

曾琦

(西北师范大学敦煌艺术学院 美术系, 甘肃 兰州 730070)

阿恩海姆美术教育思想

[摘要] 阿恩海姆认为美术教育的本质功能是其认识功能, 美术教育的最终目的是体验生活和生命的价值, 美术教学的重心是让学生发现和体验隐藏在视觉形式背后的事物的本质“力”的结构。另外, 对于美术课程的建设, 他也提出了美术课程内容的组织应围绕美术教学的本质任务和美术特殊的知识结构来进行, 并且要符合学生的心理发展水平; 将美术教育与人文知识的学习结合起来, 并开设相应的人文学科作为美术学科的辅助课; 取消实用美术与学院美术(即纯美术)之间的分界等建议。

[关键词] 美术; 教育; 视知觉

[文章编号] 1672-2035(2006)02-0161-03 **[中图分类号]** J20-02 **[文献标识码]** C

鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Amheim)是当代德裔美国著名心理学家、美学家,是格式塔心理学美学流派的代表人物。他运用格式塔心理学的理论和方法来研究美学和艺术现象,将格式塔心理学美学的发展推进到一个崭新的阶段。阿恩海姆虽然没有专门的美术教育论著,但在他的心理学美学著作中,他对美术教育提出了许多宝贵的意见。美国美术教育家艾略特·W·艾斯纳(E. W. Eisner)说:“我们终于在阿恩海姆身上找到了一位理解艺术的心理学家,和一位关心教育的学者。他的著作对我们这些在教育领地苦心经营的人来说,真是大有启发”。^[1]

具体说,阿恩海姆的美术教育观点主要有以下几个方面:

一、美术教育的功能

(一) 美术教育本质功能在于它的认识功能

阿恩海姆认为美术教育之所以受到忽视,是因为人们没有真正认识到美术教育的本质功能。虽然有许多艺术家和教育家们举出种种理由以证明美术教育必须受到重视,但阿恩海姆认为这些理由都没有揭示出美术教育的本质功能,不能说明美术教育与其他学科教育同等重要。他把这些理由大致分为三种,并作了以下分析:

第一种,认为“艺术的价值在于发展健康的或美好的趣味”。^[2]阿恩海姆指出持这一理由的人实际上把美术教育看做是一种奢侈的享受,一种只有少数物质生活富足的人才有条件享受的教育。这样就把那些物质生活贫乏的人排除在接受美术教育的范围之外,如此一来,美术教育必然被当做可有可无的附属学科。

第二种,认为“艺术是我们整个文化的一部分,是每一个受教育的人都必须具备的能力”。^[2]阿恩海姆指出持这种理由的人犯了一个逻辑错误,因为除了艺术知识是我们整个人类文化的一部分之外,还有各种各样的知识都是我们整个人类文化的一部分。但我们不可能因为它们都是我们整个人类文化的一部分,就把它们都作为我们学校教育的教学内容。所以,如果不能阐明艺术知识同其他文化知识相比,对于人的发展有什么突出的和必要的作用,我们就不能声称人人必须接受美术教育。

第三种,认为“艺术能够发展和丰富人的个性,能够调动和开发人的创造力”。^[2]持这种见解的人极为普遍。在当时的美国,由于科学教育只注重训练人的理智,所以导致了“迂腐、僵化、缺乏创见、呆板机械”^[2:398]一系列教育弊病。于是有人提出发展艺术教育以培养人的情感和想像力,从而纠正科学教育只追求理智所造成的过失。对于这种见解,阿恩海姆指出,“发展和丰富人的个性”、“调动和开发人的创造力”应该是各门学科教育共同追求的目标,而非艺术教育所独有的目标。艺术教育不是只培养人的感知能力的教育,科学教育也不是只培养人的理智的教育。感知和理智是有机统一的,将它们分开来分别培养是错误的。

在对以上几种理由作出了合理的分析之后,阿恩海姆提出了自己的看法。他认为美术教育的本质功能是它的认识功能,他说:“艺术所达到的其他种种目的,也都是建基于它的这个基本的认识功能”。^[2:398]具体地说,美术教育的本质功能在于它是训练视觉思维的最佳手段。

[收稿日期] 2005-08-22

[个人简历] 曾琦(1983-),女,湖南株洲人,西北师范大学敦煌艺术学院美术系在读研究生,从事美术理论及美术教育研究。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

(二) 通过美术教育为何能够“认识”

1. 感知也是认识。阿恩海姆认为:“认识指最广义上的知识获得,这样来理解认识,既包括最初步的感觉记录,也包括对人类经验最为精致的解释——既包括闻到空气中传来的一种芬芳,看到一只鸟飞过,也包括对法国革命的历史研究,对哺乳类动物内分泌系统的生理分析,甚至还包括一个画家或音乐家所具有的在不协调中追求和谐的观点”。^[1:3]然而传统见解认为,认识是通过两个步骤来完成的,首先是感觉对原始信息的搜集,然后通过大脑中枢系统对信息进行加工整理,得到认识的结果,前一步叫做感知,后一步叫做思维,这样,感知被当做一种向思维提供素材的低级工作,人们通常认为思维才可被称做认识。“艺术之所以受到忽视,是因为它的基础被认为是感知;感知之所以受到鄙薄,则是因为它在一般人的心目中与思维是两回事。”^[2:17]因此,阿恩海姆指出只有当那些教育家们和学校的管理者们懂得,感知力是在任何一个研究领域进行创造性思维的必备能力,它和思维同样重要,而艺术是增加感知能力的最强有力的手段,他们才会把艺术课列为重点课程。美术教育的本质功能是训练视知觉,所以要证明美术教育的重要性,必须重新认识视知觉,必须证明视知觉的重要性。

2. 视知觉是一种思维。前面说过,传统的心理学见解认为,思维是通过语言实现的,能揭示事物本质特性及内部规律的积极主动的认识过程,而感知只是对外界刺激的被动接受和机械记录。然而,格式塔心理学派发现,视知觉的过程也是一种积极主动的、有目的的选择过程,它包含着理解的识别和判断。视知觉不单纯是一种对有关个别性质、个别物质和个别事件的信息的收集,而是对一般普通性质,用格式塔心理学派的术语来说是对事物本质“力”的结构的把握。从这个意义上来说,视知觉,作为一种认识活动,同传统意义上的“思维”并没有本质区别,视知觉过程也包括“积极的探索、选择、对本质的把握、简化、抽象、分析、综合、补足、纠正、比较、问题解决,还有结合、分离、在某种背景或上下文关系之中作出识别等”。^[2:308]认出某物是某物,实际上就等于一个问题的解决,这一切都是在视知觉中发生的。视知觉,其实应被称做视觉思维。

3. 语言思维必须以视觉思维作为基础。阿恩海姆认为,传统意义上的思维,实际上应被称做语言思维,语言思维虽然很重要,但是离开了视觉思维就无法有效进行。语言思维是如何进行的?阿恩海姆解释道,首先是知觉产生了某一类性质、某一类物体和某一类事件的知觉意象,语言则提供一种清晰明确的分类符号,这些符号可以把知觉一项编目并存储起来,这种被命名了的视觉意象就是我们对事物的概念。所以,阿恩海姆说道:“纯粹的语言思维是不会产生任何‘思想’的思维,它只是自动地从‘储藏’中原封不动地恢复某种‘关系’。它是有用的,但又是不能生育的(或缺乏创造性的)”,“思维是借助于一种更加适合的媒介——视觉意象——进行的”,^[2:303]“概念是一种知觉意象,思维活动就是把握和处理这样一些意象”。^[2:325]任何创造性的思维都是发生在视觉思维的过程中。

视知觉才是思维得以进行的最根本最重要的媒介。

4. 美术教育是培养视觉思维的最佳途径。由于任何创造性的思维都是发生在视觉思维的过程中,视知觉才是思维得以进行的最根本最重要的媒介,所以阿恩海姆认为美术教育理所当然应成为学校教育中的重要课程。他说“思维需要意象,意象中又包含思维。因此,包含意象的视觉艺术乃是视觉思维的故土”。^[2:34]只有在视觉艺术中才会包含着极其丰富的视觉意象,只有美术教育才能为学生提供最佳的视觉训练。毋庸置疑,美术教育是培养视觉思维的最佳途径。也正因为如此,阿恩海姆才断言美术教育的本质功能是其认识功能。

二、美术教育的目的

阿恩海姆认为美术教育的最终目的或者说价值性目的是表现和体验艺术的价值,这与生活的意义是一致的,“生活的惟一意义便是对生活本身最充实最纯粹的体验。要充分地观察真正的爱、关心、理解、创造、发现、渴望或希望的意义,其本身就是生活最崇高的目标”。^[2:423]

同时他也强调,美术教育的价值性目的的实现是通过其操作性目的的达成而完成的。美术教育的操作性教育目的是发现和把握隐藏在艺术作品中形状和色彩等艺术语言背后的结构,也就是事物本质“力”的结构。他指出,“人们面对着的这个世界和情境是有着自身的特征的,而且只有以正确的方式去感知,才能够把握这些特征,观看世界的活动被证明是外部客观事物本身的性质与观看主体的本性之间的相互作用”。他认为推动我们自己的情感活动起来的力,与那些作用于整个宇宙的普遍性的力,实际上是同一种力。正是这种力构成了艺术的表现性,使艺术具有了扩张、收缩、冲突、一致、上升、降落、前进、后退等一系列可以作用于人的感官的性质。^[3]因此只有把握了这种事物本质“力”的结构,人才真正掌握了艺术,也只有把握了这种事物本质“力”的结构,人才能与宇宙达到内在的统一,从而实现美术教育的最终目的。阿恩海姆在《视觉思维》一书的末尾说道:“至于艺术,假如它不是被看做纯艺术的话,就可以在视觉教育方面起到最好的作用,因为它早已注意到形状、物体、事件等等通过展示自身的本质,能够唤起人类认识自身的更深刻和更简单的力,这就是我们运用自己见到的东西进行思维所能获取的奖赏之一”。^[1:465]

三、美术教学和美术课程

(一) 美术教学

1. 美术创作教学。前面已经说过,视知觉不是对事物的外在形状、距离、色彩和运动等的无目的的记录,而是对事物本质“力”的结构的把握,比如“当人们知觉或回忆一个熟悉的人时,只是知觉或回忆起这个人的面庞是和蔼的还是紧绷的,是注意力分散的还是全神贯注的,而不会是他的脸形的三角形性、眉毛的倾斜性或嘴唇的平直性”^[4]。但是传统的美术教学法强调按照科学原理如中心透视法,去再现模特或其他事物的教学法,也就是说它人为地把机械记录事物的外在形状、距

离、色彩和运动等作为视知觉的目的,它违背了视知觉的认识规律,会破坏视知觉对事物表现性的反应能力,是不正确的教学方法。

自20世纪初以来,在欧美兴起了“自表现的美术教学法”。阿恩海姆认为这种新的美术创作教学法也没有遵循视知觉的认识规律,因为它强调通过美术创作来宣泄自身的情感。格式塔心理学派认为,情感是通过观看主体的本性和客观事物本身的性质之间产生的共鸣所引起的。不去观察眼前的客观事物,一味强调自表现性,既不能培养视觉思维能力,也不能真正理解和把握客观事物的表现性,不能与宇宙取得和谐统一。所以,阿恩海姆说:“自表现的美术教学法只能大大减小被再现事物本身的表现性质,甚至完全把它们排除在艺术表现之外,因为这种‘自我表现法’只是一味地要求艺术家把自己内在的情感像放电影一样,极其被动地倾倒出来。”^[4:616~617]

阿恩海姆认为正确的美术教学法应要求学生必须积极地使用自己的一切组织能力,去把被表现事物的表现性质发掘出来。他举了这样一个教学范例:“上课一开始,教师先让一个模特儿成耸肩姿势坐在地板上,但他并不把学生的兴趣集中引导在这个姿势的三角形形状上,而是要求学生回答出这种姿势的表现性质。当学生们能够正确地回答出它的表现性质时(如看上去很紧张;那缩成一团的身体充满了潜在的力量等),教师便要求学生们将这种表现性再现出来。在作画时,学生们并不是不注重它的比例和方向,而是把它们当做体现这种表现的因素,每一遍笔触的正确与否,都是看它是否捕捉到了这一题材的表现性质而定。”^[4:616~617]与此相似的美术创作教学法还有,让学生把动态概念如“青春”、“生长”等用图画再现出来,也就是给予视觉解释。

为了帮助学生观察到事物的本质——力的结构,教师可以利用相关的文字资料来加深学生对事物的理解。比如画一盆花时,先直接让学生欣赏一下花朵的美丽姿态,感知花朵的表现性,尔后再补充一些关于这种花的生物学知识,那么学生对这盆花的“体验”会更加深刻的。

在让学生明确了美术创作的目标——将事物的表现性再现出来——激发他们对美术创作的兴趣之后,教师应帮助学生维持这种创作热情,比如让学生选择他们爱好的并且适合他们个性的艺术材料和工具,以及在恰当的时候教给学生一些艺术技巧。

2 美术欣赏教学。阿恩海姆说:“如果我们看到了或感

到了艺术品的某些特性,然而又不能把它们描写或表达出来,其失败的原因又是在哪里呢?可以肯定,这种失败不是因为我们运用了语言,而是因为我们的眼睛和思维机器不能成功地发现那些能够描写或表达这些特征的概念。”^[4:3]

如果说阿恩海姆认为美术创作活动是把头脑中的动态概念,或者说观察到的力的本质结构、事物的表现性转化为视觉形象的话,那么美术欣赏活动无疑是要把眼中的视觉形象转化为动态概念,即把形式与艺术品的内容、主题、意义联系起来。

阿恩海姆强调在进行美术欣赏教学时,教师应始终明确美术欣赏教学的本质任务——直接的视觉形象或者说目力接触。他认为教师从历史和心理学的角度阐释艺术作品的意义和主题,对于帮助学生理解和体验艺术作品是一种很好的教学策略,但绝不能喧宾夺主,使一堂美术欣赏课演变成了历史课或心理学课。

(二) 美术课程

阿恩海姆指出,美术课程内容的组织应围绕美术教学的本质任务和美术特殊的知识结构来进行,并且要符合学生的心理发展水平,比如不能过早设置中心透视法的学习内容。阿恩海姆设想:“艺术最初只是七零八碎的技能与知识既分不开又很松散地交织在一起的课程,最后化分成培养某些特定本领,有特定目标的各种专门领域。”^[1:429]

针对当时在美术界出现的只注重追求艺术的视觉形式效果,而忽略挖掘艺术的精神文化内涵的做法,阿恩海姆提出要

将美术教育与人文知识的学习结合起来,并开设相应的人文学科作为美术学科的辅助课。

阿恩海姆还提出取消实用美术与学院美术(即纯美术)之间的分界,他认为两种美术本质上都是一样的,作为美术教学内容,学院美术不应“高人一等”,不应将学院美术的教学地位凌驾于实用美术之上,实用美术教学应受到同等的重视。●

[参考文献]

- [1] 鲁道夫·阿恩海姆. 对美术教学的意见[M]. 郭小平. 长沙:湖南美术出版社, 2002. 385.
- [2] 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维[M]. 滕守尧. 成都:四川人民出版社, 1998. 397.
- [3] 蒋孔阳. 美学与艺术评论(第三集)[M]. 上海:复旦大学出版社, 1986. 443.
- [4] 鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 滕守尧, 朱疆源. 成都:四川人民出版社, 1998. 614.

【责任编辑 张丽萍】