

首届“艺术人文教育论坛”与会嘉宾合影

本报杭州讯 见习记者 施涵予 3月18日至19日,首届“艺术人文教育论坛”在中国美术学院象山校区举办。论坛由文化和旅游部科技教育司指导,中国美术学院主办,艺术管理与教育学院、美育研究院承办,此次论坛分为主旨演讲和青年论坛两个模块,共同围绕“艺术人文教育在当前面临的问题、理念与实践”和“艺术人文教育与新文科建设”两大议题展开研讨。

本论坛召集了来自全国的长江学者、高校领导及一线教师等,研讨艺术人文教育发展建设的实践经验、研究成果和面临的问题。论坛旨在弘扬艺术教育的人文精神,继承中国艺术教育的人文传统,发扬新时代的创造精神,促进艺术学科创新发展和育人体系完备,推动专业艺术院校的美育工作做深做强,全面提升学生的综合审美能力和人文素养。

艺术人文教育是基于艺术经验的人文教育,这是艺术教育作为人文教育的本性。提出艺术人文教育的主要目的是帮助学生积累知识学养、涵养人格情操、磨砺创造精神的丰厚营养,也就是要在专业艺术教育和普通艺术教育中弘扬新时代的人文精神。因此,艺术人文教育不仅是在艺术知识和技能教学之外加上几门人文课程,更重要的是要在所有的艺术课程教学中挖掘艺术本来就具有的人文内涵,使整个艺术教育过程都蕴含着深厚的人文精神,并且使这种人文精神成为艺术教育培根铸魂的第一位教育资源。

首日举行主旨论坛,由教育部全国高校美育教指委副主任、中国美术学院美育研究院院长杜卫主持。文化和旅游部科技教育司副司长刘冬妍、中国美术学院院长高世名分别致辞。青年论坛在次日举行,由中国美术学院艺术管理与教育学院副院长葛加锋主持,杜卫致辞。

与会专家学者结合多年研究和教育实践的成果,从美术、音乐、戏剧、社科等不同领域的视角,展开了深入而精彩的探讨。他们引经据典,追古溯今,从古代的美育思想,到当下艺术人文教育的实践经验与观察思考,至未来的前景展望。近期大热的ChatGPT也在论坛上备受关注,对于艺术人文教育如何应对人工智能挑战的问题,嘉宾们发表了各自的观点,以应对日新月异的时代变化。

有情有义的知识 身心俱足的思想 知行合一的创造

■高世名(中国美术学院院长)

艺术和教育在根源处是统一的。这不仅由于中文古老的“艺”字,本是一种与教育统一的“种植”和“培育”,而且因为我们坚定地相信,在“学以为己”、“学以成人”的双重意义上,教育问题就是艺术问题。艺术和教育的共同使命,如蔡元培先生在我校开学典礼致辞中所言,是“以爱美的心,真正地完成人们的生活”。

“真正地完成人们的生活”,对蔡元培先生来说,就是生活之建设、人文之建设,其关键在于美育,就是通过艺术与审美之教育,做到“破人我之见,去利害得失”。美之对象,天下为公,可以与人同乐,亦可以使人舍己为群。美感之发动,陶养性灵,激荡情感,可以使人以身许国,不计祸福,以热烈之情感奔赴之。教育之施行,在于引导心灵转向,培养共同关切,点拨经验,更新知见,涵养胸襟,锻造品格。蔡元培先生所说的美育,跟我们今日所说的艺术教育声息相通,又有所不同。

美育是从对自然世界的观照中获得审美经验,建立起感性之学,从而涵养人心,其要旨在于人格之养成。而艺术教育则是引导人们通过诗性之制作实现创造,并完成艺术家的自我,强调生命经验的创造性转化。艺术教育需要在切身的实行中,在上手的训练和身体的感觉中,贯通手、眼、身、心。在此,艺术创造的过程同时也是自我创造的过程,艺术和教育同归于人的自我发展之生命进程。

那么,我们今天探讨的“艺术人文教育”又是如何呢?它既不是培养艺术家的专业教育,也不是人格养成的审美教育,而是“通过艺术的人文教育”。2007年,我校成立艺术人文学院,取名“艺术人文”(artistic humanities)的用意,一方面是秉承范景中先生在1980年代提出的理念——“艺术作为人文科学”,另一方面,是承接曹意强教授在1990年代提出的主张——“艺术作为智性模式”。二者相加,就是通过基于艺术的人文研究,倡导一种由艺术经验出发的人文教育,其中最关键的,是“身心经验”与“作者之心”的养成。

朋友们,中国艺术研究的重镇大都在艺术学院,这与欧美以综合性大学为中心的艺术史学很不相同,其关键就在于“艺术经验”这样一个核心。如何让艺术经验可交流、可分享,使艺术创造的个中滋味形之于言且会之于

心?这是艺术教育的根本。如何从艺术经验中开展出人文精神以为当代教育之内涵?这是艺术人文的核心。这需要我们将艺术教育、审美教育、人文教育贯通起来才能达成。

今日之艺术和教育,与蔡元培先生那代人的心愿已然相去甚远。知识的学科化以及教育者对于现实的高度隔膜,造成了当代学术和艺术的根本问题——“知行不一,身心分离”。身心不得安顿,这不只是知识分子和艺术家的问

题,而且是我们所有当代人的集体困境。这种困境中滋生出的,是我这些年多次提到的新一代青年的独特人格:放任自流,却又循规蹈矩;轻松地接收全世界的信息,却又是自我封闭的宅男宅女;被过早培训成“人生的精算师”,却又是“无目的的人”。

我以为,当代中国人的身心安顿,是艺术人文教育最根本之责任。要为当代人的心灵困境与精神危机寻找出路,首先要解决“知行不一,身心分离”的问题,而这需要

有情有义的知识、身心俱足的思想、知行合一的创造。这样的知识、思想与创造,本来就应该

是艺术教育的真正内涵,它所导向的,是对人之感受力的蒙养和创造力的激发。在当代,欲求感受力之蒙养,首先要在大数据、人工智能的智能化、自动化时代中重建“感性之美学”,从而恢复我们对于世界的感觉;欲求创造力之激发,首先要在想象力贫乏的时代里重建“感兴之诗学”,从而解放我们的身心,重启我们的激情和爱欲。

以上这些是我个人对于艺术人文教育的理解和期许。在中国美院的“双一流”建设规划中,目前这个阶段的重要目标就是建构“艺术创造为内核、社会美育为担当的新人文教育体系”。所以这次论坛,对国美来说意义重大。当然,艺术人文教育,不只对国美这样的专业院校至关重要,更对综合性大学的通识教育和创造力教育有着关键之意义。我一直坚定地认为:艺术和教育是同一事业,统一于人的保存、人的发展和人的解放,这恰恰是人文学科、人文主义的根本。

十分期待各位同道的真知灼见,更期待与诸位一同推动中国人的“艺术人文教育”的建设,为人的保存与人的发展贡献“艺术人文”的智慧和力量。

(节选自首届“艺术人文教育论坛”致辞)