

西方美术教育思想

刘宝水

泰山学院, 中国·山东 泰山 271000

【摘要】本文从西方美术教育思想的起源, 西方美术教育思想的形成, 美术教育思想的形成及发展, 西方美术教育代表思想家及其思想, 文艺的社会功用, 文艺才能的来源—灵感说, 模仿的艺术对现实的关系, 美术教育观点的阶级性等方面来阐述西方美术的教育思想。西方美术教育思想则可以追溯到古希腊和罗马时期, 随着欧洲文艺复兴运动的兴起, 西欧教育以及美术教育加快发展, 美术教育思想更为丰富活跃。

【关键词】西方美术; 教育思想; 文艺复兴; 柏拉图; 社会功用

1 西方美术教育思想的起源

西方美术教育思想在古罗马时期和古希腊时期就已经开始了。阿佛罗狄忒和缪斯女神就是爱与美的象征。这反映了古希腊对美和艺术的重视。

柏拉图, 一位古希腊著名哲学家和教育家, 他对美的教育有自己的独特感受, 他主张从认识和理解一个形体开始, 然后有小及大, 拓展到对其他形式美的理解。随后, 个体应该学会将这种形体美的感受扩展到其他形体中, 从而在各种美中看到共通的形式。进一步地, 人们应该更加珍视心灵的美, 即使某个人的形体不甚美观, 如果他的心灵美, 也应该对他产生爱慕之情。这种爱慕之情能够孕育出对青年人有益的道理。此外, 柏拉图还特别强调音乐美感教育的重要性。

柏拉图的弟子亚里士多德进一步发展了美术教育的理念。他主张人的本能、情感和欲望是人性固有的, 人的自然需求需要得到满足, 这样人才能健康的发展。基于这一观点, 亚里士多德认为美术教育的目的和作用应包括教育、净化心灵和精神享受三个方面。有学者认为, 亚里士多德为西方美术教育史上建立了首个完整的唯物主义美术教育科学体系。

很长一段时间, 艺术的教育创作以宗教为主, 是统治阶级对人们进行思想统治的武器。艺术是统治者经行统治的工具, 艺术的创作也以宗教故事人物为主。圣奥古斯丁作为“教会之父”, 认为真理、至善和至美都归属于上帝, 并要求所有文艺都应以宗教服务为目的。托马斯·阿奎那和但丁·阿里盖利等人的美术教育思想都充满了中世纪的宗教神秘主义。但有所不同的是, 但丁的思想中已经表现出人文主义的倾向, 这在美术教育思想方面是一种进步的表现。

2 西方美术教育思想的形成及发展

在文艺复兴时期, 许多杰出的艺术家和教育家开始强调美术教育的重要性。他们认为, 美术教育不仅有助于培养个人的审美能力和创造力, 还能够促进人的全面发展和社会的进步。在这个时期, 许多重要的美术教育思想开始形成, 例如注重实践和观察自然、强调个人风格和情感的表达等。在启蒙运动时期, 许多思想家和哲学家开始对美术教育进行深入的思考和研究。他们认为, 美术教育应该以人的自由和全面发展为目标, 通过艺术的教育来培养人的理性和感性能力。在这个时期, 美术教育思想得到了进一步的发展和完善。

进入20世纪以后, 随着社会的发展和人们观念的改变, 西方美术教育思想也发生了很大的变化。在这个时期, 人们更加注重个性和创造性的发展, 强调多元文化和跨学科的美术教育。此外, 美术教育也开始更多地关注社会问题和环境问题, 强调艺术的公共性和社会责任感。德国的席勒给丹麦王子奥古斯滕堡写了很多探讨研究美学的书信, 这些书信具有很高的学术价值, 后来被整理成了书籍。成为了西方世界中具有里程碑意义的著作——《美术教育书简》。这部作品不仅是西方“第一部美术教育宣言书”, 这本书中第一次提出了美术教育这一说法, 对后人产生了很大的影响。席勒并对美术教育进行了深入的阐述。他认为, 审美教育的终极目标是将人从物质世界的束缚中解脱出来, 引领人们迈向更为自由的境界。为了实现这一目标, 他特别强调了审美情感的重要性。席勒提出, “让美走在自由之前”, 这一命题无疑成为了他的美学理论的核心。

随着时间的推移, 席勒的美学思想逐渐在学术界得到了广泛的认可和传播。众多的思想家、哲学家和美学家都从

中汲取灵感,深化了对美术教育的理解和认识。其中,德国哲学家康德对席勒的思想进行了进一步的拓展。康德认为,美是一种不依赖于任何概念而存在的、必然能引发愉悦感的对象。他将审美鉴赏视为一种纯粹的无功利情感活动,并进一步指出,人的成长离不开美术教育,人的发展需要综合素质的发展,审美能力的提高对人的成长教育有不可或缺的作用。人们可以超越自然的限制,获得真正的自由和解放。与此同时,德国哲学家黑格尔也从席勒的美学理论中汲取了灵感。他提出,“美是理念,即概念与实在的直接统一”。黑格尔认为,美术教育的本质特征在于通过审美体验使人获得解放。为了实现这一目标,他提倡人们通过学习历史和艺术知识来培养审美能力。

3 西方美术教育思想的深化发展

进入21世纪以后,随着全球化和信息化的发展,西方美术教育思想也在不断深化和发展。在这个时期,人们更加注重美术教育的多样性和包容性,强调不同文化和不同学科之间的交流和融合。此外,人们也更加关注美术教育的创新和实验性,鼓励艺术家和教育家不断探索新的艺术形式和教育方式。同时,西方美术教育思想也开始关注可持续发展和环境保护等社会问题。例如,许多艺术家和教育家开始探索如何通过艺术的方式来促进环境保护和可持续发展,以及如何通过艺术的教育来培养人们的环保意识和可持续发展观念。

4 西方美术教育代表思想家及其思想

柏拉图(公元前427—前348),希腊著名的哲学家和大教育家。他出身于雅典贵族,受过完整的教育,热爱体育、音乐和文学,曾随哲学家苏格拉底学习8年。他非常重视美术教育对人和发展的影响,但认为荷马以下的希腊文艺给人的并非真理,会对人们有不好的影响。柏拉图对于音乐教育和儿童教育有较多论述,并明确地提出了文艺应为社会政治服务的观点。一个收到艺术教育的人,他会分清社会上美的事物和丑的事物。这些美好的事物能滋润人的心灵,给人带来美好的心里享受,从而净化心灵,使人的品格也变得高尚,丑的事物会起到反作用。柏拉图深知文艺在社会中的影响力,因此在规划理想国时,他特别关注了艺术对国家的影晌和作用。理想国的建设需要各类公民各司其职,其中哲学家是理智的代表。综上所述,柏拉图认为艺术在生活中是没有什么作用的,在社会中更是如此。虽然它的观点具有片面性,但是他仍然是一位不

可替代的思想家。他的观点为后世对文艺在社会中的地位和作用提供了独特的视角和深刻的启示。

4.1 文艺才能的来源:灵感说

灵感说是关于文艺才能来源的一种解释,有一种观点认为,人们心里的灵感是由神灵给予的,神灵把自己的想法传输给人,人在通过艺术或者诗句表达出来,艺术家和诗人都是传播神的旨意的人。这种解释将文艺创作视为一种超自然力量的干预,强调了灵感的神秘性和神圣性。

还有一种观点认为人的艺术方面的能力是来源于前世对世界的认识,是前世经历的积累带给我们的财富,并不是我们现在形成的,这种观点给艺术蒙上了一层神秘的面纱。柏拉图是非常支持灵感说的,也是这一理论的代表人物之一。他认为人的艺术才能都是灵感所得,把人的理性思维排除在外。他过于强调了灵感带给人的影响人的,忽略了在创作中人的主观能动性的处理,忽略了理性在创作中的作用。他认为艺术的感染力都来源于灵感,不是来源于对于生活的体会和实践的体会。这种感染力被认为是神灵力量的体现,而不是源于作品所传达的情感和思想的深刻性。归根到底,柏拉图的灵感说仍然是在宣扬神的伟大和超自然力量,而忽略了文艺创作的实际过程和艺术家的创造性。

古希腊的德谟克里特不仅是一位哲学家还是一位教育家。他为社会和心理现象提供了理论基础的就是他提出的原子论。我们从流传下来的书目中可以体会到它的美术教育思想,和他对美术的理解。德谟克里特强调艺术应模仿自然,学习大自然。他觉得科学和艺术学都有相同之处,科学发明可以从大自然的学习中来,艺术也是一样的,都是对自然界的模仿和学习的结果。

古希腊时期还有一位著名的哲学家和教育学家亚里士多德,他是柏拉图的学生,继承了柏拉图的教育理念,并进行了拓展。他在哲学自然科学艺术等方面有突出的成就。他的著作包括《诗学》《修辞学》《物理学》《伦理学》《政治学》等。在西方教育史上,他最早提倡人要遵循自然规律,要适应自然的发展,要想自然学习,从自然中学习知识,得到灵感。从自然万物中我们可以受到很多的启发,学到很多的知识,比如我们看到蜘蛛吐丝织网,我们可以得到启发,学会了织布,缝补衣物,还学会了织网捕鱼。在哲学层面上,亚里士多德主张“理与事”是普遍与特殊的辩证统一,肯定了现实世界的真实性。这一观点在艺术领域也有所体现。亚里士多德和他老师的观点并不完

全一样,他主张要模仿自然,并强调艺术模仿自然是真实的,并不是虚假的。亚里士多德认为,艺术的目的是描述可能发生的事,而不是已发生的事。诗人与历史家的差别在于,历史家描述已发生的事,而诗人描述可能发生的事。因此,诗比历史更哲学、更严肃。基于这些观点,亚里士多德对文艺的社会艺术教育作用有了更全面深刻的认识。他强调人的全面发展,包括本能、情感、欲望等方面的满足。与柏拉图不同,亚里士多德支持要满足人的本质需求,对人本能、情感、欲望等方面的满足会对人产生有益的影响,对社会也是有好处的。在看戏剧的时候悲剧可以引起观众的怜悯,使观众的情绪得以释放,从而起到平衡观者心理的作用,对观众也是一种艺术教育,这有益于听众的心理,对社会也是有益的。关于悲剧的过失说和净化说,他认为,观众通过戏剧感受到剧中人物的遭遇和变化,贴近生活,会引起共鸣,从而可以宣泄自己的情绪,保持身心健康。总的来说,亚里士多德的文艺观强调艺术的真实性、强调人的综合素质的发展,强调美术教育对社会的影响,他的理论观点对后人有很大的影响。

艺术与现实的关系:模仿的技艺与真实的展现。亚里士多德在其哲学思想中,将我们如今所称的艺术形式,如诗歌、绘画等,定义为模仿的艺术。这种定义揭示了艺术的共同特性,即模仿。亚里士多德虽然是柏拉图的学生,但是他们的理论认识有所不同。柏拉图反对模仿自然,亚里士多德支持模仿自然,从自然中学习知识,艺术从自然中学习知识是很真实的事。要遵循自然发展的规律,模仿是对规律的模仿,并为美术教育提供了宝贵的启示。模仿自然的方法有写实性的模仿,就是自然什么样就模仿出什么样子。其次,是按照人们所说所想进行模仿,就是根据流传的故事进行模仿。还有一种就是根据自然规律的发展,描绘出可能发声的事情,这就有了人的想象和主观处理。亚里士多德强调了区分不合理的可能性和合情合理的非真实性的重要性。而合情合理的非真实性虽然在实际中并未发生但是这种状况仍然比其他个例更有必然性普遍性。此外只有在发展的时候才会体现出事情的普遍性和必然性因此人们也只有在实践中才能看到事务的典型性。

4.2 艺术在社会中的作用

在对艺术是否具有社会的公用的认识上,柏拉图和亚里士多德的观点存在显著差异。加强理智的是柏拉图,强调人的本身的情感需要的是亚里士多德,他肯定模仿的作用,确

定通过模仿人类可以学到很多的知识。模仿的东西再加上自己主观的处理就会更有美感,则能使人们获得美的享受。柏拉图和亚里士多德在对解释文学艺术有什么目的时的观点也不一样。柏拉图倾向于片面地强调道德利益,甚至不惜扼杀审美标准。相比之下,亚里士多德既重视道德利益,即道德上并非完美无缺,与我们相似,此外,在悲剧中,总有人呈现出可笑的一面,亚里士多德认为,这种可笑对人们不会产生伤害,他把这种丑也纳入审美的范围。

4.3 美术教育在观点上是有阶级性的

在美术教育观点方面,每个人站在不同的立场上,对事物的理解也不一样。在戏剧中,一般只有身份高贵的贵族才能成为重要的角色。这意味着戏剧艺术在当时的社会中被视为一种高尚的活动,专属于特定的社会阶层。其次,文艺教育主要针对统治阶级的青年展开,其主要目的在于培养他们如何欣赏艺术,并不是一种如何进行艺术的创作的培养。亚里士多德对劳动阶级的看法不同,他觉得高贵的贵族阶级不能从事劳动和技术的活动,这样会降低他们的身份。这也使得他忽视了对技艺和艺术创作的传承。这种阶级性的美术教育观点反映了当时社会对于艺术的不同理解 and 价值取向。

总之,西方美术教育思想经过了漫长的发展历程,逐渐形成了注重个性、创造性和实验性的思想体系。在未来,随着社会的发展和人们观念的改变,西方美术教育思想还将继续发展和深化。

参考文献:

- [1] 段炼. 跨文化美术批评[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2003.
- [2] 钱初熹. 美术鉴赏及其教学[M]. 北京: 人民美术出版社, 2006.
- [3] 黄壬来. 艺术与人文教育[M]. 台北: 桂冠图书股份有限公司, 2002.
- [4] [美] 霍华德·加德纳著, 沈致隆译. 多元智能新视野[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008.
- [5] [美] 艾森克主编; 阎巩固译. 心理学——一条整合的途径[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2000.
- [6] [美] 菲奥斯坦·菲尔普斯著; 王建平等译. 教师新概念[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2002.
- [7] 《东西方教育丛书》编委会. 简明国际教育百科全书——教学[M]. 北京: 教育科学出版社, 1900.