

艺术教育铺就特色办学路

——来自东方小学的办学启示

□□ 本报记者 景晓萌
李荣坤

台湾作家余光中有言:“童年时,我们讲英雄故事给你听,并不是一定要你成为英雄,而是希望你具有高尚的品德。少年时,我们让你接触诗歌、绘画、音乐,是为了让你的心灵充满情趣。这些情趣会支撑你的一生。这样,即使在严酷的冬天,你也不会忘记玫瑰的芳香。”艺术教育在少儿成长过程中扮演着不可或缺的角色。如何在紧张的学业中兼顾美术、音乐等艺术教育?四川省艺术教育特色学校——自贡市自流井区东方小学(以下简称“东方小学”)的经验值得借鉴。

走个性化发展道路

东方小学创始于清乾隆己卯年(1759年)间的“宝善学堂”,是当时在盐业上家族显赫的王家利用家族宗祠“宝善祠”开办的家族学校,距今已有250余年的办学历史。新中国成立后,学校整体转制为公办学校,并沿用宝善小学校名,1958年更名为自贡师范附小,1984年更名为珍珠寺小学,2008年再次更名为东方小学。

东方小学校长许静红介绍,随着素质教育的全面推进和新课程改革的不断深入,“学校要有特色,教学要有特点,学生要有特长”成为关系到学校生存和发展的重要因素。经过多年努力,东方小学获得了爱国基础教育全国示范学校、自贡市艺术教育特色学校等荣誉。

“走主体个性化的发展道路,创建教育特色学校,形成自己的办学风格,是现代学校发展的必然趋势,更是培养创新人才、推进素质教育、促进新课程改革的迫切需要。东方小学以艺术教育为抓手,致力于塑造学生健全人格和培养学生审美情趣,为每个学生的成长打造亮丽的人生底色。”许静红说。

学科联动激发学习兴趣

在东方小学的课程体系中,艺术教育扮演着重要角色。不同于大部分学校中艺术与教育及语数外等学科相互独立存在,在东方小学的课程体系里,艺术教育是贯穿于各个课程中的“钥匙”。

“艺术教育具有极强的形象性和感染力,小学诸多学科教学与艺术教育的特点联系紧密,我校要求各学科教师要从备课、上课、作业到课外活动,都努力把艺术教育渗透其中。”许静红表示,如在语文、数学、英语、品德与生活的学科中有目的地进行小品排演、课本剧表演、英语故事表演、英语演讲、朗诵等,着力营造校园文化艺术氛围。“在学科教学中,广大教师既重视学科知识的传授和学科能力的培养,又充分挖掘蕴含于学科教学中的艺术教育因素,充分发挥学科教学中的艺术教育功能,让美术、音乐等艺术学科的教学内容和方法与各科教学有机融合,增强学生对艺术的感性 and 理性认识,激发学生的学科学习兴趣,提高各学科的课堂教学质量。”许静红说。

“我校自1998年以来,长期坚持举办舞蹈、合唱、美术、书法、鼓号、足球等艺术类课外兴趣班,超过90%以上的学生参加到各种艺术活动中。在重点

东方小学举办的各具特色的艺术活动普及的基础上,学校从兴趣班中精选艺术苗子组建代表学校艺术教育水平的艺术团体。”许静红介绍,目前东方小学已建成的艺术团队主要有:成晓蔚老师指导的口风琴和竖笛队;徐葵老师指导的演奏队、指挥队;袁艺纯老师指导的科幻画队;刘艳老师指导的健美操队等。校园里时时传来器乐声、歌声,橱窗里展示着学生、教师的优秀艺术作品,孩子们用灵动双手、智慧的头脑,承载着心中的梦想,飞跃在艺术的海洋。

在开展丰富多彩的艺术教育课程的同时,如何提高学生的积极性,使学生充分体会到艺术带来的参与感、成就感?为此,东方小学通过系列活动的开展,提供师生展示艺术成果的舞台,让每一位学生都有参与的机会,让每位有艺术才能的学生都有表现的舞台。比如,东方小学结合每年的开学典礼、元旦、“三八”妇女节、“六一”儿童节、教师节等节日,开展形式多样的艺术活动。2016年12月底,东方小学承办了自流井区“新年心灯,共绘嘉愿”师生手绘彩灯启动仪式。孩子们根据自己的兴趣和爱好在五颜六色的DIY灯笼上面涂写和绘画,做出一盏盏独一无二的彩灯。手绘的上万盏彩灯悬挂在檀木林大街及彩灯公园里,孩子们用自己的巧手和童心扮靓新春的盐都。

此外,红领巾艺术节也是东方小学持续开展的特色活动之一。据了解,红领巾艺术节从1999年5月开始,至今已连续举办17届,活动时间为一个月。许静红介绍,红领巾艺术节的活动包括师生参加的舞蹈、合唱、小品表演,以及创新杯书法、绘画、摄影比赛,集中展示师生的艺术才能。在艺术节期间,学校还会组织艺术人才到街道、社区进行汇报演出,向社会展示素质教育办学成果,受到高度评价。

2017年,东方小学60余名师生参与了自流井区区歌《天下自流井》的创编,并在2017年自流井区春节联欢晚会上表演,获得特等奖。“通过积极组织师生参加社会艺术活动,激发了师生的艺术热情,促进了师生素质的全面提高,也提升了学校的知名度。”许静红表示。

教育成果的收获离不开雄厚的师资资源。东方小学除了聘请艺术领域相关专业人才作为专职教师,还组织了以艺术教师为主力的科研队伍,积极申报并研究科研课题。如袁艺纯老师参与了省级课题《利用远程教育资源提高小学课堂教学效率策略的研

究》;艺术学科教师申报微型课题中,徐晓莉老师的《小学低段音乐游戏教学的研究》、徐葵老师的《小学音乐教学促进小学生歌曲情感理解的方法的研究》已结题。近3年来,东方小学艺术教师所撰写的教育教学论文有100余篇在全国、省、市获奖或交流发表,有9名教师参加了四川省优质课比赛,并荣获3项一等奖、4项二等奖和2项三等奖。

在开展丰富多彩的艺术教育课程的同时,如何提高学生的积极性,使学生充分体会到艺术带来的参与感、成就感?为此,东方小学通过系列活动的开展,提供师生展示艺术成果的舞台,让每一位学生都有参与的机会,让每位有艺术才能的学生都有表现的舞台。比如,东方小学结合每年的开学典礼、元旦、“三八”妇女节、“六一”儿童节、教师节等节日,开展形式多样的艺术活动。2016年12月底,东方小学承办了自流井区“新年心灯,共绘嘉愿”师生手绘彩灯启动仪式。孩子们根据自己的兴趣和爱好在五颜六色的DIY灯笼上面涂写和绘画,做出一盏盏独一无二的彩灯。手绘的上万盏彩灯悬挂在檀木林大街及彩灯公园里,孩子们用自己的巧手和童心扮靓新春的盐都。

此外,红领巾艺术节也是东方小学持续开展的特色活动之一。据了解,红领巾艺术节从1999年5月开始,至今已连续举办17届,活动时间为一个月。许静红介绍,红领巾艺术节的活动包括师生参加的舞蹈、合唱、小品表演,以及创新杯书法、绘画、摄影比赛,集中展示师生的艺术才能。在艺术节期间,学校还会组织艺术人才到街道、社区进行汇报演出,向社会展示素质教育办学成果,受到高度评价。

2017年,东方小学60余名师生参与了自流井区区歌《天下自流井》的创编,并在2017年自流井区春节联欢晚会上表演,获得特等奖。“通过积极组织师生参加社会艺术活动,激发了师生的艺术热情,促进了师生素质的全面提高,也提升了学校的知名度。”许静红表示。

《一代宗师林风眠油画水粉遗珍画选》出版发行

本报讯 在林风眠诞辰118周年之际,日前,由西泠印社出版社出版、浙江师范大学教授李承先主编的《一代宗师林风眠油画水粉遗珍画选》(以下简称《画选》)面向全国发行。《画选》选取了林风眠在1958至1965年期间创作的111幅油画和水粉,题材囊括静物、人物、风景等。

林风眠是中西融合艺术理念的倡导者、开拓者和代表人物。他19岁赴法国勤工俭学,先在戍戎国立高等美术学院进修西洋画,后又转入巴黎国立高等美术学院深造,师从柯罗蒙学习素描及油画。1925年林风眠回国后出任国立艺术专门学校校长,1928年受蔡元培之邀赴杭州西子湖畔主持创办国立艺术院并任院长。他以“学术自由,兼容并蓄”为国立艺术院建院方针,不拘一格广纳人才,李可染、王朝闻、赵无极、吴冠中等都是国立艺术院的杰出代表人物。

林风眠毕生致力于艺术教育和绘画创作。在留学法国期间,他学习西

洋画法,并融入中国文化,创作过许多反封建题材的油画,当时受到赞扬的《人道》《痛苦》就是这一时期的代表作。回国后,林风眠对中国传统绘图,如隋唐山水、敦煌石窟壁画、宋代瓷器、汉代石刻、战国漆器、民国木版年画、皮影等也加以研究。在创作上,林风眠尊重中外绘画和民间艺术的优秀传统,主张东西方艺术要互相沟通,取长补短,以民族文化为基础,发展新的中国艺术。他的作品追求意境,讲究神韵、技巧,强调真实性与装饰性的统一;构图常密不透风,但不觉局促,运用明亮的色彩,强烈中显示出柔和,单纯中蕴含着丰富,既对立又统一,形成自己独特的风格。

仕女人物、京剧人物、女性人体以及各类静物画和风景画是林风眠作品的代表题材。其作品力求东方神韵与西方现代艺术形式的统一,充满诗意孤寂之风。林风眠试图打破中西艺术界限,造就共通的艺术语言,其创新精神对后辈画家产生深远影响。(嘉敏)

洛克菲勒夫妇珍藏专拍创纪录

本报讯 5月12日,佳士得纽约“佩吉及大卫·洛克菲勒夫妇系列珍藏”专场拍卖落下帷幕,超过1500件拍品成交,成交总额高达约8.33亿美元。该专场拍见证了22项世界拍卖纪录的诞生。

该专场拍卖的重头戏——十九及二十世纪艺术晚间拍卖,涵盖克劳德·莫奈、巴布罗·毕加索、亨利·马蒂斯等艺术大师的44件拍品,全场拍品悉数成交,最终斩获约6.48亿美元。其中,毕加索《拿着花篮的女孩》以1.15亿美元成交,刷新了毕加索“玫瑰时期”作品的最高价纪录。莫奈创作于1914至1917年间的《绽放的睡莲》斩获8468.75万美元的高价,刷新了莫奈作品之前的最高价。马蒂斯创作于1923年的《侧卧的宫娥与玉兰花》以8075万美元成交,创下了马蒂斯作品的拍卖最高价纪录。

在该专场拍卖的首个日拍专场——英国及欧洲家具、瓷器及装饰品(第一部分)中,253件标的全部成交,总成交额约为1236.78万美元,诞生了两项瓷器拍卖纪录。其中,法国塞夫勒名瓷Marly Rouge系列甜点餐具组,拍前估价15万美元至25万美元,最终以150万美元落槌,加佣金181万美元成交,创造了19世纪瓷器世界拍卖纪录。本场第二名是清乾隆时期“烟叶纹”外销瓷餐具组,15万美元起拍,最终以95万美元落槌,加佣金115万美元成交,刷新了餐具的世界拍卖纪录。

在该专场拍卖的“美洲艺术”板块中,爱德华·霍普、乔治亚·欧姬芙以及威廉·德·库宁等20世纪美国知名艺术家的41件拍品全部成交,斩获约1.07亿美元。其中,吉尔伯特·斯图亚特、迭戈·里维拉等艺术家打破了其个人最高价拍卖纪录。(静漪)

知名阁

花丝镶嵌：古老金火艺术的现代创新

□□ 本报记者 李 铮

花丝镶嵌工艺又称细金工艺,是将金、银、铜等抽成细丝,以堆垒编织等技法制成。镶嵌则是把金薄薄片打成器皿,然后鑿出图案,或用镊子搜出图案,并镶嵌宝石而成。

花丝镶嵌是燕京八绝里最繁复的贵金属手工艺之一,有着2000多年的传统文化底蕴。如何把这项被列入国家级非物质文化遗产项目的传统工艺保护、传承和发扬光大,结合时代要求开展花丝镶嵌产品的设计和创作,成为当前摆在北京东方艺珍花丝镶嵌厂(以下简称“东方艺珍”)的重大课题。

老厂的阵痛转型

东方艺珍曾是一个国有老厂,前身是北京市政府在1958年成立的北京花丝镶嵌厂。上世纪70年代北京花丝镶嵌厂的规模曾达到巅峰,当时厂内职工千余人,拥有雄厚的研发力量和大批熟练技工,工艺水平和生产规模超越了曾经的清宫造办处,产品畅销东欧地区,成为那个年代国家重要的创汇企业之一。

然而进入上世纪90年代,随着金银市场开放,国外的高工技艺进入,花丝

镶嵌的订单不断减少,工厂的技术骨干外流,学习手艺的年轻人青黄不接,花丝镶嵌厂从辉煌走向低谷。1999年北京通州区经济委员会全面接收北京花丝镶嵌厂,改制更名为北京东方艺珍花丝镶嵌厂。2008年,东方艺珍进行了民营企业改革,商人常留海出资买下了东方艺珍所有股份。

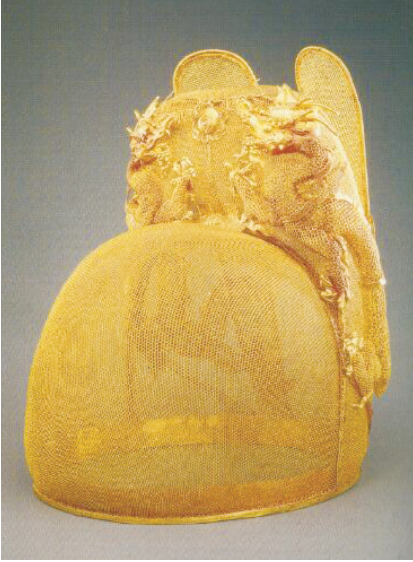
除了延续之前的定制业务,常留海也在思考花丝镶嵌如何产业化,他不仅用合作的方式与此前厂里出去的工艺大师们保持联系,还成立了专门的设计创意部门来开发花丝镶嵌新产品。

2015年,常留海在工厂的基础上创建了东方艺珍花丝镶嵌传承基地(以下简称“传承基地”),将其打造成以花丝镶嵌为主题、以工艺美术大师和资深精英技师为支撑、以创意创新设计生产销售为路径的专业性基地平台,为非遗文化的保护传承创新夯实了基础。

经过3年多的运营打造,传承基地已成为花丝镶嵌非遗文化传承的重要力量,并成立了花丝镶嵌传承人集聚中心、花丝镶嵌产品研发中心、花丝镶嵌产品制作展销中心。

走进寻常百姓家

然而,精致工艺的背后,花丝镶嵌

作为燕京八绝之一的花丝镶嵌工艺,2000多年来一直为宫廷御用。左图为明万历皇帝金翼善兽冠的复制版。

作品用料高昂、制作工艺繁杂,价格也很昂贵,普通人很难承受得起。曾有业内人士打趣,花丝镶嵌作品“三年做一件,一件吃三年”。工艺大师崔西伦也表示,他完成的定制作品工期一般都很长,此前一套定制屏风花了4年时间才完成。

花丝镶嵌设计中心文创融创负责人张汝婕认为,传统的花丝镶嵌产品只是用金、银等贵金属材料制作,由于材料的昂贵和手工的繁杂带来产品价

格的居高不下,产品很难形成批量生产或产业化规模,非遗产品存在着有价无市的现象。把贵金属材料与其他金属或非金属材料有机结合起来制作产品,不仅可以降低制作成本,也让产品更具现代感。

目前,传承基地加紧做更多跨界开发,并且设计完成了4款花丝手包的开发,通过使用不同材质来降低制作成本,推动花丝镶嵌产品的普及。

对于非遗传承过程中对传统的继

承,张汝婕认为:“工艺的灵魂是对任何工具不要有限制,也不要排斥,目标应该是达到完美的效果。”在她看来,传统工艺应该了解市场需求,不能死守着皇家题材而不与时俱进,“只有按照市场要求来选择题材,才能达到传承目的。花丝手包的设计、制作也是我们在题材方面的一个大胆选择,因为现在女性消费者已经占据了很大的市场份额。”

张汝婕介绍,东方艺珍结合基地实际,目前正在研发设计植入花丝镶嵌非遗文化元素的旅游产品和衍生品,积极探索非遗文化产品传承创新和产业化发展。“不用整个作品都是花丝镶嵌工艺,可以把花丝镶嵌工艺作为文创产品中的一种点缀,如木和银工艺结合的梳子、筷子等,既可以让大家欣赏花丝镶嵌,同时也可以把代表北京文化的产品带回家。”

“走出去”的创新与传承

除了创新更多产品种类,对于这门手艺的传承,传承基地也做了很多工作。比如,2017年,传承基地与北京市通州区潞河中学签订了校企战略合作协议,主办了“弘扬中华优秀传统文化、加强非遗文化保护传承”工匠进校园主题活动。