

让美育之树枝繁叶茂

李永正

王樱

陈永怡

竺照轩

孔耘

朱敬东

李永正(中国教育学会美术专业委员会学术委员、浙江省学校艺术教育协会副秘书长):

我认为推进美育,首先,理论很重要,上层设计一定要有,否则方向不明,容易白费工夫。其次,实践同样关键,教育部提出“美育浸润”,就是要落实到具体操作中,让学生在实践中感受美、体验美、创造美。在实践中,如何具体操作?我想分享几个方面:

第一,打造美育品牌活动。如浙江省“兰亭奖”中小学生书法大赛,由多部门联合推动,两年一届,持续十余年。这个活动对推动浙江的书法基础教育效果显著,还有许多书法特色学校以此为抓手,开展全员教育,形成良性生态。

第二,建设示范学校。例如嘉兴一所乡镇小学,与文化馆、农民画协会、展览馆、出版社等合作,教学剪纸技艺,现在全校每个学生都能现场创作、即兴发挥。他们探索出了可复制的教学模式,这就是美育研究的意义:总结出真正能让每个孩子都受益的方法。

第三,整合资源成立名家美育联盟。浙江省学校艺术教育协会设立了二级学会“浙江省名家美育联盟”,联合省内许多以艺术名家命名的中小学,联动家属与机构,开展讲座、体验等浸润式活动。校长与教师也都积极参与,效果很好。

王樱(中国美术学院艺术管理与教育学院党委委员、书记兼副院长):

中国美术学院艺术管理与教育学院作为中国美术学院美育研究院、儿童美育研究院师训中心及国家高层次美术人才培养基地的依托单位,近年来,始终坚持“艺术智性与新人文教育”的核心主轴,将“美育浸润”的理念转化为贯穿教学、科研与社会服务全过程的行动自觉,积极推进构建“学校+社会”的大美育生态格局。

学院构建大美育协同生态突出三大着力点:一是推动美育资源共享,连续11年承办中小学美术骨干教师培训,去年升级为长三角范围,联动全国学者专家,惠及近千名教师,同时搭建多个全国性美育平台;二是构建“馆-校-社”协同网络,与多家文博机构共建实践基地,并通过艺术教育平台,与10余所海外机构合作,推动中国传统文化的海外传播;三是深化“以乡土为学院”实践,在福建屏南、四川西昌建

立“乡土学院”孵化返乡创业青年、带动乡村产业。目前正筹建浙江遂昌“独山乡土学院”,助力乡村美育提质。

展望未来,学院将从三方面深化建设:一是强化美育平台与数字化建设,打造五大平台、三大讲席,构建数字美育资源库;二是拓展协同网络,深化馆校合作,并积极探索与更多企业、基金会的“艺术+产业”“艺术+科技”“艺术+医疗”合作新模式和协同新机制,打破美育的单一场景限制;三是深化“乡土学院”范式,打造可复制的美育赋能乡村模式。提炼“乡土学院”“双向塑造”模式,计划出版相关案例集,推进跨学科融合赋能乡村振兴。

陈永怡(中国美术学院教授、博士生导师,潘天寿纪念馆馆长):

首先,热烈祝贺浙江美育研究院正式成立。研究院的核心使命,应是发起专业学术议题,推动美育实现范式转型,这也是当下美育发展的关键任务。《美术报》现有的《少儿美育读本》中,已有大量优质实践案例,具备深入提炼、完成理论转化的潜力,相关成果可面向全国推广,形成可复制、可落地的成熟模式。

美育并非新兴议题,早期美育由知识精英主导,承担社会启蒙与改良的使命;如今美育已上升为文化强国建设的重要战略抓手,生态、理念与实践路径都需要与时俱进。依托《美术报》的平台优势,可联合各方开发传统书画课程,先立足传递中国核心价值,再阐释水墨艺术的文化内涵与精神特质,充分发挥水墨艺术在文化传播与输出中的重要作用,讲好中国故事。

同时,美育研究应拓宽边界,关注民间艺术与农民画等重要载体。当前部分美育实践存在自上而下的单向输出倾向,忽视了民间、乡村与少儿原生的艺术创造力。民间与民俗艺术中蕴含着学院教育、基础教育难以培育的原创性与主体性,是乡村振兴的重要文化资源。美育并非单向的教化过程,而是育人与自育共生、双向滋养的实践。研究院应主动发起相关议题,挖掘民间艺术价值,激活在地文化创造力,弥补精英教育与学院教育的短板,构建多元共生、全民参与的大美育生态。

希望浙江美育研究院以学术研究为根基,发挥传播赋能与桥梁纽带作用,推广先进理念与优秀案例,在美育

领域敢为人先、勇立潮头,引领全国美育创新发展。

竺照轩(中国美术学院社会美育学院、继续教育学院院长):

中国美术学院社会美育学院的培养目标是“培养生活的艺术家”,旨在与其他的学院错位发展。美育并非单纯的美术教育或艺术教育,其核心是借助审美活动的感染力,实现塑造心灵、推动人和谐均衡且健康发展的目标,本质上是一个解放人、让人获得自由、安顿身心的过程。因此,我们的课程不局限于单一艺术学科,而是强调多学科知识融合,围绕具体现象引导学员分析问题、解决问题,这一模式在乡村美育实践中也得到了充分应用。

当前,AI技术对教育领域产生了深远影响。AI能将人从复杂劳动中解放出来,提供智力支持,同时为精神生活腾出空间,这也为美育发展带来了广阔机遇。随着社会从“以生产为主导”向“以精神为主导”转型,审美、叙事与情感需求日益凸显,而这正是美育的核心价值所在。媒体类美育研究院的核心优势在于传播,能够将美育理念、课程资源精准触达千家万户,而《美术报》的新媒体矩阵在内容创作与传播方面表现突出,值得我们学习借鉴。

未来,我们将继续坚守“培养幸福的普通人”的初心,持续完善终身美育生态,融合更多资源与服务,让美育真正走进大众生活,为人们的精神世界赋能。

孔耘(杭州师范大学美术学院教授、教育部全国中小学美育教学指导专业委员会委员):

自2020年教育部部署美育工作以来,杭州师范大学积极响应,于2021年成立了新时代美育研究中心,我担任主任。

我们通过与县市、乡村政府、博物馆、美术馆、学校及新媒体机构等多方合作,开展了大量实践活动。

通过大量实践,我深刻认识到:人才是最关键的。教师不仅专业要强,思维与精神境界更要高。转化之难在于,如果只是提供标准化课程包,教学千篇一律,便失去意义。因此,我们着力打造专业能力过硬的团队,建立了三个平台:一是美术教育平台“耘美育”;二是数字媒体平台“山水清音”;三是促进专业创作的“玉皇山画会”。

美育能深刻改变孩子的思维与精神,进而影响其人生成功与人格修养。我们强调以高端认知引领实践。以中国山水画为例,厚积薄发,才能做到润物细无声。我们开展了“名人研学”“名画研学”两个研学项目,效果显著。多年来,我们与中小学课程相结合,已开发出1000多堂精品课。从这一点出发,我们逐步形成了如今的美育理念与实践体系。

“以美育人、以文化人”,相信浙江美育研究院将充分发挥浙报集团、《美术报》等资源优势,在美育人才培养、社会服务与成果推广等方面积极作为。

朱敬东(浙江师范大学教授、教育部“国培计划”专家):

2023年12月教育部《全面实施学校美育浸润行动的通知》,旨在通过美育浸润八大行动,进一步加强学校美育工作,强化学校美育的育人功能。社会力量赋能学校美育,成为推进大美育实施的必然行动。社会力量如何赋能、互惠学校美育行动?是有效推进美育共生、共长的应然回应。

社会力量赋能学校美育的路径聚焦于在地、共美,主要体现在四个方面:1.儿童在场这是社会赋能的第一要素,必须以儿童为中心,关注其经验、认知、审美、社会性意义及家庭文化背景等要素,从儿童成长需要中寻元、链道,确保教育符合儿童实际需求、激发儿童探究。2.文化在地,依托本地优秀文化资源开展美育,强调在地域文化的独特性与传承性探源、联结,促进学生在熟悉的文化语境中建立身份认同与文化理解。3.叙事在线,以儿童的意象与艺术语汇,表达、创造对世界的理解与想象,叙事维度包括文化感知、文化联结与文化创新,以叙事构建学生对文化的理解路径,强调学生的意象与美学。4.价值在兴,强调美育最终目标是立德树人,培养学生的美好情操、优良品格与社会责任感,内化核心价值观,实现个人成长与时代精神的共振、共美。

感知触发、浸润有序,实践育人、创新融通,构建一体化、综合化、生长化、未来化的社会与学校同频共振的大美育生态,是我们每一个美育工作者的责任与使命。

(俞越、施涵予、沈秋妍、孙金燕、段雨桐根据现场发言整理)