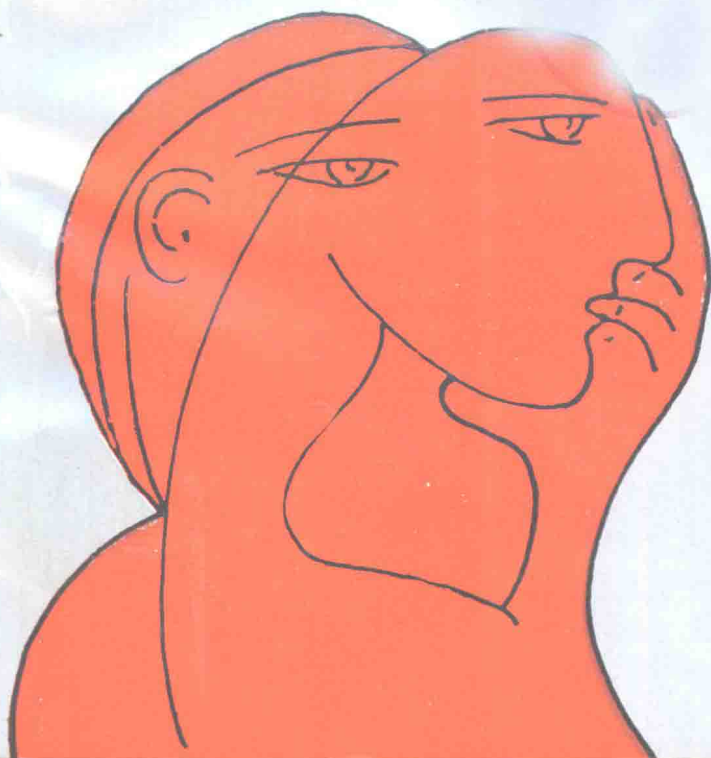

艺术与人的发展

THE ARTS AND
HUMAN DEVELOPMENT

〔美〕H·加登纳

美学译文丛书

李泽厚 主编

艺术与人的发展

〔美〕H·加登纳著

兰金仁 译

光明日报出版社

艺术 与 人 的 发 展

〔美〕H·加登纳著

兰金仁 译

光明日报出版社出版

（北京永安路106号）

新华书店北京发行所发行 通县印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 15,125印张 400千字

1988年 7 月第一版 1988年 7 月第一次印刷

1—— 10050 册 定价：4.50元

ISBN 7-80014-195-0/B·0008

美学译文丛书序

李 泽 厚

1980年6月全国第一次美学会议简报说：“中国社会科学院哲学所李泽厚同志在发言中强调指出：现在有许多爱好美学的青年人耗费了大量的精力和时间苦思冥想，创造庞大的体系，可是连基本的美学知识也没有。因此他们的体系或文章经常是空中楼阁，缺乏学术价值。这不能怪他们，因为他们根本不了解国外研究成果和水平。这种情况也表现在目前的形象思维等问题的讨论上。科学的发展吸收前人和当代的研究成果，不能闭门造车。目前应该组织力量尽快地将国外美学著作翻译过来。我认为这对于彻底改善我们目前的美学研究状况具有重要意义。有价值的翻译工作比缺乏学术价值的文章用处大得多。我对研究生就是这样要求的，要求他们深入研究、批判现代美学某家某派，而不要去写那种空洞的讨论文章。”

这确乎是我对当前也只是当前中国美学情况的基本看法之一，得到了与会同志们以及几家出版社的热情支持后，就筹备出一套以整本著作为主的《美学译文丛书》（单篇文章已出版有《美学译文》刊物），以近代外国美学为主，只要有学术参考价值的，便都拿来，尽量翻译，书前加一批判性的介绍序文，消化和批判主要仍交给读者们自己去作。我想，博采众家之长，不拒一得之见，批判改造对方，以丰富发展自己，是符合马克思主义的基本精神的。所译的书尽量争取或名著或名家，或当年或今日具

AA1456/10

有影响的著作。译文则因老师宿儒不多，大都出自中、青年之手，而校阅力量有限，错译误解之处可能不少。但我想，值此所谓“美学热”，大家极需书籍的时期，许多人不能读外文书刊，或缺少外文书籍，与其十年磨一剑，慢腾腾地搞出一两个完美定本，倒不如放手先译，几年内多出一些书。所以，一方面应该提倡字斟句酌，力求信、达、雅，另一方面又不求全责备，更不吹毛求疵。总之，有胜于无，逐步提高和改善。

愿我们这个美学翻译事业兴旺发达。同志们，大家都来帮忙吧！

1980年12月于北京

译 者 前 言

《艺术与人的发展》是美国哈佛大学教授郝乌德·加登纳15年前写的一本至今仍有新意的著作。这本书从新的视角分析描述了艺术在人的发展中的作用。他认为艺术过程中有四种角色：艺术家、欣赏者、表演者和批评者。每一个儿童都可被看成是艺术过程的参入者。那么从婴幼儿时期开始，这种智能是怎样发展起来的呢？这是他们身上三个系统——制作系统、知觉系统、感受系统——不断发展并交相作用的结果。加登纳认为皮亚杰的发展学观点是着眼于科学家的，是以科学家为其发展之终极目标的，所以着重强调的是认识的作用。而弗洛伊德的精神分析则因过分强调了人的情感作用而同样失之偏颇。所以，他认为，如何把这两位大师的学说恰当地结合起来，是个长远的任务。本书就是这种结合的一个尝试。

加登纳教授正指导着哈佛大学泽罗研究所（Project Zero）的工作。从译者手头的资料来看，加登纳教授虽然是一位中年学者，但著述甚丰，可算是美国当代最活跃的发展学心理学家之一。他并曾来北京、南京等地讲学，受到普遍的欢迎。

本书翻译若有不当之处，恳请专家们指正。

作 者 序

《艺术与人的发展》是我的处女作，成书于60年代后期，但它在我的思想和个人经历中占有非常特殊的地位。我在哈佛大学读心理学研究生期间便完成了本书的全部写作。有人曾对我的做法持怀疑态度，老师和同学们曾劝我最好把时间用来进行发展心理学实验，如果可能的话，最好做些当时认为比艺术发展更重要的心理学分支方面的实验。也许是由于自信或固执，或是两者兼而有之的缘故，我仍然埋头于我自己的工作，最后，我的书于1971年幸运地被一家重要的科学出版社接受出版了。我很高兴，在出版后的15年里，本书还产生了一些影响，并且，它不久将与中国读者见面了。

我的一位同事曾评价这本书说，它是个“小青年”写的书。尽管这种评论并不是赞美，但我却认为它几近于赞美了。尤其是在西方，年青人很难免对过去的思想与著述了解浅薄，而且还可能对自己的观点的重要性持傲慢态度。然而另一方面，年青的学生也可能会以新鲜的，以那种不受争论及当代境界影响的目光去观察某个领域或某些领域。我是在自己从事心理学工作之初写这本书的，而现在，在经过15年的职业工作之后，再回过头来看一看它，看看它的作者，我感到，我比《艺术与人的发展》的作者所懂得的知识要多许多，我能看出这本书的许多毛病，但我同时也敬佩该书作者勇于触及哲学、心理学、艺术诸方面各种重要问题的方式，敬佩他所力图对一种全新研究过程进行描述的决心。

正是这种开拓新的研究领域的努力，使得《艺术与人的发展》一书具有持续的价值。我作为发展心理学的一名后进，深受弗洛伊德和皮亚杰这样学术界巨人的影响（甚至为他们所倾倒）。但我同时又看出了他们恼人的欠缺之处。皮亚杰认为科学认识即是认识的全部，这一点，我感觉不对，因为我本人在艺术方面有些经验，我十分清楚，艺术活动也是一种认识活动，也是需要加以认真考虑的。弗洛伊德对艺术问题当然有一定的敏感，但他并没有认识到许多在特征上基本是认识的那些发展的重要方面。他过分专注于情感与动机因素了。

我感到如果一个人考虑一下艺术发展问题，那么这两种缺陷便都会得到修正。认识与情感这两者在艺术上是牢牢缠结在一起的，所以精神分析的洞悉与认识发展心理学也许可以结合起来。同时我似乎认为，如果我们扩展关于发展的极顶状态的看法，如果我们不仅仅考虑科学思维与科学家的发展，而且还考虑艺术角色及艺术思维方式的发展，那么我们对人的发展的理解便会大大地加深一步。

以上，这就是本书的要旨之所在——它也是我仍然深信不疑并致力于去达到的目的。按照今天的看法，这本书有个毛病，它过于题解式了——它更象是对于该领域的一种预感，而不是对实际情形的演示。倘若要我重写一遍这本书，我便会在关于艺术发展方面提供更大量的事实，在不同艺术媒介和符号系统中的发展轨迹方面，以及这些发展轨迹与那种普遍建立起来的关于认识与情感发展联系方式方面提供大量的事实，这两个领域本身自1970年以来已经发生了复杂的变化。这种研究工作的大部分，虽然并非全部，都是在哈佛泽罗研究所——我从1967年这个所成立时便在这里，并且从70年代早期开始（与大卫·帕金斯一道）指导这个研究所的工作——进行的。可喜的是，我们的研究结果已在好几部书中发表了，感兴趣的读者可查阅一下，其中有几本可望

在不久的将来翻译成中文与读者见面。[见H·加登纳的《艺术、智能与大脑：关于创造的认识途径》（纽约，1982年版）；H·加登纳和D·帕金斯合编的《艺术、智能与教育》（伊利诺斯大学出版社，1987年版）；D·帕金斯和B·龙达尔合编的《艺术与认识》（琼斯·霍普金斯大学出版社，1977年版）；E·文纳的《创造的世界》（哈佛大学出版社，1982年版）]。

经过这种经验主义研究及对某些基本问题做进一步思考之后的《艺术与人的发展》的新版本，便会在各种要目上有所不同。在本书写作时，我曾（象大多数其他认识——发展心理学家一样）相信普遍的阶段的看法，并认为皮亚杰已经发现了囊括所有各个领域的主要阶段。然而许多研究者们，包括泽罗研究所的同事们现已在关于不同符号系统，象语言、音乐、绘画、手势，以及不同材料，象计算机、电视、乐器、电影等的发展式样方面获得了更加精细的观点。这种研究显然向我们证实了，特定符号系统和特定媒介是十分重要的。实际上，它们的重要性导致人们对那种认为广泛的发展阶段在各种符号系统与知识领域中起同等作用的想法持根本的怀疑态度。

尽管有些人要整个儿抛弃关于发展阶段的想法，但我认为这种看法在我们考虑某个特定媒介、形态或符号系统内的发展时仍然是一种有用的视角。然而我相信，某种符号系统——就说音乐吧——内的发展式样与其它领域——比如说数学、绘画或语言——里的发展式样之间并没有一连串的相似处或联系。我后来在《智能的结构：关于多种智能的理论》一书中进一步发展了这种论点。所以，如果今天我重写这本书的话，我便要分章细述各个艺术形式的发展轨迹，更加注意讨论那一艺术形式里“精细的”问题，而对各领域之间设想的相似性则少讨论一些。

《艺术与人的发展》在其它方面也有欠缺之处。它尤其很少体现过去这些年来所大大发展起来的关于四个研究领域的成就。首

先是关于大脑研究方面，它很少谈及。而现在，普遍的神经精神病学的作用及特定大脑区域的作用是什么关于艺术活动描述的重点。其次，本书对其它文化中的发展与艺术谈论甚少，这是我在访华期间书写本序言时感触甚深的一点。第三，本书写作在认识科学的领域联合之前。尽管很少有什么认识科学方面的研究是直接围绕艺术发展问题的，但在艺术思维和发展问题上曾有过重要的研究。无论如何，象这样一本综合性著作是应当讨论信息处理与计算视角的。最后一点，尽管本书谈及了关于创造力的概念，但并没有探讨创造力与艺术技能技巧的关系，而且忽略了创造力的重要的文化维度与认识论维度[比如，参见H·加登纳的《艺术、智能与大脑》（前注已引）；H·加登纳的《受损的智能》（纽约，1976年版）；H·加登纳的《创造性生活与创造性作品：综合科学途径》，载于R·斯特恩伯格主编的《创造力的特征》（纽约，1987年版）]。我还在其它作品中按这四种视角讨论了艺术发展的问题。

一个人可以重写心理学著作，但他却不能重写历史或重写个人的经历。如果说一位新作家，甚至一位老作家，在80年代末期要重写他的著作，那么我相信该书最基本的洞悉必定是经受了时间考验的。本书的第一个洞悉便是，所有艺术认知所必要的符号运用都具有重要地位，所以随之而来的结论便是，关于具体运算与形式运算的看法，不论在其它认识领域里用处如何，它们并非与艺术密切相关（最近，有的探索其它问题的发展心理学已经得出这一结论了）。还有，对于将进入符号化的某种知觉的形态共觉形式的感受性问题，对这种主张陈述的方式也许是陈旧的，用了关于态式与向式的遣词，但它把握了一种能用后来的研究所加以证实的洞悉。另外，还有关于不同艺术角色——作曲家、演员、欣赏者和批评者的角色——的认识，这种描述所用的又是有点儿过时的词汇：“三个系统”，但它引起了人们对各个

角色的特殊特征的注意，使人感到有必要展示这些角色在儿童身上的发展与相互作用。

然而我想，我所极为珍视的那一洞悉便是对艺术家与幼儿之间的亲缘关系的认识。在本书写作时，我认为在儿童发展中，5岁至7岁这个阶段是个特殊的阶段，但我现在却不那么看重特定年龄了，我相信那种认为所有正常儿童都有基本艺术性向的看法（所有重要艺术家均有基本儿童性向）是一种有效而有用的看法。确实，我怀疑早期儿童与后来艺术才能之间的联系也许比任何人所能描述的情况要更深些、更复杂些，但不论是东方或西方，对儿童的培养方式尚须人们去理解，更谈不上加以运用了。即便儿童与艺术家之间的这种联系并不很多，但这种联系已经在研究工作中证明是极重要的了，它促使我们去加深我们关于什么东西可“称得上”是艺术的看法。

总之，当我回顾这幅由“小青年”所绘制的关于艺术的图画时，虽然觉得某些细节，某些重点和术语应作些变更，但对整体的概念和基本直觉，我是赞同的。然而，我也确实还有一个遗憾之处。书中有许多篇幅作了处理争端的经验主义研究，但却没有足够的篇幅用来给艺术、艺术在文化中的地位及其在人的发展与经验中的作用加以确定。这本书反映了一位在西方接受教育、与西方艺术及科学基本熟悉的个体的意识。该作者基本上把艺术当作是认知和个人表达的手段，而非把它看成，比如说，是某个古代传统的体现者，是对社会秩序的促进者，是技术基础结构的反映，或是某种关于美的看法的实现。同样，他作为一位西方心理学家，在关于理性的特征及其与意志、文化的关系方面当然持的是公认的观点。进行这种纠正工作的最合适个体是那些在其它美学传统中训练出来的，并与这种传统熟悉的人。中国人的审美训练时间最长，最有影响。如果我这本年青时期的著作能激发中国任何年龄或任何学科的学者们从中国艺术与美学的观点出发来

研究同样的心理学问题，并括入中国对认识与情感问题的观点，那我便十分心满意足了。我盼望着能读到这样的著作，并期望这些著作将能有助于我的研究，有助于许多其他西方学者的研究。

郝乌德·加登纳

1987年6月于中国南京

我社出版的《美学译文丛书》

* 《当代美学》

李普曼编

* 《视觉思维》

阿恩海姆著

* 《想象心理学》

萨特著

* 《艺术哲学新论》

杜卡斯著

* 《艺术与人的发展》

加登纳著

《艺术及其对象》

沃尔海姆著

目 录

作者序

第一章 艺术与人的发展的关系.....	1
第一节 关于发展的研究.....	1
第二节 美学方面心理学研究之回顾.....	11
第三节 关于艺术的发展学研究：疑问与问题.....	27
第四节 艺术的过程.....	34
第五节 艺术的特征.....	40
第六节 三个系统.....	49
第七节 术语简汇.....	56
第八节 关于认识、动物和艺术过程.....	59
第二章 动物与幼儿的三个系统.....	67
第一节 灵长目的画与鸟类的鸣叫.....	67
第二节 制作系统.....	74
第三节 知觉系统.....	80
第四节 感受系统.....	89
第五节 系统间的交互作用.....	100
第六节 符号运用的开端.....	107
第三章 从态式到符号.....	114
第一节 儿童早期的特征.....	114
第二节 人与人的关系及自我的发展.....	118
第三节 模仿与自我.....	121

第四节	普遍化情感.....	123
第五节	态式与向式 (modes and vectors)	127
第六节	态式、对象与符号	139
第七节	研究方向的趋同	143
第八节	幼儿艺术	151
第四章 符号世界		160
第一节	碎饼干的启示	160
第二节	符号	162
第三节	概念化的变化	170
第四节	语言	175
第五节	幼儿的语言游戏	181
第六节	态式作用	189
第七节	感受	195
第八节	知觉	201
第九节	制作	206
第十节	系统间的交互作用	211
第十一节	游戏	213
第十二节	幼儿艺术家	217
第十三节	关于艺术之普遍表征的研究	219
第十四节	小结	224
第五章 关于艺术发展的实验研究		231
第一节	方法、问题与前景	231
第二节	音乐	243
第三节	文学	257
第四节	绘画艺术的制作问题	279
第五节	绘画艺术的知觉问题	290

第六节 概述.....	293
第七节 个体差异.....	299
第六章 艺术之掌握.....	313
第一节 萨特的儿童时代.....	313
第二节 艺术家的背景.....	318
第三节 儿童中期及青春期的艺术训练.....	332
第四节 少儿艺术家的个人与风格特征.....	339
第五节 普遍特征与态式特征.....	345
第六节 创作过程中的灵感与训练.....	348
第七节 关于媒介中的难题之解决.....	351
第八节 艺术家对创作的看法.....	360
第九节 关于创作的研究.....	364
第十节 艺术技巧的发展.....	370
第十一节 训练方法.....	374
第十二节 结语.....	382
第七章 艺术与科学、艺术与病态、艺术与真的关系.....	391
第一节 皮亚杰所描述的科学发展问题.....	391
第二节 形式运算与艺术.....	397
第三节 艺术过程与科学过程.....	402
第四节 艺术与科学的创造力.....	409
第五节 艺术家与科学家的个体特征.....	313
第六节 欣赏者.....	419
第七节 批评者.....	423
第八节 表演者.....	427
第九节 艺术家及其作品.....	435
第十节 艺术与精神变态.....	440

第十一节 艺术与精神病.....	446
第十二节 艺术与真.....	450
中英文人名对照表.....	457