

基于审美现代性视角的教学艺术研究

高又谦

(南京工业大学外语学院, 江苏 南京 211800)

摘要: 随着教育改革深入, 教育工作应得到进一步优化, 教师要积极引入新的育人理念、教学方式, 以此更好地引发学生兴趣, 强化他们对所学知识的理解 and 应用水平, 提升教学效果。审美现代性视角作为当前时兴的一种育人角度, 能够在很大程度上丰富教育艺术内容, 拓宽教学路径, 对学生更全面发展有极大促进作用。

关键词: 审美现代性; 教学艺术; 研究

一、审美现代性与教育艺术的概述分析

(一) 审美的定义与价值

1. 审美的定义

审美可以看成是一种人类掌握世界的特殊方式, 它通常是一种世界和人类之间形成的一种五公里的感情与形象的关系状态。审美是在主客观一体、理性和感性融合的基础上, 对真理的追求, 背离真理发展规律的审美是难以长远发展的, 也很难得到社会的普遍赞美。

2. 审美的价值

我们之所以需要审美, 其意义在于, 这个世界上有很多东西需要我们取舍, 这样我们方可找到适合自己的那部分, 这便是美的事物。从客观上说, 人类具有智慧这就决定了我们在生活中, 必然对于美的事物有追求的倾向。和人类不同, 动物生存在这个世界上多是依靠本能, 而人们则可通过自己的主观判断, 对世界上的美好事物展开追求, 这样能够逐渐构建出一个较为丰富、多样的精神家园, 从而实现愉悦自我的目标。

在审美过程中, 人类除了能获得美的享受, 也能在一定程度上进一步完善自己。通过不同人对世界进行评价、判断, 我们可以逐渐完善自身对不同事物的看法, 从而摒弃掉人类丑陋的一面, 将人身上的真、善、美发扬出来。在当前的时代背景下, 我们通过欣赏生活中的美好事物, 比如友情、爱情、亲情等内容, 能够让我们在社会中感受到人性的温暖, 从而获得心灵上的慰藉, 这样便可有效填补因为物质丰富而带来的心灵空虚。

在遇到苦难时, 我们若是能用审美的态度对事物进行观照, 便可从中感受到人生的价值, 从而化悲愤为力量, 从这个角度分析, 苦难也是人类生活的重要组成部分, 在美的加持下, 困难也能让人获得更为完善发展, 从而变得更加成熟。

(二) 审美的体验活动

简单来说, 体验是人类生命活动的一个过程, 主要体现在人的自觉、主动的能动意识。我们在体验的过程中, 能够将主体和客体相互融合, 从而实现现实主体化和人类精神的客体化。在众多的体验中, 审美能够非常好的体现出人的自觉意识, 表现出人对于理想境界的追求, 这也是人类生活的最高体验。人在体验的过程中, 能够让给生命变得更有价值, 还能有效充实自己的生活, 有利于人对于自身价值的肯定, 还可帮助他们更好地认识和了解世界。从这里我们可以看出, 审美不仅是一种生命活动, 更是人类的一种极为重要的意识活动。

审美体验我们可以将其理解为一种形象的直觉。所谓的直觉一般是指, 人们在生活中的一些直接感受, 它并不是抽象的、间

接的概念思维。形象则是指人在看到某种事物后, 在大脑中呈现出的一种样态, 它和审美有非常大的联系, 不同的主体性格、情趣会对形象的产生有很大影响。比如, 植物学家看到一朵花, 他会思考这朵花是什么品种; 动物学家则会思考这朵花中有哪些寄生虫; 哲学家则看到的是它所带来的社会功能。从这里我们可以看到, 不同职业主体在看到同一事物时, 所产生的感觉是不一样的。因此, 审美体验并不是对外界观点的盲从, 而是结合自身文化、知识而产生的一种高水平“直觉”。

审美者应该和审美的对象保持一定的心理距离, 这样才能产生美感体验。心理距离一般是指审美者抛开功利心、实用心等概念, 用一种超脱的、纯精神的状态对于事物的观察和理解, 避免思考和美学无关的内容, 比如, 观察到的事物具备哪些经济价值、科研价值等, 不能抱有功利性和实用性打算。

另外, 不同的角度和位置也会对审美产生影响。比如, 一艘船行驶在暴风雨中, 船上的水手只会注意到摇摆的船身、疯狂的雨水, 他们时刻在担心自己的安全, 整个人都沉浸在一种恐惧的情感中, 这样的情况下, 船上的人很难产生美的感受。但是, 在岸上的人看到这艘船便是另一种感觉, 他们可以想象到船上水手和风浪搏斗的场景, 从而感受到一种力量, 这是一种奋力拼搏、勇于斗争的直觉。从这里我们可以看到, 人在不同的状态下, 对于美的感受也是不一样的, 我们在审美时要和客体保持足够的心理距离, 避免将其和实际生活、个人利益关联起来, 这样才能泰然处之地欣赏。

从心理学角度分析, 审美可以理解成一种移情。审美体验一般是人的内心活动, 人们在观察到外界事物后, 会从内心深处产生一种情感, 这样的情感会投射到外在的事物上, 这便是所谓的移情。在审美时, 人们通常会将自己的情绪移情到观察的事物中, 从而产生主观感情与客体的互动, 这便是欣赏的本质。

二、审美视角的内涵与外延

审美视角通常是指在审美活动中, 人类所体验到、接触到、感受到的范围、深度、幅面、边界等, 这些因素会对审美的内心感受产生一定影响, 不同立场、审美观、态度下的审美活动也存在差异, 不同审美视角下所感受到的情感也有不同。

另外, 我们还可对审美视角展开外延, 从不同角度、观点上对审美视角展开延伸。比如, 一些报道会被称为“新闻视角”, 这便是对审美视角的一种外延, 即在新闻角度对事物展开观察、理解, 从而产生一种新的审美体验。

三、审美视角的时代特征

随着人们对于审美研究的不断深入, 很多学者、社会学家、历史学家等认为, 在不同的时代背景下, 审美也是有变化的。当前, 多数人的审美都具有非常鲜明的现代性特征, 现代性也是当前思想界非常热门的一个研究问题, 它涉及到了当代社会生活的方方面面。在审美现代性特征的影响下, 人们对于现代性问题展开研究的角度也发生了很大变化, 现代性审美结构和现代化进程中工具理想的对抗成为了当前现代性自身矛盾的主要表现, 这也造就了后现代主义和现代主义这两种艺术形式的现象。

由于审美具有非常强的时代性特征,这样可以让人们在分析审美问题时,从不同的角度入手。也就是说,现代性可以看成是一种历史现象,我们可以通过研究一些历史上的标志性事件靠近它。在时间层面分析,现代性通常的划定时间为14-18世纪,这一阶段开始了社会转型,我们对于现代性和现代现象、现代事件的研究应在这个区间内开展。从这一视角下展开现代性研究,能够更好地认识到现代性发展的历史,从而感受到现代性研究的具体性,克服现代性研究中的抽象化、非历史化倾向,避免出现研究泛化的情况。

四、审美现代性的产生与特征

(一) 审美现代性的产生

20世纪90年代以后,我国社会转型中文化领域产生了一定的审美现代性问题,这也是提出审美现代性问题的社会学背景。实际上,人们在很早以前就开始了对于审美现代性问题的研究,知识界也积累了非常多的研究理论。

所谓的现代性是一个较为复杂的概念,它包含了非常多领域的知识内容,比如哲学、社会学、美学等。但是,直到18世纪的启蒙运动之后,现代性才开始作为一个学术用语出现。启蒙时代的思想家认为,现代性可以看成是理性的一个重要组成要素。19世纪以后,很多西方的社会学家、哲学家、艺术家、文学家都开始广泛使用现代性这一词汇,比如,马克思、波德莱尔、韦伯等,都在各自的研究领域及相关著作中使用了现代性这一词汇。从这里我们可以看出,相比于启蒙运动时期,当前的现代性在范围上有了很大拓展。

从起源上分析,审美现代性是从现代性这一概念中脱胎而来,他在理性和主体性发展的催化作用下产生,具有两者的双重特性,具有很强的批判色彩和批判意义。在对审美现代性展开研究时我们可以发现,它非常重要的一个作用便是帮助人们重新关注感性。

(二) 审美现代性的特征

对审美现代性展开分析可以发现,它是现代性精神危机的重要表达形式,现代性的矛盾除了体现在工具理性和价值理性关系失衡这一方面,还体现在主体性原则这一核心概念上。主体性原则合一概念包括理性主体和感性主体,这两者之间也有非常深的矛盾,这也是现代性张力结构的关键。马泰·卡林内斯库对审美现代性和社会现代性展开了深入研究,他认为两者是一个对立的二元形态。而今,我们认为这两种结构存在一种更为广泛的冲突,审美现代性和社会现代性已经产生了难以弥补的裂痕。

在马泰·卡林内斯库看来,审美现代性暴露了社会现代性的危机,这也是两者之所以出现疏离的重要原因。显然,卡林内斯库在定义审美现代性时,仍处在主体性原则的这一框架内,和其他人不同的是,他更关注感性的主体而不是理性的主体。在这一观念的影响下,现代性的主体原则得到了进一步发展,但这也让现代的理性原则得到了进一步分化。从这个层面展开分析,审美现代性并不是说让我们否定现代性的一切,而应该对现代性的部分特征展开重新定义。首先,我们应将现代性的重心放在理性和主体性等层面,这样的重写会对科学、艺术、文学以及人们的社会生活方式产生非常大的影响。波德莱尔曾针对文学领域的现代性展开分析,他认为现代性就是一个偶然的过渡,我们甚至可以将其理解成艺术的组成部分。也就是说,波德莱尔提出审美现代性的角度是从创造、表达,其审美现代性内涵中也包含了非常深刻的美学精神。

审美现代性更关注艺术的自律,坚持艺术应符合道德、法律、

科学的范围,不同的艺术形式在认知、实践上存在差异。审美现代性试图利用宗教的方式为艺术赋予新的功能和地位,让艺术成为一种新的宗教,建立新的审美标准和立法根基,从而概念过度理性造成的膨胀,实现人生救赎的目的。

五、教学艺术的内涵

从古至今,很多人都对教学是否算是一种艺术展开了深入分析,很多教育家、艺术家都对此展开了深入研究,他们大多都对这个问题给出了肯定的答案。捷克教育家夸美纽斯便是在这样的背景下提出了教育艺术的概念。数百年前,夸美纽斯曾在他的《大教学论》中提到,把一切事物教给全人类是一种艺术,

另外,夸美纽斯还从一般艺术的角度对教育艺术展开了类比性的阐述。他认为,艺术就是人对于自然的模仿,教学艺术也是一样,它和美术、音乐等艺术形式一样,都能很好地适应自然法则,在自然中借鉴一些秩序。另外,夸美纽斯强调,教师群体应该深入研究教育艺术,这样除了能大幅提升自身的育人效果,还能让他们在教育过程中获得美的感受,从而使其感受到教育艺术给人带来的愉悦感。

而后,乌申斯基等教育家也开始将艺术这一桂冠授予了教学。乌申斯基认为,教育艺术相比与科学中的艺术具有更强的现实意义。他认为,任何一种能满足人的道德要求,给予人更多的精神力量的实践活动都可以看成是艺术,教育工作除了能发展人的道德水平,还可让人们在学习知识的过程中获得更高水平的精神力量,从这个角度分析,教育本身就是一种艺术。此外,教育工作并非是在石头上雕刻,在画布上涂色,其主体是人本身,通过教育,能够让人的精神、肉体变得更为完善,这也是艺术所遵循的首要目标。虽然乌申斯基的这一观点描述的是教育工作,但其中必然包含着教育艺术。

随着时代的发展,现代的很多教育者也对教育艺术展开了深入研究,其中罗伯特·特拉弗斯、吉·希特、克莱德·E·柯伦等人对教育艺术的内涵、价值等提出了非常深刻的见解。其中,吉·希特在他所写的《教学的艺术》这本书中明确表示,他非常相信教学工作就是一门艺术而不是科学,甚至可以这样说,教学工作更像是在作画或者作曲。克莱德·E·柯伦也曾提出,艺术性的东西就是人类通过特殊的方式,将某种技能、情感结合起来,从而创造出一种成品的美,教学则正是这样的一种行为。罗伯特·特拉弗斯则提出,教学可以看成是一种非常独特的艺术表演形式。因此,在开展教学工作时,教师必须要凸显出自己的个性,将个人特色融入到教学活动中,这样才能为教学艺术赋予灵魂。

六、总结

综上所述,若想提升基于审美现代性视角的教学艺术研究水平,我们可以从审美现代性与教育艺术的内涵和定义、审美视角的内涵与外延、审美视角的时代特征、审美现代性的产生与特征等层面入手分析,以此在无形中促使基于审美现代性视角的教学艺术研究质量提升到一个新的高度。

参考文献:

- [1] 严杏. 教师的审美情趣与诵读教学艺术 [J]. 语文教学通讯, 2014 (27): 4-7.
- [2] 宋立华. 教学倾听艺术的审美阐释及其创生策略 [J]. 教育理论与实践, 2013, 33 (32): 45-47.
- [3] 张梦琳. 审美在艺术教学中的重要作用 [J]. 统计与管理, 2013 (02): 165-166.