

西方美学教育思想发展概观

赵永红 万莉莉

(江西中医药大学人文学院 江西南昌 330004)

摘要: 东西方美学在各自独特的发展历史中形成了两种独特的美学体系,两者在近代以来,从分庭抗礼走到互相影响融合。西方美学中自由开放的思想起始于文艺复兴时代,当时西方国家的人们收到大量思想家的影响,逐渐发现自身的独特性,独立的人格逐渐被正视,被发掘,甚至在当今的西方社会中,人们依旧坚持以人为本的主题思想,社会风气较于东方文化更加开放随性。西方美学对于西方教育体系也有很大的影响力。在西方古典美学中,人们注重感性和理性的整体性,人们将感性与理性的界限模糊不清,使得人们对于理性的感知也模糊不清;经过文艺复兴时代,人们认清了自我与整体之间的区别,认清了本我存在的意义;然后在马克思思想诞生的时代,又有一批人才认清社会生产活动的本质,将西方经济中的腐败部分进行透彻分析,而马克思思想漂洋过海传入中国和苏联后,影响了大批的社会主义国家的发展道路。从混沌时代到共产主义,虽然每个时代的思想潮流各不相同,但是西方美学却渗透在各个思想领域中,对整个世界的美育教育产生了深远的影响。

关键词: 西方美学;教育思想;发展概观

前言: 西方美学是指自中世纪以来,欧洲各国以及后续新兴的欧美国家,在漫长的历史发展中不断地对审美和美学思想进行改革重建,最终形成的一种适应哲学、教育、政治等领域的美学体系。西方美学的核心精神自文艺复兴运动后,由混沌的整体变为清晰的个人主义,而思考美学内容的真正含义和美学与其他领域学科之间的关系。实际上,西方美学对于西方教育甚至是世界教育都有深远的影响。在数千年的教育历史中,人们逐渐将美学思想渗透进教育活动中,最终形成一种新的教学方式,美育教育^[1]。美育教育对于学生来说具有良好的教育意义,它开启了学生对于美学的认知,将愉悦的情绪思想进行语言化的阐述,为后续学生进行美学活动提供了良好的理论基础。本文通过对西方美学思想中的教育思想进行讨论分析,找寻西方美学思想的发展特点,同时,也对西方美学教育思想的精神内核进行反思研究,结合我国的基础教育形式,探讨美学与教育学的发展前景。

1. 西方美学思想中所包含的教育思想

1.1 个性教育思想

个性教育思想是指,人的个体意识得到觉醒,发现自己在社会生活中独一无二的性质。在11至14世纪时出现了一位奥古斯丁主义者名为邓斯,他开创性的提出了一个概念,即“此一性”。这一概念一经提出便引起了广泛的传播与讨论,这是由于当时的社会还存在着诸多的社会偏见,这些偏见思想使得人们的思想被迫压迫统一,特别是在不同阶层与性别的人群中,没有人认识到自己具有独特性。“此一性”的出现告诉人们,每一个社会个体都是独一无二、具体生动的,每个人都可以拥有不同的思想和人生,思想不能被阶级与性别束缚。之后文艺复兴时代到来,人们的意识被彻底唤醒,西方的思想浪潮兴起,个体意识大量的进行苏醒。在此之后,西方教育学与美学思想逐渐的得到融合统一,互相影响,也渐渐地形成一些流派。例如,马克思思想、存在主义、形而上学等新派思想。这些新兴思想都是教育学与美学进行融合后的产物,对于西方的思想领域都起到了开发教育的作用。

1.2 女性教育思想

文艺复兴运动是西方思想文明史上最重要的一次变革,这场大运动对如今的西方审美依旧具有十分的影响力。文艺复兴运动所宣传的核心主义就是人道主义,也称作人文主义或人本主义。这场运动使得西方国家的世界观和价值观发生了根本的改变,曾经统治西方的神学思想逐渐退出人们的视野,取而代之的是人们对于知识和人性的憧憬。文艺复兴运动将人们从蒙昧的封建时代引领之以人为

本的理性世界,使得科学技术繁荣发展,人类的基本权利逐渐得到尊敬。而在当时,人们对于美学研究的最大热点在于人类女性之美。著名思想家费伦佐拉为此写下一本《论妇女的美》,在书中,费伦佐拉指出,女性的手臂、胸部、眼睛、大腿等各个器官都具备美学特征,是世界上最美丽的事物之一。费伦佐拉的思想其实映射了当时的整体社会风气,人们尊重个体意识的存在,但是男性对于女性依旧存在玩弄和污蔑的态度。事实上,自中世纪以来,西方国家的女性就一直处于男性的审视目光中,这是由于男性将女性当做自己的附属品,女性生来就要困于家庭。当时的西方女性不能拥有属于自己的私人财产,更没有自己的独立地位,难以从家庭环境中真正的脱离出来。就算是出身于贵族家庭的贵族小姐们也是作为待嫁品进行养育,贵族小姐们所受到的教育是为了能够进入社交场所吸引到自己的有情人,女性教育中充斥着对于男性的服从和理解。而女性自身也只是在为了找到一位能够养活他们的宿主,忙忙碌碌的在家庭中度过此生。但是在文艺复兴之后的发展过程中,西方国家男性思想得到解放,女性也意识到女性也应该有受教育和拥有财产的权利。最终在不断的斗争中,现代女性拥有了受教育权和财产权等各种公民权益。三八妇女节就是为了纪念在美国工厂举行罢工,最终争得男女同工同酬权利的女性的,她们用献血和汗水换来了女性权利意识的觉醒。目前的中国社会仍旧存在女童难以受教育、女性受到职场歧视等问题,这对于中国的经济发展造成了很大程度的影响,社会各部门应当重视女性问题,为女童创造良好的受教育环境,使得女性真正的融入中国社会^[2]。

1.3 美育教育思想

我国著名教育家蔡元培先生曾经发表《对于教育方针的意见》,蔡元培先生在这部意见中主要强调了美育教育的重要性。他认为,学生的教育要从德育、智育、美育这三个方面开展工作,德育能够完善学生的品德,纠正学生的行为;智育可以提高学生的知识水平,为今后的工作生活打下理论基础;美育会将学生由现象层面引领至现实生活中,使得学生们认识到现实社会的存在。18世纪中期,德国诗人席勒曾写给丹麦王子27封信,信中提到,应该将美学问题放在其他问题之前进行解决,我们想要解决政治问题就要具备足够的美学教育经验。席勒认识到,审美活动高于物质生产活动,虽然这种观念并不完全正确,甚至十分理想主义,但是席勒对于美育教育的重视程度值得学习。人类在生产生活过程中其实会不断的进行美的探索,这种探索行为可能是有意为之也有可能是无意识中的顺势而为。而美育教育可以引导人们在学习阶段就逐渐的建立起各自的

美学体系，在未来的学习过程中，人们对于美学的定义不断地打破重建，最终形成独特的世界观。经历过美育教育的人群更容易发现生活中的美，得到愉悦的生活体验，这对于个人来说，这是一个美好的成长过程；对于社会来说，人类创造的巨大社会价值将会成为社会发展的原动力。

2. 西方美学教育思想下的教育思考

西方美学对于世界教育学具有较为深远的影响，在研究教育学的过程中不能忽视西方美学教育的发展过程。我国的美学研究思路发展同样源远流长，世界上第一个提出美育教育概念的学派便是儒家，孔子在千年以前的封建时代便提出了“兴与礼，立与礼，成于乐。”的美育教育思想。孔子认为，一个人的主观意识教育要从《诗》开始，由《乐》完成最终的修炼。这种美育思想也影响到了当代教育方式，目前，我国的教育部门要求中小学要重视学生的“德、智、体、美、劳”的全面发展教育，培养出具有各项素质的新时代青年人。美育教育如今已经完全的渗透进入我国的日常教育体系中，学生们的美学素质得到了良好的引导和发展。实际上，我们在审视西方美学时，就会发现西方美学的本质是个人主义。著名学者朱光潜教授曾经在他的《西方美学史》中对西方美学进行了深层次的阐述和分析，这本书对于中国学者对于西方美学的研究具有重要的参考意义。而在西方国家同样有许多研究西方美学内涵的学者，例如著名教授鲍桑葵编写的《美学史》，这是一部横跨千年的美学研究书籍。在鲍桑葵教授看来，美学与哲学之间的关系密不可分，美学史就是美学的哲学史。美学史其实就是人类在对于美学和哲学的不断探索中用哲学语言去解释美学感受，特别是在古代时期，人们十分热衷于将美学投射到哲学研究中来。人们对于美学的研究从古至今一直没有停歇过，学者们将美学与各个学科领域进行联合讨论，而在人类的文明教育历史上，美学与教育学一直是不可分割，共同发展至今的^[1]。

3. 美学与教育学的交叉思考

现实中的问题具有极强的复杂性，现实问题不能依靠单一学科知识进行思考解决，随着时代的不断发展，美学与教育学领域逐渐交织，这两种学科的互相介入已经十分深刻，人们在教育学领域带入自己的主观思想，其实就是在教育过程中不断得表达自己的美学思想。目前，公认的美学与教育学的互涉方式有三种，这三种互涉方式也是在人们的日常工作生活中最常见的。第一种互涉方式是指，在以教育学为基础的层面上进行美学教育，这种互涉方式也是三种方式中历史最悠久的。这种互涉方式的目的在于，建立学生们的审美观念和美学素养，这类学科被称为美育学。美育学的基本内涵还是教育过程，美学知识渗透其中。第二种互涉方式是指，基于美学框架上进行教育活动。这种互涉方式较为罕见，这是由于美学是一门极为主观性的学科，很难形成统一的教育风格。与此同时，鲜有人研究该领域使得经验积累不足，最终对其研究资料稀少。另外，有一部分学者认为，美育学是狭义上的美学教育学，它是美学教育学的最基础表达形式。应当注意的是，这两种互涉方法的最初落脚点与目的都不相同，教育方式也有很大差异，所以，美育学是否是狭义上的美学教育学这一说法还有待商榷。美学与教育学的最后一种互涉方法是，将教育哲学作为讨论美和教育的基本理论。这是由于在哲学领域中，教育学与美学可以做到有机统一、共同进步，同时这种问题讨论方式也更容易得到大众的认可。实际上，美学与教育学在学科教育这一领域并不存在绝对的从属关系，教育学需要

美学知识向学生展示世界最真实、最美好的内涵，给予年轻人发现美、创造美的基本能力；美学需要教育学知识进行广泛传播，虽然人们对于美学的观念各不相同，但是人类对于美的追求会代代相传，永不停歇。

教育美学对于人类美学和教育学的发展都具有重要意义，两者相辅相成，共同发展。在人类漫长的历史发展过程中，大多数学科具有学科框架，但是美学的界定范围一直模糊不清，这并非人类的学科漏洞，而是美学本身具有融入其他学科的能力，其在教育学中的表现亦是如此。一个能够广泛进行讨论的学科对于人类真理的发展是十分有益的，目前所能看到的大部分文章都基于一个合理的知识框架体系进行阐述内容，但是仅仅依靠单一的框架理论难以使文章具有传播力和说服力，作者要利用其所具备的美学知识能力，将文章焕发出其应有的生命力。当今的美学教育学其实面临着诸多困难，例如，教育方式落后、大众关注度降低、社会审美能力下降等。现在的美学教育学应当对传统的教育体系进行改革，积极进行挽救措施，使美学教育学重新融入大众日常教育环境中。其实已经有许多学者指出美学教育学的发展方向，例如，科学化改革、注重实践能力的培养、矫正学科本位等众多方向。依据我国的实际教学环境，将教育研究从内部问题转移到外部发展是一种有利的发展方向。这种转变方式将会加强学校与家庭和社会之间的练习，使得学生不在处于象牙塔之中，将学生的个体意识与社会整体性进行交流，使得学生学会与社会进行相处。在实际教学过程中，教师和学校带领学生在课余时间参加更多的社会活动，使得学生在课外时间走出私人密闭空间，认识到外部世界的美学多样性。西方国家的美学发展经历过多次革命后，在内涵上是极为丰富的，在西方美学的发展历史中先后出现了环境美学与生活美学两大潮流，其衍生美学更是不胜枚举。当代西方美学继承了欧洲美学发展的包容性和个体性，生活美学引导人们体会日常生活中的美丽事物，环境美学教育人们，用哲学的方式来观察世界。

总而言之，美学作为人类认知世界的基本理论知识，对于人类的生产生活发展一直起着深刻的影响作用，而人类往往会忽视其中的互涉关系。在中国倡导素质教育，提升青少年综合素质发展的今天，中国的教育者们应当认识到，美学与教育学之间的互涉关系，教育者们可以借鉴西方美学教育发展过程中的教育手段，为我国输出更多具备美学素质的青年人才。

参考文献：

- [1]李清. 留学教育与蔡元培对西方美学的传播[J]. 现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(01):158-163.
  - [2]韩聪慧. 浅谈中西方美学思想差异[J]. 中华手工,2021,(02):50-51.
  - [3]薛珂,王志军. 美学视野下对现代西方美学及现代东方艺术探究[J]. 戏剧之家,2020,(01):98-100.
- 第一作者简介：赵永红，出生年月：（1976-），男，汉族，陕西渭南人，
单位：江西中医药大学人文学院.讲师，硕士，主要研究方向：中医英语翻译，跨文化交际
- 第二作者简介：姓名：万莉莉，出生年月（1981-），女，汉族，江西丰城人，
单位：江西中医药大学人文学院，副教授，硕士，主要研究方向：英美文学，中医英语翻译。