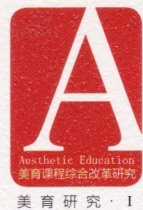

上海文化发展基金会图书出版专项基金资助项目

美育研究·I

esthetic Education

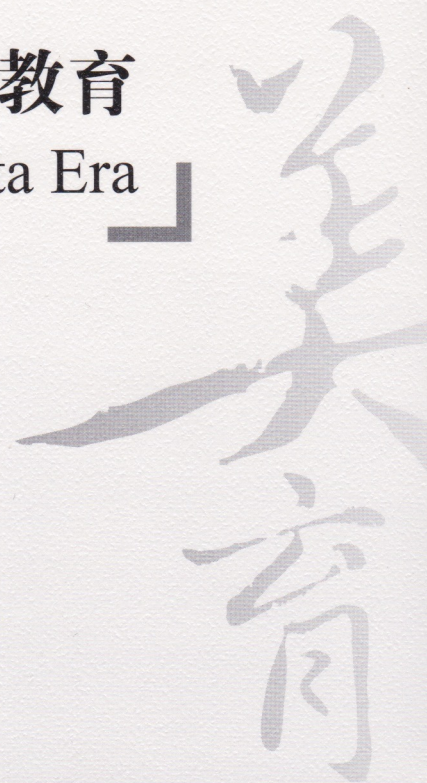
与大数据时代同行的美术教育

Art Education with the Big Data Era

钱初熹 / 主编

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

编委会

主 编：钱初熹

编 委：（排名不分先后）

德蕾莎·爱卡、保罗·邓肯、石崎和宏、王文纯、
安德烈·卡帕提、安葛恩·格罗尔、佐藤昌彦、
管慧勇、鲍 娴、狄智奋、徐耘春、李 静、
毕洁特·茵格尔、阿卜杜凯尤木·麦麦提、
汪 洋、毛 巧、温 虹、朱 莺、汪 涤、
郑 文、张 晶、金香美、毛毅静、万竹青、
饶 丹、王 晔、颜慧珍、刘玉蓉、李雅焯、
王 捷、陆 弦、陈 群、葛根宝

策 划：（排名不分先后）

王 捷、陆 弦、陈 群、葛根宝

美育课程综合改革研究系列丛书是定位于推动社会主义文化大繁荣、大发展的学术研究成果。该丛书是美育研究系列丛书的子系列丛书。美育研究系列由上海教育出版社牵头组织，联合华东师范大学、上海师范大学、上海戏剧学院、上海市教育学会等研究机构，完善美育课程中所欠缺和有争议的论点，积极贯彻国家与上海市教委领导精神，利用上海拥有的国际化大都市的教育力量，为全国的美育研究做先行实验。是上海教育出版社重点打造的学术产品，是积极响应学校美育工作发展做出的重要举措。2015年9月，国务院办公厅发布了《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确指出：“美育是审美教育，也是情操教育和心灵教育，不仅能提升人的审美素养，还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟，激励人的精神，温润人的心灵。美育与德育、智育、体育相辅相成、相互促进。”

序

美育

党的十八届三中全会对全面改进美育教学作出重要部署，国务院对加强学校美育提出明确要求。近年来，经过各地、各有关部门的共同努力，学校美育取得了较大进展，对提高学生审美与人文素养、促进学生全面发展发挥了重要作用。但从总体上看，美育仍是整个教育事业中的薄弱环节，主要表现在一些地方和学校对美育育人功能认识不到位，重应试轻素养，应付、挤占、停上美育课的现象仍然存在；资源配置不达标，师资队伍仍然缺额较大，缺乏统筹整合的协同推进机制。上海是一个国际化的大都市，上海市作为国家教育综合改革试验区的“试验田”，有非常珍贵的可复制、可推广的美育教学经验。作为上海市乃至我国重要的教育出版单位，上海教育出版社有责任和义务进行教育推广，服务于教育，造福于莘莘学子。希望以此丛书的出版，集结各方的经验智慧，支持上海争当全国教育综合改革的探路者、示范者和引领者，为我国美育教育事业做出贡献。

具体而言，美育课程综合改革研究系列丛书以美育课程改革研究为切入点进行建构设计，主要有以下几个创新点：

第一，从文化学、艺术学、教育学等角度，全方位地探明社会文化转型背景下学校美育课程所遇到的机遇和挑战。例如，本丛书特设“国际艺术教育学者对话与比较”栏目，以议题讨论的形式围绕专门论点阐述美育课程观点。

第二，从社会学、文化学、心理学、比较教育学等角度，论证中小学美育课程实施路径，以国际最新视觉文化研究成果为基础，预测世界范围内美育课程改革趋势，指明与此相对应的学校美育课程的发展方向与途径。例如，本丛书采取跨领域合作的方式，引导多个领域学者进行观点阐述，力争打造美育课程研究的大平台，增强我国国民教育的文化自信。

第三，聚焦于美育课程领域开展课程开发与教学实践，特别是围绕国际间近年来新兴的新媒体艺术教育、表演艺术教育、艺术统整课程等方面开发系列课程，并在大中小学校进行教学实践。例如，本丛书将开展专门的系列教育培训活动、图书宣传活动、读者分享活动，其成果具有应用与推广的价值，并与国际美育研究领域分享。

相对于国外，在我国相关研究领域内，众多涉及中小学美育课程的书籍或论著中多是注重技巧大于能力的培养。又因地域差异性造成了东西、南北差异，整体质量较国际水准差距较为明显。作为当今与国外

目 录

联系密切的上海，美育教育更应强调多元性，其内涵要着眼于与社会发展、核心素养培养、生活愉悦的结合，反映出学习者对自我文化的认知，对多元文化内涵的了解，强调学习者创造力的启发，以达到终身学习的目标。

美育课程综合改革研究系列丛书作为国内第一套较为系统的研究美育课程领域研究丛书，共分为三期，第一期分为三卷。

第一卷聚焦于视觉艺术教育研究领域，主要集结中国、美国、德国、匈牙利、韩国、日本等多个国家的学术成果，从国际美术教育研究的新动向、各国美术教育现状与发展趋势展开论述，研究视角覆盖虚拟学习环境中的美术教育、新媒体艺术教育、数字化美术教科书、美术教师教育、美术鉴赏课程与教材、美术馆教育等方方面面。此卷系华东师范大学艺术教育研究中心与中国美术家协会美术教育委员会、长三角美术教育教师研究联盟联合研究成果。

第二卷聚焦于新媒体艺术教育研究领域，从数字化时代的教育背景出发，基于新媒体、新技术来从新视觉的形式探讨艺术能力与文化理解、艺术能力与美感测评、传统文化及其教育价值、民族身份认同、传承与创新、研究新范式等多种角度展开论述。

第三卷聚焦于表演艺术教育研究领域，从文化学、人类学、教育学、社会学、民族学等角度出发，对表演艺术历史、表演艺术教育、戏剧艺术教育、教育戏剧、社区戏剧教育等层面进行论述。此卷系上海市综合艺术教研基地研究成果，填补表演艺术教育在学校艺术教育中的空白。

美育课程综合改革研究系列丛书聚焦美育课程改革，提供较为完整的连续性艺术体验与学习，强调艺术、文化与生活、认知与价值探索、理解、诠释、批判、表现与反思等。提出应对文化转型挑战的学校美育课程的对策，围绕核心目标，总结成果，由上海教育出版社出版一系列的学术研究读物，总结美育课程发展的途径与方法，促进美育课程特色资源的开发，对核心问题“学校美育如何为培养 21 世纪社会所要求的人才发挥独特作用”作出回答。上海教育出版社自建社以来始终坚持传播有益于教育发展和科学进步的科学技术与文化知识，作为教育专业出版社，承担了中小学教材和高校文科教材部分的编写、出版工作，在教材建设方面投入了大量的心血。目前，上海教育出版社将主领上海市美术学科、艺术学科两门课程与教材的组织编写工作任务，为了推进上

海市美育课程与世界美育课程的最高水准看齐，进行大量的理论准备工作。

希望该套丛书在“以人为本”“艺术育人”等核心理念的基础上，集中最优质的教育资源，将中华优秀传统文化的资源、国内外教育科学、社会文化科学的资源加以统整，解决美育课程中艺术教育内部的问题、艺术学科特有的问题和当前人才培养共同面临的问题，为建设“美丽中国”背景下的教育体系，增强我国国民的文化自觉和文化自信做出杰出贡献。

美育研究系列丛书编委会

美育课程综合改革研究系列丛书编委会

2016年9月19日

目 录 | 与大数据时代同行的美术教育

1 前言

1 总论:穿越历史与未来的艺术教育 / 钱初熹

议题一 21 世纪美术教育的国际对话

- 17 通过艺术融入教育创造和谐共处的生存空间
/ 德蕾莎·爱卡(葡萄牙)
- 35 阐明视觉文化艺术教育
/ 保罗·邓肯(美国)
- 43 21 世纪日本美术鉴赏教育的新趋势
/ 石崎和宏、王文纯(日本)
- 58 从表征到表达:幼儿园阶段的视觉语言发展
/ 安德烈·卡帕提、安葛恩·格罗尔(匈牙利)
- 67 数字化美术教科书的发展探析
/ 管慧勇、鲍 娴
- 78 中国高校新媒体艺术教学的现状与发展方向
/ 狄智奋
- 89 学校新媒体艺术教育的创新发展
/ 徐耘春
- 107 大数据时代下我国美术教师教育的创新与发展
/ 李 静

- 119 德国大学及艺术学院对艺术教师培训的新定位:走进教学与学习情境中的感知艺术
/ 毕吉特·茵格尔(德国)
- 135 中欧高等美术教师教育比较研究的调查综述
/ 汪洋
- 147 培养学生审美素养与创造力的美术欣赏教育研究
/ 毛巧
- 159 大数据时代中的美术馆公共教育服务
/ 温虹
- 172 博物馆教育:过程中的学习空间
——美国迪美博物馆的学生导览与教师培训项目
/ 朱莺

议题二 传统文化的守正创新

- 189 国学与传统艺术教育
/ 汪涤
- 200 山水画教育与文化身份认同
/ 郑文
- 211 中国工艺美术与学校美术教育创新发展
/ 张晶
- 222 促进下一代工艺教育的研究
——科学·技术·艺术的协作与国际共同研究网络的形成
/ 佐藤昌彦(日本)
- 231 韩国学校教育的国际化、传统文化教育和美术教育
/ 金香美(韩国)
- 241 文化遗产教育的新视域:基于美国的经验
/ 毛毅静
- 254 民国时期中学美术教科书中的传统文化
/ 万竹青
- 268 以传统文化创新为核心的中日中小学美术教育的比较研究
/ 饶丹

- 281 全球化背景下的世界文化遗产美术教育
/ 王 晔
- 295 可持续发展的非物质文化遗产美术教育
/ 颜慧珍
- 308 “一带一路”视阈下的传统文化回归与当代新疆少数民族美术教育研究
/ 阿卜杜凯尤木·麦麦提
- 316 中国古典园林创新型课程与教学研究
/ 刘玉蓉
- 328 基于美术核心素养的馆校结合鉴赏教学研究
/ 李雅煊
- 338 后记

New Orientation of Fine Arts Teachers' Training in German Universities and Colleges: Entering Into the Art of Perception during Teaching and Learning

Birgit Engel

University of Fine ArtsMünster

Abstract: The article will begin with an exposition of the historical development of art education. In order to better understand the training of art educators in Germany today, it is necessary to observe its development in at least two different historical periods in Germany and in Europe. Since the beginning of the twentieth century, the cultivation of art educators has been implemented through the form of class, by carrying out academic discussion classes like Art and Science, Esthetics, Art Didactics, Art Therapy as supplementation, as well as the art education practice in school and outside school introduced by the intermediary. Now in Germany, the training for art educators in National Art Institute still plays an important role, which is in parallel with the fine arts education in universities.

Keywords: German; Perception; Art Didactics; Esthetics; Art Education; Teacher Training

从反思感知意义上的感受出发,可能意味着:“存在者在不断更新的环境中有着不同的展现,存在也置身于此。…… 客体与主体的物质世界随之消失,目的是在另一个客观现实中揭露:存在总是固定于这种环境中……”

一、艺术教学法和艺术教育的教师培训在德国所面临的现实性挑战

20世纪90年代以来,德国建立了一批艺术教育专业教学的新途径,即用各自的方式,以不同的侧重点在体验开放的、生动的专业教学框架中心内实现艺术和审美的体验,这个框架在艺术接受以及日常媒介图像中展现其意义。

通过经验主义、审美探索、调查搜集、自我观察和做记录等方式不仅能实现艺术创造工作,还能收获自我审美体验。艺术教育可以在“意象转换”或者“图片转换”的框架下,同时受“表演性转型”的支持,开始从简单的预定样式“绘画技巧”中解脱出来。Georg Peez指出:“表演性转型”强调人们如何与图像交际,人们怎么样在图像、身体与媒介的相互作用下模拟性地获得图像,图像在表演性意义上具有重要意义。近年来在艺术教育中,更多提到了表演或表演方法。Joseph Beuys提出观众参与的文艺演出和行动在这个意义上是具有指导性的。在这种发展背景下,对改变与艺术教育中传统形象的交际有着越来越多的建议,无论是通过针对图片的、游戏式的,或不单是以语言的方法来接近交际游戏框架下的图片,或在课堂上进行当代艺术表演形式和表达方式。还有一些方法,为使艺术教育间富有成效地相遇而重新使用了扩展的艺术过程,这是一种通过行为过程的自身体验引导的方式,一是关于审美的艺术工作是通过教学反思模式进行培养,或者是在教育理论反思视野中把自身的艺术教育体验注释性地聚集在一起,这是一个系统性的挑战^[1]。在此期间,这些和其他一些概念性的方法,为改变和调整艺术课堂教学以及调整传统的艺术教育间的紧张关系做出了贡献。

尽管可以采用这些方式,但当今艺术教育仍面临新的挑战。传统上把艺术和教育分开看的观点从根本上还是归结到教师培训的问题上。从艺术和艺术教育出发,同时对其他专业来说,是被描述为对艺术感受力的具体介绍还是对教育教学行为的感知艺术?怎样将艺术和美学的关注形式系统性地列入教育教学实践的反思行为中,并在实践中对其检验、练习和培养呢?怎样把这个目标引入高校教育的艺术教育框架中呢?怎样将此目标与当前普通教育学和职业研究现状联系起来并再次定位呢?如果有意

识地致力于关注教学与学习过程中发展的话,一个与审美相关的特殊关注方式能被理解作为一种重要的教育教学技能吗?

接下来的论述将就这些问题,以德国明斯特艺术学院的一个研究项目,以一个根本性的教育思考理论为基础展开反思。在这个研究项目中,实践研究与基础研究的结合是以何种方式实现的,这个问题已在别处有详细记载^[2]。

在此,首先介绍最新的有关艺术教育学和教育学研究的一些文章,其明确地涉及这些实质性问题。就各自的研究现状而言,将进一步明确“感知艺术”意义下专业关注方式的必要性,并基于自身高校教学实例对其定性。在明斯特艺术学院艺术教学实践背景下,将介绍针对某时期现象学体验与认知方式的专业培训实践,并探寻其成效。

二、有关职业化问题的艺术教育专业讨论

艺术教育中的职业化讨论还不成熟,并且正在进行中。

Fritz Seydel 在其博士论文《履历建构——教师培训中的美学感知历程》中对教育学传记研究的最新途径和定位进行了补充,并定位了自己的途径。艺术教育学的职业化进程首先不是以自身职业开始,而是在学习中或者作为学生,让自身的职业理解与之前的个体体验结合起来。他在这种参考框架内赋予审美—艺术的接近和反思方式以重要的意义,并在两个高校研讨会中对此进行实验性的检测、推导和定性研究。这项研究创立了高校教育模式的首要原则,“这个模式是针对教师自我形象的审美—传记工作”,并与意图、现有取向和行为模式相结合,这些在之后都融入自身的教育实践中,并被有意识地反思。Seydel 为此特别让人意识到传记和审美体验范围之间存在着一个交叉领域和一个可能结合的领域。此外,原则上职业相关的培训和教育是相互交织的。作为首先被引入的一个话题,职业相关实践内的这种交织超过了 Seydel 提到的“教师自我形象”,这些有待进一步明确。这项工作特别推动了促进职业相关培训进程框架内对艺术和审美工作方式的思考。

Georg Peez 用一个全面的职业履历研究对 Seydel 的教育学传记研究进行了补充。学生在讨论课上从大量经验性的个案研究中查出履历中艺术教育家的观点和行为所具有的“职业典型特征”。在此将特别探寻可能的模式:“职业特定的自我概念。”高校研讨会框架内分类的采访评估可以先片断式地展现履历的纵深维度,与此同时,也将回答学生自身面临对各自职业实践理解的问题。针对这个问题,这项研究像是作为“项目性的高校教学法”的示范行为,其中个案的职业传记主题与现有的职业期待或者研究人员的担忧相碰撞。

2005 年以来,Andrea Dreyer 用既定的目标实现了对教育学职业研究的连接。

艺术教育者们除了经验性地根据自身理解,对艺术家与教育家之间的紧张状态进行定性的个案研究外,还探讨专业讨论系统分析框架内的问题,她认为这种讨论面临一种“两难选择的状况”：“大约十年来,明确的、经大多数讨论者决定的艺术教学法在艺术行为领域的定位以及对其艺术方法和策略的识别都被加强”。这导致了讨论的停滞,并阻碍了艺术教育职业性发展。此外,当今专业讨论中的多数艺术教学方法给理论与实践之间的指导造成了困难,这也阻碍了专业内部的相互理解。根据 Dreyer 的观点,艺术教育专业作为专业科学基于这个原因至今未能为自己正身,尤其因为通过艺术教学法,研究者对存在于艺术高校和学院传统中的“多元视角”以及基于培训理论的专业教学法的疏远,从而显现出艺术和教育的“不兼容性”。另一个论题对此进行了反驳,其假设为:不期待专业讨论的观点统一,但正是这现有的多样性和清晰的区别促使了艺术教育学科的进一步发展和科学化。Dreyer 借此批判富有意义地指出,对于传统上艺术和教育之间沉重的关系,艺术教育家们的职业化理解存有漏洞。她尝试着推荐全面的教学评估和课堂评估,建议未来的艺术教育家们要平衡艺术和教育的身份认同。这种观点作为权宜之计,看上去不仅在职业传记方面难以兑现,作为对艺术教育方面具体的职业教育进程的未来导向,考虑到其专业潜力,也不够自信。

(一) 教育学职业化讨论摘引

教师行为的职业技能不仅成为国际 PISA 教育比较研究中的话题,而且就教师在专业教学法领域中的能力和知识导向而言,也将被继续研究。批判性教育职业研究的重要部分让人们注意到,教师行为揭示了基本的职业化教育的缺陷。

根据当今教育学职业化讨论的全面分析, Sabine Reh 得出结论:教育学职业化研究的不同方法和立场将共同适应于“反思职业化”的表达形式。

实证性的研究调查成功教师自我认知的形成过程,比如“感知过程伴随的思维过程、教师对课堂干扰的反应、教师备课时的思维过程或者教师迅速采取行动的认知思维过程”。研究发现,成功的教师利用感知和决策的常规化过程,实现了结构化的经验教育。

如今受教育者和培训理念中产生的越来越多的问题,更多的是关于认知的含义、体验的界限和学习的社会性起源性问题。正如 Wimmer 指出的:这是教育伦理发起的全新挑战。他写道:“人们无法了解不可预知的、不可捉摸、不可判定的事物间的关系,因为它是无计划性的,无准备性是它们的主要特征。而它们的先决条件是,通过主观臆想的知识来解除伪装,即作为能够吸收知识的另一种关系。”

从艺术教育出发会被提出这样的疑问:面对这种问题,一种特殊的反射性和应对偶然事件的方式能否从专业传统和当今的专业理解方面被定性,并被引入职业化讨论

中呢?

这引出了关于专业教学法反思的问题,从狭义上说就是对教学内容的传授、技能和方法、框架和途径的调查,并且对相关的职业教学法行为和反思模式有兴趣。从艺术和审美体验出发,如此定性此模式,就能产生职业相关的培训指导吗?

(二) 走进高校教育中的不确定因素

Gerhard Gamm 认为:对艺术的阐释源于对最初要素的参考。无论是从投入或捐助的方式还是从创新性上来说,它们的意义始终与对本能冲动的假设有联系,这种冲动是面对纯粹的偶然事件产生的。从这个观点出发,艺术体验,特别是崇高的艺术体验,看上去让人震惊、扣人心弦及令人感动;它改造了那些体验艺术的人。审美体验的片刻是日常时间体验的连续性被打断的浓缩的存在。许多现代艺术的哲学解释注重日常时间的中断性,是为了把它放到另一个开端的消失点中。借助时间和空间的隐喻尝试着改写这个“点”或者根本无法定义的“非处”^[3]。

Gamm 在这提到的以及他在其共同“核心”中所追寻的哲学努力是指:对体验现象的特征描述,其避开了直接行动和工具式的可支配性。这与个人原则性的卷入有关。艺术家仍用经验知识进行艺术工作,这些知识与个别性、具体性、地点、时间、事物、物质性和其抵抗性,以及其他基于对局势进行感官和身体感受的事物有关。对于这种经验知识的艺术处理受各自新挑战或局势的约束。每次教学反思都尝试着科学性一分析性地提取普遍的规律,从中推导出确定的行为或传授步骤,以此把不能生产的东西生产出来,这种尝试把原本实现新事物和奇特事物的请求放在了自己的对立面,从而培养教学式的体验、开放式的反思能力和行为灵活性。

这很简略地定性了艺术教学法、行为和反思在原则上所面临的挑战。要把这些做得富有成果,即要首先意识到这个过程和局势可用性的限制。此外,这也意味着进行艺术教学行为和反思时要在可支配的经验知识和对不确定性坦率的狭窄尺度间移动。

艺术教育的高校教学很严肃地看待这个矛盾,并面临着挑战:不仅要给予不可支配性过程的意识理论性的传播,还要对这种经验现象进行自我反思。不同情况和局势的转移不会自行发生,而是需要相应的前提条件。所以关注高校教学框架内的审美和艺术体验实践,并且实践性、反思性地去接近这些体验的基本特征似乎显得有意义。

在这个简短描绘的论证背景下,将介绍明斯特艺术学院高校教学方式的一个侧重点。

以下对研究性—反思性讨论课框架内的高校教学练习简要地进行示范性和片断性的介绍。一位女学生描述了一个她不熟悉的物体,她自己看不到,只能靠感觉。

不确定瞬间的反射性的进程。

“嗯，我有呢，这肯定是一个橡胶材质……这呢，可以看作只是个完全的自运行的……呃……是一个躯壳，为了，呃……一个拥有不同形态的小球，有些地方光滑，嵌着孔，有些地方粗糙……但它们只不过被那橡胶包裹着，完全的……”

此段描述并非展现语言方面句法的缺失，即不是展现人类不能驾驭自己的语言。我们通过这个例子理解到，这段话是怎样笨拙地用语言去描述陌生事物的。说话者边在房间走动，边描述所发现的新事物。她试图用被标记和改写的话来同步描述自己用手触摸感觉到的事物。她不认识自己碰到的这个在小麻袋里扭曲了的“物件”。她通过自己的触觉体验来感知物品的特征（“移动的”“平的”“粗糙的”等），即一步步地随着她的触觉感知并展示出物品的特性。她在思维上参照了已经熟悉和了解的事物去寻找。她触摸到像是“外壳”那样的东西，又或者是一些“纹理”，还不能完全明确地判断出这个“陌生的物品”。语言描述一再中断，出现了空缺、句子结构的分裂、句子完全不符合语义逻辑的情况。一个句子刚开头突然结束，语句重复，其他部分被略去。这让一无所知的读者失去了导向，这些看似无任何意义，但又展示了些什么。

让我们退一步来听录音，就可以了解更多“听”到的信息。话语所表达的意义与“说话的声音”“话语的音色”有关，并且与“周围环境产生的杂音”交织在一起。所有这些把讲述包装起来，并同时回到充满活力的社会和交际情境中。首先通过听觉感受到，声音与搜寻熟悉事物所说的话是如何交织在一起的，比如她一开始小心迟疑地搜寻着，“可……”之后又犹豫退缩，看上去仅仅是为了再次触摸时能说出一些更确定的东西：“可以看作……这是动态的。”有趣的是怎样有节奏、有旋律地说话。她说“橡胶材质”这个词时拖长了音，就好像要同我们分享触摸体验和橡胶的弹性。“她在一定程度上用语言描述她在拿要去触摸的物品。她竭力搜寻恰当的话去表达，她知道得越清楚，表达得就更确切。她非常强调辅音。人们几乎会认为，她受过朗诵训练或声乐教育。”

用手触摸的同时，她也在用话语向其他人传递信息，其中接触“未知物品”的间隙变得生动和明显。只有听她的声音，这些空缺、话语的中断、沉默，声音的加速或减缓，语调的变化才能有具体的特性。这些特性让我们直观体验到，通过感受单个的特性是不可能完全确定出这个物品的。这激起一个共同反思的存在。

以上介绍的触觉体验,是明斯特艺术学院反思—研究研讨会上的一个小练习。这种练习形式大多是游戏似的框架式情境。这篇讲话内容产生于一个实习课时的研究对话,在这一课时内触觉体验被用作艺术创造任务的推动力。这示范性地肯定了特殊的反思模式,这个模式与不确定性的体验瞬间有关。

(三) 基础理论参考^①

Renate von Schnakenburg 认为“审美是一种基于思考的身体与社会世界的相互联系”。她写到,这涉及“要考虑到审美中思考的盲点,只有在执行过程中才表现出来的认知形式”。一种特殊能力被以这样的认知方式定性,这个能力与身体的“最初事实”以及其社会性的“植入世界”有关。审美就在躯体中建立,并使一个事件中的共同交织能被感知。

在现象学的基本假设下,教育作为一个主体间建立的事件与陌生事物、客观遭遇和感官刺激相对峙,并在自我体验和世界体验中发生。^②

依据 Maurice Merleau-Ponty 的观点, Bernhard Waldenfels 谈到肉体存在与其他事物原则性的反向结合,通过这种结合,行为和话语获得了一种应答性特征,也就是说,这被理解是对其他事物和情景的应答。首先介绍的文章段落是 Maurice Merleau-Ponty (1966)描述的一种谈话方式,这源于说话者为传递消息做出的努力,语言手势的内在质量也由此形成。这已经在语言中呈现,可以称之为术语性的显著加固,一种自我意义的传达。

话语中对结构化运动的原则性开放基于这最初的努力。Bernhard Waldenfels 写道:“使其继续进行的是交流的需求,其中对新事物的渴望与对旧事物的束缚联系在一起,因为就(聚合变形)而言,只有新事物改变了现存事物,新事物才能被理解。”所以根据 Paul Ricœur (2007)的观点,言语行为不是纯粹的现实性,不是单纯的个人行为,其适应于受社会影响的历史^[4]。这种情况下“已成形的偶然性渗入到当代的言语中”。他这样定性语言的“实体化逻辑”的产生方式:“在这种逻辑中领会偶然性、理

① 有两种主要的哲学—理论性的传统路线描述方式、与感官相结合的体验描述方式。两种教育哲学(教育人类学)定位把教育和文化理解的反思过程建立在自身的和主体间的感官—身体的在场性上,当然也建立在社会和历史的结合性上,并以主体不完全支配这个过程为出发点。教育哲学(教育人类学)可追溯到哲学史中的认知维度,它一方面处于美学理论传统中,并反思对艺术的实践和领会的接近方式。教育哲学(教育人类学)研究其作为基础经验瞬间的基本质量,并清晰地展现出其社会和教育进程中的重要性。人类发展被理解为一个与模仿和表演相结合的过程,其与世界和自身理解中有意识的和无意识的,但经常被程序化的过程有关。这里也产生了与当今艺术和美学理论的基本理论性的关联。Rudolf zur Lippe 进一步发展了 Adorno 的美学理论,并借助“感官意识”这个概念创立了审美注释学,基于此概念产生了美学的、感官的、主体间的理解。

② 另一个重要的传统,即把认知和教育现象关联到身体存在性上,这个传统产生于传统的现象学框架中,并在当今德国哲学受到拥护。它在艺术教育的教育哲学中系统性地、理论性地发现了根本的以及经验反思的思维方向,其赋予感官—身体基础以及行为、语言和反思的社会性结合以重要意义。

性、随机性。”此外,在言语中可能产生一种新的意义,因为语言调节系统包含“原始事件由此侵入的裂缝”。“已成形的偶然性”和将要形成的偶然性能够渗入到与自身感知相结合的知觉形成中。

对于从高校教学法语境中选出的简短语言段落的理解,尝试着描述说话者在此刻不清楚的事物,却面临着知觉构建中的空缺和破裂。用触摸的手继续搜寻的同时,在语言上努力弥补无知的空缺,并请求告知他人感知的质量。这些也展现在感性模式、音调和重读中。在这种情况下,对特殊稀有事物的寻找与他人的听觉兴趣相结合,这些人似乎致力于把一件不确定的事物越来越具体化。

对完全形式化的改写文章的事后研究性阅读尚未引起在时间进程中形成的共同反思的注意。只有这样才能感受和理解话语本身是怎样在这个生动的背景下形成的。对与感官和审美参与能力相结合的科学理解以这样方式停留在形成的手势语言上,这些只有通过听录音才能实现。

三、高校教学法框架促进教育反思

(一) 经验主义的接近反思注意力的练习

在高校教学法工作方式中的现象学体验和认知方式背景下,对与特殊语言手势相关的感性注意力模式分类如下:

进行练习作为规范的、
有方向的、感官和身体的经验,
此经验也建立于模仿

图1 经验主义的反思练习

练习是在大学研讨会上一个限定的框架内进行的,经常是非语言的、感官的、生理性的参考一件事、其他人、一个空间,还有反思—感知性的参考自身^[5]。它们通过经验开放性的设置被定性,以及通过对共同事件进程的存在性的注意。练习的概念因此没有像在学校(课堂)的语境中,在训练学习意义上被已经在其他地方使用的工作方式和程序所用,而是体现在开放新体验的意义上。这种检验类型应成效要求需要一个开放的被保护的空間,其中出现了情景相关的或回忆的感知和行为冲动。就这点而言,这种方法与以感性为向导的教学实践相关^①。Selle 也已在“基础实践练习”的艺术高校教育框架下进行了相似的教学实践,即使侧重点有所不同^②。

这些练习首先被理解为:与现实感知结合,以模仿为基础的社会的或创造性的实践,它在一个可校验的、被保护的框架内进行。不确定性和无知在这种限定的行为和交流情景中不仅被允许,还成为检测新的不熟悉的感知、行为、塑造和说话方式的推动力。

(二) 与现象学体验和认知维度相关的反思注意力

这种在高校教学练习框架内得以发展的注意形式,不能被准确地区分,但仍按趋势发展归入一种认知方式,这反映在现象学思想哲学传统中。Waldenfels 提到一种特别注意力的效果,这种注意力被描述为原始注意力。一方面它是与自然体验关联的一部分,并同时能够以开展仓促的阐释与分类的形式,从特殊的意义上去感知。尤其参考 Edmund Husserl 的现象学还原也可把其描述为就阶段 1 而言现象学认知方式的第一阶段,这将引起之后就阶段 2 而言更加深入的现象学认知方式。这显得区分日常行为很重要。Waldenfels 区分了原始注意力“其呈现出高度的创新性和创造性,以及次级注意力,其广泛的反复和再生”。但是原始注意力不是一个完全有意地或战略性地去生产的现象,而是与感官和感知相结合的应答事件的一部分。

当练习有计划地把示范性的体验瞬间包含其内时,它们通过这样的角度可以帮助熟悉特殊感知性的反射方式。它们使得临时性的测试和放松得以转换至日常生活和研究练习,以及自我的创新练习,以此变为理所应当之事。日常生活中理所当然出现的现象

① Zur Lippe 描述了感官意识中与身体在场性相结合的学习实践练习。他写道:“我想把所有学习情景描述为练习,其不仅拟定了一段对事物的谈论,并且谈论的过程自身也很重要。”

② Selle 对练习的理解与 zur Lippe 的哲学思想有很大联系,并赋予记忆以重要的意义。他把艺术创造实践的发展作为高校教育练习的基准,强调基础实践练习调停基础体验、艺术处理方法和觉悟过程,但有关教育实践转换的问题没有被作为讨论主题。

和过程,在这个框架内被异化、放缓、变换语境或加深强化。这通过大量的感知和交流方式的、游戏式的改变成为可能。比如,对一个房间进行非听非看的陌生式侦查,用声音和语调代替语言去理解,非语言的游戏似的去协调不同的运动过程,对日常物品进行独特陌生的实用,以及其他更多方式。学生自身也能发展、检验教学—实践的练习状况^①。对各自练习的选择一直以各自内容的主题以及情景的语境为准。

就现象学教育运动开始或伴随而言,练习有助于对实践进行原则性的,以及具体经验相关的反思性参考。其内在的反思运动常伴随着自身和共同行为的语言运用。关注的过程中就会意识到感知和行动方面的相互交织,以及社会性与个体性的二义性。

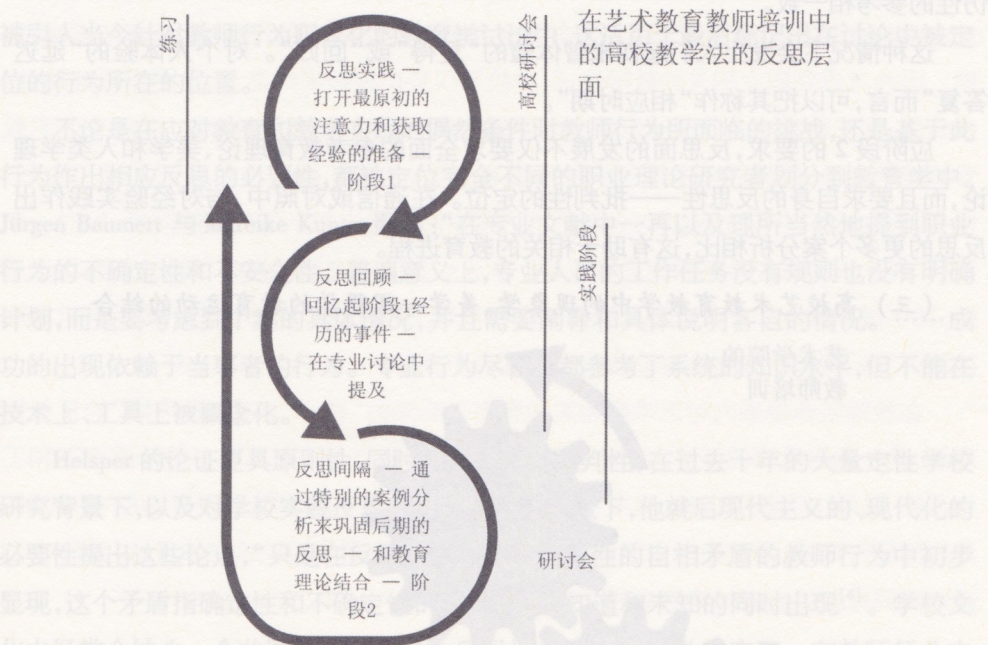

图2 艺术教育教师培训中的反思教学法

上图显示的是,在时间持续发展的阶段1内,从体验现象出发的职业教育运动。很明显的是,在第一个反思圈中描述的特殊适应注意力的特征,为反思和语言交流获取了更大的空间。结合或联系艺术教育理论课以及职业教育理论,有助于把自身经历定位在一个特殊职业的,同时也是社会历史的讨论语境中。比如,在当今艺术教育空间讨论的背景下,让共同的实验性事件在一个空间里作出反思,日常物品之间也能产

① 这一系列书中的第一卷介绍了“艺术教育装置”主题下不同学生的行为方式,对高校教学行为进行了整理,并加强了对挑选出的实例反思。

生新的未知的关系。相反也可以从学生们写的内容性的研讨会论文出发,为练习出个主意,这个主意与反映的主题有关。特殊之处在于,与理论知识相结合的实践所具有的感性相关的反思方式。对其他教育、教学和艺术情景的记忆能够比平时无意识的或至少无主题的瞬间经历流入这些实践相关的、以理论为导向的事后加工中。在这种情况下,自身艺术体验在艺术教育以及社会实践中的转换有可能发生。

进一步以此为基础的、加深的、研究性的反思层面,又重新借助阶段 2 的现象学参考被描述和进一步详细说明。这是有关对体验的全面事后的反思,这种体验出于先前的联系停留在记忆中。(见上图第二和第三反思圈)

在被 Waldenfels 称作描述性和审美时期的阶段 2 框架内,已在阶段 1 概述过的有经验的纯团队性应被再次提及,这与 Ricœur 对生命世界体验的特点进行注释性的、模仿性的参考相一致。

这种情况下会发生人们起初未曾体验的“复得”或“回归”。对个人体验的“延迟答复”而言,可以把其称作“相应时期”。

应阶段 2 的要求,反思面的发展不仅要求全面的参考教育理论、美学和人类学理论,而且要求自身的反思性——批判性的定位。在通信或对照中,与对经验实践作出反思的更多个案分析相比,这有助于相关的教育进程。

(三) 高校艺术教育教学中的现象学、美学—阐释学的教育运动的结合

艺术学院的
教师培训

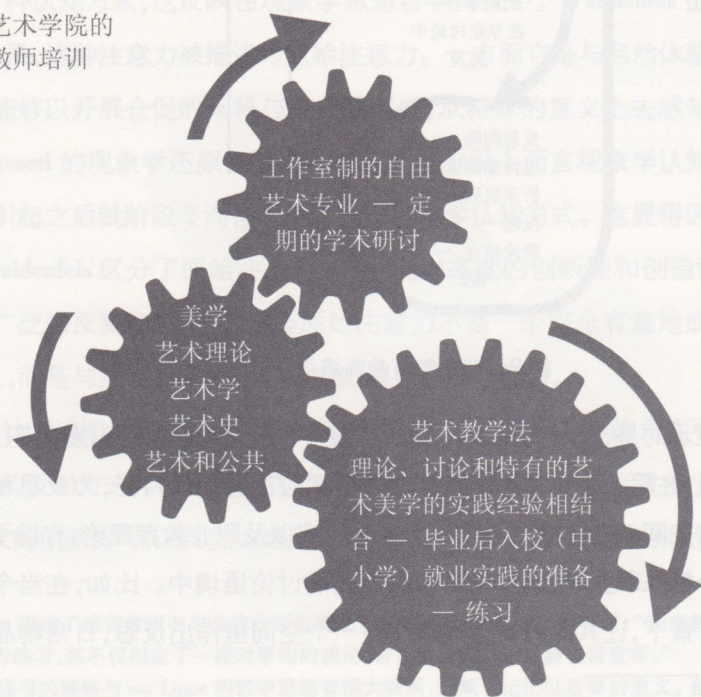

图 3 艺术学院的教师培训课程架构

在明斯特艺术学院,伴随着学生的首次实践体验,艺术教育导入课、主课、方法课,特别是实践课的顺序和定位,要以与感性和讨论知识相结合的反思方式的继续发展为准。特别值得一提的是这个目标,即把不同的体验与反思面放到时间上有意义的结构化的、内容的和个人的相互关系框架中,并且使其在交流中草图式地继续发展。

研究性的、反思性的、基本态度的发展一直有重要意义,这些会在艺术学习以及艺术科学研讨会中被培养。在强化性的艺术教育研讨会中,就职业相关的科学性、反思性的教育进程而言,这些体验和认识会被继续发展和加深。

四、职业教育的前景

回顾最初的问题,即从艺术教育学角度,反思和应对偶然性条件的特殊方式能否被引入当今针对教师行为职业化的教育学讨论中,这适用于最后标记出在讨论中被定位的行为所在的位置。

不论是在应对教育和教学实践的偶然条件时教师行为所面临的挑战,还是基于此行为作出相应反思的必要性,都被定位完全不同的职业理论研究者划分到教育学中。Jürgen Baumert 与 Mareike Kunter 断言:“在专业文献中一再以及理所当然地提到职业行为的不确定性和不安全性。普遍意义上,专业人员的工作任务没有规则也没有明确计划,而是要考虑到个案的具体情况,并且需要阐释和具体说明各自的情况。……成功的出现依赖于当事者的行为。专业行为尽管全都参考了系统的知识水平,但不能在技术上、工具上被概念化。”

Helsper 的论证更具原则性,同时也具有社会批判性,在过去十年的大量定性学校研究背景下,以及对学校实践反思落后性的分析背景下,他就后现代主义的、现代化的必要性提出这些论点,“只是在反思性地应对不确定性的自相矛盾的教师行为中初步显现,这个矛盾指确定性和不确定性的同时出现,知道和未知的同时出现^[6]。学校文化中经常会缺少一个共同的、机构化的、反思性应对不确定性的实践。在教师行为中不确定性,即‘无知能力’的封闭占主导地位”。

Baumert 把进一步的研究定位于职业特殊行为能力的元理论框架的发展,这个能力实施于教育的不同阶段。根据 Ewald Terhart 的观点,以“一个时间性的、职业传记性的角度”对这些能力(知识、反思、交流、评判和能力)进行分类^[7]。“按照这个模式,能力(行动中的知识)不是大学首次培养的主题,而是只在实践中凸显的发展目标”。

从定位于教育的职业理解角度看,这种二分法在职业传记方面更缺乏理论与实践反思间的联系。还有一个疑问,即在以相应的“能力形成过程”为导向的视角下,能否形成应对不确定性的行为能力,这种行为能力的指向是什么。它被从本质上理解为感知和灵活应对课堂干扰的能力,就像经验性专家鉴定研究对此做出的证明一样,之后存在这样

的危险,即为防止实现既定目标的计划被破坏,建立了应对策略,而对不确定性和不可预见性的应对也由此减少了^[8]。在学校日常生活中,教师常把干扰解释为潜在的冲突,即使它根本没有冲突性。所以干扰在教育进程的潜在性中经常不能被认出来。

特别是以结构理论为导向的专业研究在不确定性自相矛盾视野下,为已在高校教育框架内进行决疑的意义和必要性提出根据,即通过在大学研讨会上对个案的分析,为在学校实践中对偶然条件作出特殊反思行为做准备^[9]。Helsper 批判性地认为每个案例研究工作都有局限性,案例研究工作希望基于个例分析从而拟出对今后实践有用的行为范式。“不可计划性、多事件性和不可预见性”避开了实践的基本可用性。相反,他主张在内容上对教师行为的不确定性问题进行计划研究。然而他也批判性地考虑到,如此定位的高校教学法必须重新在可对比的偶然条件下进行,因为“传授概念”本身被原则性的“传授和接受的不确定性所决定”。

Helsper 这里带来的反思性的高校教学传播的共思基本条件也可以被有成效地体现。因为考虑到职业相关的教师培训,学校不仅要把握教学内容,而且要示范性地、有成效地、促进教育地去处理原则性应对不确定性时面临的实践性挑战。这里有教育的特殊资源,教师熟悉多样的实验性教学方法,为使不确定性的瞬间开辟了空间。学生在艺术学习中独立地对包含在艺术进程中的不确定和不可支配的问题,如对一个器材、媒介或情景应对的瞬间进行应答。学生们被要求发展各自的和新的创造行为逻辑,其中媒介属性和个人感知及行为的条件展现出对立性。这种情况下就要求对实践的不可支配性和不确定性瞬间的应对方式有所反思。

在教师培养框架内对艺术行为实践和审美感知的“核心”或者“示范性”的反射性理解,是一项很重要的任务。把这些体验的质量转换到学校和课堂上的新语境下和工作条件上,看上去是可行的,也很有意义。高校教学法不仅可以传授专业教学方面的具体的研讨知识,而且还在示范性的特征中去实践、反思和讨论教学本身,以致将它们通过共同体验的质量转换到学校语境上。

五、展望

面对教学和学习情境发展中的一种完全“无知能力”,教育教学实践必定需要多样的知识,从这些知识中也不能直接得出具体的行为指示。它还需要更多的基于自身经验的有效性指导,如果就自身教育运动而言,这个经验继续保持开放的状态,并有自我预先调整安排^①的准备。就赢回对个体的注意而言,艺术教育中存有反思的潜

^① 记忆和记忆图片有助于将自身感知和评判方式归入对实践的反思中。在触觉教育中对此行为给出了方法论的依据,并就专业教育进程而言进行了行为描述,这在方法论方面对时期1和时期2的现象学认知维度进行补充。(Engel, 2011)

力,作为重新培养的对教育事件内在质量的参考。

特定艺术教学鉴定的反射艺术在于,一再重新地、感知性地去探索和发挥存在于教学情境中的个人的和共同的潜力。教育戏剧学仍需研究和开发它在语境、地点和人所处的局势中自我发现艺术的能力。每一个成熟的只是表面实施的计划都存在这样的风险,使有效的体系秩序和现有的规矩变为无望的乌托邦。人们在教育学中参照具体可能性和条件,用纯理论概念对教育学实践的偶然特征的描述,带来了教学交流之间有效的相互影响并且自身也投入运转。儿童和青少年也可以在课程中通过现有的能力和独创的想法带来有效的经验,教师对儿童的觉察、理想、能力和意愿也要做到敏锐和坦诚。这些都不能在完备的教学计划中预见,而是教学计划中应该考虑到并允许这种“意外”的发生。对于民主的参与的要求不能只通过表面的证实,而是必须从形态上找到一个生动的教育实践。因此将来教师就能够像高校教学法所要求的对过程的质量进行讲解,也会把艺术敏感性、批判反思性和“感知艺术”规范地运用到学校教育之中。

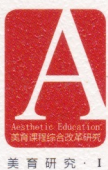
- [5] Käsel, Bight: Gemeinsame kreative Potentiale in Kunst und Pädagogik [J]. Künste, 2006.
- [6] Böhm, Kaja (Hg.): Kunst und Didaktik in Bewegung: Künstlerische Installationen als Professionalisierungsinstrumente [J]. Künste, 2010.
- [7] Heipol, Werner: Integration im Lehrplan als Aufgabe der Lehrerbildung [J]. Künste, 2006.
- [8] Werner, Heipol, Richard, Kade, Jochen (Hg.): Pädagogische Felten in der Lehrerbildung: Ein Handbuch zur Professionalisierung [M]. Paderborn: Junfermann, 2006.
- [9] Kade, Jochen, Heipol, Werner (Hg.): Professionalität von Lehrkräften: Was sollen wir fordern? [M]. Paderborn: Junfermann, 2006.
- [10] Kade, Jochen, Heipol, Werner (Hg.): Professionalität von Lehrkräften: Was sollen wir fordern? [M]. Paderborn: Junfermann, 2006.
- [11] Kade, Jochen, Heipol, Werner (Hg.): Professionalität von Lehrkräften: Was sollen wir fordern? [M]. Paderborn: Junfermann, 2006.
- [12] Kade, Jochen, Heipol, Werner (Hg.): Professionalität von Lehrkräften: Was sollen wir fordern? [M]. Paderborn: Junfermann, 2006.
- [13] Kade, Jochen, Heipol, Werner (Hg.): Professionalität von Lehrkräften: Was sollen wir fordern? [M]. Paderborn: Junfermann, 2006.
- [14] Kade, Jochen, Heipol, Werner (Hg.): Professionalität von Lehrkräften: Was sollen wir fordern? [M]. Paderborn: Junfermann, 2006.
- [15] Kade, Jochen, Heipol, Werner (Hg.): Professionalität von Lehrkräften: Was sollen wir fordern? [M]. Paderborn: Junfermann, 2006.

① 基金项目:2014年教育部人文社会科学青年基金项目“国际比较视野下的高师美术教育课程的区域性调查及对策研究”(项目编号:14YJC760057)。

② 作者简介:江洋,华东师范大学教育季部艺术教育系讲师,课程与教学论在职研究生。研究方向:国际高等艺术教育比较,高等师范院校艺术教育课程与教学论,校外艺术教育课程开发与合作。

参考文献:

- [1] Engel, Birgit / Böhme, Katja Zur Relevanz des Unbestimmten im Feld der kunstdidaktischen Professionalisierung, in dies. (Hg.): Didaktische Logiken des Unbestimmten. Immanente Qualitäten in erfahrungs-offenen Bildungsprozessen[M]. Reihe: Didaktische Logiken des Unbestimmten, 2015.
- [2] Engel, Birgit / Böhme, Katja Kunstakademische Lehrerbildung-Künstlerische und ästhetische Bildungspotenziale im Fokus der berufsbezogenen Professionalisierung. Eine Einführung, in dies. (Hg.): Kunst und Didaktik in Bewegung-Kunstdidaktische Installationen als Professionalisierungsimpuls[M]. Reihe: Didaktische Logiken des Unbestimmten, 2014.
- [3] Gamm, Gerhard Das rätselvolle Unbestimmte [A]. Gamm, Gerhard / Schürmann, Eva (Hg.): Das unendliche Kunstwerk [C]. Von der Bestimmtheit des Unbestimmten in der ästhetischen Erfahrung, 2007.
- [4] Ricœur, Paul Zeit und Erzählung. Band 1-Zeit und historische Erzählung [M]. Reihe: Übergänge. Texte und Studien zu Handlung, Sprache und Lebenswelt, 2007.
- [5] Engel, Birgit Gemeinsame kreative Potenziale in Kunst und Pädagogik [A]. Engel, Birgit / Böhme, Katja (Hg.): Kunst und Didaktik in Bewegung-Kunstdidaktische Installationen als Professionalisierungsimpuls [C]. Reihe: Didaktische Logiken des Unbestimmten, 2014.
- [6] Helsper, Werner Ungewissheit im Lehrerhandeln als Aufgabe der Lehrerbildung [C]. Helsper, Werner / Hörster, Reinhard / Kade, Jochen (Hg.): Ungewissheit [A]. Pädagogische Felder im Modernisierungsprozess, 2003.
- [7] Baumert, Jürgen / Kunter, Mareike Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften [M]. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 2006.
- [8] König, Johannes / Hofmann, Bernhard (Hg.) Professionalität von Lehrkräften-Was sollen Lehrkräfte im Lese- und Schreibunterricht wissen und können? [M]. Reihe: Beiträge der Deutschen Gesellschaft für Lesen und Schreiben, 2010.
- [9] Helsper, Werner Ungewissheit im Lehrerhandeln als Aufgabe der Lehrerbildung, in: Helsper, Werner / Hörster, Reinhard / Kade, Jochen (Hg.): Ungewissheit [M]. Pädagogische Felder im Modernisierungsprozess, 2003.

上海文化发展基金会图书出版专项基金资助项目

美育研究·1

与大数据时代同行的美术教育 Art Education with the Big Data Era

第三次数字技术浪潮带来的大数据时代已经到来。第一次数字技术浪潮为互联网基础设施奠定了基础。第二次数字技术浪潮构建了互联网基础设施的关键。第三次数字技术浪潮是将这些技术嵌入社会生活中的所有非数字领域。因此，来自非技术行业的人们将与科学家、艺术家一起发展和解决问题。我们设想未来的科技创新将奠基于艺术之上——这才是教育之计。

世界在变化，教育也必须变化。美术教育理应促进公平正义、社会团结和全球可持续发展。我们必须高瞻远瞩，在不断变化的世界中重新审视教育。本书将通过多个议题的探讨，引导美术教育穿越历史与未来，迎接大数据时代的挑战。

上海教育出版社
官方微信平台

官方网站：
www.seph.com.cn

ISBN 978-7-5444-7605-8

9 787544 476058 >

易文网：www.ewen.co

定价：69.80 元