

江苏省“十二五”重点出版规划项目

学前教育前沿理论丛书

虞永平 主编

ERTONG YISHU YU JIAOYU

儿童艺术 与教育

边霞 著

江苏凤凰教育出版社
Phoenix Education Publishing, Ltd

ER TONG YENHU YU JIAOYU

儿童艺术 与教育

边霞 著

图书在版编目(CIP)数据

儿童艺术与教育 / 边霞著. — 修订本. — 南京 :
江苏凤凰教育出版社, 2015.1
(学前教育前沿理论丛书)
ISBN 978 - 7 - 5499 - 4549 - 8

I. ①儿… II. ①边… III. ①艺术—儿童教育—教学
研究 IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 257897 号

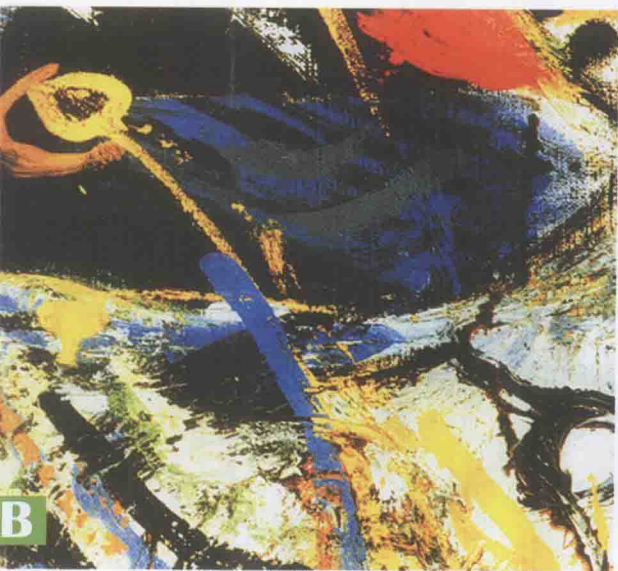
书 名 儿童艺术与教育
作 者 边 霞
责任编辑 沈晓蕾
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰教育出版社(南京市湖南路1号A楼 邮编 210009)
苏教网址 <http://www.1088.com.cn>
照 排 南京前锦排版服务有限公司
印 刷 常熟市新骅印刷有限公司(电话: 0512-52208129)
厂 址 常熟市海虞镇塘娄村(邮编 215517)
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 15.75
插 页 4
字 数 280 千字
版 次 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-4549-8
定 价 39.00 元
网店地址 <http://jsfhjycbs.tmall.com>
新浪微博 <http://e.weibo.com/jsfhjy>
邮购电话 025-85406265,85400774 短信 02585420909
盗版举报 025-83658579

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

A

A | 图4-14 妞妞4岁两个月时的画

B | 图4-15 波洛克的画

C | 图4-16 妞妞的另一幅画

C

D | 图5-3 儿童欣赏《二泉映月》后的作品

E

E | 图6-1 《红黄蓝的构成》(蒙德里安)

F | 图7-4 《蒙特芳丹的回忆》(柯罗)

G | 图7-5 《异国风光》(卢梭)

H | 图7-6 《林中雨滴》(希施金)

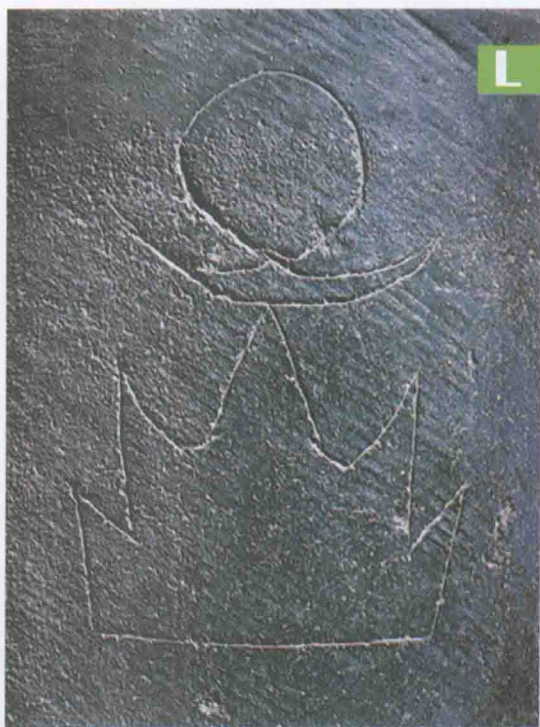
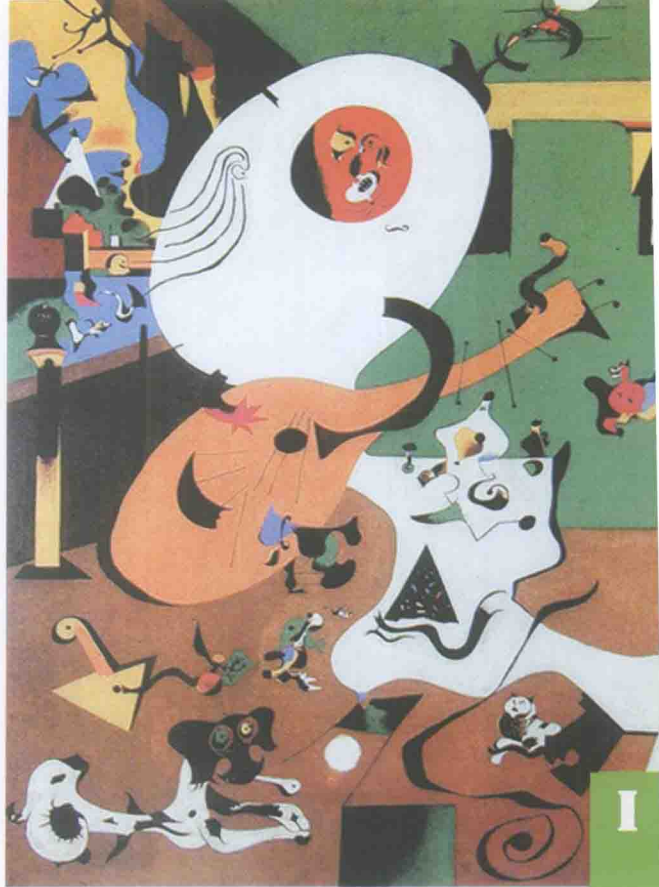

I 图7-9 《荷兰的室内》(米罗)

J 图7-12 《母子熊猫》(吴作人)

K 图7-13 《牧牛图》(李可染)

L 图7-14 日月山形纹

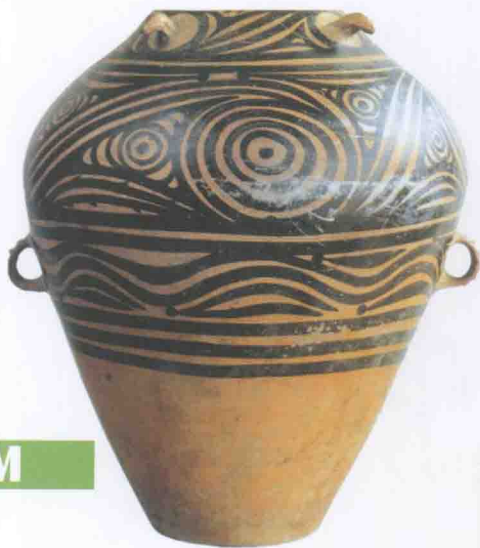

M 图7-15 彩陶旋涡纹瓶

N 图7-16 说唱陶俑

O 图7-19 《母与子》(亨利·摩尔)

P 图7-20 《小鸟天堂》(吴冠中)

M

N

O

P

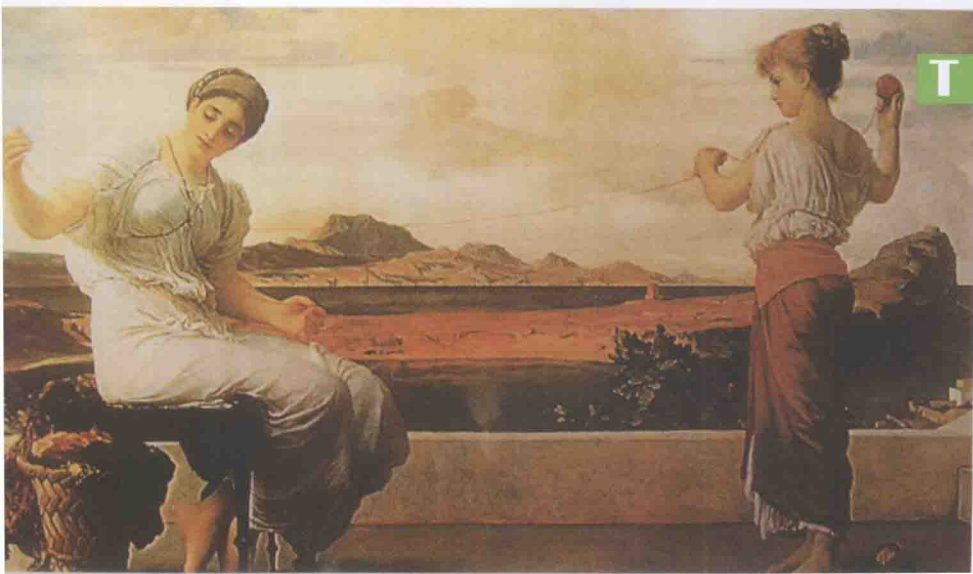
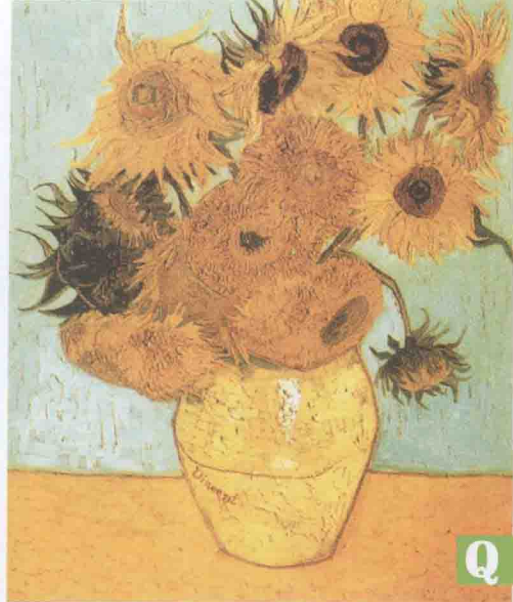

Q 图7-25 《向日葵》(凡·高)

R 图7-28 《睡着的吉普赛姑娘》(卢梭)

S 图7-29 《忧愁的国王》(马蒂斯)

T 图7-30 《缠线》(莱顿)

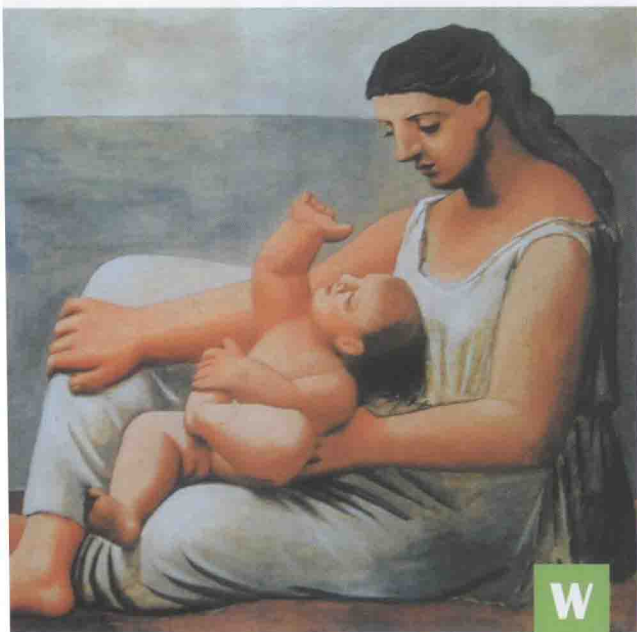
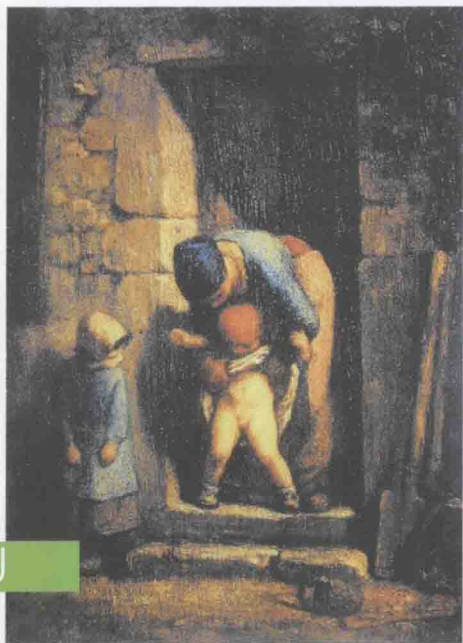

U 图8-2 《母亲的关怀》(米勒)

V 图8-3 《画家和她的女儿》(勒布伦夫人)

W 图8-4 《母与子》(毕加索)

X 图8-7 《散步》(夏加尔)

引言

在我曾经住过的小区旁边，沿着秦淮河的河堤上，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。

由是，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。事实上，人们却忽视了这

样一个事实,这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,都只是人们从某一个角度看到的世界,都要受到人本身的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更高级,更接近真理。况且人类所面对的并不仅仅是外在于我们的周围世界,还包括了内在于我们的人自身的世界,单单只靠科学的方式,远不能导致人生全部意义的解决,“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,人的内心感受、体验、情感的丰富与满足、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一轮明月变成了表面凹凸不平、砾石成堆的一颗行星而已。

二

人类的科学活动和艺术活动是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。歌德的这首诗很好地揭示了它们之间的区分:

我久久地凝望着,
彩虹一般美丽的蜻蜓,
贴着喷泉拍打着翅膀;
颜色变化着,时暗时明,
宛如一条变色龙;
时红,时蓝;
时蓝,时绿;
如果人们能靠近,
也许能把它色彩看个分明。

^① 维特根斯坦. 逻辑哲学论[M],北京:商务印书馆 1985,103.

但它飞来飞去，徘徊不停——
啊，别作声！它在一条柳梢上闪耀；
我一手把它逮住，
要把它真正的色彩看个究竟，
原来它只是令人伤感的蓝色——
要把快乐剖视的人啊，
这揭示你最后的
命运。

蜻蜓本是美丽迷人的，但在理性的目光固执地追视下，其美丽却顿时化为乌有了。艺术对世界只能直观，不能分析，一旦分析，世界便失去美感。

科学与艺术，这两种把握世界方式的差异，也主要地反映着东西方传统中占主导地位的思维方式的差异。

在西方，唯理性、唯逻辑的传统始于古希腊哲学。希腊人认为，人、自然都是合理的，有秩序的，它们运动着，变化着，生生不息，总是有一定的道理。因此在西方文化中，有一种追根究底、“凡事都有原因”的精神。既然世界是合理的，那么企图主宰这个世界的人所采用的思维方式也应该是合理的。黑格尔说：“如果你合理地观察世界，世界也合理地回顾你。”多少世纪以来，西方人大多都习惯于这样坚定地认为，从莱布尼茨、笛卡儿，到康德、黑格尔，理性主义一次又一次地被加以丰富和巩固。理性不仅仅成了西方人进入世界的力量，而且变成顽固的意识沉淀下来，极大地影响了西方人的人格塑造。冷静、严格的抽象思辨，一丝不苟的科学精神，极端化地强调理智，喜欢对一切进行数学似的求证和刨根问底，这成了西方文化的主要传统，透明的西方理性传统和朦胧的东方的艺术与直觉形成了鲜明的对比。在中国传统文化中，艺术与直觉的把握方式一直占据主导，人们大多认为“自然是一种十分复杂且变化无居的系统，难以为理性思维的坐标系把握。”^①因此，“中国杰出的思想家们常把目光转向诗歌，因为诗歌所提供的与自然的韵律、复杂性和混沌状态是相对称的，这正是科学无法期冀的。”^①由于没有逻辑的限制，使得中国传统思维具有很大的跳跃性和散漫性，它少了西方传统思维的严谨，也少了西方传统思维的僵

① 弗兰克·法雷尔，西方哲学与中国哲学的文化根源，载《中国哲学史研究》1987，1。

硬。逻辑学的不发达,妨碍了中国自然科学的发展,但并没有影响到艺术创造,因为艺术并不需要逻辑的力量,更不要逻辑的统辖,中国画的写意、散点透视、求神似不求形似,就是这种思维方式的典型写照。也正因为如此,很多古代西方的哲学家、思想家们往往同时又是数学家、自然科学家或逻辑学家,而很多中国古代的哲学家、思想家们则往往同时还是文学家、诗人、画家或音乐家。

科学与艺术在人类生活中共同发挥着作用,推动着人类社会的不断发展。这一点,在法国1765年出版的《百科全书》第八卷关于人类的词条中非常明确地得到了说明:“人:一种有感觉的、能思考的、有思维的动物,他自由地漫步于地球之上,他似乎是其他动物的首领并统治着它们,他过着群居的生活,他发明了科学和艺术,他有自己的善和恶……”在这里,人首先是一种“有感觉”的动物,这种感觉,又是离不开艺术的培养的;他“自由地漫步于地球之上”,这种自由,不仅是物质上、行动上的自由,更包括精神上的自由,这也是需要科学和艺术来共同促成的。

三

现代社会,人们尊重科学、强调科学,笛卡儿“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。

幸好,也是必然,人类在这种危机时刻开始意识到了人类现实生活中分门别类的生存方式和观照方式的局限性,“我们内在的生活既非常复杂又多种多样,尤其是很难用那种会使它变成抽象名词,因而使之丧失本质,就像玻璃罩下的死蝴蝶一样的概念来把握;玻璃罩下的死蝴蝶,虽然还保持着原来的颜色和形状,但那使飞舞成为可能的生命和运动没有了;而在生活里,就像在艺术里一样,飞舞就是一切。”^①终于,人们认识到审美-艺术的方式恰恰是人之为人的最为根本、最为原初、最为直接的存在方式,认识到回归审美-艺术方式的重要,“在《安魂曲》还没有响起的时刻,人类意识到了灵魂的充盈像物质的丰富一样值得珍惜;意识到了挚爱、温情、奉献、艺术和美同样是这个世界上不可须臾缺少的无价之宝,犹如阳光、空气和水分。”^②人们不约而同地把目光转向

① 约瑟夫·祁雅理. 二十世纪法国思潮[M]. 北京:商务印书馆 1987, 36~37.

② 潘知常. 诗与思的对话[M]. 上海三联书店 1997, 136.

了审美和艺术活动,因为只有审美-艺术方式才能使人的生命活动从对立、片面重新回到融洽、整合的状态,使世界的丰富性、全面性永存,使世界的诗意的光辉永存。这样,审美-艺术活动作为人类生存和发展的必不可少的一部分,开始越来越强烈地凸现出来了,建立审美文化,进入艺术化生存状态成了当代人必然的选择。

四

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、未经观察所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“儿童是成人之父”的见解^②。“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。弗洛伊德关于个体早期经验对其将来的人格发展具有重要影响的理论,正说明了这一点。第二,从精神纬度看,儿童的内在精神和生活态度可以给成人诸多启示,成为成人学习的榜样。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有“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!”^③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。”^④

① 加登纳. 艺术与人的发展[M]. 北京:光明日报出版社 1982, 385~386.

② 刘晓东. 儿童教育新论[M]. 南京:江苏教育出版社 1998, 42.

③ 《焚书》卷三《杂述》。

④ 蒙台梭利. 童年的秘密[M]. 上海:人民出版社 1990, 18.

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以启示,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,建立在儿童特有的审美文化、艺术化生存方式角度对儿童的内在精神进行的研究还很少。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,然而他研究的主要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。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的不多。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加全面,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。

目 录

引言 / 1

第一章 儿童文化 / 1

- 第一节 文化与儿童文化 / 3
- 第二节 儿童文化的基本特征 / 9
- 第三节 儿童文化的发生及其影响因素 / 19
- 第四节 儿童文化的危机 / 26
- 第五节 研究儿童文化的意义 / 39

第二章 儿童游戏与艺术 / 41

- 第一节 关于游戏与艺术定义的两点观点 / 43
- 第二节 有关游戏与艺术关系的学说 / 45
- 第三节 儿童游戏与艺术的同一性 / 50
- 第四节 儿童游戏与艺术的差异性 / 63

第三章 儿童艺术的发生与发展 / 71

- 第一节 儿童艺术发生的基点:先天性 / 73
- 第二节 儿童艺术发生的原动力:精神需求 / 76
- 第三节 三个系统理论与动物的前艺术发生 / 79
- 第四节 儿童艺术的发生与初步发展描述 / 81
- 第五节 儿童艺术的形态发生 / 84
- 第六节 儿童艺术发生发展的外部条件与契机 / 88
- 第七节 儿童艺术能力的衰退与转移 / 91

第四章 儿童都是艺术家——论儿童的艺术创造潜能 / 97

- 第一节 儿童艺术的发现 / 99
- 第二节 关于儿童与成人艺术家关系的已有研究 / 105
- 第三节 儿童与成人艺术家的比较 / 107

第五章 儿童都是艺术评论家——论儿童的艺术欣赏潜能 / 125

- 第一节 儿童对艺术作品的欣赏和理解 / 127
- 第二节 儿童何以能够欣赏和理解艺术作品 / 138
- 第三节 儿童欣赏和理解艺术作品的“合法性” / 143

第六章 儿童艺术教育的基本问题 / 149

- 第一节 艺术教育在儿童教育中的地位 / 151
- 第二节 艺术教育对儿童发展的作用 / 155
- 第三节 学前阶段是艺术教育的关键时期 / 158
- 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 / 161
- 第五节 儿童艺术教育中的外在传授与内在引导 / 167

第七章 儿童艺术欣赏教育 / 171

- 第一节 艺术欣赏教育在儿童艺术教育中的地位 / 173
- 第二节 艺术理论及其对艺术欣赏教育的启示 / 176
- 第三节 儿童美术欣赏教育内容的选择 / 180
- 第四节 儿童美术欣赏教育活动的组织实施 / 186

第八章 生态式艺术教育的基本理念与实施 / 195

- 第一节 生态式艺术教育的基本理念 / 197
- 第二节 生态式艺术教育的实施策略与方式 / 200
- 第三节 生态式艺术教育活动案例与分析 / 202

主要参考文献 / 213

附录： / 218

- 学前儿童绘画的特点及成人应持的态度 / 218
- 对学前儿童美术教育若干问题的再思考 / 221
- 儿童美术素养养成教育的基本理念与组织实施 / 225
- 情境创意美术课程的基本理念与组织实施 / 229
- 本书图录 / 234

后记 / 237

修订版后记 / 240