

李杰华:美育启智润心 涵养童心诗心

美育水平几乎跟地域经济发展息息相关,就广东而言,珠三角经济发达,对比落后的城市,美育普及的不均衡也是现实之一。对此,为更全面反映美育现状,由广州市文联和新快报收藏周刊共同推出的《美学大课堂》,邀请了从事艺术教育工作30多年的广东省学校美育工作专家李杰华,围绕粤东地区的美育现状,深入剖析美育发展、畅谈美育意义,他认为,“美育启智润心,涵养童心诗心。”

■收藏周刊记者 梁志钦

“扎根潮汕文化沃土,滋养农村学校美育”

收藏周刊:近年来,我们一直强调美育对中小学生的重要性,我们也注意到美育发展的不平衡,作为一线城市以外的地区,潮汕地区的中小学美育现状如何?

李杰华:近年来,潮汕地区中小学校的美育工作得到了长足进步与发展,它得益于潮汕传统文化的浸润,也得益于省内众多潮汕籍艺术名家名师长期以来积淀的深厚传统美术文化底蕴的熏陶,得益于新时代各级部门和学校对美育的重视。

收藏周刊:有没有呈现出哪些明显的特点?

李杰华:我长期生活和工作于潮州饶平,从我的角度观察,由点及面,主要体现在以下两个方面:

一方面是扎根潮汕文化沃土,滋养农村学校美育:如饶平县是广东省农村学校艺术教育实验县,近年来县教育局努力探索适合本地域农村学校的美术教学模式,多形式多途径为农村学校提供优质美育资源,积极开展潮汕优秀传统文化、民间美术、非遗进校园系列活动,包括木版画、彩扎工艺、竹编、陶瓷、嵌瓷、灰塑、钩花、剪纸、三饶钉桌等传统工艺美术项目,聘请民间艺人、书法家进校园授课,为农村学生提供丰富多彩的艺术实践活动,饶平县洪洲中学的嵌塑创意工作坊在第七届中小学生艺术展演活动中荣获全国一等奖。

另一方面是乡村美术教师的培育成长,与多个机构联合举办乡村美术教师培训和乡村采风写生活动。其中,许钦松、肖映川、李于昆、关俊、戴毅强、陆晓翰、刘剑钊、黄宏武、马永建、沈桂林等多位艺术名家名师倾情参与、大力支持活动,他们或授课、或带队下乡写生,或创作参展,以实际行动引领、推动美育发展,促进乡村教师专业成长,同时也是美育赋能绿美生态建设,助力“百千万工程”高质量发展的举措。

收藏周刊:整体看,潮汕地区的美育发展是否依然与珠三角地区存在差距?

李杰华:当然,从整体发展看,粤东地区与珠三角地区还有较大差距。主要体现在美术专业师资短缺,兼职教师比例较大;其次,潮汕地区对美育经费投入仍有些滞后;再有一点,潮汕地区大部分学校处于乡镇农村地区,周边可利用的美术馆、博物馆、展览厅相对匮乏。进一步看,目前各校受观念、师资和经费等制约,发展和重视程度不一,影响艺术课程、艺术活动的开展和教师的专业成长,导致学生艺术实践活动参与面较小,依然存在重少数轻全体、重比赛轻普及的功利化倾向,城乡学校美育发展水平参差不齐。

■潮汕地区传统工艺门类丰富,美学元素无处不在,图为“潮汕嵌瓷”

“在真实的自我表达中认识美爱好美创造美”

■饶平学生艺术实践工作坊作品。

收藏周刊:作为德体艺的研究专家,您认为应该如何培养学生树立正确的美育观?

李杰华:这是一个带有根本性和前瞻性的问题,我认为可以从以下方面认识和理解。对于“像与不像的问题”,评价美术作品不能只看画得像不像,特别是儿童画,他们是画其所想,而不一定

画其所见,情感的自发性表达、丰富想象力、独特的创造力和自由的造型语言才是儿童美术的精髓。“智育求真、德育求善、体育求健、美育求美”。美育是审美教育、情感教育,也是心灵的教育,是在真、善、美的统一中求得全身心的健康发展。所以这些年“艺术治愈”这个词很流行。学生在进行艺术活动的过

“不应以功利需要,诱导学生参加考级”

收藏周刊:我们注意到,近年美术考级的现象似乎越来越普遍。

李杰华:随着国家对美育的高度重视和越来越强的政策支持,社会上的儿童美术考级也愈演愈烈。一些功利化、模式化的美术考级和艺训对我们美育工作的推进也造成了不良影响,一些错误的导向已经给学生的全面发展带来了负面效应。艺术没有标准答案,学校美育不只是艺术

专业本体的教育,它是更倾向于教育功能的美育,是感性的、诗性的、浪漫主义的。我们不应以模式化、专业化、成人化的功利需要,诱导学生参加考级。

收藏周刊:身边有不少家长常会咨询,孩子文化成绩不理想,想让他们学艺术,这种“文化不好就学画画”的思想依然普遍,我们可以如何引导?

李杰华:艺术教育以前长期作为技

“画画写字能够使学生静下心来,认真去做每一件事情”

收藏周刊:在您看来,学生在成长阶段接受了正确的美育引导,将对其以后的成长起到怎样的作用?

李杰华:美育已经成为国家育人的战略发展。从美术学科来讲,学美术可以磨炼人的眼睛、眼光,提高人的观察力、洞察力、审美能力;画画写字能够使学生静下心来、认真去做每一件事情;美术教学中的手工作业通过动手实践,能刺激大脑的思考,激发创新思维,对发展人的智力有好处,所谓手巧心灵;美术中的变化与统一、对比与调和、对称与均衡、节奏与韵律等形式美法则可以应用到美化环境、家居设计、服装搭配等方面;美术作品中讲究的基本色调、整体关系、局部的取舍、局部服务于整体等观念,对学生今后在生活上、工

作上的协调能力、人际关系等方面有所帮助。美育启智润心,涵养童心、诗心。

收藏周刊:有不少人认为,美育是美术的事,认为自己孩子不走美术的路,就可以不用太在意美育的相关问题,我们应该如何引导他们正确理解二者的关系?

李杰华:美育不是一个学科,也不只是艺术教育,它是与德智体劳并列的教育范畴。我们不能只把美育看成画画写字、唱歌跳舞等技能学习,美育与很多学科均有关联,如语文中诗词的韵律美、节奏美和诗情画意,透视学、光学在美术中的应用等等,这些都是美育的范畴。美育是慢的教育,是心灵的教育,是润物细无声的教育,是潜移默化的教育,不是急功近利的教

人物介绍

李杰华

广东潮州饶平人,从事艺术教育工作30多年,高级教师、南粤优秀教育工作者、饶平县教师发展中心美术教研员、广东省学校美育工作专家、广东省教师发展中心美术教育委员会专家委员。曾任广东省教育厅(首届)学校艺术教育指导委员会委员。

程中,如果能够投入其中、乐在其中,自由地表达和宣泄,就能够放松心情,找到一种心灵的慰藉和自我调整。所以,引导孩子们自由表现、自由探索,使他们在创造中得到自信,才是比较科学的方法。

另外,“简笔画问题”,有些老师以简笔画、卡通画为模板让孩子们临摹,或将自己喜好的样式和风格强加给学生,令其模仿和学习,更有甚者,一些老师为了功利,让学生摹画自己画好的作品,送去参展或比赛,这些做法导致学生习惯了临摹式的教育,渐渐地丧失了创造的自信和个性的表达。儿童大都有艺术潜能,不要用固有的模式和条条框框去束缚他们,重在引导他们自己观察、思考,让他们在真实的自我表达中去认识美、爱好美、创造美,彰显个性,在健康审美趣味中塑造健全人格。

能课,有些学生或家长认为文化课不好就学艺术,这种观点我是反对的。没有文化滋养的人学艺术,长期技术至上,有术无美,心灵空虚,思想浅薄没有深度,想象力贫乏,作品缺乏灵魂,没有人文精神含量。会鉴赏艺术品的人不一定是艺术圈内的人,他可以手低,但要眼高,必须有一定的人文修养。我教过一些画画好、悟性高的学生,文化课基础都很好。

育,不仅可以帮助学生提高审美能力,同时可以发展他们的观察能力、想象能力、形象思维能力和创造能力,还可以通过艺术活动,放飞心灵,情感上到了满足和宣泄,获得了精神的享受和审美愉悦,调剂他们的生活,提高其他课程的学习效果。

我们开展接地气的潮汕文化课程,学习民间美术文化和技能,可以使学生了解家乡传统文化的独特魅力、美学意蕴和人文情怀,引导学生对民间美术文化的关注、实际体验和传承,提高制作技艺水平、造型表现能力和对民间美术的鉴赏水平,逐步增强对民间美术的保护意识,促进民间美术的传承与发展,并通过审美熏陶达到培养完美人格的目的。