

Between Teaching and Learning: The Educational Value of Heidegger's Philosophy of Art

—A Review of “The Origin of the Work of Art”

Dian Yu

School of Fine Arts, East China Normal University, Shanghai, China

Email: lydiaiotw@163.com

How to cite this paper: Yu, D. (2024) Between Teaching and Learning: The Educational Value of Heidegger's Philosophy of Art. *Open Access Library Journal*, 11: e12570. <https://doi.org/10.4236/oalib.1112570>

Received: November 5, 2024

Accepted: December 21, 2024

Published: December 24, 2024

Copyright © 2024 by author(s) and Open Access Library Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

Abstract

In Heidegger's philosophical system, art is not only a tool for creating beauty, but also an important way to reveal existence. This understanding has opened up new dimensions of thinking for modern art education, helping to break through the traditional cognitive framework of the opposition between techniques and concepts. The rapid development of modern society has led to the continuous evolution of art forms and functions, posing challenges to traditional artistic concepts. Through a deep understanding of artistic principles and interpretation of Heidegger's works, we can explore the profound implications of the essence of art, providing theoretical support and methodological guidance for art education practice. Heidegger's philosophy of art has important implications for enriching the understanding of art education and can provide new theoretical perspectives for the development of contemporary art education.

Subject Areas

Art, Arts Education

Keywords

Heidegger, Art Philosophy, Art Teaching, Principles of Art

1. 引言

海德格尔在《艺术作品的本源》中探讨了艺术与真理、存在之间的关系，强调艺术不仅是创造美的工具，更是揭示存在的途径[1]。作为美术教育工作

者，我们往往陷入一个两难困境：是专注于技法的传授，还是侧重于艺术理念的培养？海德格尔的《艺术作品的本源》虽然并非专门论述教育的著作，但其对艺术本质的深刻洞察，恰恰为我们化解这一教学困境提供了重要启示。因此，重新审视海德格尔的艺术理论，不仅有助于我们理解艺术本质的深层意义，也为当代美术教育的实践路径提供了新的思考。在这篇文章中，我将从自己的艺术原理理解出发，结合对海德格尔《艺术作品的本源》的阅读心得，探讨如何通过海德格尔的思想找到理解艺术原理的新路径以及海德格尔的艺术哲学对丰富个人对美术教育的认知所带来的启示。

2. 我所理解的艺术原理

人类从孩童时代便开始接触艺术，并逐步培养起对艺术的兴趣，在日常生活里，人们会去阅读诗歌、小说之类的文学作品，也会欣赏音乐、绘画等艺术形式，还会对电影、电视剧加以评论。其实，人们在日常生活中针对艺术作品所产生的种种感受以及给出的评价，大体上可被视作艺术批评的初始形态。然而，若要真正拥有艺术的创造本领、欣赏水平乃至评判能力，那就必须接受与之相关的具体技术素养以及人文素养方面的教育与训练。在此前提之下，还应当对艺术的整体特征以及基本规律予以系统性的把握。所以说，艺术是需要借助教学活动来传授艺术鉴赏和艺术创作的相关技能，以此让人们获取基本的艺术知识，具备参与艺术活动的能力，进而形成针对艺术作品和艺术活动的感受能力。具体来讲，就是要形成艺术的摹写能力、想象力以及情感表达能力，最终达成具备直觉思维能力的目标。与此同时，艺术的教学活动应当遵循从技巧层面逐步深入到内在规律层面(即由技入道)的路径，而后上升至自觉的意识层次，最终达到激发人的潜能与创造性的效果，借此塑造出完美的人格，实现全面提升人的素质这一目的。而这恰恰就是“艺术原理”课程开展教学活动所具有的重要意义所在。

“艺术原理”引导人们从自觉的高度对艺术创作、鉴赏和批评等问题进行系统的掌握。有实践便有理论。理论乃是基于丰富实践、以实践为对象、将实践作为起点并且以实践为最终旨归所展开的理性阐述。但凡存在理论，便必然存在原理。所谓原理，实则是在理性言说范畴内，极具原则性、具备原创特质、拥有本原属性以及呈现普适意义的道理。那么，艺术究竟是何种事物呢？艺术到底具备何种功用呢？艺术源自何处呢？艺术又会朝着怎样的方向发展呢？艺术涵盖了哪些门类呢？艺术创作应当怎样开展呢？艺术品之中隐藏着何种奥秘呢？应当如何去把握艺术风格呢？艺术欣赏要通过何种方式来实施呢？艺术批评又该以怎样的方式展开呢？对于艺术消费又该如何去认知呢？艺术传承存在着怎样的规律呢？在我看来，艺术原理的框架结构，理当接受一系列追问以及专项研究的引导。艺术原理作为一门针对艺术整体展开研究的科学，必然且必须拥有属于自身的、科学且系统的理论阐释体系。它所承担的任务，不仅仅是要对艺术“是什么”这一问题作出解释，而且还要对艺术相关的诸多方面，诸如艺术的内在本质、外在表现、发展脉络、各门类特点、创作流程、作品特质、风格把控、欣赏方法、批评路径、消费认知以及传承规律等进行深入剖析与阐释，如此才能构建起完整且科学的艺术原

理体系，从而为人们深入理解与研究艺术提供坚实的理论支撑。不仅要用人文科学的知识而且要用自然科学的知识加以解释，这是当代艺术学建构赋予的时代任务。

我认为艺术原理是深入理解艺术作品本质和功能的一系列基本概念和理论框架，它涵盖了关于艺术创作、表现形式、审美体验、文化意义和社会功能等方面的研究。可以从诗学、艺术史、美学、艺术批评、艺术哲学几个方面来探讨艺术原理，并分析它们之间的关系：在艺术原理中，诗学提供了分析艺术作品(尤其是文学和语言艺术)结构和修辞策略的工具。海德格尔认为诗歌是最纯粹的艺术形式，因为语言本身就是存在的家园。诗学帮助理解其他艺术形式的语言和象征系统，影响美学以及艺术批评对作品形式与内容的分析，也共同形成了语言艺术的独特性。

通过研究艺术史，我们可以了解艺术原理如何随着时代和文化的变化而变化。当我们将艺术史的发展轨迹与存在状况进行通览审视时，由于受到不同民族独有的历史传统以及各异的社会文化要素的影响，艺术史呈现出了丰富多样且相对复杂的艺术景象画面。在对艺术史发展脉络加以研究的过程中，我们可以发觉在不同时段里，艺术表现形式所产生的变化、风格的演变情况，同时也能看清社会文化这一背景，也就是明确艺术是怎样反映社会以及对社会产生影响的具体情形。

美学关注美的本质和艺术的审美价值，从美学角度看，艺术原理包括美的定义和标准，什么是美，如何判断美；审美体验：观者如何感知和欣赏艺术；艺术的本质：艺术的根本特征和功能。

艺术批评关注对艺术作品的解读和评价，从这个角度看，艺术原理包括：如何理解和分析艺术作品；如何判断艺术作品的价值；艺术作品如何影响社会和文化。艺术哲学探讨艺术的本质和意义，通过对艺术哲学的研究，我们可以了解艺术的本质和存在方式，艺术如何帮助我们认识世界艺术的价值和意义，海德格尔的艺术思想实际上就是海德格尔在艺术这个主题上的哲思。

艺术原理通过这些领域的协同作用，使我们能够更全面、深入地理解艺术作品。从诗学技术性分析到哲学意义探讨，各领域相互补充，形成理论的完整性。每个领域都从不同角度探讨艺术，共同构成了对艺术的全面理解。例如，艺术史为美学和艺术哲学提供了丰富的案例和历史背景。

各个艺术领域之间相互影响相互作用，也相互促进。哲学思想为艺术原理的思考提供了更深邃的思想维度，使得艺术原理能够随着社会文化的变迁而不断充实和完善。纵观艺术理论的发展历程，我们可以清晰地看到，艺术原理是一个复杂且多维的理论体系。通过诗学研究、艺术史考察、美学探讨、艺术批评实践以及艺术哲学思考等多重视角的研究，我们才能初步构建起对艺术本质的全面认知。这些看似独立的研究视角实则相互交织、影响，最终形成了我们对艺术的整体认知[2]。

回顾我的美术学习过程，我经历了几个不同的发展阶段。在最开始接触艺术时，老师特别注重学生基本功的训练和形式技法的掌握。通过素描、色彩、速写等课程的基础训练，我初步掌握了美术创作所需要的基本技能。后来我渐渐意识到艺术的本质远不止于纯粹技巧的积累，它更应该是创作者情

感与思想的真实呈现。通过中国美术史、外国美术史、美学等不同学术门类的学习，我接触到也见识到了不同流派的艺术理论和艺术风格及其创作手法，我看到了不同流派，不同地域文化下艺术的丰富多样性，这也促使我开始深入思考艺术创作的目的和更深层意义。

通过持续不断的创作实践以及艺术展览上对各家风格的鉴赏和学习，我不断探索着如何在个人表达与连接大众之间找到恰当的平衡点。这些经历不仅拓展了我对艺术的认知边界，也深刻影响了我的教学理念，也逐渐认识到艺术原理在当代教育中对学生艺术创造能力和欣赏能力培养的重要性。

视觉艺术教育中的构图原理应用。在中小学美术课程中，构图原理是教学的重要内容。例如，教师会向学生讲解对称与均衡的构图方式。通过对这些构图原理的学习与实践，学生能够更好地组织画面元素，提升绘画作品的表现力与美感。这不仅有助于培养学生的艺术创作技能，还能提高他们对视觉艺术作品的欣赏水平，使他们在艺术鉴赏时，能深入理解艺术家是如何运用构图来传达情感与主题的。

亦或是音乐教育中的和声原理应用，在中学音乐合唱教学中，和声原理起着关键作用。教师教导学生不同声部之间的和声关系，如三度和声、六度和声等。以演唱一首经典合唱曲目为例，当高音声部演唱主旋律时，中音声部和低音声部依据和声原理进行配合。形成和谐美妙的音乐效果。通过这样的教学与实践，学生能够深刻体会到和声原理对音乐表现力的巨大提升作用。在欣赏音乐作品时，理解作曲家如何通过和声来营造氛围、表达情感，从单纯的旋律聆听者转变为对音乐作品有更深入理解和感悟的欣赏者。

结合笔者自身专业，在美术教学活动开展过程中，应将侧重点更多地放置于对学生创新思维能力以及批判性思考能力的培育方面。通过给予这两种能力足够的关注与培养，能够促使学生在美术学习领域更好地发挥主观能动性，以独特视角去审视美术作品、创作美术作品，从而提升其整体美术素养与综合能力。

传统艺术原理在构成上通常涵盖三大板块，具体为本质论、创作论以及批评鉴赏论。于当今时代，艺术凭借科技之力得以飞速发展，且已然成为普通百姓日常消费的一部分。在此情形之下，传统艺术原理的框架结构显然已难以承载那呈裂变式增长且愈发丰富多样的内容了。艺术原理的框架设计并非仅仅是局限于书斋之内的纯粹学理问题。在对其进行建构的过程中，一方面要遵循传承性、规范性以及学理性等原则，另一方面，更应当接受来自社会需求方面的引领。随着艺术实践活动的持续开展以及相关理论的不断演进，艺术原理自身也处于持续演变与更新的动态过程之中。亚里士多德曾提出“艺术是模仿”的观点，科林伍德则认为“艺术是表现”，托尔斯泰亦指出“艺术是情感交流”。当下我们所处的时代，正是一个艺术释义不断被刷新乃至被颠覆的时代。故而在当今，针对艺术释义展开的追问，务必要以我们所处的时代作为参照依据以及谱系脉络。

在当下社会环境里，对艺术的方方面面进行追问探讨的群体，已不再局限于艺术家和理论家。那些期望深入了解艺术中极具原则性、饱含原创性、具备本源性及具有普适性道理的人员，应当还涵盖了众多爱好艺术、修习艺

术、传承艺术、从事艺术管理工作以及关心艺术发展的人士。艺术与哲学紧密相邻，二者相互关联且彼此辉映。哲学家们的“艺术之思”并非简单的“关于艺术的思考”，他们通过深刻的思索，清晰地展现出了思想本身所蕴含的艺术维度。透过哲学家们这些难能可贵的关于艺术的沉思与解读内容，我们能够领略到别样的艺术风貌和别样的思想境界。

3. 海德格尔《艺术作品的本源》评述

艺术的本质与表达

就如精神分析领域的美学家荣格所表述的那样，“并非是歌德创作了《浮士德》，实则是《浮士德》塑造了歌德”。海德格尔秉持的看法是，鉴于艺术作品与艺术家彼此构成互为源头的关系，那么必然要为这二者寻觅一个“第三要素”，使其充当二者共有的源头根基，而这个“第三要素”恰恰就是艺术。

在此基础之上，海德格尔确切地提出：艺术乃是艺术作品以及艺术家的根源所在。这无疑是他极为重要的美学理念之一，同时也是其针对艺术作品根源问题所给出的回应解答。当明晰了艺术作为艺术家与艺术作品的根源这一要点之后，关于艺术究竟为何物的探究，便顺理成章地成为了海德格尔极为关注的关键问题。所以，“艺术的本质究竟是什么”这一疑问，就演变成了他在《艺术作品的根源》这部著作中着重深入探讨的核心要点。艺术绝非仅仅是技巧层面的展示呈现，其更是情感与思想深度融合的表达体现。海德格尔在《艺术作品的根源》一书中着重强调，艺术作品实则是“真理的展露呈现”。艺术作品借助形式与内容相互交融结合的方式，能够将创作者的内心精神世界以及其对外部现实状况的思索反思予以传达表述。我们常常会提及这样的观点，即艺术源自于现实世界，然而又超脱于现实之上。之所以会呈现出高于现实的状态，原因就在于艺术作品并非仅仅是对客观存在事物的简单描绘勾勒，更为关键的是，艺术作品始终能够唤起人们对于“在”的深刻记忆。在这种“在”的情境之中所潜藏蕴含的那种看似动荡不安却又蕴含宁静的特质，能够促使人们领悟到人类自身存在所具有的悲剧色彩、尊严之感以及伟大之处，进而以一种极具震撼力的非凡勇气，将自身投身融入到“在”的真理情境之中。而艺术真正的迷人魅力恰恰就在于它能够将“在”之真理自主自发地融入设置到艺术作品之中，由此唤起人们对于存在之真理的深刻记忆，同时也唤起人们对于自身命运所蕴含的悲剧色彩、自身所具备的尊严以及伟大之处的相关记忆。

当对梵高的经典之作《农鞋》展开深入剖析之际，海德格尔呈现出了其有关艺术与存在真理之间关联的独到见解。颇为有意思的是，上述这些极为深刻的内涵意义，唯有在艺术作品的情境当中方可被理解领会，可对于乡村女性而言，这不过就是平日里穿着的极为普通、再寻常不过的一双鞋子罢了。这些日常的行为举动，并不会引发她们的关注与深入思考。世界与大地虽然为她们而存在着，但其意义却仅仅是通过这些器物才得以显现出来的。

梵高的《农鞋》成功地展现了农家妇女的完整生活场景。正是海德格尔

所强调的“艺术揭示和唤起存在的真理”。但并不是每个人都能感受到这种揭示和唤醒，只有那些有乡村生活经验的人才能真正理解它。从海德格爾的角度来看，乡村生活的经验只是最原始的语言，唤起了存在的本质，传递着存在的真谛。

海德格爾认为，真正的艺术创作是捕捉并沉浸在这种原始语言中。梵高的《农鞋》是一件经典作品，不仅仅是因为他逼真形象的刻画出了一双鞋子，更多的是因为它表现出了充满振奋、愉悦、忧虑、心酸、繁验。这件作品可以在曾经生活在农村的人的心中引发共鸣和同情，让我们感受到人性的崇高，从而更深入地感受和享受生活。这种内心的震撼源于一种超越语言的美。

海德格爾指出，就梵高所创作的《农鞋》这幅作品而言，当鞋子所呈现出的风格越是趋向于朴素无华，那么它所具有的本质属性特征便能够越发显著地得以彰显。在此情形之下，其作为一个存在个体的整体性也会更加突出鲜明，进而所能够传达出的那种美感也会愈发显得深刻且耐人寻味。这幅作品唤起的农村生活记忆越发生动，在观者心中激起的情感共鸣也就越发强烈。

诚然，由于器具的可靠性，我们得以把握世界，在世界中，所有的物获得了自己的快慢、远近、大小一一即广袤。简言之，作品开放出一个敞开领域，就是此在被抛入的那个领域。建立世界意味着建立世界空间[3]。艺术作品具有唤起观者情感共鸣的力量，能够引导人们思考生活，促使人们重新审视自身与世界的关联。这也表明艺术不仅是个人情感的表达，更是连接人与人之间的纽带，同时也是对社会文化的深刻回应。

在海德格爾围绕艺术展开的诸多论述当中，精神层面的因素始终如一条隐匿却重要的脉络贯穿其中。梵高之所以能够吸引海德格爾的目光，其根源性的因素在于，在梵高所创作的一系列艺术作品里，人类精神所蕴含的尊严以及伟大之处皆得到了淋漓尽致的展现。也正因如此，梵高的画作方才独具海德格爾所描述的那种浓郁诗意。他们这种不迎合世俗风气，一心执着于追求真理的非凡勇气与坚定信念，着实值得我们致以深深的钦佩之情。

除了艺术作品与艺术家这两个关键要素外，“第三要素”可被视作艺术作品所置身的世界以及作品所开启的大地。这一“第三要素”在艺术教育中有着多方面的实际应用意义与途径。

然而，作为教育工作者，我们也需要思考如何将海德格爾这些深奥的哲学思想转化为可操作的教学实践。从艺术作品所置身的世界维度来看，在艺术教育中，教师可以引导学生去探究作品产生的历史文化背景、社会环境等因素。例如在鉴赏意大利文艺复兴绘画时，像达芬奇的《蒙娜丽莎》，学生需要了解文艺复兴时期的社会思潮、科学发展状况、宗教影响等多方面的背景知识。通过对这些“世界”要素的深入研究，学生能够更好地理解作品中人物形象所蕴含的时代精神，如蒙娜丽莎那神秘微笑背后所反映出的当时人们对人性解放的追求以及新兴资产阶级的自信。这种对作品所处世界的认知有助于拓宽学生的艺术视野，使他们在创作中能够更自觉地将自己的作品与当下社会文化情境相联系，而不是孤立地进行创作。

从作品所开启的“大地”层面而言，大地象征着艺术作品中那些原始、本真且具有物质性与隐匿性的部分。在艺术教育实践里，教师可以鼓励学生去

挖掘作品中材质、技法等物质性元素所传达出的独特艺术韵味。以雕塑为例，在学习罗丹的雕塑作品时，学生要关注雕塑材质(如青铜、大理石)本身的质感、色泽以及罗丹在雕塑过程中对材料的塑造手法，像他对青铜表面纹理的处理如何增强了作品的表现力与情感张力。同时，也要引导学生去体会作品中那些难以言传的、隐匿于形式背后的力量，如同罗丹雕塑中所散发出来的对生命、对人性深度的洞察与喟叹。这能够培养学生对艺术作品更细腻、更深入的感知能力，让他们在自己的创作中注重对作品内在精神与物质性表达的平衡。

在具体的教学活动组织上，教师可以设计跨学科、综合性的项目化课程。比如组织学生对特定地域的民间艺术进行研究与创作实践。以中国剪纸艺术为例，首先让学生深入了解剪纸艺术所生长的乡村文化世界，包括当地的民俗风情、传统节日、家族传承等因素，这是剪纸艺术的“世界”要素。引导学生去探究剪纸所用纸张的特性、剪刀的使用技巧、剪纸图案的造型规律等物质性与技艺性的“大地”要素。通过这样的方式，学生能够在艺术创作与学习过程中充分整合艺术作品、艺术家以及“第三要素”之间的关系，提升自身的艺术素养与创作能力，使艺术教育不再局限于单纯的技巧传授或作品欣赏，而是构建起一个更完整、更具深度的艺术教育体系。

海德格尔于《艺术作品的本源》的文末这般写道：“艺术让真理脱颖而出。作为创建者的宝藏，艺术是使存在者之真理一跃而出的源泉。使某物凭一跃而源出在出自本质渊源的跳跃中把某物带入到存在之中，这就是本源一词的意思艺术作品的本源，同时也就是创作者和保藏者的本源，也就是一个民族的历史性此在的本源，乃是艺术。之所以如此，是因为艺术在其本质中就是一个本源：是真理进入存在的突出方式，亦即真理历史性的生成的方式。”

此段文字可被视作是针对海德格尔有关艺术作品本质层面的本源追问所给出的一个具有总结性质的回应。对其展开细致剖析后可知，大致涵盖了如下三层意涵：其一，着重强调艺术作品的本质体现于促使存在者的真理得以显现，并使其脱颖而出，此乃真理进入存在的核心路径。艺术作品的本质在于让存在者之存在的真理能够自行融入设置到作品内部，而存在者之真理实则就是那处于遮蔽状态下的澄明以及世界与大地的关系。艺术恰恰就是艺术作品在本质层面的本源，它恰好能够让存在之真理凸显出来。其二，艺术作品的本源即为艺术自身，其通过创建与保藏的行为促使存在的初始意图得以彰显，同时也凸显出艺术鉴赏活动的重要意义。艺术属于一种兼具创建特性的保藏行为，经由艺术家的创建之举，艺术家既能开启一个全新的世界，亦能塑造出一片大地，在此过程中，存在之真理会自行融入作品之中，对于存在者的真理而言，这无疑是一种保藏方式。更为关键的是，艺术作品需以艺术作品应有的方式存在，即要保有其作为艺术品的价值，这便要求人们以艺术的视角去审视它，换言之，艺术作品的保藏需要不断开展艺术鉴赏活动，而这就需要有人身处艺术赖以产生的历史文化背景之下的人参与其中，并且每一次鉴赏的过程从某种意义上来说又是一次新的创建行为。其三，艺术创作过程中的欣赏环节以及创作行为本身均属于历史性的活动，它们需要参与到真理的生成进程当中，并且要倾听原始语言。

4. 阅读海德格尔《艺术作品的本源》的收获与启示

4.1. 艺术的本质：表达与沟通

艺术作品蕴含着创作者的情感体验、思想观念以及所处的文化背景等诸多元素。它绝非仅仅是创作者个人内心世界的简单映射，更是搭建起创作者与社会、历史之间沟通对话的重要桥梁与媒介。通过艺术作品，创作者得以将自身的情感、思想等融入其中，进而与社会的多元风貌、历史的发展脉络展开深度的互动与交流。

海德格尔认为艺术作品能够揭示存在的真理，艺术不仅仅是美的创造，更是“真理的自行置入”。艺术作品揭示了存在的本质，让隐蔽的真理得以显现。这一观点深化了我对艺术功能的理解，我意识到艺术不仅是审美对象，更是认识世界的一种方式。这也使人们重新审视自身与世界的关系。艺术创作不仅是技巧的运用，更是对存在的深刻理解。艺术家在创作过程中，必须与其所处的时代、文化背景进行对话，以此展现事物的本质。海德格尔提出艺术作品中存在“世界”和“大地”的对立统一。“世界”代表了人类的理解和诠释，而“大地”则是神秘、未知的领域。这种张力构成了艺术作品的本质，启发人们探索艺术如何在已知与未知之间创造意义。相应的，在美术教学中，我们应该鼓励学生通过艺术作品探索自我与世界的关系，培养他们的创造力和批判性思维，使他们能够在艺术实践中找到自己的声音。

4.2. 艺术的价值：揭示真理

海德格尔认为，艺术作品是“真理的显现”，它通过对世界的呈现，使得隐藏的真理得以显露。艺术不仅反映现实，更是对现实的重新构建。他强调，艺术作品的价值在于其能够揭示存在的意义，而非仅仅是表面的美感。在美术教学中的实践。可以更多鼓励学生在欣赏艺术作品时，关注其所传达的深层意义，而不仅仅是形式上的美感。通过分析作品背后的思想内涵，学生能够更深入地理解艺术的价值，并在创作中探索自我与世界的关系。

4.3. 艺术的时间性：动态与发展

艺术是一个不断变化与发展的过程，海德格尔强调存在的时间性，认为艺术作品在时间中不断变化与发展。他认为，艺术不仅是静态的表现，更是动态的过程，反映了人类对存在的不断探索。相应地在美术教学中教师可以加强对新兴艺术形式的关注，如数字艺术、装置艺术等，鼓励学生在传统与现代之间找到自己的声音。通过关注艺术的发展变化，学生能够更好地理解艺术作为一个动态过程的本质，并在创作中体现时代特征。

在艺术演进的漫长历程里，艺术所呈现出的形式始终处于持续变动、不断更迭的状态。然而，与之形成鲜明对比的是，艺术自身所蕴含的价值却呈现出相对稳固、不易变动的态势。艺术价值即便在艺术形式不断发生变化的过程当中，依旧能够卓然独立，彰显出自身独特的魅力与特质。正是得益于艺术形式所具备的多元表现以及艺术价值所蕴含的恒定意义，艺术才得以践行它对于现实世界以及未来发展所做出的承诺。凭借着这些，艺术得以在历

史文化的浩瀚长河之中，奠定下其坚如磐石、不可撼动的独特地位，成为其中璀璨而又独特的存在。

4.4. 局限性与反思

海德格尔的艺术哲学思想在为我们深入理解艺术本质提供关键启迪的同时，也暴露出了一定的局限性。

首先，海德格尔在《本源》开篇便呈现出这样一种情况：对于追问艺术的本源而言，原本存在着“艺术家”“艺术作品”“艺术”这三个在理由充足程度上不相上下的潜在切入角度。从逻辑层面以及实际情形来讲，这三者之间相互构成本源关系。然而，众所周知的是，海德格尔最终选定了“艺术作品”这一角度作为切入点，而将另外两个角度舍弃。至于他做出这种选择与放弃的缘由，以及凭借何种依据能够如此行事，海德格尔并未给出足够完备且极具说服力的论证阐释，因而在这一点上，其做法显得有些主观武断。

其次，海德格尔明显过度倚重那个被他赋予了特定内涵的“真理”概念。正如他在《本源》《存在与时间》《演讲与论文集》等诸多论著中所阐明的那样，“真理”确立自身或者呈现运作的方式多种多样，诸如“建立国家”“本质性的牺牲”“思想者的追问”“科学技术”等等均在此列。换言之，真理的确立与显现并非是艺术(作品)所独有的特性。既然如此，又怎能将探寻“艺术本质”的所有期望都全然寄托于“真理”这一概念之上呢？

再者，海德格尔固然以其极为睿智、见解深刻且雄辩有力的方式对“艺术的本质之源”展开了追问，为我们后续进一步探究“艺术的本质”开辟了全新的视角，指明了一条崭新的路径，开拓出了一片新的天地。但他却未曾直接针对“艺术的本质”进行追问，更未最终解开“艺术之谜”。并且，就连他本人也承认，在他所给出的“答案”当中，不乏存在含糊不清以及自相矛盾的地方。这恰好印证了他本人的那句名言：“Alles ist Weg(一切皆是道路)”，想来，包括海德格尔的艺术思考及其追问方式本身，也仅仅是“道路”，而非“目的地”。

综合上述各点来看，对艺术本质展开追问这一行为本身并无不妥之处，我们应当将对艺术本质的追问视作一个与人类存在意义紧密相关、且永无止境地探索追寻过程，持续出发踏上征程，不断开拓展现出新的境界。在美术教学过程中，我们也能够结合现代艺术的发展态势以及多元文化的视角，对此进行反思并加以拓展，以便更好地引导学生去理解艺术的本质，同时在创作实践当中探寻新的可能性。在现代科技社会不断发展的过程中，虽然给人类带来了诸多福祉，但同时也引发了诸多灾难，致使人类被商品和工具所奴役，人性不再完满，甚至沦为非人，人类的未来因而充满了忧虑。海德格尔的这些思想确实值得我们予以重视并加以肯定。然而，需要指出的是，海德格尔的哲学、美学思想是构建在唯心主义的基础之上的，比如他所秉持的艺术先于艺术作品和艺术家的观点等，正因如此，他便无法真正从根本上解决艺术的本质问题，这无疑是其哲学、美学思想所存在的缺陷。对于他的这些思想，我们应当认真地加以分析和研究，汲取其中合理的部分为我们所用，通过对相关书籍的阅读与理解，我深切体会到艺术绝非仅仅是形式与美的外

在表达，更是对存在与意义的深度揭示。

5. 理解艺术原理的新路径

艺术理论家邹操曾说：“以往的艺术教育大多是以一种艺术史的方式去理解文化，而问题在于我们是否能以一种文化史的方式去理解艺术，即我们应该打开或重建艺术背后的那部尘封已久的历史。”

从海德格尔的观点出发，艺术原理可以重新被解读。首先，“真理揭示”的功能带来了新的艺术视角，即艺术不再是对现实的模仿或呈现，而是对“存在”的探询。将艺术视为存在的揭示，而非单纯的审美对象。这意味着在欣赏和创作艺术时，我们应该更多地关注艺术如何帮助我们理解自身和世界的存在。

其次，艺术作为一种反思工具，能够为现代技术社会提供批判的声音。在这个过程中，艺术的定义和范围不再局限于传统的边界，而是逐渐扩展到与科学和技术相结合的跨学科领域，开展更为深入的研究。通过结合哲学、心理学、社会学等多种学科的视角，我们能够更全面地理解艺术的多重意义。例如，我们可以探讨艺术如何影响人类的认知过程，或者分析艺术在推动社会变革中的重要作用。

展望未来，艺术工作者们可以将视野聚焦于多学科的交汇点，努力将技术与艺术结合，创造出新的艺术形式，如互动艺术和数字艺术等。这些新的艺术形式不仅挑战了观众对艺术的传统理解，也在不断重塑他们的体验。我们还可以深入探讨新技术如何改变艺术的创作和传播方式，以及这些变化对艺术本质的深远影响。

借鉴海德格尔对“地”的概念的阐述，我们可以从生态的角度重新思考艺术与自然之间的关系，发展出一种更加尊重自然的艺术观，强调人与环境之间的和谐共处。海德格尔特别强调艺术与日常生活之间的密切关系，因此我们可以探讨如何在日常生活中发现和创造艺术，努力打破艺术与生活之间的界限，更加重视日常生活中的艺术表现。

海德格尔关于艺术作品的哲学探讨深深启发了我重新思考艺术的原理。通过他的视角，我逐渐意识到，艺术不仅仅是形式上的美学呈现，更是对存在和意义的深刻质疑。结合我自己的专业背景以及对海德格尔艺术哲学的理解，我正在美术课堂中探索理解艺术原理的新路径，以期为学生提供更丰富的艺术体验和思考方式。

6. 海德格尔艺术哲学对美术教学的思考

在教育大旗下的艺术教育也随之迅猛发展，形成了多元的格局，如专业型、交叉特色型、综合型等，这些格局也充分说明了我国对艺术人才的需求，以及经济社会发展对于文化艺术的需要，它们也成为推进我国高校艺术教育事业不断发展的因素，因此，艺术教育在高校得到广泛的重视[4]。在当今瞬息万变的艺术教育环境中，深入理解艺术的本质变得愈发重要。海德格尔的哲学思想为我们打开了一扇新的窗口，使我们得以从全新的角度重新审视艺术作品的意义及其在教育领域中的价值。然而，将海德格尔这样深奥的哲学

思想转化为具体可行的教学实践绝非易事，这要求教育工作者在保持思想深度的同时，还需要探索出一条适合学生理解和接受的表达途径。

身为美术教育工作者，我们肩负着重要使命，不仅要引导学生关注艺术的表层形式，更要带领他们探索艺术背后所蕴含的深层意义。通过对艺术本质的深入探讨和研究，我们能够为学生开辟崭新的艺术创作和欣赏视野，从而激发他们的创造潜能和批判思维能力。在接下来的内容中，我将从多个维度探讨如何在美术课堂中实现这一教学目标。

6.1. 跨学科学习

在现代社会背景下，单一的学科视角已经无法全面解释和理解艺术的本质。我们充分结合哲学、心理学、社会学等多个学科领域，学习不同的研究视角和思想内涵，才能更加深入地探讨艺术的本质和价值。就美术教学而言，跨学科的学习显得尤为重要。艺术创作本质上是对存在本身的探寻与表达。海德格尔在书中提到，艺术不仅仅是对现实的模仿，更是“真理的自行开显”。这种哲学视角启发我们在美术教学中，不应局限于技法的传授，而要引导学生思考作品背后的存在意义。例如在静物写生课程中，除了关注物体的形态与明暗，更要引导学生思考物象与存在的关系，思考物体在画面中呈现出的本质特性。以大地艺术为例，大地艺术是 20 世纪 60 年代末出现于欧美的艺术运动，艺术家们以自然环境(如沙漠、荒原、山地等)作为创作的场地与素材来源。比如美国艺术家罗伯特·史密森(Robert Smithson)的《螺旋形防波堤》，它位于美国犹他州的大盐湖中，由黑色的玄武岩、盐晶体等材料构成了一个螺旋形的堤坝延伸到湖中，长度达 1500 英尺左右。这件作品打破了传统美术创作局限于室内、画布等常规空间的限制，将艺术与地理学、生态学等多学科知识紧密相连。在现代艺术的跨学科探索中，它与地理学结合，在创作前，史密森需要深入了解大盐湖的地形地貌、水位变化、周边地质构造等地理学知识，以此来确定作品能够稳定存在以及呈现出理想形态的位置和构建方式。同时，它也生态学视角出发，《螺旋形防波堤》所在的大盐湖生态系统也受到了这件作品的影响，它改变了局部湖水的水流、盐分分布等生态要素，同时作品自身也随着湖水水位变化等生态演变而呈现出不同的样貌。同样的在地理、生物、美术结合的跨学科教学中，教师可以引导学生先学习地理中关于不同地形、水域特点的内容，然后让学生选择一处户外场地，依据所学地理知识去构思如何就地取材创作一个能与周边环境相契合的大地艺术作品，培养学生跨学科思考和实践的能力。并在学生探讨艺术创作对生态环境产生的影响的过程中，思考如何在艺术创作中遵循生态原则，实现艺术与生态的和谐共生，例如鼓励学生用可降解、无污染的材料进行户外艺术创作实践。

6.2. 重新认识艺术的存在方式

根据海德格尔的观点，艺术作品不仅仅是一件物品，而是一种“事件”或“发生”。艺术作品是人与世界相遇的场所，是人与存在的对话。在课堂上，可以引导学生思考艺术作品背后的存在意义，而不仅仅关注形式和技巧。让学生体验艺术作品如何开启人与世界的对话。

6.3. 强调艺术创作的“开放性”，培养对“真理”的感知能力

海德格尔认为，艺术创作是一种“开放”的过程，不应受限于固有的规范和标准。艺术家应该以开放的心态面对世界，让作品自由地“发生”。我们要鼓励学生以开放、探索的态度进行创作，不受固有观念的束缚，以技法为手段服务于创新，在传统基础上的扬弃，融入新的时代元素和个人独特视角去创造新的艺术形式和作品。引导他们关注创作过程中的“发生”和“开启”，而不是追求完美的结果。艺术作品能够揭示事物的“真理”。艺术创作和欣赏都是一种对真理的感知和理解。教师需要引导学生关注艺术作品背后所呈现的“真理”。让他们思考作品如何揭示人与世界的本质，并培养他们对真理的感知能力。

6.4. 开拓新的艺术创作和欣赏路径

艺术一直是以动态发展的形式存在着的。艺术创作与欣赏的领域不应仅仅局限于传统的形式和技巧，而应更深入地关注作品背后所蕴含的存在意义与真理。在课堂教学中，可以尝试引入新的创作方式，例如装置艺术和行为艺术等，以此让学生体验艺术创作的“事件性”。与此同时，教师也可以引导学生以全新的视角来欣赏传统艺术作品，帮助他们发现其中所蕴含的存在意义和真理。此外，数字艺术与传统艺术在创作方式、呈现形式以及观众互动等方面存在显著差异，这些差异值得我们进行深入探讨。在教学过程中，可以组织学生进行比较分析，探讨这两种艺术形式的异同，并思考数字时代艺术的独特特点与发展趋势。

通过海德格尔的哲学思想，我们能够在美术课堂上重新审视艺术的本质，培养学生对艺术的深层理解，并开辟新的创作与欣赏路径，从而使艺术教育更加贴近人类的存在。对艺术原理的思考应建立在丰富的艺术实践和对艺术本质的深入探讨之上。作为一名美术教师，我希望能够将这些观点融入到我的教学实践中，培养学生的创造性思维、表达能力、审美能力以及批判性思维。通过艺术教学，帮助学生更好地认识自我，理解社会，并为他们未来的发展奠定坚实的基础。

7. 总结

海德格尔回归本源的思路对于当下浮躁、焦虑的教育环境来说确实是一场甘霖。它不仅为教育提供了一种面向本源的“相遇”视角，也重新解释了教育美学的实践使命[5]。作为一位美术教育工作者，我认为海德格尔的艺术哲学对美术教育实践有着双重价值：其一是认识论上的突破，其二是方法论上的启发。在认识论层面，海德格尔突破了传统美学将艺术简单视为审美对象的局限，转而从“存在”的维度探讨艺术的本质。他通过对梵高的《农鞋》、希腊神庙等艺术品的分析，展示了艺术如何成为真理开显的场所，如何让“大地”与“世界”在作品中展开对话。这种思考方式提醒我们，艺术教育不应仅仅停留在技艺训练、作品历史的赏析的层面，而应该引导学生思考艺术与存在、与真理的深层关联。

在方法论的层面上，海德格尔对“物”本质的深入探讨为我们的教学实践提供了重要的参考框架。他指出，艺术作品不仅仅是物质层面的存在，更是一个真理得以栖居的场所。在教学过程中，我们不仅要重视技法的训练，还需引导学生去感受和理解艺术作品所承载的深层精神内涵。我们应鼓励学生思考：为何要进行绘画？绘画的内容是什么？以及如何通过绘画来表达对世界的理解？

我认为真正的艺术教育应当是技艺与思想的统一，是形式与本质的结合。既要传授专业技能，又要培养学生对艺术本质的思考能力。只有这样，才能培养出既掌握扎实技法，又具有深刻艺术洞察力的创作者。《艺术作品的本源》不仅是一部探讨艺术本质的哲学著作，更是一把开启艺术教育新维度的钥匙。它从侧面提醒我们在美术教育中除了技法的传授，还要关注艺术与存在、真理的深层关联，培养学生对艺术本质的思考能力。这种平衡对于提升美术教育的质量具有重要的现实意义。

在未来的美术教育工作中，除了关注技法的传授，更要聚焦艺术与存在、真理之间的深层联系，培养学生对艺术本质的主动探索与思考能力。这种全方位、深层次的平衡，对于提升美术教育质量，推动艺术教育顺应时代潮流不断创新发展，有着不可忽视的现实意义。同时艺术教育的发展应当顺应数字化时代的趋势，积极融合前沿科技，以提升艺术教育的智能化水平。鼓励学生利用科技手段探索艺术的新形式和新表达，培养能够适应未来社会需求的创新艺术人才。同时，艺术教育也应关注个性化和特色化的发展，注重跨学科的融合，通过创新性的美育教学实践，将艺术与科学、技术、工程和数学等领域相结合，培养学生的人文精神和科学求真态度。这种跨学科的教育模式不仅能增强学生对艺术的理解和应用，还能促进他们在其他学科领域的深入学习和发展。笔者认为，艺术教育应当成为培养公民素质的重要途径，超越技艺的传授，重视艺术的精神和灵魂的引领作用，帮助学生实现认知与个性、能力与人格的和谐发展。艺术教育的目标不只是培养艺术家，更是培养具有审美素养、创新精神和社会责任感的公民。

总而言之，艺术的魅力，将会始终与人类相互伴随。只要历史的长河奔流不息，只要人类的感性生命一直存在，不断地发展演变，那么人类对于艺术境界所怀有的追求、提出的要求以及进行的创造等活动，便都不会终止。艺术就如同那棵永远生机盎然、不断焕发出新枝嫩叶的生命之树一般，永远都会是人类梦想得以栖息、安放的精神家园，承载着人类对于美好、对于未知、对于情感表达的期许与寄托。

Conflicts of Interest

The author declares no conflicts of interest.

References

- [1] (德)海德格尔, 伽达默尔, 海爾曼, 孙周兴. 艺术作品的本源[M]. 北京: 商务印书馆, 2022.
- [2] 罗益民. 撕裂的艺术: 海德格尔《艺术作品的本源》研究[M]. 北京: 知识产权出

出版社, 2022.

- [3] 沈秋. “艺术作品的本源”中的存在与真理问题浅析[D]: [硕士学位论文]. 上海: 华东师范大学, 2014.
- [4] 秦璇. 艺术教育的反思与发展解读——评《艺术哲学与艺术教育》[J]. 中国教育学刊, 2017(10): 126.
- [5] 王鑫, 鞠玉翠. 让儿童与世界美好相遇——基于海德格尔“本源之思”的教育美学诠释[J]. 教育学报, 2023, 19(6): 3-16.

Appendix (Abstract and Keywords in Chinese)

在教与学之间：海德格尔艺术哲学的教育价值 ——《艺术作品的本源》书评

摘要：在海德格尔的哲学体系中，艺术不仅是创造美的工具，更是揭示存在的重要途径。这种理解为现代美术教育开辟了新的思考维度，有助于突破技法与理念对立的传统认知框架。现代社会的快速发展导致艺术形式与功能不断演变，传统艺术观念面临挑战。通过艺术原理的深入理解和对海德格尔著作的解读，可以探索艺术本质的深层意涵，从而为美术教育实践提供理论支撑和方法指导。海德格尔的艺术哲学对于丰富美术教育认知具有重要启示，能够为当代美术教育的发展提供新的理论视角。

关键词：海德格尔，艺术哲学，美术教学，艺术原理