

【美育实践在南通系列报道】

弘扬中华美育精神 提高审美人文素养

【编者按】

日前,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》(以下简称《意见》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《意见》指出,美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。美育是审美教育、情操教育、心灵教育,也是丰富想象力和培养创新意识的教育,能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。

聚焦提高学生审美和人文素养,弘扬中华美育精神,全面加强和改进新时代学校美育工作,是一项系统工程。如何进一步以美育人、以美化人、以美培元,把美育纳入各级各类学校人才培养全过程,贯穿学校教育各学段?进而实现到2022年,学校美育取得突破性进展的近期目标?需要全社会协力创新实践。

《南通教育》围绕加强和改进新时代学校美育工作,邀请校长、教师结合各自实践与思考进行研讨,畅谈区域、学校加强和改进学校美育工作的实施路径,为深化新时代学校美育探索具有南通特色的新经验。

加强和改进学校美育工作,《意见》要求树立学科融合理念。加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合,充分挖掘和运用各学科蕴含的体现中华美育精神与民族审美特质的美育资源。有机整合相关学科的美育内容,推进课堂教学、社会实践和校园文化建设深度融合,大力开展以美育为主题的跨学科教育教学和课外校外实践。在义务教育阶段,注重激发学生艺术兴趣和创新意识,培养学生健康向上的审美趣味、审美格调。在方式方法上,要求统筹整合社会资源,为学校美育教学服务;整合校内、校外资源,开展美育实践活动……无不为学校教育工作者加强美育指明了方向。且看南通教育人的思考与实践——

【思与行】

中华美学精神的时代诠释

□陈铁梅

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,这是中华美学精神的时代诠释。美育已经作为国家教育战略,成为了影响国家经济、文化等发展的重要因素,成为了促成人与自然和谐共处的重要内容,成为了建设美丽中国、推进社会主义现代化进程的重要目标之一。

《意见》的印发,也是新时代综合育人观的具体落实,其核心是“以美育人”。孔子提出“游于艺”,王国维从审美功利主义出发认为审美能“使人忘一己之利害而入高尚纯洁之境”,鲁迅直接提出“美术可以辅翼道德”,蔡元培疾呼“以美育代宗教”,朱光潜从美学和心理学角度提出“人生美化,人心净化”……明哲先贤们无论从是艺术学、哲学还是社会学的角度,都是在肯定“美”对于精神正直、良心纯洁、情感富足、信念端正等心灵正朝向所产生的积极影响。因此,以美育人是知性与道德的中介,是必

然王国通往自由王国的津梁。

一个国家、一个民族的独立、富强、民主,都是以每一个个体生命的精神自由为前提。而美育是在帮助每一个个体生命的主观性、自觉性与认识性相统一,能自主地觉察自己的使命、责任和担当,它以丰富的、直观性的艺术语言帮助学生的心灵在感受形式、领悟意义和体察价值的过程中,潜移默化地让感性与理性充分融合,懂得取舍动机、抉择意志,从而实现全面、协调、和谐发展,最终促进人格的完善,于是学生的生命之花绽放得从容、优雅、坚定而且绚烂。

南通,作为经济大市、文化名市、教育强市,以足够的魄力和能力作出了积极回应。南通市海门区东洲国际学校是南通基础教育的代表,在认真学习《意见》精神,并主动关注,积极探索,着力落实,在美的范畴和框架内寻求新突破,获得新发展,推动美育改革创新的深化,让美育成为学校发展的新亮点。

一是坚持立德树人。让每个学生接受最好的美育,是我校坚守不渝的理念。我们通过情感这一内核进行感性启蒙,以正人心,以美正心,以美术的形态、语言、方法,帮助学生遨游在审美王国,重建灵魂,释放情感,彰显个性,实现感性和理性的圆融统整,成长为全面和谐发展的人。

二是坚持器道兼得。我们以国家课程为核,开齐上足艺术课,注重每节课量质兼存;我们大力搭建艺术教育多元平台,以江苏省基础教育改革前瞻性项目为蓝本,研发指向学生审美素养提升的课程,并进一步构建《百幅名画欣赏》品牌课程。我们不断磨“器”、淬“器”,逐步成就雅“器”、美“器”,彰显美育价值,继而达成深刻的认识、崇高的立意和宽广的情怀,帮助学生成长为日常生活美感的言说者、核心素养的行动者、关键能力的表达者。

三是朝向审美人生。我校倡导“全域美育”,从艺术教育走向全学科美育,从单科教学走向跨界整合,从他人教育走向自我教育,从校园教育走向终身教育,帮助学生获得知识技能,感悟生活,提升素养,涵养心灵,拓宽胸襟,涵养人格,升华人生境界,继而人格健全、生命充实,成为美好生活的建设者、幸福人生的创造者。

(作者单位:南通市海门区东洲国际学校)

加强管理,做优出彩

艺术教育活动,特别是在它走出课堂以后,往往带有较大的灵活性,学校加大了领导和管理力度,制定了具体有效的管理措施和管理制度。课外艺术活动,逐步制度化、规范化。

校本课程每周五的美育走班小社团就像一盏盏熠熠生辉的民俗文化之灯深深地吸引着孩子们,引导他们发现美、感受美、学习美、展示美。

学校每年举行一次艺术节,举行文艺汇演、书画比赛,通过各种艺术活动培养了学生健康的审美观念和审美情趣,规范了学生的行为,学生们艺术才华得以展现,极大促进了学生素质的全面发展,涌现出一大批艺术骨干苗子和优秀的艺术人才。声乐类大合唱《不忘初心》《青春修炼手册》,二重唱《梨花又开放》,舞蹈《山花烂漫》,古筝合奏《青花瓷》参加2018年通州区校园艺术节节目调研,其中《不忘初心》参加通州区艺术节展演并获一等奖,2019年,学校获南通市通州区第四届“江海天籁”——和祖国同行”中小学生合唱比赛一等奖。

通过开展各种艺术活动,开发了学生的智力,激发了学生的兴趣,丰富了学生的审美知识,增强了学生热爱学校、热爱生活的美好情感。学生充分展现了自己的艺术才能,锻炼了自己,体验到了成功的喜悦。

美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。学校美育教育,对焦的不是聚光灯下的舞台,而是生活中的点点滴滴。我们将美育渗透于校园的一草一木,渗透于每个学科,渗透于生活中的每个细节作为我们新的努力方向。

(作者单位:通州区育才中学)

科会同教研室,针对不同学段的学生、结合不同的美育要求,进行了评价内容的精选与方式的优化:对于小学阶段的美育,我们从三年级开始进行区域评价,评价的内容既包括课本上的美育基础知识,也包括学生的美育能力;对于初中阶段的美育,我们坚持整班抽测的原则,覆盖全部学生,并将监测结果列入百分考核。

考虑到美育与智育的不同之处,我们还结合各校美育推进的实际,从中挑选出具有一定代表意义同时具有普及性的美育样板,向全市推介。比如有学校将学生带出校园,在对长寿城、花木城、水绘园的实地体验中,感受到生命之美、绿色之美、历史之美,学生在体验的过程中不仅有美的收获,还能在后续学习、生活中表达美的认识……我们认为这是真正的美育。将这些案例收集起来进行推介,实际上是树立了一个美育的标杆,是科学评价的一种表现形式,也是区域美育可持续发展的驱动力。

总体而言,在一定区域范围内推进美育,既需要通过建章立制去守住美育阵地,又需要建立科学的评价机制去引领美育的发展。我们将进一步认识美育的育人功能,结合如皋实际,全面加强和改进如皋学校美育工作。

(作者单位:如皋市教育局)

【学校实践】

美润心 育成长

□张 建

美育是审美教育,也是情操教育和心灵教育,不仅能提升人的审美素养,还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟,激励人的精神,温润人的心灵。美育与德育、智育、体育相辅相成、相互促进。近年来,育才中学坚持“一体两翼”加强美育教育特色的办学思路,借鉴名校美育教育的经验,加大投入,完善设施,抓好队伍,做优美教育平台,使美育走上了快车道,取得了丰硕成果,在省内外产生了一定影响。

活动丰富,别具特色

学校除了按照新课程标准开足音乐、美术和艺术欣赏等艺术类课程外,还将音乐、美术学科作为美育的传统科目,通过兴趣小组等强化学生美育特长,并通过多项社团活动丰富美育形式及内容,让每一个学生都能参与其中。

育才中学的版画、书法、泥塑、色粉画、彩泥、舞蹈、电声乐队、风筝等38个社团,其中尤以艺体方面的社团为多,社团活动开展得扎实有效,培养了学生的艺术情趣,激发了孩子们的创作热情,很多有天分、有兴趣、有特长的孩子得以脱颖而出。“雕刻时光”艺术工坊以平面雕刻为载体,以孩子们喜闻乐见的彩泥制作作为表现手段,配以丙烯绘画,学生和老师一起创作出一幅幅稚趣盎然的艺术作品。

走进精致的育才中学校园,以各种民风、民俗、时事为主题的书画大厅和走廊是一大特色。有育才特色的丝巾领带设计、艺术节logo设计、文创、综合材料、绘画、摄影、动漫、平面雕塑、书法、创意版画等既充满童真童趣又富有时代气息的文化墙、艺术厅,成为校园里一道道靓丽的风景线。多年来,多项学生作品参与了国内外的展出,2018年,育才中学平面雕塑工作坊获南通市工坊展示一等奖。同年,学校被评为省艺术教育特色学校。

融入日常,氛围浓厚

为了拓宽艺术教育的空间和学生感知音乐的通道,让经典音乐融入学生生活,提高师生的审美和人文素养,全面提升艺术教育质量。育才中学利用中午晚上的就餐时间让学生欣赏经典音乐,既放松了心情,又陶冶了情操。漫步在清新的育才中学校园,孩子们结束了半天的课程,走向食堂时,就会听到校园里荡漾起的宁静、温馨的音乐。

每周四12点进行的“育才小舞台”演出,以演出学生的班级为单位进行集体欣赏观摩,演出乐器以钢琴为主,其他为辅。此举提升了学生的审美和艺术表演能力,增强了自主欣赏能力,得到了学生家长和社会的广泛认可。

【区域探索】

守住阵地,优化评价:实现区域美育新跨越

□张瑞华

《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》明确提出,要“整合美育资源,补齐发展短板,强化实践体验,完善评价机制,全员全过程全方位育人,形成充满活力、多方协作、开放高效的学校美育新格局”。从区域美育推进的角度来看,关键是要立足区域视角,关注区域实际,指导学校开辟有效的阵地去整合美育资源,实现美育体验,并通过科学的评价机制,为区域美育的推进提供可持续发展的动力。如皋教育人脚踏实地,不断探索,努力实现区域美育的新跨越。

建立督查机制,保证开齐上足课程

美育的第一阵地是课堂,坚守课堂阵地是区域美育的重要前提。目前,如皋市绝大多数学校都有着高度的美育培养自觉,但为了实现全时全覆盖,基础教育科还是要求所有学校在每个学年必须提交学校课程表。然后根据课表,由基础教育科、教研室联合飞行检查,检

查坚持“三不两直”,重点督查与美育课程相关的课堂教学情况等,督查的结果通过不同的形式反馈或通报。通过这样的机制,全市各中小学都能够保证开齐上足美育课,从而夯实了区域美育的坚实基础。

培育艺术社团,丰富学生美育体验

结合我市近年来大力推进社团的实际,在推进美育过程中,我们大力扶持其中的艺术社团来作为第二阵地。艺术社团为美育的推进起到了很好的托底作用,学生在社团中可以获得更为丰富的美育体验。丰富学生美育体验的过程,实际上也是开发美育课程资源的过程。目前,我市有近1000个艺术类社团,共分音乐、美术、书法、传统艺术四大门类,其中,合唱、书法、绘画、如皋非遗艺术社团已经做到全市各学校全覆盖。

实施科学评价,确保美育素养落地

为了寻找保证美育质量的抓手,基础教育

校园是儿童学习生活的主要场所,作为人化自然的情境创设,其在儿童成长过程中具有重要的发展意义。五年前,到崇川学校支教的我发现学校里有珠媚园、梓萱园、溢彩园等园子,这些园子名字美,景色更美。在我看来,学校里的这些园子就是最好的自然之书,是带领孩子亲近自然、认识世界、发展思维和语言、感受美创造美的最近源泉。在教育教学中,我利用一切可以利用的光阴引导儿童阅读“校园”这本大书,发挥其多方面的滋养作用,丰富儿童的精神生活。

珠媚园的夏天,睡莲满池,粉色、黄色、白色,艳而不俗,美得纯正,缺了口的莲叶贴伏在水面,就像被精心裁剪过一样。池上,曲桥卧波;池边,凉亭静默。迎春花,垂柳,芭蕉,腊梅,四季更迭,美不胜收。莲花什么时候悄然绽放?什么时候无声合拢?什么时候开得最艳?早晨,我和孩子们蹲守在小池旁;中午,我们流连在凉亭下……持续的观察,孩子们捕捉莲花开放的姿态,日记《莲花开了》水到渠成,那细腻的文字,宛若诗的语言——一连几天,我都在等待莲花开放。这天早上,我发现小池塘的角落里开出了一朵金灿灿的莲花,耀眼迷人!圆圆的莲叶上有一个整齐的缺口,恍若是五月的夏风裁剪过似的。一阵微风轻轻吹过,莲花轻轻晃动,摇啊摇,摇得花上的虫子以为自己爬进了摇篮。当风慢慢吹散莲叶时,红的、黄的小鱼就显露出来了,它们游来游去,恍若是在跳鱼族的舞蹈。——乔灵妹

秋天,梓萱园的树木最为繁茂。桂树、玉兰树、栾树、香樟、石榴树、垂丝海棠、银杏……蓊蓊郁郁。栾树开花、结果后,辣椒树就开始变色了,红、橙、黄、绿,深深浅浅交叠在一起,色彩斑斓。园子中央那株最高大粗壮的银杏也不甘落后,叶片由浅绿到深绿,再由深绿褪色为黄绿,最后彻底变黄,像个魔术师似的。从初秋到冬至,我们锁定栾树,凝眸银杏,先后写下《栾树的秋天》《银杏黄了》等习作,在学生眼里,“梓萱园里的栾树,秋天最美。在它眼里,秋日的时光是任何事物都不可代替的。秋一来,就戴上金黄的花冠,那花冠是用自己心爱的栾花制成的。那些栾花黄得鲜艳,黄得闪亮,黄得灿烂。那是太阳的影子,在树上和太阳对视,对太阳眨眼,那情景是多么神圣啊!”——谢俊威

一年四季,三个园子的花草树木像约好了似的,花开花落,次第有序,看完这个赏那个,观察循序渐进,写作螺旋上升,校园之美、自然之美如长卷般为我们渐渐打开,我们班的“学校·园林·儿童”综合实践课程系列也慢慢形成,它舒展儿童灵性,启迪儿童创造,引领儿童成长,成为孩子们的最爱。

我们在校园里开展丰富多彩的活动。细雨绵绵的时节,我带孩子们撑着小伞穿过缤纷的梓萱园,走过寂寥的珠媚园,张开嘴巴接几滴小雨尝一尝;雨停了,我们踮起脚尖儿,踱过闪亮的水洼,故意溅起水花一串串。桂花开了,我们制造“桂花雨”,做香囊;我们一起在操场上打滚,仰卧在操场上看云卷云舒。落叶满地的时候,我们赏落叶,还一起清扫落叶,大大的竹扫帚刷过大大的声音,成为孩子们最喜欢的歌声。

根据时令,我们在教室窗台下饲养金鱼、春蚕、蝌蚪;在教室门口养小兔,在学校池塘养小鸭,带小兔到校园里散步、玩耍……初夏时节,我们脱了鞋袜,赤脚奔跑于梓萱园,尽情感受大地的炙热——“赤脚啰!赤脚去啰!”在同学们惊奇的目光中,吴老师带大家呼啦啦来到梓萱园。卷起裤腿,光着雪白的脚丫,在热乎乎、发烫的地面上行走是什么滋味?刚开始,还都小心翼翼,没过多久,全都撒开脚丫狂奔起来!大家玩得不亦乐乎,整个园子里都是我们的笑声,一会儿这个发现一条死去的大蜈蚣,一会儿那个看见一条虫子在石缝中蠕动……呼朋唤友的声音传出自远好远好远。——曲钰轩

初夏的一个傍晚,一只蝴蝶跌跌撞撞飞进了教室,它舞动着五彩的翅膀,飞到了天花板上的灯罩里,隔夜后却不知所终,我结合所学应用文,指导孩子们给蝴蝶写“留言条”,和孩子一起将这份特殊的留言条送至梓萱园桂花树下,约请蝴蝶改日相约学校青草地……

校园是孩子成长的摇篮,有所爱恋,有所寄托,心灵才不会荒芜,精神世界才会高贵而又丰满。我们就这样在学校的草地、园子、操场上干着这些别人觉得幼稚可笑的事情,这些听起来童话般的活动,我们始终认真地对待着,有滋有味地开展着,我们心里明白:这样的生活,这样的场景,这样的故事,原本就应属于我们的童年!

(作者单位:江苏省南通师范第二附属小学)