

上海市教育发展基金会资助项目

上海视觉艺术学院艺术教育智库建设研究成果

上海艺术教育 发展报告 2019

全面推进上海艺术教育现代化

Annual Report on
Art Education Development of
Shanghai

上海视觉艺术学院艺术教育发展研究中心◎编

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

上海艺术教育发展报告 (2019)

全面推进上海艺术教育现代化

上海视觉艺术学院艺术教育发展研究中心 编

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书围绕“全面推进艺术教育现代化”这一主题,聚集2019年度上海艺术教育的新动态与新现象,分析上海在推进艺术教育现代化过程中取得的经验和特色。本书从“高校艺术教育探索”、“基础艺术教育教学创新”、“文教结合创新发展”等方面出发,具体分析了上海相关高校、中小学校以及社会文化艺术机构在艺术教育现代化方面的积极探索,为上海乃至全国的艺术教育提供了有益的借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

上海艺术教育发展报告. 2019 / 上海视觉艺术学院
艺术教育发展研究中心编. —上海: 上海交通大学出版社, 2019
ISBN 978 - 7 - 313 - 22798 - 0

I. ①上… II. ①上… III. ①艺术教育—发展—研究报告—上海—2019 IV. ①J124 - 4

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第006345号

上海艺术教育发展报告(2019)

SHANGHAI YISHU JIAOYU FAZHAN BAOGAO (2019)

主 编: 上海视觉艺术学院艺术教育发展研究中心	
出版发行: 上海交通大学出版社	地 址: 上海市番禺路951号
邮政编码: 200030	电 话: 021-64071208
印 制: 上海天地海设计印刷有限公司	经 销: 全国新华书店
开 本: 710 mm × 1000 mm 1/16	印 张: 16.75
字 数: 246千字	
版 次: 2019年12月第1版	印 次: 2019年12月第1次印刷
书 号: ISBN 978 - 7 - 313 - 22798 - 0	
定 价: 68.00元	

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-64366274

上海市教育发展基金会资助项目
上海视觉艺术学院艺术教育智库建设成果
上海视觉艺术学院登高计划研究成果

顾 问 王荣华

主 编 陈立民

副主编 俞振伟

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁 力 王明复 叶 苹 叶舒宪 田兆元 朱 刚

刘文国 刘旭光 刘 轶(执行) 刘海波 许 健

孙乃树 李柯林 李 钧 李 梅 吴玉萍 吴学霆

汪天云 张 岚 张宏莲 陈 华 陈耀明 林炊利

尚红娟 钱熹媛 倪 燕 栾洪金 萧烨璿 蒋萍芳

薛 飞

序

教育为立国之本。艺术教育陶冶情操、滋养精神、健全人格,是教育工作中不可缺少的重要组成。习近平同志在给中央美术学院老教授的回信中提出:“发扬爱国为民、崇德尚艺的优良传统,以大爱之心育莘莘学子,以大美之艺绘传世之作”,实为新时代艺术教育的发展指明了方向。“兴于诗,立于礼,成于乐”,在中国步入伟大复兴的时代,更要认识到艺术教育是引领社会风尚、培育社会主义核心价值观、弘扬民族精神的重要载体,是培养艺术人才的基础工程,是弘扬中国精神、中华美德、中华优秀传统文化的有效路径。

在当今时代,以互联网、人工智能为代表的科技发展,促进领域、行业、学科专业的跨越,推动历史、现实、未来的贯通,使得思想观念、物质形态、社会现实的关联紧密,技术、艺术、人文、哲学、宗教、法律等方方面面融合互补,艺术教育面对这一时代背景,如何更加有效地发展和落实,要求我们深入地思考、应对。但不管时代如何变化、“美以自然、德以匡正、文以载道”,则是艺术教育不变之底色、永恒之根基。

在国务院颁发的《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中,提出到2020年初步形成“大中小幼美育相互衔接、课堂教学和课外活动相互结合、普及教育与专业教育相互促进、学校美育和社会家庭美育相互联系的具有中国特色的现代化美育体系”,对于艺术教育和美育工作而言,这是具有里程碑意义的文件,它把“以文化人、以美育人”放到了更加高屋建瓴的位置。面对重物质、重实用、重技术等观念的冲击,面对社会趋向浮躁、功利,更加需要艺术和

人文的视野,德性与审美的建构,才能胜任新时代立德树人的根本任务。有人从实用价值、专业技能而言,怀疑美育、艺术教育作用,但正如恩格斯谈论文艺复兴时所言,它“是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面,在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代”。这种思维能力、热情和性格、多才多艺和学识渊博,正是艺术教育和美育所能提供的独有的功能。历史上任何一个大科学家、大思想家,也并非都局限于其专业知识和技能,他们无不有着丰富的文学、艺术、历史、哲学知识,有着深厚的人文素养和高尚的品性。钱学森先生、李政道先生和季羨林先生等一再强调,创建世界一流大学、培养杰出人才,我们的大学必须将科学和艺术相结合,其背后的原因也正是如此。

因而,在艺术教育的新时代进行创新变革,“德为启始、美为取向”,把素养融于美德之中,将品性合于艺术之形,大力建构“新时代,大艺教”的发展主题,实乃“以文化人、以美育人”的落实之举。我们相信未来的艺术教育工作,必将以革故鼎新的理念、朝气蓬勃的姿态,不断融入新时代的教育发展之中。

这些年来,伴随着整个社会经济文化和教育事业的繁荣发展,上海在艺术教育工作上不断探索,艺术教育理论和实践都取得了不少成功经验,比如在艺术教育的观念创新上、在艺术教育的整体布局上、在艺术教育的机制创新上、在艺术教育的平台建设上,等等。当然,我们也应当清醒地看到,艺术教育是整个学校教育的薄弱环节,这一现状尚未有根本性的改变,它离我们的要求还有一定的距离。因此,在艺术教育面临如此发展良机的背景下,如何对已有的特色和进行梳理和总结,分析我们的瓶颈与不足,对今后的艺术教育工作提供更丰富、更有效的发展思路和发展策略,还需要学界、业界、政府相关部门一起来努力,做一个比较客观的判断分析。《上海艺术教育发展报告》即是在这样一个背景下产生的。

同时,为推动艺术教育更好地发展,一个重要的路径是让专业的艺术教育智库参与进来。智库要为新时代发出理性先声,在艺术教育领域同样如此。在艺术教育工作上,要大力推动专业艺术教育智库的建设,让政府有关部门想得、离不开、靠得住、信得过、用得上,同时依托专业的艺术教育智库,让它们在承担着战略研究、政策建议的同时,在艺术学科建设、艺术人才培养、艺术趣

味引导等领域也发挥重要作用。在推动“以文化人、以美育人”的艺术教育工作中,在新时代的艺术教育创新中,需要听到艺术教育智库的声音、看到它们的力量。因此,搭建艺术教育决策咨询平台,努力形成一系列具有较高水平的艺术教育智库成果、推动艺术教育智库发展,也是上海艺术教育研究机构和《上海艺术教育发展报告》应该努力的方向。

王宗华
十一月廿日

目 录

总 报 告

观念、机制和平台：多路径推进上海艺术教育现代化进程

..... 倪 燕 刘 轶 / 001

高校艺术教育探索

专业艺术院校参与城市公共文化服务体系建设研究

——以上海音乐学院公共文化服务项目的实践与探索为例

..... 吴学霆 蔡 琰 / 017

学院艺术教育与社会艺术实践的融合创新研究

——以上海戏剧学院为例 孙悦凡 / 031

上海高校创新设计人才培养的教学课程改革分析 范希嘉 / 044

大学生创新项目对本科艺术教育的启发 何振浩 / 054

高校文化内涵建设视阈下的教职工文体社团发展研究

——以上海交通大学为例 霍 欢 熊顺子 王欣月 / 065

高等艺术院校音乐剧人才培养模式的思考 牛颖颖 / 079

艺术赋能金融,金融传承艺术

——艺术金融管理人才培养实践与探索

..... 上海立信会计金融学院工商管理学院艺术金融管理课题组 / 088

艺术教育与思政教育的协同与共进

——以上海视觉艺术学院的探索为例 魏志强 / 101

华东师范大学艺术教育专业的基本情况与特色分析 董放 / 112

基础艺术教育教学创新

跨域体验 融合创意

——上海市中学艺术学科课程的实践探索 钱熹媛 张玉林 / 122

艺术点亮人生

——中学艺术综合实践活动课程的实践与意义 陈聆洁 / 143

静安区中学艺术学科教研工作的实践与思考 顾颖 / 156

宝山区中学艺术学科教研工作的特色和经历 钱岭 / 166

把握基本要求 丰富学习经历 培养核心素养

——中青年教师教学评选优秀课展示初中艺术静安专场综述

..... 陈捷 / 176

单元设计下的艺术课堂教学探索

——以《挑战自然抗灾害〈龙卷风〉中造奇观》一课为例 盖晓鸣 / 186

文教结合创新发展

现代化进程中传统文化进校园的新思路与新路径

——以上海市杨浦区少年宫“非遗”艺术教育为例

..... 朱茹洁 颜慧珍 / 197

美术馆在公共艺术教育领域的实践探索

——以上海当代艺术博物馆为例 张德群 贺欢欢 / 209

图书馆开展艺术教育的实践和探索

——以上海图书馆为例 刘沙莎 / 223

艺术类中文学术期刊分布特征研究 房宝金 叶 苹 / 234

总 报 告

观念、机制和平台：多路径推进 上海艺术教育现代化进程

倪 燕^① 刘 轶^②

摘 要 上海积极推进艺术教育现代化,在已有基础上,不断探索发展,通过多种路径提高艺术教育的现代化水平;以深化艺术教育现代化理念、创新艺术教育现代化机制、拓展艺术教育现代化平台等措施,将上海艺术教育的现代化融汇到各个方面,为上海艺术教育迈向新阶段打下坚实基础。

关键词 艺术教育 现代化 多路径

① 倪燕：上海市学校艺术教育发展评估中心副主任，上海立信会计金融学院副教授，主要研究领域为艺术教育、教育管理等。

② 刘轶：上海视觉艺术学院教授，上海社科院研究员，主要研究领域为创意写作、传统文化资源与文化产业等。

一、上海推进艺术教育现代化的背景和意义

在2018年召开的全国教育工作大会上,习近平同志强调,要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。党的十九大从新时代坚持和发展中国特色社会主义的战略高度,作出了优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国的重大部署。^①

从教育工作大会的相关精神中,可以发现教育现代化的提出是在新的时代和新的形势下,经过多年的改革开放和社会主义现代化建设,在促进人的全面发展和社会全面进步方面,对教育工作提出了新的更高的要求。这一大背景,必然要求我们要“以更高远的历史站位、更宽广的国际视野、更深邃的战略眼光,对加快推进教育现代化、建设教育强国作出总体部署和战略设计”,不断使教育同党和国家事业发展要求相适应、同人民群众期待相契合、同我国综合国力和国际地位相匹配。

正如习近平同志指出的那样,教育工作的首要问题,是培养什么人的问题。明白了这一根本性问题,也就明白了教育现代化的方向和目标。因为“我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务,培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才”,这是我们教育工作的根本任务,也是教育现代化的方向目标。换言之,我们的教育现代化道路——包括艺术教育现代化的道路,必须朝着这一根本性任务而努力。

2019年2月,中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案(2018—2022年)》。这两个文件是中国特色社会主义进入新时代,党中央、国务院作出的重

^① 参见吴晶、胡浩:《习近平:坚持中国特色社会主义教育发展道路 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人》,新华网2018年9月10日。

大战略部署,是贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神、加快教育现代化的重要举措。这两个文件中对加快推进教育现代化作出了具体的部署。《中国教育现代化 2035》提出了到 2035 年建成服务全民终身学习的现代教育体系,总体实现教育现代化,迈入教育强国行列,推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国。《实施方案》提出了近五年要开展的具体工作,明确了第一个五年教育改革的发展的任务,要求具体,聚焦解决当前紧迫性问题和人民群众关心的问题,为 2035 年实现教育现代化奠定坚实的基础。根据 2035 年教育远景战略任务,《实施方案》聚焦当前,提出了未来五年推进教育现代化的十大任务,其中,立德树人是基础工程,基础教育巩固提高、职业教育产教融合、高等教育内涵发展是构建现代教育体系的重要着力点,教师队伍建设、教育信息化是推进教育现代化的有力支撑,推进教育现代化区域创新试验是推动形成区域教育发展新格局的战略重点,推进共建“一带一路”教育行动是提升我国教育国际影响力的重要举措,深化重点领域教育综合改革是教育现代化的动力源泉。

因此,在两个文件的直接统领下,教育现代化不是抽象的概念,也不是模糊的行动,而是有具体的实践体现。这些具体体现,我们可以简要地说:一是在增强学生的中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信以及立志肩负起民族复兴的时代重任这一方面体现出来;二是在加强学生品德修养、教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观、踏踏实实修好品德、成为有大爱大德大情怀的人这一方面体现出来;三是在增强学生综合素质、教育引导学生培养综合能力、培养创新思维这一方面体现出来;四是在全面加强和改进学校美育、坚持以美育人和以文化人、提高学生审美和人文素养这一方面体现出来。

而艺术教育现代化,是教育现代化中重要的组成部分。缺失了艺术教育现代化,教育现代化也就不可能全面发展,“全面加强和改进学校美育,坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养”这一目标也难以实现。艺术教育现代化,从发展阶段来讲,是艺术教育在其内在规律的推动下,自身需要更高、更好、更快地发展;艺术教育现代化,从发展理念来讲,是艺术教育的观念

和思想,需要与国家教育现代化的理念要求相匹配;艺术教育现代化,从发展的基础来讲,是艺术教育到了今天,其经济基础、科技基础等都有了较大变化,反过来促进艺术教育需要与之相匹配,朝着更加现代化的方向发展。

从上海城市发展的角度来看,未来十五年左右,上海将城市性质确定为“长江三角洲世界级城市群的核心城市,国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和文化大都市,国家历史文化名城,并将建设成为卓越的全球城市、具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市”。上海要着力建设成为卓越的全球城市,令人向往的创新之城、人文之城、生态之城,具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。在这一建设过程中,它将努力塑造国际文化大都市品牌和城市整体形象,打造国际时尚设计之都和世界著名旅游目的地,建设更富魅力的幸福人文之城。聚焦优良人居环境建设,提高人民群众的获得感和幸福感,让人民群众生活得更舒心。以上这些目标,当然离不开教育包括艺术教育在其中的重要作用。

历史发展的轨迹证明,一个伟大的时代,也是文化艺术繁荣富强的时代,是整个社会的人文素养和高尚品性充分体现的时代,这样一个时代必然离不开人文艺术教育的普及和提升。正如上海在教育工作会议上所强调的,一流城市孕育一流教育,一流教育成就一流城市。教育是城市核心竞争力的重要支撑,承载着每一个家庭对美好生活的向往,信息技术的加速突破,正在不断重塑教育形态。现代城市发展的经验表明,艺术与创意、文化与科技,不但能够促进一个城市的经济转型发展,更能促进城市的软实力提升、综合竞争力增强,并能够促进城市内部不同社群和谐发展、不同阶层共同进步。因而从上海城市发展的具体目标来看,必不能缺少艺术教育的重要作用——缺失了艺术教育,缺失了艺术家、艺术创意、艺术作品的支持,文化大都市和国家历史文化名城的建设和发展也无从谈起;没有艺术教育的城市,也不可能是一个令人向往的创新之城、人文之城、生态之城;缺失了艺术教育,要塑造国际文化大都市品牌和城市整体形象、打造国际时尚设计之都和世界著名旅游目的地城市,恐怕难以完成。

另外,上海在教育工作会议上指明,全面部署实施国家和上海教育现代

化,动员全市上下为加快推进上海教育现代化、办好人民满意的教育而努力。这个思路与国家的发展战略、上海城市发展的总体部署相呼应,不但回应了国家的战略要求,也回应了上海的发展规划。从时间节点上,上海明确提出要努力到2020年总体实现教育现代化,到2035年实现更高水平、更高质量的教育现代化,建成与具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市相匹配的一流教育。在这一时间节点要求下,如何加快推进艺术教育的现代化、如何更好地将艺术教育现代化与城市发展目标相匹配,值得我们在下一步的艺术教育工作中不断思考和探索。

二、上海推进艺术教育现代化的基础条件

实现艺术教育现代化的目标,需要有相应的基础。对标艺术教育现代化,首先要梳理和分析当下上海艺术教育的实际情况。上海近年来从各方面着手,尤其是在师资队伍、课程体系、经费保障方面做工作、下功夫,奠定了艺术教育现代化的基础和未来的可持续发展。

(一) 师资队伍不断充实,能力不断提升

在中小学艺术教育层面,上海目前有专职艺术教师7725人,兼职艺术教师2037人,艺术教师师生比1.28%。^①通过调研得知,在中小学艺术教师的学历结构上,研究生艺术教师占7.81%,本科学历艺术教师占比最重,达80.69%,大专学历艺术教师占9.24%,中专艺术教师为0.28%,其他学历占1.97%。在中小学艺术教师的职称结构方面,高级职称艺术教师占7.62%,中级职称艺术教师占50.97%,初级职称艺术教师占41.41%。在中小学艺术教师的年龄结构方面,20—30岁艺术教师占25.06%,30—40岁艺术教师占35.44%,40—50岁艺术教师占31.12%,50岁以上占8.38%。^②

^① 数据来源:2018年上海市中小学校艺术教育工作报告“优化艺术教育师资培训”。

^② 数据来源:2018年上海市美育工作调研组调研报告“师资队伍方面”。

在中小学艺术教师队伍的能力建设上,一方面分层次建设发展艺术教育队伍,一方面不断强化专业能力培训,使得教师的教学能力和专业水平不断提高。例如,通过实行艺术教师“梯队化建构机制”,形成艺术教师分层发展。着力打造上海市“彩虹行动计划”艺术教育工作室,培养骨干艺术教师团队、培训艺术教育人才,开办中小学音乐、美术、综合艺术学科青年教师高级研修班,加强艺术学科领军人才队伍的建设;建立市骨干教师发展的梯队,形成特级教师、学科带头人、高级指导教师、教学能手、教坛新秀五大骨干教师发展序列。通过组织市、区艺术教师培训,提高艺术教师的业务能力和专业水平,尤其是通过分批次、分专业的培训,让中小学艺术教师队伍的学科专业水平和教育教学能力得到较为明显的进步。例如在2018年,全市定期开设民乐、管乐、舞蹈、合唱等七大教研组活动,组织了区域100多名艺术总辅导员、1500多人次艺术教师参加了培训活动。这些工作,有力地推动了上海中小学艺术教师队伍的建设。同时,通过创建市名师基地及工作室,以名家进校园、名师做指导,带动老师的整体性进步。例如,已经建设的“喻荣军戏剧创作工作室”等五个中小学艺术教育名师指导工作室,请本市文艺院团的若干文艺名家及其工作团队,走进中小学校园,加强对学校文艺教育教学的指导,面向全市定期组织公开课、展示课、教育成果展览,引领培育了一批批拔尖的艺术教师。市音乐名师基地及工作室的特级教师带领艺术学科带头人进行研修,艺术学科带头人又带领艺术骨干教师进行研修,艺术骨干教师又带领一般艺术教师进行研修。因而无论是从人员数量上、知识结构上还是业务能力上,中小学艺术教师队伍基本吻合了艺术教育现代化的要求。

在高校艺术教师队伍建设上,上海的实际情况大概可分为三类:一是艺术类高校的相关师资队伍建设,二是非艺术类高校的艺术专业师资队伍建设,三是普通高校的非艺术专业师资(普通高等学校公共艺术课程教师)队伍建设。第一类的师资队伍建设,主要分布在上海戏剧学院、上海音乐学院、上海视觉艺术学院等本科院校,以及上海电影艺术职业学院、上海工艺美术职业学院等专科院校。第二类师资队伍建设,主要分布在东华大学、上海大学、华东师范大学、上海师范大学、上海交通大学、同济大学、华东理工大学、上海理工