

美育浸润在行动

“乡村艺课”八年播种,美育花开遍地

■本报记者 黄俊娴

在中国广阔的乡村大地上,艺术教育不仅关乎每一个孩子的心灵滋养,更是实现乡村振兴中不可或缺的重要组成部分。

自2016年起,一股艺术与教育融合的春风悄然吹进了中国中西部及欠发达地区的乡村学校。这股春风,正是由中国美术学院精心策划并发起的“乡村艺课”项目。该项目充分利用高等艺术院校的学科专业与师资优势,积极投身西部振兴与乡村振兴的时代洪流,以“云上美育教学+校园美境营造”的创新模式,为乡村美育事业注入新的活力。

八年间,“乡村艺课”的足迹遍布全国21个省份和自治区,如同一颗颗种子,在广袤的乡村大地上生根发芽。项目团队秉持“面向生活、面向自然、面向传统”的课程开发理念,精心研发了800余集各类艺术云端课程,为乡村儿童提供了丰富多彩、个性化的学习资源。这些课程不仅丰富了孩子们的课余时间,更在他们心中播下了美的种子。

2024年,乡村艺课项目在深化乡村艺术教育推广的同时,探索出了一套富有创新性的教育模式。项目团队构建的“学-创-展-游”模式,成功整合了多方社会力量,促进了美育成果的共建、共融与共享。通过美育“云课堂”、公益师训项目、艺术展演平台拓展及社会美育理论研究等多维度工作,项目取得了显著成效。

美育赋能师生

这一年里,“乡村艺课”项目团队跨越新疆、云南等七省区,为27所乡村小学送去了优质的艺术课程。他们通过建立公益

“色彩高原”乡村美育课堂

性的乡村美育课程资源库,实现了美育资源的共享与可持续利用。特别是“双师课堂”模式的引入,将线上与线下教学有机结合,让近1000名乡村孩子享受到了前所未有的艺术熏陶,极大地拓宽了他们的视野和想象力。

如,自2022年起,恺英网络与中国美术学院教育基金会联合发起的“色彩高原”乡村美育课堂。该项目借助融媒体时代优势,依托中国美术学院乡村艺课专业的师资力量和丰富多彩的美育课程,为青海玉树藏族自治州囊谦县、称多县、曲麻莱县的孩子们带去多门类的美育课程。

2024年,随着“色彩高原”乡村美育课堂的持续深入,青海及四川凉山等地的乡村教育迎来了美育的新篇。项目组依据各校的地域特色和文化背景,精心设计并开展了一系列美育课程。从《泥韵三星,塑古遗风》到《山海经异兽图谱》,再到《国画一菊花》和《青铜器—双兽三轮盘》,这些课程不仅丰富了孩子们的艺术体验,更在潜移默化中促进了地方文化的传承与发展。

同时,“色彩高原”团队积极探索“艺术+其他学科”的多学科融合模式,为新时代跨界创新人才的培养开辟了通识教育的新路径。“高原之花”美育课程与社会实践的成功实践,再次证明了美育在乡村教育中的重要作用。

在提升乡村美育教师素质方面,项目团队同样不遗余力。全年共策划并实施了12场美育培训服务项目,线上线下相结合,覆盖了云南、四川等多个省份,参与培训的教师人数超过了380人次。这些培训不仅提升了教师们的专业素养,更为他们提供了交流学习的平台,促进了乡村美育教学水平的整体提升。

构建起美育生态圈

2024年,社会美育学院的逐步构建起美育生态圈,以乡村艺课项目组为核心,一系列旨在整合社会美育资源、推动美育发展的重大活动相继展开。

种美植善于未然

■谢远欣(衢州高级中学)

经济社会快速发展下,学生成长环境变化大,心理健康问题愈发凸显。对此,有人认为应建立了解学生心理的教师队伍,鼓励或强制教师参加心理培训,掌握干预技巧,以便在学生心理异常时给予支持。然而,仅在孩子显现心理异常时才应对,效果或难如人意。建议学生工作以“防未病”为导向,预防为主。通过优化校园环境、浸润日常生活,种美植善,或能为孩子生命成长提供新可能。

在很多人看来,高中生的生活因为被分数裹挟,是单调的、贫乏的、毫无意思的。其实不然,如果我们用审美的眼光去观照,不管是晨读的书声琅琅还是跑操的朝气蓬勃,不管是一面有故事的涂鸦墙,还是能触手可及的一树繁花,还是在已枯死的树下撒下花种后攀爬的凌霄,都能展示出一个充满情趣与生命力的世界。北京大学教授、美学家叶朗先生在《美学原理》一书中说:“日常生活的美,在很多时候,是表现为一种生活的氛围给人的美感,这种生活氛围,是精神的氛围,文化的氛围,审美的氛围。这种氛围,有如玫瑰园中的芳香,看不见,摸不准,但是人人都可以感受到,而且往往沁入你的心灵深处。”所以,在日常校园生活、特定的节假日,注重氛围的营造,将美与善渗透到校园的每一个角落,让学生包蕴在这种精神、文化、审美的氛

围里,耳濡目染,浸润其中,自然会觉得这样的生活是充满趣味的、美好的,人间是值得的。

为此,我们可以通过多重路径,培植美善的沃土,打造向美向善、文明高雅、充满生命力的校园文化,让学生在耳濡目染中得到浸润,受到濡染,进而保持心理的阳光。

构建以“美”为核心的校园文化

充分挖掘校园环境之美,把更多的审美因素纳入校园空间的打造,使空间成为校园日常生活审美化的重要场域。譬如衢州高级中学“芳华间”这一师生休闲吧,本来只是一个项目建设,但因为有了“芳华”二字的加持,有了文学社成员齐心协力地布置,有了“陌生人同写一首诗”的诗歌接龙活动,便让这个普通的休闲吧有了文化的意蕴。打造一千多平米的美术展厅,用艺术作品点燃师生对事物的敏感;收集学生笑脸,制作笑脸墙,让学生感受到微笑的力量。在春天,师生共同种下一棵树,一起养护,并撰写班级幸福日记,用植物的生长启示学生静待花开。将两棵樱花树移植在学生必经的连廊处,学生伸手便可触碰到它的枝丫。这些美景不仅美化了校园,更是把美种在了学生的心里。还有像迎春课本剧、美食节、艺术节等各种节庆日活动,是最具有审美意义的校园生活,活动中,学

生们超越了日常的严肃性和功利性,体验到自己是自由的,生活“回复到人类原来的样子”。当学生自愿地投入到校园审美之中,那么,他就在心里和这所学校建立了最真实的关系,而最好的疗愈就是走进一段关系。

凸显“植善”育人体系

深化校园文化底蕴的多元化发展,打造具有人文关怀特色的教育品牌形象,积极创建让幸福流淌的育人环境,传播善念,弘扬美德,在学生心中种下美善的种子。午休期间,一老师在校内小路上拍到一个抱着购物车行走的男生的背影,并将其发到工作群,于是,便掀起了一场在全校范围内“寻找抱着购物车行走的男孩”的活动。男孩之所以抱着购物车是因为担心购物车摩擦地面的声音影响同学们的午休,他的举动是用最真实最热忱的方式爱着身边的人,愿意设身处地为他们着想,愿意为他们付出。而校园寻找活动就是为了传播男孩的善举,在校内形成一种导向:一切美善之举皆值得我们敬仰。衢高39面涂鸦墙,39个温暖故事,已成为“植善”的重要案例。讲故事,润色故事,然后齐心协力画故事,把校园围墙用作讲述温暖故事、传递脉脉温情的舞台。这个物化的有温度的涂鸦墙成了温暖和谐师生关系的明证。

5月7日,“社会美育论坛”论坛汇聚了众多美育领域的专家学者,共同探讨了社会美育的理论基础与实践路径,为新时代美育事业的发展提供了宝贵的理论支撑和实践经验。

7月6日,“美育浸润视野下的乡村美育的方法与实践”研讨会在河南光山成功举办。聚焦乡村美育的核心价值与现实困境,通过深入研讨,探索出了一条激活社会合力、促进乡村美育可持续发展的新路径。

11月,美育领域的两场重要活动相继在上海和中国美术学院举行。“关于公共艺术项目在乡村艺术教育中的实践与研究”研讨会,以儿童美育为基点,分享了全国各地乡村艺术教育中的公共艺术项目经验,为乡村美育的创新发展提供了新思路。第二届儿童美育研究论坛则致力于推动儿童美育政策制定、内涵更新及行业标准完善,为新时代儿童美育课程体系与标准的构建奠定了坚实基础。

此外,乡村艺课项目组还积极组织了一系列实地研学交流活动。“山海之约”暑期研学营让青海玉树的藏族师生以及新疆温泉县安格里格中心小学的代表团也分别来到中国美术学院社会美育学院,通过实地考察与项目座谈,进一步拓宽了乡村美育的合作领域,探索了更多高质量实施路径。

“美是艺术的,艺术虽与实际人生有距离,却与整个人生无隔阂。”(朱光潜)乡村艺课正以自己的美育行动,以艺术为媒,以欣赏的眼光看待每一个青少年的独特创造,链接艺术与个体的生命经验与情感,以美启智、以美达心。

以美善为基,用心打造文化育人场

如重新提炼校训,重新设计学校logo。新的logo以新校训为出发点,将世界、人、生命与孕育万物的太阳进行互联,新校训和新logo进一步提升了校园的辨识度。打造古樟文化台,讲好古樟的故事,以它的智慧,教育、启示学生如何在风雨中屹立。将古樟周围进行清理、修筑,青蓝结对、古樟音乐节就在此举行。由此,古樟不再是一棵普普通通的树,而被定义为一棵有故事、有底蕴、充满生命张力,并教会我们顺应自然、敬畏生命的教育资源。从南孔家庙移植过来的一棵小银杏树,配以孔子第75代嫡长孙孔祥楷先生题写的“呼风唤雨石”,看似普通的树与石头落地衢高,却将南孔文化根植于校园。着力让每一堵墙、每一块石头都会“说话”,通过一些校园实践活动,引导学生去凝视这些看似普通的景致,挖掘它们的文化内蕴,感受和校园的深度联结,进而触发对自己学习、生活环境的依恋与不舍。

尽管高中生的日常生活天天重复,显得单调、平淡,但如果我们以预防为导向,种美植善,引导他们以审美的眼光去关照人生,和真实的生活、真实的人、真实的事发生碰撞,去赏爱 and 关心这一切,那么它们就会生成为一个充满情趣的、溢满美与善的世界,让他们时时被濡染,时常被感动,进而爱上这个与他有着千丝万缕联系的世界。