

美术教育的价值展现

——“教育阐释性展览”

罗庚

(陕西师范大学/美术学院 陕西省西安市 710119)

摘要: 美术教育阐释性展览的开办,是为了更好的突显美术教育所指向的目标和价值。通过合理设计的教育阐释性展览活动,补充和完善现行大部分儿童艺术展览活动的不足。这一展览活动,全面地引导家长和其他观者系统而有条理地进行鉴赏活动,也是教师向社会各界人士展示和解释学生作品的迷人之处以及揭示其认知发展的重要机会。通过展览向观众解释作品的特征,了解学生在创作时的思考形式,深入地感受学生在美术活动所呈现的思维变化的特质,体会美术教育对学生个性形成和全面发展等方面所起的重要作用。真正达到帮助大众理解学生艺术作品里反映的思维形式,增进社会对美术教育的接受程度,提高美术教育在学校课程中的地位的目的。

关键词: 教育阐释性展览; 美术教育的目标与价值; 展览策划开发

一、开发教育阐释性展览的缘起

(一) 教育阐释性展览

“阐释”实践最早出现于美国教育活动的口头陈述中^[1]。文献研究则始于弗里曼·蒂尔登(Freeman Tilden)的《阐释我们的遗产》(Interpreting Our Heritage)一书,他指出“阐释”是“通过使用原始物件、一手经验或解释性媒介来揭示意义和关系的教育活动”^[2]。可见,最早的阐释内涵与教育活动相关,随着含义的不断演进与泛化,教育工作者身为阐释者与以学生为主群体的观众联系日益紧密。反映在美术教育中,强调与美术鉴赏者发生联系,帮助观众理解学生艺术作品中反映的思维形式,促进观众的参与过程,目的是深入理解学生艺术作品。

(二) 基于现行儿童美术展览的调查与分析

随着艺术教育的蓬勃发展,学校、美术馆、少年宫、少儿艺术中心,美术培训机构等涉及美术教育的单位每年都会有计划的举行规模不同的儿童美术展览活动。中小学学校一般在学期末举行,一年举办两次。美术馆、少年宫、美术培训机构也会有选择性的在冬夏两季举行1-2场儿童美术展览活动,主要集中在夏季。其举办的展览规模大小不等,展出形式及开放程度各有不同,艺术作品种类丰富多彩。有不同单位之间联合举办的儿童美术展览,也有小规模单类型的作品展。

例如2021年10月16日下午在北京今日美术馆举行的第三届“KIDS POWER 公共教育儿童作品展”是由五位青年艺术家在朝阳区的五所学校中与孩子们一同创作的装置作品。此届展览以“W的世界”为主题,展出了艺术装置、架上绘画、定格动画等多种类的艺术作品,内容涉及艺术史、社会群体、科技和城市化进程等多个主题。2021年6月6日,遇见童画美术教育中心孩子们的书画作品经河北省传统文化教育学会书画专委会选拔推荐,参加由石家庄市美术馆举办的“彩韵童心 共庆百年”儿童美术作品展。作品种类包含百米长卷绘画,还有服装设计作品、传统书画、创意手工等,种类丰富多样。

通过以上实例,发现我国各地举办的儿童美术展览规模不断扩大,形式多种多样,其中展出的艺术作品精彩纷呈,可以为观众带来丰富的视觉审美体验。但观众无法进一步感知学生美术作品中的认知性思维,无法探知作品的意图与之交流。在众多艺术作品的旁侧,只有一张表明作者身份的名片,再无更多关于作品信息以及学

生创作作品时所采取的思考形式。观众无法深层次了解与探究作品内涵以及作者的创作过程及思路脉络。

二、开发教育阐释性展览的必要性

(一) 大众对美术教育的理解

对大众而言,学生的艺术品只是一幅作品,但对于一名美术教师来说,艺术品不只是学生娱乐的产物,它还涉及头脑的构思与设计,是在某种艺术环境下思维能力的发展,独具个性的想法的表达与交流形式,是给予其想象和将想象付诸实际行动的机会。

用艺术作品表达心声的机会,也是策展人及老师向观众展示与解释学生创作思维的机会。艺术创作不仅仅是一种创造表演和产品的途径;它也是一种通过扩展意识,塑造性情,满足我们对意义的追寻,建立与他人的联系和分享文化来创造我们生命的方法^[3]。这种方法的证据在学生创作过程中得到展现,并且能够看到与讨论。换言之,儿童美术教育阐释性展览不仅能够展现学生作品的视觉美,更能用来揭示其认知事物的能力。

(二) 美术教育成果的重要性

通过教育阐释性展览活动的开展,让大众更深入系统的了解美术教育带给学生由内而外的变化。约翰·杜威1932年在哈佛大学威廉·詹姆斯(William James)讲座中指出,智性沉思是艺术创作中的基本条件^[4]。在大部分人的印象里,都有认为美术教育对智力要求不高的想法。认为美术创作是单纯的情绪表达与宣泄,感性而非理性,冲动而无序。事实上,在美术创作中,如分析画面的构成与组合,关注视觉艺术品整体与局部的微妙关系,发挥想象力与创造性,探究作品与环境、文化之间的关系,阐释作品内涵的深意等过程,皆需要复杂缜密的思维认知模式。而教育阐释性展览活动的开展,为学生向家长和其他人展示艺术与智力的结合提供了丰富的议题。

(三) 提高美术学科课程地位

对于某个学习领域的目标的社会接受力,是与社会成员相信该领域会提高其自身价值实现的程度密切相关的^[5]。在学校教育中,美术学科长期以来作为副科居于课程学习的第二梯队,为基础学科让路。这与应试教育下,标准与效率当道的社会学习环境气氛和气氛烘托者们的狂热追捧离不开关系。学校希望学生们在绝大多数方面拥有一致的标准答案以及通过效率提升学习成绩的氛围。学生们需要打好基础数学、基础阅读、基础写作等技能以适应社会生存。

随着时代的发展带来人才培养模式的转变,美术学科的社会接受力正在逐渐普及,美术教育的价值被人们发掘,美术成为基础学科的第二类,它以第一类为基础,但更为复杂,它为培养高水平的综合技能提供了条件,对于认识他们自身以及周围的环境、与他人协调合作、提高配置资源的水平和识别、收集、处理应用信息的能力。美术教育提供了一个绝佳的发展机会。

随着双减政策的落地,学校逐渐重视美术学科,学生有了更多的时间学习美术,但整个社会以及公众对美术教育功能的认识还停留在锦上添花的阶段,而教育阐释性展览活动的举办,可以最大程度的联结社会、社区、学校、家庭以及老师与学生,最大面积的扩展美术教育的影响,提高公众对美术教育价值的认知,从而提升美术教育在社会及学校的地位。

三、教育阐释性展览策划开发过程

(一) 美术教育阐释性展览的三大准则

为指明美术教育阐释性展览的策展方向,因此笔者提出围绕“美术作品、观众、传播媒介及其关系”的三大准则。

第一,学生的美术作品是阐释的主要信息对象,除了作品展示中提供的学生姓名、年级和学校,还可以向观众展示作品的创作思路与构思草图、作品的步骤、解释作品的特征以及描述在创作作品时的想法和思考形式。一件作品从想象构思到诞生,在解决一系列创作困难与限制时,也包含了作者对美术作品的审视和评价,还包含了学生认为在艺术创作中学到了什么,得到了哪些启示与进步。

第二,参与展览活动的观众是美术教育阐释信息供给的对象。从观众的角度出发,了解观众的鉴赏动机、审美期待、喜爱的艺术类型等。观察鉴赏者在这一过程中的心理活动和行为以及观后的所感所思所获,积累经验,展开长期的调查研究。观看不止是一个任务,还是一种成就^[1]。通过美术作品与观众的互动交流,促进观众对美术作品的深层次理解和鉴赏,了解作者的创作思路和心路历程,感受作者的成长进步,从而提升思维高度,抹去对美术教育价值的刻板印象,重新树立对美术教育目标与价值的认识。

第三,传播媒介在美术教育阐释性展览的过程中,充当着美术作品与观众之间的桥梁,传播中媒介技术的进步以及合理应用,促成了观众与美术作品的有机互动,更进一步帮助观众理解美术作品。依靠美术作品及其辅助鉴赏工具的组合,加强观众与美术作品的相关性及拓展帮助观众进入美术作品的多样性方式。例如对装置艺术的理解通常借助其作品与周围环境的相互影响与配合,精心营造情境,使整体情境有助于观众进行鉴赏活动,强化鉴赏能力。来帮助实现观众对美术作品理解鉴赏的整体性、逻辑性和层次性。

(二) 注重阐释性展览的逻辑性

美术教育阐释性展览不单只主张从审美体验的角度出发对不同种类的美术作品及其组合进行鉴赏,作品与作品之间不存在逻辑关系。而是要以促进观众对作品的理解为目标,致力于观众对内容的理解。首先是作品内容的逻辑性,可从展览的不同主题模块入手,策展人需选择合适的作品并了解每件作品的特点及其相关性。根据展出作品提炼出贴切且富有艺术性的主题,确立主题框架并选定作品故事线,将同一主题的美术作品进行组合展览,将碎片化的作品整理成赋有意义的系统化叙述。其次是空间布局的逻辑性,由于艺术形式的多种多样,例如手工、书画、雕塑、装置艺术、服装箱包设计等所占的空间大小不同,展览形式不同,所以策展者应从设计

草图、展览模型、预展模拟入手,策展团队应该持续记录更新想法,保证策展空间设计上的优势。此外,应让观众了解策展空间的设计理念,明了展览空间结构。使观众根据预设的观展路线来体验,掌握展览目的,理解展览内容。

(三) 联系生活,使作品与观众产生联系

“如果观众无法理解或建立展览与自身的联系,他们将选择跳过”^[2]。美术教育阐释性展览需要立足于观众取向,使观众在有限的时间内,且没有受过专业训练的情况下能够看懂作品,理解作者。因此,在策展时,要考虑不同观众的年龄、性别、身份地位等特征,与拥有不同特征的人群建立身体、情感与认知上的联系。正如一位老年人与儿童的鉴赏特征是完全不同的,要尽可能提供丰富的鉴赏条件,帮助观众找到适合自己的“进入方式”,以免顾此失彼。

(四) 重视展览的评估性——让观众的反馈成为展览改善的一部分

相比较于模仿画廊的非阐释性展览,美术教育阐释性展览要做的工作更复杂,付出更多的心血,仍需探索前进发展的道路,为促进教育阐释性展览的健康发展,需听取多方面的建议和想法。在展览中作为第一直接感受者的观众,则成了举办展览成功与否的“目击证人”。观众对展览的反馈尤其重要,由于教育阐释性展览不是单纯的对美术作品的审美体验,而是带有鲜明的理性思维和认知学习特点,其反馈结果可评估,且评估的结果可为策展带来实质性的改善。为此,要重视对每次展览过后评估建议的收集整理。

国家“双减政策”的实施以及一系列政策的实行,都在支持助力艺术类素质教育的大力发展,为美术教育带来了机遇。这提醒我们除了提升自身学科教育的硬实力外,还要注意开展以促进公众对美术教育目标与价值加深理解的社会性活动,改善大众对美术教育作用的片面认识,增加公众对美术教育的社会接受力,提高美术教育自身价值实现的程度以引起社会的关注和重视。真正达到通过美术教育实现发展儿童与青少年 21 世纪技能的目标作出贡献。

参考文献

- [1] Beverly Serrell. Exhibit Labels ,An Interpretive Approach(Second Edition).Rowman & Littlefield ,2015:20.
 - [2] Freeman Tilden , edited by R. Bruce Craig. Interpreting our Heritage(fourth edition , expanded and updated). The University of North Carolina Press , 2007:42.
 - [3] [美]艾略特· W.艾斯纳.艺术与心灵创造力[M].北京: 中国社会科学出版社, 2017.3: 3-4.
 - [4] John Dewey , Art as Experience (New York : Minton, Balch, 1934).
 - [5] [美]艾略特· W.艾斯纳.艺术与心灵创造力[M].北京: 中国社会科学出版社, 2017.3: 38-39.
 - [6] Gilbert Ryle, the concept of Mind (London: Hutchinson v' s University.
 - [7] Beverly Serrell. Exhibit Labels ,An Interpretive Approach(Second Edition).Rowman & Littlefield ,2015:50.
- 作者简介:罗庚(1996.10-),男,汉族,籍贯:内蒙古乌兰察布人,陕西师范大学美术学院,21级在读研究生,硕士学位,专业:学科教学(美术),研究方向:学科教学美术