

怀特海审美艺术教育思想对艺术教育的启示

周 涛

哈尔滨师范大学 教育科学学院 黑龙江 哈尔滨 150025

【摘要】:20世纪60年代以来,怀特海过程哲学在西方国家开始产生影响,其审美艺术教育思想是怀特海过程哲学中不可缺少的重要组成部分。怀特海审美艺术教育思想蕴含着独特而远见的艺术观,通过对怀特海著作的研读,笔者梳理出怀特海审美艺术教育思想的主要观点。怀特海认为艺术不仅仅包括声乐、舞蹈、美术等狭义的艺术内容,还包括“生活的艺术”,扩大艺术观教育和提高审美鉴赏力是主要内容。针对我国艺术教育窄化艺术教育内容、艺术教育偏重“成人化”等问题,尝试从学校教育环境和校外教育两个方面增进对受教育者的审美艺术教育,希冀对艺术教育有启示作用。

【关键词】:怀特海;审美艺术教育思想;艺术教育

英国的阿尔弗雷德·诺思·怀特海(Alfred North Whitehead, 1861-1947)是过程哲学的创始人,他创立了20世纪最为庞大的形而上学体系。他一生著作丰富,涉及领域十分广泛,他对数学、逻辑学、哲学和教育理论等方面都有深刻的造诣,日本研究怀特海的专家田中裕,称其为“七张面孔的思想家”。怀特海在《观念的冒险》这本著作当中,专门有一章对审美艺术思想进行论述,在研究的过程中笔者发现,在其《教育的目的》《科学与近代世界》等著作中零散一些有关怀特海审美艺术教育思想的深知灼见。可以看出怀特海对其审美艺术教育思想的重视程度是不容小觑的。

1 怀特海审美艺术教育思想的主要内容

怀特海曾言:“艺术含义非常广泛,我甚至不愿用艺术这个名词。我所追求的广义的‘艺术’,便是具体事物的方法,它把具体事物安排得能引起人们重视他们本身可能体现的特殊价值。”^[1]艺术是对一切美的体验和认识,那艺术教育就不仅仅局限于审美教育,而且包含德育智育等方面的教育内容,“艺术是表现各种现实价值的一个机体,我们所要训练的是理解这样一个机体的全面情况的习惯。”^[2]所以,教育者需要实施更为广义的大艺术观教育及大审美经验的培养。

1.1 大艺术观的教育

“教育是引导个体去领悟生活的艺术,这里我所说的生活的艺术,是指人的各种活动的最完美的实现,它表现了充满活力的个体在面对现实环境时所具备的潜能。”^[3]教育者需要善于发现并激发受教育者本身的艺术潜能,引领学生对艺术的独特感悟,提高审美的鉴赏能力。艺术教育不能仅是绘画、音乐、雕刻等传统的艺术教育内容,应该顾及生活中的点滴对受教育者影响,以促进德、智、体、美、劳的全面发展。可以看出,怀特海认为艺术教育不仅仅是吟诗作画、吹箫抚琴,还是因为“艺术的存在使我们感受这个世界的美妙”。^[4]“最重要的是,艺术和美感能扩大人们的感官世界,使人对事物的价值有清楚的认识,独特的判断,从而形成鲜明的个性。”^[5]

在艺术教育中,个性的突出显得尤为重要,无论多么有效的思维训练方式也不可能适合所有受教育者,不能以某种固定的方法进行施教,容易扼杀学生对艺术的

想象与创造形成呆滞的思想。培养冒险精神就是艺术教育中不可缺少的因素,正因为有了它,教育内容才不是众性质的单纯合成,使之更为丰富。“生活中的艺术就是引导这种探险”个性的生成就是其凸显的表现,用怀特海的话来说“部分有助于宏大叙事”。好比如罗马的圣彼得大教堂所雕刻的精致花纹图样,彰显它整体的独特魅力;夜空中点点繁星的闪烁,使之显得更广袤无垠。

从社会层面来看,怀特海认为,“历史向我们表明,艺术的繁荣昌盛是各民族迈向文明之路上的首要活动。”艺术教育对社会,甚至对国家都有不可分割的重要关系。艺术推动历史时代的滚轮不断向前,对文明社会有促进作用与重要影响。“艺术之于人类社会——就像——阳光之于自然界。”那些坚持“为艺术而艺术”学说的艺术爱好者言论已经不适于今日的成就,提高对艺术的重视程度才有助社会的进步。怀特海反问道,“在现代教育中,我们是否对艺术的重要性给予了足够的重视?”如果忽视了艺术这个因素,那么肯定会蒙受不少的损失。若唤不起受教育者对艺术的强烈愿望,教育必然又是失败的。连很多不用耗费太多精力时间或资源且被人喜爱的艺术,也变得黯然失色。但是怀特海认为,“我们还需要尽最大努力,利用我们的学校培养出新人:他们热爱音乐,喜爱戏剧,醉心于造型和色彩的美。”可以看出,学校是实施艺术教育的主要途径之一,增强艺术的情感熏陶,探索艺术价值的方法。但是,对于更为广义的艺术来说,怀特海认为,“我们也能在普通民众的生活中提供满足这些情感的方式。”

1.2 大审美的培养

从怀特海过程哲学的视域来看,一切事物都是由点滴经验构成的,“而经验在他那里本质上是一种‘审美经验’。”也就是说,美在事物中是无处不在的,没有绝对的不存在美的事物。在《作为统一和多样平衡的美》一文中哈特霍恩也曾强调:“完全非美的对象是不存在的。”怀特海曾下过这样的定义,“美就是一个经验事态中诸因素之间的相互适应”,而且“美有不同的等级,不同类型的美也有不同的等级。”根据诸因素的抑制程度不同,“美”可以分为“美”的次要形式和“美”的主要形式。实施艺术教育最不可缺乏的就是“美”的主要形式,它是以“美”的次要形式为基础,包含对比和创造更具有灵动性。艺术教育较为容易达到“美”的次

要形式,虽然也有美的存在,但“不同强烈程度的主体形式并不相互抑制”,产生的美不免会让人感觉麻木不仁、呆板生涩。若培养出对风格的鉴赏,那便是艺术教育的功用,“按其最美好的意义,就是最终获得有教养的心智,风格是最有用的东西。”怀特海认为,“我们的目标是,要塑造有广泛的文化修养的人才。”艺术教育中的审美的培养,对探索深邃知识又增加一抹色彩,我们追求的是有独到眼光,有审美思想的全面发展的人。

审美在艺术教育中占有重要的地位,在其他的课程中同样存在。“在一个国家的教育体系中,有三种主要的教育形式,即文科课程、科学课程和技术课程。”^[18]艺术教育中培养审美能力尤为重要,但在其他的教育中也存在突出的价值。

综上所述,怀特海审美艺术教育思想中不单单包含狭义的琴棋书画等内容,还包含对生活的艺术,享受体验生活价值的艺术内容。基于怀特海审美艺术教育思想,教育者首先应该重视学校的舞蹈、声乐、钢琴等艺术教育内容并与其他学科融合审美教学,其次,加强家庭与社会对艺术教育潜移默化的影响,重视隐性课程的艺术渗透。

2 怀特海审美艺术教育思想对艺术教育的启示

怀特海认为,“教育是教人们如何运用知识的艺术,这是一种很难掌握的艺术。”但我们必须要明确一个问题,那就是“不能让知识僵化,而要它生动活泼起来——这是所有教育的核心问题。”所以我们必须记住,“不能加以利用的知识是相当有害的”。基于笔者对怀特海审美艺术教育思想的研究,结合我国艺术教育的现状,尝试梳理出以下几点启示。

2.1 重视学校教育中的审美艺术教育的开展

《学校艺术教育规程》中明确指出,“艺术教育是学校实施美育的重要途径和内容,是素质教育的有机组成部分”,实施艺术教育是促进受教育者全面发展的重要组成部分。为更好地发挥艺术教育在全面推进素质教育中应有的作用,随着《学校艺术教育规程》发布后,《教育部关于加强和改进中小学艺术教育活动的意见》出台问世,其是根据《学校艺术教育规程》发布实施后仍存在的问题提出有针对性的指导和意见。笔者认为,就当前的艺术教育中仍存在的这些普遍性问题,可以尝试从以下两方面入手。

2.1.1 扩大艺术教育意识加强审美教学

在学校的艺术教育中,教师是艺术教育活动的引领者,也是实施艺术教育的主要工作者。所以,教师的艺术观意识对艺术教育有重要的影响作用。在当前的艺术教育中还局限在狭义的艺术教育内容,如学前儿童有艺术领域教学,中小学仍是固定的“艺术=音乐+美术”教育模式,在实施艺术教育之前有必要明晰教师对“艺术”的内涵。怀特海认为艺术是“生活的艺术”,可见,艺术教育就不能局限在音体美的教育当中。

首先教师要注重艺术教育的本身,不能以任何形式忽略艺术教育的存在,轻视艺术教育的重要性。其次,教师加强艺术教育内容的审美教学,艺术教育的内容过偏,甚至出现“成人化”的误区,应引起教师的关注。

丰富艺术教育内容追求“美”的主要形式,其中蕴含对比创造,能够激发受教育者的兴趣,愿意表现或创作艺术作品的欲望。最后,引导受教育者对生活中的美多一分留意并观察内在的美的价值。可谓生活不是缺少美,而是缺少了发现美的眼睛。哪怕一片小小的落叶都有属于它“美”的存在。培养受教育者主动思考、愿意思考、深度思考的精神,对提出的问题有耐心地回答并尝试解决,不打击受教育者的积极性和好奇心。

2.1.2 艺术教育与其他教育有机融合教学

在学校仅仅通过艺术教育培养受教育者的审美鉴赏能力是过单薄的,怀特海认为美是无处不在的,有的教育包含的美或多或少,都是有美的存在,不能把艺术教育同其他教育完全割裂开来。体育教育中各项的活动内容从服饰到教学用具处处体现美的存在,可以在实施体育教育的过程中,随着动作和语言的引导更恰当的融合艺术教育。

2.2 增进在校外环境中提升审美艺术教育

艺术教育不能仅依靠学校的教育培养受教育者的审美鉴赏能力,我们更应该清楚的是,学校对受教育者的培养时间是有一定的限度的,大多数时间是在生活中的点滴对受教育者的影响。因此,校外的审美艺术教育也发挥着重要的作用,需引起足够的关注。笔者从家庭和社会两个层面做进一步的阐释。

2.2.1 促进家庭环境中的审美艺术教育

家庭与学校是紧密联系的一部分,从对受教育者影响的时间来看,家庭教育占有绝对大的优势。教育本就是“十年树木,百年树人”,因受教育者的个体差异不同,教育作用的潜在期或长或短,而且人的发展也是循序渐进的过程,若想一次或几次的教育对受教育者产生极大变化或影响,也是寥寥无几的可能。所以家庭环境中的审美艺术教育,需逐步加强。

第一,从家庭的生活气氛来讲,要潜移默化的培养受教育者的审美,比如常听曲艺的电视节目、播放古典的音乐、悬挂类似梅兰竹菊的艺术壁画等等,都会对受教育者产生影响。第二,从家庭的沟通活动来讲,提高家庭成员互相陪伴的次数。这里所指的陪伴不是指家庭成员之间毫无沟通,然后自己做自己的事情,这种仅仅是低效的陪伴。

2.2.2 联系社会环境中的审美艺术教育

每个受教育者都是社会群体的一员,每个有机体的发展不能脱离社会的关系。那么,在实施审美艺术教育的过程中,一定不可忽略社会因素的作用。那些“为艺术而艺术”学说的艺术爱好者只会在乎事物自身的外形美,在作品中当没有流露自己一丝一毫的情感,也缺失了与社会联系的枢纽,断开了个体与社会的联系。从广义上来说,怀特海认为,“艺术就是文明。”艺术教育促进文明社会进步,社会也反作用于有机体。因此,社会对受教育者而言,是实施艺术教育的舞台。

第一,鼓励受教育者积极参加艺术实践活动,在团体中不仅与学校和家庭的环境不同,而且所涉及的艺术教育内容也更具有新意。在实践过程中,受教育者可以通过多种感官知觉来增强审美体验。如听一听虫鸣鸟叫、摸一摸花草树木、闻一闻泥土的芬芳等等,会使受教育

者切实地体会生活中艺术独特之美。第二,感受优秀的中华传统文化的美学力量。艺术教育的重要价值就是要保护和传承优秀的文化,我国历史悠久,有很多珍藏的纪念物被保存下来。从而影响受教育者,真正从传统文化与艺术相结合的角度出发,对艺术作品进行有目的的欣赏。在当下社会条件充足、交通方便的情况下,参观美术馆、博物馆、建筑物等场所不是难于实现的。经过现场讲解员的描述,每个受教育者都会有所理解或感悟。可以在参观结束后一同围绕主题谈论各自的想法,或者直接用画作表达出来,

加深受教育者的审美印象和情感体验。

结语

总而言之,怀特海审美艺术教育思想为我国的艺术教育提供的重要启示。扩大了人们对艺术教育的理解,注重审美艺术的鉴赏能力,从而有助于教育者实施合理艺术教育,校内环境教育与校外环境教育相结合实施更广义的艺术教育课程。怀特海审美艺术教育思想丰富艺术教育的理论、夯实艺术教育基础,纵向深入艺术教育实施问题,为艺术教育的发展增添一份不可衡定的力量。

参考文献:

- [1] 怀特海. 科学与近代世界 [M]. 何钦译, 北京: 商务印书馆, 2017:230.
- [2] 怀特海. 教育的目的 [M]. 庄莲平, 王立中译. 上海: 文汇出版社, 2012.
- [3] 王治河, 樊美筠. 第二次启蒙 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2011:109.
- [4] 樊美筠. 怀特海美学初探 [J]. 江苏社会科学, 2015(03):56-65.
- [5] 怀特海. 观念的冒险 [M]. 周邦宪译. 北京: 北京联合出版公司, 2014. 269.

作者简介: 周涛 (1996—), 女, 汉族, 籍贯: 黑龙江省大庆市林甸县, 在读硕士研究生, 研究方向: 课程与教学论原理, 单位: 哈尔滨师范大学教育科学学院。