

艺术教育哲学

(美) 埃德蒙·伯克·费德曼 著

Edmund Burke Feldman

马菁汝 译

世界美术教育经典译丛

Philosophy of
Art Education

浙江人民美术出版社

世界美术教育经典译丛

艺术教育哲学

(美) 埃德蒙·伯克·费德曼 著

Edmund Burke Feldman

马青汝 著

译

Philosophy of
Art Education

图书在版编目(C I P)数据

艺术教育哲学 / 马菁汝主编. -- 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2016.11

(世界美术教育经典译丛)

ISBN 978-7-5340-4743-5

I . ①艺… II . ①马… III . ①艺术教育-教育哲学
IV . ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第001002号

Authorized translation from the English language edition, entitled PHILOSOPHY OF ART EDUCATION, 1stE, FELDMAN EDMUND BURKE, published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall, Copyright ©1996

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language adaptation edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and ZHEJIANG PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE CO., LTD Copyright ©2016

This edition is authorized for sale only in the People's Republic of China (excluding the Special Administrative Region of Hong Kong, Macau and Taiwan).

本书中文简体版由培生教育(亚洲)有限公司授权浙江人民美术出版社在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)出版发行。未经培生教育(亚洲)有限公司许可,不得以任何方式和任何形式复制、抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有Pearson Education 出版集团激光防伪标签,无标识者不得销售。

著作权登记 图字: 11-2016-35 号

丛书主编: 马菁汝

责任编辑: 陈辉萍

责任校对: 张金辉

责任印制: 陈柏荣

封面设计: 俞佳迪

艺术教育哲学

(美) 埃德蒙·伯克·费德曼 著 马菁汝 译

Edmund Burke Feldman

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

电 话 0571-85170300

经 销 全国各地新华书店

制 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2016年11月第1版 · 第1次印刷

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 9

字 数 120千字

书 号 ISBN 978-7-5340-4743-5

定 价 36.00元

【版权所有,请勿翻印、转载】

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

“世界美术教育经典译丛”编委会

主任：高 洪

委员：马菁汝 王晓琳 孔新苗 王德育

孙吉虹 余 丁 高 洪 唐 斌

钱初熹 郭祯祥 管慧勇

（按姓氏笔画排序）

此丛书由中国美术家协会美术教育委员会组织编写

前 言

美术教育是人类最早的文化教育活动之一，是美育的源头，孔子的“游于艺”教育学说可见一斑，蔡元培先生更提出“以美育代宗教”的学说，美育的重要性显而易见。美育体现着一个国家和民族的文化传统，体现着经济社会发展的时代风貌，体现着国民的审美水平，体现着国家文化软实力。美术教育是进行美育的重要途径，对于提升全民审美素养，丰富人们的精神世界，培养创新型人才，推动社会主义文化大发展大繁荣具有重要意义。

改革开放以来，我国把握时代发展的重大历史机遇，推进现代化建设，取得举世瞩目的伟大成就，同时我们也清醒地看到在推进建设的过程中存在文化缺失的问题。在国家发展软实力与硬实力指标之间，在社会审美判断与功利价值引导之间等在内的多重矛盾，昭示着美术教育的缺失。

目前，我国经济社会发展和社会主义现代化建设正处在关键时期，必须提高国家文化软实力，夯实国家文化软实力根基，推动美术教育融入经济社会文化建设，促进城乡和谐美好发展，提升人民群众审美素养，塑造民族精神品格。这是国家重大需求，也是美术教育工作者的使命。

中国美术家协会在2014年成立了美术教育委员会，以促进美术教育均衡、健康发展，通过开展一系列学术研究，充分发挥美术教育的社会功能，履行美术教育在社会发展中的责任。美术教育委员会于2015年6月发布了《北京共识：让美术教育成为滋养社会创新的重要源泉》的美术教育宣言，积极倡导面向社会创新和多元化发展的美术教育，深化了美术教育在当下艺术发展、教育事业发展乃至社会发展中所承担的富有建设性和创新性角色的思考，强调传播为社会创新的美术教育理念，发挥美术教育在培养创新人才方面的优势。把美术教育作为我国提升全民审美素质、塑造民族文化品格、

培养社会创新能力、增强国家软实力的重要载体。

由中国美协美术教育委员会组织编写，浙江人民美术出版社重点出版的“世界美术教育经典译丛”正是契合美术教育新的发展需要，探索创新型美术教育发展的一项有意义的实践。通过引进和借鉴西方的美术教育理论和实践经验，“以我为主，为我所用”，满足美术教师借鉴国外美术教育思想的需求，弥补我国美术教育在经典理论著作上的薄弱之处。

通过引进借鉴经典教育著作，把握当今世界文化发展新趋势，着眼于民族文化的长远发展，以自信的心态、开阔的视野，吸纳百家优长，兼集八方精英。在保持面向世界的国际视野、学习借鉴世界各国人民创造的优秀艺术的同时，以高度的文化自觉与文化自信坚守立足传统的本土文化立场，使大众审美和人文素养培养植根于民族优秀传统文化的沃土，符合世界发展进步的潮流。

通过引进借鉴经典教育著作，了解世界美术教育发展趋势，研究美术教育的规律，倡导为社会创新的美术教育理念，担当起引领美术教育健康发展的使命和责任。积极为面向社会创新、面向多元化发展美术教育的先行者和实践者搭建思考与沟通的平台，提高教师的专业素质和教学能力，用美术教育和艺术的创造力、创新性，合力推动自我素质的提升、社会的和谐发展与民族的伟大复兴。

通过引进借鉴经典教育著作，开阔广大美术教育工作者的眼界，推广科学的美术教育方法论，用中西美术教育比较的方法，关注美术教育现象，切实解决教学中实际问题，不断完善课程设置，创新教学方法，形成既传承中国教育文化又吸收近代西方经典美术教育之学科本位与学生中心之长的中国美术教育体系，培养适应社会发展的创新型优秀艺术人才。

习近平总书记在文艺工作座谈会上指出，实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，文艺的作用不可替代，文艺工作者大有可为。我们必须推动全民美术教育，提升大众审美和人文素养，在促进社会文明进步、服务人民群众、建设社会主义文化强国中发挥重要作用。坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，融汇古今中外一切优秀文化，包容各种艺术风格流派，倡导学术自由，尊重艺术家个性，营造美术事业繁荣发展和高端美术人才

健康成长的良好氛围。

繁荣发展美术事业必须依靠优秀的美术人才。通过美术教育，引导和教育美术人才把握前进方向，打牢共同思想基础，砥砺品德陶冶情操，激发历史责任感，将个人艺术理想和成长成才与实现中华民族伟大复兴中国梦、建设社会主义文化强国的实践紧密相连，造就信念执着、品德优良、知识丰富、本领过硬，既具备传统文化修养又具有开阔国际视野、综合素质好和创新思维强的一流人才，为弘扬民族文化和时代主旋律、经济社会发展和人民幸福生活服务。

推动美术教育全面发展，要形成基础教育、职业教育、高等教育、继续教育、师范教育的美术教育、专业美术教育、社会专门机构美术教育和其他公共美术教育组成的完整美术教育体系，建立既各具特色、各具优势、相对独立，又相互衔接、相互促进、密切联系的工作机制。以时代发展要求、传承中国文化、全球广阔视野、未来发展创造的视角，构建有中国特色的美术教育体系。

创新是一个国家和民族兴旺发达的不竭动力，基于对“为社会创新的美术教育”理念的共同价值追求，美术教育要适应以创造力培养为重点的新趋势，对培养创新型人才的途径与方法开展深入研究，发挥研究成果对培养具备审美感受能力、形象思维能力、创造表现能力的创新型人才的引领作用，使美术教育真正成为滋养社会创新的重要源泉。

中国美术家协会美术教育委员会主任

2016年1月26日

重读经典（代序）

“文明”、“文化”，两个概念尽管各自含义丰富，言人人殊，但“文明”大致是指科技、物质力量的发达水平，例如互联网，可谓现代文明的成果，它大大拉近了人们的距离，无论在世界的哪个角落都可以做到时时互动，使“地球村”的概念日益深入人心。“文化”则更多是指日常生活、国族传统的历史厚度，是来自历史时空深处的绵延世界观与情感、生活的原初力量，在同物质文明携手与时俱进的时代变化中，文化日新月异但也禀性难移，例如“语言”，它还被称为“乡音”或“存在的家”（海德格尔）。因此，才有了现代世界中不同文化之间的“跨文化交流”、“跨文化比较”。当然，通过比较的方法，最终目的无疑都是比较者欲丰满、增强自己的文化实力与表达传播力，以实现自身文化体验的现代化。如此，教育便成为衡量这一现代文明、文化互动与更新的最重要指标，其发展与变革也成为各国提高国家综合国力的重要战略。

在现代社会，无论深奥的科技还是日常的衣食住行，都与审美产生着千丝万缕的关系；在视觉文化占主导的今天，认知与审美都离不开视觉教育的核心——美术教育，而美育对人的精神层面的陶养，在帮助人们更好地、更个性地享受现代物质文明成果的同时，也推动着整个民族、国家、社会文化传统的更新与进步……艺术与生活的联系从未像今天这样紧密。同时，美术对人的视觉想象、图像表达素养的陶冶，又反过来作用于物质与精神产品生产、消费、日益精益求精。在这种互为原因的作用中，美术教育的价值越发凸显，它不仅担负培养具备审美感受能力、形象思维能力、创造表现能力、战略实践能力的全面发展的人的重任，而且在促进社会和谐、环境美好、文化创新等方面发挥着重要的作用，美术教育，蕴含了新的历史使命，美术教育越来越成为社会的关注焦点。

为了认真研究中国美术教育的实际问题，尽可能解决教学中出

现的弊端，补齐近十年来没有系统引进国外美术教育研究的代表性文本的短板，我们有了出版此套丛书的想法，我们的这一点想法与浙江人民美术出版社管慧勇先生长期以来的思考一碰即合，可谓不谋而合。由此，产生了由浙江人民美术出版社推出的这一重点出版项目“世界美术教育经典译丛”。我们希望通过引进国外经典美术教育著作，一方面满足广大美术教育研究学者、美术教师对吸纳国外美术教育思想的渴望与需求，弥补我国美术教育在经典理论著作译介方面的一些缺遗。另一方面，更希望再次掀起学科共同体的中外比较研究兴趣的热潮，在开拓理论视域的过程中建构对当下中国美术教育现象和问题的新反思视角。以它山之石为借，攻克和破解身边美术教育中出现的课题与问题，促进当代中国美术教育研究的新发展。

本丛书在选目时，特别注意甄选美术教育研究方面具有较强实力的国家，如美国、英国、法国、德国等，选择对世界美术教育思想发展有贡献的代表性著作。我借此机会，特别感谢为促进海峡两岸美术教育建立联系和学术交流做了很大贡献的台湾学者郭祯祥先生，在身体不适情况下仍然给予我们这套丛书出版很多支持，将其译著《艺术视觉的教育》的简体中文版权授权给我们。还有，台北市立大学王德育教授将译著《创造与心智的成长》简体版权授予我们，这是他90年代对第一版译稿进行反复推敲后整理的、珍藏多年久未面世的一版译稿，在这里对他付出的心血表示由衷的感谢。还要感谢法国泰勒美术教育家协会给予本丛书的帮助。最后，我要感谢中国美术家协会美术教育委员会对本丛书编写工作的大力支持，感谢对本丛书给予很多帮助和支持的海内外美术教育界的专家老师们，感谢付出辛勤劳动的每一位译者和参与本丛书的所有工作人员。我衷心希望这套书的出版，能为中国美术教育研究者和美术教师充实理论参考读物，为美术教育的蓬勃发展尽一分力量，最终建构适合中国国情、具有本土文化特点的、系统而科学的美术教育体系。

馬普汝

2016年1月28日于北京

英文版序言

我曾在各种奇怪的地方教过美术——通常是因为我需要谋生而又无其他一技之长。在菲律宾服役期间，我教过住在马尼拉（Manila）近郊的旧金山德尔蒙特市（San Francisco del Monte）的一位中国老商人油画；随后，又在宾夕法尼亚州（Pennsylvania）的威尔克斯·巴里（Wilkes Barre）市的一家艺专教人体素描（life drawing），那是一个高中美术老师经营的学校，学生则是一些领取政府补贴而根本不关心美术或美术教师的二战退役军人。我正是在那里领教了学生们的桀骜不驯，并在被解雇之前主动辞了职。

我还曾短期执教于哥伦比亚大学附近的社区中心，教旧城区（inner-city）的孩子们画画；他们也不喜欢我的教学方式，所以我很快就辞职了。我在纽约市基督教女青年联合会（YWCA）教授的艺术欣赏课却很成功，至少她们还返聘了我。然后，新泽西州（New Jersey）的一位美容整形师请我教他画画，每周两晚；教一位真正的医生画画让我觉得自己很有价值。后来，在匹兹堡正式执教期间，我在基督教青年联合会（YM）和犹太教女青年联合会（YWHA）的夜校授课，教退休的老年人画素描和油画；而我从他们身上学到的东西远比我传授给他们的多。在阿拉巴马州（Alabama）的利文斯顿市（Livingston），我做过素描家教老师，学生是一位气质优雅的老人——鲁比·塔特太太（Ms. Ruby Tartt）；在纽约期间，她曾师从威廉·蔡斯（William Chase，美国印象派画家，译者注）；她给我品尝了胡桃派，令我至今难以忘怀。在利文斯顿期间，我同时还在一家古董店的里屋教肖像画。教具简陋但气氛热烈；我的色彩感则来自于这些古玩。

此外，我还做过很多其他的工作和支教工作（visiting teaching stints）——其中大部分都令人满意，但也有个别令人羞于启齿的。尽管如此，我同样从中受益；明白了哪些事情不能做，还有哪些事

情是我侥幸成功的。这些传奇式经历的意义在于，在我打算对美术教育进行哲学探讨之前就熟悉了各种美术课的环境。当然，我明白美术教育的范畴远不止简单的美术教学；但是，我仍然坚信略显过时的一个观点，即它们之间是有联系的。在本书中，我打算把这两个主题结合起来进行探讨。

我有幸将这些观点集结成书，并称之为哲学。首先，要特别感谢普伦蒂斯霍尔出版社（Prentice Hall）的发行人泰瑞尔（Norwell F. [Bud] Therein）对我的鼓励，以及所有一直跟进这个项目的其他专家们的帮助；其次，我要感谢耐心准备手稿的弗吉尼亚·奎斯特（Virginia Seaquist）。毋庸置疑，书中出现无论是“教育学的”、“美学的”，还是“形而上的”的瑕疵都与他们毫不相干。最后，我必须感谢我的老师和学生们，正是他们提出的问题让我不断地思考和探寻答案，最终成就了该书。

埃德蒙·伯克·费德曼

导 论

美术教育的结构可与早期罗马式教堂的建筑结构相媲美。中世纪的砖瓦匠深蕴即兴创作的精髓——他们兼收并蓄，并综合运用。平面图（floor plan）是罗马式的，随之添上了希腊式的柱廊、叙利亚式的圆顶、拜占庭风格的马赛克、凯尔特式的螺旋线条和穆斯林式的宣礼塔（pray tower）。通过加入这些异国情调的元素，他们创造出一种气势宏伟的建筑大杂烩；大众更偏爱这种建筑，而不是相对更加精良和规范的哥特式建筑。在我看来，人们喜欢罗马式建筑风格，是因为所有的借鉴和即兴发挥创造出了一种复杂的有机整体——完全符合审美的统一体。

也许，美术教育——从汇总观点、教育实习和课程教案——与此有异曲同工之妙。从习惯和情感角度来说，我们热爱这门学科，但我们并不会像保护伟大的建筑工程那样对待她；我们也不想看到这座教育大厦的倾圮——尤其是当我们的学生和同行还身处其中。这说明，需要重新审视该学科的结构——找出其自成一体的原因，以及值得为之——至少为其中一部分——坚持的理由。

在深入探讨该专业的哲学体系之前，将其定义为一门学科不失为明智之举。有些学者并不认同美术教育学的这一身份，他们认为这是一个交叉学科（hybrid subject）——混合了正统的老牌学科，如教育心理学、美术史、美学、社会科学，以及丰富的创作活动的一门学科。从认同美术教育学的角度，我们可能注意到：（1）大部分现代学科（尤其是社会科学）的最初身份都是前辈学科的旁系庶出；（2）交叉学科则享有一种生物学家所说的“杂交优势”——即美术教育活跃至今是因为她代表了对需求的一种成功响应，而这正是那些传统学科所欠缺的。

仔细审视美术教学，我们可以看到它囊括了从普通创作课程所涉及的指导，一直到关于创造力的高谈阔论：杜威（Dewey）的

“经验论”、丹托（Danto）的“艺术世界观”，以及将梅普尔索普（Mapplethorpe）的摄影作品运用到小学课堂上的智慧。无论你对这些想法和做法有何感想，它们都佐证了这个专业的广阔领域和无限活力；同时也说明，如果我们称之为一门学科的话，就要用一些精确的限定词。

下面是我对该学科的定义。美术教育是包括了传授和学习如何创作和理解艺术的一项事业，同时也通过艺术了解世界和自我。应当声明的是，这里提到的“艺术”（Art）指的是视觉艺术——从传统的绘画、雕塑、建筑，到手工艺、工业设计、摄影、电影、电视以及电脑艺术。因此，该学科研究的是我们人类创造的各种事物的形式和功能、创作和传播图像的各种方式，以及这些事物和图像对我们人类和环境的影响。最后，美术教育还包括了各种形式的论述，涉及到艺术创作、艺术史和人类学的研究、对艺术含义的理解，以及对单个艺术品的评价。

鉴于美术教育的包罗万象，这个定义似乎像一条葛藤，包含了所有的优雅与精确。但是，除非忽略美术教育工作者的工作，或阻止他们的本职工作，否则我们就无法压缩该定义。如果定义不够精准，那么在自我辩解时，我们可能就要借助于罗马式建筑的力量了。

美术教育的哲学（philosophy）及其作用是什么呢？首先，它应该是美术老师在教学实践中所遵循的基本理念；其次，它应该为老师们实施这些理念提供方法论；再次，它应该是美术教育工作者全力以赴、为之奋斗的理想目标。

那么，该哲学的价值何在呢？我认为，它会帮我们判断我们的信念是否坚实可信；它会帮我们识别我们的方法和策略是否有成功的可能；并且它能告知我们何时因为对的原因做了对的事，反之亦然。

考虑到，未提及过艺术的哲学这个概念，那么它与本书的主题是否有关呢？只要它有助于我们了解艺术，并论及艺术在历史、社会，以及在优质生活中的价值，答案就是肯定的；但是，只要它没有告诉我们时间和方法，还有是否能通过教学来实现艺术的价值，答案就是“否定的”。

那么，教育学哲学呢？同样，只要它论及民主社会学校教育的目的、非学术性研究的学术价值，以及致力于既定结果的那些教学机构中创造力的作用，那它就与本书的主题有关。然而，教育学哲学无法告诉我们：某种美术教学实践如何阻碍或有损于我们的奋斗目标；那是因为它无法告知我们——即无法发自内心地告知我们——当创作或试图理解别人创作的图像时，顺利与不顺利的心境是何感受。

显然，受过特殊培训、就职于各种机构、为有多重需求的群体服务的那些人在实施复杂教学活动时，并且当该活动遇到教育原理时就会产生一些问题，这就需要一种独特的经验来识别这些问题。为了应对上述问题，我们就必须要找出既定的理想目标与各种视觉艺术、课堂教学的主要模式、不同学习类型、不断变化的社会需求之间的联系。这就意味着，用于理论和归纳总结的语言必须与教育实践在同一水平。¹否则的话，就可能成为一种审美对象（aesthetic object）——看起来很美，却不实用。

现在设想有一种美术教育的理念，强调绘画的价值在于它是促进心理健康和心智成长的一种方式。那么，我们需要知道很多重要的绘画方式对一个艺术家或学生的心灵健康毫无建树。

设想有另一种理念，强调绘画的价值在于它是一种方式——用于了解异域的风土人情。那么，理解并不能代表欣赏和认同。我们可能是因为研究了异域风土人情的艺术，而变得不喜欢他们——这是一种令人遗憾而又最有可能的结果。

设想有一种理念，坚持认为艺术活动会促进特立独行和冒险精神。那么，其实一些很有效的艺术手法会鼓励墨守成规、依附传统，而不是大胆尝试。

这些假设向我们证明，给美术教学与学习下个全面性的定论并非易事。绘画也许的确能促进心理健康，但也并非总是人人都适合。例如，我们用焦点透视法教三年级的孩子画电线杆，这并不会对孩子的心灵成长或自我表现力造成太大影响；我们可以教孩子们

¹ 关于这一点，亚里士多德（Aristotle）有很好的建议：“然而，智力本身没办法移动，必须把它引向某个终点；换而言之，它必须是实用的。”（见亚里士多德《尼各马克伦理学》第六卷，第二章）

研习鲁本斯的狩猎场面，结果那些高贵的弗兰德斯（Flemish）骑手们屠杀无辜野生动物的画面令人心生厌恶；我们可以教孩子们做一些吓人的纸型面具，结果却发现一些孩子会因此做噩梦。

除了阐释意外后果的法则之外，这些例子还敦促我们在考虑把整个哲学体系建立在单一基础或前提之上时须格外谨慎；也就是说，“如果你只有一把锤子，那么所有的问题在你看来都像是钉子”。严格的一元论和单一原则产生的结果很容易预测，所以我主张一个**多维度**的美术教育的哲学，当涉及到了了解和评判我们这个不断完善的学科时，多维度总好过单一的维度。

因此，本书从与美术教学与学习密切相关的人类思想和行为的五个主要方面展开了讨论——它们分别是社会维度、经济维度、政治维度、心理维度和认知/道德维度。当然，还可以举出其他维度，但我们不需要再增设其他类别，一个五维度的网应该能捕到足够多的鱼了。

目 录

第一章 社会维度

前 言 (Introduction)	1
家 庭 (The Family Group)	2
社 区 (The Community)	3
年龄段 (Age Grouping)	4
阶级现象 (Class Phenomena)	6
种族和民族 (Race and Ethnicity)	7
宗 教 (Religion)	8
性 别 (Sex and Gender)	9
社会变革 (Social Change)	11
多元文化 (Multiculturalism)	12
乌托邦唯美主义 (The “Clean Canvas” Situation)	15
无视社会性 (Neglecting the Social)	16
作为文化工作者的教师 (Teachers as Cultural Workers) ...	17
结 论 (Conclusion)	19

第二章 经济维度

前 言 (Introduction)	21
生产方式 (Means of Production)	22
劳动美学 (Aesthetics of Production)	24
消费美学 (Aesthetics of Consumption)	25
工艺美术教育 (The Case for Craft)	26

商品的流通 (The Flow of Goods)	28
混合型经济 (Our Mixed Economy)	29
设计教育 (Design Education)	32
设计的经济哲学 (Design as Economic Philosophy)	33
劳动的前景 (The Future of Work)	36
结 论 (Conclusion)	39

第三章 政治维度

前 言 (Introduction)	42
权 威 (Authority)	43
权 力 (Power)	45
民主原则 (Democratic Principles)	47
大众观念 (Public Opinion)	49
领导能力 (Leadership)	52
方 针 (Policy)	56
艺术行动主义 (Art Activism)	59
社会资助 (Public Support)	60
政治局限性 (The Limits of Politics)	62
结 论 (Conclusion)	63

第四章 心理学维度

前 言 (Introduction)	66
感 觉 (Sensation)	67
知 觉 (Perception)	69
模 仿 (Imitation)	72
认知的结果 (Perceptual Outcomes)	74
动机与兴趣 (Motives and Motivation)	75
批判性思维 (Critical Thinking)	77
儿童美术的审美 (The Child-Art Aesthetic)	79
性格与“天分” (Personality and Talent)	82