

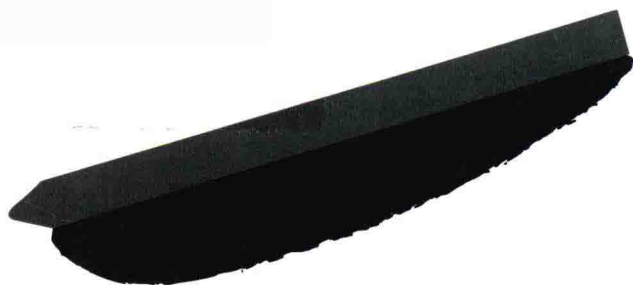
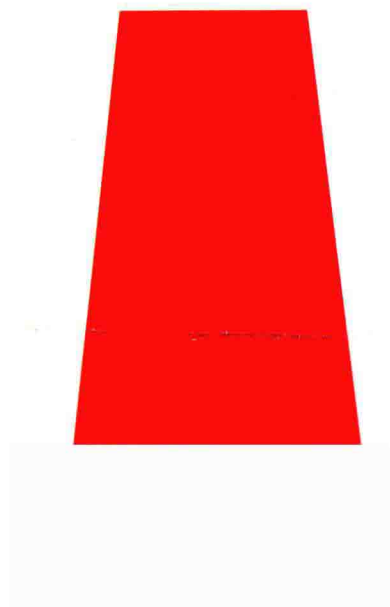
艺术视觉的教育

(美) 埃略特·W. 艾斯纳 著

Elliot W. Eisner

郭祯祥 译

世界
美术
教育
经典
译丛

**Educating
Artistic Vision**

 浙江人民美术出版社

世界美术教育经典译丛

艺术视觉的教育

(美)

埃略特·W·艾斯纳 著
郭祯祥 译

Elliott W. Eisner

Educating

Artistic Vision

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术视觉的教育 / 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 978-7-5340-4741-1

I. ①艺… II. ①马… III. ①儿童教育-艺术教育
IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第000995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

艺术视觉的教育

(美) 埃略特·W. 艾斯纳 著 郭祯祥 译
Elliot W. Eisner

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 18

字 数 260千字

书 号 ISBN 978-7-5340-4741-1

定 价 76.00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。

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方面的多重矛盾，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突显，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，我们有了出版这套丛书的想法，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，这是他九十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。

马菁汝

2016年1月28日于北京

中文版之序言

《艺术视觉的教育》一书于1972年出版，此书所提出的理念，深受美国继发展人造卫星之后而推行课程改革运动的影响，反映了苏联的太空成就，以及美国政府在课程改革上投资十多亿美元的情形。当时所发展的理念，确信学校课程所教授的科目不够严谨，而中等学校阶段的课程标准偏低。为了强化学校课程中的各种科目，课程发展专家们受到鞭策，特别关注各种智育学科所采用的主要概念和技巧。当我写《艺术视觉的教育》时，这些理念正流传着，并催促课程专家订定艺术教育的计划。

昔日美国的艺术教育，尤其是在小学阶段已将艺术活动视为个人自我表现的基本方式，强调艺术是“捕捉”甚于“教导”的观念，儿童被看成是创造力与情感需求的宝库，透过艺术活动可使其潜在的创造力和情感得以解放。如此一来，便很少人注意到艺术在一般教育的独特贡献，致使教学课程松散、缺乏架构，而艺术的教与学也未能普及于各个学校。《艺术视觉的教育》所推展的理念正好与上述似是而非的态度全然不同。

在《艺术视觉的教育》中所提及的凯特琳计划（Kettering Project）即致力于蕴生一种对艺术教育的新态度。此计划提出一个有组织的课程，主要建立在三项领域之内——创作、批评和历史——它提供给儿童的学习机会不只是一些创造视觉形式所需的技巧，也让他们学习如何去观察自己与他人的作品、去了解艺术在文化中的角色。再者，更体认到学习有用的艺术技巧与复杂的艺术理念是件持续不断的工作，需要花时间，绝非一蹴可成的。因此，凯特琳计划为儿童提供一套连续而以目标取向的课程。

斯坦福大学（Stanford University）在20世纪60年代末期所发展的概念和本书所陈述的理念，近几年在思想派别分明的美国艺术教育界广为流行，这项研究被命名为“学科取向的艺术教育（Discipline

Based Art Education)”。事实上, DBAE的概念早在20世纪60年代末期我与学生所共同进行的凯特琳计划, 以及20世纪70年代发表的内容即已反映出来。当然, 主要的差异在于盖蒂(J. Paul Getty)艺术教育中心为大规模的课程发展提供财务的支持, 并对学区实施DBAE给予经费上的奖励。虽然某些艺术教育界学者认为这项研究忽略了儿童的创造性(我相信对DBAE的某些责难并不适切), 然而20世纪80年代末期的今天, DBAE的观念却正是美国艺术教育界所讨论着的核心问题。

这项在斯坦福大学和他处所进行的工作, 纵使耗时二十年, 但我很高兴它正处于盛期, 当然我也很感谢郭祯祥博士率先将本书译为中文, 嘉惠读者。凡主张艺术创作是先天遗传或后天学习都是似是而非的。人类虽然对创造艺术形式有基本的爱好, 但也必须具备知识与技巧, 才能使他们创造出有意义、有价值的艺术形式。《艺术视觉的教育》一书的方针, 除了仍关心儿童的创造天性外, 同时也要注意那些可促使儿童以技巧去创作艺术和了解艺术的智慧源泉, 我深信此一态度在中国的艺术里是根深蒂固的。我很高兴见到中国文化与美国艺术教育的结合, 这一结合将使我们相互学习、彼此分享, 这是艺术教育者最佳的学习方式。

Elliot W. Eisner

1989年于斯坦福大学

Elliot W. Eisner
School of Education
STANFORD UNIVERSITY

Introduction to the Chinese Edition

When *Educating Artistic Vision* first appeared in 1972 it advanced a set of ideas influenced by the curriculum reform movement that was sweeping the country in the wake of Sputnik. As a reaction to the Russian achievement in space, the United States government invested over \$ 100 million in curriculum reform. Among the ideas that were developed at that time was the belief that the subjects being taught in the school curriculum were insufficiently rigorous and that standards in all subjects at the secondary school level had fallen. To strengthen the subjects in the school curriculum, curriculum developers were urged to pay particularly close attention to the way in which major ideas and skills were employed in the various intellectual disciplines. These ideas were in the air when I wrote *Educating Artistic Vision* and provided an impetus to determine what they would mean for art education.

Art education in the United States, particularly at the elementary school level, had regarded art activities as basically a means for personal self-expression. Art was not so much taught as “caught”. The child was seen to be a repository of creative energy and emotional needs and art activities a means through which this latent creativity and emotion could be unlocked. As a result, little attention was paid to the distinctive contributions that art might make to the child's general education. Programs were loose, relatively unstructured and in many schools not much was either taught or learned in art. The ideas that were advanced in *Educating Artistic Vision* were a far cry from this laissez faire attitude.

The Kettering Project, which is described in *Educating Artistic Vision*,

was an effort to operationalize the new attitude towards art education; it provided an organized curriculum built around three major areas—the productive, the critical, and the historical—which provided children with an opportunity to learn not only the skills necessary create sensitive visual form, but how to see what they and others had made and to understand the role of art in culture. Furthermore, it was recognized that learning artistically useful skills and complex ideas about art required time. It was no one-shot affair but needed to be built up sequentially. Hence, the Kettering Project provided a sequential, goal oriented curriculum for children to use.

The ideas that were developed at Stanford University in the late 60s and described in *Educating Artistic Vision* a few years later are currently at the cutting edge of thinking in the field of art education in the United States. The approach is called Discipline Based Art Education. Virtually all of the ideas in DBAE are reflected in the Kettering Project that my students and I worked on in the late 60s and described in the 1970s. The major difference, of course, is that the J. Paul Getty Center for Education in the Arts has provided financial support for broad scale curriculum development and incentives of a financial kind to school districts for the implementation of Discipline Based Art Education. Although there are some in the field of art education who are concerned about what they believe to be an approach that pays too little attention to the child's creativity (something that DBAE cannot, I believe, be legitimately accused of) DBAE is the most vital issue being discussed in American art education in the late 1980s.

I am pleased that the work that was done at Stanford and elsewhere is finding its day in the sun, even though it has taken two decades for this to occur. I am also grateful, of course, to Dr. Ann C. S. Kuo for taking the initiative in making *Educating Artistic Vision* available to readers of the Chinese language. Art is paradoxically both natural and learned. Humans have the basic propensity to create art forms, but they also require the knowledge and skills to enable them to do so in a significant and valuable way. The orientation of *Educating Artistic Vision* is to maintain children's creative proclivities while at the sametime paying attention to the intellectual

resources that will enable them to do so with skill and understanding. This attitude is, I believe, one deeply ingrained in Chinese art. It is satisfying to me to see a connection made between the Chinese culture and American art education. Such connections enable us to learn and to share with each other. There is no better way for art educators to learn.

Elliot W. Eisner

Stanford University, 1989

艾斯纳博士

译者序

《艺术视觉的教育》(*Educating Artistic Vision*)一书系艾斯纳教授(Professor Elliot Wayne Eisner)在艺术教育理论领域的经典著作,它是一本在欧美国家广为采用的大专艺术教育教科书。曾有日译本。

艾斯纳博士终生致力于艺术与教育,目前执教于美国加州斯坦福大学(Stanford University),他对于提升美国学校艺术教育的贡献极大,尤其主张透过艺术学习以发展人类智能并促进我们体验、了解周遭环境与世界。由于艾斯纳对这些教育范畴的许多著作与贡献,他曾获得诸多奖励,如:

帕尔默·约翰逊纪念奖(the Palmer O. Johnson Memorial Award)、古根海姆奖(Guggenheim Award)、富布赖特法案基金奖(Fulbright Fellowships)以及美国教育研究协会所授予之对课程发展层面有显著贡献奖(Award for Distinguished Contributions to the Curriculum Field from the American Educational Research Association)。继1962年在芝加哥大学(University of Chicago)所获得的教育哲学博士学位,他最近分别又在奥斯陆大学(University of Oslo, Norway, 1986)、霍夫斯特拉大学(Hofstra University, Hempstead, New York, 1988)和马里兰大学(Maryland Institute, Baltimore, Maryland, 1989)获得人文及哲学等荣誉博士学位。由此辉煌的成就我们可以肯定艾斯纳是当今美国,甚至国际闻名的学者、教育家。

笔者自1986年回国服务于艺术教育界,深感国内有关艺术教育理论、理念书籍等之缺乏,而难以推动、改进正常化的学校、社会、全民艺术教育,以提升我们的文化建设。因此与师大美研所、大学部学生共研艺术教育之余,将本书译成中文,以供关心改进中国艺术教育、文化建设者之参考。

本书之能译成中文版,承蒙艾斯纳博士之鼓励与指教,在此特

申敬意与感谢。吾棣郑明宪、郭武雄、钟丽娟、段健发、蔡芷芳、吴介祯、吴介祥、龚玉萍、龚玉圆、王雅雯、王叙伦等在整理、校阅工作热心参与，亦特表谢意。并感激文景书局对推广学术、教育工作的热忱与支持。此中文版如有未尽理想与周全之处，尚祈学者先进，多多指正。

郭祯祥 谨识

台湾师范大学

1989年12月

郭祯祥博士（译者）与艾斯纳博士（著者）合摄于斯坦福大学艾氏研究室

目 录

第一章 为什么要教艺术

教艺术的正当理由

(Justifications for the Teaching of Art) 2

以艺术的功能作为肯定艺术教学之根据

(The Functions of Art as Sources of Justification for its Teaching) 10

第二章 当今艺术教育的特质、地位和目标

学校教育的隐含功能

(Covert Functions of Schooling) 18

现行艺术课程的特质

(Characteristics of Current Art Programs) 24

第三章 学校艺术教育的起源：溯古谈今话沿革

艺术与教育先驱

(Art and the Educational Pioneers) 28

欧洲对艺术教学的影响

(European Influences on the Teaching of Art) 34

史密斯与艺术的工业用途

(Walter Smith and the Industrial Uses of Art) 36

杜威与以儿童为中心的时代

(John Dewey and the Age of Child) 40

艺术鉴赏的道德功能	
(The Moral Uses of Art Appreciation)	45
革新学派里的艺术教学	
(The Teaching of Art in Progressive Schools)	47
大萧条时期的艺术教育	
(Art Education During the Great Depression)	52
英雄时代的艺术教学	
(The Teaching of Art During the Age of the Heroes)	56

第四章 艺术学习的启蒙

艺术学习的多面观	
(The Multiple Aspects of Artistic Learning)	64
视觉形式的表现内容	
(The Expressive Content of Visual Form)	69
艺术学习的创作层面	
(The Productive Aspects of Artistic Learning)	77
理论推谈论儿童艺术的变迁	
(Theory and Speculation Concerning Changes in Children's Art)	79
儿童艺术概念之摘要	
(A Summary of Conceptions of Children's Art)	92
艺术活动的两个模式	
(Two Modes of Artistic Action)	97
象形与具象艺术	
(Pictographic and Representational Art)	99
艺术学习的批评领域	
(The Critical Aspects of Artistic Learning)	103