

文艺复兴时期美术教育革新对鉴赏思维多元化的研究

邹狎麟

新疆艺术学院, 新疆 乌鲁木齐 830049

摘要:文艺复兴时期是西方艺术史上人性觉醒的时代。此时期的美术教育革新重建了艺术创作模式,不再将绘画仅仅视为一种手工艺形式,而是将其提升为需要理性与科学支撑的智力活动。这极大地改变了人们对艺术的感知方式,对美术教学中鉴赏思维的多元化发展产生了重要影响。本文通过分析文艺复兴时期前后视觉艺术教育从技术到思想的转变,总结出该时期美术教育革新对当代美术鉴赏教学的主要启示,对学生人文内涵的挖掘、美术作品形式语言的解构以及学生批判性思维的培养。

关键词:美术鉴赏;启发式教学;批判性思维

1. 文艺复兴前美术教育与鉴赏思维状态

1.1 美术教育模式

文艺复兴前的美术教育主要是师徒传承和行会制度这两个特点,这种教育模式主要目的是培养熟练的工匠,并且与手工业生产关系很大。中世纪行会制度下的美术教育体系的教学内容只是基础绘画技巧、材料操作方法和工艺规范,学生通过反复模仿与机械性练习来学习技能,个人艺术表达与创新思维不能得到很好的发展。这种作坊式美术教育存在明显的局限,师傅将学徒的学习限制在自己的经验范围之内,学徒的学习方式较为死板,其往往以师傅的经验为范式,未作新的尝试^{[1][43]}。在行会对美术教育严格的管理下培养一个学徒要花费十几年,学习过程先从准备基础材料开始,再一步步学习如何调配颜料、制作画布以及镶嵌金箔等专业工艺。教育过程中“临摹”成为核心教学方法,学徒需要反复临摹师傅或前辈的经典作品,通过这种方式掌握造型规律与构图技巧。这种教育模式培养出的更像是技艺娴熟的工匠而不是艺术家,他们缺少了对艺术本质的独立思考,作品风格也高度趋同。

1.2 鉴赏思维特点

文艺复兴前的艺术鉴赏活动大部分都是围绕宗教题材作品展开,教会作为艺术创作的最大赞助者,其教义与神学思想成为评判艺术价值的唯一标准。鉴赏思维的重点是如何解读宗教符号与象征意义,这种鉴赏方式让艺术作品变成宗教教义的直观呈现,艺术鉴赏也等同于对宗教文本的视觉化解读。这种鉴赏思维具有显著的单一性与刻板性^[2]。就像拜占庭艺术中的圣像画中人物造型总是遵循“神圣比例”与“正面律”,这种艺术风格千年来从来没有发生根本性变革。文艺复兴前的美术教育与鉴赏思维就像被禁锢在宗教与传统框架中的囚徒,在技艺传承方面获得很大成就,但非常影响艺

术的创新发展与多元表达。直到文艺复兴时期才有所改变,人文主义思想的觉醒促进艺术回归人性与自然开始进入西方艺术发展的新时代。

2. 文艺复兴时期美术教育革新内容

2.1 教育理念革新

文艺复兴时期,人文主义思想成为社会文化的核心,肯定人的价值与尊严,这种思想深刻渗透到美术教育领域,教学理念和方式也完全改变。在中世纪美术教育主要是为了培养服务宗教的工匠,而文艺复兴时期的美术教育把“人”作为核心,目的是培养具备创造力、审美力与具有人文素养的艺术家。

艺术家们受人文主义思想的影响很深,创作重点从宗教题材逐渐转向对人的赞美^[3]。达芬奇的《蒙娜丽莎》就是这次转变的一个很有说服力的作品。画中蒙娜丽莎神秘的微笑、细腻的皮肤质感以及自然优雅的姿态,没有中世纪圣像画的刻板样子,更多的是对普通人生命力的描绘。达芬奇运用他的绘画技巧抓住人的情感和内在精神世界,更多的关注人性美。米开朗基罗的《大卫》用完美的人体比例、强劲的肌肉线条与坚毅的神情,塑造出一个人人们理想的英雄形象,表现出人类的力量与勇气并把人体的美推向了极致。这种创作变化不仅体现出艺术家个人的艺术追求,还是人文主义思想在美术教育与创作中的集中体现。

2.2 教学内容拓展

文艺复兴时期美术教育的主要内容是重新学习和研究古希腊和罗马艺术,美术教育更加系统化、体制化。艺术与科学相融合,透视法与解剖学将艺术带入科学的领域^{[1][44]}。学者和艺术家研究雕塑、建筑和绘画多个领域的古典艺术作品,他们通过学习人体比例和骨骼肌肉对人体有了更准确的理解,对艺术作品的动态与和谐美感有了更深入的理解,并将人体解剖学、

透视学和色彩学等知识系统地运用于艺术创作和美术教学中,对鉴赏思维多元化的发展有重要启发,也推动许多艺术家开始对人体解剖学做研究。

达芬奇就是一位杰出解剖学者,他学习解剖尸体并观察人体结构绘制出精确的解剖图,并将这些知识运用到美术教学中,让学生不再停留在表面能够从更深层次学习人体骨骼和肌肉的结构,便于学生在之后的绘画和雕塑中塑造出更生动的人体形象。艺术家们对色彩进行系统科学的研究,反复实验将不同颜色调和和对比并再教学中融入新的色彩知识,力求通过色彩表现光影变化与传递情感。将解剖学和色彩学这些新知识融入美术教学,丰富了美术教学内容和提高艺术家的创作水平,对学生鉴赏思维多元化的发展奠定坚实的基础。

2.3 教学方式转变

在文艺复兴时期美术教学方式发生变化,从一开始一味向学生灌输知识转变为与学生讨论互动,在传统的手工艺传承式教育中学生主要通过机械模仿来学习,并没有足够的空间进行独立思考和创新。再后来出现艺术工作室为学生交流讨论提供一个很好的环境,可以让教师和学生面对面交流,培养问题意识和独立思考的能力^[4]。

例如,米开朗基罗的工作室鼓励学生根据经典的美术作品创造创新,学生们会在工作室中共同探讨艺术问题,在讨论过程中他不会直接告诉学生答案,而是让学生在有自己思考的情况下提出问题,并引导他们深入思考表达内容的最好方法,再对参与讨论的学生的看法提出针对性的建议与指导,激发学生的创造力和想象力。这种启发式的教学方式打破传统教育的约束,使学生能够在积极的学习环境中发展,逐渐创造出自己独特的艺术风格。

3. 对鉴赏思维多元化的启迪

3.1 人文内涵关注

在文艺复兴之前艺术鉴赏大部分是围绕宗教题材作品展开,主要是为了符合宗教教义的解读,而文艺复兴时期随着人文主义思想的兴起,艺术作品中对人物情感和性格的刻画越来越多,这深刻影响了鉴赏思维从“神”到“人”的转变。艺术家们通过细腻的笔触与巧妙的构思让作品中的人物更加有生命力,进一步引导鉴赏者关注作品背后的人文故事。

波提切利《春》的在不同时期的解释很清楚地表现出在对人文主义内涵的关注,在研究初期受基督教图像志传统的局限,学界往往把维纳斯仅仅视作神圣之爱的象征。但是在新柏拉图主义文献被重新发掘后,斐奇诺的书信说出《春》意味着许多哲学思想,画面中维纳斯

作为爱与美的象征居于中央发挥调解作用,围绕着三位美之神、西风之神和花神,它们共同构成了一个充满诗歌和哲学的世界,这意味着人们渴望寻求爱、美与和谐。到现在艺术史学家贡布里希指出《春》最少有12种解释,这种多元解读充分体现了文艺复兴时期鉴赏思维的多元化发展,鉴赏者不再局限于对宗教的一种理解,而是可以从童话故事、思想哲学和社会文化等不同角度对作品背后的意义有更深的思考^[5]。

3.2 形式美鉴赏拓展

文艺复兴时期,人体解剖学和透视学等科学知识融入美术教育为艺术鉴赏又带来一个新的维度,让鉴赏者对形式美的鉴赏能力也得到很大提高。这些科学知识的应用让艺术家能更准确地表现我们看到的世界,鉴赏者也开始从作品的构图和色彩搭配等形式方面中挖掘更丰富多元的美。

马萨乔的作品《圣三位一体》用布鲁内尔斯基发明的线性透视法在二维平面上构建三维空间,作品中拱顶和地面上的网格以及人物的大小比例都严格遵循透视的原则,让观者感受到强烈的空间感。这不仅使欣赏者关注绘画的主题与内容,也引导他们关注艺术家在形式语言上的探索、创新以及对绘画空间的构建。米开朗基罗的《大卫》表现的是解剖知识对艺术创作和欣赏的影响。米开朗基罗用动态平衡的手法,让大卫的右腿支撑身体重量左臂向后摆动,让冰冷的大理石给人一种即将行动的感觉,这种对人体运动规律的精准掌握打破了中世纪雕塑固定的表现模式,还让这件作品成为形式美的经典作品^[6]。

3.3 独立创新思维的培养

文艺复兴时期互动启发式的教学方式能够培养学生的独立思考能力,这种教育理念的转变对艺术鉴赏思维产生了积极影响。在教育模式中大多都认为权威不可质疑,但是在文艺复兴时期的艺术工作室中师生之间的互动打破了这一传统。瓦萨里记载的典型教学案例中,学生敢于指出老师构图中的透视错误时,老师韦罗基奥听取了学生意见并修改自己的作品,这种师生互动启发式的教学方式冲破了中世纪“权威不可质疑”的理念。当学生指出老师韦罗基奥构图中的透视错误时,韦罗基奥不仅没有斥责学生反而修改了自己的作品,这种师生之间平等的学术交流,培养了学生敢于质疑和独立思考的精神,并将其延伸到艺术鉴赏活动中。

文艺复兴时期在美术教育领域的一系列革新,从很多不一样的角度启发艺术鉴赏思维的多元化发展,这种转变既能够丰富艺术鉴赏的内涵与方法,还能为后世艺术鉴赏理论与实践的发展奠定坚实基础,成为艺术史上一次具有

深远意义的思想解放运动^[7]。

4. 结论与当代启示

4.1 文艺复兴美术教育革新的核心要点与历史意义

文艺复兴美术教育革新表现出多维度和系统性的特征,具体主要从人文领域、科学领域以及个性发展来说。在人文领域艺术家和教育者不在局限在对宗教单一理解,而是把艺术作品看作思想史的视觉载体,《春》的鉴赏方式从单纯依赖宗教图解模式转变为融合新柏拉图主义哲学、神话学和社会学等多学科视角,这个向人文主义的转变为潘诺夫斯基图像学理论提供思想基础。科学领域中,把人体解剖学与透视学知识融入到艺术创作中,马萨乔的《圣三位一体》线性透视法的首次运用和米开朗基罗《大卫》对人体结构的精确塑造,他们都推动艺术鉴赏从主观感受转向理性分析,成为沃尔夫林形式分析理论的重要源头。教学方法的创新实现学生的个性发展的突破,互动启发式教学让权威不能置疑这个传统观念彻底打破,当学生指出韦罗基奥作品中的透视错误并被老师欣然接受时,这与现代接受美学中读者中心论的思想一样,让学生主动参与艺术创作和鉴赏为鉴赏思维多元化发展产生重要影响。

这三个方面的革新对美术鉴赏思维的多元化发展具有里程碑意义,它不再让中世纪艺术鉴赏依附于宗教教义的单一模式,让艺术作品变成能够表现人文精神、科学探索与个体表达的多元载体。

4.2 文艺复兴对当代美术鉴赏教育的启示

在人工智能时代,文艺复兴时期美术教育革新的经验为现代美术鉴赏教育提供了重要启示。对当代美术鉴赏教育既要重视人工智能科学技术又要关注人文,随着数字绘画、3D建模等新技术的出现越来越多,但技术的革新不能代替人文内涵,当教师在教授数字艺术创作时,既要引导学生掌握软件操作技巧也要培养其对艺术作品文化背景和哲学思想的理解,不能让

艺术作品变成一个单纯技术展示。在这过程中还需要把达芬奇式的跨学科研究融入美术鉴赏教学,鼓励学生从科技、历史和社会学等多领域寻找灵感,让科学技术与人文内涵的深度交融。

传统课堂中单向的知识传授模式是很难激发学生的创造力与批判性思维,需要学习文艺复兴时期工作室“观察—分析—重构”这种批判式的教学方式,学校可以用馆校结合的方式组织学生对经典作品进行观察学习并小组讨论分析,然后在对作品有一定了解的基础上进行创作和鉴赏。在鉴赏立体主义毕加索《格尔尼卡》的作品时,学生通过观察这个作品的构图与色彩并分析作者对战争的表达,再尝试用现代媒介重新构建一个与它相似的主题,进一步理解艺术形式与内容的关系思想内涵。

在这个视觉文化时代面临着大众化导致的审美同质化危机,更加要重视多元解读的价值。人们在信息传播中扮演着接受者和参与者的双重角色,如果只接受符合自己兴趣的内容就会导致审美趣味和思维单一,文艺复兴时期对艺术作品多元解释就在警示当代美术教育应培养学生独立思考与批判性鉴赏能力,在教学过程中教师可以引入一些艺术鉴赏中的有不同看法的例子,如杜尚的《泉》引起的对现成品艺术讨论,引导学生从不同立场展开辩论,思考艺术的内涵并理解艺术价值判断的多元性,才不会让学生陷入审美趣味和鉴赏思维单一的危机。

5. 结语

文艺复兴是一个艺术辉煌的时期,美术教育革新对当代美术教育发展提供了启示,对美术鉴赏思维的发展有积极影响。通过赓续人文、科学和个性发展三个维度的鉴赏思维体系,学习文艺复兴时期有价值的教育模式与理念,在新时代背景下培养出兼备技术素养、人文情怀与创新精神的艺术人才,推动美术鉴赏教育在多元与开放中持续发展。

参考文献:

- [1] 邢广伟.文艺复兴时期美术教育的转变[J].美术教育研究,2020,(10):43-44.
- [2] 陈群.我国初中美术教科书中欣赏教学内容研究[D].华东师范大学,2007.
- [3] 温虹.高中生审美心理特征与高中美术鉴赏教学的研究[D].华东师范大学,2006.
- [4] 罗淑敏.融入批判性思维的中学美术鉴赏教学研究[D].华东师范大学,2020.
- [5] (美)阿瑟·艾芙兰.西方艺术教育史[M].邢莉,常宁生,译.四川:四川人民出版社,2000.
- [6] 赵婧.再识“作坊”美术教育——中世纪、文艺复兴时期的艺术教育机构[J].艺术教育,2006(11):52-5251.
- [7] 刘波.高中美术鉴赏教学中培养学生批判性思维的探索[J].中国科技经济新闻数据库 教育,2025(4):013-016.

作者简介: 邹狷麟(2002.11—),女,汉,山西临汾人,硕士研究生在读,研究方向为美术教育。