

聚焦体美融合,本报推出《冬奥课堂》直播访谈——

种下热爱运动与艺术的种子

本报记者 任赫

特别关注

近日,中国教育报、北京冬奥组委联合推出的《冬奥课堂》系列直播课第六期上线,节目组邀请教育和体育界嘉宾,解读冬奥,帮助青少年学生更好地感受奥林匹克精神,理解奥林匹克文化,了解冬奥项目,走进冰雪运动。

如何理解奥林匹克运动与艺术之间的关系?北京冬奥会融入了哪些东方美学元素?在“双减”背景下,学校如何结合冬奥契机进行体美共育?聚焦体美融合,国家体育总局体育文化发展中心副主任、中国体育博物馆副馆长黄金与清华大学美术学院党委书记马赛做客《冬奥课堂》演播室,由本报记者武冰洁主持,与数十万线上观众回顾冬奥,展望未来。

1 延续顾拜旦将艺术与体育融合的理想

记者:从虎虎生威到年年有余,从二十四节气倒计时到折柳送别,无论是开幕式还是闭幕式,北京冬奥会都给全世界留下了震撼人心的记忆。在本届冬奥会中,艺术以哪些形式参与其中?我们应如何理解奥林匹克与艺术之间的关系?

马赛:奥运是一场全世界不同地域、不同文化背景的人们欢聚一堂的盛会,而艺术与奥林匹克运动有着历史悠长且不可分割的渊源,它们是历届奥运会的“黄金搭档”。现代奥运会的创始人顾拜旦认为,在体育与艺术的互动中能培养人对于美的感受能力,一个具有艺术审美的人更能体验体育运动之美。在北京冬奥会中,丰富多元的艺术元素大放异彩,比如可爱的吉祥物、精美的比赛场馆、特别的火炬设计,比如冬奥会开幕式上的音乐、舞蹈、多媒体光影秀、合唱、烟花表演等,这些无疑都凝聚着主办国的办奥理念和文化审美,是非常重要的艺术表现形式。本届冬奥会在为公众带去视听盛宴的同时,也以另一种方式,延续着顾拜旦将艺术与体育精神融合的理想。

黄金:奥林匹克精神的内核是体育运动,但它不只限于运动竞技。顾拜旦曾说,体育运动必须创造美,并为美提供机会。事实上,奥林匹克艺术比赛(也称奥林匹克艺术比赛)曾经也是现代奥运会的一部分。奥林匹克运动并非只是增强肌肉力量,它也是智力的和艺术的。顾拜旦为实现奥运与现代文化艺术的结合孜孜以求,给现代奥林匹克运动注入了丰富而深刻的人文内涵。比如《奥林匹克宪章》规定:奥运会组委会必须制定一项文化活动计划,文化活动计划至少必须贯穿整个奥林匹克村开放期间。这项规定延续至今,体现了体育与艺术的完美融合。

《冬奥课堂》系列直播课第六期上线,节目组邀请教育和体育界嘉宾,解读冬奥。左起分别为马赛、黄金、武冰洁。任赫摄

2 奥运会上绽放中华优秀传统文化的独特魅力

记者:本届冬奥会的开幕式、吉祥物、场馆建设等诸多方面,都体现了东方美学设计风格。请两位嘉宾分享在奥运会中印象最为深刻的中华文化艺术瞬间。

黄金:北京冬奥会是我国重要历史节点的重大活动,是展现国家形象、促进国家发展、振奋民族精神的重要契机。最近,在由中国体育博物馆和首都博物馆联合主办的双奥之路中华体育文化展中,集中展出了错金银雕龙虎承弓器(战国)、青釉堆塑射陶壶(汉代)、三彩奔马马俑(唐代)等重量级藏品,还有新疆阿勒泰地区用毛皮制作的雪具、李佳军夺得中国冬奥会男子项目首枚奖牌时使用的冰鞋等珍贵馆藏。可以说,北京冬奥会为国人了解中国体育发展脉络、感受体育的文化与魅力提供了重要机遇。在北京2022年冬奥会和冬残奥会的中华文化元

素中,体育图标令我印象最为深刻。篆刻与汉字相互融合,与北京2008年奥运会会徽“中国印”遥相呼应。体育图标是冬奥会的标配,也是重要的文化符号。我们用简练的符号、奔放自然的风格,将中国传统美学、汉字悠久的历史与奥林匹克完美结合。同时利用动画技术让体育图标活了起来,使传统的篆刻艺术充满了新时代的活力,又一次为奥林匹克运动贡献了精彩的中国文化瞬间。

马赛:蹴鞠、捶丸、冰嬉、马球、射箭,我国古代就有许多表现体育活动的艺术作品,在历史长河中很多经典的画面流传下来,可以说中国古代艺术与体育文化本就有深刻渊源。在本届冬奥会中火炬设计、奖牌设计、场馆设计等诸多方面都有中华优秀传统文化的元素。比如,奖牌形象就是来源于中国古代同心

圆玉璧,共设五环,五环同心,同心归圆,表达了“天地合、人心同”的中华文化内涵,也象征着奥林匹克精神将世界人民聚集在一起,共享冬奥荣光。丝绸之路、航海文化、中华卷轴,北京2008年奥运会的开幕式上,中华优秀传统文化的独特魅力令世界瞩目。与北京2008年奥运会相比,北京2022年冬奥会同样呈现了中国传统元素,但更强调对冰雪运动本身的诠释,体现出科技简约、绿色环保的特点。可以说14年后,我们在自我表达上有了更强的自信。我们有幸参与了本届冬奥会主火炬台的设计工作,为了贴近冰雪语言,团队将支撑结构设计成为流动起伏的“银丝带”形态,这是对冬奥会众多赛事项目速度、激情、节奏、跃动等特征的抽象表达,也是体育与艺术的交相辉映。这次参与奥运会设计工作,心理包袱小,对奥运精神的领悟也更加深入、纯粹。

3 利用冬奥契机提高青少年审美素养

记者:2021年5月,全国学校体育美育工作推进会强调,加强新时代学校体育美育工作,培养具有爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践本领的德智体美劳全面发展的时代新人,事关两个大局,事关国家和民族未来发展,事关中华民族伟大复兴。结合北京冬奥会,我们应如何理解体美共育?在实践中应如何理解体美共育?

黄金:美育比美育更可怕。不一定每一个孩子长大后

都要成为艺术家、运动员,但是我们应该通过潜移默化的影响,让孩子从小感知到美,进而追求美。奥林匹克主义谋求把体育运动与文化和教育融合起来,创造一种以乐于付出努力、发挥良好榜样的教育价值并尊重基本公德原则为基础的生活方式。对青少年而言,奥林匹克是德智体美劳综合的教育活动,在点燃孩子们对冰雪运动热情的同时,也有助于提高青少年发现美、提炼美、创造美的能力。“双减”和相关政策为体美共育提供了坚实的政策性保障,应当因地制宜开足开齐美育课程,在鉴赏、体验过程中完成美育培养。如何做好政策落地的“最后一公里”,上好体育、美育课程,这需要每一位艺术教师与体育教师共同用心。作为历史悠久的文化古国,我们可以结合北京冬奥会的契机,利用冬奥会中优秀传统文化元素培养孩子的审美能力。此外,家长、学校、政府应该联手全面发展,共同营造全社会支持青少年体育美育工作的氛围,统筹社会资源、改善办学条件,大力加强体育美育教师队伍建设,推动青少年

河北省承德市积极推进冰雪活动进校园,图为承德围场一小分校教师指导学生进行冰壶练习。本报记者 张学军 摄

审美素养和体能水平不断提高。

马赛:我认为奥运会的核心其实并不在于竞技,而在于教育。奥林匹克运动促进全球青少年的交流与合作,对于青少年的人格培养意义重大。在本届冬奥会筹备过程中,我们与北京冬奥组委会合作征集到了由全国各地青少年创作的优秀冬奥画作,为远道而来的朋友送上了一份独一无二的暖心礼物。世界优秀运动员与中国孩子,通过一幅幅充满想象与美好祝愿的画作相连,互相传递真挚的友谊和对奥运的热爱,也为孩子们埋下一颗热爱运动与艺术的种子。

北京冬奥会虽然闭幕了,但是留在孩子们心中的对运动与美的追求会蓬勃发展。青少年不应只是整日埋头苦读,强健体魄和培养一双发现美的眼睛同样重要。“双减”政策很大程度上把孩子们从繁重的校内、校外学业压力中解放出来,应让他们有更多时间和机会接触自然、感受艺术。在“双减”背景之下,美育不仅与学校教育、课堂教学相关,也与家庭教育、社会教育,包括优秀传统文化教育密切相关。各学校可以根据自己地方特色和资源情况进行有针对性的课程开发,开展形式多样的体育美育活动。学校和家庭可以通过为体育美育营造场域,在轻松愉快的氛围中,培养孩子对美的感知力和终身运动的好习惯。

美育新探索

美育不仅能提升人的审美素养,还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟,激励人的精神,温润人的心灵。大学生作为一个特殊群体,处在身心成长的重要阶段,面临着学习、就业、恋爱等多重压力,心理健康问题多发,更加需要美育的滋养。

大学生心理健康状况不容乐观

为了促进大学生的心理健康,各级政府、社会组织和高校积极探索应对之策。教育部出台了一系列政策,如制定《高等学校学生心理健康教育指导纲要》,规范心理教师招聘与辅导等,为大学生的心理健康教育提供全方位的条件保障;诸多社会组织成立专业的心理疏导机构,进校园开展公益宣讲;各高校均按要求成立了心理健康咨询中心,开设相关心理健康课程,设置专门的辅导员岗位。总体上看,这些举措对于保护大学生的心理健康产生了积极影响。

但从当前大学生心理健康的实际状况看,还存在一些有待解决的问题:一是目前更注重发现问题和解决问题,从源头上进行预防做得还不够;二是在解决问题的方法上,仅依靠高校专业心理教师开设心理课程和心理辅导,难以关照到一些有较为隐蔽心理问题的学生;三是没有建立起各方主体广泛参与的机制,特别是没有重视和发挥美育在提高大学生心理健康水平方面的独特价值。

美育具有促进心理健康的重要作用

美育是促进大学生心理健康的良药。通过美育,可以塑造健全人格,涵养学生的生命,使其具有旺盛的生命力,增强抗压性。美育在促进大学生心理健康方面的作用具体表现在四个方面。

一是提升大学生审美能力,引导学生用积极的心态发现美、欣赏美、感受美、评价美、创造美,在这个过程中,学生的身心受到美的熏陶,正能量充盈内心。二是提升大学生的自知能力。美育可引导学生关注自身美、发现自身美、塑造自身美,让学生变得更自信。三是促进大学生和谐人际关系的构建。具有审美鉴赏力的大学生往往能敏锐地捕捉到别人身上的闪光点,学会赞美他人。四是引导学生勇敢面对挫折与挑战。所谓“以美培元”,就是通过美育树立正确的价值观,培养积极乐观的精神风貌。

从四方面入手加强大学生美育

如何加强美育从而提高大学生的心理健康水平?笔者建议从四个方面入手。

一是加强制度建设,构建“五育并举”育人体系。学校应在新时代育人方针的指导下,坚持立德树人,培养德、智、体、美、劳全面发展的大学生。要加强对人才培养目标、培养模式等的研究,推动美育与各科教育的融合,以素质发展为核心,正确认识五育关系,确立全面发展的教育观。同时,健全学校、家庭、社会协同育人机制,营造良好的育人环境和美育文化氛围,为大学生在促进大学生心理健康方面保驾护航。

二是建设学校美育课程。学校美育课程主要包括音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲、影视等。高校应开设丰富的美育课程,供学生选修。教师在相关课堂教学中要注重艺术熏陶,通过赏析古典音乐、鉴赏美术作品、观摩戏剧演出等方式,引导大学生在提升审美能力的同时,放松心情,走出焦虑,释放压力。研究表明,不同的音乐对于心理的作用也不相同。如聆听古典《高山流水》《梅花三弄》《庄周梦蝶》,让学生置身于舒缓、放松的音乐环境,感受心灵与音乐的对话,可以松弛紧张的神经。在悠扬、商、角、徵、羽为主体的中国古典五声音调中,悠扬的沉静、温厚庄重的宫调式音乐可以安定情绪、稳定神经系统;铿锵有力、高亢悲壮的商调式音乐可以增强斗志,激发神经系统的活力;乐曲悠扬、生机勃勃的角调式音乐可以减轻情绪抑郁、闷闷不乐等症;风格欢快、轻松活泼的徵调式音乐可以使大学生的自卑心理得到缓解;清幽柔和、哀婉如水的羽调式音乐可以使大学生缓解焦虑,舒缓情绪。

三是开展课外艺术活动。高校可举办艺术类比赛、晚会以及高雅艺术进校园活动,让学生参与其中,减少大学生在宿舍独处的时间,把他们从网络游戏中拉出来,把他们从宿舍相对封闭的空间吸引到音乐厅、操场等开放空间。通过参加集体艺术活动,增强学生之间的交流与合作,让有心理问题的学生从自我封闭的状态中走出来,在艺术活动中提升集体荣誉感,实现个人价值,这对于提高大学生心理健康水平大有裨益。学校可组织国家级艺术团和优秀地方艺术团走进学校,开展大型艺术演出活动,参与艺术演出的学生和观看艺术演出的学生均能受到艺术的陶冶,提高审美和人文素养。

四是组织社会艺术实践。组织社会艺术实践活动是高校美育工作的有益补充和扩展。志愿服务、公益实践是学生回馈社会、锻炼自我、培养社会责任感的重要手段,以志愿服务、公益实践为代表的“走出去”艺术实践活动是对大学生开展美育的重要途径。高校可组织学生走进社区、养老院、儿童福利院开展艺术实践活动,大学生走近这些需要帮助的群体,通过与养老院、儿童福利院中老人、儿童的交流,认识到自身的责任,找到自己生活的闪光点,明白自己的社会价值所在。社会艺术实践活动的开展有助于让有心理问题的学生认清自己、放开胸襟,增加面对生活的勇气和实现自身理想的决心。

总之,促进大学生的心理健康,使其快乐成长是每一所高校的责任,而以美育心是达成这一目的不可或缺的重要方式。

(作者系南京师范大学音乐学院博士研究生)

『以美育心』护佑大学生心理健康

王冬梅

苏州高新区实验小学:

人人都是小小艺术家

严建春 陆伟

当学生背着书包高兴地踏进校园,迎接他们的是音乐空间里小小钢琴家弹奏的优美乐曲;走进底层大厅,是各种绘画手工作品的展示;来到楼层大厅,是小小手社团成员完成的各种手工艺品。

近年来,集团加大艺术教育设施建设,每个校区都配足艺术专用室场,拥有音乐、美术专用室场、舞蹈房、艺术剧场,三个新校区还配备了师生艺术展厅、陶艺教室、桃花坞年画室、书法教室、民乐教室、录音棚、电视台等。在艺术设施设备方面,三年来共投入经费1148万,新建16个艺术专用教室。

构建校本课程,艺教人人有课题

近年来,学校音乐教师先后多次参加全国音乐课题组、新世纪小学体艺整合课程的开发与应用研究活动。如今,全校97位艺术教师,每个人都有研究课题。如音乐教师小学课堂教学有

效性研究、小学音乐课堂中合作学习的有效性研究、在合唱中学会合作等。美术教师则开发了《巧巧手学编织》《手编教材》《陶趣雅韵》《陶艺初级教程》《桃花坞木刻年画》等校本教材,还有黏土捏乐、儿童线描画等视频微课和本课程。

近几年,在校本艺术课程建设引领下,集团成立了陆伟、杨洁、周雪芳名师工作室,发挥了骨干教师的传、帮、带的作用。集团艺术教师多次代表省市参加各类基本功大赛和才艺比赛,屡获殊荣。杨洁、陆伟先后获得苏州市美术教师评优课一等奖;陆伟、周雪芳在一师一优课评比中获部优。同时艺术教师们还为江苏省线上教育平台提供示范课16节。

与班主任工作融合,社团活动形成制度

近年来,学校将艺术教育及班主任工作会议、社团工作相结合。一是班主任作为班级

艺术活动开展的第一责任人,纳入班主任及优秀班集体的考核与评选,并在全校普及开展“每班有歌声,课前一首歌”活动。组织以“赞赞我的国,我爱红领巾”为主题的比赛,同时鼓励学生定制健康阳光、积极向上的个性歌单。

二是把参与艺术教育及社团活动评比结合起来,形成制度。通过各项制度明确了各个社团活动的目标、任务、常规管理要求及活动的方法和步骤。优秀社团和优秀学员的评选条件。学校共开设艺术类社团52个,涵盖了音乐、美术、舞蹈、表播等所有门类。

苏州高新区实小教育集团始终秉持这样一个信念:学生人人都是小小艺术家,每位学生,都应该被喜爱;每种色彩,都应该盛开;每个梦想,都值得灌溉。

(作者严建春单位系苏州高新区教育工委,陆伟系苏州高新区实验小学教育集团副校长)

一线采风

拥有5个校区的苏州高新区实验小学教育集团,在为生命奠基的办学理念引领下,高品位实施艺术教育,提出了“人人都是小小艺术家”的艺术教育理念,坚持以班级为单位,以校园七彩社团为基础,面向全体学生开展美育。学校先后被评为苏州市艺术教育示范学校和江苏省艺术教育特色学校。

加大投入,拓展艺术教育空间

走进实验小学校园,便置身于浓浓的艺术氛围中。天趣奇石与学生的天真活泼相映成趣;书山雕塑引领孩子走进浩瀚书海;双语园滋养了学生的世界眼光;太湖文化艺术研究院则打开了学生追寻民间艺术工坊之门。清晨,