

编者按:上期专题“用美育滋养一代新人”引起读者广泛共鸣。部分读者认为,目前乡村美育是相对薄弱的一环,需要重新认识乡村美育的价值,厘清推进途径和倾斜政策,也需要乡村教师和乡村校长的探索与努力。本期聚焦——

如何让乡村美育走出自己的路

专家视线

提升乡村美育水平的三条路径

□中国教育科学研究院副研究员
方铭琳

加强乡村美育的呼声由来已久,农村、边远地区的学校美育更是短板。为此《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》指出,要缩小城乡差距和校际差距,让城市和乡村的每个学生都享有接受美育的机会。破解乡村学校美育存在的突出问题主要有如下几条路径。

多渠道补充专职的美育师资

乡村学校美育最突出的问题还是师资。目前,我国的师资依然不能满足基本美育需求。有数据显示,中小学美育师资仍然存在较大缺口。即使是按国家规定占的总课时9%的美育课程最低标准课时开课,全国尚缺2.8万名美育教师,其中乡村学校缺额更为集中。农村地区乡镇以上中心校每校平均只有0.6名美育教师,这个数字远远低于美育课程要占全部课程11%的要求。

乡村学校专职美育教师短缺表现在:“进不来”与“用不好”。一方面,由于乡村学校教师总量超编,阻碍了其及时

补充美育教师;而另一些学校在有编制且地方政策要求在教师招聘时向美育教师倾斜时,又遭遇一些美育师范生因文化课偏弱,在聘任考试时比不过普通师范生的问题。另一方面,有的学校在教师招聘(包括特岗教师招聘)时按美育教师招聘人员,进校后因应试教育和老教师较多,就让新进的年轻美育教师教语文、数学、英语,把老教师换去教美育课。另外,许多乡村学校不得不采用聘任或购买服务的方式外聘美育教师来补充师资,但外聘教师的流动性强从而不利于学校正常教学工作的开展。

乡村学校美育教师的大量缺口,也引起了全社会的足够重视。教育部就把强师资作为推进美育工作的重点。为缓解现阶段美育体育教师不足的难题,2017年教育部印发《学校体育美育兼职教师管理办法》,为进一步统筹社会资源,规范美育兼职教师管理提供了政策保障。教育部部长陈宝生在2018年4月的全国学校美育工作会议上强调,要以开齐开足课程为目标,优化存量,强化增量,有计划、分步骤配齐专职美育教师,建立农村中小学校美育教师补充机制。

如何解决乡村学校美育师资问题?

我建议的具体策略为:一方面应当继续推进特岗教师计划,并在更大程度上向音体美教师倾斜;另一方面要统筹社会资源,发掘本地有艺术专长的人,鼓励城市文艺工作者、文艺志愿者开展课外辅导工作,充实农村师资;此外,还可以利用互联网,让每一个地区,特别是农村偏远地区、少数民族地区学校的孩子都能享受到优质的美育资源。

多维度丰富学校的美育资源

为符合国家提倡的新时代美育面向人人、扎根时代生活的精神,乡村学校应充分利用自己独特的优势,坚持就地取材、扎根民间,进行“更接地气”的美育。比如,乡村学校在开设音乐、美术课程的基础上,有条件的可增设当地的戏曲、剪纸、非物质文化遗产以及其他具有地方特色的美育课程。

中国传统文化的根在乡村,大量鲜活的艺术资源就蕴含在生活之中,因地制宜、特色发展,是艺术教育传承传统文化的落脚点。为弘扬中华优秀传统文化,传承非物质文化遗产,教育部在全国中小学创建了449所中华优秀传统文化传承校,要发挥农村学校艺术工

作坊作为非物质文化遗产的保护者和继承人的作用。此外,教育部在全国31个省(区、市)建立了126个农村艺术教育实验县。这些资源都可以为乡村学校美育所用,以缩小城乡之间艺术教育的发展差距。

彰显农村学校的美育特色

农村学校美育应保持开放性与传承性,既要与城市保持同步,又要体现出乡村独特的文化价值。加强乡村美育就需要创新美育方式,突出乡村特色。例如,可以开展农耕文化、乡村旅游等方向的美育,引导学生从审美的角度去体察、总结农业农村的美。同时,还可以建立城乡学生美育的互动交流模式,让城市学生到乡村体验农业文明,也让农村学生到城市去发现博物馆、科技馆等现代科学和艺术的美。以城带乡,以乡促城,共同做好城乡学生的美育工作。

总之,要让乡村美育成为每一所乡村学校必做的事,让每一名乡村学生都能在美育方面得到更充分的发展。美育不再是选修课和兴趣特长,而是成为人人能享有的成长的生命底色。

记者观察

□本报记者 言宏

1月14日下午,缙云县新建小学的美术教室里不时传出学生的笑声,年轻的漫画家沈一帆用动漫结合AR(增强现实技术)为孩子们展现出江浙一带乡村徽派建筑之美,并带着他们画出心中的美。每个看到《小鱼灯》AR绘本的孩子,都爱上了徽派建筑,对家乡产生了自豪感。

“乡村有自己的美,要让孩子懂得发现美,发现乡村独特的美。如何让孩子发现,并且热爱上这些属于乡村的美,在我看来是当代乡村美育的一个重要课题。”沈一帆说。有这样想法的教育工作者很多,如何改变乡村美育成了人们极为关注的话题。

重新认识乡村美育价值

让乡村孩子对家乡有归属感和认同感

在很多专家看来,乡村儿童绘画作品往往具有不可企及的原生美,但是孩子、家长、教师却对这些作品认同度不高,如何让乡村儿童的绘画作品得到更多社会认同?这需要改变参照系和评价标准。

美,不仅仅来自素描水彩这些美术基本功,更来自于我们的生活。身边的花朵有着不同的颜色,启发着我们对于色彩的感受;不同的车辆,或硬朗或圆润,启发着我们对于造型的理解。每个乡村,都有自己的美,这些美不仅存在于乡村绘画作品上,还体现在当地建筑装饰、建筑雕塑上。这些美是当地人多年来对自然美的提炼,是他们多年来对于生活美认识的智慧结晶。当然,不是所有孩子天生对于美都有着敏锐的洞察力。作为美育工作者,我们要做的正是帮助孩子去发现美。

目前,城市文明强势碾压乡村文明,城市审美压倒传统乡村审美的现象随之而来。但事实上,乡村审美有其独特性,城市审美和乡村审美并不是谁高谁低的问题,而是都有其存在价值。它们是独立独特的两个体系,理想的状态是互相融合,达不到的时候,也不能让乡村的美育评价标准跟城市一样。

“我们的评价体系应该要改变,否则对乡村不公平。”很多美育专家说。乡村美育具有特殊性,评判标准不可以跟着城市走。作为在城市生活的人来说,可能会从各种现代建筑、机械、车辆中获得美的体验。而对于乡村美育者来说,大自然、古建筑,甚至于农田,都是帮助他们引导学生提高美术修养的

得力助手。可能有不少乡村孩子憧憬着大城市的美好,觉得城市中处处充满着美。但这种美好往往来自于城市的强势包装或展现。因此,乡村应该向大城市学习如何展现自己的美。

针对乡村被称为美育洼地的说法,中国美术学院美术教育系副主任高文认为,城市和乡村的美育其实是一种互补关系,每个乡村孩子,每所乡村学校都有自己的地域特点,是那些孩子最熟悉最近的,而生活在城市的人们反而不知道。如果每个地方把当地地域色彩、人文资源和材料都动用起来,即调动了自己独特甚至唯一性的东西,然后结合先进的理念来创作,进而推广,都会形成美育特色,也就是地域特色。“如果解决好这点,我认为乡村美育洼地是不存在的。”高文说。

政府或者有关机构可以通过出版具有当地艺术特色的书籍,利用视频、网站等对乡村美育进行包装,借用动漫等当代孩子们热爱的形式,为孩子们创造一个发现美、了解美、爱上美的环境。“乡村美育很重要的一点是让乡村的孩子们拥有对家乡的归属感。”这种归属感的出现,也来自于当地对自身具有的美的包装和展现。

乡村本土教育力量的成长是乡村美育生态发展的核心。衢州职业技术学院艺术设计学院院长叶云龙就觉得乡村教师是乡村美育的核心,需要建立课程标准和评价标准来引领和支持乡村美育工作者,让他们真正改变理念,更理解孩子,激发孩子的内驱力,要让人们看到乡村美育创新发展的巨大可能性。

乡村美育需要改变

革新课堂,引进资源,用美育活动唤醒学生的内在激情和创造力

毋庸讳言,目前乡村美育还不尽如人意,需要改变,那可以从哪些方面做努力呢?在采访中,大家都认为培养一批热爱乡村且有专业素质的教师和校长是乡村美育的基础。除此之外,教育工作者提出最有效的三条途径。一是要改变原来只简单临摹、视唱而缺少美育创造的课堂教学,用美育活动唤醒学生内在激情和创造力,让学生被看见、被肯定。二是利用乡村资源就地取材进行美育,让学生记得住乡音,记得住乡愁。三是引进外界资源,让专家学者、美育志愿者、公益组织走进乡村,提高乡村美育水平。

麻编是缙云县坑沿村的传统手工艺。走进缙云县坑沿小学,记者被走廊上一排排麻编、绳编作品所吸引,有变

形夸张的碗筷,有天外的宇宙飞船,有未来的家园,虽然质朴却很有想象力。“这是我做的”“那是我编的”一群学生开心地跑过来一边指着作品,一边对记者说,脸上洋溢着自豪的笑容。缙云县教育局教研室美术教研员潘琦说:“农村的孩子很有创造力,只要给他们机会。这样的展示大大提升了学生的自信心。”学生需要被看见、被肯定,教师要用课堂和活动唤醒学生的内在激情和创造力。

杭州市普通教育研究室美术教研员李方说,我们的课堂教学理念,不能像以前那样只是关注教师教得怎么样,应该越来越关注学生需要什么。在教的时候更侧重:“这个内容是学生感兴趣的吗?学生学的过程会是什么样的呢?我们应该创设怎样的学习环境?提供一什么样的媒介材质,能够更好地传递、呈现心中对它的理解?”乡村儿童更亲近自然,他们有得天独厚的生活环境,教师一定要遵循、尊重孩子的这些特点,教育才会出彩。教师和孩子共同成长,是教育的根本。

从另一个角度说,乡村教师需要更自信地运用身边的资源。省教育厅曾组织了一批乡村教师到中国美院培训,其中有一位乡村教师从教的地方特别偏僻,他觉得除了竹林没什么风景,美育资源不足。高文告诉他,当地的竹林就是很好的写生地。“他说,我不会写生啊。我说,你让孩子照着最美的自然去写生。自然本身就是最好的老师。后来这位老师真的就这样做了,把孩子带到竹林去写生,画出来的东西非常精彩。”高文欣喜地说。

城市和乡村美育有时候其实没有那么大的隔阂,只要教师有现代理念,珍惜城市、乡村不同的美,从中找到美的元素,引导学生表现出来,就是好的题材。在义乌市后宅中学,记者看到4个大大的美术教室,展示了许多师生作品。每个教室主题不同,有变幻莫测的沙画,有名为“流动的色彩”的丙烯彩画,有改良的农民画,有传统的书法,这几种艺术实践的背后是4位快乐的美术教师和她们带领着“玩嗨了”的一帮学生。“流动的色彩”这种新型的画法也被专家认可,开发者陈凌佼老师被邀请在全省美术教育的研讨会上上过公开课,做过发言。“‘流动的色彩’可以表现乡村景色,也可以表现后现代人的情绪,美本身没有城市和乡村的差别。”陈凌佼告诉记者。

让孩子热爱家乡、传承文化是乡村美育的另一项功能。2017年,偏僻的保安小学成为江山实验小学教育集团的

保安校区,学校开办了民谣馆,目的是让孩子们了解自己赖以生存的这块热土的味道、声音和文化,希望他们长大后不管走多远,回来都“乡音不改”。学校集合教师、热爱乡土文化的人士、学生,一起录制江山民谣的语音材料,上传到每个班级的多媒体设备里,学生可以随时跟着学。学校教师还编排了许多节目,传上网络。学校曾在2018年春节期间布置了一个特别的作业:用手机录音或者摄像向家长征集江山民谣。“在此过程中学生学到了很多课堂内学不到的东西,让他们对美、对乡情有了新的诠释。”江山实验小学教育集团校长杨根法说:“留守是为了成长,乡愁是农村孩子成长路上的财富。”

“乡村美育处于弱势,如何通过精准的支教、帮扶,促使城乡美育的均衡发展是值得探讨的问题。”缙云县教育局副局长吴丽明说,引入公益组织或者借助热心人士的帮助是一种很好的方式。

2018年3月,“看见彩虹——乡村美育”公益项目在常山县10所乡村小学开展了“中国传统节日美育课程”共创探索。尝试以中国传统节日为线索,结合乡土美育元素,使从前单调的课堂丰富活跃起来。项目期待通过和乡村美术教师协作共创,摸索出一套具有现代美育认知和乡土特质的乡土美育课程。课程实施以来,项目教师的教育热情被明显激发,课堂教学呈现出过去未曾有过的活力,产生了近2000件儿童原生态的作品。它们生长自每一个孩子对常山乡土文化的深度了解和接触,表达了孩子们的个人情绪、乡土情感和对自然的热爱。2018年11月1日,常山县的乡村美术教师、省市县的美术教研员、高校美术专业教师、地方美术工作者、常山县教育局代表等30余人来到白石镇中心小学观摩了该校教师姜昱的美术课,讨论如何“发现乡村孩子的创造力”。常山县教师进修学校校长符水禄说,公益基金会聚焦于教育的薄弱环节——乡村教育,尤其是乡村的美育,并做了实实在在的落地服务,让人很赞赏。

叶云龙认为,基金会与外界可以多一些连接,如跟衢州市美术家协会合力策划乡村美术展览,借机开展研讨交流活动,引领儿童美育发展。这样,公益组织、学校、协会、政府可以整合资源,对乡村美育会有更大的推动作用。

美育专家、杭州师范大学原校长杜卫认为,乡村美育的推进一定要依托乡村振兴战略,这才是乡村美育改变的最大动力。

案例

追求与乡村契合的美育

□缙云县教育局副局长 吴丽明

乡村美育有自己的特点,如何发挥优势来促进乡村孩子发展是摆在我们面前的课题。

认清优势,给孩子自由成长的环境。城市里社会环境不同,家长往往要求比较高,功利性比较强,外部的压力过大,不利于大面积普及推广美育。而在农村,家长要求普遍不高,外部压力不大,时间上也有空闲,反而在客观上有了优势,孩子能够真正地按照自己的兴趣爱好去做他自己喜欢的事。

乡村教师美育专业素质总体上肯定不如城里教师,但可以开设一些拓展课程,让师生共学,还原学习的真实过程,其乐共乐,把劣势转化成优势。如缙云县长坑小学是一所具有民族乐器特色的学校,享誉省内外。有一段时间,学校普遍缺乏专业的音乐老师,但在长坑小学,全部教师都是“专职音乐老师”,因为该校的每一位教师都必须会一样乐器,他们与学生一起学习,在不断的探索实践中共同进步。

乡村美育应该有自己的特点,重点不是追求与别的学校不一样,而是追求学校与教师、家长,与所在地的历史、现实相承接的美育元素相契合。特色的东西应该是内生的,在此基础上加以引导提升,才能成为真正的特色。我们根据地方特色结合学校的特点,以自主自愿申请的方式确立首批特色创建学校,分别为湖川初级中学、坑沿小学、新建小学。如坑沿小学设置以草为载体的课程,是因为小学所在的村有编草席打蒲扇的传统手工艺;新建小学以古建筑等为载体的课程,是因为其坐落在古建筑群旁。通过这些课程,引导孩子去发现周围的人与物的美,尝试去表达美、创造美。

要善于利用乡村独特优势

□衢州市柯城区万田乡中心学校校长
余 蔚

在现实中,乡村学校的审美教育是寥落的。然而,细细思量之后你会发现乡村学校也存在天然优势。作为教育工作者要看到优势,活化优势。

乡村小规模学校具备现代学校所要求的“小班小校”的天然形态,拥有丰富的乡土文化资源、处于应试教育的边缘地带等隐性优势,使其极具审美教育创新与突破的多种可能性。因此,乡村学校的审美教育更应该利用差异优势而不必评判优劣。乡村学校可以做些什么呢?

体现乡村学校特点的校园文化建设。乡村学校可以不自盲目模仿城市校园的建筑格局,而是根据农村的自然条件,设计出具有乡村特点的建筑与景点,形成乡村学校的独特颜值。比如,我们学校就大量使用了乡砖瓦厂生产的空心砖,做隔断、摆造型、种多肉,随意造型,一时风靡乡邻,成为乡村庭院的独特景观;学校围墙上“游着小鱼”“挂满葫芦”成了师生涂鸦与创作的自由园地;溪边搬来的大小石头,师生们写上励志语句,可坐可卧,成了校园内人人喜爱的一道风景线。因此,乡村学校建设要善于就地取材,做足文章。

让孩子跟周围熟悉的乡土物象建立深层次的联系,提升审美体验感。如借助一个熟悉的乡土物象,创立联系,“以身体之”,“以心验之”。“以身体之”是亲身经历、切实感受,“以心验之”是触动感情、触及灵魂,从而提升审美深刻性。如学校里有一幢老楼要拆除,我们就策划了“告别老楼”系列活动:画下老楼的形象、书写老楼的故事、丈量计算老楼的数据等,无一不让老楼在记忆中变得格外美好。建校之初,操场上便有两棵梧桐树并肩而立地生长,师生称其为“守望树”,是学校的灵魂之树。于是,从铅笔素描到水粉彩绘、从形近表现到神似的意象创作,“守望树”在每一位师生的心中神态各异,却都无比美好。

用活动让学生找到与家乡、与中华优秀传统文化、与世界、与未来连接的通道。为此,我们开展了很多活动。如“守望微田园”活动,人手一个花盆,以梦想命名,用彩笔美化、识别土壤、认识种子、观察记录、成果展示,整个过程都是美美的。如“走读万田”实践活动,让孩子走出校门,走进一个个村子,采访、野炊、登高、摘野菜、采野果、探寻“女儿节”等当地民俗,走读中的美好不言而喻。为了让学生们看到远方的美美世界,每周五晚上7:00我们准时在微信公众号“万田时光”上推送文章,一群有情怀的教师通过网络传播着各种美育微课程,在这里可以跨越时空的距离,与各种人物、故事邂逅,让学生对美产生亲近与敬畏之心,让学生和家长知道这个世界除了柴米油盐还有另外的样子。