

美术，另一种学习的语言

art & EDUCATION

education & art

□ (美)科汉 盖纳 著

□ 尹少淳 译编

□ 湖南美术出版社

MEISHU  
JIAOYU  
YICONG

美术教育译丛

# 美术, 另一种学习的语言

[美] 伊莱恩·皮尔·科汉 著  
鲁斯·斯特劳斯·盖纳

尹少淳 译编

湖南美术出版社

# 美术 另一种学习的语言

尹少淳 译编

---

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:成琢

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:6.125 字数:14.1万

1992年8月第1版 2002年3月第2版第4次印刷

印数:9001—11000册

---

ISBN 7-5356-0558-3/J·503 定价:13.50元

**“所有这些都曾说过，但因为  
听者藐藐，必须再说一遍。”**

**法国作家安德里·纪德**

## 《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》的缘故。

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菲德（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，更何况学派间颉颃抗衡，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弱点的基础上，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，尤为令人感佩。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，我们不无感概：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

## 导 言

近来世界上发生了什么变化呢？最引人注目的变化兴许要算技术的进步了。我们看到，这个变化也在儿童的艺术中反映出来。在自然时代，到处生活着闲散的乌龟，蹦跳的青蛙和笨硕的恐龙，而我们现在看到的则是围绕计算机的“硬件”和“软件”的简洁组合。机器人和太空小玩具也同样充斥在儿童画和集合艺术（assemblages）中。

技术所产生的巨大影响往往会湮没儿童的个性，引起思想混乱，使他们感到迷惘和悲观。当儿童反复搓揉画纸，哀叹自己画得一团糟，固执地声称自己“就是不会”，而要求别人替他画时，当他们无休止地画同一陈旧题材，或宣称自己的画一点也不好时，他们表现出的是自信心的缺乏和不愿自己思考。人们看到，随着技术的发展，这种现象益发严重起来。

在美术教学中，一味追求复杂的“特殊效果”和探索各种媒体，可能会在那些认为自己没有美术才能的儿童中形成某种障碍。一些教育工作者以尝试教儿童如何获得特殊效果，来解脱这一困境，其结果是计算机绘画教学取代了儿童美术的教学。

强调美术中的“基本技能”，例如在小学教复杂透视和深奥的色彩理论，是同一倾向的另一种表现。两种方法都强调技术，所回答的是怎样做，而不是做什么或为什么做的问题。他们希望学生遵循教导，而非发展学生自己的思想、创造性和想象力。他们认为只有少数“有才能”的和有相当基础的学生才谈得上发展思想、创造性和想象力。

我们所倡导的方法则与此截然不同。它注重和强调儿童在美

术创作和观察过程中表达和发展思想与情感。儿童美术创作过程中出现的有刺激性的学习向教育的每个领域提供了巨大的潜力。除了关注审美理解力外，我们主要关注的就是这种认识个性，建立自信和帮助学生思考的潜力。虽然时代已经变化了，但这些依然是教育的根本问题。

教美术技巧时，教师和家长必须明白技术是从属于观念和个人意义表现的。技术不应是一堂课的唯一目的，技术掌握应为个人表现服务。只有这样，它才成其为艺术。我们的教育方式要求儿童以负责的精神去探索问题。这种方式产生的自我定向和决断力，不仅在美术中，而且在一般教育中都是极富意义的经验。

另一个最近出现的重要变化是开放。它使成年人感到儿童正面临着紧迫的个人和社会问题。这些问题也许早已存在，但它们被掩饰了，教师在一定程度上尽力使学生回避它们。现在电视、电影和儿童文学中充满离婚、疾病、死亡、性、犯罪和暴力等问题。专家们建议应鼓励儿童讨论对这些问题的感受，但许多人发现很难做到这点。最近的研究也告诉我们，事实上成年人与儿童交谈往往难以奏效，甚至儿童之间的交谈也是如此。当这方面的问题出现时，儿童心中涌动的强烈情感和忧虑就需要通过其他渠道来宣泄。

美术作为一种释放情绪和表达疑问的有力和积极的方法是行之有效的。美术原本就有这一功能，只是由于近年偏于单纯强调装饰性而未能使之得以充分发挥。这种强调实际上往往过于肤浅。装饰性固然能使我们的生活更愉快，然而一旦美术牺牲人的品质，而仅仅成为装饰，人们就必须怀疑其价值。

还有一种影响许多学校的变化是大量儿童从其他国家来到美国。他们中许多人尚未学会英语。在这种情况下，美术能使他们

与集体直接交流，感受到集体的温暖和友谊。同时，学习其他文化艺术也有助于创造一种有益的气氛。在这种气氛里，差异受到重视，从而能帮助每个人适应新的集体。

“趋势”这种现象能清楚地显示教育和艺术领域的某些特点，但我们不想讨论短暂的趋势，因为我们相信本书描述的儿童艺术潜在的普遍性更值得考虑。

我们注意到家长常常被儿童不经教育就开始画画的一种魔法似的现象所诱惑。他们看见小拳头握住一支笔就会把握对象，各种痕迹就会跃然纸上。家长和儿童都为此而兴奋。这种过程一再反复，儿童依旧兴奋，但家长却很快厌烦和焦虑起来。于是，疑问终于出现了：

为什么他们老是这样涂抹？

为什么他们一再重复同一图案或符号？他们想表达什么意思？

为什么他们的画还是这样混乱？为什么色彩调得像泥浆一样？

为什么四岁儿童画头和手而不画身体？是否出现了异常的现象？

当我的孩子骄傲地向我显示那些完全不可理解的画时，我该说什么呢？

所有这些问题都在我们的讨论范围之内。

## 目的说明

对美术教学的目的和内容，人们并未真正了解，我们的社会、学校和家庭还存在许多模糊和不正确的认识。下面就是这样一些事例。

一位苦恼的教师，从她刚向学生朗读过的一本书中临摹了一幅插图，然后加以复制后分发给学生，再让儿童“将颜色涂在里面”。

她指示：“把不同颜色涂在空白处，不要超出线外。”这样就算打发了这周的“美术”课。尽管她想做得更好些，但她发现美术多少有些神秘，因而她简直不知道如何着手进行教学。

“能再多给些经费买颜料吗？”美术教师问。办公桌后的校长瞪着美术教师：“我已经超预算了。这个学校的儿童连阅读都不会，你还想更多的钱买颜料！”这位校长绝未想到，美术与语言艺术的适当结合实际上会有助于儿童的阅读（甚至一个美术教师可能也没想这么多）。

家里，刚出生的婴儿在啼哭，两岁的孩子将饭洒了一地，五岁多的大孩子嚷道：“妈妈，帮我画张画。”烦乱不堪的妈妈将一本彩色书扔在孩子面前，“这儿，颜色！”对她来说，美术意味着一种“繁杂的事”和一些能使孩子保持安静的东西。

十二月初，距圣诞节刚好还有两周。一个疲惫的教师取出她

用了五年的旋状型板，要求学生对他们的房间进行“装饰”。这就算应付了这周的“美术”。这位教师可能很想发挥美术的作用。“但是”，她抱怨说，“我甚至连一根线也画不直，又怎能教美术呢？”

正是出于对所有儿童和成年人的关心，促使作者写作这本书。作为在不同环境工作过的教师，我们为没受过专门美术训练以及害怕或怀疑将美术列入课程表的教育工作者写作，我们为那些视美术为多余，而轻易取消它们的教育行政领导写作。作为家长，我们同情其他想更多地了解美术在其孩子生活中意义的家长，这本书也是为他们写的。

我们不想列出诸多“处方”式的方法，而是通过实际描述课堂的经验，为思想交流提出一种方法、类型和阶梯。由这种方法、类型和阶梯构成的真正的思想交流，是任何优秀教学必不可少的。本书中，我们还广泛运用了一些具体生动的事例。我们认为，一个关于美术活动的具体事例如同对其进行哲学和心理学的简单阐释。这些事例并不十分特殊，我们能轻易发现它们同样适应于许多人。我们所收集的是在许多不同课堂和不同情况下观察到的儿童对美术活动反应的典型事例。谈论一些与个人有关的故事不是因为儿童是例外，而是要使他们的反应对读者更有意义，更直接。我们知道采用本书所述方法的教师将会有类似的经验。我们用事例来解释我们的观点，这种观点认为美术课是一种表现个人独特性以及一种理解社会和物理环境的有效方法。

我们的许多教师工作超量，疲惫不堪，许多家长被不同的建议弄得不知所措，教育行政领导常无瑕应付更多问题，因此我们没有提出另外的计划去困扰他们，而是提供更有效的方法来实现他们正在追求的目标。通过一些使学生感到愉快而不是枯燥的方

法来达到改善阅读、课堂行为和学习质量等目的。

许多成年人将美术看作课程表里不可缺少的装饰或一门教和学都需要特殊才能的课程。他们可能同意美术对某些学生是一种愉快的活动，但美国学校对这门课的主要看法仍可简单地概括为：愉快，但并非真正重要。我们的社会普遍将审美经验的价值看得过低，这种社会态度在大多数学校和家庭中都反映出来。

我们相信这种错误的态度正在蒙骗儿童和成年人。以绘画和雕塑进行的对环境的符号性表现，如同语言的发展一样是人的本性。事实上，儿童对视觉符号的理解和使用往往先于语言和文字。如本书将揭示的，儿童爱好美术，不仅因为它的符号价值，而且还因为他们能从材料的使用中获得审美愉悦。

比里是名五岁的幼儿园孩子，身体健康，视力正常，略显高。他的眼神说明他是机警的，“但是”，他的教师告诉我，“他在幼儿园缄默得就像哑吧似的。”

比里在一所“跟踪学校”上学，我是那里的巡回美术教师。一天我带着广告色到课堂，我走向这位不愿说话的男孩，和蔼地将他领到画桌旁，给了他一支大毛笔，告诉他基本的颜色，海绵和水壶，拍拍他的肩说：“尽情玩吧！”然后，我离去照看别的孩子。

任何到过幼儿园教室的人都知道那里常常吵声刺耳，然而此刻时间却仿佛凝固。突然一个兴奋的声音冲破寂静：“黄色！”我转过身惊讶地发现我们那位安静的小朋友用浓厚、丰富的黄颜料快将纸涂满了。色彩如此令他愉快，使他忘记了缄默。

我马上作出了积极的反应，走过去与他讨论“黄色”——它是一种多么漂亮，愉快的颜色，他喜欢的小背心是怎样的黄色，他能在房内哪个地方找到黄色。真是惊人的突破，比里对色彩的强

烈反应，使他恢复了言谈。

我们可以发现，儿童作画时，往往喋喋自语，这对发展儿童的语言能力是十分有益的。

虽然这一情节表明了美术作为促进语言和知觉能力的工具价值，但我们还想强调美术本身的内在价值。在一个越来越重视生命质量、自然资源的保护和美的欣赏的时期，审美教育的价值也越来越引人注目。

这里我们强调的是在个人程度上审美经验作用于儿童的方式，而不管其学校偶然是什么教育宗旨。我们关心在两个互相谈论美术的人之间发生的事——尤其当这两个人是学生与教师或孩子与家长时。

教师不应只是美术教学材料的分发者。当儿童显出烦躁和厌烦的迹象时，可能在告诉你，他们需要更高程度的刺激，需要意见和建议。教师必须敏感，对这种重要时刻有所准备。我们反对直到儿童需要时，才给予一点指示或意见的教学方法。倘若儿童不知道生活或艺术中存在什么选择。他们又怎能知道需要什么呢？因此，策略地介入和提示，常常会给予儿童很大的帮助。

例如，在第二章中我们就讨论了学习观察，调合色彩的一些问题。无疑，将颜料发给学生并鼓励他们“调配”，他们就会发现许多被教师描述过的色彩组合，并从这种发现中获得极大快乐。然后，将初步的经验积累起来，儿童就被引入了一种有规则的工作方法（比如，在调两种颜色间轻抹画笔，使用海绵吸去多余水份等等）。这使他们在体验色彩时范围更大、更愉快。

对一些儿童来说，让他们乱涂颜料是有价值的，但不能无限度。一旦儿童对此厌烦起来，教师就应准备提供另一种选择。这

就是我们对一节色彩课提出的建议。

最后，有一本诗集提出的一个富有激励性的问题能进一步帮助我们认识本书提出的观点。诗中提到“谁正被造就，陶工还是陶壶？”如果我们的答案是“两者”都被造就，接下去的问题就立刻复杂了：陶工与陶壶以什么方式被一起造就呢？艺术家身上正在发生什么变化呢？

陶工制陶壶，画家画画，雕塑家做雕像，每项工作都有着个人的风格。我们的小陶工、小画家和小雕塑家在制造他们的陶壶、画和雕塑的同时，产生了新的感觉、思想和态度。他们作品中反映出的独特个人风格随着他们思维、学习和工作方式的发展而形成。艺术品的形成是显而易见的，而本书则偏重于年轻艺术创造者的培养，将美术作为一种语言和方法来考察。

因为美术是一种交流体系，所以，它具有一种语言的功能。在这一体系中，视觉状态使观念更清晰、更直观，并促使观念进一步发展。这种交流必须是一种包括观念选择和组织，并使之与媒体融合的过程。这一过程能帮助儿童了解自己，学会思考，观察和认识情感，整个教育过程将从这些理解力中获益。

## ● 作者简介

伊来恩·皮尔·科汉 (Elaine Pear Cohen) ——雕塑家、艺术顾问。曾在宾夕法尼亚和科罗拉多从事过儿童和大学美术教学及师资培训的工作。毕业于贝宁顿学院,并在宾夕法尼亚大学获理学硕士学位。作为纽约州的艺术教育顾问参与过合作教育服务机构的各项教学实验计划和对障碍儿童进行的教学实验。

鲁斯·斯特劳斯·盖纳 (Ruth Straus Gainer) ——视觉艺术专家。从事儿童美术教学和在马里兰州蒙哥马利公立学校对教师进行跨学科培训工作。在巴那德学院获美术方面的文学学士学位,马里兰大学获艺术教育方面的理学硕士学位。曾致力于国家心理健康研究所的一项美术教育及学习过程的探索性研究。

## ● 内容提要

这本书是为教师、教育行政部门和家长写的。作者相信，对儿童美术及其创作过程的理解，将使教育工作者成功地将艺术经验与学校课程表中的所有课程结合起来。

作者用丰富的文献资料，生动的教学实例和大量儿童美术作品说明了美术能提供多种真实有益的学习经验。他们证明，儿童在进行绘画、雕塑和拼贴等艺术活动的同时，也在交流思想，表达情感，发展想象力和认识技巧，观察环境细节，扩展审美意识，增强积极的自我形象，学会欣赏不同的观点。而且，美术还能提供儿童个性发展的独特纪录。