

美育 与 当代儿童 发展

*Aesthetic Education
and Contemporary
Children's Development*

金雅

郑玉明

著

美育 与 当代儿童 发展

金雅

郑玉明

著

图书在版编目 (CIP) 数据

美育与当代儿童发展/金雅,郑玉明著.—杭州:浙江少年儿童出版社,2017.5

ISBN 978-7-5597-0048-3

I. ①美… II. ①金…②郑… III. ①美育-儿童教育-研究 IV. ①G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 068516 号

美育与当代儿童发展

MEIYU YU DANGDAI ERTONG FAZHAN

金 雅 郑玉明◎著

责任编辑 陈力强

美术编辑 鲍春菁

封面设计 邵 安

装帧设计 Shawn 工作室

责任校对 冯季庆 石晓音

责任印制 姬江松

浙江少年儿童出版社出版发行

地址:杭州市天目山路 40 号

杭州富阳美术印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

开本 880mm×1230mm 1/32

印张 9.125

字数 190000

2017 年 5 月第 1 版

2017 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5597-0048-3

定价:30.00 元

(如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换)

内容提要

长期以来,我们对儿童的智力教育、道德教育、体格培育等比较关注,即以智育、德育、体育作为儿童教育的重心,而对审美教育及其在儿童生命发展中的重要意义远未充分认识。特别是对审美教育以自然教育、艺术教育、生命教育等为重要载体,以情感美化、趣味提升、创造激发、个性涵育、人性和谐等为重要内涵,以儿童生命主体的全面、和谐、自由地发展为核心目标,以儿童生命主体的愉悦、幸福的感受体验为核心价值的独特途径与方法远未充分认识与发掘。

美育有狭义和广义之分。本书以大美育观为依托,依据以人为本的儿童发展观,结合儿童发展的客观阶段和具体目标,研究和论析美育的人生向度及其对当代儿童发展的现实意义和人文价值。美育的基础意义是促进当代儿童在生理、认识、道

德方面的一般发展。美育的深层意义是通过建构以自然美育、艺术美育、生命美育为重心的立体审美教育网络,引领当代儿童主体性、创新性、感受力、想象力及其人格、人性等的和谐发展。当代儿童审美教育离不开家庭、学校、社会的合力,需要借鉴吸纳中西儿童美育思想的优秀资源。同时,更需要结合当下实际,深入思考并切实处理好美育在引领当代儿童发展中的现实目标与长远目标、科学指标与人文指标、实践维度与价值维度等的辩证关系,从而真正实现儿童美育的丰富价值和独特效能。

本书反思和批判了以技能训练和艺术考级为目标和价值追求的实用美育观,确立了人生论美育的理论视野,综合认识论、实践论、本体论等方法,对美育与儿童发展问题进行立体辩证综合的深度考察;注重理论创新建构与具体实践问题的结合,宏观研究与微观研究的结合,体现以理论观念创新为目标、以具体实践问题为指向的研究导向;注重对传统儿童美育实践的反思、叩问、推进,注重中西优秀理论资源的吸纳、分析、考辨,力求从历史贯通当下,从理论切入实践,深入思考研讨美育在引领当代儿童发展中的基础问题和关键问题。

目 录

导论 美育引领当代儿童的发展	/ 1
第一节 儿童发展与儿童发展观	/ 3
一、儿童发展的阶段	/ 3
二、以人为本的儿童发展观	/ 5
第二节 美育促进当代儿童发展的独特意义	/ 10
一、何为美育	/ 10
二、我国当代儿童美育的异化	/ 13
三、美育的人生向度和人文意义	/ 15
四、美育与当代儿童的发展	/ 23
第一章 基础建构:美育与当代儿童的一般发展	/ 29
第一节 美育与当代儿童的生理发展	/ 29
一、当代儿童的生理发展与健康	/ 30
二、美育与体育	/ 32
第二节 美育与当代儿童的认知发展	/ 35
一、当代儿童的认知发展与智慧	/ 35
二、美育与智育	/ 38
第三节 美育与当代儿童的道德发展	/ 41
一、当代儿童的道德发展与同情	/ 41

二、美育与德育	/ 44
第二章 立体建构:自然美育与当代儿童的全面发展	/ 49
第一节 自然美育对儿童发展的意义	/ 49
第二节 多样化的自然审美形态	/ 56
一、山水之美	/ 56
二、时光之美	/ 60
三、动植物之美	/ 66
四、宇宙之美	/ 69
第三节 自然美育与当代儿童的全面发展	/ 72
一、自然美育与儿童的感受力	/ 72
二、自然美育与儿童的想象力	/ 76
三、自然美育与儿童的创造力	/ 78
第三章 立体建构:艺术美育与当代儿童的和谐发展	/ 82
第一节 艺术美育对儿童发展的意义	/ 82
第二节 我国当代儿童艺术教育的历史与审美变革	/ 90
一、新中国成立以来儿童艺术教育的历史与局限	/ 90
二、我国当代儿童艺术教育的审美变革与拓展	/ 93
第三节 艺术美育与当代儿童的和谐发展	/ 100
一、艺术美育与儿童的主体性	/ 100
二、艺术美育与儿童的创新性	/ 103
三、艺术美育与儿童的和谐性	/ 104

第四章 立体建构:生命美育与当代儿童的自由发展	/ 108
第一节 生命美育对儿童发展的意义	/ 108
第二节 生命美育的民族文化底蕴	/ 116
第三节 生命美育与当代儿童的自由发展	/ 124
一、生命美育与儿童的生活教育	/ 124
二、生命美育与儿童的人格培育	/ 128
三、生命美育与儿童的人性涵育	/ 134
四、生命美育与儿童的挫折教育	/ 139
第五章 中西儿童美育思想资源与借鉴	/ 143
第一节 中国儿童美育思想与启示	/ 143
一、梁启超的“趣味教育”说与“情感教育”说	/ 144
二、雷家骏的儿童艺术生活观	/ 151
三、朱允宗的小学校美育训练法	/ 153
四、丰子恺的“童心”说与学堂艺术教育论	/ 156
五、陈鹤琴的儿童美育论	/ 162
第二节 国外儿童美育思想与启示	/ 168
一、卢梭与儿童美育	/ 169
二、裴斯泰洛奇与儿童美育	/ 174
三、席勒与儿童美育	/ 175
四、福禄培尔与儿童美育	/ 179
五、杜威与儿童美育	/ 180
六、罗恩菲尔德与儿童美育	/ 185
七、加德纳与儿童美育	/ 187

第六章 当代儿童美育方法与问题 / 189

第一节 家庭儿童美育的方法与问题 / 189

一、家庭儿童美育的问题探究 / 190

二、家庭儿童美育的方法探讨 / 193

第二节 学校儿童美育的方法与问题 / 197

一、我国学校儿童美育的历史发展 / 198

二、学校儿童美育的意义和问题 / 200

三、学校儿童美育的方法与原则 / 203

第三节 社会儿童美育的方法与问题 / 206

一、我国社会儿童美育的历史发展 / 206

二、社会儿童美育实施的方法与问题 / 208

第七章 美育和当代儿童发展的反思与探索 / 214

第一节 美育和当代儿童发展的现实目标与长远目标 / 214

一、以美育引领儿童发展的现实目标和长远目标的统一 / 214

二、拨正当代儿童美育的短视与浮躁 / 216

第二节 美育和当代儿童发展的科学指标与人文指标 / 221

一、重视美育对儿童发展的人文指标的引导 / 221

二、以美育推动当代儿童发展的人文指标的强化 / 224

第三节 美育和当代儿童发展的实践维度与价值维度 / 228

一、以美育引领当代儿童发展的价值维度的确立	/ 228
二、以美育推动当代儿童发展的实践维度和价值维度的良性互动	/ 230

参考文献	/ 234
------	-------

附 录	/ 239
-----	-------

蔡元培	美育与人生
王国维	论小学校唱歌科之材料
丰子恺	儿童画
雷家骏	儿童的艺术生活
既 澄	小学校中之美育
朱允宗	小学校美育训练法
陈鹤琴	幼稚生应有的习惯和技能表

后 记	/ 276
-----	-------

导论 美育引领当代儿童的发展

本书的“儿童”概念特指从胎儿至初中教育阶段的儿童,大概在0至15周岁之间。

儿童发展是指儿童在身心两方面的完整发育和整体生命的健康成长,包括儿童以知情意为基本要素的生命机能全面、和谐、自由的成长发展。

儿童时期是人的一生中最具成长性和可塑性的阶段。人从出生到成“人”,不仅是身体和生理的发育,也是身心的健康、知情意的和谐、人格人性的整体发展完善,是从生理的生命体到成为人的“人”的生成史。“从总体而言,人类个体发育成熟大约在17-18岁。”^①因此,儿童时期的成长发展,对于人的个体发育及其一生来说,都具有不容忽视的基础意义和决定意义。

对儿童生命的关注,首先就需要确立“以人为本”的基本人学观和儿童发展观。过去,我们对儿童的智力教育、道德教育、体格培育等比较关注,即以智育、德育、体育为教育的重心,而对审美教育及其在儿童生命发展中的重要意义远未充分认识。特别是对审美教育以自然教育、艺术教育、生命教育等为基本载体,以情感美化、趣味提升、创造激发、人性和谐等为重要内涵,以生命的全面、和谐、自由的成长为整体目标,以主体的愉

^① 边廷芳:《儿童心理学》,杭州:浙江教育出版社,2009年,第1页。

悦、幸福的感受体验为核心价值的独特途径与方法远未充分发掘。

中国古典教育主要偏向道德教育,突出了人的社会伦理角色。西方现代教育主要偏向智力教育,突出了人的现实理性目标。这些教育的模式,各有自己的特点和长处,但片面地强调与实施,造成了忽略受教育者生命的整体性、独立性、主体性、创造性、丰富性、自由性等的偏畸,特别是忽略了生命存在本身的完整感、价值感、幸福感。从长远来看,在这类教育模式下成长的人缺少强大的发展后劲。

18世纪90年代,“美育之父”席勒发表《审美教育书简》,第一次自觉地将审美教育的概念引入了人类教育的理论视野,知情意的和谐发展、生命的自由幸福成为人文主义教育的重要理想。席勒指出,在大机器生产时代,唯有审美教育才能使人从野人、蛮人蜕变为文化的人、文明的人,拥有完整而自由的美好生命。今天,审美教育对人类仍然具有重要而关键的意义,也成为儿童教育和儿童发展研究中的重要理论课题和实践命题。

“爱美是人类的天性。”^①对于儿童来说,其身心的生理特征和精神特征尚较多地保留了人的生命的自然本性,拥有较为原始的感受力、想象力、创造性等,这些与美的特性具有天然的联系。审美教育的感性、柔性方式,比道德教育和智力教育的规范、约束方式更切合儿童的接受能力和接受特点。积极开展与渗入审美教育,是推动当代儿童教育向德智体美全方位展开的有效

^① 金雅主编:《中国现代美学名家文丛·梁启超卷》,杭州:浙江大学出版社,2009年,第379页。

举措,也是切实引导当代儿童和谐发展和健康成长的必要方法。

第一节 儿童发展与儿童发展观

对于儿童发展的过程、特点与规律,既需要从客观、科学的立场出发予以描述和揭示,也需要从富有人文情怀和人文关怀的理念出发予以阐释与建构,从而为儿童发展提供切实而富有前瞻性的规划与引领。

一、儿童发展的阶段

研究表明,儿童发展是阶段性和整体性的统一,即儿童身心发展的某些方面在某些特定的时间会到达关键期、敏感期,其特定的能力发展会有质的飞跃提升。而在此前后,其发展则处于相对稳定的量变过程中,特别是儿童的人格特征初显后,会保持相对的稳定。同时,不同儿童的个体发展,虽有具体不同的进程、路径,但他们的发展在整体上也有一些共同的规律和特点。这是我们能够对儿童发展进行科学研究的基础。

一般来说,儿童发展经历了胎儿期、婴儿期、幼儿期、儿童期(狭义),直到少年前期的完整过程。从生理年龄上说,大概在15周岁之前。

胎儿期:母体内孕育到降生。受精卵在子宫内着床发育直到与母体分离而降生,一般为10个月。胎儿由单细胞急速发育变化,初步具有了适应周围环境的相应能力,并成功与母体分

离,降生到这个世界上。

婴儿期:出生到3周岁以前。生理体格和神经系统迅速发展,为运动、感知、智力的发展等提供了客观的物质基础。大约1周岁,语言能力开始形成。这一阶段,儿童开始与家人或抚育者结成亲密的关系。

幼儿期:3周岁到6周岁。身体迅速长高,运动技能迅捷发展,开始变得更加自控和自立。幼儿以直觉行动思维为主,喜欢模仿,语言能力快速发展,道德感开始清晰。这一阶段,开始与同伴建立友谊。

儿童期(狭义):6周岁到12周岁。初级学龄时期,开始了解家庭之外的广阔世界,初步萌发人生意识和理想等,逐渐意识到成长后的新责任。这个阶段以形象思维为主,逻辑思维为辅,掌握了基本的听说读写能力,运动能力有很大提高,开始懂得和遵守规则,在自我意识、道德、友谊方面渐趋成熟。

少年前期:12周岁到15周岁。身体快速发育,性别特征渐趋明显,向成人的身体形态过渡,抽象思维能力有很大发展,开始希望摆脱家长和老师的影响追求自主独立,价值观和人生理想日益明确。

儿童时期是人一生中最具成长性和可塑性的阶段,在身体、意识、心理、能力、精神等各个方面,都不断地脱离与母体、家庭、亲人的亲密关系而走向更广阔的天地。在这个过程中,环境和教育的作用非常重要,不容忽视。

二、以人为本的儿童发展观

从个体发展来说,儿童发展包括身体发育和精神成长两个方面以及两方面之间的互相协调、相互作用等复杂内容。在儿童教育学、心理学等研究中,不同的理论视界决定了对儿童发展的不同认识。比如,如何理解儿童生命发展中的决定因素?有人认为儿童的生命发展单纯地是生物有机体通过体内的生理变化及与周围环境的生化作用来实现自己的成长发展;也有人认为儿童的生命发展是社会性生物通过不断地模仿学习他人成功的生活经验而成长发展;还有人认为儿童的生命发展是理性生物认知理性的发展成长过程;精神分析理论则将其视为生命本能和性本能的发展结果。再比如,如何认识遗传和环境在儿童发展中的作用?有人主张是遗传因素决定了后天环境所能发挥作用的空間,也有人认为后天教养能突破遗传因素的影响而促进儿童的发展。再如,如何理解儿童发展的连续性与阶段性?有人认为儿童发展是不断的渐变使儿童的身心机能渐趋复杂,也有人认为儿童发展有着明显的阶段性,是从一个阶段突变更替到另一个阶段。此外,儿童生命的发展进程是单一的还是多元的,这也是当代儿童发展研究中争议较为激烈的问题之一,有人认为儿童发展进程是单一的,有人则主张儿童发展路径是多元与复杂的。

总之,儿童发展既是客观的事实,有其客观的发展过程、特点、规律,同时又是特定研究者从特定的儿童发展观出发来阐释、把握、建构的。儿童发展观本身的发展与建构,正是理解、认

识、引导儿童发展的理论基础。正如美国学者R. 默里·托马斯所说,“儿童发展理论著作可被视为理解儿童的实践指南,因为它描述了关于儿童像什么以及应如何对待他们的各种信念模式”,“儿童发展理论可以比作我们观察儿童及其成长的透镜。理论滤过了特定的事实,并对其摄入的事实赋予特定的模式”^①。

每一种儿童发展观都有自己的价值立场。以人为本,应是一切儿童发展观的科学前提和价值前提。本书以此为出发点,把情感——生活能力、独立——人格追求、创造——生命成长作为儿童发展的整体目标,研究其与以自然审美、艺术审美、生命审美为主要领域的儿童审美教育实践之间具体而密切的联系。

1. 以情感——生活能力为基础的儿童发展理念

儿童发展首先要具备基本的情感——生活的能力,学会生活与生存,体验丰富的事物和世界。情绪和情感的能力,是儿童生活中不可或缺的基本元素。没有喜怒哀乐,就不可能拥有对生活的基本感受和热情。儿童的身心发展特点,决定了其远较成人强烈的情感需求。而儿童生活的具体性、儿童感知的具象性、儿童体验的场景性,使得儿童的生命成长更多地与具体的、直接的、情绪的、情感的东西相关联。丰富的情绪与情感的感受、传达,多样的情绪与情感的体验、表现,多元的情绪与情感的获得、共享,直接融于儿童的生活,是儿童基本幸福感的重要

^① R. 默里·托马斯:《儿童发展理论》,上海:上海教育出版社,2009年,第3—4页。

来源。值得注意的是,由于理性能力尚在初级发展的阶段,在儿童的感知和体验中,情绪和情感的状态往往难以区分,对于情绪的自我调控能力并不稳定,而且个体之间存在较大差异,情绪感受与情感表达有时也不能统一。这一切,使得儿童的情感感受、表现呈现出多样、生动的特点,也有着一定程度上的复杂性。我们常说“孩子的脸,说变就变”,指的就是儿童的情绪、情感多变。他们会为心爱的玩具丢了或者损坏了而号啕大哭,也会因为妈妈的及时安抚而马上破涕为笑。在和同龄人游戏时,他们一会儿闹矛盾,生气、烦恼;一会儿又和好如初,开心、快乐。他们的情绪、情感都写在脸上,高兴了就任性地笑,生气了就任性地哭,没有任何的伪装和做作。当然,他们的情绪、情感有时也会很奇怪,有时在成人眼中“莫名其妙”地就笑了或者哭了。这种“莫名其妙”在儿童那里其实是有他们自己的情感逻辑的——他们小小的心灵关注的是成年人认为微不足道的对象和点点滴滴的内容。

2. 以独立——人格追求为核心的儿童发展目标

儿童时期,人格开始觉醒。儿童人格的独立发展,是其走向社会和拓展有效生存空间的重要基础。尊重儿童人格的独立性和个体性,就是将儿童视为平等的社会主体,重视儿童个体间的差异性和独特性,从而使每个儿童都能获得最大的发展和成长。

我国传统文化长期以来以长者为本位,存在着不尊重、不重视、不认可儿童独立人格的偏颇。20世纪初,鲁迅先生在《我们现在怎样做父亲》一文中,曾针对传统观念中的长幼关系问题,对“长者本位”观进行了尖锐的批评,提倡“幼者本位”的思