

天津市教育科学“十五”规划重点课题成果

艺术教育 with 心理治疗

郝琦 汪新建 编著

吉林人民出版社

目 录

前 言.....	1
上 篇 素质教育背景下的艺术教育改革	
第一章 艺术教育.....	3
第一节 艺术教育的美学基础 3	
一、美学作为对艺术的反思，帮助学生提高 对艺术的判断力 4	
二、美学阐释艺术怎样使人类达到更加文明的 存在状态 5	
第二节 艺术教育的意义与价值 6	
一、培养健全的艺术感 7	
二、实现人生的艺术化 9	
三、审美之维与自由社会 11	
第三节 从日常感知到审美感知 14	
一、变化中的感知方式 14	
二、由“日常感知”到“审美感知” 16	
三、审美感知的培养 18	
四、审美学习理论 24	
第二章 艺术教育与学生身心发展的关系	28
第一节 艺术教育的脑科学基础 29	
一、左脑教育的长期统治地位 29	
二、右脑对人格特征的影响作用 30	
三、艺术活动促进左右脑的协调发展 31	

第二节 艺术教育对健康个性的培养	33
一、发展个性的社会意义	34
二、个性的成长是现代教育的目标	35
三、个性化原则是艺术教育发挥作用的首要原则	38
四、艺术教育对个性的积极影响	40
第三节 治疗取向的艺术教育	44
一、艺术治疗的启示	45
二、艺术教育中的治疗取向	52
第三章 舞蹈作为综合性艺术教育形式的探索	55
第一节 舞蹈艺术的综合性	56
一、舞蹈的综合性特征	56
二、舞蹈教育功能的综合性	59
第二节 舞蹈作为综合性艺术教育的形式	64
一、舞蹈作为综合性艺术教育的美学基础	65
二、舞蹈作为综合性艺术教育的心理学基础	67
三、舞蹈作为综合性艺术教育的实践基础	69
第四章 舞蹈教育作为提高国民素质的途径	72
第一节 走向素质培养的艺术教育	72
一、艺术教育与社会文化发展	72
二、艺术与教育素质培养	73
第二节 素质学说的历史回顾	74
一、西方历史上的素质学说	74
二、中国历史上的素质学说	76
第三节 素质教育中舞蹈的独特价值	79
一、“身体缺席的时代”——当代教育对体能素质的忽视	79

二、身心合一的舞蹈	80
三、舞蹈作为身心一体的素质教育	82
四、舞蹈作为提高感性素质的途径与方式	84
五、舞蹈是实施人生奠基教育的最好选择	86
第五章 艺术治疗	89
第一节 艺术治疗的哲学心理学基础	89
一、尼采与无意识理论	89
二、荣格与精神的独立价值	91
三、萨特：为什么写作	93
四、阿恩海姆与知觉理论	94
第二节 儿童画与绘画治疗	95
一、儿童绘画理论	96
二、如何指导儿童绘画	100
三、从儿童画进入儿童的内心世界：绘画治疗	102
四、个案研究：毕加索与儿童画	104
第三节 舞蹈治疗：从身体到心灵	109
一、舞蹈治疗的早期实践活动	109
二、舞蹈治疗在现代社会中的长期缺席	111
三、舞蹈的社会职责	112
四、舞蹈治疗的身心机制	113
五、让我们跳舞吧！	115
第四节 “莫扎特效应”与音乐治疗	116
一、众说纷纭的“莫扎特效应”	116
二、从“莫扎特效应”到音乐治疗	119
第五节 弗洛伊德与文学治疗	124
一、艺术治疗的理论背景	124

二、精神分析与艺术治疗的历史关联	126
三、弗洛伊德的文学治疗思想	127
四、从文学治疗到文化的建构	130
第六节 荣格与绘画治疗	132
一、绘画艺术作为一种精神治疗的体系	132
二、集体无意识理论	134
三、艺术象征理论	135
四、艺术象征理论与超现实主义绘画	137
五、绘画治疗	145

下 篇 变化中的心理治疗：从现代到后现代

第六章 后现代思潮及其影响.....	151
第一节 后现代主义思潮	151
一、社会文化背景	151
二、后现代思潮蕴含的基本精神	153
第二节 后现代思潮影响下的教育理念	155
一、知识观的转变	156
二、思维方式的转变	158
三、学习模式的转变	158
四、教师角色的转变	164
第三节 后现代思潮影响下的心理治疗	166
一、走向后现代的心理学	166
二、后现代心理治疗的基本涵义	167
第七章 现代心理治疗由医学模式向人文模式的嬗变.....	170
第一节 现代心理治疗：医学模式与人文模式的确立	170
第二节 医学模式与人文模式的长期并存	173

一、行为疗法与认知——行为疗法：医学模式的心理治疗	173
二、以人为中心的疗法：人文模式的心理治疗	176
第三节 精神分析由医学模式向人文模式的嬗变	183
一、古典精神分析	183
二、修正的弗洛伊德主义	184
三、新精神分析学派	185
四、存在主义精神分析	187
第四节 对现代心理治疗的模式嬗变的思考	191
一、医学领域对人的重新认识	191
二、心理治疗的人道主义复兴	193
第八章 后现代精神分析.....	196
第一节 拉康的结构主义精神分析	199
一、结构主义革命给心理治疗带来的影响	199
二、拉康的结构主义精神分析学	200
三、结构主义的末日	212
第二节 荣格的分析疗法	215
一、荣格：由古典精神分析之子到后现代精神分析之父	216
二、荣格与后结构主义	222
三、荣格的方法	225
四、荣格的治疗观	229
五、荣格释梦的案例分析	235
六、荣格的影响：后荣格分析心理学	243
第九章 建构主义的心理学治疗.....	245
第一节 社会治疗	249

一、社会治疗	249
二、社会治疗产生的背景	254
三、表演理论	270
四、社会治疗的影响	277
第二节 积极心理治疗	278
一、基本理论	278
二、治疗方法与案例分析	281
三、积极心理治疗与现代范式心理治疗派别的关系	287
四、积极心理治疗的社会建构论特征	291
小结 从后现代心理治疗的观点看中国本土心理学思想的理论价值	293

前 言

本书是在两个课题成果的基础上完成的。一个是天津教育科学“十五”规划课题“艺术教育与青少年心理健康的关系研究”；另一个是天津哲学社会科学“十五”规划课题“舞蹈艺术与素质教育的关系研究”。共同围绕着艺术与心理健康这个主题，第二个课题是第一个课题的深化研究，整合在一本书中，使内容更加丰富完整。

对于艺术与心理健康这样一个主题，涉及到的问题只能用千头万绪来形容。今天的社会正处于转型时期，社会问题层出不穷。一切都在变化之中：教育的理念在变；人们对知识的理解在变；教师的角色在变；思维方式在变；艺术教育的宗旨在变；心理健康的概念在变……如果为人父母、为人师者面对这一切变化感到无所适从，那么对未成年人、对社会造成的负面影响将是难以挽回的。

“如果把心理疾病解释为一种个人成长的失败，那么不健康的教育制度对一个社会中个人成长的失败负有直接的责任”。这是人本主义心理学家马斯洛早在 20 世纪中叶对美国教育制度提出的批评。半个世纪后的今天，这个论断同样应该引起我国教育工作者的思考。从某种意义上说，本书正是这样一个思考的结果，希望这样一个经过了多年思考的阶段性的总结能够引起更多人的思考，并对制度的变革产生影响。

本书分为上下两篇。上篇是素质教育背景下的艺术教育改革；下篇是变化中的心理治疗：从现代到后现代。

上篇的内容主要是针对当今教育界方兴未艾的一种现象“心理健康教育”提出质疑，并提出建设性的解决方案：开发学校艺术教育课程中的心理治疗功能，倡导“治疗取向的艺术教育”，为学生身心的健康发展创造良好的环境，提供切实可行的途径和方式；对

于长期以来在教育制度中，特别是艺术教育中存在的“身心分离”的传统和现状进行剖析和批评，进而提出“以舞蹈为核心的综合艺术教育”方案，旨在促进学生身心全面发展的基础上，提高学生的综合素质，告别“身体缺席的教育”时代，从而把素质教育推向一个深入的、实质性的发展阶段。

下篇的内容主要是对心理健康概念的一个澄清。在过去的几年中，曾经有权威人士以能否“适应环境”作为评价学生心理健康与否的一个主要指标；而在今天，艺术教育领域提出“以审美创造型人格”取代“适应型人格”的教育目标。其间经历了怎样的变化？本书用了一半的篇幅探讨这个问题。通过追溯心理治疗作为一个专业，自创立之初，发展至今百余年的历程，揭示出形形色色、层出不穷的理论流派、以及不同流派在不同的发展阶段的观念嬗变。这段短短的历史无疑说明了，心理治疗还是一个襁褓中的专业，离应用阶段还有相当的距离。而心理健康本身也是一个发展中的概念，教育工作者对这个概念的界定和使用应持谨慎的态度，发展的眼光，以免人为地制造新的问题。

在理论方面，本书立足于多学科的前沿，通过探讨后现代思潮及其对教育领域、心理治疗领域的影响，揭示出教育观念中所发生的巨大变化。后现代教育观更加注重人类心灵成长的内在价值，反对受工具理性所支配的课程观念。课程领域也开始由探究普适性的教育规律转向寻求情境化的教育意义。这一转变，实际上已经把素质教育、艺术教育、心理治疗等不同的方面完好地统一在一起，回归到人类的心灵中来。

泰戈尔说，艺术诞生于心灵与世界联系中的剩余部分。换言之，即在我们的人格感到充裕的地方，艺术就会脱颖而出。重温泰戈尔的教诲，可以领会到，艺术教育的根本目标，应该包含两重境界：第一重境界，用艺术培养健全的人格；第二重境界，在人格感到充裕的地方，让艺术脱颖而出。

上 篇

素质教育背景下的艺术教育改革

第一章 艺术教育

第一节 艺术教育的美学基础

人们常说，离开美学的艺术教育是盲目的、不成熟的艺术教育。借用朱光潜的著名比喻，“好像水手说天文，看护妇说医药，全凭粗疏的经验，没有严密的有系统的学理做根据。我并不敢忽略粗疏的经验，但是我敢说它不够用，而且有时还误事”。^① 美国《国家艺术教育标准》也指出，今后的艺术教育，决不像过去那样，仅仅是学习画画和唱歌的技能，还包括了从文化、美学、历史的角度分析、欣赏、评价作品的能力和智慧。

美学在诞生时的原初意义是“感性学”。1750年，德国哲学家鲍姆嘉通正式使用美学这个术语，把美学作为感性学提出来。在鲍姆嘉通看来，感性认识的完善就是美，而艺术是美的集中体现。美学是关于美和艺术的科学，是对感性的理性研究。

随着美学自身的发展，传统的研究对象“美”逐渐被“艺术”所取代，美学越来越成为一门关于艺术的哲学。19世纪自然科学、特别是心理学和生理学的发展，引起美学对象的进一步变化。“美感在美学对象中占有了以往无法比拟的显赫地位，美学同时研究美、美感和艺术”^②

素质教育背景下的艺术教育在本质上是美育的同义语。我国美育之父蔡元培为美育所下的定义是，“美育者，应用美学之理论于

^① 朱光潜：《文艺心理学》，安徽教育出版社，1996，第4页

^② 凌继尧：《美学十五讲》，北京大学出版社，2003，第317页

教育，以陶养感情为目的者也”。^①从这个定义中可以看出，艺术教育的性质是在美学理论指导下的情感教育。

艺术教育离不开美学作为基础，原因在于，艺术教育的内容无法回避审美知觉、审美经验、对艺术的判断和评价等方面，而这些都是美学研究的范畴之内。美学对艺术教育的指导意义主要表现在以下两个方面：一方面，美学作为对艺术的反思，帮助学生提高对艺术的判断力。另一方面，美学阐释艺术怎样使人类达到更加文明的存在状态。

一、美学作为对艺术的反思，帮助学生提高对艺术的判断力

对于艺术的判断力，柏拉图是这样看的，如果“知道在唱歌和跳舞中什么才是好的，我们才知道谁受过教育，谁没有受过教育”。^②

当代社会是一个价值多元的社会，许多文化批评家指出，多元化一方面给人们提供了选择的自由，另一方面也带来了种种困惑、矛盾和冲突。同时，艺术是一个开放的领域，艺术的内涵始终处于不断的发展变化、不断生成的状态。近年来出现的许多现代艺术品，已大大远离了传统，甚至以奇特的形态，颠覆了人们所熟悉的艺术观念，使人们感到焦虑和不安。面对如此纷繁复杂的艺术现象，教育者再也不能满足于简单地声明艺术如何有价值。有人用这样一个例子解释美学的任务：如果多数现代人认为杜尚送到展览馆展出的小便池，是一件真正的艺术品，作为美学家就应该对这种看法做出说明。如果拒不回答，或是不能回答，就已经失去了作为美学家的资格。

对于美学与艺术的关系，美学家做过这样的描述：艺术家创造出一件作品，批评家谈论它，而美学家谈论的则是艺术家和批评家

^① 蔡元培：《蔡元培美学文选》，北京：北京大学出版社，1983，第174页

^② 柏拉图：《文艺对话集》，人民文学出版社，1980，第302页

所谈论的东西。^① 如果一个人不能批判地思考艺术及其引发的无数问题和争议，那么也就不大可能在涉及艺术与文化的问题上取得思想的独立性。

艺术是人类在社会中的思想、观念和生活方式之具体变化的晴雨表，艺术观念的变化，总是以某种特殊的方式反映了人对自己以及自己所生活的世界的看法的变化。从根本上说，美学指导人们对于艺术的认识方式。美学的意义在于能够把艺术放到整个文化背景中考虑，放到历史的长河中考虑，对艺术做出整体性的、深层次的反思，帮助人们以哲学的眼光去把握艺术世界，对艺术所能提供的种种有价值的经验做出解释，辨别哪些艺术作品能够代表一个文化的审美理想。

简言之，美学对艺术价值的基本判断是，能够赋予人类经验以审美特征，并在那些高素质的知觉者身上激发出一种特殊的满足感。也可以这样说，艺术作品的价值建立在它所提供的经验的价值上。

二、美学阐释艺术怎样使人类达到更加文明的存在状态

美学具有哲学的高度和综合性，对审美经验、审美批评以及艺术对人类生活的作用有着深层的关怀和系统的阐述。

美的本质特征是非概念性和非功利性。审美经验是人类经验中极有价值的部分，也是明显可见的部分。它之所以区别于日常经验，是由于在日常生活中，我们的经验要素很少有机会得到和谐的组织 and 结合。而通过对杰出艺术作品的欣赏，常常会唤醒审美经验。审美经验的价值在于对人的生活产生积极的影响，带来积极的改变。当人的注意力高度集中于审美对象时，也就抛开了现实生活，一切关于过去、未来及个人在现实中的种种问题和困扰都在这时被忘却。可以说，审美经验给人提供了一定程度的自由，使人的

^① [美] 帕森斯：《美学与艺术教育》，四川人民出版社，1998，第10页

思绪从现实中超脱出来。同时，对艺术作品的欣赏常常使人感到经历了某种新的发现，感到一种自我的提升和发展，人格更加完整与和谐。

有人把审美经验的主要特征做了如下概括：^①（1）审美经验的“客体指向性”：集中于眼前的客体，感知到对象的各个组成成分组合得恰如其分；（2）从日常功利心中解放出来，达到一种暂时的自由；（3）以一种自由的心态参与到对象的结构和意味中，最后将它组成一个有机统一的整体；（4）超脱感和非功利心；（5）得到一种新的发现和理解。审美经验的上述特征使它具有明显的两面性：既是超脱的又是参与的；既是自由的又是控制的；既是认识的又是情感的。

毫无疑问，由审美经验带来的情绪和情感状态是积极的，精神状态是愉悦的。这种精神状态是人的价值和尊严的充分实现。而获得这种精神状态的最有效的途径和方式，就是通过艺术活动，通过对杰出艺术作品的体验。

房龙在他的《与世界伟人谈心》的前言中，提出了这样一个问题：“一个文明人在哪儿才有可能以最低程度的不满足和最大程度的精神满足来度过自己的一生呢？”带着这个问题，我们来进行一次关于艺术的探索。

第二节 艺术教育的意义与价值

艺术作为人类文化的积淀和人类想象力和创造力的结晶，具有极高的人文价值。而艺术学科的人文价值在于满足人类的基本需求：譬如，与他人沟通和经验共享的需求，在时间长河中寻找某地的需求与回顾值得纪念之事的需

^①（美）拉尔夫：《艺术感觉与美育》，四川人民出版社，2000，第43页

求等等。^① 艺术的意义在于发扬人的精神而不是对精神进行说教。今天的艺术与以往相比，更注重艺术的人文价值，即把个体的人提升成为一个普遍性的精神存在，而不是使人成为技术的奴隶。

一、培养健全的艺术感

艺术教育的意义首先在于运用人类长期实践活动中所创造的产品和总结的艺术欣赏和创造的规律，去训练和影响个体的感官和心理，把那些因片面的教育而失去的感受力恢复和发展起来。

艺术教育的功能是由不同艺术形式的审美结构和特点决定的。在视觉艺术中，学生在视觉形象的欣赏、表现和创作活动中去领悟美，从而不断完善自己的审美心理结构。美国美术教育家艾斯纳(E. W. Eisner)在谈到美术的功能时指出，美术的功能之一是为人类提供视觉感。该功能的实现至少靠两条途径：首先，美术常被用以表现人类最美好的视觉意象，将人类的精神以形象化的方式表现出来。当美术发挥这种功能时，它会将个体的言语难以表达的东西转换为别人能够理解的东西，于是人们对文化的理解就有了共同意义；其次，美术还被用以表现人类特有的视觉意象，为其恐惧、梦和回忆提供视觉隐喻。艾斯纳认为，美术的第二个功能是能使人感觉敏锐，能提供训练人的潜能的题材和媒介。艾斯纳提出的美术的第三个功能是使事物变得生动，美术构成了人的视野，捕捉了瞬间。此外，美术还能帮助人们发现视觉世界的涵义，发现感知的活力；它还能借助打动情感的力量，在人与人之间传播情感，增强凝聚力。

音乐也是如此。摇滚歌手崔健在谈到早年的音乐经历时，曾这样总结到：“音乐给了我一个结构”。他形象地解释说：“小时候我就已经把自己的结构像楼房一样搭上了，后来的工作只是不断地装

^① (美)列维著，王柯平译：《艺术教育：批评的必要性》，四川人民出版社，1998，第3页

饰，就像生命先有了一个大架子，而后来你去放什么东西，怎么样去装饰，这东西是有变化的，每个时间都会有变化，我觉得音乐就是我搭这个大体的架子的第一个工作”。在谈及这个结构对他的影响时，崔健说，“这种东西是不可言传的，只有在你作过这种训练以后，它才给你打开了一种空间，等待着你运用文字去组织它。音乐把我的张力都打开了，当时我说不出来，很害羞，说话结巴什么的，但它把你的空间像帐篷一样支起来了，一旦你有机会接触文字或社会的时候，它全都对号入座”。

这种结构能力，特别是古典音乐所赋予的，效果非常明显。体现在儿童教育上，有过这样一个试验，就是对一批五岁半到七岁的孩子，一个班上古典音乐课，另一个班没上。结果发现受过音乐训练的孩子各方面的能力，如语言能力、记忆、表达和判断能力都不一样了。因此崔健认为，“也许我和现在搞摇滚乐的这批人，就在我们训练音乐的过程中，实际上也在训练一种整体的思维方式和生活方式”。

在与崔健进行关于音乐的对话中，哲学家周国平从学者的角度是这样表达的：“有没有一个内在的精神结构，是完全不一样的。有了这个东西，你到社会上去，经历着各种事情，那时候你都会有你自己的视角，自己理解问题的方式，你的心灵是一个活的机体，能够不断地把外界的东西变成营养吸收到自身中来。如果没有这个东西，一个人经历外界的事情再多，那些事情也始终是外界的事情，不会化做自己的精神财富。我觉得，看一个人有没有创造者的素质，基本上就看他有没有这样一个内在的精神结构。”正因为有了这个结构，每一个真正的创造者，不论从事的是哲学、文学还是艺术，他的创作必定具有内在的一贯性，他的所有作品是一个整

体。^①

总之，健全的艺术感也是审美心理结构的培养，使学生以不断完善起来的心理结构对美的形式有所感悟，从而不断丰富人的情感世界，形成和谐的人格。作为人类文化的重要组成部分，艺术在人类适应和改造环境的实践中发挥了难以取代的作用。同时，也对人类自身的不断充实和完善发挥了重要功能。

二、实现人生的艺术化

人需要艺术，是因为艺术能提高人的生活质量。“一切的艺术，应该只有一个目的，即为最高的艺术——生活的艺术，做出自身的贡献”。^② 艺术深深地植根于我们的日常生活，同时，它又深化着生活，丰富着生活，改造着我们的生活经验。

作为人文学科的艺术教育，处于教育神经中枢的敏感部分，意在贯通理智和情感，是一种张扬“艺术化生存”的教育。艺术化生存是一种全面的和整体的生存方式，不仅需要艺术方面的知识和技能，更需要成熟的人类情感。通过体验来自艺术中的快乐，并将在艺术中所体验和习得的东西应用于生活中的其他方面，使日常的生活方式、交往方式、行为方式都向美升华，建构艺术化的生存方式。

艺术教育的终极目标是实现人生的艺术化。这是古今中外学者所共同信奉的理念。美学家朱光潜认为，“所谓人生的艺术化就是人生的情趣化”。^③ 人生的情趣来自宇宙的人情化和生命价值的张扬，来自对人生意义的体味和对生命意蕴的解读。实现人生的艺术化，离不开审美的人生态度。所谓审美的人生态度，区别于实用的

① 崔健、周国平：《自由风格》，桂林：广西师范大学出版社，2001，第21—23页

② 房龙：《人类的艺术》（上），中国和平出版社，1996，第3页

③ 朱光潜：《朱光潜全集》第二卷，安徽教育出版社，1993，第96页