

是艺术的殿堂,更是美育的课堂

——中国美术馆近年少儿美育活动掠影

■ 汉初

7月5日,一群刚刚参加完期末考试的小学生来到中国美术馆,参加美术体验课。当孩子们走进馆内公共教育空间时,顿时感到一阵惊喜。原来,中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席、国际著名雕塑家吴为山已经等候在那里,亲自为孩子们做辅导。吴为山时而讲授美术知识,时而动笔为孩子们改画,时而演示如何用胶泥塑造小动物……

上述场景,只是中国美术馆众多公共教育活动的一个小花絮。中国美术馆是艺术的殿堂,更是美育的课堂。近年来,这里的少儿美育活动以丰富的形式和精准的定位而赢得广泛关注。一场场活动,如绵绵春雨,滋润陶冶了孩子们的心灵。而那一幕幕场景,既成为孩子们成长历程中的美好回忆,也反映了中国美术馆在少儿美育工作领域的不懈探索和勇于创新。

“你们自由作画的样子最美”

关怀弱势少儿群体,促进教育公平,是近年来中国美术馆教育推广工作的侧重点之一。

2015年5月26日上午,中国美术馆主楼前的回廊里,140余名小学生在10米长的巨幅纸张上挥毫,用稚嫩却不乏创造力的笔法描绘出他们心中的家园:金色的阳光自碧空洒落,照亮了山川大地;一条清澈的小河蜿蜒流淌,水中游鱼怡然自得;岸边绿草如茵,繁花似锦;树木高低错落,掩映着造型各异的建筑物……当孩子们搁下画笔,把他们合作完成的画卷展现给现场的观众时,赢得掌声一片。这是中国美术馆“童绘美丽家园”迎“六一”大型公益活动开始时的场景。在儿童节来临之际举办儿童绘画活动,本来早已成为各地司空见惯的做法,但参加这次绘画体验活动的孩子们多是外地在京务工人员的子女,他们受中国美术馆和北京阳光未来艺术教育基金会的共同邀请,走进这美的殿堂,激动之情溢于言表。

中国美术馆馆长吴为山现场观赏了孩子们的画作,并讲述了他小时候的人生经历。如今已是国际著名雕塑家的吴为山自幼就有创作热情,少年时期最喜欢用泥巴捏各种小动物和小人儿,直到30多岁时才第一次到中国美术馆参观学习。吴为山鼓励小朋友利用当

“美术馆里不仅仅有美的绘画、美的雕塑,也应该有美的人。‘美的人’就是你们这些小朋友,你们自由作画的样子就是最美的!欢迎你们今后经常来观展。”

孩子们一起共绘美丽的蓝天、温暖的春天,这是敞开心怀的表现。任何人都有各自的特点,有时候可能是障碍,但这不可怕,只要我们有一颗爱心,爱的温度可以把一切融化,可以把封闭的门打开。

中国美术馆“童绘美丽家园”主题活动

下美术馆丰富的艺术资源,提升审美能力,拓展创作边界,他说:“美术馆里不仅仅有美的绘画、美的雕塑,也应该有美的人。‘美的人’就是你们这些小朋友,你们自由作画的样子就是最美的!欢迎你们今后经常来观展。”在当天的活动中,中国美术馆与北京阳光未来艺术教育基金会达成战略合作伙伴,准备不断加大投入,创新形式,致力于少儿艺术教育的普及与创新。

“爱的温度可以把一切融化”

2017年3月31日,中国美术馆艺术教育空间内,吴为山与5位自闭症孩子一起,用丙烯颜料在一张长4米、宽90厘米的画布上纵情挥洒。作品取名《春天》。画面笔触奔放、色彩绚烂、富于激情和想象,让在场人士印象深刻。此次活动也拉开了中国美术馆举办的“来自‘星星’的艺术——七个自闭症孩子的绘画生活”专题展览,以及“来自中国美术馆的温度——关爱自闭症人群公益沙龙活动”的帷幕。随后,吴为山在发言中说:“孩子们一起共绘美丽的蓝天、温暖的春

天,这是敞开心怀的表现。任何人都有各自的特点,有时候可能是障碍,但这不可怕,只要我们有一颗爱心,爱的温度可以把一切融化,可以把封闭的门打开。”

此次参展的七名孩子分别来自北京、浙江、新疆、山西等地,均由中国社会福利基金会自闭症儿童救助基金和北京市健翔学校推荐。这七位孩子只是成千上万自闭症孩子的缩影。他们的绘画技巧也许不够成熟,但他们的作品却表现了人类最为宝贵的天真之心,引发人们的思考:艺术不是万能的,但它可以放松身心、丰富情感、开放思维、拓展想象。5个月后,中国美术馆又与宋庄艺术基金会合作,邀请艺术家教师给自闭症儿童授课,并举办了教学成果展。

中国美术馆对弱势儿童的关爱继续延续。在2018年世界自闭症日(4月2日)前后约六周时间里,中国美术馆与特殊教育学校北京健翔学校(培智校区)及相关机构合作,推出主题为“爱的超级链接”的系列公共教育课程和活动,将关注对象延展到广大特殊儿童的家庭。这些活动,以艺术的方式,提升自闭症学生

吴为山馆长与自闭症孩子同绘《春天》

关注社会的兴趣,通过活动帮助孩子及其家庭增加介入社会的勇气。同时,以艺术作为交流的途径,增进了普通民众对自闭症儿童和家庭的理解。

体验“打通”艺术门类的奇妙

“跨界体验夏令营”,是中国美术馆近年来推出的面向少年儿童的公共教育品牌。活动旨在通过不同艺术形式的跨界联觉与互动,激发孩子们的参与热情与学习兴趣,丰富他们艺术体验的角度和感受。数年前,中国美术馆公共教育部就开始与中国儿童艺术剧院、中山音乐堂等机构合作,采用美术与书法、戏剧、音乐等不同门类联动的主题课程,让暑期的孩子们体验到“打通”不同门类艺术的奇妙之处。

2017年夏,该项活动出现新高潮。8月4日至5日,结合正在馆内展出的“书中有我——萧娴先生诞辰115周年遗墨展”,中国美术馆推出“暑期跨界体验夏令营——与书法的对话”少儿教育活动。小观众们借此感受汉字之美,体味毛笔书写的乐趣。活动以“书法中

的留白——书法与油画的畅想”“书法中的纹样——书法与少数民族艺术”“书法中的跳动——书法与故事展演”三个主题展开,面向不同年龄段的少年儿童。从孩子们最为亲切的中国传统文化故事出发,借助经典,循序渐进地引导儿童了解中国书法、了解美术馆、了解在美术馆学习的方法。同时,依托于展厅探索、故事分享、创作体验、游戏互动等孩子们喜爱的多元化认知方式,使孩子们增长了知识,结识了朋友,感受到了学习的新天地。

利用全球资源服务少儿美育

开放、包容,加强与世界各国的互容、互鉴、互通一直是中国美术馆工作的基本原则。近年来,中国美术馆也在不断利用国外资源,服务少儿美育工作。

2015年10月6日,中国美术馆举办了一场特别的油画示范活动。俄罗斯人民艺术家、俄罗斯艺术学院主席,81岁高龄的祖拉博·康斯坦丁诺维奇·采利捷利和五六十位青少年共同拿起画笔,面对静物,进行写生。许多参与

2019 首届全国少儿美展调查省思

■ 郑勤硕

日前,由中国美术家协会主办的“2019中国少儿美术教育发展论坛”在北京时代美术馆举行。论坛围绕中国少儿美术教育在当下存在的问题、未来的发展走向展开讨论,从儿童美术教育当下存在的诸多问题出发,探讨儿童美育在未来理性、健康发展的道路及更多可能性。

展展评审期间,主办方特别针对参与展览的近8万名少年儿童展开了问卷调查和大数据分析。基于57151个线上收集数据和9705个邮件收集数据,共得到66856个有效作品数据,以期通过这一窗口对当代中国少儿美术教育的现状有所了解。通过数据我们发现,学习美术的学生随年龄增长而逐渐减少;小学组一至三年级儿童的投稿量占比最高,达44.05%;初中组最低,占比为8.15%,这说明现阶段热爱艺术并积极参与美术学习和创作的孩子们主要集中在幼儿园和小学阶段。为什么随着年级的升高,孩子学习美术的兴趣和数量急剧减少呢?这和我们传统的美术学习的误区区分不开。对于一般的学校和家长而言,他们通常认为美术学习会占用孩子的时间,影响学习成绩,但美术学习究竟对孩子的功课是否产生了影响?产生了怎样的影响?这需要我们深入分析。

现代脑科学检测技术研究证实,文字刺激与图形刺激所激活的脑区域不尽相同:文字刺激较多地激活左半球,图形刺激较多地激活右半球。每一个脑半球确实有着某些清晰的特性,同时仍然要求另一半球协助其整体功能。因此,综合运用多种类型的教育刺激,注意调动儿童多个感觉通道的参与,并引导儿童进行多种类型的学习,有利于儿童不同脑区域的协调活动和全脑功能开发。对自然景观以及绘画、摄影、

观众在2019首届全国少儿美术作品现场观看作品 本报记者 高素娜 摄

雕塑等视觉艺术的欣赏,可以打通人的视觉门户,使人具备艺术家的“慧眼”。而“看”是人脑对外部形象的感知,视觉艺术创作和“看”的行为是大脑整体的经验。人的视觉系统共有35个以上的加工区域,在所有的这些神经加工完成之后,才能真正看到一件艺术品。视觉艺术并非只是右脑的功能,当人们从事视觉艺术活动时,两侧脑都参与了工作,都得到了锻炼和开发。

在很多时候,大脑左右两个半球可以根据工作的需要,进行自我调节,轮流占据支配位置。人的大脑就像一片农田,要获得思维的最好收成,就需要充分发挥左右两个半球的功能。哥白尼不但是一个天文学家,还是一个有相当水准的风景画家;居里夫人十分爱好诗歌和文学,并喜欢欣赏舞蹈和绘画。爱因斯坦、达尔文、鲁迅、苏步青、钱学森等人在自身领域贡献卓著,这与他们爱好文艺、热爱艺术有着必然的联系。

当科学家们从事与艺术有关的活动时,往往会激发他们更大的创造力,在大脑“间作套种”的模式下,拓展更多维的思考空间,取得意想不到的收获。因此,学生们读诗、画画、演奏乐器或欣赏大自然,不仅有利于左右脑协同发展,也有利于提高他们的学习效率。

同样基于上述调查数据,在问卷“家中是否有艺术领域从业人员”和参展小艺术家“学习美术的初衷”中,家中无艺术领域从业人员87.83%选择将美术视为兴趣爱好,70.45%的孩子未来规划考取美术学院。这一数据说明中国越来越多的非艺术家庭背景的家长会长会尊重孩子的兴趣选择,但目的化和工具化的倾向也比较严重,即认为学习美术是未来考学和就业的某种出路,而根本忽略了美术学习更重要的目标。

艺术的积淀在人的不同阶段有着不同影响,如儿童、青少年、成年人创作的艺术作品,它们包含着不同的思想和

层次。随着对艺术学习的加深,学生们也会建立起自己的方法论,缜密谨慎能力、独立创新能力、流畅协调能力和抵制封闭等能力在美术学习中逐渐产生意义。缜密谨慎能力使他们能够注意整体和细节,利用更多的信息,探索对某种观念、问题或经验的各种不同的可能性;独立创新能力促使不同的可能性间的甄别,并以一种崭新的方式进行重新构想,对事物进行独立思考;流畅协调能力是筛选出意识和反应并把它们融入新整体的能力;抵制封闭的能力是指保持开放和独立头脑,接纳各种可能性并将思考带到新的观察和理解高度。这些特殊的感知能力与创造性思考能力、想象力、冒险精神和表现力等相互交织在一起形成的更加开阔的“思想习惯”,再进一步形成学生构想或想象某个观念、事件或问题的能力,并提供一种开放和慎重表达理念的基础。这些通过特殊的潜力而被激活的思想习惯,使得经验得以反思、可能性得以接纳,重新选择和组合得以建立。

最近的研究告诉我们,这些通过艺术学习获得的能力,在那些已经接受过一定时间的艺术教育的少年当中,得到了充分体现,并对他们的人生产生了深远影响。艺术教育不仅打通了不同学科间的壁垒,融汇了各自的精神要旨,而且真正促进了人的全面发展。因此,美术学习并不一定要有目的性。美术教师既是资源的提供者,也是辅导员、催化者,艺术教育的责任和目的不只是提供事实或展示某个文化进程、某件艺术品信息,而是要帮助人们成长,获得知识,体会生命的奥秘。

(作者系中央美术学院教授、中国美术家协会少儿美术艺术委员会副主任兼秘书长)

美育动态

海南师范大学支援农村美育教育

本报讯 近日,海南师范大学美术学院教师团队带领学科教学美术专业9名研究生前往海南省文昌市联东中学开展“2019蒲公英行动海南文昌联东美育夏令营”活动,通过“送教下乡”的形式,支援文昌侨乡村儿童美育工作。

在夏令营活动中,该校师生为孩子们设计了“一滴水”公益活动,通过中国画教学、图画性篆书教学等丰富的课程,培养学生的艺术鉴赏能力、推动学生开阔视野,传承中华优秀传统文化和家乡本土文化。

山东启动高校体育美育第三方评价

本报讯 据山东省教育厅消息,今年山东将委托第三方专业机构——山东省学生体质健康促进中心、山东省学校体育教育改革研究中心,分批对该省高校开展体育、美育评价。山东大学、中国海洋大学等44所公办本科高校成为首批被评价学校。

评价主要针对各高校2018年度体育、美育工作开展情况。包括体育美育工作发展规划、体育美育课程设置与实施、课外体育美育活动开展与竞赛、学生体质监测与评价、基础条件建设与保障。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

江苏省美术馆推出藏书票体验课

本报讯 7月23日,江苏省美术馆公共教育部邀请石瑞、李莹两位版画艺术家围绕正在展出的“汲古铸今·江浙沪皖四地版画名家名作邀请展”,为公众带来了一场“扉间寸心——藏书票体验课”。

该课程分为导赏、示范制作两部分。在体验印制木印藏书票环节,石瑞、李莹分别从纸张的处理、

在生态文明进校园的主题课程实践中,师生们依托侨乡文昌的教育资源优势,丰富了教学内容,强化了学生的文化主体意识和文化创新意识,在增强学生传承弘扬中华优秀传统文化的同时,激发学生们的生态保护意识。

海南师范大学相关负责人介绍,活动拉近了美术高等教育与基础教育的距离。通过调研、访问的方式,深入而全面地了解了侨乡文昌之美和侨乡文化,有利于充分理解侨乡元素在美术实践中的意义,增强美术课程开发的本土内涵。(肖卫香)

据了解,山东体育学院所属山东省学生体质健康促进中心、山东师范大学所属山东省学校美育改革发展研究中心,将逐地开展实地评价,采取听取汇报、现场查看、查阅资料、座谈走访、问卷调查等方式,对学校体育美育工作开展情况进行评价。评价工作结束后,省教育厅将对各高校体育、美育工作开展情况进行汇总分析,查找存在问题,提出加强和改进高校体育、美育工作的意见建议,同时向学校反馈评价结果。(张洪波)

颜料的选择调和、印制按压等方面讲解了水印版画的制作过程。在两位老师的指导下,学员纷纷印制出满意的藏书票作品。其中一位学员表示,原以为版画只是木刻油印,没想到还有水印形式。通过此次体验课的实践与创作,他真正体会到了版之美、刀之味与水印的真趣。(江美)