

社会美育本义：审美心之陶养

◎谭好哲(山东大学文艺美学研究中心主任)

倡导社会美育,研究社会美育的理论和实践问题,首先应该回到李石岑所提出的美育本义即“审美心之养成”上来。所谓审美心之养成,就是在对自然美、人类美、艺术美的观赏活动中,潜移默化地陶养人的精神心灵,发展人类的精神生活,使人类的心灵世界依其本然性之要求,向真善美的境界不断提升。“审美心之养成”主要包含着两个要点,首先是要有对待客观世界的审美态度,其次是要有对于自我人生的审美追求。前者是审美的世界观,后者是审美的人生观。审美心的养成与人的审美能力的培养相伴而行。社会美育主要是通过对民众审美能力的培养,来发挥人生教养或人生美化的作用。

美育,走向心花怒放的人生

◎竺照轩(中国美术学院社会美育学院院长)

中国美术学院的社会美育理想已有百年历史。中国美术学院社会美育学院是目前全国唯一一个以社会美育命名的学院。社会美育学院的目标不是培养专业的艺术家,而是培养生活的艺术家,告诉人们如何用艺术的方式过一个极好的人生。真正的美育就是浸润心灵,享受和拥有幸福生活。美育不应该是一种知识化的体系,而是日常的点滴感知。美育与培养人的任何一种单一的技能无关,而在于全面打开人的感性能力,以审美为途径来舒展人的天性,促进人的各方面能力的协调,更好地了解自我,打开自我。

此岸牧歌：社会美育的逻辑与实践

◎张宝贵(复旦大学教授、上海市美学学会副会长)

社会美育和艺术美育不同,它应该尊重社会机体本身的特点,从中发现社会审美的性质、结构及其特征。由于社会群体性、主从性及行为性的特点,决定了社会审美不可能也不应该僭越社会物质生产的基本生存需求,而只能附着于这种需求之上,在功利性的社会活动中创造出非功利性的亚审美状态。今天的社会美育应该根据社会审美的亚审美性质与特征,在教育中渗入职业生活实践的内容,在经济效益和审美效益的平衡中寻找结合点;同时也应在教育中渗入日常生活实践的成分,在自由时间培育人的全面发展能力。

走向美育浸润的社会艺术培训

◎郭声健(湖南师范大学美育发展与研究中心教授)

艺术培训是社会美育领域影响较大的重要方面。正在全面实施的学校美育浸润行动为社会艺术培训提供了改进思路,当社会艺术培训的属性明确为素养教育时,美育浸润便是其改革抓手与目标追求。基于美育浸润的社会艺术培训具有以下教学特征:链接真实生活的教学内容,适合交流展示的教学形式,注重以情激趣的教学方法,关注个体增值的教学评价。

对社会艺术考级问题的三点思考

◎孔新苗(山东艺术学院艺术博物馆馆长)

促进社会美育高质量发展的倡议

社会美育是完整国民教育体系的一个重要组成部分,对“社会美育”的理论构建和实践追问,始终是一个关乎实现民族复兴、培养时代新人、实现人民群众对美好生活向往的重要课题。党的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央,把对美育的认识和推动美育工作提升到了一个新的高度。

今天,全国专家学者共聚中国美术学院,探讨社会美育的理论基础、历史演进、核心价值和实践经验,共商新时代社会美育的高质量发展之路。借此盛会,我们发出以下倡议:

第一,社会美育当构建健全的体制机制。

坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享,加大对公共文化服务机构和社会教育机构的建设和投入,建立健全监管政策和机制,倡导终身美育观念,统筹文化、文旅、文娛、文创四位一体的建设路径,构建全链条、全覆盖的美育体系。

第二,社会美育当统筹好经济社会效益。

正确认识美育的功能和作用,正确处理发展美育的社会效益与经济效益的关系,有效发挥社会艺术培训、美育教师培训的作用,创新运营模式、延展受众层面,不断探索美育效能新途径,推动社会美育与经济效益在深度融合、协同并进中高质量发展。

第三,社会美育当坚定服务社会的宗旨。

进一步发挥公共文化艺术机构在社会美育工作中的主渠

道作用,主动对接、延伸和拓展学校美育,利用高质量的文化资源、丰富的技术手段、创新的体验方式,开展形式多样、覆盖面广、满足不同需求的社会美育活动,培养和激发广大人民群众的审美意识、审美创造及欣赏能力,以美育滋养美好生活。

第四,社会美育当发挥学术的增益作用。

发挥高校和文化艺术组织的学科、人才优势,为社会美育的健康发展提供学术构建和智力支持,创造更多能够启迪思想、温润心灵、陶冶人生的优秀文艺作品,培养文化底蕴丰厚、素质全面、专业扎实、能力过硬的社会美育专门人才,开放优质资源,开发优质社会美育课程体系。

心怀国之大者,立学化育生民。让我们共同努力,促进社会美育的健康发展,真正提高社会美育的质量与实效,让社会美育成为人民群众丰富精神世界、提升道德修养、激发内生动力的有效渠道,成为提升城市面貌、助力乡村振兴、建设美丽中国的重要助力,为坚守中华文化立场、赓续中华文脉、促进人的全面发展、推动社会全面进步、建设中国式现代化强国、助力中华民族伟大复兴作出应有的贡献。

《社会美育论坛》与会嘉宾

2024年5月7日

于中国美术学院

金一斌、许江、高建平、杜卫、郭声健、李睦、张宝贵、谭好哲、姚文放、孔新苗、杨应时、孔令伟、竺照轩、杨丽等共同发起《促进社会美育高质量发展的倡议》。

第一,“五育并举”与艺术教育。美育的审美感知、艺术表现、创意实践三个核心素养,是人的内在需求,难于量化评价,独文化理解需要教育养成。如此,美育具有与其它四育不同的比较特点:其它四育偏于外在要求,美育偏于内在需求。第二,社会艺术考级是“单维聚焦评价”。这种评价方式与美育培养感受力、创造意识和表达力有龃龉。为此,我们要生成美育话语自觉,建设社会美育专业共同体,开展“有研究支撑的艺术评价”工作。第三,人工智能与艺术教育。人工智能的新发展对艺术教育的创新意识培养功能提出新的需求,艺术教育或许是人之为人,面对人工智能发展的最后防线。艺术经验给我们创新力,艺术思维给我们创新力。

乡村美术馆：都市美育资源助力乡村振兴的实践探索

◎杨应时(中国美术馆研究部副主任、研究馆员)

作为重要的社会美育和公共文化服务机构,美术馆在我国发挥着日益活跃的大众美育作用,不少美术馆成为所在城市新兴的文化地标和热门“打卡地”。然而,在占我国国土和人口大部分的广袤乡村,美术馆建设发展则远远落后,发挥的社会美育作用更是极为有限。在国家大力推进乡村振兴战略、倡导城乡精神文明建设融合发展的当下,近年来悄然兴起的乡村美术馆现象成为一种值得关注和研究的实践探索。都市美育资源应更好地助力乡村振兴。乡村振兴,美术馆大有作为,任重道远。

作为美育的博物馆展览叙事

◎王宜梁(中央美术学院博士生)

博物馆展览的叙事转向是博物馆界出现的新趋势,叙事与人的本体性深度关联,有效建构了“物”与“人”的意义连接。博物馆美育以提升人的审美素养和人文素养为目标,以情感体验为特征,将感性教

育、创造教育融入学习体验,不断深化和丰富展览叙事的内在结构。博物馆美育重视个人意义的创造性发现,以“展览的美育阐释”“建构对话与参与”“从预设到生成”“走向自成的个体叙事”探索展教融合的美育路径,进一步实现博物馆全民终身教育的目标,助力推动博物馆社会教育事业全面发展蓬勃的发展。

貌写家山：地景塑造与社会美育

◎孔令伟(中国美术学院艺术管理与教育学院院长)

中国的美育或者说自然美育主要围绕山水文化展开。家山文化,即由地方官员、文人、艺术家所塑造的家乡地景、形貌,形成中国山水文化中的新传统,如姑苏十景、西湖十景等。这个传统在今天的乡村振兴中有很多值得我们考量、挖掘和阐释的地方。社会美育是在社会生活中展开和完成的,中国美术学院艺术管理与教育学院一直助力乡村振兴实践,家山文化让我们对艺术最最古老的含义产生新的思考。今天,艺术的本真含义已经远远不是画院、画廊、设计事务所所能规范,它应该和社会本身重新发生关联。至于艺术美育,其核心还是应该围绕古典主义传统,以现代手段做好阐释与传播工作。

美育如织——国立杭州艺专西迁时期“自我教育”与“社会教育”的钩织

◎刘潇(中国美术学院艺术管理与教育学院艺术管理系副主任)

制度与自发,是机构与组织时常会面对的争论。以“编织”为喻,通过现代国家的制度与政策视角,来理解20世纪上半叶社会美育的发生与进展。通过回顾国立艺术专科学校西迁时期兼办“社会教育”的工作、国民政府教育部兴办“社会教育”的政策过程,以及艺术家个体深度嵌入持续性制度环境的自我实现和艺术表达三个部分,讨论在制度政策与个人之间,“美育”是如何将“社会教育”和“自我教育”融于一

体的。“美育”作为一种制序(制造新秩序的过程),也是自我教育最重要的一个过程,只有与真实生活打拼到一起,时时刻刻,人人处处,才可能建立起新的审美引导下的教育观念与实践。

让美术馆中的文化符号“活”起来

◎徐元(中国美术学院跨媒体艺术学院党委书记兼副院长、宣传部副部长)

美术馆不仅是文化艺术的展示场所,更是社会美育的重要场域。近代中国的美术馆从引进伊始,就被赋予启迪民智、宣扬科学、唤醒民众、培养爱国主义等社会使命,成为中国新文化的催化器,参与近代中国的公共教育活动,促进民族和文化认同。中国美术学院自创办之始,便经常以各种展览传播艺术、影响人们的生活。高质量的展览需要让更多普通人能读懂、看懂,理解作品的意义与价值。要凝聚学术的力量、专业的能量,结合开展跨圈层的叙事,将“人与人”的个体层面和“文化与文化”的群体层面进行连接,以高水平的展览开展最高规格、全民参与的社会美育行为。

社会美育的理论和价值取向

◎杜卫(中国美术学院美育研究院院长)

“社会美育”一直没有系统的理论,蔡元培先生提出的社会美育概念,属于一个范围的概念。今天哲学、文学、美术、音乐等不同学科的专家学者共聚一堂,从学的角度共商社会美育,开展学术研讨,可谓第一次,非常难得。感谢与会专家对本次论坛和倡议的支持。社会美育需要理论建构,如何通过社会美育建立审美感知、情感体验,培养审美之心,进而改造社会。开展社会美育的具体方法也需要理论建构,探讨博物馆美育、乡村美育、城市美育的生成机制和基本逻辑。社会美育要高质量发展,高校要参与,学者要参与。

(以上内容按发言顺序排序,中国美术学院美育研究院供稿)