

创造与心智的成长

art & EDUCATION

education

& art

□ (美)罗恩菲德 著

□ 王德育 译

□ 湖南美术出版社

MEISHU
JIAOYU
YICONG

美术教育译丛

■ 创造与心智的成长 ■

[美] 罗恩菲德 著

王德育 译

创造与心智的成长

湖南美术出版社出版·发行(长沙市雨花区火焰开发区4片)

责任编辑:刘勉怡

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:16.125 字数:37万

1993年5月第1版 2002年3月第2版第3次印刷

印数:4001—6000册

ISBN 7-5356-0568-0/J·513

定价:31.50元

《美术教育译丛》序

美术教育是人类社会一种重要的文化教育活动，挟多种效能惠及人类，故虽历经嬗变，却始终显其勃勃生命力。它以独特的方式发展和完善了人的精神和身体，同时，其自身也在这一过程中得以发展和完善。美术教育与人及社会形成了彼此助益，双向建构的关系。

美术教育在中国历史久远，但普通学校美术教育的诞生却是本世纪初的事，至今近九十年。其间，它经历了曲折坎坷的发展变化，至今仿佛出峡谷入平川，境界豁然开朗。改革开放对人材素质的要求，国家和社会对美术教育的空前重视，为美术教育的发展创造了新的机遇。然而，美术教育如何顺应时代要求，如何为培养新时代的人材作出自己独特的贡献，这是广大美术教师面临的严肃课题。近年来，理论探讨在美术教师中蔚成风气。他们亟需了解和借鉴国外美术教育的思想和经验，以开拓眼界和思维空间，但却由于条件所囿，难以遂愿。

这就是我们编辑出版这套《美术教育译丛》的缘由。

下面就有关问题略作说明，相信有裨于读者的阅读。

一、当代欧美美术教育思想概说

对美术教育的理论认识，人言言殊，观点各异，但当代欧美对美术教育的观点总体上可分为工具论和本质论两大派别。

工具论以英国美术教育家里德（H·Read）和美国美术教育家罗恩非德（V·Lowenfeld）为代表。其思想基础是法国哲学家卢梭（J·J·Rousseau）的自然主义教育观和美国教育家杜威（J·Dewey）的进步主义教育思想。工具论强调美术教育

的教育价值，通过美术创作促进儿童健全发展；重视创作过程，忽视创作效果（作品）；主张顺应儿童自然本性发展。工具论在四、五十年代风靡欧美，至今仍有较大影响。

六十年代以后逐渐形成的本质论则以美国美术教育家艾斯纳（E·W·Eisner）和古力（W·D·Greer）为代表。其思想渊源主要是美国教育家布鲁纳（J·S·Bruner）的以了解科目基本结构为主旨的教育思想。本质论强调科目中心，主张以严谨的美术课程，实现美术的自身价值。

再具体言之，里德主张通过美术教育促进儿童人格的发展，认为儿童生来具有艺术潜能，并具有不同的表现类型（他将其概括为八个类型），教师应按儿童的类型进行指导，以发展儿童个性。罗恩菲德则对创造性推崇备至，主张通过儿童创作，发展学生的个性和创造性。因此，他认为教师不应对学生横加干涉，而应尽量向学生提供自我表现的机会，让学生以异于他人的方式表达其独特的思想和情感，并以此树立起自我表现的信心。艾斯纳的主要观点是：美术教育的主要价值在于它对个人经验的独特贡献；美术能力不是自然发展的结果，而是教育的结果；美术学习由创作、批评与历史三方面构成；严格的课程设计，是美术教育取得良好效果的前提；对美术教学效果要尽力进行评价。古力的观点与艾斯纳的观点大同小异。他主张以美术学科的基本内容作为美术教育的课程内容，包括美学、美术批评、美术史和美术创作。此即所谓“以学科为基础的美术教育”（Discipline—Based Art Education，简称DBAE）。其特征主要是：1.美学、美术批评、美术史和美术创作，作为美术教学内容是完整统一的；2.教学内容编排由简入繁，循序渐进，并以各领域的专业表现为教学目标；3.具有书面课程设计，并进行系统性教学。尽管其实施的

效果尚待检验，但 DBAE 不失为重要的美术教育思想。

二、选题思路

本质论和工具论瑕瑜互见，各显其旨。本质论固然颇受青睐，工具论也未见失宠，且两者还可彼此通融，互相借鉴，更何况学派间颀顽抗衡，为学术兴盛之要因。因此，我们不想扬此抑彼，作褒作贬，而是二者兼顾，由读者自己甄别，各择其好。

外国美术教育论著，卷帙浩繁，我们也同样囿于条件，无遑多作选择，因此遗珠之憾，在所难免。我们集书为丛，以期在读者心中形成“完形”，对当代欧美美术教育思想有个基本了解。

另外，我们除了关注具有理论意义的著作外，对应用型著作也未忽视。这类著作有的是某种教育思想运用范例，有的则是在深刻认识视觉艺术特点的基础上，从新的视角提出的具体教学方法。这类著作中介绍的方法具体、生动，对教师的教学有较强的参考价值。

中国第一部《美术教育译丛》终于面世了，欣慰之余，我们由衷感谢湖南美术出版社的鼎力襄助。其中郭天民先生和刘勉怡先生对美术教育表现出的热忱，尤为令我们感佩。郭先生始终关注着这套译丛的编辑出版工作，从理论构想到具体事务，均颇费心思。刘先生则独具慧眼，最早萌发了编辑这套译丛的设想，并为之奔波，用力甚劬。由此，我们不无感慨：中国美术教育这棵嫩芽，太需要出版界的扶持了。湖南美术出版社，实堪嘉许。

由于我们学识浅薄，经验匮乏，讹误之处，恐难避免，企望广大读者不吝匡正。

尹少淳

1992年9月10日于长沙

王 序

“创造与心智的成长”是译自 Viktor Lowenfeld 的名著“Creative and Mental Growth”的 1957 年版。译者王德育在 1976 年，曾着手翻译该书一次，惟当时时间匆促，有些地方免不了语汇艰涩，且有英文化的语气出现，这是翻译者很难避免的一种现象。事过多年，王德育已到美国深造，英文造诣也比从前高深得多；他重新检讨旧译，觉得很满意，因而决定重译，以力求能够尽善尽美。笔者阅读了其新译，觉得比从前通顺许多，可见他的功力已不可同日而语。译著能有如此程度，已属可贵，可说是一成功的译本。

Viktor Lowenfeld 和 Herbert Read 两人，都是主张 Education through Art 的泰斗；后者的贡献在于美术教育的价值与哲学的建树，而前者可以说是在美术发展心理及教材教法上的研究，有其独到的地方。教育的目标建立之后，若无优良的教材教法以及适合于学生程度与兴趣的课程，予以支持的话，则教育的目标等于空中楼阁，很难达成；反之，若无明确的目标，则课程的编定及教材的选择就失去依据。所以，教育的目标与教材教法可以说是相辅相成的，两者缺一不可。

Herbert Read 和 Viktor Lowenfeld 两人，对现代美术教育的影响甚大，凡是民主国家的美术教育，或多或少都接受了这两人的思想，且都有其译本出现。尤其这一本“创造与心智的成长”，不仅在美国、英国、加拿大、澳洲等英语国家，都选它做为教科书，甚至其他的非英语国家也纷纷将它翻译成其民族的语言，以利教学。据笔者所知，目前已有七种文字 15 个国家的译

本了。由此可见，这一本书的价值与实用性。

有关儿童美术发展心理研究，迄今约有一百年的历史。然而，早期的儿童美术心理学家，几乎把它做为孤立的研究，很少跟儿童心智的成长配合在一起来观察。Viktor Lowenfeld 摒除了以前的陋习，认为儿童的美术乃是儿童心智成长的一种反映，他们的智力、认知有所改变时，儿童美术也随着改变，所以他就把美术创造跟心智做为一体来观察研究了。这就是这一本书“创造与心智的成长”的最大特色，也是这一本书命名的由来。难能可贵者，他在本书中，依据每一发展阶段提出该阶段最有效的教学法以及教材等，给教师们许多启示。故本书不仅是一本优良的大学用课本，同时在从事实际教学，遇到问题或困难时，亦是为您解惑及提供意见的良好教学参考书。

1983年 识于师大美术研究所 王秀雄

译 者 序

本书原为笔者大学三年级升四年级的暑假间译成的，时当1976年。当时笔者出于年轻人的热诚，希望把这本学术巨著译为中文，以便利美术教育者和学生的参考。但当时笔者未曾有译书经验，即冒然从事译译，草草付梓；如今回想起来，不觉汗颜，竟把一本学术巨著，译成了诘屈聱牙的怪物，也不知看了这本书的读者，是如何卒读的！笔者对此事一直挂怀，希望能弥补此过。

笔者于毕业后，即戮力“西洋美术大典”之修纂，历时七年，都四百余万言，虽该书因投资不贲，一时无法剞劂，但笔者却因此对翻译之道略有心得。职是之故，当笔者于去年秋来美进修前，即希望重译此书，算是对原著者和国内读者有所交待。此书于去年元月起重译，惟因杂务倥偬，至八月间仅得全书之半；然笔者因赴美就学在即，势必成行，故后半部则由妻淑真续成，并请台大周勋男、政大金铃、师大林平绪君帮忙校阅。终于能在近日杀青。希望新版本能稍减旧版本之不通顺和误谬之处。

此书之旧版本曾请王秀雄教授为序，今仍再请王师为序；王师并建议新版本改名为“创造与心智的成长”，谨依言改名，特此申谢。并感谢康桥书店之黄兄推广学术之忧，不计销路，玉成此事。

1983年7月24日 王德育

目 录

《美术教育译丛》序	(1)
王序	(4)
译者序	(6)
第一章 艺术在教育上的涵义	(1)
指导方法	(2)
创造过程的效果	(3)
扩大经验范围的重要原则	(5)
第二章 小学里创造活动的涵义	(12)
导言	(12)
模仿的天性	(15)
定型的练习本和着色画本对儿童的影响	(15)
自我表现	(19)
自我调整	(20)
借艺术达自我认识之意义	(22)
在施教上的意义	(24)
儿童对艺术经验的自我体验	(25)
对艺术媒介的自我体验	(27)
技巧和程序	(27)

欣赏·····	(32)
社会调整·····	(36)
统整在艺术教育中的意义 ·····	(37)
被统整的经验·····	(37)
艺术和社会的统整·····	(38)
统整和学习·····	(41)
作品的评量 ·····	(43)
评量的目的·····	(43)
心理的评量·····	(45)
作品意义之评量·····	(47)
不同成长界限的评量 ·····	(49)
感情成长·····	(50)
儿童作品中的智慧成长·····	(53)
创作活动中的生理成长·····	(54)
创作活动中的知觉成长·····	(55)
创作活动中的社会成长·····	(57)
美感的成长·····	(58)
创造性的成长·····	(59)
客观评判标准的评量 ·····	(60)
发展的阶段·····	(60)
技巧和技术·····	(61)
作品的组织·····	(65)
儿童创作的分等 ·····	(68)
评量表 ·····	(69)
展览和竞争 ·····	(69)
自然竞争·····	(69)

强迫竞争·····	(73)
教室和学校展览·····	(75)
教师必须创作吗? ·····	(77)
在艺术施教中心理的探勘·····	(78)
透过教师的作品来体验儿童·····	(80)
教师的弹性·····	(80)
教师认识发展阶段的需要 ·····	(81)
一般的教室过程 ·····	(84)
纪律·····	(84)
材料的准备和分配·····	(85)
第三章 自我表现的第一阶段	
涂鸦阶段 (2岁至4岁) ·····	(87)
涂鸦的意义 ·····	(87)
涂鸦的一般发展 ·····	(88)
没有区别的涂鸦·····	(88)
纵横线的, 或有控制的涂鸦·····	(88)
圆圈的涂鸦·····	(92)
涂鸦的命名·····	(92)
色彩的意义 ·····	(92)
艺术刺激 ·····	(93)
题材·····	(93)
技巧·····	(94)
评量表 ·····	(95)
摘要 ·····	(96)
涂鸦阶段中个人成长特征的解释 ·····	(97)

智慧成长·····	(97)
感情成长·····	(98)
社会成长·····	(99)
知觉成长·····	(101)
生理成长·····	(103)
美感成长·····	(104)
创造性成长·····	(104)
成长分析的摘要 ·····	(105)
练习 ·····	(106)
实验工作 ·····	(107)

第四章 首次的表现尝试

样式化前阶段 (4 岁至 7 岁) ·····	(108)
样式化前阶段的意义 ·····	(108)
儿童的心理·····	(108)
儿童主动知识的充实·····	(109)
表现符号的一般发展 ·····	(110)
人物·····	(112)
空间·····	(112)
色彩的意义 ·····	(114)
艺术刺激 ·····	(115)
摘要 ·····	(117)
题材·····	(118)
技巧·····	(121)
评量表 ·····	(121)
样式化阶段个人成长特征的阐释 ·····	(122)

智慧成长·····	(122)
感情成长·····	(123)
社会成长·····	(124)
知觉成长·····	(125)
生理成长·····	(126)
美感成长·····	(126)
创造性成长·····	(127)
成长分析的摘要 ·····	(128)
练习 ·····	(129)
实验工作 ·····	(129)

第五章 形体概念的形式

样式化阶段 (7岁至9岁) ·····	(131)
儿童绘画里的样式 ·····	(131)
人物样式——对于人最初明确概念·····	(132)
空间样式——空间秩序的最初概念·····	(132)
样式的改变——主观经验的表现 ·····	(133)
人物的表现——几何式线条 ·····	(136)
空间 ·····	(137)
心理状态·····	(137)
基底线的采用·····	(138)
基底线的起源·····	(139)
基底线和地形的特征化·····	(140)
主观空间的再现·····	(142)
空间和时间的再现·····	(146)
X 光线画·····	(148)

色彩的意义	(152)
设计的意义——重复的自然冲动	(154)
粘土塑造	(156)
艺术刺激	(158)
题材	(159)
技巧	(161)
评量表	(162)
摘要	(164)
样式化阶段个人成长特征的阐释	(166)
智慧成长	(166)
感情成长	(167)
社会成长	(169)
知觉成长	(170)
生理成长	(171)
美感成长	(172)
创造性成长	(173)
成长分析的摘要	(174)
练习	(175)
实验工作	(176)
第六章 理智之萌芽	
党群年龄 (9 岁至 11 岁)	(178)
写实的概念	(178)
较明显的自我意识	(178)
人物的表现	(181)
感情的表现	(182)

空间的表现·····	(183)
色彩——主观阶段 ·····	(185)
设计和手工艺 ·····	(186)
塑造 ·····	(191)
艺术刺激 ·····	(192)
题材·····	(194)
技巧·····	(197)
摘要 ·····	(198)
评量表 ·····	(201)
党群年龄个人成长特征的阐释 ·····	(201)
智慧成长·····	(201)
感情成长·····	(203)
社会成长·····	(204)
知觉成长·····	(205)
生理成长·····	(206)
美感成长·····	(207)
创造性成长·····	(208)
成长分析的摘要 ·····	(209)
练习 ·····	(210)
实验工作 ·····	(211)
第七章 拟似写实阶段	
推理的阶段 (11 岁至 13 岁) ·····	(212)
心理学上的假设 ·····	(212)
自然表现的最初概念 ·····	(214)
人物·····	(214)

两种不同空间观念的发展	(216)
视觉型对深度的发展	(216)
非视觉型退化至基线线的表现	(219)
色彩——两种不同的观念	(221)
设计	(223)
塑造——两种不同的方式	(224)
艺术刺激	(225)
人物	(228)
空间的刺激	(230)
色彩	(232)
题材	(234)
技巧	(236)
评量表	(239)
拟似写实阶段个人成长特征的阐释	(241)
智慧成长	(241)
摘要	(242)
感情成长	(243)
社会成长	(244)
知觉成长	(245)
生理成长	(247)
美感成长	(247)
创造性成长	(249)
成长分析的摘要	(249)
练习	(250)
实验工作	(250)