

教育大視野叢書

王大龍 著

中西藝術教育縱橫談

＊教育大視野叢書
主編 王大龍

山西教育出版社

J-4

105

教·育·大·視·野·叢·書

王大龍 · 山西教育出版社

中西藝術教育縱橫談

105X74/-2

10028985

〔晋〕新登字3号

中西艺术教育纵横谈

王大龙 著

*

山西教育出版社出版（太原并州北路11号）

山西省新华书店发行 山西新华印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：5.375 字数：122千字

1992年6月第1版 1992年6月山西第1次印刷

印数：1—2,000册

*

ISBN 7—80578—802—2

G·795

定价：2.80元

前 言

十年前，很少有什么人会想到，更甭说去写一本论及艺术教育的书了。音乐、舞蹈、美术似乎是课余可有可无的游戏，课程表上，虽有音乐、美术，但形同虚设，常常是由“万金油”式的老师应付应付。舞蹈是进不了课程安排的，只是逢年过节排上几段舞蹈，作为演出而已。在教育实践中，艺术教育成了被人遗忘了的角落，在教育理论研究中，把艺术教育作为学术研究课题的人就更是凤毛麟角了。

从中国的文化传统来说，“十年寒窗苦读的目的不过是应付科举考试，以谋个一官半职，不能在科举制度中取胜的知识分子是得不到社会尊重的，哪怕这些人在琴、诗、书、画方面有多高的造诣。蒲松龄、郑板桥、陶渊明一生遭遇是很说明问题的。这种选才制度一直影响着历代的教育制度，至深至极，使我简直不敢说，今天的教育体制没有它的遗痕。

不得不承认，许多有才华、有前途的儿童并不具

备良好的家庭环境，那么发现他们、引导他们、培养他们的任务便落到了教师的身上。让那些环境不利的儿童在艺术方面得到应有的发展，确实需要教师们付出极大的心血，为他们提供各种契机，比如，鼓励他们参加竞赛；提高他们从事艺术活动的快乐感；训练他们从事艺术活动的基本技能；等等。

还有一个常常遇到的使人头痛的问题，那就是一些有艺术天赋的儿童往往在人际关系、学习成绩、体育运动等方面表现得十分平常，有时甚至低常，因而受到周围人们的歧视和误解，这也是需要教育者正确对待并解决好的。

在儿童艺术教育方面还有一个难点，那就是我们应该如何发现人才，从历史上传统的作法来看，人们往往根据儿童模仿现存艺术作品能力的高低来分辨其艺术能力，弹得像不像，画得像不像、唱得像不像，便是判断儿童艺术能力的标准。然而当代的许多艺术流派都不是“写实”的，许多是抽象的、浪漫的，所以很难再沿用这一标准了。如果按照优美程度来分辨艺术能力的“伯仲”行不行呢？这也不行，因为这本身便缺乏一种判断准则，评判起来可能会出现大相径庭的态度。况且，随意而就的作品也可能产生优美的印象。有一位叫尼尔森·古德曼的学者认为，判断儿童艺术作品可以从作品中表现的情感，诸如：愉快、悲伤、惋惜等作为标准。还可以看儿童如何运用自己掌握的知识为某种效果服务。这两条准则也许可以帮助我们发现那些有艺术才华的孩子。

我国的教育现状虽不尽人意，但也有许多值得赞许的地方。这几年，国家对儿童的早期艺术教育十分关心，从幼儿园到小学都开设了音乐、美术等课程，社会艺术团体也为孩子们提供了各种艺术教育的机会，如开办了手风琴、钢琴、舞蹈、书法、美术等训练班，一些艺术家鞠躬尽瘁，甘为孩子们抛洒心血。当然，这中间有“过度化”和“揠苗助长”的血，但无论怎么说，重视艺术教育在儿童成长中的作用是一件令人欢欣鼓舞的事。

目 录

前 言	(1)
第一章 中西方艺术教育的历史回顾	(1)
第一节 中国古代艺术教育的传统	(1)
第二节 西方古代的艺术教育	(9)
第三节 中西方艺术教育思想的相似与交融	(13)
第二章 艺术教育与人的发展	(22)
第一节 儿童心理发展分期的比较	(22)
第二节 三个系统与人的发展	(31)
第三节 艺术教育的真谛	(36)
第三章 儿童音乐能力的形成	(42)
第一节 婴儿是音乐家	(43)
第二节 幼儿	(45)
第三节 四岁至六岁的孩子	(59)
第四节 教师——设计音乐教程	(69)
第五节 音乐教学法概述	(72)

第四章 儿童创造性的舞蹈	(76)
第一节 “发现”身体四肢的舞蹈训练.....	(78)
第二节 “认识”身体的舞蹈训练.....	(83)
第三节 “综合性”舞蹈训练.....	(93)
第五章 儿童绘画能力的培养	(104)
第一节 培养创造力.....	(104)
第二节 形式的罗曼丝.....	(109)
第三节 走向现实主义.....	(112)
第四节 表现人格.....	(115)
第六章 向传统观念开战的当代艺术教育学派	(117)
第一节 H·加德纳的挑战.....	(118)
第二节 “奥尔夫”风靡世界.....	(127)
第三节 阿恩海姆的视觉思维新论.....	(136)
第七章 西方艺术教育家看中国	(145)
第一节 艺术教育在文化中.....	(145)
第二节 一个美国人眼里的中国艺术教育.....	(148)
第三节 中西方艺术教育的区别.....	(155)
第八章 艺术教育的咏叹与追求	(159)

• 第一章 •

中西方艺术教育的历史回顾

第一节 中国古代艺术教育的传统

艺术教育在西方是个热门话题，而且受到整个社会的高度重视，但追溯其源，却不仅限于西方，中国古代的文献中蕴含着极其丰富的艺术教育方面的见解。从大量的出土文物中，也反映了中国古人的艺术活动。虽然这些见解还欠系统，这些活动还出于自发，但在深刻性和独到性方面，都不亚于西方。

一、孔子的艺术教育思想

孔子的艺术教育思想在中国古代艺术教育思想中占有十分重要的地位，他的观点一直影响着中国古代艺术教育思想的发展，后世儒家的一些思想，均可在孔子艺术教育思想中发现其“根”之所在。

在孔子看来，向“完人”境界攀登的必经之路是“兴于诗、立于礼、成于乐”，艺术境界就像纯青的炉火，可以使人在狂热中得到改造。孔子认为在美的

音乐中，有最和谐的结构和最动人的节奏，“乐其可知已，始作翕如也，从之纯如也，皦如也，绎如也，以成。”（《论语·八佾第三》）这种音乐的旋律和节奏，可以调节、梳理人的内心世界，从而使理与情融和无间，达到一种和谐的动态平衡。“以成”，一方面是指乐者的造诣，另一方面是指倾听者真正感到从中认识了“自我”，感到自己进入了最高的精神境界，似乎自己的一切能力都实现了。所以孔子听齐国韶乐“三月不知肉味。”

孔子甚至把音乐教育提到与刑政并重的地位。他说：“礼乐不兴，则刑罚不中，刑罚不中，则民无所措手足”（《论语·子路》）。他还认为像《韶》、《舞》这样的音乐有兴邦治国的意义。

孔子特别强调音乐和诗歌的教育作用。他本人就是一位音乐方面的行家里手。他酷爱音乐，“与人歌而善，必使反之，而后和之。”（《论语·述而》）他还会击磬鼓瑟，“子击磬于卫，有荷蕢而过孔氏之门者，曰：‘有心哉！击磬乎？’”有一位妇孺悲痛之极想见孔子，孔子“辞以疾，将命者出户，取瑟而歌，使之闻之。”孔子对音乐有很高的鉴赏力，他说：“《关雎》，乐而不淫，哀而不伤；《韶乐》尽美矣，又尽善也；《武》乐，尽美矣，未尽善也。”在孔子晚年时，他还整理过《雅》、《颂》等古典音乐作为教材。

孔子在强调乐教的同时，也把诗教放在十分重要的地位，他说：“不学诗，无以言”（《论语·季氏》），他还认为“诗，可以兴，可以观，可以群”（《论语·阳货》），这是他对于诗歌的促进智力发展功能的高度概括。“兴”即联想、想象及形象思维能力；“观”是指注意力、观察和鉴赏能力；“群”为互切互磋，探讨求索。孔子精选诗篇，删留下三百编成《诗经》作为诗

教的教材，以教育学生。《诗经》中包含着丰富的自然科学知识，仅涉及的动植物名称就达300多处，其中言鸟39处、言兽67处、言草105处、言木75处、言虫29处、言鱼20处。学生通过学诗可以学到许多自然知识，这无疑是对艺术教育 with 智育关系的最早期的开拓性研究。

二、中国古代的音乐、绘画教育

我国古人的艺术活动，可以追溯至远古。有文字记载的始于春秋战国时期。诸子百家中，不光孔子重视艺术教育活动，其他如庄子、荀子也很注重艺术教育。庄子在讲到音乐的作用时认为，欣赏音乐，决不能仅停留于分辨其中的钟鼓之音或具体的形状色彩，更不要联想起人间的形色名声，而是要悟出其中之道。主张性恶论的荀子更是把音乐教育提到了“善民”的地位。他认为音乐是“人情之必不免也，故人不能无乐。”他在《乐论》篇中指出：“夫乐之入人也深，其化人也速”，好乐是人之天性，通过乐教可以起到导情的作用。同时，他也和孔子一样，主张礼、乐交用；因为二者可以感化心灵，调节上下关系，融合人的性情。“乐也者，和之不可变者也；礼也者，理之不可易者也，乐合同，礼别异”（《乐记》）。乐的潜移默化作用显著于礼。乐教的目的在于“以导制欲”，乐教与礼教相辅相成。

古代儒家的六艺：礼、乐、射、御、书、数，就是当时的课程，其中“乐”应为艺术教育的手段。儒家的六经：《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》即可看作是当时的教材，其中《乐经》也可称之为音乐教材。

古人的音乐活动在原始社会已有萌芽，集体劳动中需要节奏，需要协调动作的呼叫，音乐先于语言的看法是颇有道理的。

考古学家发掘出的骨哨、陶埙就属于新石器时期的古乐器。商代的大饶、石磬，甲骨文中记载的𦍒（鼓字），楚墓中的大套编钟，都证明我国音乐活动源远流长。然而把音乐活动作为教育的一种途径，有意识地进行，则最早见于《尚书·舜典》之中了，有这样一段文字记载：

帝曰：夔！命女（汝）典乐，教胥子。直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲。诗言志，歌永（咏）言，声依永，伴和声，八音克谐，无相夺伦，神人以和。夔曰：于！予击石拊，百兽率舞。

这段话意思是说：帝舜说：夔啊！命令你主管音乐，教育王宫子弟。以音乐教育培养他们正直而温和，宽弘而庄严，刚正而不暴虐，平易待人而不骄傲。诗表达人的志愿，歌把要说的话咏唱出来，声调要随着咏唱的歌词抑扬顿挫，韵律声调和谐统一，八种乐器声音和谐，不相搅乱伦次，使神灵祖先和活着的人都感到愉快和谐。夔说：是啊！我敲起石磬，奏起音乐，让化装的百兽随声歌舞。

从以上文字可以了解到，古人早已发现了音乐的教育功能，它可以陶冶儿童的性情，培养儿童良好的道德品质。

美术作为艺术教育的内容和音乐教育同样源远流长。代表仰韶文化的彩陶上的图案，反映了当时人类渔猎、采集等劳动生活和原始艺术的发展和成就。春秋时期青铜器的图案花纹，显示了当时的民族特征。这些都可看作是绘画艺术的萌芽。孔子也曾借绘画和塑像对学生进行慎言教育。我国宋代增设了画学。画学始创于徽宗崇宁三年，由翰林院画图局管辖，专业课分六目：即佛道、人物、山水、鸟兽、花竹、屋木。宋代画学的创设，对于艺术教育有一定的推动作用。

三、音乐教育的传世之作《乐记》

《乐记》为孔子再传弟子公孙尼子的作品，总结了儒家的乐教理论。《乐记》中说：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物便之然也。感于物而动，故形于声。”这反映了当时已认识到音乐与人的心理发展的关系。此外“凡音者，生于人心者也。乐者，通伦理者也”这正阐述了音乐与道德伦理的关系，也说明了儒家对音乐教育目的的看法。音乐是品德的花朵，音乐是品德的声音，音乐能表现人的品德，“乐者，德之华也”。“德音之谓乐”……“乐章德”等，因此而知，音乐教育可达到德育的目的。

十分可贵的是，《乐记》的作者发现了音乐与意志、性格的关系。如：“郑音好滥淫志，宋音燕（同晏）女溺志，卫音趋数（同促速）烦志，齐音敖辟（傲僻）乔（骄）志，此四者皆淫于色而害于德。”不同的音乐对人的意志会产生不同的效果，这可能是早期教育心理学研究的萌芽了。《乐记·师乙》篇谈到：“子贡见师乙而问焉，曰：赐（子贡）闻声歌各有宜也。如赐者，宜何歌也？师乙曰：宽而静，柔而正者宜歌《颂》，广大而静，疏达而信者宜歌《大雅》，恭俭而好礼者，宜歌《小雅》，正直而静，廉而谦者宜歌《风》，肆者而慈爱者，宜歌《商》，温良而能断者，宜歌《齐》。”这一段话讲述了歌唱者的个性与歌曲的关系，《乐记》中也同时谈到了歌曲对人的个性发展的影响，这也是音乐教育目的的论题了。

四、中国古代学校中的艺术教育

中国古代学校中的课程主要以读经为主，但其中蕴涵着许多

艺术教育的内容。

1. 礼与乐

儒家以礼乐立教。人们对礼所包含的政治、伦理内容，一般比较熟悉，但对礼也是实施艺术教育的一种形式，则不甚了然。从《礼经》可知，礼所包含的政治制度与人伦观念，皆要借助形象来显现。也就是说，礼教中包含着形象思维的产品，诸如仪仗、服饰、俯仰屈伸的举止，等等。正因为礼有此种特点，古人不仅把乐视为艺术，也把礼视为艺术。上面所述《乐记》就是放在《礼记》之中的，而且《乐记》还明确指出了礼乐不可分割的关系。

乐，最初是各门艺术的总称，它不仅包括音乐，而且还包括诗歌、舞蹈、雏形的戏剧等多种艺术形式。乐是由原始艺术发展而来的。远古的教育与乐有密切的关系；远古的学校，或曰“成均”，或曰“瞽宗”，都与乐有关。可见乐在远古教育中的地位。西周是个“郁郁乎文哉”的社会，曾定乐教为学校正课。据《周礼·春官·大司乐》记载，所教乐舞有大舞《云门大卷》、《大咸》、《大韶》、《大夏》、《大濩》、《大武》，简称“六乐”。相传“六乐”为黄帝、唐尧、虞舜、禹、汤、文武六代史诗性乐舞，分别颂扬了上述历史人物的功德，艺术地再现了中华民族的发展历史。此外，还有小舞，包括《帔舞》、《羽舞》、《皇舞》、《旖舞》、《干舞》、《人舞》。大舞与小舞由大司乐与乐师执教，为国学中的必修课目。乐舞具有寓多种教育于艺术教学之中的特点。通过乐舞使国学学生“委蛇曲折，动容貌，习威仪，就其抑扬进退之节，以消其骄淫矜套之习”，这是学习作人；通过乐舞了解民族发展的历史，先祖创业的艰辛，这是增进对历史的了解，激发民族精神；通过乐舞均调国子的血

气，这是实施体育的任务；乐舞综合了多种艺术形式，其唱词便是诗，其音调便是曲，其动作便是舞，其表演便是剧。通过乐舞可以陶冶国子的性情，提高他们的艺术欣赏与艺术创造的能力，建构美的心理，这是艺术教育的较高境界。因此西周国学所设的乐教客观上对人的全面发展是大有裨益的。今天的音乐教育在学校中的地位，已远远不如古代之乐教了。

2. 书与画

我国的汉字是象形字，多方形象思维的产品。汉字既是思想交流的工具，又是一门独特的艺术，汉字的写法有不同的字体，真、草、隶、篆，书法家也有不同的流派，颜、柳、欧、赵，这就使学习书法成为艺术教育的一项内容。我国古代有许多著名的书论，阐述了书法的作用和教育意义。唐代书法家张怀瓘认为书法除有实用价值外，还能够“含情万里，标拔志气，黼藻青录”，具有抒发情感，激励气节，美化心灵的功用。晚清学者刘熙载在《艺概》中指出：“学书者有二观，曰观物，曰观我。观物以类情，观我以通德。”强调了学习书法与提高审美能力及道德修养的关系。

在古代，凡读书人都要学习和研究书法。据古籍记载，西周时，儿童要学习“六书”。秦汉之后，儿童学习官家编纂的字书。明清以后，蒙童学字，规定了一套程序：先扶手教字，继而描红写影本，而后临帖。临帖也有程序：先《九成宫》，后钟、王法帖，即所谓由“贤入圣”。练字还有具体要求，例如有把笔“四要”与作字“四法”等等。除蒙童学书法外，汉以后官学中还设立了书法艺术专业。东汉灵帝光和元年，创立了艺术专门学校“鸿都门学”，招收善尺牍及工书鸟篆技艺者数十人。隋唐以后官学中设立了书学。书学规定学生每日写一幅字，练习时务

策，读国语，并限定三年学完石经三体，二年学完《说文》，一年学完《字林》。宋代书学，学习篆、草、隶三体，研读《说文》、《尔雅》、《方言》等文字学专著。每类字体皆有所法；篆以古文大、小篆为法；隶以二王、欧、虞、颜、柳真行为法；草以章草、张芝九体为法，并规定了考核标准，例如，以方圆肥瘦适中，锋藏画劲，气韵古，老而不俗为上等。明清以后，中央官学虽然无书学的课程安排，但学生要兼学书法。由于科举考试注重书法，社会交往也注重书法，因此古代学生每日必习字，书法在学校教育中一直受到重视，这一点也许是目前学校所不及的。

绘画是书法的姊妹艺术。我国古画从笔法、构思到意趣，都与西洋画迥然不同，它体现了我们民族含蓄、深蕴的性格。我国的古画，既是中华民族精神文明的组成部分，也是世界美术的一大流派。绘画对于美化人民生活，陶冶儿童的心灵，作用很大。画学的设置，始于宋朝，习画分为六目，即佛道、人物、山水、鸟兽、花竹、屋木等。画学教授《说文》、《尔雅》、《方言》与《释名》，以此提高学生通晓画意的能力。考核画艺，以不同前人而情态俱若自然以及笔韵高简为标准。要求诗、画结合，诗中有画，画中有诗。北京画院选拔人才曾有一题为“踏花归去马蹄香”，又有一题为“野水无人渡，孤舟尽自横”。这种要求，既有利于提高画的立意，又便于增益诗的情景交融。这也是我国绘画别具一格的教学方法。除专门的画学外，在以读经为主学校里，绘画并不列为课程。

第二节 西方古代的艺术教育

从古希腊哲学家的言论中，可以找到许多关于艺术教育的见解，其中不乏闪光的思想。毕达哥拉斯学派盛行于公元前6世纪，他们从数学的角度来分析艺术，他们认为，艺术的世界是按照数学的组织就序的。音乐的基本原则是数量的关系。音乐节奏的和谐是由高低轻重长短各种不同的音调，按照一定的数量上的比例所组成的。推而广之，这一道理也适合建筑、雕刻等其他艺术。人体与天体相似都由数的和谐原则统辖着，艺术对人的发展的影响就在于人的内在和谐与外在和谐的感应和契合，实施艺术的教育可以改变人的性情。例如，他们把音乐风格大体分为刚柔两种，不同的音乐风格可以引起听众相应的情感，从而使人的性格发生变化。刚的乐调能使柔者变刚，柔的乐调能使刚者变柔。

一、西方古代哲人的艺术教育思想

亚里士多德的“净化”说

古希腊的亚里士多德特别重视艺术教育，他在《政治学》中为青年设计了艺术教育，而在艺术教育中，他更推崇音乐教育，他认为音乐教育可以发展人们的优美感情和文雅的音乐鉴赏力，美术教育可以培养人们对美的形象的欣赏力和对艺术品的鉴别力。亚里士多德高度评价艺术的美育功能，认为音乐或其它艺术，特别是悲剧有这样三种功用：一是教育，二是净化，三是精神享受。他所谓的“净化”，就是说，通过音乐或其它艺术，可以使过分强烈的情绪因渲泄而达到平静，这种对情绪的净化作用，有益于听众的心理健康，也有益于社会。亚里士多德还发现