

学前教育新视野丛书

儿童的艺术 与艺术教育

边霞 著

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

学前教育新视野丛书

儿童的艺术 与艺术教育

边霞 著

全国艺术科学“十五”规划青年基金项目
“儿童的艺术与艺术教育研究”
终期成果

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

儿童的艺术与艺术教育/边霞著. —南京: 江苏教育出版社, 2006.7

(学前教育新视野丛书)

ISBN 7-5343-7590-8

I. 儿... II. 边... III. 艺术-教学研究-学前教育
IV. G613

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 076647 号

书 名	儿童的艺术与艺术教育
作 者	边 霞
责任编辑	刘明燕
出版发行	凤凰出版传媒集团 江苏教育出版社(南京市马家街 31 号 210009)
网 址	http://www.1088.com.cn
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏省新华发行集团有限公司
照 排	南京前锦排版服务有限公司
印 刷	江苏淮阴新华印刷厂
厂 址	淮安市淮河北路 44 号 电话 0517-3941427
开 本	787×1092 毫米 1/16
印 张	13.25
插 页	1
字 数	140 000
版 次	2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷
印 数	1-3 135 册
书 号	ISBN 7-5343-7590-8/G·7275
定 价	24.00 元
批发电话	025-83260760, 83260768
邮购电话	025-85400774, 8008289797
短信咨询	10602585420909
E-mail	jsep@vip.163.com
盗版举报	025-83204538

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

引 言

在我住的小区旁边，沿着秦淮河的河堤修了一条河边绿化带。绿化带里不仅栽了小树，种了花草，盖了亭子，还用石子铺了一条弯弯曲曲的小道。夏日的傍晚，总有吃了晚饭的人们三三两两地到这儿来散步，享受着这城市里难得的静谧空间。

有一天，我却发现绿化带里已经有了两条路——除了那条曲折绵延的石子路外，草地上又多出一条笔直的小路——不用说，当然是走路的人踩出来的。

于是，我想到，其实人们需要两条路，一条是赶路时走的路，越直越好，越快越好；另一条是散步时走的路，路的长短、远近无所谓，曲折、变化倒是重要的，路边最好还要有些小草小花小树林儿，要有微风吹过，送来湿润的有新鲜泥土味儿的空气，又夹着花草的芬芳，还有树叶的沙沙声。而且即使是赶路，只要有可能，也最好是赶一条更有趣味的、优美的路——堤下就是一条新修的大马路，路边有宽阔平坦的铺着彩色道砖的人行道可以赶路，偏偏却有人要爬上大堤，在草地上赶出一条路来，这又是为什么呢？

人们把握这世界也是如此。当我们面对这个世界的时候,一方面我们要用科学的、实证的、逻辑的、推理的方式来探求它,深究它,另一方面我们也需用审美的、艺术的、直觉的、感悟的方式来体验它、接近它。这两种方式,正是人类用以把握世界的两条路。

在人类科学认识水平不断发展的过程中,科学曾一度被视为是可以解决人类一切生存和发展问题的金钥匙。人们乐观地以为,人类对世界的认识正越来越深入,越来越精确,越来越接近事物本来的样子,却忽视了这样一个事实,就是不管人们以为自己对世界的科学认识多么精确、多么客观,都只是从某一个角度看到的世界,都要受到本身视野和局限性的制约。因此,很难说科学的方式就是绝对“客观”的,更不能说它比艺术的方式对世界的把握来得高级,更接近真理。况且人类所面对的并不仅仅存在于我们周围的外部世界,还包括了人自身的内部世界,单单靠科学的方式,远不能解决人生的全部意义,“即使一切可能的问题科学都能解答,我们的生命问题还是仍然没有触及到”^①。然而,在今天这个科学主义盛行、工具理性占据统治地位的时代里,科学的方式被奉为最高方式,审美、艺术的方式却成为可有可无的东西,重要的只有“科学”、“事实”、“客观”这些外物的尺度,人内心的感受、体验、情感的丰富与满足以及美的价值尺度等隐到了幕后。人们越来越习惯于用单一的科学之思面对世界,于是彩虹消失了,诗意消失了,皎洁的、曾给人们带来无尽遐想的明月变成了表面凹凸不平、砾石成堆的行星。

^① 维特根斯坦,《逻辑哲学论》,商务印书馆1985年版,第103页

二

人类的科学活动和艺术活动基于不同的目的与功能,代表着人类精神活动的两面。科学主要指向外物,是对事物进行分析的把握,它以论证的形式实现自己,满足人类进行演绎和归纳的需要;艺术则通向内心,是对事物的一种整体的、不加分析的把握,它以感受的形式显现自己,满足人类自我表现的需要。

现代社会,人们尊重科学、强调科学,笛卡尔“我思故我在”的思想已深入人心。然而,“我思”把原本同一的主体与客体、人与自然对立起来,然后以冷漠的态度对主体或客体、人或世界作出外在的测量、规定和说明。

而当代人所呼唤和苦苦追寻的审美文化和艺术的把握方式,在儿童那里却正是一种最自然的生存方式。无论从儿童与审美文化的内在精神、本质的同一,还是从儿童对审美-艺术方式先天、本能的拥有看,儿童都可称为是艺术化生存的典范。正如里德所说的那样,儿童“有未受理性或推理思维影响的目光,有接纳不相容联系的目光,接纳那种非召唤而来、未经观察和检验而来到心灵中的自足意象的目光。儿童所写或所画的东西最好应描述为一种诗的直觉行为,描述为一种超越我们逻辑分析的掌握”^①。

历史上的许多著名人士,如诗人华兹华斯、人类学家泰勒、心理学家霍尔、儿童教育家蒙台梭利等,都曾先后提出过“儿童是成

^① 转引自加登纳,《艺术与人的发展》,光明日报出版社 1988 年版,第 385~386 页

人之父”的见解。在我看来，“儿童是成人之父”至少蕴含了两层意思：第一，每一个成人都是由儿童发展而来的，今天的儿童就是明天的大人，因此今天儿童的良好发展将是明天成人美好生活的基础和保证，这实际上就提示了给儿童以适当的环境和教育，促使其健康、和谐发展的必要和重要。弗洛伊德学说中关于个体早期经验对其将来的人格发展具有重要影响的论断，也可以归在这一点里。第二，从精神维度看，儿童的内在精神和生活态度可以给成人诸多启示，很多时候是成人学习的榜样。关于这一点，古今中外有很多思想家都作过论述，如古罗马的奥古斯丁认为儿童身上具备“有生命，有感觉，知道保持自身的完整”的特点，我国明代的李贽则提出赤子、童心的概念，认为“夫童心者，真心也……失却真心，便失却真人；人而非真，全不复有初矣！”^①蒙台梭利甚至说：“儿童不仅作为一种物体的存在，更作为一种精神的存在，它能给人类的改善提供一个强有力的刺激。正是儿童的精神可以决定人类进步的进程，也许它还能引导人类进入更高形式的一种文明。”^②在这里，蒙台梭利实际上预言了儿童的精神可以帮助成人解决他们个人和社会的问题，儿童可以引导人类向前进步，进入更高形式的文明当中。这个“更高形式的文明”，便是如前文所说的科学方式与艺术方式并行，理智与情感同在，思与诗对话的文明。儿童在这方面正可以给我们启示，从这个意义上说，儿童的确是成人之父。

然而，在我们以往有关儿童的发展与教育的研究中，建立在

① 《李氏焚书》卷三《杂述》

② 蒙台梭利，《童年的秘密》，人民教育出版社1990年版，第18页

儿童特有的审美文化、艺术化生存方式高度对儿童的内在精神进行的深入研究还很少。20世纪以来,皮亚杰是对儿童心理发生发展的研究作出了最大贡献的人,他的研究成果和结论可谓举世瞩目,然而他研究的只是个体丰富的心理世界的一部分——科学认识的获得和发展过程,而未涉及个体审美-艺术能力的发生发展问题,也较少就儿童丰富的精神世界展开讨论。蒙台梭利通过多部著作构建了一个深刻的儿童精神哲学体系,可她偏偏对儿童的审美与艺术问题谈论得不多。在当代,里德、艾斯纳、加登纳、温诺等人对儿童的艺术与发展问题展开了深入的研究,但他们大多还是侧重于与儿童的认识能力发展有关的那一部分艺术心理方面的研究,对儿童独特的精神生活、儿童期作为一种独特的文化现象和生存方式的研究还不多见。

本书就是尝试着从儿童特有的审美文化和艺术化生存方式的角度,对儿童的审美-艺术活动进行观察、描述、思考和论证,以使我们对儿童的认识更深入、更全面,使我们的儿童教育能够建立在对儿童及其文化与精神的更广泛的了解之上。

三

如前所述,本书的研究是以强调科学与艺术是两种不同又并行的把握世界的方式为起点的,而本书又是对儿童的艺术进行研究和把握,因此在研究方法上,本书也希望能够将科学与艺术这两种方式充分结合起来,即一方面运用分析、推理、归纳、演绎和实证的方法,一方面也试图凭借直觉、感悟、体验和移情的力量。

从研究方法上看,对儿童艺术的研究不能只在实验室里以实验

的方式进行,而主要应通过对儿童、儿童的艺术作品及儿童对艺术的感受与表现过程的观察、分析、思考来进行。因为儿童和成人艺术家一样,只有在非人为的条件下,只有在他们能自由地选择和处理材料的情况下,其艺术潜质才能很好地发挥和表现出来。在这里,现象学的方法是很值得借鉴的。现象学的方法的根本要求是要回到事情本身,不是从各种理论假设出发,而是从呈现在我们面前的这一事情的诸多现象出发,通过对这些现象的描述、分析和解释,得出研究者的观点和结论。这就是伽达默尔所说的“一种无意识的推断”,即让对象直接呈现在人的意识中,通过无意识的内心体验去把握这些呈现在意识中的经验,通过体验去把握经验中的真理。伽达默尔认为,存在着“不能用科学方法手段去证实之真理”,对于这些真理,可以借助“在科学范围之外的经验方式”,他的现象学方法就是要“在现代科学范围内抵制对科学方法的万能要求”,而关注“在经验所及的一切地方和经验寻求其自身证明的一切地方,去探寻超越科学方法论作用范围的对真理的经验”^①。

在具体方法上,本书将主要采用思辨与体悟,实证、观察与描述相结合的方法,把思辨性的理论研究和对日常观察的回忆、记录、感受及具体的教育实验研究密切地统一起来,使研究的结论既具有实证性,又不是停留在一般的实证记录上。

在行文上,本书也希望抛弃一般科学论文的写作方式,力求既立论确凿、逻辑严密、富有说服力,又倾注热情、蕴含诗意、富有感染力,能够同时体现出思与诗的力量,以达到形式与内容的和谐统一,这是笔者所期望和为之努力的方向。

^① 伽达默尔,《真理与方法》,辽宁人民出版社1987年版,“导言”第50页

目 录

引言/1

第一章 儿童文化 游戏 艺术/7

第一节 儿童文化的提出/7

第二节 儿童文化的基本特征/15

第三节 儿童文化与学校-成人文化/29

第四节 研究儿童文化的意义/41

第二章 儿童的游戏与艺术/43

第一节 在游戏与艺术定义问题上的两种观点/43

第二节 历史上有关游戏与艺术关系的学说/47

第三节 儿童的游戏与艺术的同一性/55

第四节 儿童的游戏与艺术的差异性/73

第三章 儿童艺术的发生与初步发展/86

第一节 儿童艺术发生的基点:先天性/87

第二节 儿童艺术发生的原动力:精神需求/91

第三节 三个系统的理论与动物的前艺术发生/95

第四节 儿童艺术的发生与初步发展描述/98

第五节 儿童艺术的形态发生/104

第六节 儿童艺术发生发展的外部条件与契机/108

第七节 儿童艺术能力的衰退与转移/113

第四章 儿童都是艺术家

——儿童与成人艺术家的比较/121

第一节 儿童艺术的发现/121

第二节 对儿童与成人艺术家关系的已有研究和论述/131

第三节 儿童与成人艺术家的比较/135

第五章 儿童艺术教育/163

第一节 艺术教育在儿童教育中的地位和作用/163

第二节 艺术教育主要应作为儿童发展的手段还是目的/169

第三节 学前阶段是艺术教育的关键时期/173

第四节 儿童艺术教育中创造性培养与技能技巧训练的关系/177

第五节 儿童艺术教育中的外在传授与内在引导/187

第六节 学前儿童绘画的特点及成人应持的态度/191

参考文献/197

后记/205

引 言

在我住的小区旁边，沿着秦淮河的河堤修了一条河边绿化带。绿化带里不仅栽了小树，种了花草，盖了亭子，还用石子铺了一条弯弯曲曲的小道。夏日的傍晚，总有吃了晚饭的人们三三两两地到这儿来散步，享受着这城市里难得的静谧空间。

有一天，我却发现绿化带里已经有了两条路——除了那条曲折绵延的石子路外，草地上又多出一条笔直的小路——不用说，当然是走路的人踩出来的。

于是，我想到，其实人们需要两条路，一条是赶路时走的路，越直越好，越快越好；另一条是散步时走的路，路的长短、远近无所谓，曲折、变化倒是重要的，路边最好还要有些小草小花小树林儿，要有微风吹过，送来湿润的有新鲜泥土味儿的空气，又夹着花草的芬芳，还有树叶的沙沙声。而且即使是赶路，只要有可能，也最好是赶一条更有趣味的、优美的路——堤下就是一条新修的大马路，路边有宽阔平坦的铺着彩色道砖的人行道可以赶路，偏偏却有人要爬上大堤，在草地上赶出一条路来，这又是为什么呢？

人们把握这世界也是如此。当我们面对这个世界的时候,一方面我们要用科学的、实证的、逻辑的、推理的方式来探求它,深究它,另一方面我们也需用审美的、艺术的、直觉的、感悟的方式来体验它、接近它。这两种方式,正是人类用以把握世界的两条路。

在人类科学认识水平不断发展的过程中,科学曾一度被视为是可以解决人类一切生存和发展问题的金钥匙。人们乐观地以为,人类对世界的认识正越来越深入,越来越精确,越来越接近事物本来的样子,却忽视了这样一个事实,就是不管人们以为自己对世界的科学认识多么精确、多么客观,都只是从某一个角度看到的世界,都要受到本身视野和局限性的制约。因此,很难说科学的方式就是绝对“客观”的,更不能说它比艺术的方式对世界的把握来得高级,更接近真理。况且人类所面对的并不仅仅存在于我们周围的外部世界,还包括了人自身的内部世界,单单靠科学的方式,远不能解决人生的全部意义,“即使一切可能的问题科学都能解答,我们的生命问题还是仍然没有触及到”^①。然而,在今天这个科学主义盛行、工具理性占据统治地位的时代里,科学的方式被奉为最高方式,审美、艺术的方式却成为可有可无的东西,重要的只有“科学”、“事实”、“客观”这些外物的尺度,人内心的感受、体验、情感的丰富与满足以及美的价值尺度等隐到了幕后。人们越来越习惯于用单一的科学之思面对世界,于是彩虹消失了,诗意消失了,皎洁的、曾给人们带来无尽遐想的明月变成了表面凹凸不平、砾石成堆的行星。

① 维特根斯坦,《逻辑哲学论》,商务印书馆1985年版,第103页

二

人类的科学活动和艺术活动基于不同的目的与功能,代表着人类精神活动的两面。科学主要指向外物,是对事物进行分析的把握,它以论证的形式实现自己,满足人类进行演绎和归纳的需要;艺术则通向内心,是对事物的一种整体的、不加分析的把握,它以感受的形式显现自己,满足人类自我表现的需要。

现代社会,人们尊重科学、强调科学,笛卡尔“我思故我在”的思想已深入人心。然而,“我思”把原本同一的主体与客体、人与自然对立起来,然后以冷漠的态度对主体或客体、人或世界作出外在的测量、规定和说明。

而当代人所呼唤和苦苦追寻的审美文化和艺术的把握方式,在儿童那里却正是一种最自然的生存方式。无论从儿童与审美文化的内在精神、本质的同一,还是从儿童对审美-艺术方式先天、本能的拥有看,儿童都可称为是艺术化生存的典范。正如里德所说的那样,儿童“有未受理性或推理思维影响的目光,有接纳不相容联系的目光,接纳那种非召唤而来、未经观察和检验而来到心灵中的自足意象的目光。儿童所写或所画的东西最好应描述为一种诗的直觉行为,描述为一种超越我们逻辑分析的掌握”^①。

历史上的许多著名人士,如诗人华兹华斯、人类学家泰勒、心理学家霍尔、儿童教育家蒙台梭利等,都曾先后提出过“儿童是成

^① 转引自加登纳,《艺术与人的发展》,光明日报出版社 1988 年版,第 385~386 页

人之父”的见解。在我看来，“儿童是成人之父”至少蕴含了两层意思：第一，每一个成人都是由儿童发展而来的，今天的儿童就是明天的成人，因此今天儿童的良好发展将是明天成人美好生活的基础和保证，这实际上就提示了给儿童以适当的环境和教育，促使其健康、和谐发展的必要和重要。弗洛伊德学说中关于个体早期经验对其将来的人格发展具有重要影响的论断，也可以归在这一点里。第二，从精神维度看，儿童的内在精神和生活态度可以给成人诸多启示，很多时候是成人学习的榜样。关于这一点，古今中外有很多思想家都作过论述，如古罗马的奥古斯丁认为儿童身上具备“有生命，有感觉，知道保持自身的完整”的特点，我国明代的李贽则提出赤子、童心的概念，认为“夫童心者，真心也……失却真心，便失却真人；人而非真，全不复有初矣！”^①蒙台梭利甚至说：“儿童不仅作为一种物体的存在，更作为一种精神的存在，它能给人类的改善提供一个强有力的刺激。正是儿童的精神可以决定人类进步的进程，也许它还能引导人类进入更高形式的一种文明。”^②在这里，蒙台梭利实际上预言了儿童的精神可以帮助成人解决他们个人和社会的问题，儿童可以引导人类向前进步，进入更高形式的文明当中。这个“更高形式的文明”，便是如前文所说的科学方式与艺术方式并行，理智与情感同在，思与诗对话的文明。儿童在这方面正可以给我们启示，从这个意义上说，儿童的确是成人之父。

然而，在我们以往有关儿童的发展与教育的研究中，建立在

① 《李氏焚书》卷三《杂述》

② 蒙台梭利，《童年的秘密》，人民教育出版社1990年版，第18页

儿童特有的审美文化、艺术化生存方式高度对儿童的内在精神进行的深入研究还很少。20世纪以来,皮亚杰是对儿童心理发生发展的研究作出了最大贡献的人,他的研究成果和结论可谓举世瞩目,然而他研究的只是个体丰富的心理世界的一部分——科学认识的获得和发展过程,而未涉及个体审美-艺术能力的发生发展问题,也较少就儿童丰富的精神世界展开讨论。蒙台梭利通过多部著作构建了一个深刻的儿童精神哲学体系,可她偏偏对儿童的审美与艺术问题谈论得不多。在当代,里德、艾斯纳、加登纳、温诺等人对儿童的艺术与发展问题展开了深入的研究,但他们大多还是侧重于与儿童的认识能力发展有关的那一部分艺术心理方面的研究,对儿童独特的精神生活、儿童期作为一种独特的文化现象和生存方式的研究还不多见。

本书就是尝试着从儿童特有的审美文化和艺术化生存方式的角度,对儿童的审美-艺术活动进行观察、描述、思考和论证,以使我们对儿童的认识更深入、更全面,使我们的儿童教育能够建立在对儿童及其文化与精神的更广泛的了解之上。

三

如前所述,本书的研究是以强调科学与艺术是两种不同又并行的把握世界的方式为起点的,而本书又是对儿童的艺术进行研究和把握,因此在研究方法上,本书也希望能够将科学与艺术这两种方式充分结合起来,即一方面运用分析、推理、归纳、演绎和实证的方法,一方面也试图凭借直觉、感悟、体验和移情的力量。

从研究方法上看,对儿童艺术的研究不能只在实验室里以实验

的方式进行,而主要应通过对儿童、儿童的艺术作品及儿童对艺术的感受与表现过程的观察、分析、思考来进行。因为儿童和成人艺术家一样,只有在非人为的条件下,只有在他们能自由地选择和处理材料的情况下,其艺术潜质才能很好地发挥和表现出来。在这里,现象学的方法是很值得借鉴的。现象学的方法的根本要求是要回到事情本身,不是从各种理论假设出发,而是从呈现在我们面前的这一事情的诸多现象出发,通过对这些现象的描述、分析和解释,得出研究者的观点和结论。这就是伽达默尔所说的“一种无意识的推断”,即让对象直接呈现在人的意识中,通过无意识的内心体验去把握这些呈现在意识中的经验,通过体验去把握经验中的真理。伽达默尔认为,存在着“不能用科学方法手段去证实之真理”,对于这些真理,可以借助“在科学范围之外的经验方式”,他的现象学方法就是要“在现代科学范围内抵制对科学方法的万能要求”,而关注“在经验所及的一切地方和经验寻求其自身证明的一切地方,去探寻超越科学方法论作用范围的对真理的经验”^①。

在具体方法上,本书将主要采用思辨与体悟,实证、观察与描述相结合的方法,把思辨性的理论研究和对日常观察的回忆、记录、感受及具体的教育实验研究密切地统一起来,使研究的结论既具有实证性,又不是停留在一般的实证记录上。

在行文上,本书也希望抛弃一般科学论文的写作方式,力求既立论确凿、逻辑严密、富有说服力,又倾注热情、蕴含诗意、富有感染力,能够同时体现出思与诗的力量,以达到形式与内容的和谐统一,这是笔者所期望和为之努力的方向。

^① 伽达默尔,《真理与方法》,辽宁人民出版社1987年版,“导言”第50页