

理论同期声

艺术教育何以成为时代刚需

——中央音乐学院教授周海宏在西湖大学讲座的精彩观点

“调味品”。然而,感性素质作为思想境界、精神状态与文化修养的重要组成,在个人与社会文明发展中发挥着不可替代的作用。

感性素质直接关系到个体感知幸福的能力。感性素质低的人,往往对美好的事物视而不见、充耳不闻。比如,有人会在精美的钢琴上钉钉挂物,无视其艺术美感;夫妻因家具外观产生分歧,本质是感性认知差异导致的价值观冲突。这些生活细节,正是感性素质缺失的直观体现。当人们缺乏艺术熏陶,即便物质生活富足,也难以获得深层的精神满足。这是因为感知幸福的能力,需要以对美的敏锐觉察为基础,而感性素质低者,往往对周遭环境的脏乱,对艺术作品的魅力无动于衷,自然难以具有真切的幸福体验。从社会文明进步的角度来看,感性素质的高低直接影响着社会的文明水平。

艺术教育缺位造成的个体困境和社会影响

艺术教育的缺失不仅关乎个人幸福感,更对社会产生深远的负面影响。深入观察全球社会现象,部分地区即便物质条件显著改善,但赌博、吸毒等不良行为依然存在。究其根源,人的生命能量需要合理宣泄渠道,当高品质精神文化生活匮乏时,这些能量极易流入不良行为领域。这警示我们,社会的精神文明建设必须与物质文明建设共同推进,而重视艺术教育,能为人们提供正向精神寄托,有效规避低质精神消费。

艺术教育缺失的严重后果,在抑郁症低龄化趋势中也十分凸显。调查显示,不少抑郁症患者来自高知家庭,甚至是学霸群体。这类孩子自幼被灌输“唯有不断战胜他人,超越自我才能获得认可”的观念,生命价值的多元性与情感发展遭到忽视。一旦学业受挫,他们难以从其他途径获取价值感,进而陷入抑郁深渊。因此,必须重视音乐教育等艺术教育形式,助力青少年全面发展,塑造健全人格。艺术教育能够丰富孩子的情感世界,增强其应对挑战与压力的能力,从而培养健康心态。

从国家和社会发展层面看,在创新驱动发展的时代背景下,创新能力是提升国家竞争力的关键。对美的追求与敏锐感知是创造力的源泉。在人类文明演进过程中,精神文明成为重要方向,其核心在于审美感知与人文关怀构建更具温度的社会形态。然而,当经济发展到一定阶段,部分城市陷入功利化发展困境,城市规划不合理,建筑风格丑陋,广告杂乱无章等现象,使诗意与美感逐渐消失。这表明,在追求物质进步的同时,必须重视艺术素养培育与感性思维培育,实现经济发展与人文精神的平衡。

如今,文化软实力已成为衡量国家综合实力的重要指标,而艺术教育作为激发创新活力、传承文化精神的重要途径,对提升国家文化软实力具有不可替代的战略意义。

音乐教育赋能个人成长与社会发展

音乐教育作为艺术教育的核心路径之一,具有不可替代的作用。艺术教育的本质在于培养感性素质,而音乐教育在提升个人审美能力、丰富情感体验、培养创造力等方面发挥重要作用。通过音乐教育,人们能够学会感受音乐中的旋律、节奏与和声之美,培养对美的敏锐感知与鉴赏能力。这种能力不仅体现在音乐欣赏中,更能迁移至生活的各个领域,使人善于发现生活中的美,提升生活品质,契合文化建设以人为本的要求。

在社会层面,音乐教育有助于促进社会和谐与文明进步。一个充满音乐氛围的社会,人们的情感更容易产生共鸣。音乐作为艺术的主要形式,不仅能够跨越语言和文化的障碍,传递人类共通的情感,还能够增进人与人之间的理解与包容。从历史上看,许多伟大的文明都离不开艺术的繁荣,音乐在其中发挥着不可替代的作用。加强音乐教育,不仅能提升全民族的文化素养,还能促进社会的和谐与进步。

从职业发展角度来看,音乐教育能为个人带来独特优势。在竞争激烈的职场中,具备创新思维与审美能力的人更容易崭露头角。音乐教育所培养的创造力与想象力,能够激发人们在工作中的创新灵感,使他们在设计、营销、文化创意等领域展现出独特的竞争力。

在文化建设中,将育人才、建队伍作为重要且紧迫的战略任务,尊重人才成长规律,音乐教育所培养的人才是文化人才队伍的重要组成部分。

AI冲击下艺术教育的机遇与挑战

在AI时代,艺术创作和教育面临着新的挑战与机遇。有人担忧AI会取代人类进行艺术创作,比如在音乐创作领域, AI是否会替代作曲家?从目前的发展来看,虽然AI在某些方面取得了进步,但它在艺术创作上仍存在诸多问题。

AI创作音乐主要依靠概率,通过学习大量作品来生成新的音乐。然而,这种方式存在明显的局限性。一方面,数据量越大, AI创作的作品越趋于平庸,缺乏特色和风格。比如,让计算机学习众多作曲家的作品后,它创作出的往往是折中的结果,难以展现出独特的艺术魅力。另一方面,

AI学习的大量作品中,平庸作品占比较大,优秀作品的数据集总量相对不足,这使得AI难以创作出真正伟大的作品。

人类的音乐创作并非依靠概率,而是基于内心的期待和独特的创造力。肖邦的作品并非在学习其他作曲家后才形成自己的风格,他脑海中有着属于自己的创作概念。在音乐欣赏中,人们也是根据内心的期待来感受音乐,而不是依据概率。比如,对于一段音乐的走向,人们心中会有期待,这种期待引导着我们对音乐的理解和感受。

尽管AI在艺术创作上存在不足,但我们也应看到其积极的一面。AI可以作为一种工具,辅助艺术家进行创作,为艺术创作带来新的思路和方法。同时,我们也要思考如何利用AI技术来改进艺术教育,提升教学质量。

在教育领域, AI的发展也促使我们重新审视教育的目标和内容。AI能够替代一些规则性的知识记录和文字描述工作,但它无法替代人类的感性体验和创造力培养。因此,在教育中,我们应更加注重培养学生的感性素质、问题意识及创造力,让学生具备发现问题、解决问题的能力,以及良好的社交能力和审美魅力。

打造多维协同的美育共同体

面对艺术教育长期被边缘化的现状,我们亟须以更紧迫的使命感与更深刻的认知,推动艺术教育体系的全面完善。这一进程须从三个维度协同发力:其一,塑造“以爱美为荣”的社会舆论导向;其二,深化环境育人理念,让审美熏陶浸润日常;其三,夯实艺术基础教育根基。在具体实践层面,构建家庭、学校、社会协同联动的培育体系,三方主体须形成合力,共同推动艺术教育的发展。

仍以音乐教育为例,家长要转变观念,摒弃只看重孩子学业成绩的狭隘观念,鼓励孩子参与音乐活动,培养兴趣爱好。学校要加大对音乐教育的投入,完善课程体系,配备专业音乐教师,为学生营造良好的音乐学习环境,同时,加强改变基础教育的艺术教育水平,打造高质量教材。社会也应营造重视音乐教育的氛围,举办各类音乐活动,提高公众对音乐的认知与欣赏水平。

在AI时代,我们应充分认识到艺术的价值,加强艺术教育,提升国民的感性素质和审美能力。这不仅关系到个人的幸福和发展,也关系到国家的未来和社会的文明进步。社会要培养具有创造力、审美力和社会责任感的人才,让他们能够在AI时代更好地适应社会发展,创造美好的未来,为建设社会主义文化强国添砖加瓦。

【本报记者 吴晔 通讯员 吴波 张弛 整理】

之江智库

习近平总书记指出,我们要实实在在地把职业教育搞好,要树立工匠精神,把第一线的大国工匠一批一批培养出来。这是顶梁柱,没有金刚钻,揽不了瓷器活。职业教育与经济社会发展紧密相连,对促进就业创业,助力经济社会发展、增进人民福祉具有重要意义。将工匠精神融入职业教育人才培养,既是对现代产业发展时代要求的回应,也是高质量技术技能型人才培养的必由之路。

工匠精神在职业教育中的重要作用

工匠精神发源于中华优秀传统匠造文化,体现为“尚巧”“求精”“道技合一”的实践品格,是一种带有匠艺追求的技艺超拔、至臻至善的匠心追求,是技术实践与人生追求的高度统一。2020年11月,在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上,习近平总书记完整阐释工匠精神的深刻内涵,即“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”。将工匠精神融入职业教育人才培养是时代的要求,具有重要的意义。

一方面,工匠精神作为一种职业精神,是提升个人精神追求、完善个人职业素养、实现个人成长进步的重要道德指引。工匠精神强调从业者通过系统的理论学习与长期、扎实的专业技能培训与练习,成为精通某项专业技能的能工巧匠。在职业教育中秉持工匠精神,有助于学生形成严谨、专注、务实的职业品格和敬业、奉献、诚信的职业操守。而这些同拥有较高专业知识技能一样,是其自身立足职场的重要条件和在未来职业生涯中脱颖而出的制胜法宝。

另一方面,工匠精神强调执着、坚持、专注,但绝不等同于因循守旧、拘泥一格的“匠气”,其中包括追求突破、追求革新的创新内蕴。现代工匠精神不仅强调从业者追求更高的技术水平、精益求精的态度,更提倡结合现代科学技术实现生产理念与生产方式的创新。在职业教育中秉持工匠精神,有助于调动学生的创新创造精神,使其在未来的工作中精准对接制造业升级发展的需求,为产业创新注入活力。

秉持工匠精神的人才培养策略

党的十八大以来,我国职业教育事业发展成效显著,为经济社会发展培养了大批高素质技术技能人才,一条很重要的经验就是坚持立德树人、德技并修,强调工匠精神与技术技能培养相融合,使每个学生在掌握技术技能的同时,养成爱国敬业、诚实守信、勤勉尽责、精益求精、追求卓越、敢于创新等道德素养。接下来,我们要在课程重构、产教协同、师资革新、文化浸润上持续发力,以工匠精神赋能职业教育高质量发展,培养更多兼具精湛技艺、职业信念与创新思维的新时代大国工匠,为制造强国建设提供可持续的人才支撑。

重构课程体系与教学模式,深植工匠精神内核。高等职业教育应尝试打破传统理论主导的课程框架,将工匠精神的“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”四维内涵融入专业教学全流程。比如,在智能控制等工科专业中,可采取项目化教学设计,将严谨细致的技术标准与追求卓越的创新意识相结合,引导学生提升从基础原理掌握到复杂问题解决的全链条能力。推行“知识+技能+素养”三位一体的教学模式,通过案例教学、模拟实训等方式,让学生在解决真实行业问题的过程中体验到工匠精神的实践价值。建立动态课程更新机制,顺应人工智能发展趋势,做到教学内容与行业前沿需求同步更新。

深化产教融合机制,搭建工匠精神实践平台。以现代学徒制为核心,构建校企协同育人生态。设立行业顾问委员会、共建生产性实训基地等,促进企业技术标准与院校教学标准双向渗透。比如,学生在企业导师指导下参与实际项目研发,锤炼精密操作技能,培养团队协作与创新突破的职业素养。推动“训赛结合”模式,组织技能竞赛与创新挑战活动,培养学生精益求精的工匠精神。为形成可持续发展的模式,还需加强制度保障,搭建校企联合认证体系,将工匠精神评价纳入人才考核标准,强化职业价值观的内化。

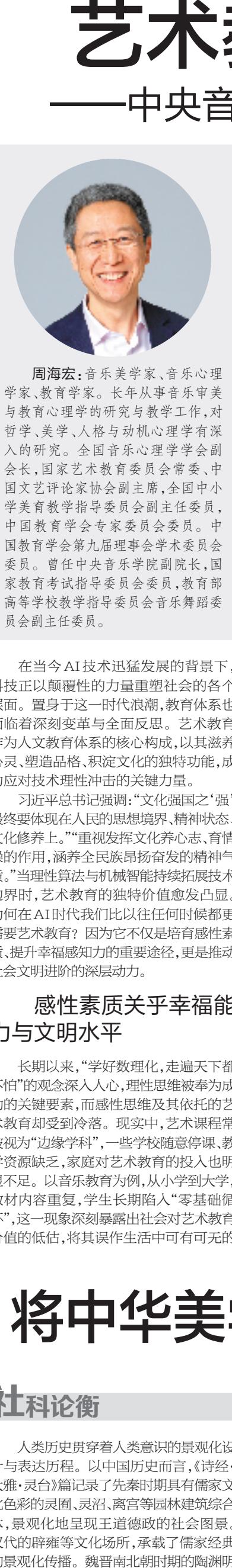
强化双师型师资建设,塑造工匠精神示范标杆。教师队伍建设中,要求教师兼具理论素养与实践智慧,落实“企业实践学分制”“技术研修计划”等机制,鼓励教师深入行业一线更新技能,将产业经验转化为教学资源。引入大国工匠、劳模技师等作为兼职导师,开设“工匠讲堂”“技能大师工作室”,让他们以亲身经历传递敬业职业信念、涵养工匠精神。院校方面,需改革教师评价体系,将指导学生创新创业、技能竞赛的成果纳入绩效考核,激励教师以身作则践行工匠精神。建立教师与企业技术骨干的常态化交流机制,促进产教双向知识流动。

营造工匠文化生态,筑牢职业价值认同根基。基于校园建设、制度设计、文化活动多维联动,构建浸润式的工匠精神培育环境。在校园建设方面,建设工匠精神主题展馆、技术成果长廊,展示师生创新作品与行业尖端技术,以可视化载体强化职业荣誉感。在制度层面,完善技能人才激励机制,设立“匠心奖学金”,推行“技术等级与薪酬挂钩”政策,提升技能成才的社会认同。在文化层面,开展“劳模文化节”“技能传承周”等活动,借助新媒体传播工匠事迹,塑造“劳动光荣、技能宝贵”的校园风尚。以思政课程为载体,将工匠精神与中华优秀传统文化结合,引导学生理解工匠精神的时代意义与重要价值。

【作者单位:台州科技职业学院】

培育工匠精神助力职业教育高质量发展

张丽君 许辉

将中华美学精神融入中华文明的景观化传播

王永 董佳楠

时之景不同也。山,朝看如此,暮看又如此,阴晴看又如此,所谓朝暮之变态不同也。”由此尝试建立多维的审美认知体系,空间维度强调远近结合,通过不同距离产生的视觉差异形成层次丰富的空间认知;角度维度主张多视角审视,从正面、侧面、背面等不同视角形成对审美对象的整体把握;时间维度注重四时观照,关注春夏秋冬季节变换对景观的影响;环境维度突出朝暮之变,注意到光线、天气等环境因素对景观呈现的作用。

落实到实践转化层面,应汲取中国古代美学“散点透视”“随时山水”这种打破时空束缚的审美态度,从而生发出源源不断的创意。在旅游产业发展中,可结合古代观景理论打造特色游览路线;在影像创作领域,在传统山水审美指导下创作兼具艺术性和文化内涵的自然风光纪录片。

中国古代哲学的宇宙观与天下观中包含着对人类命运的整体关怀。孔子“四海之内,皆兄弟也”的仁爱思想表达了对人类一体的认同;孟子提出“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的理念,强调了人类共同生活的伦理基础。西汉丝绸之路开辟了商贸往来的通道,搭建了文明互鉴的桥梁。唐代“万国来庭”可谓兼容多元文化的世界性都市景观。郑和下西洋展示了明代中国的和平邦交理念。中

国古代的思想传统与人类命运共同体理念形成了历史的呼应与现实的共鸣。

人类命运共同体理念下的人文景观,展现的是全球视野下的人类共存与合作,要坚持和平与发展主题,比如通过纪念性建筑与艺术作品等具象化的景观设计,传递人类命运休戚与共的理念;开办展会,回顾世界和平历程中的重要节点,展示多元文明交流互鉴的成果,彰显共同追求与价值认同。

在中华民族历史上,既有以汉族为主导的统一王朝,如汉朝、唐朝;也有以少数民族为主导的统一王朝,如元朝、清朝。朝堂上载歌载舞、万邦来朝的场面,市井中货郎售卖的汉胡杂居的琳琅用品,都是各民族共同追求美好生活的人文社会图景。

在儒家华夷之辨的思想影响下,中华美学精神更多展现的不是民族分野和民族冲突,而是民族之间围绕共同追求和共通信仰达成的情感联结,这在古代城市多元化建筑和朝野节庆文艺中展现得尤为突出。唐代郑虞诗云:“花萼楼南大合乐,八音九奏鸾来仪。”张说诗云:“西域灯轮千影合,东华金阙万重开。”中国古代人文景观描写中包含着丰厚的殊方协和、华夷一家式书写经验,值得我们在当代继承和发展。

在日常生活景观中培育起文化认同与情感联结,可以通过民族文化公园、民族博物馆等公共文化空间的建设,将各民族的历史记忆和精神追求景观化;通过推广民族传统节日等活动,将各民族共同参与社会建设的现实记忆景观化,从而回应铸牢中华民族共同体意识的现实需求。

中国古代哲学的宇宙观与天下观中包含着对人类命运的整体关怀。孔子“四海之内,皆兄弟也”的仁爱思想表达了对人类一体的认同;孟子提出“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的理念,强调了人类共同生活的伦理基础。西汉丝绸之路开辟了商贸往来的通道,搭建了文明互鉴的桥梁。唐代“万国来庭”可谓兼容多元文化的世界性都市景观。郑和下西洋展示了明代中国的和平邦交理念。中

国古代的思想传统与人类命运共同体理念形成了历史的呼应与现实的共鸣。

人类命运共同体理念下的人文景观,展现的是全球视野下的人类共存与合作,要坚持和平与发展主题,比如通过纪念性建筑与艺术作品等具象化的景观设计,传递人类命运休戚与共的理念;开办展会,回顾世界和平历程中的重要节点,展示多元文明交流互鉴的成果,彰显共同追求与价值认同。

在中华民族历史上,既有以汉族为主导的统一王朝,如汉朝、唐朝;也有以少数民族为主导的统一王朝,如元朝、清朝。朝堂上载歌载舞、万邦来朝的场面,市井中货郎售卖的汉胡杂居的琳琅用品,都是各民族共同追求美好生活的人文社会图景。

在儒家华夷之辨的思想影响下,中华美学

精神更多展现的不是民族分野和民族冲突,而是民族之间围绕共同追求和共通信仰达成的情感联结,这在古代城市多元化建筑和朝野节庆文艺中展现得尤为突出。唐代郑虞诗云:“花萼楼南大合乐,八音九奏鸾来仪。”张说诗云:“西域灯轮千影合,东华金阙万重开。”中国古代人文景观描写中包含着丰厚的殊方协和、华夷一家式书写经验,值得我们在当代继承和发展。

在日常生活景观中培育起文化认同与情感联结,可以通过民族文化公园、民族博物馆等公共文化空间的建设,将各民族的历史记忆和精神追求景观化;通过推广民族传统节日等活动,将各民族共同参与社会建设的现实记忆景观化,从而回应铸牢中华民族共同体意识的现实需求。

中国古代哲学的宇宙观与天下观中包含着对人类命运的整体关怀。孔子“四海之内,皆兄弟也”的仁爱思想表达了对人类一体的认同;孟子提出“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的理念,强调了人类共同生活的伦理基础。西汉丝绸之路开辟了商贸往来的通道,搭建了文明互鉴的桥梁。唐代“万国来庭”可谓兼容多元文化的世界性都市景观。郑和下西洋展示了明代中国的和平邦交理念。中

国古代的思想传统与人类命运共同体理念形成了历史的呼应与现实的共鸣。

人类命运共同体理念下的人文景观,展现的是全球视野下的人类共存与合作,要坚持和平与发展主题,比如通过纪念性建筑与艺术作品等具象化的景观设计,传递人类命运休戚与共的理念;开办展会,回顾世界和平历程中的重要节点,展示多元文明交流互鉴的成果,彰显共同追求与价值认同。

在中华民族历史上,既有以汉族为主导的统一王朝,如汉朝、唐朝;也有以少数民族为主导的统一王朝,如元朝、清朝。朝堂上载歌载舞、万邦来朝的场面,市井中货郎售卖的汉胡杂居的琳琅用品,都是各民族共同追求美好生活的人文社会图景。

在儒家华夷之辨的思想影响下,中华美学

精神更多展现的不是民族分野和民族冲突,而是民族之间围绕共同追求和共通信仰达成的情感联结,这在古代城市多元化建筑和朝野节庆文艺中展现得尤为突出。唐代郑虞诗云:“花萼楼南大合乐,八音九奏鸾来仪。”张说诗云:“西域灯轮千影合,东华金阙万重开。”中国古代人文景观描写中包含着丰厚的殊方协和、华夷一家式书写经验,值得我们在当代继承和发展。

在日常生活景观中培育起文化认同与情感联结,可以通过民族文化公园、民族博物馆等公共文化空间的建设,将各民族的历史记忆和精神追求景观化;通过推广民族传统节日等活动,将各民族共同参与社会建设的现实记忆景观化,从而回应铸牢中华民族共同体意识的现实需求。

中国古代哲学的宇宙观与天下观中包含着对人类命运的整体关怀。孔子“四海之内,皆兄弟也”的仁爱思想表达了对人类一体的认同;孟子提出“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的理念,强调了人类共同生活的伦理基础。西汉丝绸之路开辟了商贸往来的通道,搭建了文明互鉴的桥梁。唐代“万国来庭”可谓兼容多元文化的世界性都市景观。郑和下西洋展示了明代中国的和平邦交理念。中

国古代的思想传统与人类命运共同体理念形成了历史的呼应与现实的共鸣。

人类命运共同体理念下的人文景观,展现的是全球视野下的人类共存与合作,要坚持和平与发展主题,比如通过纪念性建筑与艺术作品等具象化的景观设计,传递人类命运休戚与共的理念;开办展会,回顾世界和平历程中的重要节点,展示多元文明交流互鉴的成果,彰显共同追求与价值认同。

在中华民族历史上,既有以汉族为主导的统一王朝,如汉朝、唐朝;也有以少数民族为主导的统一王朝,如元朝、清朝。朝堂上载歌载舞、万邦来朝的场面,市井中货郎售卖的汉胡杂居的琳琅用品,都是各民族共同追求美好生活的人文社会图景。

在儒家华夷之辨的思想影响下,中华美学

精神更多展现的不是民族分野和民族冲突,而是民族之间围绕共同追求和共通信仰达成的情感联结,这在古代城市多元化建筑和朝野节庆文艺中展现得尤为突出。唐代郑虞诗云:“花萼楼南大合乐,八音九奏鸾来仪。”张说诗云:“西域灯轮千影合,东华金阙万重开。”中国古代人文景观描写中包含着丰厚的殊方协和、华夷一家式书写经验,值得我们在当代继承和发展。

在日常生活景观中培育起文化认同与情感联结,可以通过民族文化公园、民族博物馆等公共文化空间的建设,将各民族的历史记忆和精神追求景观化;通过推广民族传统节日等活动,将各民族共同参与社会建设的现实记忆景观化,从而回应铸牢中华民族共同体意识的现实需求。

中国古代哲学的宇宙观与天下观中包含着对人类命运的整体关怀。孔子“四海之内,皆兄弟也”的仁爱思想表达了对人类一体的认同;孟子提出“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的理念,强调了人类共同生活的伦理基础。西汉丝绸之路开辟了商贸往来的通道,搭建了文明互鉴的桥梁。唐代“万国来庭”可谓兼容多元文化的世界性都市景观。郑和下西洋展示了明代中国的和平邦交理念。中

国古代的思想传统与人类命运共同体理念形成了历史的呼应与现实的共鸣。

人类命运共同体理念下的人文景观,展现的是全球