

君子成人 艺不可缺：新时代高校美育教学与实践

成果总结

成果简介及主要解决的教学问题

一、理念

成果主持人在长期的大学书法教育过程中，确立了独特的教育理念。理念的核心是，秉持古训“士之致远，必先器识而后文艺”的“成人”模式，提出书法教育必须脱离当代艺术院校书法专业的教育模式，改变其唯技法论的现状，摆脱技法就是全部的教育目标，提出将其置于传统文化的整体教育中，并在教学实践中将书法置于文史哲内涵的框架之内。结合政法大学以法学为主体教育对象的现实，提出“养浩志、通经史、重器识、习书艺”的完整教育理念，将“成人”教育与书法艺术教育密切结合，达到澡雪精神、完善人格的树人目的。

提出“问心 问学 问道”的书法教学理念，引导学生面对古帖深入扣问古人之心与自己之心，从古帖的灵魂深处感知其意，深入追问古帖的文献价值而求得学问，认真考问古帖的精神境界以及以技通道的伟大之处。

提出以汉字构成的审美原理分析法帖的技术构成因素的零起点教学理念，结合中国传统美学的哲学表现手法，引导学生从零起点走向可持续发展的技法学习与训练之路。

第二完成人康晨宇提出“人人走上舞台 人人参与演出”的音乐教育理念，将此注入非艺术类院校的通识音乐教育，让音乐的学习从教室延伸到舞台，从面壁练习到粉墨登场，让每一位同学有了表现自己的机会，并在表演中获得自信。

二、主要解决的教学问题

1. 针对书法教育，解决了书法不是毛笔字的认识问题，以及技法不是书法的全部意义和终极追求的价值观，将文人书法的高贵品质形成的过程，确立为书法认知的首要概念，赋予书法以统摄传统文化的教育地位，打开了在书法教学中洞见经史子集的融通之途。解决了非艺术类院校书法教育零起点的同学起步难、进步慢、不能拥有可持续发展的能力的问题。

2. 在音乐教育方面，“人人登上舞台 人人参与演出”，解决了非艺术类院校通识教育中的音乐教育仅仅处于欣赏类教学、纸上谈兵的状态，增强了知行合一的执行力，提高了学生的音乐表现水平，增强了参加高水平音乐比赛的竞争力。

3. 解决了非艺术类院校重专业知识、轻美育素养的观念问题。

成果解决教学问题的方法

1. 贯彻“养浩志、通经史、重器识、习书艺”的教育理念，深刻地揭示优秀作品何以成为经典的根本原因。让学生从根本上理解，一件优秀的书法作品，并非仅有纯熟的技法即可，更重要的是在技法的背后所隐藏的精神气象以及涵容经史之学与富有才情的文辞内容。

2. 本着“问心 问学 问道”的教育理念，解决了书法实践教学中存在的诸多现实问题。“问心”，解决了学生与古人法帖之间的心理距离问题，例如面对汉唐法帖，通过同理心的剖析，学生可以透过陌生的墨书与冰冷的刻石，走进去并感知到与古人共呼吸的节奏，从内心感情上成为古帖的亲近者；问学，每一部法帖都具有文献价值，揭示其法帖中的文献价值的细节，让学生理解，书法不是一门孤立的艺术，更是建立在旧学基础上的对文史哲等传统文化具有统摄作用的一门艺术。“问道”，解决了技法与人的思想境界相分离的书法审美观，将书法的技法与人生思想境界相统一的审美意识贯彻于教学中，通过法帖的内涵解析与一一展示，确立了“字者如也，如其学，如其才，如其人”的审美逻辑。

3. 废止传统书法教学临帖必用米字格、田字格的辅助手段的应用，通过解析汉字的字形构成规律、阐释中国哲学观念中的空间分布原则，详解法帖、直接临摹，获取法帖中的法度要素的表现方式，解决了零起点学生的起步难、进步慢的问题。政法大学的学生，优势在于文化基础好，理解能力强，悟性高，授人以渔，突破困局，使学生拥有了可持续发展的能力。

4. 在音乐教育方面，通过手把手教、与学生共同排练与演出，解决了学生畏惧舞台的心理障碍，缓解和释放了专业学习带来的精神压力，对于政法大学的法学专业学生而言，音乐教育让他们看到了自己未知的另一类可贵的潜质，音乐的魅力让他们流连忘返。

成果的创新点

1. 将艺术教育与人格教育等量齐观。艺术教育历来被认为是技术技巧的教育，将技术技巧看做艺术教育的最大追求，是艺术专业或者通行的艺术教育的主要目的。但是我们认为并非如此，艺术教育应该是卓越人才培养的重要组成部分，所谓君子“成人”，艺不可缺，即在于将艺术教育与人格教育的置于等量齐观的高度来认识，因为艺术需要人格的精神才能有光芒。在此总体思想指导下，出现了一系列独特的理念，并形成了逐个创新点。

2. “养浩志、通经史、重器识、习书艺”，以及“问心 问学 问道”的书法教育理念，是与当代社会及艺术院校的书法专业截然不同的教育理念，是成果主持人通过对上古文字学材料直至历代教育制度的研究，并结合个人成长的经验所

总结的，它属于文人书法的培养理念。而文人书法，是书法艺术的最高品位。

3. 令书法的初学者摒弃米字格、田字格的辅助，将汉字构成原理和中国哲学观念下的空间表现规律，引入书法技法教学，打破了传统书法教学的常规模式，带来了书法实践教学的突破。使零起点的学生在7周时间内，取得正确的法度表现能力，9周之内，获得充分的帖意及初步创作能力。

4. “人人走上舞台 人人参与表演”的音乐教育理念，立足于鼓励学生的表现勇气和自信心的树立，积极引领学生走出课堂，走进各种艺术机构和表演场所，实地欣赏、创作和表演，改变传统音乐教学以教师为主的单一模式，让美育建设落实到学生的亲身体验上，突出学生主体地位，从而更好地促进美育教育的“入脑、入行、入魂”。

成果的推广应用效果

理论：成果主持人于2012年11月12日在《光明日报》发表文章《且说文人书法》，提出文人书法的价值及书法的文化性本质应置于技法之上。

2016年9月2日在《中国教育报》发表文章《问心 问学 问道——书法教育之我见》，系统阐述高水平书法教育的内在品质及施教方式；

2020年5月，于《美术观察》杂志发表《唐代官学中的书法教育考述（之一）》，从断代史角度系统阐述书法教育在唐代官方教育中的教育模式、地位和影响；同年5月，于《书法教育》杂志发表《论唐代文人的家学渊源与师承在书法教育中的作用》，阐释文人书法在唐代的具体形成原因与格局；

实践：2019年12月在石油大学举办书法教育师生成果展；举办《初学分布》、《手不欺心》、《习作展览》、《初窥门径》等学生课业展及历届北京市书法大赛参选作品展；举办研究生《临摹与创作》年度课业展。连续指导8届北京市大学生书法比赛，获得特等奖1次，……

影响：2014年于央视书画频道《书法公开课》做系列讲座《汉字中的文化》、《重温经典》。

2016年至今，连续5届担任教育部少年书法教育学会与央视书画频道联合主办的“全球华人少年书法大会”学术主持及评委，提出“选手之间技法有差别，但以文化相号召，我们的向往都是一样的”。这一活动贯穿了成果主持人一以贯之的书法的文化性理念。5届活动报名人数累计501000余人，海外及港澳台人数55000人，而书法的文化性理念，形成了全球华人少年书法的价值导向。

2015、2016年成果主持人参与央视春晚“万福送万家”书法文化节目录制、播出，并从书法与文化的密切关系为线索，执笔撰写了节目解说词。

2015年，央视《艺林春秋》栏目播出孙鹤专访，突出了其书法教育的文化

理念与文人本质，并于同年被中宣部推送至《学习强国》。

2017年7月于国家图书馆公开课做系列讲座《书法纵横》。

2019年10月，《光明日报》以《文人书法的行吟歌者》为题，专访了成果主持人，此专访于2020年被中宣部推送至《学习强国》，其文人书法理念被进一步推广。

2018年起，《遗爱百年——孙鹤书法作品展》在北京各高校巡展，进一步将个人对书法教育的理念贯穿其中，通过作品践行文人书法之文必已出的教育理念，并将“养浩志，通经史，重器识，习书艺”十二个字，将人格教育与文化养成及书法品位的等同对待，与“问心 问学 问道”的书法教育观相辅相成，形成从理论、教学、创作等方面较为完整的一以贯之的理念体系，并推广应用于大、中、小学及港澳台地区的书法教育之中，获得强烈反响，体现了此理念成为可推广、并具示范性意义。

2020年，成果完成人李京泽《唤醒童年的力量：儿童艺术教育游戏行为》获北京市学校美育科研论文征集评选活动中获三等奖。

音乐教育在“人人登上舞台 人人参加演出”的理念指导下，获得了巨大成功，连续三届举办音乐实践课程汇报展演《以美育人 回归初心》，获得同学的一致好评，学生表示这样的“神仙”课程愿意再上十年。成果完成人康晨宇、王莉、孙璐、高文婷等率艺术团参加央视歌唱比赛，屡获殊荣：

2013年获第四届北京市大学生艺术展演“优秀指挥”奖。

2013年获第四届北京市大学生艺术展演“优秀指导教师”奖。

2014年央视音乐频道《歌声与微笑——合唱先锋》最佳指导教师奖；

2018年北京市大学生艺术节指导教师银奖；

2018年获北京市大学生音乐节“最佳指挥奖”。

学生艺术团参加庆祝中国共产党成立100周年大会和文艺演出《伟大征程》、参加庆祝中华人民共和国成立70周年的天安门联欢活动等，是《人人走上舞台 人人参与表演》的音乐教育理念的成功。

音乐教育理论成果颇丰：2014年8月发表于《课程教育研究》的《从艺术的教育功能浅谈中国高校合唱艺术教育现状》一文，同年获北京市教委高校教师艺术论文二等奖；2015年《刍议新民族唱法对传统昆曲唱法之传承——兼论新民族唱法在戏曲的奠基中传承和发展》一文获教育部高校艺术教育科研论文三等奖；

2017年北京高校艺术教育科研论文金奖；同年，《音乐剧的引进与本土化的思考——兼论中国音乐剧的未来发展》一文获北京高校艺术教育科研论文金奖。

音乐教育延展至第二课堂，截至2020年11月，平台注册总人数8493人，359个开课群体入驻平台，共开展活动749场，报名人数50,315人次。

