

从西方建筑艺术教育史看建筑教育的发展^{*}

陈蔚, 胡斌

(重庆大学 建筑城规学院, 重庆 400045)

[摘要] 在当今艺术教育中美学、艺术创作、艺术欣赏和艺术批评成为四个关键要素。本文从介绍西方建筑艺术教育的发展历史入手, 分析以上诸要素在各个历史时期不同的侧重与表现方式, 以供我国当代建筑艺术教育借鉴。

[关键词] 艺术; 历史; 建筑; 教育

[中图分类号] TU-09; G640

[文献标识码] A

[文章编号] 1005-2909(2005)04-0018-04

The research in the history of education of architecture in west

CHEN Wei, HU bin

(College of Architecture and Urban Planning, Chongqing University, Chongqing 400045, China)

Abstract: There are four keywords in present education of art, which are aesthetics, creation, appreciation and criticism. In the article, the author introduces the history of education of art and architecture in West and analyses the function of the keywords in different times.

Key words: art; history; architect; education

目前我国建筑教育正呈现出蓬勃发展、反思创新的局面, 面对国外的现代建筑及艺术教育的现状, 我国的建筑教育体系和教育指导意识还在一个矛盾的状态下徘徊。我们应该发挥再学习的意识, 补充更系统的建筑教育理论。艺术作为一个开放的领域, 其内涵不断丰富和扩展。艺术教育不仅仅是艺术技法的传授, 而且是一个开发智慧的复杂系统工程。因此, 在当今艺术教育中, 美学、艺术创作、艺术欣赏和艺术批评成为四个关键要素。艺术教育的“由理入道”成为传统中的“由技入道”的积极补充。本文从介绍西方建筑艺术教育的发展历史入手, 分析艺术教育中美学、艺术创作、艺术欣赏和艺术批评在各个历史时期不同的侧重与表现方式, 以供我国当代建筑艺术教育借鉴。

一、西方艺术教育的起源和发展历程

艺术由于其明显的社会教化作用被不同时期的社会权利阶层和上层建筑所极力控制。如何引导艺术的发展向着他们所期望的方面进行, 正如阿瑟·艾

夫兰在《西方艺术教育史》中所谈到的, “控制系统”是必须的。而控制艺术的三种手段包括: 赞助、教育和检查。这一说法在艺术教育的整个发展历程中已经得到了完全的体现。建筑教育也和其他门类的艺术教育的目的基本相同, 在培养技术人才的同时艺术教育的内容多体现出不同时代的价值观, 创造出丰富的教育思想和教育体系。

1. 古典时期的艺术教育

在柏拉图的著作《理想国》中, 他提出艺术教育的意义和目标, 即: “我们的艺术家必须首先是那些能够识别真正美的本质的人; 其次他们有决心让我们的年轻人生活在充满着美丽景色和悦耳声音的健康环境中。”通过艺术的教育和美的熏陶, 可以培养出优秀的管理者, 获得理想社会的实现, 或者获得为人的“美德”。正如亚里士多德所说: “我们的父母应该用这样一种教育来培养他们的子女, 这种教育不是因为有用或提供生活之必需, 而是因为它的自由和高贵。”到了罗马时代, 亚里斯多德在著作《政治篇》中, 明确了教育的四个方面的内容: 写作、体育、

* [收稿日期] 2005-11-24

[作者简介] 陈蔚(1972-), 女, 重庆人, 重庆大学讲师, 博士研究生, 从事中国建筑历史和历史文化遗产保护研究。

音乐和图画。艺术教育是教育的重要方面。

建筑在那个时代提出了“实用、坚固、美观”的三要素。实用和坚固原则主要体现出建筑结构和建造技术上。建筑的美的原则实际上代表了当时社会主体的审美原则。作为对完成这种美的理想的建筑师的培养,即“完美的人”的培养,其课程的内容也具有当时的特点。如罗马时代的维特鲁威在《建筑十书》中将文学、素描、几何学、光学、算术、历史、哲学、音乐以及医学、法律和天文学作为必修课,可以看出建筑的教育内容不仅包括单纯的视觉艺术课程还包括在当时认为必须掌握的诸如文学、数学、人体学及地理学等知识。

2. 中世纪的艺术教育

在中世纪教会的力量高于一切,它竭力压制一切残存的异教文化,古典文明衰落了。而艺术创作因为可以形象地向普通民众解释宗教信仰,引导人们信仰上帝的需要而存在。作为宣扬宗教教义的手段和途径,它一方面限制了艺术家自由创作的可能,另一方面也为艺术创作增加了宗教题材,为扩大艺术的作用开辟了道路。这个时代的艺术和文化教育相当封闭,主要集中在教会僧侣学校。直到11世纪末,商业贸易和市民阶层的出现给艺术的传播带来了新的方式。“行会制”艺术教育是一种师傅带徒弟的艺术教育方式,它对手工艺的发展和技艺的提高尤其有用。而艺术家工作室也成为表达艺术思想和创造艺术流派的重要场所。

3. 文艺复兴时期的艺术教育

意大利文艺复兴是西方文化史上的一个重要的转折点,因为它为各类艺术的现代概念的形成打下了基础。美的艺术(the fine arts)与手工艺(the crafts)的分离将对艺术的教育活动产生极其深远的影响。人文主义者最重要的是传播了这样一种教育理想,即普通教育本质上对每一个人都是有价值的,因此不应该被局限在圣职人员或医生阶层。新式学校的建立使人文主义教育获得了成功并成为统治后来的欧洲教育长达好几个世纪。意大利的宫廷学校是最早出现的这类古典中等学校,德国的大学预科、法国的高级中学和英国的古典文科学校都是按照这一模式如法炮制的。学校里,不仅有艺术技巧训练,而且在中世纪教育中被绝对禁止的审美教育第一次得到了重视。通过对原始古典文献和圣经原始资料的研究和阅读,年轻人了解了他们自己的时代及文化与过去的文化传统以及其他民族文化传统之间的关系。人文学科的重要意义被大众所接受,由此为艺

术家摆脱一般的“工匠”身份而进入“社会文化精英阶层”铺平了道路。

同时,“行会制”艺术教育的合理性被怀疑。虽然作坊在提供高超的技艺训练方面没有问题,但是它无法为未来的艺术大师提供人文主义方面的知识。达芬奇曾说,“首先要学习知识,然后再进行受这些知识指导的技术训练。”艺术教育中的人文知识成为艺术教育整体中不可或缺的部分。根据这样的艺术概念,连接教师和学生的就只能是某种学院,一个进行纯理论研究的地方,在那里各成员之间的关系是通过那种自由探索而形成的关系,不存在任何权威。第一所正规的艺术学院的名称叫做迪塞诺学院,于1562年由乔吉奥·瓦萨利创建。他在文艺复兴巨人成就的基础上,为艺术建立法则。这些法则是产生于艺术本身而不是像以前那样来自自然,它们使艺术成为具有自身确定的探索及教育方法的独立学科。

4. 专制主义时代和法兰西学院的艺术教育

在17世纪,政治上的专制主义和追求理性与科学成为新的趋势,经验主义科学研究兴起,罗杰尔·培根和约翰·洛克的理性哲学使科学语言与艺术语言一起成为“捍卫法兰西国家权利和威望”的手段。“在文艺复兴时期中有关艺术上的发明创造将被条理化”,出于这一目的,法兰西为各类艺术、文学和科学建立了一系列的学院,如分别设立专门的语言文学学院、绘画雕塑学院和建筑学院。为了控制艺术的表现和发展方向符合这一目的,在国家资助的学院机构中,政府和国王通过控制赞助系统、检查系统和教育系统从而达到制度化。有关艺术家的艺术活动的一切细节都要受到国王手下大臣的监督。艺术的思想被禁锢在“维护官方的样式和确保法兰西国王的思想体系”的模式上。

5. 启蒙时代的艺术教育

到了18世纪,随着科学带来的技术能力的提高终于产生了工业革命。随之而来的政治变革使欧洲大多数国家结束了封建王朝统治,专制政体被议会制所取代。所有这些进步的信念,自由经济的信念,民主主义伦理道德的信念,以及个人确保其自身幸福之能力的信念,都在18世纪活跃起来。它们对于美国教育观念的形成产生了重大的影响。另外,关于社会应该为全体成员提供受教育机会的思想也具有重大意义。这时,为满足工业需求而进行艺术教育的新型学校也出现了。据统计,到1720年,全欧洲共有19所艺术学院,但是,法兰西学院仍然是欧

洲大陆艺术院校的楷模,只是在教育的观念上,“艺术与手工艺的绝对界限在新兴的学院中远没有法兰西学院那样严格”。

二、工业革命以后的“视觉艺术教育”和德国“包豪斯学院”

1. 学院体系的艺术教育建设情况

在19世纪初,传统的艺术学院仍然坚持贵族和宫廷作为学院主要赞助人时代所制定的那种教学传统。但是法国大革命之后宫廷赞助实际上已经没有了。“随着工业革命的到来,导致将视觉艺术排除在普通教育之外的社会环境开始发生了根本性的改变。”当人们确认艺术和美是与艺术家的自我活动而非一种法则指导的作用时,以往的学院传统就不可避免地要受到挑战。美术学院遭到了两种不同观点的批判。第一种是浪漫主义观点,认为学院的清规戒律扼杀了艺术家在精神上的独立性。第二种观点认为,由于这类学院强迫艺术家坚守清规戒律,抑制了艺术家之间的竞争,所以也就限制了艺术家在一种经济意义上的自由。虽然传统势力强大的巴黎在教育方面的学术理论仍然没有太多变化,但是学院教育确实是在发生变化。在19世纪60年代出现了一种新型的艺术学校——“工艺美术学校”,它试图通过更多地关注设计和审美修养来纠正对技术处理的过分重视。传统的手工业技艺得到了重视,其根本目的在于提高工业时代的工业产品的设计水平。

除了成立专业的艺术院校,在世界范围内的著名综合性大学里也相继开设了艺术教育课程,当然它们的主要内容基本集中在“艺术史的讲授方面,却回避了艺术创作实践的教学”。例如诺顿在哈佛大学的美术教学大纲具有三重意义:第一,揭示美术作为过去时代道德和智力状况的一种表现方式所具有的本质意义;第二,用这种状况与美国人的窒息创造精神的疲乏无聊的生活经验形成对比;第三,净化哈佛人的心灵。

2. 德国的包豪斯学院

包豪斯学院于1919年在德国魏玛市成立。在德国风行一时的“表现主义倾向”之外,以格罗庇乌斯主持的包豪斯学院明确了一种全新的建筑及艺术原则和艺术教育模式。包豪斯学院将“工程技术的精神与艺术融为一体”,探索一种“把艺术学院的理论课程和工艺学校的实践课程结合起来的途径,以便进行艺术与设计教育一体化的尝试。它的最终目标是聚合性艺术作品——建筑物——在建筑中结构

艺术与装饰艺术之间是没有界线的”。

包豪斯学院的课程内容包括两个方面:第一是工艺方面,它包括诸如以材料划分的雕塑、木工、金属制品、陶器、染色玻璃、壁画和编织之类的工作室教学。材料的特性和技术工艺的特点成为学生学习建筑设计的首要要求。在教学中将传统手工技艺“标准化和理性化”,体现出对工业机器时代建筑特征的敏感。第二是关于诸多形式问题方面的指导。第一类形式问题涉及观察、自然研究和材料分析。第二类形式问题包括画法几何学、构成方法、设计素描和建筑模型,致力于再现问题的研究。第三类形式问题是关于空间、色彩和设计方面的理论。在传统学院教育中作为核心课程的素描写生课就由基础设计、设计基础知识等课程所取代,体现出具有包豪斯精神的“高度系统化和理性化的设计方法”。这主要是基于包豪斯认为设计学习的意义在于探索视觉的基础。设计要素是人们对材料的观察研究而获得的,如果以此作为基础,人们不仅能创造出具有多种用途的形式,而且还能创造出富有表现力的形式。

1932年上台的纳粹政府关闭了包豪斯学院,并解散了学院的教职员工。但是学院许多著名教授移民美国,将包豪斯的教育理念和教学体系传播到了美国各大学。到了二战末期,包豪斯的建筑风格已经成为著名的国际风格,而它的教学计划中将设计要素作为所有门类艺术的深层次基础同时也是所有艺术教学的基础的原则成为现代所有艺术学院教育的基础。

三、当代建筑学院建筑教育的流派和发展展望

当代建筑学院的设计教育也呈现出强烈的时代特点,一方面,热衷于探索当代电子信息时代所带来的技术无限可能性以及创作的开放性在建筑研究和教育方法上的回应,另一方面,在大学内利用多学科的资源优势对当代社会面临的各种问题进行跨学科的综合的研究和探讨,培养交叉学科,可以说,这两者都是超越传统建筑范畴的。

1. 对电子信息时代的回应——当代的传媒实验室和纽约哥伦比亚大学无纸设计工作室

当代的传媒实验室正代表了现代的设计理论和实践的发展变化。它的前身是建筑机器研究组。所谓机器,不是机器设备,而是探讨如何在建筑设计中智能化地运用计算机。在研究组成立的十几年间,从计算机辅助设计手段、显示图像化、空间性信息管

理系统到结合激光视盘技术研制的电影地图以及大众传媒领域的全息技术、电子玩具、虚拟现实等,建筑在这里发生着超越传统意义的变化。

建筑机器研究组竭力探求的已不是建筑材料的排列组合,而是机器本身;不是被动地面对毫无表情的屏幕,而是要越过屏幕另一侧,首先成为技术人员而不是传统意义的建筑师。他们所选择表达的材料已经不是现代主义建筑时代的“物质的自然”,而是“比特”,无重量、无生命的位元。电子信息时代里的显著特征是质量轻速度快,中间交换的媒介不是物质而是大量的持续不断的信息流。而目前一切现代建筑中表现得越来越明显的“灵活的空间,光洁的表面,极其简约的形式语言,不过是对大生产所体现的速度和效率的形象的模仿”。形式语言表述建筑的本质正变得不可能,因为对将要表述的(传统)内容,我们正产生怀疑。被赋予表现历史和永恒价值的建筑,像任何传统行业一样,面临冲击。与此同时,在这样的网络信息时代,人们越来越不受时间和地点的限制,参与活动不一定通过交通系统亲临特定的场所,工作、生活、娱乐之间的界限日益模糊,许多传统建筑类型正日益萎缩。在这种转变中另外的两种趋势正蔓延开来:一是家庭住宅作为人的最真实栖息地真正成为集工作、生活、娱乐为一体的最重要的场所。二是虚拟世界中虚拟城市和虚拟建筑的建构成为人类超越“此时此地”的理想选择,新的建筑方法正在技术和艺术的双重监督中产生。

传媒实验室正是倾向于以这种全局性的眼光、综合的方法看待和研究面临的课题,“超越高度专门分工给学科间造成的藩篱”,汇集科学家、建筑师、工程师及学生参与科研并按不同的专题由来自不同背景的教师和学生共同探求新知识、新技术的可能性。他们广泛涉足本不属于建筑的其他领域,在旧的职能和手段不适应需要的时候,去寻找新的立足点。

2. 建筑向跨学科方向的发展——以哈佛设计院为代表

1) 利用综合性大学的优势

哈佛设计院与校内的法学院、商学院、政府学院等合作开设多个论坛,针对都市发展、区域开发、土地资源等进行跨学科的研讨。

2) 实际动手能力和理论教育相结合

在哈佛设计院的授课体系中,设计课的教学居于核心地位,其他人文科技课程随设计课的编排而展开。哈佛设计院注重培养学生个人的构思立意、审美情趣、分析方法和创作才能。强调学生设计综合能力体现的设计课是最重要的科目,其内容包括有授课、讨论、创作和评讲四部分。通过这一综合过程使学生对建筑课题从文化、历史、地理、技术等角度切入,明确设计立意,用建筑的语言加以描述,使创意在空间中得到具体体现。

实际动手环节包括:实地调研;设计构思和方案完成;建筑表现手法和媒介的训练;建筑技术课程中直接构造建筑或局部;在评图阶段与教授展开讨论并进行总评、答辩。

理论教育环节包括:哈佛设计院开设的基础理论课门类齐全,从美术、建筑史到结构、行业法规,囊括了建筑学专业的各个方面;举办展览、讲座和研讨会;邀请大量客座教授和各国访问学者讲学。

3) “案例讨论”(case study)的哈佛授课模式

案例讨论是哈佛的教学特点,这个由商学院创设的授课模式目前十分盛行。学生课前阅读教材,多数是实地访问考察得来的第一手素材,在课堂上教授引导讨论,由学生分析这些原始材料,做出不同的结论和推测。

[参考文献]

- [1] 王受之. 世界现代建筑史[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002.
- [2] 梁梅. 意大利设计[M]. 成都: 四川人民出版社, 2000.
- [3] 林家阳. 设计创新与教育[M]. 北京: 三联书店, 2002.
- [4] (日)中川作一. 视觉艺术的社会心理[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1991.