

乡村美育就地取材就很好

当下，“美育”成为社会热词。美育，即关于美的教育。它不同于单纯的艺术技能教育，而是一种综合性的美感教育，旨在通过音乐、美术、舞蹈、戏剧等多样化的艺术形式，培养人对美的感知、欣赏、表达与创造能力。学校是美育的重要阵地。在乡村，学校不仅承担着孩子们的美育任务，还肩负着引领乡村美育的重任。

由于城乡教育的客观差距，一些乡村学校不具有城里学校那样的硬性条件，比如没有音乐教室、画室，缺少钢琴等乐器以及画架等绘画工具，无法像城里的学校那样上音乐课、美术课。因此，有人认为这样的乡村学校不具备开展美育的条件。这种认识是错误的。首先，美育并不等同于艺术教育；其次，无论艺术教育还是美育，方式都是多样的，不存在固定模式。照搬照抄城里学校的美育方式，既不可取也不可行。因此，笔者认为，乡村学校开展美育不妨“因地制宜、就地取材”。

所谓“因地制宜”，即乡村美育应该植根乡土，不必舍近求远。一味地向城市看齐，不仅会丢掉自身特色，还会带来焦虑。比如，从美术角度看，乡村地区往往拥有独特的自然环境、文化传统、民俗风情，这些都是孩子们在绘画上取之不尽、用之不竭的素材。农村地区的一花一草、一村一舍，还有相关节日、民俗，在孩子们的画笔下，都可以展现出无限的审美意趣。在美育上因地制宜，乡村学校的老师要鼓励孩子们积极学习和传承当地的民间艺术，如剪纸、泥塑、编织等，这不仅能够丰富孩子们的艺术体验，也有助于保护和传承地方文化。

所谓“就地取材”，指美育工作要强化对固定工具和材料的依赖，在资源有限的情况下，利用简单易得的乡土材料进行教学。比如在美术课上，不一定非要使用画笔进行创作，树枝、植物叶子、石头、泥巴、麦秸秆、废旧纸箱等都是可以用来创作的材料。用这些材料创作的作品，虽然“土味”十足，但可以让孩子们获得更加丰富多元的艺术体验。从某种意义上来说，这样做更有利于让孩子们绕过“技术”的门槛儿直达艺术表达的本真。

举个小例子。2018年夏，笔者带领一支志愿者团队来到贵州黔东南州麻江县希望小学参加美育夏令营。我们用两天时间走街串巷，了解当地布依族和苗族的文化、风物、民俗等，接着老师们带着学生用快递包装纸箱做“古瓢琴”，用纸卷做“芦笙”，用当地盛产的竹子做“鸟笼”艺术装置……学生们就地取材，通过自己的双手，将那些材料变成一件件富有艺术形式美感且有人文意趣的作品。团队当时做了一项乡村美育调研，93.2%的学生表示这种创作“很另类，但新鲜、有趣、好玩儿”，78%的学生家长非常认可这种“非正式”的艺术创作，认为其“有助于孩子认识自己的家乡”。调研结果出人意料，它启示我们乡村美育完全可以通过因地制宜、拓展思路而创造更多可能性。

秉持“因地制宜、就地取材”原则，既

可以确保每个乡村的孩子都有公平地接受美育的机会，又可以以美育浸润乡土，让乡土文化得到传承。近日，笔者在第二届乡村儿童艺术嘉年华上观看了“乡村艺课”青少年创意设计（装置）展，该展览的全部作品都是乡村学校的师生从乡村文化资源中取材创作。其中，一件名为《绮梦》的作品让人印象深刻。作品的创作者为云南省德宏傣族景颇族自治州芒市风平镇腊掌村中心小学的学生。这所学校平时开设特色傣族竹编课程，孩子们运用从民间竹编艺人那里学到的编织技艺，并融入自己丰富的想象力，创作了这件作品。他们没有想到这样一件“土味”十足的作品登上了全国性的舞台，还获得了业界专家的高度赞赏。孩子们通过这样的创作，不仅激发了创意，接受了美的教育，更重要的是让当地古老的民间工艺美术得到传承和发展。

需要特别说明的是，“因地制宜、就地取材”不是凑合将就，而是一种“化平凡为神奇”的教育智慧，也是一种为了让乡村万千儿童能够公平接受美育而进行的积极探索。由于城乡教育环境和教育条件存在很大差异，二者的美育方式应朝着适合自身的方向探索。城乡美育方式不同，但不存在孰优孰劣。不同的美育方式，应“各美其美，美人之美”，相互促进，互为补充，共同为新时代美育事业贡献力量。 据《光明日报》

不落俗套《落凡尘》

从2020年的“最牛毕业设计”，到如今热映的国风动画大片，《落凡尘》作为校企合作、学院派与电影产业碰撞的成功案例，见证了这几年中国动画电影的发展。影片虽没有《哪吒之魔童降世》的神话大片气质，也不像《长安三万里》充满人文底蕴，但用商业类型片演绎传统故事、在动画制作中注入艺术巧思，值得业内借鉴。

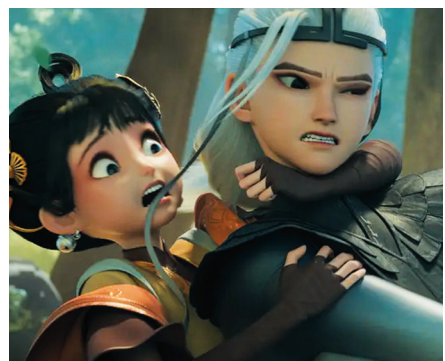
牛郎织女的故事家喻户晓，《落凡尘》首次将其搬上大银幕。影片将爱情故事退至背景，把传说中着墨甚少的牛郎织女的一对儿女选为主角，获得了足够广阔的叙事空间。从牛郎织女星延伸到28星宿，则又是一大突破。电影把28星宿塑造成流落凡间的28只神兽，由男女主角一一寻找并收复，首次在大银幕上普及并传播中国的星宿文化。28只神兽的设定也很符合动画大IP商业化开发的路数，有点像中国版“神奇动物在哪里”，为以后拓展“落凡尘”宇宙、给每只神兽创作拍摄独立番外剧提供了可能性。

在故事上，《落凡尘》没有走“书生与仙女”谈恋爱的传统套路，而是侧重寻找与亲情。金风和玉露这对兄妹历经波折后终于相认，温馨而感人。影片在亲情叙事之外还加入一层拯救苍生的使命，亲情赋予情感落点，拯救苍生则为大场面动作戏提供格局。这样的模式，国产动画已经做得比较成熟。

《落凡尘》导演钟鼎多年来在广州美术学院任教，学院派的创作思路和风格注入了影片制作，使得影片在整体和细节上都颇具艺术巧思。影片脱胎于牛郎织女传说，所以从故事到画面都运用了大量跟布、纺织相关的元素。在电影的世界观中，神界和凡间就是两块“布”，彼此之间用“天幕”连接。男主角金风的技能是运用“金线”，女主角玉露身上佩戴的项链化为原形后就是织女的金梭。最后金风用身体修补好天幕，天幕变成了银河，为牛郎织女传说写上续章。在画面上，神界用大块布元素营造出素雅清冷的氛围。片中还插入两段二维动画，一段是岩彩画风格，另一段则是刺绣风格，不仅在视觉上起到调剂效果，也展现了国产二维动画精美隽永的艺术传统，令人眼前一亮。

在营造片中的神界和凡间时，《落凡尘》的美术设计别出心裁。天界走冷淡极简风，一反过去影视作品中天庭金碧辉煌的印象；凡间反而极尽繁华，充满烟火气，更加令人向往，这也符合“落凡尘”这一片名。片中，玉露带着金风游历七古镇，依山而立、灯火璀璨的小镇建筑高低错落，人群摩肩接踵，热闹非凡。影片很细致地刻画了七古镇上的建筑、物品、人物，在大银幕上看非常享受。

更惊喜的是，影片在展现传统文化的同时融入了现代元素，既新奇，又让人很有亲切感。上山索道、变脸表演、餐厅“好评墙”、“真香楼”火锅店……这些现代生活中的东西以自然不违和的方式出现在古代，着实好玩有趣。 据《北京晚报》

对人工智能，我们需要保持一定距离。凝视它，入乎其内，出乎其外，做出有价值的思考和表达。

当AI参与舞蹈创作“人化”尚需时日

随着人工智能的迅速发展，舞蹈艺术正迎来前所未有的变革，随之而来的审美挑战、伦理探讨、安全问题甚至哲学议题都值得关注。舞蹈可以理解为身体对意识的一种表现，魅力之一在于以身体去感悟“人化”。人工智能会觉得拥有意识吗？无器官的虚拟身体拥有谁的意识？那么更像人类的具身智能呢？比如，未来某天当你的人形机器人“AI陪伴”有了自主意识，它产生的第一个困惑或许会是：“我是谁？”有科学家在谈到新一代AI时，已经不再使用“它”来指代，因为当Ta来到我们身边时，“就像来了一个名校毕业、知识渊博的新同事”，还特别有耐心，但实现更好的相处，还需要磨合。如何认识自我的、他者的身体，以及谁的身体因何而动、为谁而动、如何动，与“我是谁”的思考如出一辙，这或许是舞蹈创作和评论在“数智时代”的新挑战。

我们期待着我国舞蹈界出现标志性的AI创作应用，这或许还需时日，可能因为接受AI参与创作并不容易，而且现阶段AI更擅长“算法”和“模型”而非“艺术体悟式”思维。相关从业者还需要进一步探讨如何设计和使用它，尤其深耕更适配舞蹈场景需求的“专用大模型”。不过世界上已经有跨界艺术家开启了科技赋能下“人机共舞”的实践探

索，探讨着人与人、人与物、物与物的各类链接。舞蹈中，借助AI的创作与AI题材的创作，区别还是挺大的。前者将AI看成技术“工具”来应用，当前主要体现在舞蹈编排、舞者动作分析和舞台景观效果上，或服务于舞蹈教学、编创，或助力于游戏开发、娱乐视频生成等方面，其中既有“陌生化”的惊喜，也出现了“同质化”的趋势；后者更像是一种“思想实验”的艺术化表达。相对于一些国外艺术家跨媒介的实验性艺术探索，当前我国舞蹈编导更倾向于“以舞蹈演故事”。

《深AI你》和《白蛇·人间启示录》便是我国舞蹈编导家在“数智时代”艺术化的“思想实验”。《深AI你》可称得上是带有软科幻色彩的“现实题材”舞剧，营造了一个充满可能性的“未来已来”世界，“人形机器人”走进了我们的生活中。作品通过讲述孩子与AI陪伴的“类母子关系”，展现人类和AI的依恋与悖论，强调了“爱”的主题。《白蛇·人间启示录》则是对民间传说故事的后现代式“借题发挥”，侧重于对“生命3.0”的未来想象。人物、情节、情境被重新改写，融入后人类时代对人性和科技伦理的思考。作品将关注重点从“我是谁”转移到“我可以成为谁”的问题上来。特别之处还在于既有“女版许仙”，也有“男版许仙”，虽然

两位舞者并未同时出现在舞台上，但已涉及了后人类时代“超性别叙事”的AI文化议题。

除了AI题材艺术化的“思想实验”之外，借助AI进行舞蹈创作的全方位探索已经起步。尽管AI技术的飞速发展可能使其逐渐接近“通用智能”，即能够完成几乎所有预设目标的能力，并且在一定程度上能够理解人类的逻辑语言，但AI依然难以捕捉到人类微妙的默会认知，难以领悟文本背后那些深藏的弦外之音、言外之意和象外之象。观众受到感染，可能因为虚拟在场的AI学会了相关煽情或共情的“算法”，却也无法替代诉诸人类直觉的观演体验。不过，AI参与的舞蹈创作是否存在独一无二的“灵韵”，也值得期待和讨论。

数智时代，如何看待“物”和“生命体”，如何应对媒介作为主体能动者，如何在与AI共生中持续思考“生而为人”的意义……科学家、哲学家和艺术家们都有着许多新颖而迷人的视角。舞蹈艺术家参与到人工智能的对话中是很有意义的，我们对于借助AI并探讨AI的舞蹈创作充满期待。对人工智能，我们需要保持一定距离。凝视它，入乎其内，出乎其外，做出有价值的思考和表达，共同见证和推动我国当代舞剧叙事美学的发展。 据《中国文化报》