

美学家蒋勋曾说:“一个人审美水平的高低,决定了他的竞争力水平。因为审美不仅代表着整体思维,也代表着细节思维。”美育可以培养和强化人的感知力、想象力,丰富人的情感,拓展人的精神世界。美育是新时代培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要着力点,在“立德树人”方面发挥着独特的、不可替代的作用。本期“影响力学校”专版邀请3所共同体成员校分享各自在美育方面的经验做法,看学校如何在传授知识的同时,培养学生形成正确的审美观,学会欣赏美、表达美、创造美。

唤醒·培养·创造

■沈星言

中南东洲教育集团总校长张炳华曾说:“孩子是离美最近的人,美育使他们终身受益,我们要重视美育并将美育融入日常教育生活中,让我们的师生过一种幸福完整的教育生活。”在这一理念的引领下,美育成为南通市海门区中南中学师生日常生活中不可或缺的重要内容,学生历经唤醒、培养、创造三个阶段,最终提升精神境界,培养出崇尚自然、发展个性的优秀特质。

美育起步,重在“唤醒”

美是普遍的,是超越现实利益之上的,是人类孜孜不倦的追求。学生时代的美育对一个人一生的发展起着至关重要的作用。张炳华认为:“美根植在每一个孩子的灵魂中,教育工作者要做的就是唤醒这种美。”

每到春意盎然的三月,中南中学一年一度的阅读节就会拉开帷幕。学生们在多姿多彩的日子里阅读以助雅兴,在平淡无奇的日子里阅读以添情趣。优秀的书籍是最好的精神滋养品,那些极富生命张力和内心动感的文字,荡涤着心灵的尘埃,是精神的净化剂和滋养品,是唤醒美的最好途径。阅读唤醒了美,让同学们感悟经典、拓展思维、放飞理想。

“热爱读书吧,愿你是一枝有思想的芦苇!”学校奇迹树班教室的赠书仪式上,班主任精心为每一位孩子挑选了一本书和一本笔记本,并在书本的扉页里写下寄语。每一个孩子走到讲台前

面,双手接过书和笔记本,女生和老师拥抱,男生和老师握手。这是中南中学阅读节的一个剪影,满满的仪式感引导孩子去阅读,在阅读中唤醒美,与书为伴,与美为伍。

灯火通明的阶梯教室里,精彩纷呈的课本剧正在上演。中南中学学子们把大家耳熟能详的经典作品搬上舞台。经典与艺术相映成趣,阅读与智慧相得益彰,书香校园建设让阅读变得生动有趣、魅力无穷,也让中南中学学子浸润书香,在阅读中幸福成长。

美育关键,重在“培养”

中南中学格外重视艺术教育,用美育来丰润学习生活,让学生享受艺术的滋养,彰显个性,陶冶情操。

丰富多彩的艺术教育课程与活动,是学校美育的重要载体。在江苏省课题《五育融合视域下民办初中多元校本课程的建设研究》的指引下,各班在教室里开展了一系列特色校本课程:旅行课程——发现这世界的真好;美食课程——发现饮食文化之美;习惯养成课程——培养行为之美;演讲课程——铸就思想之美;家校共育课程——体验教育之美;劳动课程——体验劳动之美;运动课程——发现运动之美;公益课程——培养善心之美……各班在美育思想的引领下,根据学生的成长需要,研发具有班级特色的校本课程,引导学生发现生活中各类美好的事物,

从具体到抽象,从家庭到社会,为学生的心灵构建美的世界。

多元化的社团课程也是中南中学的一大特色。在社团活动中,学生可以在跃动的旋律中,感受到音乐艺术的魅力;在书法的墨香中,领略到传统文化的高雅;在围棋的棋盘上,体会到“不学棋,无以言”的思维对弈之妙;在外语的世界里,感悟到异域文化的魅力……教师们开拓创新,创造性地开展活动,把社团课程与学校的美育工作紧密结合起来,激发学生的热情,让学生在社团课程中体验到艺术美、运动美、科技世界之美。

中南中学建有艺术中心——锦雅剧场,里面有近50种、120多件乐器。锦雅剧场的建立丰富与充实了校园文化,为音乐、美术特长生搭建了成长平台,同时也成为中南中学艺术教育的基地,为中南中学学子提供了展现艺术成果的广阔舞台。

美育核心,重在“创造”

“人的价值不在于重复的劳动,而是无可取代的创造力,而美育是创造力的源泉。”把美育从课堂延伸到社会,从学生阶段延伸到以后的人生,这是中南人在张炳华带领下共同树立的目标。

暖风拂面的五月里,中南中学的学子们相聚在常乐镇张馨故居,他们身着红色马甲,头戴鸭舌帽,有模有样地为游客讲解,眼神自信坚定,言语亲切随和,姿态落落大方,声音洪亮清脆。“现在大家看到的这面数字墙是张馨先生一生的缩影……”正在讲解的男生左手持话筒,右手顺势举起,众人的目光随着他的手投向照壁。这是中南中学举行志愿者活动的场景。

闲暇之余,学生们纷纷走出教室,从校内劳动实践到校外志愿者活动,从校内六楼科技馆到海外修学旅行……学生们在实践中领会奉献的精神与人性的美好,在行动中感悟科技的光辉和世界的广阔,这些经历都成为创造美的基石。

中南中学学子在书本扉页的箴言里埋下文学的种子,创造文字之美;在多元化的课程与活动中,发掘艺术的天赋,创造艺术之美;在实践活动里,塑造美德、感悟科学、拓宽视野,创造心灵之美……美育让学生更加热爱生命,留恋世间的美好。

美育成为驱动学校、教师、学生乃至家长的精神引擎,并播撒开来,影响着一届届学子,让他们的人生开出美丽之花,结出幸福之果,使中南中学成为流淌着奶和蜜的幸福校园。

(作者系南通市海门区中南中学教师)

南通市海门区中南中学学生在学校锦雅剧场进行艺术节展演

美学观照下的“立美教育”

■王辉

南京市宁海中学的美术特色教育开展了30多年。近年来,围绕“立德树人”和“五育并举”理念,学校在美育方面进行了有益的探索,引导学生认识美、感受美、创造美,并在各学科教学中渗透美育,取得了显著的成效。面对“十四五”的新起点和新时代的新要求,宁海中学构建了美学观照下的教育观,并在此基础上形成对“立美教育”的思考。

赵宋光与“立美教育”

赵宋光,是当代中国音乐界一个如雷贯耳的名字。他的《论音乐的形象性》(1962年创作),被称为是一篇真正达到美学高度的专论。在教育美学领域,他有自己一系列理论构建和独特的话语。李泽厚在他的文集里对赵宋光的美学思想大加赞赏。赵宋光“操作领先、言语镶嵌”的教学思想,非常具有现代性。在教育美学上,他构想的立美方法也极具价值。

赵宋光认为,美育远不仅是艺术教育,它有最重要的基础部分,关系到引导受教育者主动建立美的形式。建立美的形式的教育活动,是人类“按照美的规律来塑造形体”的宏伟历史在教育领域中的缩影,他称之为“立美教育”。

“立美教育”就是用合教育规律的方式帮助学习者探索、掌握规律,以自由驾驭规律,解决问题、造福社会并获得发展,体会和谐、愉悦感受的富有张力的过程。目前,教育中出现的一些问题,其实就是在关键链条上存在缺陷或断裂。

赵宋光明确提出了“教育的使命在于培育能自由运用规律以造福社会的人”,达成这一使命需要依靠“立美教育”,其基本方法是:为受教育者的行动言语建立合规律的形式……随时启发出对认识规律的自由运用。

宁海中学有着丰润的美学土壤,多年前就形成了“厚文养正,以美立教”的教育追求。其中“文”“正”完美地包含了中华优秀传统文化中美的因素。作为宁海教育人,教师的美德包括“厚文养

正”中的“文正”,更包括校训中的勤、诚、勇。其中“勤”为坚苦耐劳,“诚”为言行不苟,“勇”为精神奋发。这三字校训也契合当今的社会主义核心价值观。如果在此基础上培养具有宁海特色的“文正好少年”“文正好教师”,“立美教育”便有了源头活水。

“美学观照”下的教育使命

“美学观照”是指用美学的观点指导、驱动教育,让教育更加符合美学规律,达到真善美的效果。“观照”中的“观”由“又”和“见”构成,意指一次又一次的见,从而洞察并揭示本质。“照”是光芒进入,阴暗变光明,带来温暖,改变心态。也就是说,我们的教育不仅要大幅提升教育效果,而且要让受教育者在受教育过程中得到美的光辉的照耀。

在中国传统文化中,有诸多对美德的概括,如仁爱孝悌、谦和好礼、诚信知报、精忠报国、勤俭廉政、笃实宽厚、勇毅力行等。在我们日常生活中,也有对美德的要求,如礼貌、忠诚、节制、正义、慷慨、怜悯、仁慈、谦虚、宽容、真诚等。基于这种认识,教育者必须以自身的行为为受教育者树立美的风范,从而让受教育者在受教育的过程中确立美的标准。孔子曰:“己欲立而立人,己欲达而达人。”也就是说,教师要想成为“立美教育”的主人,首先自己要成为美的使者、美的化身。

“美学观照”下的高品质发展是近年来宁海中学教师思考的一个话题。虽然人们都能感受到美,并且能够识别美,但是在回答“究竟什么是美”的问题时,答案却千差万别。

美在教育中无处不在,我们常说的教育中的美包括教师之美、教学之美、知识之美、校园之美、生命之美等。但这些美不是自然形成的,需要通过思想与行动有意识地滋润与培养,是基于教育的使命而有意铸成的。

“立美教育”的行动路径

从教育者自身立美的维度,我认为教育者应从美德、美言、美行、美绩四方面来让自己成为美

的对象、美的化身,以美引美,从而达到“立美教育”的目的。

美德是立美之根。“立美教育”中的美应该聚焦于“美德”。教师的美德除了与传统和日常美德有共性外,还有自己的个性特征,一般可分为教师的专业德性与教师的伦理德性。教师的专业德性包括教育机智、教育热忱、教育敏锐、教育幽默等。教师的伦理德性包括仁慈、温和、耐心、通达、乐观、明智、公正、节制、正派、诚实、信赖、真诚、宽容、理解、信任等,其中博爱、尊重、宽容、善良,是教师必备的重要美德。

美言是立美之叶。教师的教学语言不仅要讲究艺术,更要注意说话技巧。教师在进行教学活动时,发音轻重、速度快慢、抑扬顿挫、起伏跌宕等都要有讲究。同时还要根据教材文本内容的主次、详略、难易程度不同,确定相应的语速语调。

在立美引领中,宁海中学师生形成课堂规范用语、作业批改规范用语、家校交流规范用语等,倡导使用尊重性、激励性、技巧性、艺术性语言,让所有语言有温度、有美感。

美行是立美之茎。行动是最好的老师。宁海中学基于“实践是智慧的来源,美好在于创造”的理念,让教师的美行更具有直观性与可接受性。我们倡导美行,让立美在实践中、在不忘初心中得以诠释。

美行除了教师课堂的行为以外,还可以结合学校文化中已有的传统来进一步深化。如宁海中学分校的“向美而行”系列活动,以美为出发点和归宿点,通过“行”来让美落到实处,通过“行”来影响和感化学生。

美绩是立美之果。一名优秀的教师除了应具有高尚的师德、丰厚的专业知识和教育技巧外,自身的业绩也是立美的重要因素。事实胜于雄辩,教师自身在专业技能大赛、教学论文、教育研究等方面取得成绩,不仅能创造优质的教育资源,也为学生树立了立美的榜样。

(作者系南京市第三十九中学党委书记,曾任南京市宁海中学分校党总支副书记)

张家港市实验小学以“小径分岔的花园”自喻,这是一个整体的美学设计和比喻,是一个意象,也是一个实体。这里的“花园”既是幸福美好的象征,也是教育理想的样子。学校从儿童学习视角出发,设计校园生活,遵从“儿童心理”,遵循“生长规律”,尊重“儿童天性”。

激活生命深处的情感

“成熟的柿子究竟属于谁?属于儿童、小鸟、树妈妈、天空,还是大地……”“长刺的树究竟该不该去除它的刺……”在与儿童对话、讨论、辨析中,张家港实小教师努力激发孩子们内心深处的温暖情感,帮助他们培养积极的人生态度。这些“人之初”的精神功课,对儿童来说是自然而重要的学习课程,我们称之为“心灵化运营”。心灵化运营,尤其关注生命的在场,关注物与物、物与人、人与人,主张让师生在事件中发现、思考、进阶,塑造不同层次、不同方向、不同体验的童年生活。

心灵化运营离不开物化环境的打造,校园物态可贵的功能在于“养心”,时时在无言地提出一种“敦请”,给师生一种“启示录”般的狂喜,成为儿童“精神的庇护所”,引领他们成为更好的自己。为此,张家港实小精心设计、打造童心迷宫、时光隧道、百草园、三味书屋、梦想艺术馆等场域,让校园生活充满偶然、未知和无限可能,各种或隐藏、或显现的能量场域让学习随时发生,校园成为助力师生成长的审美文化场、天然学习场。

张家港实小以“遇见”为线索,倡导校园生活与自然融合,与物、与人对话,帮助师生在开放的空间中解放心灵,用“遇见美”就会“生长美”的法则引领儿童成长,帮助他们在内心建设美的“根据地”。这一过程中,儿童不仅生出了感性的“触角”,更有理性的思考,教师要做的则是通过助推、介入、引领,及时观察与捕捉个体的反应。

“故事”“辩论会”“主题讨论”等是张家港实小师生开放式学习的主要形式,主题涉及“生命科学”“社会伦理”“价值观”“儿童心理”“审美”等不同领域。教师由学生自聘,从校长到学科教师、后勤人员、学生、家长,人人都可以是导师。

丰富儿童的审美历程

面对不同的儿童,张家港实小基于“为了每一个”“发展每一个”的育人目标,从不同层面,为每一个儿童立体化定制学习内容、方式等。定制学习既可以看见儿童的现实水平,又可以提升儿童“跳跃”的高度,既可以看见学生的共性需求,也可以为学生设计个性化学习。多样化的学习方式让儿童有了更多的选择性、自由度,保护了儿童蓬勃的生长愿望、鲜活的创造精神、昂扬的来气质。

让儿童经历“有过程的学习”,是推进他们感性与理性共同发展与平衡的历程,可以让儿童根据自身发展需求,从最近发展区出发,经历适宜、完整、独特的学习过程,让每一个儿童在学习过程中“遇见最美的自己”。

学习过程,应该葆有趣味。张家港实小打通学科教学,通过“小项目研究”“长链条学习”“实景场学习”等多种方式,用游戏的行为,使学习更具活动性、趣味性,让儿童在包罗万象的学习中看见学习的风景。学校经典课例“桂花乐”课程,将语文学学习与季节美学活动、综合性研究相结合,推出“学课文、诵桂花、赏诗、研功效”等系列课程内容,丰富学生学习的过程,带给孩子愉悦的审美体验。

恰当选择,让学习更完整。为了“每一群”趣味相投的儿童,学校设计特别的群体兴趣课程,发展儿童特长,在课程的执行中培植审美基因。基于儿童的兴趣需求,学校提供了艺术整合课、戏剧表演、评弹、原创书创作等100多个项目。例如“走近大师李叔同”课程,将音乐、美术、书法等加以整合,形成跨学科综合性学习,从儿童的立场出发,全角度研究艺术作品的同时,提升学生对艺术大师的认知度、对艺术作品的鉴别力,同时提升自我的审美素养。

自我认知,超越学习本身。学校满足“每一个”发展的“个体预约学习”,极大激活了儿童的学习力和创造力。儿童可自主提出申请,由多导师相助,从项目的选定,到学习的过程以及成果的分享,每一步都助力梦想启航。“个体预约学习”的内容涵盖美术、书法、音乐、手工、科技、原创书等,整个学习过程是人的觉醒过程,儿童尝试选择与坚持,发展自身特长,发现成长的无数可能。

探索主动学习新路径

核心素养导向下,指向儿童真实情境的学习帮助他们既面对现实世界,又为未来生活做准备。因此,学习的过程应该是儿童在场的、深度合作的、能解决问题的、具有创造性的过程。教育者需要思考的是该提供一个怎样的现实世界,激发出儿童的各种能力。学校将学习的边界外延,引领儿童将学习联结到更加广阔的生活世界。如“知还——24个村庄的节气美学故事”,引领学生在二十四节气走进24个村庄,感受自然美学、生活美学、艺术美学、人格美学……在这个过程中,儿童成立学习共同体,通过寻访、劳动、制作等方式,贯通课程与生活,发挥社会实践的育人功能。在认知、合作、创新的学习过程中,将知识不断地现实化,这是生活,也是学习。

美学家蒋勋先生说“回来做自己,回来把自己本分的事情做好”就是一种美。每一所学校,从物质到精神,都有自身的“肌理”和文化脉络。每一个儿童,从学习到生活,都有其独特的“属性”经历。教育要从心灵出发,找到学习本来的逻辑与规律,让儿童的学习过程成为“美的历程”,过“正常”而积极的童年生活。

(蒋秋华系张家港市实验小学教育集团南校区校长;刘慧系张家港市实验小学教育集团总校长、江苏省特级教师)

给儿童「美的历程」

■蒋秋华 刘慧