

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



周海宏: 音乐美学家、音乐心理学家、教育学家。长年从事音乐审美与教育心理学的研究与教学工作,对哲学、美学、人格与动机心理学有深入的研究。全国音乐心理学学会副会长,国家艺术教育委员会常委、中国文艺评论家协会副主席,全国中小学美育教学指导委员会副主任委员,中国教育学会专家委员会委员。中国教育学会第九届理事会学术委员会委员。曾任中央音乐学院副院长,国家教育考试指导委员会委员,教育部高等学校教学指导委员会音乐舞蹈委员会副主任委员。

在当今 AI 技术迅猛发展的背景下,科技正以颠覆性的力量重塑社会的各个层面。置身于这一时代浪潮,教育体系也面临着深刻变革与全面反思。艺术教育作为人文教育体系的核心构成,以其滋养心灵、塑造品格、积淀文化的独特功能,成为应对技术理性冲击的关键力量。

习近平总书记强调:“文化强国之‘强’最终要体现在人民的思想境界、精神状态、文化修养上。”“重视发挥文化养心志、育情操的作用,涵养全民族昂扬奋发的精神气质。”当理性算法与机械智能持续拓展技术边界时,艺术教育的独特价值愈发凸显。为何在 AI 时代我们比以往任何时候都更需要艺术教育?因为它不仅是培育感性素质、提升幸福感知力的重要途径,更是推动社会文明进阶的深层动力。

感性素质关乎幸福能力与文明水平

长期以来,“学好数理化,走遍天下都不怕”的观念深入人心,理性思维被奉为成功的关键要素,而感性思维及其依托的艺术教育却受到冷落。现实中,艺术课程常被视为“边缘学科”,一些学校随意停课、教学资源缺乏,家庭对艺术教育的投入也明显不足。以音乐教育为例,从小学到大学,教材内容重复,学生长期陷入“零基础循环”,这一现象深刻暴露出社会对艺术教育价值的低估,将其误作生活中可有可无的

“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同步推进,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,其核心在于以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正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美育水平,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】

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,成为精通某一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。鞠躬尽瘁,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,顺应人工智能技术发展趋势,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,促使企业技术标准与院校教学标准双向渗透。比如,学生由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】

民营经济是推进中国式现代化的生力军,是高质量发展的重要基础,是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。浙江是民营经济大省,也是民营经济的第一发展地。这里的民营经济起步早、发展快,以中小企业为主的市场经营主体充满活力。

《民营经济:浙江实践的典型案例》是浙江财经大学余丽生研究员团队在对浙江所辖部分市县的民营经济进行实地调研基础上完成的研究成果。全书从营商环境、人才队伍建设、科技创新、产业发展、品牌建设等7个方面提炼了30个典型案例,再现这些县市民营经济高质量发展取得的成效,归纳和提炼可复制、可借鉴、可推广的经验。



将中华美学精神融入中华文明的景观化传播

王 永 董佳楠

人类历史贯穿着人类意识的景观化设计与表达历程。以中国历史而言,《诗经·大雅·灵台》篇记录了先秦时期具有儒家文化色彩的灵囿、灵沼、离宫等园林建筑综合体,景观化地呈现王道德政的社会图景。汉代的辟雍等文化场所,承载了儒家经典的景观化传播。魏晋南北朝时期的陶渊明以其田园诗文书写了道家理想的生活景观。唐代王维《辋川集》等诗篇以禅意之眼观照了山水风景。北宋欧阳修《丰乐亭记》以及李公麟《西园雅集图》等作品各具风骚。直至晚清,传统思想文化辐射到了景观表达的各个细节,相关的景观符号包含着深厚的中华美学底蕴和人文愿景。

作为中华文明的关键载体,多元一体的景观化文化通过活化中华传统美学基因,为当代中国的文明发展及其景观化传播提供了丰富资源。我们要进一步激活以山水审美为基础的自然景观,营造交流互鉴的人文景观,将现代化成果重塑为数字景观,展现中华文明的全景景观。

山水审美理论下的自然景观传播

古代山水审美理论是当代中国生态文明景观化成果传播的重要参照资源。大至“九州”,小至彩陶,中国古代审美传统中整体“俯察”的认识姿态,体现了古人对“物”进行整体把握和细部钻研的观赏传统,这是当今生态景观传播可以延续和创新的民族审美特色。北宋郭熙云:“山,近看如此,远数里看又如此,远十数里看又如此,每远每异,所谓山形步步移也。山,正面如此,侧面又如此,背面又如此,每看每异,所谓山形面面看也。”又云:“山,春夏看如此,秋冬看又如此,所谓四

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。比如杭州西湖文化景观的“三面云山一面城”,秉持“天人合一”的理念,通过创造性转化,让山水审美理论焕发发生机,为构建人与自然和谐共生的文明新形态提供重要的思想资源。

共同体意识下的人文景观传播

中华民族共同体意识是民族团结之本。自周代以降,华夏各民族均以礼乐文明为共同的政治追求,这种围绕儒家社会思想的“文化共同体”不断驱动着各民族之间的文化融合甚至血缘融合,当然,佛教和道教在民间起到的作用也不可忽视。而在中华民族历史上,既有以汉族文化为主导的统一王朝,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社会文化图景。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。唐代郑隅诗云:“花萼楼南大合乐,八音九奏鸾来仪。”张说诗云:“西域轮干影合,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”可谓包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,传递人类命运共同体感与美的理念;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。

虚拟技术下的数字景观传播

物质文明的景观化历程生生不息。

商周时期青铜器的纹饰精美细致,展现了我国古代高超的冶铸技术。唐代的“明堂”“含元殿”“花萼楼”等建筑今虽不存,但从相关文书书写中仍可可见其设计之精妙。中华美学精神的文本外展,已从传统的艺术、文学转向数字文本,以及实体基础与虚拟呈现深度结合的综合文本。正如童强教授在《景观与想象》中所说:“传统时代通过古典诗文可以想见特定的情景,如今已经转交给了景观。视觉中心已经从传统的文学文本转移至景观文本;内在观看转向了外在观看;文字激发的如在目前的想象转变成成为景观所导向的对现代化想象,基于生活世界的整体景观提供了一种对新共同体的想象。”

将中国式现代化建设的实体成果传递至数字空间,需要中华美学精神的表达经验与现代数字技术的有机结合。要充分运用5G、人工智能、VR等技术,将现代化建设的实体成果,如高速公路、高速铁路、智慧城市等,输出为虚拟空间的景观体验。推动数字景观传播的普惠性,通过数字化方式让更多受众感知、体验我国现代化建设成果,彰显中华优秀传统文化与现代社会文明相融合的独特魅力,以中华美学精神为视野引导和观照数字景观的发展。

中华美学精神是古代智慧的结晶,也是面向未来的创新动力,为中华文明提供了思想资源和实践范式。景观化传播是精神文明和物质文明建设的成果展示,更是承载历史记忆、文化意义和现代意识的多媒介的综合表达。致力自然景观、人文景观与数字景观的当代互动与融合,推动景观实体的营建和景观文学的书写,是传承中华文明的时代使命,也是推动中国式现代化的文化担当。

【作者单位:中国传媒大学人文学院】