

加德纳作品

沈致隆 主编

典藏
大师

Creating
minds

多元智能理论创始人霍华德·加德纳厚积薄发
纵观科学与艺术的小型百科全书

解读弗洛伊德、爱因斯坦、毕加索、
斯特拉文斯基、艾略特、格莱姆、甘地的创造力

大师的 创造力

成就人生的7种智能

[美] 霍华德·加德纳 (Howard Gardner) ◎著
沈致隆 崔蓉晖 陈为峰◎译

中国人民大学出版社
China Renmin University Press

加德纳作品
沈致隆 主编

大师的 创造力

成就人生的7种智能

[美] 霍华德·加德纳 (Howard Gardner) 著
沈致隆 崔蓉晖 陈为峰 译

中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

大师的创造力：成就人生的 7 种智能 / (美) 加德纳著；沈致隆，崔蓉晖，陈为峰译. —北京：中国人民大学出版社，2012

ISBN 978-7-300-15240-0

I. ①大… II. ①加… ②沈… ③崔… ④陈… III. ①创造力心理学IV. ①G305

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 022150 号

版权所有，侵权必究

本书法律顾问 北京市证信律师事务所 李云翔律师
北京诚英律师事务所 吴京菁律师

大师的创造力：成就人生的7种智能

[美] 霍华德·加德纳 著

沈致隆 崔蓉晖 陈为峰 译

Dashi de Chuangzaoli: Chengjiu Rensheng de 7 zhong Zhineng

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

规 格 170 mm × 230 mm 16开本

版 次 2012年2月第1版

印 张 24 插页2

印 次 2012年2月第1次印刷

字 数 340 000

定 价 69.80 元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

常常阅读我们图书的读者一定都记忆犹新，2008年以前出版的图书中，都放置了一篇题为“一切为了您的阅读体验”的文章，文中所谈，如今都得到了读者的广泛认同，也得到了出版业内同行的追随。

在我们2008年以后的新书以及重印书中，读者会看到这篇“一切为了您的阅读价值”；而对于我们图书的新读者，我们特别在整本书的最后几页，放置了“一切为了您的阅读体验”的精编版。今后，我们将在每年推出崭新的针对读者阅读生活的不同设计和思考。

★ 您知道自己为阅读付出的最大成本是什么吗？

★ 您是否常常在阅读过一本书籍后，才发现不是自己要看的那一本？

★ 您是否常常发现书架上很多书籍都是一时冲动买下，直到现在一字未读？

★ 您是否常常感慨书籍的价格太贵，两百多页的书，值三十多元钱吗？

✎ 阅读的最大成本

读者在选购图书的时候，往往把成本支出的焦点放在书价上，其实不然。**时间才是读者付出的最大阅读成本。**

阅读的时间成本=选择图书所花费的时间+阅读图书所花费的时间+误读图书所浪费的时间

✎ 选择合适的图书类别

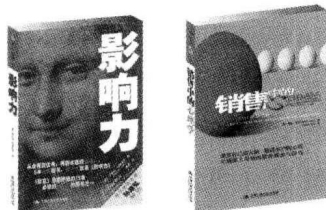
目前市场上的**图书来源**可以分为**两大类**，**五小类**：

1. 引进图书：引进图书来源于国外的出版公司，多为从其他语种翻译成中文而出版，反映国际发展现状，但与中国的实际结合较弱，这其中包括三小类：

a) 教科书：这类书理论性较强，体系完整，但多为学科的基础知识，适合初入门的、需要系统了解一门学问的读者。

b) 专业书：这类书理论性、专业性均较强，需要读者拥有比较深厚的专业背景，阅读的目的是加深对一门学问的理解和认识。

c) 大众书：这类书理论性、专业性均不强，但普及性较强，贴近现实，实用可操作，适合一门学问的普通爱好者或实际操作者。

2. 本土图书：本土图书来源于中国的作者，反映中国的发展现状，与中国的实际结合较强，但国际视野和领先性与引进版相比较弱，这其中包括两小类，可通过封面的作者署名来辨别：

a) “著”作：这类图书大多为作者亲笔写就，请读者认真阅读“作者简介”，并上网查询、验证其真实程度，一旦发现优秀的适合自己的作者，可以在今后的阅读生活中，多加留意。系统地了解几位优秀作者的作品，是非常有益的。

b) “编著”图书：这类图书汇编了大量图书中的内容，拼凑的痕迹较明显，建议读者仔细分辨，谨慎购买。

老 阅读的收益

阅读图书最大的收益，来自于获取知识后，**应用于自己的工作和生活**，获得品质的**改善和提升**，由此，油然而生一种无限的**满足感**。

业绩的增长

一张电影票

职位的晋升

收益

花费

一顿麦当劳

工资的晋级

一本书

一次打车费

更好的生活条件

两公斤肉

《加德纳作品》中文版总序言

我对自己多部著作的中译本将由中国人民大学出版社出版感到很高兴。自从我 1980 年第一次访问中国以来，始终对中国发生的事情有特殊的兴趣，并一直与一些中国朋友和单位有着特别的联系。20 世纪 80 年代，作为中美艺术教育跨文化研究项目的一部分，我曾经数次访问中国。在 1989 年出版的《打开视野——中国对美国教育困境的启示》(*To Open Minds: Chinese Clues to the Dilemma of American Education*) 一书中，我记录了以上研究项目以及与中国文化的联系。从我最初访问中国到现在，超过 1/4 个世纪已经过去了，中国在许多方面都发生了巨大的、令人吃惊的变化。进入 21 世纪以后，整个世界都期待着中国成为世界的领头羊。如果说 20 世纪是美国的世纪，那么 21 世纪很快就会变成中国的世纪。

许多中国读者并不熟悉我的履历和我的学术生涯，所以我在这里首先想对此说几句。1943 年，我出生于美国宾夕法尼亚州东北部的一个小城，名叫斯克兰顿，我的父母是来自纳粹德国的移民。虽然他们幸运地逃脱了纳粹大屠杀，但是我们家的很多亲人未能幸免。在成长的过程中，父母侥幸逃脱死亡的经历一直在我脑海中反复出现，它给予我一个明确的信息：我自己的一生应该有所成就。

对于我人生和事业影响最大的事件，可能就是我在1961年被哈佛学院^①录取。我因此从“小池塘里的一条大鱼”，变成了“极大池塘里一条非常小的鱼”。幸运的是，我高兴地尽情享受在哈佛这个大池塘里游泳的乐趣，并且在剑桥市一直居住了46年。在这期间，我曾先后是哈佛的本科生、研究生和全职的科研人员，迄今为止当了20年的哈佛大学教授。1965—1966年，我在英国度过了一年的时间，从事学术研究进修活动。因此除了美国和英国之外，中国是我逗留时间最长的国家。我有四个孩子，他们都已经成年，最小的儿子本杰明是我1986年在中国台湾领养的。我带着他以及我的妻子埃伦（Ellen），于1987年初访问中国大陆，并生活了几个月的时间。

我的主要学术研究领域是心理学，对人的心理（mind）、心理过程（mental process）和思维（thinking），我保持着长期的兴趣。在心理学领域内，我的研究和著作范围非常广泛，涵盖了发展心理学、神经心理学、社会心理学和教育心理学等。我将自己的工作看成是为扩展智能的概念所做的努力，即智能不仅是科学思维的能力，也不仅仅是逻辑和推理的能力，还包括了创造能力、领导能力以及从事艺术活动、手工艺制作和在职场工作的能力。我在其他学术领域内也做了不少工作，如对艺术、领导能力、多种门类的教育以及职业伦理道德的研究。在主要作为科研人员和学者的同时，我还在报纸和杂志上发表文章，不断在广播和电视等媒体上露面，履行我作为公众评论员的职责。除完成教师、研究人员和著作家等工作以外，我喜欢和家人一起外出旅游。我还十分热心于艺术，曾经认真地学习和演奏过钢琴，也曾当过钢琴教师。现在，弹奏钢琴仍然能给我带来快乐。同时我还热衷于听音乐会，观看剧院的演出，参观艺术馆。最近，我成了纽约现代艺术馆

^① 哈佛学院（Harvard College）：哈佛大学专门招收本科生的学院，隶属于哈佛大学文理学院（Harvard Faculty of Arts and Science）。——译者注

的董事会成员。2007 年的新年，我第一次参加了一个合唱团的公开演出。

我在心理学领域内的第一部著作，是有关艺术发展心理和艺术教育的，这反映了我对艺术的长期兴趣。在《艺术·心理·创造力》(*Arts, Mind, and Brain*) 一书中，我收集了多篇描述艺术认知的论文。我这么说，并不意味着我否认艺术包含着情感、神秘性、想象和精神的因素。当然，这些都是艺术认知的途径。但是我的同事和我所做研究工作得出的结论却是，艺术和物理学、化学、生物学等其他科学一样，在其思维过程中同样严格地存在着对问题的思考、发现、解决等过程以及其他心理活动。同样地，虽然心理学不是“硬科学”，但心理学的方法能够帮助我们理解艺术思维的本质。

如果没有对艺术长期的兴趣和研究工作，我是绝对不可能提出多元智能理论 (the theory of multiple intelligences) 的。我曾经注意到，在美国心理学的学术界，特别是在大学里，只有逻辑分析思维才会受到重视。但是当我开始研究正常的和天资优异的儿童，研究大脑受到损伤的成年人时，却发现了人类拥有一定数量完全不同的能力，我决定将它们命名为“人类智能” (human intelligence)。这些智能是音乐、绘画、舞蹈、雕塑、诗歌以及其他艺术形式的思维基础。我最初的理论，以及提出这个理论的依据，发表于我 1983 年出版的《智能的结构》 (*Frames of Mind*) 一书中。这是我的成名作。后来，我有机会在《重构多元智能》 (*Intelligence Reframed*) 中重新思考并完善了这个理论。而在《多元智能新视野》 (*Multiple Intelligences*) 这本书里，我讨论了多元智能理论的实际应用和未来智能研究的途径。^①

因为从事关于智能的研究，我还研究了人类的其他能力，如创造力和领导力。

① 此序中提到的作者多部著作的中译本，均已由中国人民大学出版社出版。——译者注

《大师的创造力》(*Creating Minds*) 中描述了创造力。《领导智慧》(*Leading Minds*) 中分析了领导力。我回忆起了自己学术生涯第一年所做的研究工作。因为像当时研究艺术心理的情况一样，我对于领导能力的认知观点也与众不同。我认为，领导能力就是领导者的心理与他们下属的心理之间的沟通。而这种心理之间沟通的方式，是叙述性的或者像讲故事一样，其形式更准确地说是属于艺术的而不是科学的。

我希望读者通过以上的简单介绍，对我个人以及我的思想脉络能够有一定程度的了解。在将以上思想和理念介绍到中国的过程中，我对沈致隆教授在此表示特殊的和永远的感谢。他是中国最早对我的以上思想和理念产生兴趣的学者之一。为使中国的广大学者、教育工作者和读者关注多元智能理论，他所做的工作比其他任何人都多。对他在翻译和指导其他人翻译我的著作过程中所担任的重要角色，我要表示感谢。沈致隆作为访问教授曾经两次来访哈佛大学，并就中国的艺术教育以及中国对多元智能理论的理解和应用，做了数次令人难忘的演讲。对于他在哈佛期间给予我和我的学生们的教益，对于他对我们的工作持之以恒的支持，我也想在此表示感谢。

2007 年 5 月于美国哈佛大学

前言

这本书既是一个终点，也是一个起点。称之为终点，是因为本书将我毕生对人类创造力的现象和历史上特定情境的兴趣做了系统的整理和总结。称之为起点，是因为本书介绍了人类创造力研究的新趋势。这是一本我当学生的时候就想写的书，在 1/4 世纪的光阴流逝后，我今天终于完成了它。在本书前言中，我将回顾这个历程。

20 世纪 50 年代，我在美国宾夕法尼亚州斯克兰顿小镇度过了童年，那时我就喜欢读书，尤其对传记和历史书籍情有独钟。我阅读过很多国家的书，关于自己的祖籍西欧以及新家园美国的书籍尤其感兴趣。当我刚刚进入大学的时候，还没怎么听说过心理学，所以我很自然地选择主修历史学。但是当我看到埃里克·埃里克森^①有关心理学史和心理传记学的著作后，我从中发现了自己智慧的源头，转而主修社会学（也就是社会科学和行为科学），并逐渐对发展心理学产生了兴趣。

我对人类经历的情感方面的兴趣，和对情感在认知层面上的本质的好奇心，

^① 埃里克·埃里克森（Erik Erikson, 1902—1994）：美国发展心理学家和精神分析学家，著作有《儿童和社会》、《甘地的真理：论好战的非暴力根源》等，本书作者加德纳读大学本科时，埃里克森曾任教于哈佛学院并担任他的导师。——译者注

存在着一定的冲突。当我在大学本科学习的后期，读到瑞士心理学家让·皮亚杰^①的著作时，这个冲突起码暂时缓解了。大学本科毕业后，在英格兰学习期间，我继续深入研读皮亚杰的著作。在那段时间里，我更深刻地认识了现代思想和艺术的形态，如伊戈尔·斯特拉文斯基^②的音乐、立体主义画派的作品、艾略特^③的诗歌。在欧洲 20 世纪第一个 10 年里，大量科学发现、艺术创作和成功的政治运作体现出的创造力令人心驰神往。当我决定攻读发展心理学的研究生时，对在两次毁灭性的世界大战和持续冷战的过程中，人类社会仍然能产生如此伟大的创造惊叹不已。

在潜心钻研实验发展心理学的研究方法和技术时，我将自己对历史和传记的兴趣暂时搁置在一旁。虽然我很感谢接受过的心理学系统训练，但当我开始研究生阶段的学习时，发现我的老师和同学对艺术毫无兴趣。因为我自己的心理发展背景包含着系统和深入的音乐训练，所以在研究生阶段，我仍然利用大部分业余时间研究现代艺术。然而在教授讲授的课程和指定的阅读文献中，我找不到任何有关的内容。因此当我听说一个新的研究机构“零点项目”成立时，就毫不犹豫地加入了。这个项目特别专注于研究艺术知识和艺术教育的本质。

在“零点项目”的支持下，在过去的 25 年里，我一直在研究正常和天资优异儿童的心理发展；也研究成人在脑部受伤后，才能与天赋受损的案例。“零点项目”的主要兴趣在于研究人类符号系统的本质，特别是那些对艺术异常重要的符号的形式。更具体地说，我和我的同事研究的是：某些儿童后来是如何成为音

① 让·皮亚杰 (Jean Piaget, 1896—1980)：瑞士心理学家，20 世纪世界最著名的儿童心理学家，发生认识的创始人。他通过实验研究，具体论证了人自出生到青年的认知发展过程，即感觉运动、前运算、具体运算和形式运算四个阶段，1954 年当选为第 14 届国际心理科学联合会主席。——译者注

② 伊戈尔·斯特拉文斯基 (Igor Stravinsky, 1882—1971)：详见本书第 6 章。——译者注。

③ 托马斯·艾略特 (Thomas Stearns Eliot, 1888—1965)：诗人、文学评论家，生于美国，后定居英国，获 1948 年诺贝尔文学奖，详见本书第 7 章。——译者注

乐家、诗人或画家的，而为什么大多数儿童却无法做到这一点。我们还研究，在各种类型的文化中，创作音乐、诗歌、绘画以及其他艺术的能力是怎样发展或者蜕化的。

与以往任何时期相比，艺术、创造力和社会的联系在今天都变得更加密切，因此我想在最近的一二十年内研究与“创造力”有关的问题。毫无疑问，人们在生命的任何阶段，都可能拥有创造力。同时，艺术既可能平庸、无聊、杂乱无章，也可能给人以美感，令人赏心悦目。由于以上原因，我开始定期应邀参加有关创造力的研讨会，接受对创造力感兴趣的记者的采访。尽管在某种程度上，我成为研究创造力小团体的成员并非名正言顺，但我不介意这种角色的错位。相反地，这更激发了我对某些杰出人物成就的长期兴趣。

后来的两个事件，或多或少地标志着我从仅仅对创造力指手画脚的人，转变成深入研究人类创造力的人。第一件事就是我自己研究工作的进展。对儿童和大脑受损成年人的研究使我相信，人的认知能力是多方面的。而且最好将人类的智力看成是一系列独立能力的组合，我将它们命名为不同的人类智能。介绍以上观点的著作——《智能的结构》于1983年出版，引起了广泛的兴趣和争议。在阐述多元智能理论的过程中，我体会到这个理论对于创造力研究的意义。正如简单评价一个人聪明还是愚笨对我来说没有任何意义一样，研究具有“通用创造力”（general creativity）的人，并且以此设计“创造力测试”，在我看来是毫无意义的。很明显，如果智能是多元的，那么创造力就更是多元的了。

第二个关键事件，就是我成为了一所“无形学院”的成员。这所学院的“学生”年龄都和我差不多，并都接受过发展心理学、社会心理学和教育心理学的训练，有着共同的兴趣。大家发现聚集在一起是深入钻研的好机会。我们都赞同皮

亚杰关于认知发展方法的研究，但也都认为他的某些论点很难被证实。我们对于人类使用符号的本能及符号的用法有共同的兴趣，也都关注在不同文化背景下明显不同的心理发展历程。我们对于人类具有的许多美好的东西，如智能、创造力、专才、天赋、能力和天才之间的关系，都怀抱相当的好奇心。这些共同点将我们连在一起。在这所“无形学院”进行研究的过程中，我最亲近的同事有米哈里·希斯赞特米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）、大卫·费尔德曼（David Feldman）、大卫·帕金斯（David Perkins）以及哈佛“零点项目”的很多其他成员。

受到希斯赞特米哈伊的启发，我提出一种定义创造力的新方法。就像我在后续章节中所做的解释一样，这种方法以某个人为出发点，关注两方面。一是这个人从事的特定领域工作或使用的符号系统，二是在这个领域中由学识渊博的成员组成的团体，这些成员有资格评价该领域新作品质量的高低。为了使抽象的概念更清晰，我决定研究我们这个时代中毫无异议拥有创造力的典型人物——西格蒙德·弗洛伊德^①。对他的案例研究引起的兴趣使我又选择了一个毋庸置疑取得辉煌成就的研究对象——巴勃罗·毕加索^②，并将他与弗洛伊德加以比较研究。

在比较毕加索与弗洛伊德的过程中，我细致地分析了他们各自的智能强项：对于弗洛伊德而言是语言和逻辑（linguistic and logical）智能，对于毕加索而言是空间智能和身体智能（spacial and bodily）。他们两人还以独特的方式运用了人的认知智能（personal intelligences）。智能结构不同的人，在从事创造性活动的时候，智能分别如何起作用？我对此很好奇。因此我又选择了一组人物进行比较，他们每个人都代表不同的智能。开始的时候，我想选择人类历史上最吸引我的人物，

① 西格蒙德·弗洛伊德：详见本书第3章。——译者注

② 巴勃罗·毕加索：详见本书第5章。——译者注

如莫扎特、奥古斯丁^①、孔子。但受到研究方法和我个人专业的限制，很快我就决定谨慎从事，选择七个同时代的人，也就是本书中创造力的七位典型代表。

写作本书完全出于爱好。写作过程让我回忆起自儿童时代就喜爱的那些人物和议题，使我有机会反复审视自己钟爱的艺术作品，并且深入阐述始终吸引我的艺术理论。写作本书还使我有机会运用我和同事过去提出的方法，继续深入研究人类的创造力。

与此同时，本书的写作也遇到了意料之外的困难。每一位创造大师的传奇经历，都值得研究者穷尽毕生几倍的时间和精力去研究。现代社会变得异常复杂，而我们进行分析所应用的方法虽然新颖，但并不完美。另外，本书可以轻而易举地增加三倍厚度，也可以增加数以十计的图和表；更多的人物、事件和观点，也有充分的理由写进去。但这一切都只能暂时舍弃，留待将来有机会再考虑。以上问题的出现，完全因为本书只是一个开头。我相信，我们现在已经有了新的方法，更多的人可以以此研究富有创造力的个人和时代。我还深信，在未来，我和其他人能够应用这本书提供的框架，使创造力的研究工作更容易，研究成果更具权威性。

最后，我想将它写成我喜欢阅读的一类书籍，即专业术语很少、比较直观，并且容易理解。我放弃了复杂的学科体系，尽最大可能缩小篇幅，使本书尽量简洁。在写作过程中，为实现以上目的，我收录了一些看过的和正在阅读的期刊上的综述，甚至包括三篇批评性的文章。尽管有一定的冒险性，但我还是在本书的第1章里介绍了全书的重要内容，并给出了我的主要结论。

1993年9月于马萨诸塞州剑桥市

^① 圣奥古斯丁（Saint Augustine, 354—430）：古罗马帝国基督教的思想家、哲学家，神学家，对中世纪基督教教学有深刻影响，重要著作有《忏悔录》（*Confessions*）、《上帝之城》等。——译者注

目录

第一部分 如何认识创造力

第 1 章 各个领域的大师与创造力 3

如果我们能理解导致弗洛伊德、爱因斯坦、斯特拉文斯基、艾略特、毕加索、葛兰姆、甘地取得突破性成就的创造力，我们将会更清楚地知道，更广泛意义上的创造力是如何形成的。

第 2 章 创造力的研究方法 18

我所关注的是创造大师个人取得的重大成就、体现他们创造力的实践领域与周围社会环境三者之间的动态联系。

第二部分 7位20世纪最具创造力的大师

第 3 章 西格蒙德·弗洛伊德：自我认知智能 45

特立独行

中青年时期对弗洛伊德来说，是一段非常艰难的时期，几乎到了崩溃的边缘。他曾说，“像我这样的人如果没有癖好、没有强烈的激情，是无法活下去的……我已经找到了……它就是心理学。

第 4 章 爱因斯坦：逻辑-数学智能 81

永保童心

16岁的时候，爱因斯坦提出了一个当时最有预见性的问题：如果一个人和一束光一起做等速运动，那么会发生什么？这个人能否超越光速？

第 5 章 巴勃罗·毕加索：空间智能 122

超越神童

就像其他孩子开始学写A、B、C等字母一样……绘画永远是毕加索与人对话的唯一方式。许多杰出的艺术家生前并没有获得应有的荣誉，但毕加索的声誉却以惊人的速度崛起。

第 6 章 伊戈尔·斯特拉文斯基：音乐智能 166

音乐与人际关系

人际关系上的纠纷，从一开始就是斯特拉文斯基的特征和标记。作为一个完美主义者，尽最大可能地控制局面对他来说非常重要。他像独断专行的军事领袖，以至于乐队指挥和演员没有任何选择的余地。

第 7 章 托马斯·艾略特：语言智能 200

文化边缘的大师

艾略特毅然决然选择了边缘化的生活状态。他成了一个就读于哈佛的美国中西部人，一个永远移居国外的美国人，一个银行里的知识分子，一个艺术家中的保守主义者，享乐主义者中的禁欲者，无神论者中的教徒，哲学家中的诗人，诗人和戏剧家中的哲学家，写诗的剧作家。