

美育，应超越功利

吴为山

美育，其实是一个广泛意义上的概念。它跨越人的心灵，教育人成长，从而树立崇高的价值观和正确的人生世界观。在今天培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的时代任务下，美育就显得十分重要。因为，美是一种理想，也是一种形式，还是一种生活方式，更是所有人提高自己人生价值、提升自己精神境界、提高自己生活质量的一种自我化育的方式。

人之初，爱美之心人皆有之。通过原始先民们的那些岩刻及雕塑，以及他们在洞坑里的绘画作品，我们就知道，他们早就用心中的形式美来表达自己对世界的认识。还有原始的舞蹈、原始的音乐都是这样的。从劳动的号子到音乐，就是一个从自然的形态升华到艺术形式的过程。这是一个不断升华的过程，所以，创造美的过程中，既是一个认识世界的过程，也是一个提炼升华的过程，更是一个把自然界变成一个主观的美丽新生世界的过程。所以。我们对美的认识，就是对人类自身价值的认识。我们回眸人类所走过的路，在每一个不同的历史发展阶段，我们的先辈们都用美的信仰和美的情感来创造出美的符号。

谈美育，首先就要梳理什么是美，美在人们心灵中的重要意义，美对跨越一个人的精神境界、提高其生活品位的意义所在。所以，我认为，美是一种生命的血液，它应流淌在每个人的血脉里。

要使全民美育水平不断提高，要注重以下几个方面：

用好公共文化资源，熏陶培养孩子的兴趣潜能。人生最早的体验美、接受美其实从儿童甚至婴幼儿时期就开始了。音乐、色彩对孩子的成长都有很大的影响。所以，从学龄前儿童开始，我们要积极地鼓励孩子去涂鸦、去表达，不要用成人的审美观点来束缚住孩子们的想象力。因为人，总是有一种本能、一种潜能和一种才能。从儿童期开始，我们就要注重孩子潜能的发挥，注重孩子主观能动性的发挥，注重孩子才能的发展及能力的提高。但这需要让孩子尤其是学龄前儿童多看、多了解、多观察，所以家长要多带孩子到大自然，也要善于让他们去观察各种各样的事物，特别是有机会要带他们到博物馆、美术馆、音乐厅等社会公共文化设施里去浸泡熏陶学习。

中小学校长一定要认识到，美育，不仅仅在校园里，不仅仅在教室里，它还在社会广阔的大课堂上。

艺术让我们更好地看世界

濮存昕

鲁迅先生说，艺术是民族精神的一道光。试想，若是没有这道“光”，大概我们什么颜色、什么物象也看不到，甚至连自己也看不到。艺术这道光芒，是人的精神层面的一种生活，它可以让人们看懂世界，也更看清楚自己。

我的父亲也是位演员。在剧团里长大的我，从小就是一位热爱艺术的人。我经常说戏剧悟道，艺术修身。因为通过戏剧及舞台艺术，再放大一点说，通过影视艺术、文学艺术，我们可以更好地看世界，进而悟道；说艺术修身，是因为艺术会让我们更好地表现自己、调整自己、认识自己、指导自己，从而成为更有美感的人。另外，也让表演者有更强烈的生命感知能力。在一定意义上，演员也是科学家，我们要把人最正常的喜怒哀乐，真实的生命感受演出来，让大家看到感受到，这是演员这个行业的价值所在。

我最初的学习是从戏剧开始的。我演过弘一法师、鲁迅、李白、曹操、莎士比亚、易卜生等人物，在这些丰满的人物形象及台词中，我明白了很多做人的道理。所以，我认为在校园里进行艺术教育，不见得一定让孩子未来从事这个行业，主要是让孩子经过艺术的熏陶，能够全面发展。因为，艺术能够让孩子的生活，特别是自主生活的空间能够丰富起来。这样一个人走入社会后，他喜欢去听音乐会，爱看画展，愿意到剧场、电影院去欣赏文艺作品，这是多么大的一种乐趣呀。所以，我觉得艺术教育是一种启蒙，需要从孩子抓起。这就需要学校有一定的环境支持。

第一，教师本身应成为艺术教育的自我开发者。老师多才多艺，才有可能多才多艺地施教。试想：若我们的学校里只有加减乘除，老师眼中只有造句、作

所以，中小学阶段的教育，更是要充分利用好学校所在城市的公共文化服务资源，要把博物馆、美术馆、文化馆作为美育课的实施之地。因为，孩子进入美术馆、博物馆，就如同进入一个美丽的世界里面去。所以，社会文化教育机构，应做好公共文化服务方面的工作，为孩子提供良好的教育成长环境。

另外，在中小学阶段，老师在美育的课堂上不能仅教孩子们美的理念，还要教会他们掌握表现美的方式。因为，一旦一个人掌握了表现美的方式后，他就对美的创造和美的发现有了浓厚甚至更加强烈的兴趣了。

用好教材公益广告等育人载体，掀起全民感受美的热潮。没有符合儿童青少年身心发展的循序渐进的美育教材，美术教育就没有依托。教材的编写，要强调其经典性。教材是榜样，所以我们在编写中小学美育教材的过程当中，要加强经典美术作品进教材；教材中要增强文化自信，要把中华民族伟大历史中的典范之作编入教材；还要重视民间艺术中普通劳动人民所创造的智慧及那种创造的精神，通过适当的代表性作品体现在教材中。

在几千年的传承中，中华民族形成了独特的优秀文化品质。这些优秀品质不仅仅在美术作品中，也通过文字的美，体现在唐诗宋词明清小说等文学作品里，渗透在文字作品中仁人志士的家国情怀里。所以，我们还要不断地以各种诗歌朗诵会、读书会等方式，在全社会兴起一个全民感受美的热潮。

同时，相关宣传部门也要用好街区社区小区公益广告的载体，将之作为宣传弘扬美，特别是弘扬中华民族伟大的美的良好途径。让这些优秀的、典范的艺术作品的图像能在街区的公益广告上不断出现，这对青少年及对于整个社会来讲，都是一个潜移默化美育作用。而这种作用和我们的思想建设、政治建设、文化建设是融合在一起的。

所以，美育，应当是超越功利的、不是为了升学和考试而设的一门课程，我们要在全社会的里里外外多方面形成一种美育的氛围。

要让美成为一个民族文化中最强的力量，让崇高的美、理想的美、高雅的美以及那些饱含着一代代艺术家们对时代、对祖国、对人民、对民族的那种深挚的爱，渗透到我们的社会中，渗透到我们的血液里，渗透到所有的青少年儿童的心灵世界中。

(作者系全国政协常委，中国美术馆馆长)

大伽谈美育

让孩子感受美发现美创造美

一个人，只有看到美、感受美，内心才会变得像春风一样轻柔，像泉水一样灵动，像大山一样包罗万千。

美育，不是将篮子装满，而是把灯点亮。最好的美育是耐心呵护、静心感受、用心对待……

12月11日—12日，以“面向未来，向美而行”为主题的第二届东钱湖教育论坛上，吴为山、许江、濮存昕、唐江澎等文化艺术、教育界的大咖们，畅谈面向未来的美育。

——编者

让艺术塑造孩子爱美向善的“根”

许江

习近平总书记多次强调文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。如何形成这种自信、这种力量，就要继承和弘扬中华优秀传统文化，用这种文化的美来建构青少年的价值观和精神家园，塑造代代接班人的“精神家园”和爱美向善的“根”。

在今天中国迅速崛起奔向物质和精神双富裕的时代，美育的意义有三个方面：

美育是让人拥有全面感受力和文化心灵的重要素质。我们谈文化自信，那何为自信？何为信？人言为信。孔子对他的儿子孔鲤说：“不学诗，无以言；不学礼，无以立。”不读《诗经》，不了解《诗经》的方法和意蕴，你在社会交往中连话都说不好；没有礼仪的规范，没有把礼仪的庄严举止带到生活中，就无法立于社会群体之中。只有学了诗、学了礼，并敢于思，敢于礼，就拥有了文化的品位，就拥有了持久深厚的文化自信。

孔子聚集众弟子问他们，诸位你们的理想是什么？各位弟子自信地说出自己治国的理想，孔子对他们的回答并未首肯，最后曾皙“无名大志”的答复让他欣然。曾皙的理想就是，在暮春时春天的服装已经做好了，他和同伴五六人在雨中沐浴、迎风而舞、高歌而还。而这种志向是中国人与自然长相浸润的美学，是我们共有的与时间乐的生命艺术。

草木寄人心。中国人有依恋草木的习性，这不仅因为中国人的农耕田居的天性，更因为我们的《诗经》就存有草木歌吟，更因为梅兰竹菊的人格写照，更因为中国人赏青花瓷、观山水画、写兰亭文字的根性。新时代对文化建设、文化创造提出了新的要求，我认为这最重要的和最根本的要求是心灵的要求、人的气质的要求，这种要求不仅仅对艺术家，更对于所有人。我们看袁隆平、杨振宁、钟南山，他们都是完整人格的人，都是有美感和追求的人。我早年看过杨振宁先生的一篇文章，写到他给郭熙的《早春图》情有独钟，每天早晨他都要看一眼。因为通过这张图，他理解了中国的哲学，从里面收获了教义，这种美的认识赋予他一种独特的修养。

美育是新时代文化建设、文化创造、文化教育和传播的重要部分。今天我们到城市、乡村走一走，到商场超市走一走，或在手机上翻一翻，有数不清的新事物，数不清亮眼的东西，数不清创造的空间……从个人生活和创造性的工作都需要我们有良好的美育基础，都需要我们以强烈的社会意识来认识美的问题，来提出

优雅，与经济地位无关

在今年全国两会委员通道上，我提出的“好的教育应该是培养终身运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者”引起了社会各界的广泛关注。我发现，大家对“终身运动者”的认同度最高，几乎没有争议；对“责任担当者”“问题解决者”也没有多少争议，但对于“优雅生活者”却有不同的声音。

质疑一：优雅生活，是不是只对发达地区、对经济达到一定程度的人士所提出出来的一种生活状态？对于落后地区的人们来说，提优雅生活是不是太过分了一点？

这其实是一种误解。我以为优雅其实与经济地位与生活的区域没有关系，它是一种审美的素养、审美的素质。哪怕是我们在一个落后的地区，同样可以欣赏山川自然之美，同样可以欣赏作品中的形象之美，同样可以聆听音乐之美。所以，审美与经济地位无关。

我常说：一个孩子校服穿得干干净净的，他能够欣赏自然之美，能够欣赏艺术之美，他应该接受良好的审美教育，就能够成为优雅的生活者。

质疑二：现在的高中学生课业负担这么重，学习压力这么大，甚至连睡眠时间都无法保证，我们再说“优雅生活”，对孩子来说是不是太过于奢侈了？

前不久，我应董卿之邀参加了央视《朗读者》节目的拍摄。在现场，董卿也代表一部分听众向我提出了这样的问题。我对她说，其实优雅与生活的紧张和繁重程度也没有直接的相关。在荧屏上，我们见到的你总是光彩照人、优雅无限。但这次拍节目我真正地走近了你的生活后发现，原来你是那样的繁忙劳碌，甚至连吃饭的时间都没有。但繁忙紧张、高节奏、高压力的生活，影响了你的优雅表达了吗？

我觉得，人应该追求一种境界。要试图在我们的生活中，以审美的眼界和方法来表达对生活的感受，来表达我们生活的一种状态。我想，高中生处于人生成长的关键期，他们应该能够把握好一种节奏，哪怕是在紧张高强度的学习活动中，也一样应该有机会去欣赏艺术的美，去表达艺术的美，去用艺术感受来释放他们生活的压力，他们一样可以非常地优雅。

何为优雅生活者的内涵？

关于“优雅生活者”的内涵，我结合学校的百年校史及育人实践从四个方面加以阐释：

第一，要对世界保有敏锐的感受力，善于发现美、体验美、乐于表达美。罗素在教育美好人生这本书里说，奠定一个伟大的人

美的觉醒。每个人都有责任把美的理解和追求化在生活中，化在日常无尽的交流中，从而汇成新时代充满质感和温度的文化风尚。

当代的工业制造应当在不断出新的生活当中关注生命的文化意义。我们喝茶可曾真正品味茶的滋味，了解茶的生命意义？所以，我们要深切地感知一杯茶中的人情和百代经典，在茶饮中领会东方的美学，觉知人生的礼仪，进而对茶艺所包含的生命意义和生命信仰有所体察。同样，你可曾知道中国椅的历史和内涵？可曾用心体察过南官帽椅的端庄和优雅以及诗意和担当？所以，今天工业制造的设计者必须具有中国审美的逸韵，以及由此升发的感知生命意义的激情。如果面对生活世界缺少审美和激情，而一味看重工业化的实用标准，我们将失去“茶米为食、麻丝为衣、竹陶为用、林泉为居”的本色，进而失去赖以栖居的家园，这种失去的方式不是器物的不存，而是器物生命内涵的淡化，是心灵意义的缺失。

美育是人的教育，是社会教育终身教育的重要途径。曾有一个孩子问我：“我5岁开始学国画，7岁学油画，现在9岁了，应该学什么画？”看着孩子稚嫩而认真的面孔我有点无语。因为这种技术化地看待艺术，其实说明了我们教育方法的空洞和失败。因为，艺术的问题不是“会不会”的问题，而是“能不能”的问题。

艺术的学习是“非知之难，能之难也”。人的手经过不断地传习和进化，不仅能把握一种技能，而且还能通过心手合一来传递某种自信，散发某种情味。但是所有技艺的规范都要通过一万小时的训练才能真正得心应手，而真正的得心应手却是要让手进入一种忘记的阶段。正如庖丁解牛那般，“以神遇而不以目视，官知止而神欲行”，这样我们才能达到技艺的高精。在这个持续缓慢的技艺学习过程当中，我们要养成对艺术的爱和进发被这种爱鼓动出的激情，我们要养成价值观和与之对称的品赏趣味，我们要养成某种特殊的专注，以及这种专注所带来的心灵的诚意和自由。这才是美术学院、艺术学院育人的内涵和方法。

所以，真正的艺者，须是具有文化生命意义的人，具有公共价值观念的人，具有技艺之手和哲匠之思的人。用不断的劳作训练灵巧的技艺，养成技艺的品位和思考，并让这种品位和思考融入技艺中，举手留香、挥臂精彩。与此同时，用大量的阅读来丰富知识，养育心性、提升心灵。（作者系全国政协委员，中国文联副主席，中国美术家协会副主席）

培养优雅生活者

唐江澎

格，有四大基石，第一是活力；第二是基于仁慈的勇敢；第三是智慧；第四是敏感。在这里，敏感这个词并不是我们所说的心理上面的一种过度的反应，不是林黛玉那样的多愁善感，它是指对外界所发出来的美的信号有一种敏锐的感受力。是否对美有这样敏锐的感受力是我们能不能发现美、体验美、享受美、创造美的一个前提。

同样对着红叶黄叶，同样对着高山流水，有的人感慨万千，有的人无动于衷……这个世界上从来都不缺少美，而是缺少发现美的眼光，只是缺少感受美的那种敏锐的心灵。

第二，要有一种优雅者的心态，那就是能够欣赏卓越。如果任何人的优秀都会给你制造一种伤害，你不会成为优雅者，你将会生活在自己为自己设造的那种人生的窘迫当中去。面对世界应该以笑脸相对，热情就像是我们学校所提出来的要有活泼愉悦的态度，让笑永远洋溢在优雅者的脸上。笑是我们面对生活的一种自信，也是我们的一个生活态度。

第三，要拥有幽默素养，心态平和从容。幽默力，是世界很多国家在培养学生核心竞争力时都会关注的一个词语。对于整个民族来说，幽默是一种民族精神的舒展，是一种民主的环境和氛围。而对于个人来讲，它不是一种豁达，一种自信，更是一种润滑剂。因为幽默，我们化解了许许多多的纷争；因为幽默，我们向世界呈现出了我们生活的优雅和美。生活优雅者应该是平和的，是从容的，他不会以太急切、太功利的要求来克制自己的生活状态。他总是那么云淡风轻，总能让人感觉到是步履匆匆，但却是有节奏地行进在生活的道路上。

第四，拥有高雅的情趣和崇高的精神追求。离开了对崇高这样美的追求，不可能成就一个优雅生活者，优雅生活者还应该注重生活的细节，他应该以优雅的仪态来展示在世人面前。他所关注的是自己的一言一行是否能给他人给世界带来美感，带来欢乐。

学校如何开展有效的审美教育？

在当前的教育，尤其是在当前的高中教育中，由于升学压力的影响，应试教育的牵拉，在一些学校里歌声与学生远离，审美的教育已经被严重地弱化。没有体验就没有美育，没有创造就没有美育。我认为推进高中美育教育应该把握两个基本原则：

（作者系全国政协委员，江苏省锡山高级中学校长）

（本版内容根据作者发言整理，有删减。标题为编辑所加。）