

爱丁堡大学艺术学院鼓励学生研究利用前沿数据开展数字化创新,解决现实问题——

探寻英国美育的虚与实

余书涵

英国高校的艺术教育经过上百年的发展已形成体系,其中许多理论和方法值得我们借鉴。作为其典型代表,爱丁堡大学艺术学院的办学历史可追溯至19世纪上半叶,其建筑、艺术、设计等专业均位居世界前列。通过对其成功经验与理念的研究,我们能够窥见英国艺术教育和美育的全貌。

艺术学科理论与实践“齐步走”

艺术类学科的理论教育与实践能力作为艺术教育的两条腿不可偏废。对于艺术史论等理论学科而言,不能抛开作品空谈理论。不知道艺术作品的生成机制,不去美术馆亲眼所见、音乐厅亲耳所听,是难以对史论有深入理解的。另一方面,即使是艺术设计、绘画等以实践为主的学科,也必须要有相应的理论作为实践基础。因此,爱丁堡大学艺术学院为所有方向的学生开设了艺术理论的公共课,将基本理论、学科历史和研究方法作为艺术学的基础,教授给学生。通过这样的课程设置,史论与实践在日常学习中得到较好的融合,从而更加符合艺术学科的内在本质和发展规律。

所谓知其然,更知其所以然。艺术创作本身固然重要,但艺术史、艺术批评和美学理论也必不可少。要了解艺术史以明晰作品在历史脉络中的定位和发展方向;培养艺术批评能力以提供分析作品的独特视角;掌握美学理论以拓展观察作品的深度。如此协同发展,方为艺术类人才培养的正途。

艺术与哲学、文学、历史同属人文学科,而人文学科的发展离不开这几个门类之间的交流和相互影响,因此跨学科研究方法在艺术教育体系中不可忽视。而重视跨学科研究和培养学生批判性思维、鼓励自主创新,正是爱丁堡大学艺术学院的两大特色,即多样性方法研究和创新性自主研究并行。

艺术学院跨学科研究的特色主要体现在研究生培养中,具有不同专业背景的学生在共同完成的课题中汇集不同的思路,如有自然科学背景的学生与艺术专业学生共同进行艺术与科技的交叉研究。爱丁堡大学艺术学院有诸多跨学科研究项目,如设计信息学融合艺术设计和信息科学专业的研究方法,用数据计算思维结合设计学方法研发新产品,提高产品性能以更好地服务社会。英国艺术学院更重视综合人文素养的锻炼以及与管理工科的跨院系合作,使艺术教育能更好地实现实用性。

批判性思维是艺术教育中不可缺少的环节,在对艺术的感性审美之外,还需要理性的判断反思能力。在

视觉中国

供图

培养学生批判性思维、鼓励自主创新方面,爱丁堡大学艺术学院重视开放、参与式教研,在日常教学中集体教学与分组辅导并行,如本科生的艺术史课堂在五百人共同听大课之外,还分成几十个小组分别讨论课堂相关内容,为学生进行有针对性的训练。课堂也十分注重课上讨论和提问环节,这一点在研究生教育中更加突出。在研究生艺术教育的设置中,研讨课的数量多于授课制课堂,在实践类方向中则是自主创作课多于教师讲授课。分组讨论或创作不但可以培养学生自主能力,也是对合作能力的一种训练,为学生以后工作中的合作能力打下基础。

艺术教育探寻如何推动社会发展

艺术教育的发展离不开设备及场馆的支持,多样性的平台为艺术教育提供了学习观摩一手资料的机会。爱丁堡大学艺术学院在大学的的支持下建立了自己的图书馆、美术馆及博物馆,馆藏丰富且仍在不断扩大规模,从绘画、乐器等艺术品,到罕见的书籍和手稿等均有收藏。爱丁堡大学拥有世界一流级别的塔尔伯特·莱斯画廊,具有丰富的展品,定期举办特色展览,并且经常开展艺术家对话和学者讲座等活动。画廊与大学研究相结合,为艺术学院的师生提供了作品和想法展示平台,让学生参与项目、锻炼策展能力。同时,画廊重在探索大学如何为当代艺术作出贡献,坚持通过艺术、文化、政治上与其他学校以及公众对话关切政治、社会问题,是艺术教育与社会结合的典范。其中,有许多具有针对性的展览,如针对英国脱欧问题的边界展览,为女性发声的女性自我赋权展览等,都是这种理念的体现。

除了场馆,爱丁堡大学艺术学院

的科研环境还体现在学院大楼等硬件设施设计上。这些设施布局合理,不同学科各安其所,教学与实践区域分离,既能保证安静的学习空间,也给艺术创作提供适宜的环境和材料支持。由此看来,充分的硬件支持是院校软实力提升的必备条件,即使现实中尚无实力创建自己的画廊和展馆,也应充分利用现有资源,如加深与各类展馆或图书馆的合作,为学生提供更广阔的学习和创意空间。

在历史基础上发展起来的爱丁堡大学艺术学院师生素有外向型传统,他们与爱丁堡市的众多企业和机构都建立了良好的合作关系,因此能够充分利用城市的文化供给和多元化的协作资源,建立产学研结合的协作共同体,这也有利于学生将来的就业发展。例如,学校在艺术类就业信息平台的搭建上较成熟,与各类院校、美术馆、博物馆、艺术公司等文化产业相关机构建立了常年的合作关系,为学生提供大量实习及就业机会。艺术学院还有着国际领先的多元和跨学科研究环境,基于上百年的悠久历史,在爱丁堡市、整个英国甚至国际上建立了庞大的合作伙伴和校友网络。他们从政府及社会机构处筹集资金来建设和发展学院,如英国科研委员会、威康信托基金会和创意苏格兰等。

另外,爱丁堡大学艺术学院是爱丁堡未来研究所的重要参与者。该研究所是跨学科合作的成果,致力于研究利用最前沿的数据开展数字化创新,以解决现实问题,思考技术变革对社会的影响。同时,它为师生提供与企业、机构的联系,教学生训练技巧以应对产业挑战。这种与产业接轨型模式为艺术类学生就业难提供了可行方案,与社会机构的交流形成双向良性循环。学校方面获取资金来源、提供人才,社会方面寻求科研合作、吸纳高质量人才,两者的顺畅沟通及资源整合是艺术教育的出路。

美育熏陶提升艺术领悟力

从广义上说,美育泛指与审美有关的一切教育活动,并不仅仅局限于专业领域,而是具有普及性的长期培养过程。美育是精神的净化和陶冶,是精神文明建设的组成部分,任何专业和工作都需要。德国哲学家席勒认为,通过审美可以触及人的灵魂,从而得到道德素养上的升华,这样,人才是完整的人。这是历史上第一次将美育提到如此重要的地位,也奠定了后世美育的理论基础。

英国艺术与美学教育的普及性也值得我们借鉴。英国的美育从中小学开始培养孩子的艺术素养,艺术教育不只是大学的通识教育,同时也是中小学的普及课程。在各个美术馆和博物馆中,经常有中小学组织学生前往参观学习,老师带领学生在展品前仔细讲解,学生们认真做着笔记,甚至临摹名作。在这样的艺术熏陶中,势必会增加学生的艺术感受力和领悟力。

我国应结合自己的人文历史特色进行美育,应将博大精深的中华传统文化推而广之,将中华古老的美育、德育与文化艺术传统继承下来。蔡元培在20世纪初便将美育作为五种教育之一列入重要地位。然而,我们也应意识到,不但是学校里需要普及美育,在全社会不同年龄阶段都应推广美育,从学校到美术馆、博物馆等各行业,既组织专业培训教育,又开设普及性讲座和活动。例如,在话剧、音乐会等方面,应举办适宜大众的活动,实现全民参与。

英国的艺术教育经过百年历史摸索,其艺术科建设及艺术类通识教育已有章可循,我们应该取长补短,择其善者而从之,构建有中国特色的艺术学教育体系,让艺术专业学生及非艺术专业学生享受艺术教育之果。(作者单位:中国人民大学哲学院)

世界银行提供52亿美元资金解决疫情导致的全球教育问题

新冠疫情暴发以来,全球成千上万所学校、技术机构和大学的教室关闭。全球经济衰退也将对教育系统和教育结果产生深远影响。据世界银行介绍,在新冠疫情暴发之前,世界已经在与深度学习危机进行斗争,低收入和中等收入国家53%的儿童在10岁之前无法阅读和理解简单的文本。各国正面临着包括教育不公平在内的更具挑战性的问题。

在2020财政年度,世界银行提出为教育项目提供52亿美元的新承诺,总投资超过172亿美元。这些项目旨在提高学习能力,为每个人提供获得成功所需教育的机会。为解决新冠疫情带来的一系列问题,世界银行正在63个国

家进行业务重组或筹备93个与新冠疫情有关的项目,项目总额达23亿美元。

据悉,今年2月底,新冠疫情不断蔓延,世界银行成立了一个多部门全球特别工作组,支持各国应对危机和采取应对措施。截至7月初,全球已有50多个国家重新开学,但仍有11亿余名学生没有复课。为此,世界银行开始为管理和应对危机的国家提供技术支持,提出大规模远程学习及重返校园的相关建议。当前,世界银行正在为系统的教育改革提供持续的支持,以确保学校能够提供必要的环境,使儿童安全地开始新的学习。

(白宇)

联合国教科文组织成立全球技能学院帮助100万年轻人提升就业能力

据最近联合国《工作和新型冠状病毒肺炎的世界》的政策简报,年轻人占全世界受重创部门就业人口的40%以上。在疫情暴发之前,就有2.67亿名年轻人没有工作,没有受过教育,没有接受过培训。

在7月15日,第六个世界青年技能日,联合国教科文组织成立了全球技能学院,旨在为100万年轻人提供就业能力和适应能力培训,帮助他们在即将到来的经济衰退期顺利就业。

联合国教科文组织全球教育联盟的成员在今年3月份发起支持各国制定包容性学习解决方案,通过免费获得在线技能发展方案,为青年提供数字技能和其他能力培训的机会。合作伙伴提供的

培训机会将在全球技能学院内部汇集,提供一站式的培训服务。全球技能学院还将通过联合国教科文组织国际职业技术教育培训中心与160多个国家或地区的250多个职业中心的伙伴关系,为学习者提供学院培训,同时优先考虑向弱势学习者提供帮助。

联合国教科文组织负责教育事务的助理总干事蒂蒂凡尼亚·贾尼尼表示,这场危机表明,迫切需要让青年掌握正确的技能,以加快向更具包容性、可持续性和弹性的经济环境过渡。这需要教育和技能培训进行大规模投资,并扩大与雇主的伙伴关系,以缩小技能需求与工作场所之间的差距。(马梦菲)

中国青年对话未来 支招未成年人网络权益保护

本报讯(记者 余闯)希望通过加强顶层设计,全社会合力创造一个对青少年更安全、友好的网络环境,如推广护苗网络安全课、未成年人网络安全教育体系。近日,作为5名中国青少年代表之一,南开大学23岁研究生杨静瑶参加了“洞见未来”我为数字权益代言线上对话活动,分享了她对未成年人安全上网、健康用网、科技赋能的思考。

中国发布的《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,近五成未成年网民遭遇过网络不良信息侵扰和网络欺凌,逾两成不具备任何隐私保护意识。联合国儿童基金会代理驻华代表郑道说:青年是推动落实2030年可持续发展议程的重要参与者,我们需要倾听他们的声音。在让更多青少年从数字技术中获益的同时,确保他们免受网络伤害并学会在使用网络时如何保护自己,二者同等重要。

此次活动由联合国儿童基金会驻华办事处和腾讯集团共同主办,是为纪念联合国成立75周年而开展的“中国青年对话未来”系列活动之一。自2017年起,联合国儿童基金会与腾讯就儿童网络保护项目展开战略合作,在儿童网络

安全研究、公众意识提升、国际交流研讨等领域开展交流,致力于确保儿童享受安全、积极的上网体验,促进青少年网络权益保护。

在短短两周内,活动收到来自15至24岁青少年所提交的757份与青少年数字权益相关的解决方案。经筛选,5名青少年获得了分享解决方案及与专家交流的机会,并被授予“数字权益青年倡导者”称号。他们的提案内容涵盖健全共建的网络安全、以家庭为单位的互联网教育、以数字技术弘扬传统文化,以及科技无障碍、从赋权到赋能提升青少年网络素养。

针对青年代表提出的意见建议,中国信息通信研究院政策与经济研究所副所长张春飞表示,政府部门越来越重视未成年人网络保护问题。最近国务院公布了2020年立法工作计划,将制定未成年人网络保护条例列入其中,个人信息保护、不良信息治理等都是重点关注的议题。清华大学新闻与传播学院常务副院长陈昌凤结合作为家长的亲身经历,认为亲子沟通机制的建立对提升家庭网络素养有重要意义。她建议,在技术使用层面,孩子们要学会主动给长辈一些指引。

山西省侯马市职业中专学校

点面结合抓德育 有的放矢育栋梁

全面贯彻党的教育方针,要解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。学校是对未成年人进行思想道德教育的主渠道,山西省侯马市职业中专学校把德育工作摆在首要位置,树立育人为先、德育为首的教育理念,实施以活动引领、全员参与、全方位渗透的德育工程,把培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为首要任务,不断创新学校德育方法,提升德育工作水平。

构建全面育人德育体系

活动显个性,在快乐中实现德育。丰富多彩的文化艺术活动是学生实施德育的有效方法,在活动中学生个性特长得到展现和发展。学校开展活动引领的德育工程,设立了四大类25项活动项目,学生可根据自身兴趣和特长选择活动项目。体育活动促进了学生的身心健康,锻炼了学生的意志品质,加深了学生间的友谊;经典诵读传播了中华优秀传统文化,传承了中华优秀传统文化美德,升华了学生的道德品质;艺术展演展示了学生的才艺特长,陶冶了学生的美好心灵,增强了学生的进取精神和自信;技能训练提高了学生的专业技能,

培养了学生的劳动精神和社会主义核心价值观。这些文体艺术活动丰富了学生的校园生活,促进了校园的和谐稳定。

目标引领,在课堂教学中渗透德育。课堂是学校教育的主阵地,也是德育的重要环节。学生每天大部分时间在课堂上学习,因此,在课堂教学中渗透德育就成为学校德育的关键环节,学校把课堂上的德育渗透列为课堂教学的首要目标。教师在备课时首先要研究设计德育目标实现的课堂场景,课堂上德育目标明确,德育内容贴近学生,德育形式灵活多样,德育评价准确有效。课堂上以名言警句引领德育,以自主体验适时引导渗透德育,用学习态度、自主探究、师生互动、课堂评价实现德育。

规范言行,在行为养成中提升德育。养习惯,修品行,学校通过抓纪律规范培养学生行为习惯。学生在一日常规中养成习惯,早操培养作息习惯,早读培养阅读习惯,上课不准迟到早退,课间不准乱丢垃圾,见到老师要问好,见了同学要友善,人人争上礼仪岗,清洁卫生有人管,损坏公物要赔偿,违纪要上进修班,班歌激发正能量,好人好事有榜样。学生在一日常规中学习了知识,提高了能力,增强了责任感,树立了自信,看到了榜样,找到了目标,感受到学校生活的快乐,养成了自主进取的好习惯。

全面发展,用多元评价支撑德育。德育就是激发正能量,促进学生全面发展。学校改革

对学生的评价方法,实行多把尺子衡量学生的多元评价模式,任何教学活动只要有学生参与,就会有评价跟进。学校用评价来激发学生闪光点,从纪律、学习、劳动、卫生、早操、早读、课堂、活动、好人好事、仪容仪表等多个方面对学生进行考核评价。班级建立学生考核档案,一日一考核,一周一小结,一学期一总评。每学期,每个学生道德品质、文化知识、专业技能的考核权重分别为40%、30%、30%。多元评价注重学生的全面发展,更重视学生的个性特长,激发出学生的正能量,也促进了学生素质的全面提升。

从细微入手促德育养成

早操。早操是养成教育的重要内容,学校把早操作为学校特色文化进行重点建设,目标是培养学生良好的行为习惯,强健体魄,增强学生意志品质,树立班级集体意识等。早操要求全员参与,是班级考核的重要内容,包括班主任带操值岗、学生到操人数、服装统一、队伍整齐、口号洪亮等方面。每天早操政教处都有一名主任组织班主任和带操教师对各班早操情况进行填表考核,每周例会由教师带操到岗情况、班级早操考核情况进行通报。

早读。经典诵读是学校的一项特色文化建设,诵读课有专门的校本教材,有专门的辅导

教师。每天的诵读课是学校的一道特色风景,琅琅的读书声在一间间教室里回荡,教师和学生沐浴在中华优秀传统文化的气息中,道德情操受到一次次洗礼,得到一次次升华。每月的诵读展示成了师生共同演绎经典文化的大舞台,一首首传统经典被师生用不同形式阐释和表现,使经典诵读成了德育的课堂。通过早读课、诵读展示活动、国学社团、文学社团在师生中普及经典,师生在读经典、演经典、悟经典的同时,使优秀的民族精神内化为师生的品质,这就是经典诵读的核心意义。

班歌。班歌是侯马职中特色课程的内容。每天下午上课前,所有班级都组织唱班歌,学生每周都有班歌合唱课,每天都有唱班歌考核评价,歌声使学生融入到学习、生活、集体中,歌声激发起正能量,歌声也唱出了校园生活的激情和快乐。

社团活动。学校十分重视学生的社团活动,把社团活动作为学生德育的重要内容。社团以学生自我管理为主,通过活动增强学生的自主意识,提高学生的组织管理能力。学生社团活动分文学、艺术、体育、技能四大类,有20多项活动内容。社团活动丰富了师生的课余生活,每学期的社团活动展示都会给校园增添无穷的活力。篮球社团对抗赛、国学社团诵读展示、曲艺社团双簧表演、诗雨轩文学社播音和配音表演以及书法、绘画、剪纸、手工作品展,给校园增添了朝气,也给学生带来了快乐。

写字课。写字是学校德育的重要内容,学生每周都有写字作业,每周都由团委对各班学生的写字作业完成情况进行检查通报。写字活动的开展,大大激发了学生写字的兴趣,通过写汉字,一方面增强学生的国学意识,另一方面也培养了学生对汉字的审美情趣。课余时间,可以看到教室里许多学生在写字上下功夫,在一横一竖间,体验坚持的成功。

阅读。班级每周都安排阅读课。每次阅读课都对学生的阅读进行考核评价,主要评价学生的阅读笔记或心得。阅读课时间,学生集体到阅览室进行自主阅读,记录阅读笔记和撰写学习心得不得少于300字,阅读指导教师要对学生的读书笔记和读书心得进行认真评价,评价结果作为对教师工作的考核内容。

教师包联学生制度。为了加强学生和教师的联系,学校特别制定了教师包联学生制度。全体教师都要与学生结对子,建立教师与学生的联系平台。每位教师联系5-10名学生,每周都要了解并帮助包联学生的学习、生活、纪律情况。每周各部门负责本部门教师包联学生工作情况的小结,每周例会汇报本部门教师包联学生工作情况。每学期由教务处、政教处、保卫科分别对教师包联学生工作做出考核评价,把教师包联学生工作作为部门工作的重要内容,使包联学生工作层层负责,落到实处。同时,学校每个部门必须联系2个班级,实行部门、班级结对管理制度,并对部门包班工作进行考核评价。包联制度加强了全体教师的责任心,使学生中心意识,使德育工作深入教学一线,为学校中心工作服务。

有效德育来源于学生喜闻乐见的实践活动,升华品德在习惯养成中实现。山西省侯马市职业中专学校的德育工作,以体验和感悟为途径,以兴趣和榜样为引领,在坚持和坚守中实现了立德树人的德育目标。(秦峡贵 许茹)