

开栏语

2018年11月13日,第四期“上海市普教系统名校长名师培养工程”正式启动,开启了上海新一轮教育家型领军人才的培养。其中,有26位名师入选“高峰计划”。他们的专业成长历程对于不同学科处于不同成长阶段的教师都具有重要的启发价值。

华东师范大学教师教育学院承担了上海名师教学思想炼制计划项目,依托华东师大教师教育的智力资源和平台优势,组建项目团队,通过名师访谈、主题讲述、挖掘其他叙事材料等方式,对部分“高峰计划”入选名师的治教理念、学科教学、课堂实践等进行深度剖析和思想凝练,共同构筑“海派名师”的教育教学思想体系。

本栏目将陆续刊登“高峰”访谈录,以展示与分享上海“高峰”名师的成长历程、教学思想和教育实践智慧。

赵其坤：“修艺、修德、修心”的艺术教育领军人

采访者 | 华东师范大学美术学院教授、艺术教育研究中心执行主任 钱初熹

华东师范大学教育学部副研究员 毛毅静

上海市黄浦区教育学院美术教研员、中学高级教师 陈路

华东师范大学教育学部硕士研究生 胡丽婷



赵其坤：上海市黄浦区教育学院书记、正高级教师、特级美术教师、特级校长，上海市第四期“双名工程”之“高峰计划”名师项目艺术基地主持人

幼时家庭启蒙,少年立志“为师”

问:您是什么时候开始对艺术产生兴趣的?

答:我出生在 20 世纪 50 年代末的安徽当涂。我的故乡是一个书画之乡,那里有很多画家和书法家,充满着艺术氛围。我大概四五岁的时候就对艺术产生兴趣了。我小时候是看着小人书长大的,看着看着,我觉得画人特别有意思,能用画笔把生活中美的东西表现出来。从那个时候起,我就开始想:什么时候可以亲手把看到的美的事物画出来。我的父亲、爷爷都爱好书画,我还没有上学之前,父亲就找了一些残缺不全的画本给我看,还买了很多小人书让我描描、画画,并让我开始临帖,练习书法。我记得当时父亲安排我每天练习写两百个字,我写得很痛苦。后来,我家搬到了石桥镇,赶“上文化大革命”时期,城市非常乱,父亲把我送到外婆家。在外婆家我继续练习书法、描绘小人书、画头像。

问:听说您之后拜师学美术,是什么原因促使您在资源相对匮乏的时候选择拜师学美术呢?

答:是的。一开始我是通过自己临摹来学习美术和书法的,但我慢慢地发现只临摹是不利于长期进步的。庆幸的是,我外公刚好认识著名国画大师朱月湖先生。朱先生那时候被打成右派,下放到了农村。在外公的引荐下,我买了一斤白糖和一对白色的米糕,就到朱先生家里拜师了。从那之后,朱老师就手把手地从线描开始教我画花鸟画、山水画。在他的影响下,我也越来越痴迷于中国画了。

我小时候学校的教学秩序混乱,社会上美术人才匮乏,一个孩子想要找到一个好的美术老师是很困难的事情。我很幸运能得到好老师的指导。跟着老师学画两年后,我就萌发了将来当老师的想法,我想这样就有机会辅导那些热爱美术但是苦于无师指导的孩子。读中学时,我经常在课上画速写,把老师上课的动态、老师的喜怒哀乐都画下来。有时候一堂课我能画 20 多张速写稿。当时,我的学业成绩也是很好的。有时候放学回家路上,经过田野,看到养殖场,我就坐下来写生,画速写。读初、高中时,我还是班上的宣传委员、学校的宣传部长,参与学校大型宣传活动的墙报策划、设计和绘制以及海报的设计。我认为这些对我的绘画能力提高都是非常有帮助的。

问:您刚刚说小时候就萌生了“成为一个美术教育工作者”的愿望,那么是从什么时候开始,您把这样一个愿望越来越放大并变为现实的呢?

答:1976 年 2 月,我高中毕业了,当时高考还没有恢复。学校的校长跟我深谈了一次,他说:“虽然目前国家没有办法让你进行专业学习,但我相信今后你只要读书好、学有专长,就一定会有用武之地的。”同时他告诉我学校打算在应届和历届的约五六百位高中毕业生中招聘 8 人留校任教。我很幸运地被选为 8 人之一,留校成为一名美术老师。



问:在刚成为美术老师时,您有没有想过一个美术老师应该具备怎样的技能和品质?

答:那个时候有一句话叫做“学好数理化,走遍天下都不怕”,因而美术学科并不受到学校的重视,美术课的课时非常少,学校里没有专门的美术教室,美术教材十分简单,资源非常匮乏。我留校担任美术老师的同时,还负责教一个班的语文课,所幸因为我从小就喜欢看文学作品,如小说、诗歌、散文,教授语文也很得心应手。在兼任语文老师 and 美术老师的过程中,我慢慢地意识到:要让学校重视美术学科,我就得先强大自身。我把自己学到的美术专业知识运用到校园环境设计、教室美化、学校重大活动的会标图案设计与创意环境设计里。我写美术字的本领就是那时候练就的,我可以不借用任何尺子徒手写出小到一个横幅、大到面积两米的美术字。在这个过程中,我感觉学校领导慢慢地意识到美术学科对孩子的成长、对学校整体的教育质量都是非常有帮助的。但是在那个高考还没有恢复的年代,人们对美术对生活的审美作用的认识还处于非常模糊的状态。我那时候年纪比较小,对美术教育的未来价值、功能定位的认识也是很模糊的,仅仅因为是工作需要、领导需要,我才能在做的过程中坚持学习,持续关注美术教育。

问:您是如何培养学生爱上美术并不断提高美术能力的呢?

答:我工作第一个五年的体会是:对美术学科而言,如果要让学生喜欢美术课,并热爱美术,那么美术老师自身的基本功是非常重要的。教师上课示范画画会让孩子们潜移默化地产生对美术的兴趣。我做班主任的时候,很多孩子下午没事做,我就利用每天下午三点半之后的课外活动课上艺术课。我有时候教他们画速写和简笔画,有时候教他们写美术字,有时候教他们用色彩画一些简单的图案,有时候也教他们唱歌。我把学生喜欢的歌的歌词抄写好,挂在教室的两边,带着他们学唱。我上课的时候特别注重板书的设计,包括结构设计和图形设计。在这潜移默化的影响下,我们班的孩子写的字比其他班的孩子写得更整洁、漂亮。我经常教孩子们进行一些简单的创意设计,教他们画肖像,告诉他们一些比例和结构。我发现我们班有超过三分之一的孩子都喜欢画速写,平日里,特别是考试结束后,学生们都拿一些废纸片画画勾勾。不经意间,我感觉自己唤醒了孩子们对美的热恋。当时美术字的应用范围很广,随时随地都要出墙报和海报,我做班主任期间就让孩子们分组来负责板报的设计,包括题花和尾花,让所有的孩子都有机会发挥专长。我们墙上的墙报,海报的题花、尾花、报头都是最漂亮的。学校开展评比时,我们班经常荣获第一名。两三年后,我发现我们班的孩子和别的班的孩子不一样,这是因为我们班的孩子学会了写、学会了画、学会了唱歌,与别的孩子相比他们更加有自信。所以我体会到:孩子在成长过程中学会一门专艺特长会让他感到很自信。

但第一个五年,我也感觉有很多的不足。随着对自己的专业的追求,以及对学生教育教学的需求,我发现做一名好老师有许多专项的需求:美术本体的造型基本功,比如画油画、画素描、画速写、画中国画、画水粉、画水彩等。但是教美术和学美术又是两码事,教美术不仅要教学生“这样画”,还要告诉孩子们“为什么要这样画”,这里有很多技法和理论,如色彩理论、透视理论、构图理论等。这让我感觉到自己仅有的专业知识远远不够,我意识到要充实自己,要让教学变得更有效,我必须让自己更专业,要改变学生首先要改变自己。1980年,我就到安徽芜湖教育学院读中文系,这是因为当时招在职教师,但没有设置美术专业,我同时兼着语文老师,于是只能无奈地选择了攻读中文专业。但之后我发现,中文系的学习对我鉴赏中国画、解读中国古代经典作品是很有帮助的。我的启蒙老师朱月湖平反后,被调到当涂师范担任美术教师,我就跟随着他的脚步又来到当涂师范继续系统地学习画画。当时我一般不去想这是中专、大专学历什么的,就想着有机会继续学习美术,在专业上有所进取。1986年,我参加了安徽省美展,获得了中国画创作一等奖、书法创作一等奖。1987年,作为优秀毕业生,我毕业后留在当涂师范任教。

全市推广实践“立美育人”“以美育德”

问:看您的人生经历,我觉得您整个教育生涯的职位变动还是很频繁的,从任课老师到班主任,到教导主任,再到担任校长、教育局局长,您觉得职位的变动对形成自己的教育理想有哪些作用呢?

答:我长期都在做第一线的工作,老师、班主任、教研组长、教导主任、校长助理、副校长、校长。在这期间,我感觉到一个孩子的终身发展需要多学科的融合,艺术教育、人文教育、科学教育这些都是不可或缺的。因而我们需要关注每一门学科,每门学科的课程与教学设计好了,都能很好地促进学生的发展。因为我是美术老师,我在做教导主任的时候就会格外关注美术教学。即使是在非常贫穷、学校条件十分有限、校舍都不够用的情况下,我也要求为美术学科留两间教室,即“工艺教室”和“写生教室”。因为我学美术,懂得美术非常有助于人的成长。学生经过一个学期的美术学习后,所有学科的任课老师都发现,这些孩子原来还有那么多潜能。这些孩子其他学科的成绩不算很好,但是却画得这么好。担任教导主任时,我发现一个学科的功能和地位完全在于教师的发掘,教学要尊重教师的创造力。1998年,我正式调到浦东,从教师到副校长再到校长,我慢慢认识到必须科学化地配置教学资源。教育要发展,必须坚持德智体美劳全面发展。人的一生中如果不懂艺术,不懂美、不知美,是一件有缺憾的事情。所以从那个时候起,我就萌发要让学校中的每个孩子都能有机会接触艺术的想法。

问:您对艺术的认识有没有随着岗位的变迁发生一些变化呢?

答:作为一名学科教师,我关注的可能只是我这个学科如何有效地组织活动。但做校长后,我就需要关注全体学生的发展,我要思考如何有效分配一周36节课的课程,如何在兼顾所有考试科目的同时安排大量的课外活动。于是,我开始想办法让孩子们有参加各式各样艺术课外活动的机会,比如歌唱、表演、绘画、设计、社团活动等。

2004年,我应聘到当时的卢湾区做分管艺术教育和分管德育的教育局副局长。在分管整个区域、所有学段的学校教育的过程中,我发现局限于一所学校、一个学段是没法做好美术教育的。实践证明,学段之间有很多联系,我们应该让艺术学习贯通各个学段,将各个学段的资源有效地整合起来。德育方面,过去教化的方式比较单一,内容比较空乏,与现实生活相脱节,这样的德育效果较差。后来,我就开始思考、探索如何改变这种状况,正式提出通过“立美育人”来改善、改进德育环境,改善德育的方法、路径和策略。

问:您在那个时候就已经提出美与德相结合的小中高一体化的艺术教育。您是怎么推动的?

答:2005年,我在教育局承担了以卢湾区为样本进行的上海市教委区县教育现代化指标体系及内涵建设重大攻关项目研究。以一个区为样本是一个非常好的机会,正好我分管这方面的工作,我

就开始整合。怎么整合呢？国家课程标准不能打破，中考、高考的评价制度没法改变，但我能整合有限的教育资源和课程资源，进行国家课程的校本化实施、区域化实施。我就开始思考贯通一体化，第一是学段一体化：学前、小学、初中、高中的美术课、艺术课的设计可以贯通。当时，很多学校想发展民乐团、合唱团，有的学校想发展工艺社团，但发现光靠一个学段做不好，往往还没做好、还没上路的时候学生就毕业了。很多学校对此很苦恼。我就教给他们一个方法，小学到幼儿园去物色有兴趣的孩子，初中到小学去物色有兴趣、有特长的孩子。因为当时的卢湾区地处上海市中心，好多孩子的家庭对艺术教育有很强烈的需求。由此我又设想了第二个一体化：校内外一体化，要把学校的资源整合好，也要把家庭的资源整合好。除此之外，卢湾区的公共场馆资源很丰富，我又把社会资源整合进美术教育，倡导美术教育从课堂走出去，走到社区、走到场馆，就是校内外一体化。后来在做课题研究的时候，因为要为上海市、区、县的教育现代化提供一级、二级和三级指标，我们就以卢湾区为样本，总结出一些经验。带着这些经验，我从2005年开始组织上海市中小学教师艺术人文素养培养基地。第一期，我招来上海市19个区县的18位学员，主要是分管艺术的校长或中层干部。我认为基地的组建是我向全市推广“艺术育人、立美人一体化”的一次有效尝试。

问：您的中小学教师艺术人文素养培养基地目前已经做到第五期了。基地的这些教师通过“以美立德”的教育理念以及一些评价指标的学习获得了怎样的成长？

答：在带基地教师学习的过程中，我想进行艺术的综合化、一体

化，所以有意识地招了一半美术教师、一半音乐教师，以促进学科融合。基地一期是三年时间，三年里我自己带着小伙伴们学习、研究，包括经典阅读、观课、教学设计、评课，走访上海各所学校，促进各校区之间的资源共享。到目前为止，基地已为上海市培养了110位艺术学科领军人才，其中有10位学员被评为特级教师，有部分做了校级党政领导，还有部分学员成为区级名师工作室的主持人。我的基地相当于孵化器，把这些教师当成种子一样培育，然后将这些种子撒播到上海市各区县、各个学段的中小学，他们自己再去带基地、带学生，再去孵化、推广、辐射。这就叫做播种、开花、结果。

五期办下来，我觉得自己“以美立德”的理念也越来越清晰了。从我的基地毕业的学员们也非常明白我们要立美育人、以美启智、以美储善、以美求真。“以美立德”的第一个方面是以美载德，通过艺术教育、审美教育、审美感知、审美判断、审美创造，以美载德，浸润孩子的心灵。第二个方面是以美促德，通过审美感知教育来促进学生道德品质的提升。第三个方面是以美辅德，艺术的滋养可以帮助孩子心智的成长、道德的成熟。第四个方面是以美导德，通过开展审美活动，引导孩子们分辨真善美、假丑恶。这些理念基本上是我我和我的基地成员已经达成的共识，并且十多年来一直坚持在全市实践并推广。

问：您在黄浦区工作时有去崇明区支教的经历，能否分享一下这段经历以及心得体会呢？

答：我到了黄浦区工作之后发现，上海市城区的教育资源相对来说比较丰厚，而地处海岛的崇明的资源相对来说还很匮乏。当时我是上海市的特级校长，正好有机会到郊区去支教，我就非常乐意





地领了这个任务。我想把十几年积累的艺术教育经验和管理经验带到崇明。我当时选择的支教地点是长兴岛，学校规模很大，有4个校区，有3000多名学生，主要都是外来务工人员的子女。因为我过去有在农村中学工作的经历，有做校长的经历，有做分管局长的经历，所以和他们沟通起来非常顺畅。

第一次去长兴岛时我做了调研，和4个校区的执行校长及部分教师座谈。调研之后，我就发现那里的家长和市区不一样。市区的家长愿意花高价请老师到家里来教艺术或者把孩子送到机构去培训，而长兴岛的家长们认为他们到上海只是来打工的，他们的孩子学知识就够了，不需要学艺术。为了解决这个问题，我开办了家长学校，给家长开讲座。讲座第一讲的主题是“教育可以改变人的命运”。那天一共来了250位家长，有一些对学校办学不满意的家长都来了。我讲了个人的学习经历和成长经历，告诉这些家长：教育可以改变每个人的命运。两个小时的讲座结束后，很多家长跑上前来跟我说：“赵老师，您讲得非常有条理。我们几代人祖祖辈辈都没接触过艺术。如果真的按您讲的这样，我们的孩子也能够懂艺术，也知美、会美的话，那我们就支持孩子。”

家长的观念问题得到解决后，我们还面临经费短缺的问题。

我当时主要做了这样几件事情：第一，让书法进课堂。岛上的学生走路喜欢乱跑乱跳，为了让他们安静下来，我想到了让书法进课堂这个办法。我培养那里的教师，让他们每天给学生上20分钟的书法课。第二，我想办法增强学生学艺术的信心。我告诉他们：农村的孩子在学艺术上一点也不差，城市的孩子虽然有很好的公共场馆资源，但是他们对农村的田野、植物、动物不了解，而农村的孩子天天看着美丽的田野、四季的变化，对自然非常熟悉。于是，我就开始教学生画儿童画，让他们不拘泥形式地画他们身边美好的事物，画他们心中认为美好的事物。后续我也给美术教师开会、培训、辅导，让儿童创意绘画走进课堂。第三，我提出让学生在小学阶段要熟背两百首古诗词。这个要求实行一个月后，那里的孩子就能在课间朗朗上口地背古诗词，上课打预备铃时，孩子们也坐在教室背古诗词。我原先的目标是五年背两百首，最后有的学生三年就把两百首古诗背完了。第四，让每个孩子学会一样乐器。当时教育局没有经费、学校也没有钱，我就把自己的画作拿到社会上进行募捐。正好我北京的一个朋友向我订画，我就让他用订画的钱款为长兴小学购买葫芦丝，总共购得了2800个葫芦丝。然后，我让班主任告诉学生：如果学会了

吹奏，葫芦丝就会送给他们。在这之后，我花了三个月的时间教会所有音乐教师吹奏葫芦丝，再让他们去教学生。我发现学生学得很快，三个月之后就会标准的指法、呼吸，演奏三到五首曲子。所以2016年举办上海国际音乐节时，我推荐长兴小学100个孩子到大剧院去演出。这些外来务工人员的孩子长得黑黑的、又矮又瘦，但他们那场连续吹奏四首曲目的演出，感动了台下所有的观众。这个项目一直持续着，现在这所学校大概有1000名学生会吹奏葫芦丝。

问：在崇明支教的经历和经验，对您在黄浦区的工作又有什么启发呢？

答：我和我的同事在分享时经常说，市区和郊区艺术学习有很大差别，市区的不足就在于孩子们接触自然资源、植物、动物比较少。我就想如何把市区和郊区的学生联动起来，发挥市区的场馆资源和教师资源，带动郊区的教师，牵手合作共享。我们现在和崇明已经是“大手牵”了，他们的校长和教师经常会过来参加培训。我三年支教早就结束了，但我仍然会为崇明带美术名师培养基地。我把10个教师培养成种子选手后，让他们又回到崇明各中小学去开工作室，把黄浦区的艺术教育经验辐射、推广到崇明的每一所学校去。

“艺术美育一体化”攻坚进行时

问：您现在正在主持第四期上海市名师基地，您将如何发挥基地对艺术教育的推动作用？

答：虽然我从事艺术教育已有四十多个年头，但主持名师基地对我来说仍然是一件富有挑战又很有价值的事情。我在接受到这个任务的时候就在思考该怎么做。首先要找准一个攻坚项目，我申报了一个课题：“上海市艺术美育一体化的行动策略研究”。2015年，我接待了全国政协副主席带领的国家美育考察团29位团员的调研。那天在我的名师基地，两位学员上了一堂“高峰”艺术课：一位美术教师和一位音乐教师共同讲“敦煌艺术”。听了40分钟后，所有的专家都很感动，他们没有想到艺术课可以这样上。后来这些专家又去听我给上海市两个艺术基地的学员上课。我用两个半小时提炼、呈现了自己对美育的基本理念，以及上海市的美术教育经验、基地培养经验、仍存在的困难等。那天现场学员们表现非常好，参与度非常高，把上海市优秀一线教师的良好素养展现出来了，



也很好地表达了他们对一线美育的理解。专家们觉得受了很大的启发。《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》的出台，提高了人们在观念层面上对美育的重视。但实际做的时候就会发现，城区和郊区、城市和乡间、东西部地区之间的差距非常大。所以我这次的攻坚项目聚焦于解决学校到底该怎么做的难题，从行动入手。我们的研究视野要更开阔一点，要从美术学科、音乐学科中跳出来，跳到关注艺术的综合化、学段的一体化、课内外的一体化以及学校、家庭、社会的一体化上来。研究方法以行动研究、实验研究为主。

我还想把全上海市各个区的教师集合到一起来解决行动策略问题。正好我手里有两个基地：上海市中小学教师艺术人文素养培养基地、上海市艺术学科德育基地，我就让基地的学员一起参与这个项目。他们一共申报了34个子课题，全都围绕着艺术美育一体化的行动策略研究，从不同学段、不同学科的角度出发开展研究。目前，我们处在现状调查问卷的设计阶段。此外，我还做了大量的文献研究，目前形成了将近四万字的文献综述。

问：您觉得最好的艺术教育是怎样的？

答：我心中追求的艺术教育叫修艺、修德、修心。修心就是说，通过我理想的艺术教育、艺术美育的推进，能让学生知美、会美，对艺术的原理法则有一定的了解。但仅仅这样是不够的，学生还要修德、修心。因为我认为学艺术的最终目的不是仅仅为了让学生学会艺术的一技之长，而是知道用艺术的原理来净化我们自身，让我们的生活和心灵变得美好，人生变得更美好。