

“为生活而艺术”的艺术教育理念*

——专访美国汤姆·安德森教授

胡泊

(西南大学美术学院,重庆市 400715)

摘要:安德森教授首次提出“为生活而艺术”的教育思想,并分析了“为生活而艺术”的教育理念在美国美术教育史中的发展,阐释了“为生活而艺术”作为一种全面综合的美术教育理论,在以学科为中心的美术教育基础上增加了视觉文化、创造性和新兴科技,并以学生自身生活与体验为中心和以主题教学为策略,力图用美术教育来拓展学生对生活、社会、世界的理解。在美术教育研究方法上,介绍了以艺术为基础的教育研究对于传统教育研究的突破,最后对艺术教育研究提供了有效的建议与范例。

关键词:艺术教育;为生活而艺术;教育思想;教育理念;汤姆·安德森

中图分类号:J124-4 **文献标识码:**A **文章编号:**2095-8129(2015)02-0061-06

汤姆·安德森(Tom Anderson),1949年出生于美国蒙大拿州,曾在俄勒冈州公立中学任中学美术教师。1983年,他于佐治亚大学艺术教育专业博士毕业后,一直在佛罗里达州立大学艺术教育系任教,担任 Jessie Lovano-Kerr 讲座教席和系主任。在30多年的教学与研究生涯中,安德森教授出版了《为生活而艺术》(Art for Life: Authentic Instruction in Art)、《为社会正义的艺术教育》(Art Education for Social Justice)、《真实的生活:艺术教师和学校文化》(Real Lives: Art Teachers and the Cultures of Schools)以及《多元文化的艺术教育》(Multicultural Arts Education)等著作,并发表了百余篇论文。他是《为生活而艺术》(Art for Life)杂志的主编,曾获“国家艺术教育最高奖”等多种荣誉,在全球各地(包括中国、日本、韩国)开展国际合作,进行艺术教育培养与讲学,学生遍及全球。

一、“为生活而艺术”的教育理念及其产生的时代背景

笔者:安德森教授,您好!感谢您接受我的专访。《为生活而艺术》已被翻译成中文出版,能否为我们介绍一下“为生活而艺术”教育理念出现的历史背景及其在美国美术教育史中的发展阶段呢?

安德森:20世纪以来,美国的美术教育大致可以分为以下几个阶段:

第一阶段

美术教学中的“儿童中心论”(Child-centered Art Education),这一时期的文献经常出现“创造性”、“儿童艺术家”、“自我表现”等名词,关注儿童的发展和特殊需要,以儿童为中心进行美术教学,代表人物是美国宾州大学的罗恩菲德(V. Lowenfeld),他著有《创造和心智的成长》(Creative and

* 收稿日期:2014-10-29

作者简介:胡泊,西南大学美术学院副教授,西南大学教育学部博士后研究人员。

基金项目:国家留学基金委艺术类人才培养特别项目“美国视觉艺术教育思想研究”(留[2013]3010),项目负责人:胡泊。

Mental Growth)一书,强调儿童的自我表现和个人观念,认为教师应成为课堂教学的讲授者、促进者和组织者,为学生提供适当的引导,例如提供不同的材料,以启发儿童的想象力和创造力,而不主张提供过多的成人化的建议。

第二阶段

20世纪50年代末,由于前苏联科技进步的冲击,美国开始反思自身教育的不足,教育学家布鲁纳(J.S.Bruner)提出“学科教学理论”,受此影响的曼努尔·巴肯(Manuel Barkan)在其论文《美术教育的课程问题》(Curriculum Problems in Art Education)中提出艺术家、艺术评论家、艺术史论家“三位一体”的“艺术课程发展模型”,这一模型以学科问题为中心,开启了以学科为基础的艺术教育,对“儿童中心论”占主导的美术教育进行了反思。

20世纪80年代初,斯坦福大学杜安·格瑞尔(W.Dwayne Greer)在《美术教育研究》(Studies in Art Education)杂志正式提出“以学科为中心的美术教育”(Disciplined Based Art Education, DBAE),他认为美术教育学科应包括:美学、美术创作、美术批评和美术史4个子学科,学生通过对这4个相互联系与作用的子学科的学习更为深入地理解和欣赏艺术作品。这一教学思想受到“盖蒂艺术教育中心”(the Getty Center for Education in the Arts)的资助,他们在美国设立了6个分支机构,推广美术教育改革,其影响直至20世纪90年代末。记得在1998年北京召开的“面向21世纪的学校美术教育国际研讨会”中,DBAE也是热门话题,那次会议我也参加了。

第三阶段

21世纪以来,由于全球化及多元文化交流,随着当代艺术观念的突破与拓展,再加上新兴媒体、广告、电影、动漫、网络等传播,艺术开始渗透到生活与社会的方方面面,出现了以社区为基础的艺术教育(Community based Art Education)、以生态为基础的艺术教育(Ecology Based Art Education)、多元文化艺术教育(Multicultural Art Education)等艺术教育理念。当然,由于视觉在人们认识世界、感受世界、理解世界中具有重要的作用与意义,美术教育开始与视觉文化紧密相联,形成了视觉文化美术教育(Visual Culture Art Education)。许多美术教师开始结合视觉文化来设计教程,学生对课程内容也非常感兴趣。

21世纪另一具有重要影响力的理论是“全面综合美术教育理论”(Comprehensive Art Education),该理论融合多学科进行美术教育,力图在科际整合的领域,实现知识统整及融合。由我和麦乐蒂·米尔布兰特(Melody Milbrandt)提出的“为生活而艺术”(art for life)即是其一。这一理论在以学科为中心的美术教育基础上增加了视觉文化和新兴科技等创造原素,使美术教育以学生自身生活与体验为中心,借助美术来拓展学生对生活、社会、世界的理解。可以说,目前综合美术教育理论成为了美术教育的趋势,并已经为许多教师采纳。

二、“为生活而艺术”的教育思想及其教育策略

笔者:可以简要介绍“为生活而艺术”的教育理念与教育目标吗?

安德森:世界上所有文化艺术的主要功能之一就是讲述人类的故事,告诉他人我们是谁。一方面,艺术的教与学其实是与我们的生活紧密联系的。怀海特(Whitehead)曾说过,教育中唯一重要的是各式各样的生活。这正是“为生活而艺术”的探寻视角,即不仅帮助学生理解和欣赏艺术本身,而且还通过艺术,或者说视觉艺术来帮助教师和学生理解自己与他人。另一方面,艺术的教与学也是帮助我们在生活中获得成功。因此,我关注的不仅是艺术或者生活本身,而是艺术和文化,作为个人生活和社会经验,其存在于人们生活中接触并感受到的艺术中。艺术作品正是我们生活的“窗户”和“镜子”,通过艺术文化反映我们生活中个体和群体的故事。也就是说,通过使艺术重新成为学生生活的中心而使艺术成为社会共同体的中心。因此,我的重点就是把理解艺术本身转移到通过艺术来理解生活与文化上。

为了实现这一目标,学生们应该接受综合性的美术教育,以便能够营造与教室之外的世界相连的艺术生活。因此,我们倡导的美术教学的核心原则就是为生活而教育。为生活而艺术的教育,也就是综合性的美术教育。这样既保留了学科本位的美术教育(美术创作、美学、美术批评和美术史),又加入了视觉文化、新兴技术以及创造力与批评思维,即以学科为中心、以实际经验为根据,又以主题性的、适当学科间相交叉、生活为中心的综合性的美术教育^{[1]8}。

此教育观念,不仅使学生获得了美术知识,而且还提供给学生理解自身身份和获得价值认同的思考与实践。学生们需要了解如何建构自身生活,也需要提高对不同文化的理解力。通过理解不同的文化,他们才能提高改善人与人、人与社区、人与社会等关系的能力。因此,“为生活而艺术”不仅让学生了解自身,同时也使他们认识社会。对学生来说,就是不断引导他们增强社会责任心,使其创造性地观察和思考,以便能够多角度地看世界,打破旧的惯例,改变陈腐的习惯和思维方式,重塑观察世界的能力,并敢于提出不同的意见以及“我”怎样使得它更完美的问题。

笔者:《为生活而艺术》一书表现了对于艺术与生活、艺术与社会、艺术与环境等诸种关系的思考,之后,我们知道您又出版了《为社会正义的艺术教育》,这又是对此主题思考的延伸吗?

安德森:是的,通过使艺术重新成为学生生活的中心而使艺术成为社会共同体的中心。正如“为生活而艺术”,其鲜明特征是学生通过学习艺术进而关注生活,从而对现实世界进行持续的探究。《为社会正义的艺术教育》涉及人类关注的基本问题:爱、死亡、战争、恐惧、地位、工作、集体等。尽管主题种类有限,但其作用是无限的,因为它们来源于广泛的个人及社会焦点。在这种情况下,艺术教学与课堂便成为学生合作理解或重塑价值,进而在现实世界进行艺术实践的平台。这种理解形成对自身、团体、社会的认识,又通过艺术对自身、团体、社会进行检验、构建和重建。

在我看来,教育不仅代表了新信息的获取与新技术的习得,而且通过鼓励学生积极思考,从而拓展了他们的思维以及对不同感受的讨论,为其成长及对不同文化的思考和接受做好了准备。当学生接触到的不仅局限于一种文化与世界观时,学生将跳出一元思维模式,而将思考变成全新的对文化重建的过程。因此,在一种建设性的教学氛围和对话中,批判思维的文化也将发展起来。当我们把艺术看作是文化的产物,并且探究它们在文化背景下的意义时,这一点也就得到了实现。

如果教学只局限于“美”或探讨“漂亮”与否,甚至认为艺术仅仅是模仿外界事物“像”与“不像”,便无法触及艺术背后的文化与世界。正如如果只是与具有同样的思维方式、社会背景的同学、邻居或社会团体保持稳定的关系,那他们将被自身所构筑的世界所限制。他们态度的形成可能就是基于自身的阶级地位、财富水平,甚至在家庭中的长幼顺序,但是当学生面对“为生活而艺术”、“为社会正义的艺术”的时候,当他们接触到不同世界的二元观和陌生文化时,他们关于阶级、地位、道德的固有态度与看法就会动摇。对于学生来说,学习是一个积极创造意识的过程,知识是被建构起来的,而不是从更高一级被动接受来的,学生不仅是被动地接受和记忆他人权威的观念。建构知识意味着学生在分析、综合、评估信息时用高水平的思考来创造个人价值和公共价值。而这种高水平的认识不仅需要智力,也需要情感,它通过创造艺术和接受艺术而产生。

正是通过艺术,我们可以建构并感受到群体或文化在其情境中的意义,人们创造和接受艺术是因为它告诉我们关于自己和他人重要的东西。可以这么说,艺术教育至少在某些时候是可以改善人们生活的一种“手段”。这种思想即是所谓的社会重建主义。它鼓励我们检验不同的哲学体系及其观点,使我们确信真理不是唯一的。因此,在这本书里面,我们不厌其烦地收录了很多通过艺术挖掘文化和个体意义的观点与案例。

笔者:在“为生活而艺术”课程实践中,有哪些教学策略与方法呢?如何帮助学生掌握“为生活而艺术”这一教育理念与方法呢?

安德森:“为生活而艺术”的目的是通过围绕艺术的教与学来帮助学生为在学校及生活中的成功做好准备。因此,学生们需要理解:(1)艺术和视觉文化是生活与社会中重要事件的视觉交流;

(2)艺术具有内在和外在的价值和意义;(3)艺术的形式、意义、用途和价值既能带来美感,也具有社会功用;(4)为了表达自我,发现生活的意义、价值,学生既要独立又要通过合作来创造和研究艺术和视觉文化。

“为生活而艺术”的教学策略是使生活与社会密切相联的教与学,需要进行积极的知识建构,这与被动接受来自权威的知识相反。它培养学生对深层的、智力的、情感的、以技能为本的、表达性的知识、能力和感知的获取。因此,其教学特点为:(1)使学生们参与高层次的认知或思考;(2)引导学生围绕话题进行实质性的交谈;(3)推动社会对学生成就的支持;(4)开展艺术课堂之外综合学习的教学主题。为了实现开放和理解个人与社会的意义的目标,“为生活而艺术”的教学和探索是以主题为本,而非设计、媒材、时期、艺术风格等元素^{[1]7}。艺术是理解自我和他人工具,不是目的。当学生们通过艺术来探索主题时,教师要鼓励他们接触真正的议题,解决那些课堂之外重要的、真实的问题。其原则是批判性地检验他人的观点,通过感受从而认知事物,并且作为对学生自我创造性表达的促进因素。教育不仅要传播文化,而且要提供关于这些文化的不同观点,并鼓励学生去探索它们的意义。

因此,我们支持“为生活而艺术”的主题教学策略,原因主要在于:(1)视觉研究和发展创作艺术的技能;(2)对话和合作探索;(3)对艺术和其背景批评性分析;(4)历史与背景的研究;(5)自我反思及文化中艺术的意义和价值的反思;(6)艺术化的自我表达;(7)探索主题^{[1]9}。

笔者:“为生活而艺术”的教学是如何评估学生的学习效果的呢?其教育理念与2014年最新颁布的美国《国家核心艺术标准》(National Core Arts Standards)有联系吗?

安德森:标准化的测试和结果常常决定教学,部分知识可以通过标准化考试得到确认和巩固,但更大部分人文方面的知识却不能够依靠传统考试的方法来获得或巩固。比如,你怎么能“测算”一个美人雕塑的美丽程度或“测量”毕加索《格尔尼卡》的意义?即使不是全部,也有相当一部分经验是不能轻易“衡量”的。艺术需要解决价值和真实性的问题,有很多艺术活动的评估必须质性评价,诸如学生们的展览、示范、日记、文件、录像和书面或口头的回答。因此,如果仅仅强调高效率而不是有效性的教育方法是不能令人满意的,尽管它一直以来就是标准。以这样的标准进行教育,一门课程学习的完成即被看作一个过程的终结,当学生们离开课堂后通常留不下多少知识。如今,教师们帮助学生将学习不仅看作是对知识的获取,而是带给他们对身份、价值观念和建构性思维的开发。过程与结果的结合,使内容成为学习过程的一部分,直接吸引学生。这就是“为生活的艺术”的教育宗旨。一门有机的、开放式的课程,把结果和过程联系起来,正如在现实生活中一样。

因此,在“为生活而艺术”的教育中,评估最重要的结果不是分数,而是找到一种将自己与他人理解为一个整体的方法,找到一种哪怕是在很小的范围内,令世界变得更好的手段,虽然这只是一理想。当然,没有一个教师是在社会“真空”里工作的,在真实世界里,像其他教师一样,艺术教师通常是受地方、州政府和国家的委托,要对他们的教学负责。“为生活而艺术”教育理念是符合这些要求的^{[1]15}。可以说,2014年的《国家核心艺术标准》(National Core Arts Standards)反映了这种教学与课程的转变。过去的课程是权威——教师和书本向被动接受者——学生传授静态的知识,现在的课程是动态的、挑战性的知识探寻和对批判性思维的培养。因为要尽量把学生的行为和表现与现实世界相联结,这些标准确实支持为生活与社会而艺术的教学,或为人生而艺术。美国的艺术课堂因这些标准或指向而发生变化,学生学习的指向与目标也将改变。这些标准支持更全面的艺术教育。因此,为生活而进行的教育符合《国家核心艺术标准》。

三、基于艺术的教育研究者

笔者:从《为生活而艺术》到《为社会正义的艺术教育》,我们可以看到一种学术关联,这就是艺术与生活、现实社会的关联,这与你自身的学术兴趣有关吗?或者说,你的学术背景怎样促成了这

些理念呢？

安德森：我在这里谈一个对我影响颇深的有关自己的事例。在我 11 岁的时候，享誉世界的名画《蒙娜丽莎》来到美国展出，我在父母的带领下前去参观。在人潮涌动中，我们如同膜拜“神”一般欣赏它，而在纽约的另一边却有安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的《蒙娜丽莎》丝网版画和马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)的《带胡须的蒙娜丽莎》，通过比较“写实”与“观念”，给我留下了深刻的印象，并触动我深思：艺术是什么？艺术有标准吗？艺术的作用是什么？可以说，从那时起，我就对传统的艺术观念进行了深入的思考。当我 23 岁在中学教书的时候，我的学生依然把《蒙娜丽莎》作为艺术永恒不变的评价标准，我引导他们更深入地思考《蒙娜丽莎》在个人与社会当中的意义，而不只是将其作为一副画得逼真与漂亮的肖像画而已。因此，在教学与研究的过程中，我认为不论是美国艺术还是中国艺术都是文化的一部分，都与生活、社会相联，从而值得我们去深究。工作以来，我把对“艺术与文化”这个主题的探索扩展到社会生活的诸多方面，从而接触到不同世界的文化与艺术，同时也扩大了我对生活与社会而艺术的诸多思考。

可以说，正是通过对艺术与文化、社会的思考，我进入到艺术教育领域一直试图通过艺术来进行教育研究，而这也是近 20 年来美国正在兴起的“基于艺术的教育研究”(art based research education)思潮的一部分。

笔者：你刚才提到了一个概念“基于艺术的教育研究”(art based research education)，能否为我们简要介绍一下，以及你如何将其运用于教育与研究之中。

安德森：“基于艺术的教育与研究”是质性教育研究的一种方法，简单来说就是以艺术为基础进行教育研究。1993 年，在斯坦福大学的教育大会上艾斯纳(E.W.Eisner)第一次提出“arts based research”(以艺术为基础的研究)并受到美国教育研究协会(AERA)资助，在斯坦福大学成立了基于“艺术基础研究机构”，定期开展学术会议，以探析艺术与教育之间的关联，同时开始在大学开设相关课程，出版相关论著。艺术为基础的教育研究方法尝试将“大写”的“艺术”，即文学、舞蹈、音乐、戏剧以及视觉艺术引入教育研究领域，利用这些艺术不同的材质与美学表现形式超越传统教育研究局限，力图拓展教育研究视野，从而改变传统教育研究过于强调定量与技术理性的研究方法，向侧重人文情感的质性研究转变。总体上，以艺术为基础的教育研究并不是要寻找一个固定不变或普遍的规律，而是提出问题，找出解决某一问题的方法，倡导广泛参与与研究，从而发现问题、提出问题、对问题形成生成性和建构性的反思与理解。

基于艺术的教育研究现在已经有许多研究类型：文字类、非文字类、教育鉴赏、教育批评，以及加拿大学者所提出的“A/R/Tography”，“A”代表艺术家，“R”代表研究者，“T”代表教师，也就是说，教师需要在这几种角色之间进行联结，而艺术处于重要地位。对于教育批评，我在教学与研究运用较多，引用约翰·杜威(John Dewey)的话，“批评就是对艺术作品感知的再教育”，我们进行的教育批评，也就是把艺术批评中的描述、解释、评价运用到对课程与教学组成要素的阐释与研究中，从而全面理解这些过程与活动，提出问题，给予启示。我的另一本著作《真实的生活：艺术教师和学校文化》(Real Lives: Art Teachers and the Cultures of School)就是基于艺术的教育研究的一个典型例子，通过对 6 位不同州的中小学美术教师的跟踪访谈、观察、个案调查分析等，呈现他们作为艺术教师，在学校文化和管理政策及教与学的日常生活中所面临的各种真实场景，并展示给教育管理者、研究者及即将进入中小学的艺术教师。当然，我很高兴将该书的中文版权授予你方，中文版能够让更多的中国读者了解美国中小学艺术教师的真实状况。

四、结 语

采访结束后，安德森教授展示了他“为生活而艺术”的亲身经历与实践记录。因为国际交流的原因，安德森教授每年都会去不同的地方，而每次出行，他都会用图片记录下那些令人难忘、触动感

情或发人深思的场景与时刻,并且用文字予以说明,这些场景并不局限于美术馆或展览馆,而是每一个人每一天都可能遇到、看到、体会到的。一个个精装烫金的笔记本,以年份记录着安德森教授生活与艺术的历程,此时笔者感受到的是一个教授全部的情感历程,其思想与灵魂全都融会在里面。打开书页,伴随安德森教授的讲解,一起经历他的艺术人生与思想历程,仿佛又回到安德森教授的艺术世界之中,进入他的心灵世界,此时艺术与人生仿佛合二为一,这是人生亦是艺术。

60岁的时候,安德森教授攀登了非洲最高峰,号称非洲屋脊的乞力马扎罗山,并成功登顶。文字与图像结合的《攀登乞力马扎罗山:叙事和自我民族志研究》,收录在美国国家艺术教育协会出版的《行动探究:艺术教育研究的范式、方法与视角》(Inquiry in Action: Paradigms, Methodologies, and Perspectives in Art Education Research)论文集(2014年)中。这正体现了安德森教授“为生活而艺术”的教育理念,生活即艺术、艺术即生活。用艺术来拓展生命的长度与宽度,用教育来更好地感受生活与建构社会。

参考文献:

[1] 汤姆·安德森. 为生活而艺术[M]. 长沙:湖南美术出版社,2009.

Art for Life: Educational Philosophy in Art

——An Interview with American Professor Tom Anderson

HU Bo

(School of Fine Arts, Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstract: Professor Anderson is the first to propose the educational philosophy of “Art for Life”, and has analyzed its developmental phase in the American history of art. “Art For Life”, as a “comprehensive art education theory”, centered on students’ life experience, managed by theme teaching to extend the understanding for life, society and the whole world, has added visual culture, creativity and emerging technologies to discipline-based art education. It also introduced the breakthrough of the art-based education research methods and provides useful suggestions and examples for art education research.

Key words: art education; Art for Life; educational thought; education idea; Tom Anderson

责任编辑 李航