

美学与美育研究译丛

艺术与心灵创造力

[美] 艾略特·W. 艾斯纳◎著

朱 珺◎译

THE ARTS AND
THE CREATION OF MIND

Elliot W. Eisner

中国社会科学出版社

美学与美育研究译丛

艺术与心灵创造力

[美] 艾略特·W. 艾斯纳 © 著

朱 珺 © 译

THE ARTS AND
THE CREATION OF MIND

Elliot W. Eisner

中国社会科学出版社

图字：01 - 2015 - 1338

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术与心灵创造力 / (美) 艾斯纳著 ; 朱珺译 . — 北京 : 中国社会科学出版社 , 2016. 3

(美学与美育研究译丛)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7765 - 5

I. ①艺… II. ①艾…②朱… III. ①艺术教育 - 教育研究 IV. ①J - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 053080 号

THE ARTS AND THE CREATION OF MIND

出 版 人 赵剑英
责任编辑 任 明
特约编辑 乔继堂
责任校对 周 昊
责任印制 何 艳

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: // www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2016 年 3 月第 1 版
印 次 2016 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16
插 页 2
字 数 216 千字
定 价 55.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

谨以此书送给我的孙子们——艾尔（Ari）、塞思（Seth）和德鲁（Drew）。愿原力与你们同在。

杭州师范大学美育与文化传播协同
创新中心、浙江省高校人文社会科学
重点研究基地（艺术学理论）
美学与美育研究译丛编委会

译丛主编：杜 卫

译丛副主编：陈 星

学术顾问：彭 锋

编委会委员：陈净野 刘 晨 徐 承

冯学勤 凌玉建 唐卫萍

“美学与美育研究译丛”卷首语

主编这套丛书出于一个十分朴素的动机：为不那么“热闹”的美学和美育界介绍一些有价值的研究著作。在全球化时代，知识也如同资本，正以前所未有的速度进行扩张和整合。而人文领域之中，出身于不同文化背景的研究者，也在不断调整和反思自身的知识结构，力图在历史的洪流之中找到一个绝佳的视角，以此把握住个体的历史位置。多元的话语系统正是在这种强烈的文化交流诉求当中获得持久的发展动力的。不同的思想就意味着不同的话语系统。而不同话语系统的相遇，最为基本也最为有效的沟通方式之一便是文化经典的翻译。近代以来，中国学术界兴过多次引介国外学术著作的浪潮。从洋务派提出的“师夷长技以制夷”、“中学为体、西学为用”开始，西方的思想文化著作如潮水般涌入中国，蒋梦麟曾生动地描述：“要想吸收这种文化，真像一顿要吃好几天的食物。”进入20世纪80年代，伴随着新一轮的“西学东渐”，学术界开始大规模地出版各类“译丛”著作，或者说，这些译介出版活动，以及由此引发的思想讨论几乎伴随着中国社会的现代转型进程，并在其中扮演着重要角色。

就美学和美育研究的历程而言，来自不同地区的文化经验和立场，在不同的历史阶段，曾向我们投射出反思传统的多重“他者”的目光。从蔡元培第一次提出“以美育代宗教”，教育界和文化界兴起了“美育热”，“美学”在20世纪20年代成为高等学校的重要课程。这一时期，编译和引介的相关著作不仅开阔了国人的眼

界，也大大刺激了立足本土化问题意识的研究。随着 80 年代的“美学热”而推出的译作，更是缔造了一代学人的学术视野。如今，我们所处的历史环境已经发生了很大的变化，更多的学人走向国际学术界，与来自世界各地的研究者展开交流和对话，学术界关注的问题较之以往也更加深入。因此，针对问题精耕细作，推出学术精品也成为各类“译丛”的目标。“美学”和“美育”研究的热潮褪去并不意味着研究的止步，一些重要的问题也渐渐沉淀下来，反而为研究者提供了一个更为理性的空间。追踪美学、美育研究的知识地图，集中引进最新以及在研究方法上有独到之处的研究成果都在本译丛所推介的范围之内。

这套丛书的出版是跨文化交流的成果。在此，我们要对所有帮助这套丛书出版的编者、译者、出版者表示感谢。希望能够得到读者的批评和支持。

美学与美育研究译丛编委会

2015 年 6 月 30 日

致 谢

我对视觉艺术所萌发的兴趣始于小学时期。事实上，在整个小学和中学阶段，视觉艺术拯救了我。没有它那时的我可能无法顺利毕业。在芝加哥读完中学后，我被芝加哥艺术学院（School of the Art Institute of Chicago）录取，之后又进入了伊利诺伊理工大学设计学院（Institute of Design of the Illinois Institute of Technology）。在取得了硕士学位后，我先后在芝加哥公立学校（Chicago Public Schools）和芝加哥大学实验学校（Laboratory School of the University of Chicago）教授艺术。我从事艺术教育工作超过35年。很多我所提及的关于艺术的教育，都是从身为一名画家和一名艺术教师的经历中获得的。

正如任何有过写作经验的人一样，在这本书准备的过程中，我就获得了许多人的帮助。其中部分要归功于一些学者，是他们影响了我，包括我所信奉的价值观。来自哲学领域的鲁道夫·阿恩海姆（Rudolf Arnheim）、约翰·杜威（John Dewey）、纳尔逊·古德曼（Nelson Goodman）和苏珊·朗格（Susanne Langer）让我在哲学思想上受益匪浅。

在艺术教育领域，我要感谢的有曼纽·巴坎（Manual Barkan）、大卫·艾克（David Ecker）、爱德蒙·费德曼（Edmund Feldman）、杰罗姆·郝斯曼（Jerome Hausman）和埃伦·温纳（Ellen Winner）。

在教育领域，我要感谢的有迈克·阿特金（Mike Atkin）、汤

姆·巴罗内 (Tom Barone)、拉里·库班 (Larry Cuban)、斯蒂芬·多布斯 (Stephen Dobbs)、霍华德·加德纳 (Howard Gardner)、玛克·辛格林 (Maxine Greene)、菲利普·杰克逊 (Philip Jackson)、雷·麦克德莫特 (Ray McDermott) 和艾伦·皮斯肯 (Alan Peshkin)。

其中最重要的当属我从前的学生，针对我的观点，他们可以与我一同探讨，验证并最终确定。多年来，这群学生丰富了我的生活，他们对我或质疑、或哄骗、或打击、或鼓励。为此，我十分感激可以教导他们的这份幸运。

同时，我还要感谢来自澳门的瑞贝卡·陈 (Rebecca Chan) 和香港玛丽·李 (Mary Li)，正是在他们的协助之下，我才得以在 R. 课堂上完成有关学生的作业。她是一位卓越的艺术教师，当我有机会获得她的学生作业，我也迅速地抓住了机会。

一些同事已经读过原始的手稿并提出了宝贵的意见。由于他们的建议，这本书将变得更加完善。为了那些有益的建议，在此，我要感谢希拉里·奥斯汀 (Hilary Austen)、道·柏顿 (Doug Boughton)、凯瑞·弗里曼 (Kerry Freedman) 和玛丽·安·斯坦基维兹 (Mary Ann Stankiewicz)。

我还要特别感谢希夫娜·休曼 (Shifra Schonmann) 认真仔细的校对工作，她的帮助是无价的。

最后还有两位使我充满了无限的感激，首先是来自斯坦福的我的秘书、朋友和得力的助手坦雅·张伯伦 (Tanya Chamberlain)。这本书的完成，得益于在她的关怀和建设性的帮助下，具有先见性的寻找到了合适的素材。她想方设法提供了我所需要的一切。

对于我的太太，艾莉 (Ellie)，我将表示我最深的感激。她知道留给我空间，允许我在餐桌工作而不是书房，把室温调高，我就能持续集中注意力撰写条理清晰的文章。对她的感激我难以用言语表达。

内 容 提 要

《艺术与心灵创造力》将艺术根植于学校之中并检验其如何作用于心灵的成长。传统的认知观点以及这些观点中有关教育目的和内容的含义将艺术边缘化，而非处于核心。通常院校的使命，至少就部分而言，担当的是学生智力的开发。例如数学和科学这些所谓的“硬”学科被认为是智力发展主要的资源学科。阅读过程、写作和计算的过程被认为是培养心智的最佳手段。尤其是在今天的美国，我们希望有一个严格且严谨的课程体系能够激励学生去思考，并且能够有效地取得高分。艺术充其量被认为是这个计划中较小的一个部分。

尽管艺术在美国学校里理论上属于所谓的核心学科，各个学区甚至联邦政府也是这样认为，但在课程体系中大家对其所处的位置仍然存在巨大的矛盾情绪。没有人希望被认为是庸人。然而同时，名次所带来的特权一般都是分配给其他一些学科领域。尽管最近艺术为学术成就所作出的贡献被大肆宣传，艺术仍然只是被认为是美好的，但非必要的。

《艺术与心灵创造力》的目的之一旨在消除那些认为艺术对智力要求不高的想法，是情绪化的而不是独立于头脑的手部反射操作。接下来我将提出一个不同的观点。我认为那些最复杂和微妙的思考的形式往往发生在当学生们有机会创作有意义的创意图像——无论是视觉的、舞蹈的、音乐的、文学的还是诗歌的，或是心怀激动地细阅它们的时候。能够去创造体验形式被认为是精神

审美的需要，这赋予了我们想象力，同时也提升了我们处理情绪化体验的能力。最后，感知能力是认知性事件。^① 我们理解的不仅仅是我们从这个世界获取的这样一个简单的行为，而应该是我们如何产生这样的行为。

现在学生们所处的世界以及将来他们成年后将要进入的环境充满了各种模糊、不确定性，人们需要在规则缺失的情况下练习做出判断，而感性的媒体恰恰是令人作出艰难选择的信息来源。艺术创作是否能为这个世界的各个领域带来影响很难定论。不过可以确定的是，艺术创作可以唤起、提炼和开发艺术的思考。我们可以谨慎的推论，有意义的艺术体验能对艺术参与的感觉领域产生一些影响。

但是，在我看来，对生活过于艺术的抑或是过于美感的方式并不能成为我们学校作为对艺术的基本评判标准。我认为，艺术还有与众不同的贡献。在某种艺术环境下思维能力的发展，与众不同的意图的表达与交流形式，用富有艺术技巧的形式来传达意图，能够经受立刻被体验形式感动的能力，并获得完满性的体验；重视体验的固有价值。当一个人步入社会时，一旦其具备了这种审美的能力，同时可以与那些使经历再现的艺术形式有所交互，那么以上的经历都会被保留在这个人的记忆里。

然而，艺术不仅仅可以满足个人的需求，还能作出同等重要的贡献。我认为，当艺术处于最佳状态时，能够作为教育抱负和实践的典范。把教学作为有技巧的事业来考虑，将学习设想为具有美学特征的行为，把教育环境的设计看作一项艺术的工作，这些教育中常规事物的思考方式，对教育实践的再设计和教育所生存的环境将产生深远的影响。

目前已经有一种趋势，尤其是在美国，为缓和由学校教学质量所带来的焦虑，我们正在接受一种技术合理性的设计形式。我们

^① See Ulric Neisser, *Cognition and Reality: Principles and Implications for Cognitive Psychology* (San Francisco: W. H. Freeman, 1976).

采取的方针是直接明确我们的期望，制定与之相关的内容和程序，我们称之为“定位”，之后监测和估量结果。这个隐性观念创造了一个有效的系统，毫无意外，这个系统将帮助我们获得成功。

与之形成鲜明对比的是，艺术在计划中少有效率可言，至少对于高水平艺术而言，更是如此。在生活、工作里，效率时常成为一种不太受欢迎的品行。很少有人愿意飞快地吃完一顿丰盛的大餐或者过快地结束一次精彩的交谈，抑或是在恋爱中草草了事。我们最喜欢的是消磨时光。假如一所学校的教育系统被设计得过于注重效率，那么这所学校很可能无法长久的运行。孩子们就像我们一样，很少自愿从事那些得到很少满足感或者得不到满足感的活动。在充满智慧和艺术气息的创作环境中体验审美是愉悦心情的来源，而这种来源能最好地预测学生们在有能力从事任何他们想做的事情时可能从事的工作。

当你在阅读这本书的时候，你会发现它经常跳跃于美术（art）和艺术（arts）两个词汇的引用，美术，我指的是视觉艺术，而艺术，包括所有的艺术门类。恐怕只有通过查阅上下文关系才能解决可能存在的歧义。希望这个公认的矛盾不会引起惊愕。

我所确信的另一个值得一提的观点是，不是所有的艺术作品都是在同样的环境中被创造出来的。在这个地球上人类每一个文化的成就都代表了人类想象精髓的造诣，这些惊人的成就改变了人们观察、聆听或解读这个世界的方法。同时，我要承认任何实践都具有审美和艺术的特质。无论是三岁孩童在沙地上建造城堡，还是外科医生从事维持生命的手术。归根结底，一项艺术品的精髓至少体现在某个现象世界的特征所呈现的方式上。在那之后，身处于教育工作之中的我们有责任为这些孩子创造一个新的环境。在这个环境里，孩子们的能力越发老练，观察越发敏锐，创作越发丰富，技巧越发娴熟。这个环境的创造并非易事，然而一旦实现，可谓壮举。

目 录

第一章 艺术在观念转换中的角色：教育是一个学习发现

自我的过程 (1)

第一节 艺术在改善感官和扩大想象力中所扮演的角色 ... (4)

第二节 表述的意义 (5)

第三节 艺术的认知功能 (9)

第四节 艺术与自我转型 (12)

第五节 三种处理的模式 (15)

第六节 艺术与转变中的意识 (19)

第二章 艺术教育的愿景和描述：让我们得以看见的方式也是

让我们看不见的方式 (24)

第一节 学科本位艺术教育 (25)

第二节 视觉文化 (27)

第三节 创造性地解决问题 (30)

第四节 创造性的自我表现 (31)

第五节 为工作做准备的艺术教育 (33)

第六节 艺术与认知的发展 (35)

第七节 运用艺术来提高学习成绩 (38)

第八节 综合艺术 (40)

第九节 一些用以指导实践的原则 (42)

第三章 视觉艺术的教学：不能促进学习的教学，如同无法

带动购买的销售 (46)

第一节 艺术教师要教得好所需要知道的和做到的 (53)

第二节 教学中艺术性过程的阻碍 (56)

第三节 三个艺术教师的教学案例 (58)

第四章 艺术教学的内容及其呈现：学生之所学，既多于又

少于他们之被教 (70)

第一节 艺术传授我们什么 (75)

第二节 灵活的意义 (77)

第三节 将材料作为一种媒介 (79)

第四节 塑造形态以创造表达内容 (81)

第五节 想象力的运用 (82)

第六节 学会以美学角度来建构世界 (84)

第七节 将自身体验转换成演讲与文字的能力 (86)

第八节 在艺术中学习是如何体现的？ (91)

第五章 视觉艺术的学习：儿童的发展必然同时由内而外和

由外而内 (94)

第一节 儿童画的主要内容和创作原因 (101)

第二节 目前为止的总结 (111)

第三节 青年们的艺术作品 (112)

第四节 观察学生的作品 (123)

第六章 课程的核心和标准功能：课程是一种改变思想的

手段 (132)

第一节 整合艺术课程 (137)

第二节 课程目标 (142)

第三节 标准 (144)

第四节 标准的概念 (151)

第五节 标准和准则 (152)

第六节	标准在艺术教育中有建设性作用吗？	(156)
第七节	大众需要理解什么	(158)
第七章	艺术中评估和评价的教育作用：重要之物不一定都能 被度量，被度量之物也并非都有意义	(161)
第一节	评估和评价的作用	(162)
第二节	大规模测试与实践评估的功能	(164)
第三节	寻找学生作品的特征	(166)
第四节	什么可以被评价与评估？	(166)
第五节	教育鉴赏和教育批评	(169)
第六节	主要观点总结	(172)
第七节	评估的优先权	(173)
第八节	学生主导的评价与评估	(175)
第八章	艺术之于教育的启示：学校最重要的目标之一就是让 学生们爱上自己的创作	(177)
第九章	艺术教育研究的议题：科学是研究中的一种；研究却 不是科学中的一种	(190)
第一节	正在发生变化的研究信念	(191)
第二节	艺术教育所需要的研究	(196)
第三节	关于转换的一项研究设计	(201)
第四节	人口统计学的研究	(205)
第五节	历史研究	(206)
第六节	课程和教学研究	(208)
第七节	评估的创造性方法	(209)
第十章	总结和意义：一块石头拥有的美比你一生所经历的 还要多	(211)
参考文献		(221)

第一章

艺术在观念转换中的角色： 教育是一个学习发现 自我的过程

要理解在观念转换中的艺术所扮演的角色，我们必须从人体组织的生物特性角度出发，因为正是这些特性，人类才与周边使人类得以生存的环境产生了建立关联的可能。在其最基本的状态下，环境是由图像和声音、味道和气味组成的一种质性物，并能够被我们的感官系统感知。正如威廉·詹姆斯（William James）曾形容的，对于新生儿而言，世界就是一片极度吵闹的混沌，即使是在其极度混乱的情况下，它依然是一个可经验的环境，一个所有人甚至是新生儿都可以体验的环境。^①

当然，体验环境是一个持续终生的过程；它是生命特有的内容。这个过程由文化缔造，受语言影响，被信仰冲击，受价值观影响，有时被我们称为个性的独有特性所中和。我们人类会同时赋予我们经验的东西以个人和文化印记；这两者之间的联系是无法分割的。但是，尽管有这些个性化和能过滤经验的中间因素，我们与可经验的世界的最初联系依然是依靠人类进化出的生物性感官系统。作为人类神经体系延伸出的系统，正如苏珊·朗格（Susanne Langer）所说的，是“心智的器官”。让我们听一下她在经典之作《哲学新解》中如此描述感官与智力之间的关系：

^① William James, *The Principles of Psychology* (New York: Holt, 1896), 488.

神经系统是心智的器官，它的核心是大脑——最终端的感知器官；任何它具有的特征机能必须控制它所有分系统的工作。换言之，我们感官的活动是“精神”的活动，不仅在它到达大脑的时候，还发生在其最初时，无论何时外面陌生的世界都影响着这个最遥远且最微小的感知器官。所有的感知都带有思想的印记。例如，“看”不是一个被动的过程，通过这个行为，毫无意义的印象就被储存起来以备一个组织思想所用，这个思想由模糊的数据构造而成，以满足自身的需要。“看”本身其实就是一个构想的过程；对可视世界的认知始于我们的眼睛。^①

感官是我们产生意识的首要途径。没有完整的感官系统，我们就无法明白我们所回应的环境的属性。意识缺乏将使我们良莠不分，无法滋养自身，也无法与他人交流。

体验我们所居住的世界的能力是性格最初的反射；我们具有需要哺育、对温度会作出反应、依靠奶类等生物本性。我们的生物系统使我们具有生存的能力——在他人的帮助下。^②但是我们依然学习。我们学习观察，学习聆听，学习辨别我们所品尝和触碰之物的复杂性质。我们学习区分和辨别，识别和回忆。最初的一种反射响应，一种机体的本能，成为寻求刺激、区别、探索，最后是意义的渐进过程。我们的感官系统成为寻求自我发展的一种手段。但是它并非独立工作；它需要发展语言、艺术、科学、价值观和爱好之类的文化修养等手段。在文化的帮助之下我们获知如何创造自我。

“文化”这个词语据说有上百种含义。其中两个是与教育有关

① Susanne Langer, *Philosophy in a New Key* (Cambridge: Harvard University Press, 1979), 84.

② The human infant is one of the most dependent of living organisms over the longest period of time. Without adult assistance, it would perish.