

Towards Ecological Art Education

TU Yi-fei^{1, a}

¹ School of Journalism and Cultural Communication, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, Hubei, China

^a 1114566883@qq.com

ABSTRACT

Mankind's excessive seizure of natural resources has led to increasingly severe ecological problems, posing a huge threat to human survival. As a result, ecological education has attracted the attention of the general public in recent years. The method of ecological art education combines ecological education and ecological art. It enhances students' critical thinking ability while, at the same time, promoting public awareness regarding the protection of the natural environment. In order to achieve the strategic goals of "carbon emission peak and carbon neutrality" defined by the central government, ecological art education should make its due contribution and become a direction for the development of art education in colleges and universities.

Keywords: Ecological education, Ecological art, Critical thinking

迈向生态艺术教育

涂轶菲^{1, a}

¹ 中南财经政法大学新闻与文化传播学院艺术系, 武汉, 湖北, 中国

^a 1114566883@qq.com

摘要

人类对自然资源的过度攫取导致生态问题日益严重, 对人类自身生存产生巨大威胁, 因此近些年生态教育普遍引起全社会的重视。生态艺术教育是生态教育与生态艺术相结合的艺术教育方式, 一方面可以提高学生的批判性思维能力, 另一方面可以提升全社会保护自然环境的意识。为实现中央政府制定的“碳达峰、碳中和”战略目标, 生态艺术教育应该做出应有的贡献, 成为高校艺术教育的发展方向。

关键词: 生态教育, 生态艺术, 批判性思维

1. 前言

随着当代科技迅速发展, 社会财富快速积累, 人类对自然资源的攫取造成日益严重的生态危机, 业已成为人类生存的首要威胁, 为此生态教育成为近些年探讨的重要话题。教育理论界普遍认为生态教育最重要的意义是提升学生的批判性思维, 而后者则是当代艺术创作的核心能力。在艺术实践方面, 20 世纪 60 年代兴起的生态艺术揭示了人类活动对自然环境的致命影响, 并提醒人类社会已经处于历史发展的十字路口。是继续向自然界无节制地掠夺, 还是做出改变与其和谐共处, 到了人类必须做出抉择的时刻。生态艺术教育是将生态教育和生态艺术相结合的艺术教育方式, 对于提升学生的批判性思维, 提高审美素养,

突破旧有审美模式, 创作出具有人文关怀的艺术作品具有重要意义。

进入 21 世纪, 越来越多的艺术教育工作者形成共识, 呼吁艺术教育要回应时代要求, 通过艺术理论和教学实践唤醒学生的潜在创造意识, 通过一件件生态艺术作品, 改变普通民众漠然的生态观念, 随着生态艺术教育的不懈努力, 逐渐缓解人类时代的环境危机。总而言之, 艺术教育应继承并发展自 20 世纪 60 年代以来兴起的生态艺术实践。然而, 相较于国际上生态艺术教育的蓬勃发展, 国内偏重理论技术而轻视生态观念的艺术教育体制并没有根本改变。尽管教育体制上体现的制度依赖预示着生态艺术教育在中国的发展并非一蹴而就, 但随着中国社会经济的进步, 人们对生态环境的逐渐关注, 生态艺术教育必是艺术

教育发展的必由之路。

2. 生态教育：提升批判性思维能力

生态教育提供了一种以自我认知为中心的不同范式，这种认知范式帮助学生在审视周围环境的过程中提升批判性思维能力^[1]。批判性思维是学习社会科学的必要能力，对于艺术创作尤为重要。在当今信息爆炸的时代，过多冗余、碎片化的信息摄取降低了人的认知能力，因此教育的重点应转向训练学生的信息分析能力，而非单纯的知识获取^[2]。批判性思维能力使学生能够识别有意义的信息并从中提炼精华，通过内省最终形成自我认知，这一过程成为艺术创作的源泉。因此为了在课堂上培养学生的批判性思维，生态艺术教学应该在艺术教育中占有一席之地。虽然以传授艺术技法为主的高等艺术教育对我国培养艺术专业人才起到了巨大作用，艺术教育的墨守成规导致学生缺乏批判性思维，已经无法适应当今快速发展的多元文化。新时代的发展不仅要求艺术专业学生掌握艺术文化理论，还要深刻理解自己与周围世界的关系。将生态教育引入高校艺术教育使得文艺知识与批判性思维相互促进，更好地让学生了解周围世界及内嵌危机。

批判性思维是一种人类探索世界的努力，它从一个模糊的对象出发，通过系统地考察，并结合自身的认知能力，再参考各种观点进行思考和辨析，最终找到事物的本质得出相应推论^[3]。在艺术领域，生态教育分为分析、讨论和实践三个层面。首先，在艺术创作之前，分析对象之间的联系应该是学生的首要任务。面对当今图像泛滥的境况，学校应该把教育重点放在培养学生分析图像、思想、感觉和多维视觉体验之间联系的能力上。其次，对于同一对象从不同学科分析，会得出不同的结论，甚至同一学科内部也会出现分歧。因此应调动学生主动性，鼓励他们对不同理论提出质疑并充分讨论。最终，艺术作品伴随学生关于某一事物的结论而产生。艺术作品应是作者深度反思的产物，是对最终观点的诠释，并向社会传播的同时不断收到正向反馈。

兴起于 20 世纪 60 年代的“贫穷艺术”及其后的“大地艺术”是生态艺术的有益实践，通过将生态学、艺术和日常生活联系起来，生态艺术使社会大众注意到环境的脆弱性，揭示了生命和周围环境的真相，对人类活动导致的全球气候危机提出了批判。相反，传统艺术模式作为文化复制品无法起到激发人们对现实思考的作用，亦不能赋予现实生活有价值的意义。生态教育为学生提供了运用批判性思维发现现实生活意义或价值的的能力，学生通过分析现实事物存在的问题，探究其可能的潜在含义，运用日常生活材料，将这些元素整合成一个清晰的艺术实体。

3. 生态艺术：生态环境的捍卫者

生态艺术家试图通过艺术作品来展示自己的哲

学观点，并提醒社会大众合理利用自然资源，提高因人类过度消费而对水、空气和土壤造成严重损害的认识。生态艺术旨在促进人类意识的转变，以加强艺术、文化和可持续性发展之间的相互关系。因此，生态艺术应该是合乎自然伦理的艺术形式，与艺术家的行为有关，应在艺术创作过程中持续关注碳平衡。

生物学家雷切尔·卡逊于 1962 年出版了《寂静的春天》，揭露了杀虫剂的使用对自然环境造成的灾难性影响。这本书引起巨大社会震动的同时，也引起了艺术家的反思。很早就开始关注生态问题的艺术家艾伦·索菲斯特，于 1965 年在纽约被遗弃的一块土地上重建了几个世纪前的生态，被称为《时间风景》，这是早期的生态艺术实践。但生态艺术这一概念的诞生还要追溯到纽约约翰·吉布森画廊于 1968 年 5 月至 6 月举办的一次以生态艺术为主题的展览。20 世纪 70-90 年代，艺术家更多地开始关注生态问题，并利用生活中的日用品或取自自然环境的材料在城市空间中进行艺术创作，比较典型的如“贫穷艺术”和“大地艺术”。此时的生态艺术家强调深入周围环境，认为艺术作品应首先是探索如何保护人类的生活环境，力求弥合世俗生活和高雅艺术之间的距离。

碳足迹概念于 1994 年被提出后，便成为衡量人类活动最好的生态指标，也为生态艺术提出了新的发展内涵。在人类追求全球范围内社会良性变革的背景下，生态艺术应更加关注碳足迹，即在整个艺术创作过程中应该尽可能减少碳排放。持这种观点的艺术家认为早期的大地艺术只能算是一种艺术潮流，他们的贡献主要是把艺术创作从工作室搬到户外，将整个过程暴露于公众的视野之下而已，虽然他们有新奇的想法，会摆弄各种材料，比如改变大片土地，移动数千块石头，或用推土机改造盐渍或沙漠地带，但他们并非真正关注生态。

生态艺术应利用更加环保的材料进行创作，比如放弃使用人工树脂而采用天然树脂，尽管后者会因为空气湿度的变化而变换颜色，但这种变化也打开了另一扇艺术之门，使得人们因此可以观察到自然环境的变化对艺术作品的影响。是否在艺术创作中更多地运用了环保材料，是否更有效地减少碳排放，成为区分生态艺术与非生态艺术的重要标准。

进入 21 世纪的第二个十年，生态艺术已经突破艺术领域，逐渐进入政治和社会伦理领域，艺术家通过多种艺术形式呼吁国际社会担负起更大的责任，拯救人类赖以生存的环境，因此更多的生态艺术作品出现在国际活动中。比利时艺术家娜兹哈·梅斯特奥伊的项目《One Beat One Tree》运用即时互动技术邀请巴黎市民参与数字森林的再造，树木的种子通过传感器以光芒的形式呈现在观众面前，随着观众的心脏跳动而闪烁，逐渐变成一棵棵明亮的树木。这些虚拟的树木会被真实地种植在拉丁美洲、非洲或亚洲。每个参与者都会收到一份证书，并可以跟踪树木的生长情况。在 2015 年巴黎气候大会召开之际，该项目被

布置在如巴黎市政大厅、凯旋门广场和埃菲尔铁塔等巴黎市区的主要地标建筑上。艺术家的目的是通过邀请巴黎市民种植虚拟树木，意识到二氧化碳排放导致全球变暖对地球环境的影响，呼吁国际社会承担责任，减少碳排放。

总之，生态艺术是开放的、动态的，没有统一定义，它是从一种传统的艺术范式让位给一种新的艺术范式的动态形式。艺术家不断通过周围环境变化获得新的知识，利用艺术创作呼吁人类社会承担应有的责任，从这方面讲，生态艺术扮演了生态环境捍卫者的角色。

4. 加强生态艺术教育建设

目前我国高校艺术教育脱离人文精神，重视艺术技艺的传授和考核，高校成为某种意义上的艺术职业培训所，学生也往往成为艺术工匠，很难成为具有人文关怀的艺术家。改变这种现状的根本做法是加强生态艺术教育，从而引导学生反思当代社会中人与自然的的关系，颠覆旧有审美模式，在新理念的指导下，结合自身的艺术技艺创作出有内涵、符合新时代精神的艺术作品。

生态艺术之所以能够带给我们震撼，源于对日常所见事物的重新审视，我们需要艺术将我们从麻木不仁移置于混乱之中，暴露于悖论、矛盾和怀疑的存在之中，为此方能进入真实的本质，激发人类改善环境的动力。因此生态艺术教育更像是一种理解形式，旨在通过共情和感知来提高生态意识和责任意识，它使用美学技术传达亲密的生态体验和思考^[4]。

生态艺术教育强调，人类在政治和社会领域的改革预期只有在自然环境的同步变化中才能实现，而环境变化依赖于人类与地球上自然生命之间的相互影响。因此，生态教育涉及到人类学习的各个领域，艺术教育也不例外。通过感官、知觉甚至想象，艺术运用独特方式帮助人类理解外部感知和经验，通过艺术创造过程中的反思提高了人类探索最深层意识的的能力。同时，这些努力又引导我们进一步提升对现实生活的认知，从而改进和完善我们的认知体系。生态艺术教育冲破了原有的传统教育框架，不再是传递存量知识，而是催化新思维，借以重新审视周围世界并走向外部领域^[5]。

作为提高学生生态素养的现代教育方式，生态艺术教育提供了一种人与自然相处的动态形式。生态素养和生态价值观不仅有助于改变学生关于环境问题的态度，同时也提高了改变其生态行为的可能性。在这一动态过程中，艺术成为大自然与人类思想心灵交流的媒介。生态艺术教育整合了人的常识、技能、价值观和视觉艺术，它作为一个提高对环境认知的手段，提高学生对空间、生物依存性、环境系统、生态保护等问题的关注。

作为一种值得探究的教育方式，生态艺术教育也

为艺术教育工作者提供了回归艺术教育本质的可能性，在掌握基本理论和技能的基础上，学生应重新思考如何为周围环境带来积极变化。这不仅是艺术哲学上的转变，也是艺术创造与实际生活联结上的改变。这种艺术观念和实践的建构，使艺术教育顺应社会重建的内在要求，学生因在艺术实践中不断提升，从而成为符合社会发展需要的建设性人才。

建设生态艺术教育体制不仅能够培养符合新时代发展的艺术人才，也有助于维护中国社会的可持续发展。为了实现中国社会、经济和文化的可持续发展，中央政府制定了“碳达峰、碳中和”的战略目标，力争于2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。在这场需要全民参与的环境革命中，艺术教育应该做出应有的贡献，在艺术人才培养方面更加关注生态教育。教师应带领学生走出课堂，深入城市、乡村、山区，去感受自然，体验人生，通过不断自省，创作出具有人文精神的艺术作品，从而唤起整个社会的环保意识。

摆脱课堂拘束后，生态艺术教育成为一个开放的、系统的终身学习过程，旨在培养负责任的公民，他们探索和分析周围环境，积极解决环境问题，并采取有效行动改善生态。因此，从长期来看，生态艺术教育对于促进社会的可持续发展至关重要。

5. 结论

自20世纪60年代以来，随着生态艺术实践的方兴未艾，生态教育逐渐被嵌入到艺术教育过程中。在教育理论和教育实践的不断融合提升中，生态艺术教育成为一种有价值的艺术教育方式。一是通过提升批判性思维能力，重塑生态价值观，使得学生可以成为有社会价值的艺术人才；二是通过改善整体社会的生态意识，培养负责任的公民，有助于维护社会的可持续发展。

“对艺术创造、接受和欣赏，是一种高级的文化的素养。而获得这种素养的重要捷径，就是健康的艺术教育。健康的艺术教育不纯是一种技法的教育，而是一种更全面的文化素质的教育。这样的教育将在下一个世纪对整个世界有着举足轻重的意义。”^[6]生态艺术教育正是新时代发展下全面的文化素质教育，这是时代赋予艺术教育工作者的责任，虽任重道远，但势在必行。

项目基金

本文系2020年中南财经政法大学校级教学研究项目《环境美学理论指导下的高等艺术教学研究》的研究成果(项目编号: YB202046)。

REFERENCES

- [1] Gude, O. (2007) Principles of possibility: Considerations for a 21st century art and culture

curriculum. *Art Education*, 60: 6–17.

- [2] Giuseppe, F. (2020) *Eco-justice Pedagogy All'Italiana: Radical Italian Art in the Italian-language Classroom. Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 10, No.12, 32.
- [3] Ennis, R. H. (2011) *Critical thinking: Reflection and perspective, part 1. Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines*. Vol. 26 (2), 5.
- [4] Schneller, A. J., Harrison, L. M., Adelman, J. S. & Post, S. M. (2019) *Outcomes of art-based environmental education in the Hudson River Watershed [J]. Applied Environmental Education & Communication*, 27: 29–31.
- [5] Krasny, M. E. & Dillon, J. *Trading Zones in Environmental Education: Creating Transdisciplinary Dialogue*. New York: Peter Lang.
- [6] Teng, S. Y. (2008) *Art Education Returning to Nature [M]*. Nan Jing Press, Nan Jing. pp. 56.