

志道游艺 学以致用

■杨宇全

这些年,随着时代和社会的迅猛发展,大学美育教育一直是一个被人们津津乐道的热门话题。的确,在物质生活日益丰盈、工作节奏日益加快、精神问题愈益突显的现代社会,审美教育将发挥越来越重要甚至不可或缺的作用。在高等教育持续蓬勃发展、素质教育不断推进的形势下,特别是眼下正处在经受了三年疫情困扰的“后疫情时代”,人们的心智亟需平复和疗治,在校大学生作为担负国家未来建设和发展的生力军,其审美教育与人格塑造就显得尤为重要,高校公共艺术教育的发展趋向就越发值得大家高度重视和密切关注。

众所周知,大学美育,简单来说,也就是对大学生进行美感教育,即通过培养大学生们对美的认识、体验、感受、欣赏和创造能力,从而具备美的理想、情操、品格和素养。

事实上,美育作为人类文明的一大传承,历史相当悠久。早在《尚书·尧典》中,就有舜帝命夔“典乐”以“教胥子”的记载。几千年前,孔子就提出“兴于诗,立于礼,成于乐”,强调审美教育对于人格培养的作用。在儒家的经典著作《论语》中就有关于美育对人的道德、品质的正面促进作用的论述。《论语·述而篇》云:“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,《礼记·学记》也说:“不兴其艺,不能乐学。故君子之于学也,藏焉,修焉,息焉,游焉。夫然,故安其学而亲其师,乐其及而信其道,是以虽离师辅而不反也。”很好地阐明了“游于艺”的基本内涵。由此可见,孔子培养学生,以道为志向,以

德为根据,以仁为凭藉,以“六艺”为基本,使学生能够得到全面均衡的发展。

著名教育家蔡元培是中国提出美育的第一人,“美育”一词,最早也是由他从德文翻译过来的。其“以美育代替宗教说”闻名于世。他曾大声疾呼:“美育是最重要、最基础的人生观教育”,并且毕生不遗余力地倡导美育。差不多同一时期的著名美学家朱光潜也提出过用“美育”代替“德育”的想法。

我国高校美育教育由来已久,它是提升学生的健全人格、综合修养以及创造力与想象力的重要路径,近些年来在国家政策引导与基础层面的持续推动下,我国高校的美育事业有了长足进步与发展,并且已形成了颇具规模的科研与教学团队。

但随着美育活动的深入和形式的多样化,有些人对美育的认知存在一定的误区,一个突出的表现就是,认为美育就是简单的唱唱歌、跳跳舞、写写字、画画画,将美育局限在单纯的艺术教育范畴之内,从而忽视了人的内在精神的整体性提升。在一些学校美育的落实情况更是差强人意。某些学校人浮于事,师资严重不足,学生得不到系统的美育教育,加之缺乏科学的美育评估体系和督导机制,使美育教育成了食之无味、弃之可惜几成摆设的“鸡肋”。美育教育功利化现象也比较严重,在现行评价体系中,美术和音乐等相关公共艺术课程一直被视为是可有可无的“副科”,挤占和应付美育课的现象时有发生。美育教育碎

片化、肤浅化、同质化现象比较严重。

显然,全面加强和改进新时代高校美育工作已经刻不容缓,在此背景下,美育教育得到国家层面的高度重视,据悉,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,深化高等学校美育教育教学改革,加强高等学校公共艺术课程建设,近日,教育部印发了《高等学校公共艺术课程指导纲要》(以下简称《纲要》)。强调了在各高校开展普遍的美育教育的目标,并提出了许多具体的指导意见和要求。

《纲要》明确公共艺术课程是我国高等教育课程体系的重要组成部分,是学校艺术教育工作的中心环节,是实施美育的主要途径,根据教育部《纲要》的要求,所有高校都需要将公共艺术课程及艺术实践纳入高校人才培养方案,实行学分制管理。将公共艺术课程纳入各专业本科人才培养方案,学生修满公共艺术课程2个学分方能毕业。也就是说,就如同现在学校里所学的“马哲”“马政经”一样,是无论任何专业的学生都必修的公共课,如果没有拿到学分,就无法顺利毕业。这不能不说是高校美育史上一项力度最大的“硬性规定”。

因此,为了适应《纲要》提出的新要求,各高校不仅要落到实处,而且还要学以致用,收到成效。为此,首先应该从更加宏观的角度来进行艺术类学科布局,在艺术专业教育上,构建具有中国风格的艺术学科专业体系,增强人才培养和社会经济发展

的契合度。其次,提升大学美育教育的普及,必然需要有一大批高素质的教师队伍才有可能完成,因此,在艺术师范类教育里,培养出更多能够适应新时代变化的师范生就显得尤为重要。再次,公共艺术课程体系应有大格局,不能仅限于传授艺术史论、赏析与实践知识等,而应在更大格局上开设论及人类与社会发展的大命题课程,如“中华优秀传统文化”“中华美学精神”“非物质文化遗产”等等与人类本体生存与发展、人民美好生活需要密切相关的课程,从而构建新时代独具中国特色的社会主义公共艺术课程体系。

还有一点,高校应该以《纲要》印发为契机,整合资源,加强理论与实践相结合的艺术教育,营造出浓厚的人文艺术氛围,多增加一些艺术实践类型的课程,必要时开门办学,让学生走出教室,置身其中,融入社会这个大课堂,增加艺术实践与体验。总之,应该从实际出发,活学活用,求真务实,不搞一刀切,根据需求,因地制宜,因人设课,因材施教。

志道游艺,学以致用,各美其美,美美与共,是高校美育教育的终极目标。诗情画意不必在远方,它就在你身边、在你脚下。美育不是校园生活的点缀与佐料,它像空气、阳光与水一样从来都是一种刚需,希望每个学生通过美的教育都成为自己人生中的“美学家”与“艺术家”。

(作者为中国文艺评论家协会理事,杭州市文艺评论家协会副主席)

积跬步以致千里

■刘昌玉

近日,教育部发布了《高等学校公共艺术课程指导纲要》,将公共艺术课程纳入各专业本科人才培养方案,学生修满公共艺术课程2个学分方能毕业,这引起了网民的热议。从普遍的网络意见来看,这个规定受到的的一致好评,表明全社会对于艺术教育的热切期盼和强烈支持。

虽然我国中小学教育并不缺乏艺术教育课程,但落实得并不尽如人意。实际上实用主义仍然是国人在教育领域最优先的选择,由于巨大的学业压力,中小学(尤其是初高中阶段)偏向于知识性学习而一定程度上忽略了艺术课程。大学阶段虽然有时间但是缘于就业压力、个人兴趣、大学办学性质和学科专业不同而造成艺术课程不足的现实,艺术教育离面向每一个大学生依然遥远。从这个角度看,趁青少年在大学阶段有时间有条件的情况下,大力普及在中小学阶段缺失的艺术教育正是对教育内容体系的完善和补充。这次《纲要》提出“构建面向人人的课堂教学和艺术实践活动相结合的公共艺术课程体系”或许正是看到了高等教育在艺术教育方面存在的失衡和不足现象,是一个及时而又必要的指导性文件。话讲到这里,实际上还隐含着更深的命题,即我们为什么一定需要进行艺术教育?

艺术教育是人的全面发展的需求。人

之立于世无非物质和精神两个方面。人在物质得到满足之后必然产生精神需求,尤其是在今天我国成为世界第二大经济体这样一个物质高度发达的阶段,精神需求无疑变得更加迫切。那么需要怎样的精神需求呢?显然不应该是低俗的、拙劣的、庸俗的精神产品,而应该是文雅的、精美的、高尚的艺术产品。青少年正处于三观形成的关键时期,用高尚的情操塑造他们的人格,用优秀的作品鼓舞他们的人生,正是艺术教育需要承担的任务。经历过岁月洗礼的成年人会有这样一个感受:物质对于人的幸福意义比重会随着年龄的增长而降低,相反,精神世界的充盈越发成为衡量幸福的重要参考,在这里精神世界的建构,艺术教育发挥着十分重要的作用,只有精神世界丰富了才会有向全面发展迈进的可能,所以艺术教育是提高人的生命质量的重要途径。

当然,艺术教育也是教育本身的需要。人类在长期的发展过程中积累了大量的优秀艺术成果,教育的本质就是传承这些优秀成果。教育还要建立标准以此教人明辨是非。艺术教育的最重要功能是审美,就是在纷繁复杂的世界里教人什么是美的,需要欣赏与坚持;什么是丑的,需要摒弃与远离。这一点上艺术教育与教育内涵具有共通性,所以缺乏艺术教育的教育是不完整的。在大学阶段普及艺术教育的优势明显,最根本

的优势就是已进入青春期的学生们对艺术的理解能力和执行能力更强,对艺术的需求更旺盛。所以除了有深厚的专业课程,还需要有多层次的公共艺术课程满足他们的心灵需求,占领他们的闲暇时间,以此为载体更好地实现教育的价值。

艺术教育要满足人民群众更高精神文化需求的需要,是社会主义新阶段文化发展的内在要求。当下,一个有趣的现象是广场舞遍地开花,这就是最典型的文化需求。但是人民群众的文化需求绝不应该仅限于此,尤其是不断青出于蓝的年青一代,需要在更高的精神领域攀登,这个时候艺术教育就要将美术、音乐、戏剧、电影、文学等领域优秀的成果介绍给他们,引领他们在艺术的世界翱翔,探索思想与精神领域的新境界新高度,起码应该为他们打开艺术世界的一扇窗。我们似乎能够预见到经过几代人的艺术教育努力,我们的国民具备了良好的艺术修养和素质,更多的人走进博物馆、美术馆、音乐厅、剧院等艺术场所成为常态,人文主义在新时代实现中兴。以这样的视角反观,反而能突出艺术教育的重要和急切。

中国文化传统历来重视艺术教育,从周朝“六艺”对艺术教育的懵懂探索,到孔子“兴于诗,立于礼,成于乐。”对文艺、音乐、舞蹈等艺术教育与社会和谐稳定的关

系追寻,再到盛行千年的文人文化对琴棋书画等全面艺术修养的要求,形成了一套综合的艺术培养标准和思想,源远流长。在现代高度发达的文明体系里,一方面人的价值歌颂史无前例凸显,另一方面艺术研究成果史无前例丰厚,再一方面艺术教育的条件史无前例优异,所以更应该进行更优秀的艺术教育。

正如《纲要》指出的那样,“公共艺术课程对提高学生的审美和人文素养,塑造健全人格,培养学生的创新精神和实践能力具有不可替代的价值和作用。”关于艺术教育的种种好处还可以罗列出很多,只是多少年来,艺术教育因为不列为考试科目而被忽视,我们的艺术教育还没有成为人们的自觉行为和教育刚需。所以这个《纲要》是一份迟来的文件,它明确将公共艺术课程列为我国高等教育课程体系的重要组成部分,并为建设这个课程体系提出了具体的要求和量化标准,必将推动我国的艺术教育向前跨越。也有网友指出这区区两分无足轻重,有蜻蜓点水之嫌,只不过让艺术教育流于形式。持这种声音的人本质上不是反对艺术教育而是希望更加重视艺术教育。笔者坚信虽然分数不多但是以文件的形式予以规定和要求必定是艺术教育良好的开端,毕竟只有积跬步才能致千里,行动总比不行动好。(作者系独立艺术评论人)