

◆央美交流團前往歐洲進行美育之旅。

「藝術」這個詞，有時聽上去很高不可攀，但其實它無時無刻滲透在人們的衣食住行中。在創作、欣賞、探索、研究藝術作品的過程中，創作者們與觀賞者們常能通過不同色彩與形式，獲得一些靈動的生活樂趣。馬菁汝是中央美術學院藝術管理與教育學院教授，兼任北京美術家協會美術教育藝術委員會副主任等職務。多年來，她一直在教授學生、精進自己美術創作能力的同時，致力全民美育普及的研究與推動。日前，馬菁汝於澳門 ArtBiz Asia 論壇期間接受香港文匯報記者訪問，並分享了她的全民美育的看法與期許。

文：香港文匯報記者 雨竹
受訪者供圖

◆馬菁汝教授表示，大範圍實現全民美育仍是任重而道遠。雨竹攝

藝術教育的缺失 以行動補足 央美教授馬菁汝談全民美育

社會美育是研究以社會為基礎的美術教育理論與實踐，近年來愈發受到重視。而在普及全民美育的道路上，以馬菁汝為代表的藝術從業者們，多年來一直努力將很多人對藝術「高大上」的印象轉為「接地氣」，同時盡力以手中的資源，讓更多人通過美術學習培養個人素質、提升藝術審美。她於澳門 ArtBiz Asia 論壇的主題討論「以教育構建堅實的藝術生態」中，亦提及了美術與新興產業的豐富結合。

打破傳統美育圈子

針對目前內地全民美育不夠普及的問題，馬菁汝結合多年研究總結，不同於之前的社會動盪和國家初步發展時期，現在，人們步入了小康社會，溫飽問題解決後，有了追求生活品質的條件。她認為藝術是支撐人們追求美好生活的重要元素。「但當我們需要藝術的時候，又發現了藝術教育的缺失。」她表示，大部分非專業人士可能會聽聞作品拍賣價格較高的齊白石、張大千、梵高等畫家，但這些藝術家僅僅是藝術史中的冰山一角，無法構成藝術的全貌。

馬菁汝常去海外博物館考察研修，與世界名校溝通藝術；通過對比，她發現中外官方機構在藝術領域的配套設施差別並不大，而最大的差距在老百姓身上，因此她意識到要在中央美術學院（央美）這類「學術帶頭」的學府普及美育。作為國內構建跨界、跨學科融合的社會美育體系的首倡者，馬菁汝認為發展面向兒童、成人及老人的美育非常重要。她點明全國有十幾億人，因此大範圍實現美育這一課題仍是「任重而道遠」。

談及內地社會美育十年來的成就和變化，馬菁汝指出，從前到中國美術館及央美美術館看展的人基本都來自藝術圈，而現在，從央美畢業季的學生作品展於4月底啟幕開始，馬菁汝就收到社會各界人士「包號看展」的請求。「能看出大家對藝術的重視是有了，但藝術教育這塊還是沒有補上，所以我們現在要思考通過何種方式去補足缺失的藝術教育。」

馬菁汝指出，沒有系統性學過藝術的人很多，但社會的許多方面都與藝術有關，很多人也對藝術抱有極大興趣，因此在美育普及方面，美術工作者的任務之一就是為大家提供優質的課程與渠道。

央美目前設有短期和長期培訓，學員來自全球各地，更有六七十歲的老人家。馬菁汝也常會邀請一些藝術專家做客她的中西美育課程，「我打破了以前那個美育的小圈子，把雕塑家、書法家、美術批評家、理論家、教育家、策展人、電影導演等請來做一些分享。」由馬菁汝參與主持的公益雲直播「中國美育公開課」，也通過邀請多位專業藝術從業者的方式，幫助大眾拓寬了不少藝術視野。

年輕藝術家可多元擇業

在馬菁汝看來，綜合度假村也可以為有藝術追求的人打造特別的體驗，同時慢慢滲透美育，如以印象派、野獸派、當代藝術等為主題布置房間。她表示，度假村和藝術的結合也是一種為社會注入新能量的創新合作形式，而其中的藝術互動是「全過程的」。她指出，在旅客踏入度假村的瞬間，視覺與文化的互動體驗就已開始，而人們在度假村內活動的時時刻刻，都會與這個地點產生聯動。「在這個過程中，藝術是一個紐帶。我們使用的餐具，也都可以和藝術家的作品聯動，所以藝術和生活的點滴緊密相連。」

年輕藝術家的就業道路是否有更多元化？馬菁汝認為，以目前趨勢來看，藝術生的擇業道路的確變寬了。央美建立的實驗藝術與科技藝術學院、設計學院、建築學院、城市設計學院等，其實就是為了發揮藝術與社會結合的實用價值。她表示，純藝術專業的學生，面對的擇業道路可能會較窄，但她所在的藝術管理與教育學院等，可以為博物館教育、社會美育等多個領域輸送人才。

馬菁汝指出，社會美育涵蓋家庭、社區、博物館與公共藝術、特殊人群、民族教育、性別美術教育等，系統龐大；而美術和不同產業的結合，也是社會美育生態圈的重要一環。她認為她在論壇與畫廊經紀人和教育專家等的交流和跨界碰撞，能夠激發社會創新方面的一些靈感，也值得長期進行。

◆馬菁汝在法國巴黎國立高等美術學院討論美術教育。

◆央美畢業展逐漸吸引不同年齡段及圈層的人前來參觀。

◆馬菁汝與丁寧（右）於「中國美育公開課」探討西方美術史。

藝術家最不可能被AI替代

談到AI對藝術界帶來的影響，馬菁汝表示，科技中的3D技術與人工智能（AI）等，都有和藝術結合的潛力。對她來說，能夠為大家創造前所未有的體驗的、社會多方面的新聯結，都是一種新興產業，以及藝術的賦能。

如何在美術創作與教育中平衡科技和人類靈魂的注入？馬菁汝指出，AI時代衝擊了很多行業，但藝術家是未來最不可能被替代的群體之一。她以親身經驗為例說：「比如我將綠色和藍色融合，可能大家看到的單純是青綠色，但實際上，我每一次調出的顏色配比，都完全源於我的感覺。」她相信藝術創作具有強烈的感性，而感性的事物是永遠不會被替代的。她還以足底按摩為例說：「如果你買了一台按摩椅，可能坐上去一次就會覺得它太機械且令人疲勞，但是人給你按摩是不一樣的；很多人都願意去那些手藝人的店，這就是機械給人的感覺同人和人之間的交流的差異。」

馬菁汝強調，藝術最突出的特點與最關鍵的作用，是培養人的唯一性和個性。她相信AI工具無法替代人與人之間的情感交流，而通過情感表達自我的創作，都不會被替代，如繪畫、攝影、雕塑等。「我們也會帶一些非專業人士用環保材料製作裝置，他們會用自己的情感和想法來創作，最後呈現出來的作品是和他人不同的，即便大家都在同一班級、由同一位老師指導。」

他鄉

2024 香港大學生北京實習實錄(一)

「歡迎你們來到北京實習！接下來這個月，帶你們在北京多看看，多體驗北京的歷史文化及工作文化，留下美好回憶，回香港可以多和朋友說說在北京的所見所聞。」

這個月，兩位來自香港的實習生——小黃和小彤，來到我們文化傳播企業實習，我和合夥人商量好安排不同的工作任務，讓兩位好好學習和工作，體驗北京。去年，香港大學生開始到內地暑期實習，據了解，今年整體實習生人數比去年更多，各種社團協會都加大了實習團數及人數。相對來說，我更關心的是質素，實習生在實習期間的體驗更重要，如果只是來北京做個前台助理，只是複印倒水，那就沒多大意思了。多走走，多看看，多感受，回香港多說說在北京的體驗，好好珍惜寶貴青春，「以夢為馬，不負韶華」。

兩位同學都是第一次到北京，到北京前，對北京的認知是故宮、天安門、長城，其他一片空白，基本和去年來北京的實習生一樣，完全沒有聽過什麼是北京中軸線。其實，這也是一個拓展認知的過程，從感性認識到理性認識一個城市，也是一個成長的過程。短短的第一周，安排他們先了解企業的情況，在茶室簡單學一下如何泡茶及招待客人喝茶，簡單茶藝禮儀；看看近幾年公司做的項目資料，了解公司是做什麼的；到紫荊文化廣場辦公室，了解工作環境和集團背景；到不同合作方開會，做個小助理，了解一下北京的工作和會議文化。

這周，在開會的同時，帶著兩位同學開啟「第一次」：了解「一帶一路」及俄羅斯文化；了解《紅星照耀中國》作者埃德加·斯諾故居及書寫地；參觀華聯印製公司，了解三聯、中華及商務印書館歷史；了解地安門內、景山周邊騰退及「文化+金融」項目入駐情況，順便了解沿途的胡同文化、吉安所的歷史、李蓮英舊宅；認識故宮以東、東城文化金三角及路經隆福寺文化消費區；拜訪中國對外文化集團，了解集團業務。

「師父帶進門，修行在個人。」帶領同學們多開開眼界，能吸收多少就看自己了。以下是兩位同學的第一周體驗：

理工大學專上學院 工商管理一年級 黃鈺灝：

在實習的第一周，我對於公司的事務等尚且選擇停留於了解階段。我的老闆梁老師給了我大量的資料去了解公司的發展、業務範圍等。此外在與梁老師見面的第一天，他也教導了我一些職場上的禮儀。而作為一家文化傳播公司的領導人，梁老師直言道，在這短短一個月的實習期，比起枯燥乏味的工作，他更想帶我透過工作交流的方式，讓我們從另一角度去探索北京的文化底蘊之深、之美，而不是僅僅以遊客這一單一角度去打卡。因此，在與梁老師見面的短短四天內，我去到了紫荊文化廣場，見識到了京港兩地青年創業

就業的重要基地；走進了《紅星照耀中國》這一著作的寫作地品嘗地道的北京美食；踏進了北京華聯印刷公司，了解中國印刷史在艱難的抗戰時期如何頑強地堅持甚至崛起；更跨入了黃化門社區，一睹真正的四合院之容，品歷史之跡。四天的遊覽與學習，除了美食，更讓我深刻地體會到梁老師口中常說的那句「北京到處是歷史」。在北京，我所看到的每一個不起眼的小角落，或許都曾有過一段不平凡甚至輝煌的歷史。

浸會大學國際學院 傳理學一年級 李焯彤：

第一次來到北京，我被這座古老而現代的城市深深震撼。北京作為中國的首都，承載着悠久的歷史和豐富的文化底蘊，它的繁華與熱鬧讓我陶醉其中。天安門廣場上的雄偉門樓和國旗飄揚的景象讓我感受到了中國的莊嚴與驕傲。北京的街道和胡同也給我留下了深刻的印象。在繁忙的王府井大街上，我看到了無數的商店、餐館和人流。這裏匯聚了各種各樣的文化 and 美食，讓我感受到了北京的多元和包容。在胡同，我感受到了老北京的風情。狹窄的巷道、灰瓦青磚的房屋、傳統的四合院讓我彷彿回到了古代。作為一名實習生，我有幸能夠在北京的一家傳播公司實習，讓我近距離感受這座城市的工作環境和生活方式。實習的這幾天，我跟隨上司參與各種項目和會議，這讓我深入了解了行業的運作方式和團隊

◆帶香港實習生深入了解北京。

合作的重要性。我學會了如何與不同背景和專業的人合作，如何有效地溝通和解決問題。這些經驗對我的職業發展將會產生長遠的影響。在北京的生活是充實而有意義的，我不僅在工作中學到了很多，還體驗了北京的文化 and 生活方式。這段實習經歷讓我更加堅定了自己的職業目標，並為將來的發展打下了堅實的基礎。我相信這段經歷將成為我人生中寶貴的財富，並且對我未來的職業道路產生積極的影響。

◆作者/圖片：文旅部
香港青年中華文化傳播大使梁家儀