

創性與心智之成長

—— 兒童美術發展心理學 ——

Viktor Lowenfeld原著
(美國賓州大學藝術教育系教授)

王德育 譯

啓源書局 印行

究必印翻·有所權版

發行人：張

炳

源

發行所：啓源書局有限公司

台北市新生北路二段四一巷七號之六

電話：五七一〇四〇五號

門市部：台北市西寧南路70號四樓31號

電話：三八一六五三〇

郵檢帳號：一〇七九四一陳雲英

總經理：五洲出版社圖書有限公司

北市重慶南路一段八六號

出版登記證：局版台業字第一三〇二號

創性與心智之成長

目 錄

第一章 藝術在教育上的涵意	1
指導的方法	2
創造過程的效果	3
擴大參改範圍的重要原則	4
第二章 小學裡創造活動的涵意	10
導 言	10
模倣的天性	12
定型的練習本和著色圖畫冊兒童的影響	12
自我表現	15
自我整調	16
藉藝術作自我認識之意義	18
在施教上的意義	19
兒童對藝術經驗的自我體驗	20
對藝術媒介物的自我體驗	22
技巧和程序	22
欣賞	26
社會調整	29
藝術教育中統整的意義	29
被統整的經驗	29
藝術和社會的統整	30
統整和學習	33
創作品的評量	34
評量的目的	34
心理的評量	36
創作品意義之評量	37
不同成長界限的評量	38

感情成長.....	39
兒童創作中所見到的智慧成長.....	42
創作活動中的生理成長.....	43
創作活動中所見到的知覺成長.....	44
創作活動中的社會成長.....	45
美感的成長.....	46
創造性成長.....	47
客觀評判標準的評量.....	48
發展的階段.....	48
技巧和技術.....	48
作品的組織.....	51
兒童創作的分等.....	54
評量表.....	58
展覽和競爭.....	58
自然競爭.....	58
強迫競爭.....	59
教室和學校展覽.....	61
教師必須創作嗎？.....	62
在藝術施教中心理上的探勘.....	62
透過教師的作品來體驗兒童.....	64
教師的彈性.....	64
教師認識發展階段的需要.....	65
一般的教室過程.....	67
紀律.....	67
材料的準備和分配.....	68
第三章 自我表現的第一階段——塗鴉階段（二歲至四歲）.....	69
塗鴉的意義.....	69
塗鴉的一般發展.....	70
沒有區別的塗鴉.....	70
縱橫線的、或有控制的塗鴉.....	70
圖圈的塗鴉.....	70
塗鴉的命名.....	70

色彩的意義	74
藝術刺激	76
題材	76
技巧	76
摘要	78
評量表(塗鴉階段)	79
屬於塗鴉階段之個人成長特徵的解釋	79
智慧成長	79
感情成長	80
社會成長	83
知覺成長	83
生理成長	84
美感成長	85
創造性成長	85
成長分析的摘要	86
練習	89
實驗工作	90
第四章 首次的表現嘗試 ...樣式化前階段(四歲至七歲)	91
樣式化前階段的意義	91
兒童的心理	91
兒童積極知識的充實	92
表現符號的一般發展	94
人物	95
空間	95
色彩的意義	97
藝術刺激	98
摘要	102
題材	103
技巧	103
評量表(樣式化前階段)	104
屬於樣式化前階段之個人成長特徵的闡釋	106
智慧成長	106

感情成長.....	107
社會成長.....	108
知覺成長.....	109
生理成長.....	109
美感成長.....	110
創造性成長.....	111
成長分析的摘要.....	111
練習.....	112
實驗工作.....	112
第五章 形體概念的形成—樣式化階段（七歲至九歲）.....	113
兒童繪畫裡的樣式.....	113
人物樣式——對於人最初的明確概念.....	113
空間樣式——空間裡秩序的最初概念.....	114
樣式的改變——主觀經驗的表現.....	115
人物的表現——幾何式線條.....	119
空間.....	120
心理狀態.....	120
基底線的採用.....	120
基底線的起源.....	121
基底線和地形的特徵化.....	123
主觀空間的再現.....	128
空間和時間的再現.....	130
X光線畫.....	132
色彩的意義.....	136
設計的意義——重覆的自然衝動.....	138
用黏土塑造.....	139
藝術刺激.....	143
題材.....	143
技巧.....	145
評量表（樣式化階段）.....	146
摘要.....	148
屬於樣式化階段之個人成長特徵的闡釋.....	149

智慧成長.....	149
感情成長.....	151
社會成長.....	152
知覺成長.....	153
生理成長.....	153
美感成長.....	154
創造性成長.....	155
成長分析的摘要.....	155
練習.....	156
實驗工作.....	158
第六章 理智之萌芽 ...黨羣年齡(九歲至十一歲).....	159
寫實的概念.....	159
自我較大的自覺.....	159
人物的表現.....	161
感情的表現.....	163
空間的表現.....	164
色彩——主觀階段.....	166
設計和手藝.....	168
塑造.....	172
藝術刺激.....	173
題材.....	174
技巧.....	179
摘要.....	180
評量表(黨群年齡).....	181
屬於黨群年齡之個人成長特徵的闡釋.....	183
智慧成長.....	183
感情成長.....	184
社會成長.....	185
知覺成長.....	186
生理成長.....	187
美感成長.....	187
創造性成長.....	188

成長分析的摘要.....	189
練習.....	190
實驗工作.....	190
第七章 擬似寫實階段 ..推理的階段(十一歲至十三歲).....	192
心理學上的假設.....	192
自然表現的最初概念.....	194
人物.....	194
兩種不同空間觀念的發展.....	195
視覺型對深度的發現.....	195
非視覺型明顯的退化至基底線的表現.....	198
色彩——兩種不同的概念.....	201
設計.....	203
塑造.....兩種不同的方式.....	204
藝術刺激.....	206
人物.....	210
空間的刺激.....	212
色彩.....	213
題材.....	215
技巧.....	217
評量表(擬似寫實階段).....	219
摘要.....	221
屬於擬似寫實階段之個人成長特徵的闡釋.....	222
智慧成長.....	222
感情成長.....	223
社會成長.....	224
知覺成長.....	224
生理成長.....	226
美感成長.....	226
創造性的成長.....	227
成長分析的摘要.....	228
練習.....	228
實驗工作.....	228

第八章 決定時期	230
創造活動中所見到的青春期危機	230
想像概念中的心理變化	230
兩種創造類型的發展	235
視覺型	237
觸覺型	238
兩種類型不同的創造概念	239
人物	241
空間	244
這兩種創造類型是心理的——它們在性格發展上的意義	245
適當之藝術刺激的意義	248
第九章 青春期藝術	250
到批評式自覺的改變	253
想像概念的改變	254
題材的重新考慮	259
青年在這社會中的需要	259
一種表現之特殊形式的青春期藝術	260
自我的經驗	260
家庭中的經驗	272
社區中的經驗	283
大自然中的經驗	299
工業中的經驗	304
中等學校中技巧和技術的意義	314
速寫	316
畫架繪畫	318
壁畫和其技術	324
中等學校中的雕刻	329
版畫——複製的技術	338
設計的技術	343
為何在決定性階段不包括評量表	364
摘要	364

練習.....	364
第十章 美感批評標準的意義	366
繪畫製作中表現的元素.....	366
線條的意義和其關係.....	368
空間的意義和其關係.....	371
光和影的意義.....	375
色彩——構圖中的一元素.....	386
統一或構圖.....	389
第十一章 天才兒童的個案	391
個人的特例.....	391
想像和表現的流暢性.....	392
高度發展的敏銳性.....	394
想像的直覺性質.....	396
表現的直接性.....	397
高度的自我體驗.....	398
教育上的結論.....	398
第十二章 藝術教育的治療問題	400
創造過程和有障礙者.....	400
治療和藝術教育.....	401
客觀和主觀的障礙.....	401
身體意象的意義.....	402
藝術教育治療的特殊方法.....	403
藝術教育治療中的一般步驟.....	405
個案史.....	405
觀察.....	405
關係的建立.....	406
對藝術媒介的熟悉.....	406
創作過程之關係的建立.....	407
自我體驗的建立.....	408
歸屬之感情的發展.....	409

表現的自愛性欲求.....	409
歸屬感情的消除.....	410
摘要、評量表.....	410
心理障礙.....	410
視覺障礙者的創作活動.....	410
聾盲者的塑造——個案研究.....	434
聽覺有障礙者和藝術教育.....	439
語言缺陷和藝術教育.....	442
大腦麻痺者和創作活動.....	443
藝術教育對瘤子的治療.....	445
心智有障礙者.....	446
創造活動裡所表現的心智落退.....	448
蒙古癡呆症類型裡的不正常落退——個案研究.....	448
藝術教育治療和輕性神經病——個案研究.....	450
藝術教育和精神錯亂.....	456
摘要.....	462
第十三章 各階段的摘要.....	465

第一章 藝術在教育上的涵意

在開始討論「藝術在教育上的涵意」這問題時，有一事實我們必須清晰的了解，那就是：教育在其心靈、情感、和精神的含意上是對下列數項事實負著極大的責任，那就是態度、行爲、科學成就、缺乏在這世界活動的能力、以及美國五百萬心智和感情有障礙者。心理學家認爲只有兩種因素能對行爲負責：遺傳和環境，但我們從經驗得知，最佳的種子亦不能在貧瘠的土地上生長，而最差的種子，接受了良好的照顧時亦能在肥沃的泥土中成長。因此，環境——或是最廣義的教育——是對我們的行爲負責的主要因素。假使我們過著一個多采多姿的生活，那就是教育使我們領略它；假使我們過著合群的生活，那是教育在早年使我們認識這一需要，而在我們的心中植下了種子；假如我們內心很安詳地生活著，那是教育使我們認識到精神上的和諧是對人生最有貢獻的。但假使我們內心不寧地生活著，那亦是教育忽略了著重感情的生長，以及對新的情境應以調整和適應的能力，而不能在人生中幫助我們解決困難。假如我們對人生所呈獻的多采多姿的生活感到乏味無趣，那亦是教育沒在我們的內心開拓理智的以及精神的反應，而這反應是欣賞人生所呈獻的生活所必須的；假如我們過著自私的生活，那亦是教育忽略了去教授合群生活中最重要的基本因素——了解別人需要的能力。假如我們不認爲在一個民主的社會中，個人是最珍貴的，而不論其種族、膚色、和血統，那麼，教育在它最基本的一點上已經失敗了。教育在特殊的小學教育中——在過去幾年中已有了極大的進步，從題材中心而轉爲兒童中心的教學；我們正處在一新紀元的先端。

在我們現在的教育系統中，一切仍然以學習爲依歸；在一般的情況下，則意味著知識的獲得；但我們非常了解，假如知識不能爲一個開放心靈的人所利用，它既不能對個人有益，亦不能對社會有所幫助；我們單方面只著重知識傳授的教育，忽略了那些助益成長的事物，那些在個人的情感、精神生活以及在一社會中合群生活的能力中擔任重要職責的事物；這國家中日益增多之情感和心智的病患數目——此乃爲任何國家中數目最龐大者，以及我們不能一下子就把人當人來看待的情形，在不考慮對方的國籍、宗教、種族、血統、或膚色之前，乃是一項令人驚懼的惡兆，這很明顯地揭示了：到目前

2 兒童美術發展心理學

爲止，教育在它最富有意義的目標上已經失敗了。當我們在專門部門中的高度成就——尤其是科學上——提高了我們物質生活的水準時，它亦使我們離了那些可以幫助我們情感和需要的事物；他們介紹了一套錯誤的價值觀，使我們忽略了個人內心中最需要的事物，在一個均衡發展的教育系統裡，強調整個個人的發展，每一個人的思想、感覺以及感受力都必須均衡的發展，俾使每一個人的潛在創造力能開拓出來；藝術教育，如在兒童早期施行的話，很可能造成：一位富有適應力以及創造力的人，和一位雖有豐富的學識，但不曉得如何去應用它，以致成爲一位缺乏內涵且難以與他所處環境融洽無間的人的差異；因爲感受性、思考、和感覺在任何創造過程中是同等地被重視，藝術就是兒童的智慧和情感所必須的均衡之物。

指導的方法

首先必須強調的是：沒有一種單獨的指導法能使兒童或成年人開拓他們的創造性潛力，或使他們對自己和環境更能有感應性，然而，我們可以說無論教師在刺激創造性時用了什麼手段，他主要是依據三個因素：(1)他自己的人格。關於此點，對他自己的創造性、他的感應程度、以及對於環境的可塑性等關係都是一重要部分；(2)使他自己適應其它地點的能力。以及(3)對於他所教導之對象的了解和認識。如要說任何一種指導的方法——無論是冠上如何好聽響亮的名稱——對所有的人都是有效的話，那是不可能的；有時最好將兒童分爲小組而從事各小組的單元題材，有時在一教室裡同時地用許多不同的材料，或各自地依據同一提示而工作；這些均依據個人需要而加以訂完；每一位感覺敏銳的教師都會感覺到：當一群學生剛被一項共同經歷的體驗所激勵時，將這群學生分爲許多小組，然後以不同材料去「提示」他們，不但是不合時地且是膚淺的；我們須明白，我們的任務是在於應用任何最有效的手段去幫助個人認知自我和刺激其創造性；同理地，假如個人覺得團體妨礙了他自己表現的方式，或他不能想像團體之共同製作，或是他還未準備及於此的話，使用團體的指導方式將會是無效的，且甚至會使兒童感到挫折；我們所必須常記在心裡的，就是：兒童的需要是會改變的，而教師必須因這些改變中的需要而加以調想。

我經常被詢及：當教師使用教室提示時——也就是當整個團體同時地被一項經驗所提示時——兒童的創造力是否因而被限制了；我們必須在題材以及表現方式間作一明晰的區分；只要兒童能自由地使用他自己的表達方式，

他的創造力就還是自由地；相反地，經由實驗證明，當一個提示個別地對個人揭示時，並非經常是最有效的；每一位教師都知道一個教室提示能變為具有「傳染性」的疾病似的，緊緊地抓住了所有的兒童，正如足球賽吸引了廣大的注意一樣，精彩的比賽缺乏吸引力可能是因為不夠刺激；的確，我們已經證實：在不同環境和措施之下，同一的提示會有不同的效果。①教育情況以及兒童的需要是選擇指導方法最具決定性的因素，因為對兒童的影響最具決定性意義的是，而非完成品。

創造過程的效果

最近在尋找對於個人一般創造力有影響之屬性的實驗中，顯示了它們也是任何創造性藝術過程中的屬性；反之，我們亦可說：創造性的藝術過程刺激了一般創造力②。此一重要事實明白地顯示了民主社會裡藝術的意義，此

註：① McVitty, L.F., "An Experimental Study on Various Methods in Art Motivations." Unpublished doctoral dissertation, The Pennsylvania State University, 1954.

② Dr. T.P. Guilford ③以及他在 the University of Southern California 的研究員曾在海軍資助下從事一項原動力的分析研究，來找出區別具有創性和較無創性的人之創造力批評標準，這項研究主要是以屬於純粹科學和應用科學的被實驗者為基礎；在另一項完全獨立的研究裡，Dr. W. Lambert Brittain ④作了一項廣泛的研究來找出創作力的批評標準，而這能區別視覺藝術裡具有高度創造力的人以及較缺乏或完全沒有創造力的人，這兩個完全獨立的研究——完全不同的實驗群體、測驗著同樣的現象，但其目的不同——其重要的因素是它們得到了幾乎完全相同的創造力批評標準，Dr. Kenneth Beittel 所作的研究，其結論顯示了這兩種實驗很有意義的關連著，因此，根據可資利用的資料和實驗的情況，它顯示：不管創造力所應用的地方，它具有共同的特徵。

③ Guilford, J.P., "Creativity," *American Psychologist*, 1950, 9, pp. 445-454.

④ Brittain, W. Lambert, "Can Creativity be Measured," *Research Yearbook, National Art Education Assoc.*, 1956; and an unpublished doctoral dissertation, The Pennsylvania State University, 1952.

4 兒童美術發展心理學

爲藝術教育的哲學與一般所謂純藝術的區別所在；因此無庸贅言地，個人有了進了的創造力、對於經驗較大的感應力、以及增進的使之完整的能力，其美感產品的數量將會大增；在我班級中的一位單一教室的學校教師，對她所畫的壁畫是如此的關切，以至於不能與它分離，她對於那些以質樸方式描繪出來的她的兒女感到如出一體；對她而言，這壁畫就正如西斯汀教堂（Sistine chapel）對米開蘭基羅一樣地富有重大意義；就是這種歸屬的意義成爲生長以至於藝術教育的決定性因素；在這兒必須明白地說明：在藝術教育裡，藝術只是作爲一種達到目標的方法，而非作爲一個目標，藝術教育的目標是使人在創造的過程中，變得更富於創造力，而不管這種創造力將施用於何處；假如強民（Johnny）長大了而經由他的美感經驗成爲一位富有較高創造力的人。並將之應用於他的生活和職業，那麼藝術教育中的一項重要目標就已達成。

爲了要了解創造過程在兒童身上的影響，以及成長時不同的構成元素是如何成爲它的一部分，讓我們實際地去發現，例如，當強尼正忙著創造一幅畫時，他腦子中想的是什麼；無庸贅言地，創造過程的數量和熱烈程度是無須依靠於所使用的材料。

首先，當他開始時，必須想到「一些東西」，通常這「一些東西」對我們似乎是無意義的，但對於兒童而言，它却經常意味著以自己的經驗面對他自己；有些兒童不能想起「一些東西」，這是因爲他們缺乏對於有意義經驗的感應關係，或是他們的心靈是封鎖著的而不願面對自我，假如他們缺乏的是感應性的經驗，則他們所須要的是加以提示，但假如他們的心靈是封鎖著，而以定型（stereotype）表現來躲避的話，那麼他們的參攷範圍就必須加以擴大。

擴大參考範圍的重要原則

參攷範圍的擴大成爲藝術教育中或甚至爲一般教育中最重要的一項原則，擴大參攷範圍意味著我們以個人的程度爲基準，且對兒童的思想、感情以及感受力的擴展均基於兒童的程度和他發展的階段，例如，假如瑪琍僅在她紙張的一小角落塗抹的話，告訴她塗抹的面積大些，或將整張紙畫滿，這將會是徒勞無功，類似如此的指示將不能提高她使用大動作的自由，亦不會使她發現她使用之紙張的意義，因此，她的參攷範圍須要予以擴大，亦即，塗鴉的動作必須發展爲更具意義的動作，從紙張的一部分區域擴大至其它更有

意義的區域；在此一例子中，能夠向瑪琍說：「妳曾到過溜冰場嗎？」——「告訴我妳將會怎樣地去溜冰。」——「假如這張紙是溜冰場的話，讓我們用蜡筆在上面溜冰。」每一提議均指向另一項有意義的提議，因此達到了更大的意義；對兒童而言，一區域在經驗上與另一區域有關，會使此塗鴉更明白地具有意義；此一參考範圍的擴大已經使這兒童對他自己的移動和繪畫區域的意義有了感應性，很明顯地，只有富於意義的經驗是有效果的。

「我的小孩只畫飛機」——「我的小孩只畫槍炮」等等，這些都是父母們和老師們的批評中所常聽到的；「不要畫這些無聊的東西！」很明顯地，是不能幫助兒童發展較大的彈性以及對環境的了解，相反地，這樣很可能會剝奪他對安全的需要，而此需要可以在這種重覆的描繪中獲得；一再重覆地表現同一事物所唯一表現的是這兒童不能對新的情境加以調整，對他而言，定型的重覆構成了逃避，當他不能面對新的情境時，他便使用它。瑪琍正安寧地玩著她的洋娃娃，當妳突然地打擾她，並告訴她說她該上床睡覺了，因為瑪琍不能很快地對此新情境作適應，他就可能以發脾氣來作為逃避的手段；最容易者莫過於逐漸地使她適應，將發生的情境而防止了迅速且激烈的調整；「瑪琍，妳的洋娃娃很快就要睡覺嗎？妳曉得妳也很快地要睡覺了。」這話能一再重覆，但須視兒童的調適應力而定，直到「最後的步驟」不再呈決定性的改變時；在藝術教育中，這類對新情境的適應構成了題示——尤其是對兒童參攷範圍之擴大——的重要部分。

假如強尼只畫飛機，最主要者乃是使飛機具有意義、使其富有生命，來擴大兒童的參攷範圍；其次，我們又必須從兒童的程度基準開始，假如兒童把所有的飛機畫成一個樣子，可是他一定早已能區別大飛機和小飛機了，「你的飛機在那兒飛？」——「離地面高或低？」——「它飛越過雲層嗎？」——「它在那兒著陸？」——「人們從那兒走出來？」要使得飛機和它的環境對兒童產生意義，全在於老師能否使兒童對於飛機的關係和情感作同一體驗，依此，他才能擴大兒童的參攷範圍，而從毫無意義的定型飛機記號變為富有變化和意義的飛機表現；從一個無意義的背景區域到一個有意義的空間已成為兒童經驗的一部分；無庸贅言的，假如用不同的材料作不同的事來改變他的問題，並不能幫忙他；經證實知道，改變徒然會增加他的挫折；假如他「固持」在無意義的飛機時，亦能以擴大材料來使之改進，亦是，從繪畫轉換到三度空間的立體造形；材料的新奇性經常破除了已建立起的定型表現。

幸運地，我們兒童約大多數都是自由奔放的，而非執著於定型畫，例如強尼，因為他經驗過一些東西，所以能夠想起一些東西，當他想起它時、他

6 兒童美術發展心理學

的思想就集中於他要畫的經驗上，他的思想過程因而能想到自己以及注意於一些東西，而被刺激了；這種內心的理智過程是創造活動的重要部分，對他而言，他自己明瞭他只會把那些他所知曉以及他認為重要的事情作為內容，他認為重要只是因為他對那些事物多少建立了感應性的關係，因此，感情的關係在他的創作過程裡亦構成了重要的部分；當強尼要畫「他與其他兒童是如何地在院子裡遊戲。」時，對強尼而言，院子裡的蘋果樹因他曾看着它們成長，所以畫了大花蕾，他之所以把花蕾畫進去是因他感到它的重要性，它們是他知識、觀察、以及經驗的一部分；鮑伯（Bob）則只把這樹用來攀爬，花蕾對他並無意義，因此花蕾在他的畫裡並未出現；強尼對瑪琍的衣裳感到興趣，他喜歡瑪琍，因此，他在瑪琍身上畫了最多的細節部分，因為她對他是重要的，所以他把瑪琍畫得比任何東西還大；他的畫如同其他的兒童一樣，並不是客觀的表現，相反地，他表現了喜愛與厭惡，以及對他自己的世界和圍繞他的世界底感情關係，它不僅是表現他所知的，且假如他能覺知他的感覺、視覺、和觸覺的話，他亦會將他們表現出來。

爲了要充分地瞭解此點，讓我們回味一下自己的經驗，我們亦只能回憶起知識或個人情感所允許的程度；例如，讓我們想想，交通標誌，我們都知道它是由三種不同顏色的燈所組成，我們的知識記得這點，但假如我們不能對它們起感應的話，那麼我們就不能對他們的位置作一確定，在上頭的是綠燈或是紅燈？我們欲回憶此則端賴於對它注意的強弱程度，只要我們能對這些位置作仔細的觀察，我們便可將此新獲得的關係永遠地存入腦海裡，此種關係能因我們對它具有的經驗而增進，例如當我們是色盲時，我們必須很快的知道紅燈是在上端；假如我們須安置這些燈時，我們亦因需要之故，而曉得它們的位置；同時，只有感情的經驗能加強我們對環境的關係，當我們獨自地面對廣大空渺的海洋或與一群無數熙攘的弄潮客一道時，這兩種感情的經驗是不同的；故無庸贅言的，我們愈能跟普通經驗建立起富於感應性的關係，則我們的生活將愈必充實而美滿；不只是對交通標誌如此，其他對於花、樹、織物、色彩、以及對我們四周所有之物均相同。

因此，強尼的繪畫給了我們一種深刻的了解，而此爲他對所表現之物建立起的關係所致，當然，當他成長時，這種關係就隨之改變，他將認識更多的事物，而他感情上的興趣亦將隨之改變，他的繪畫能有更多不同，則他與事物關係的彈性愈大，反之亦然；因此，我們必須記得，繼續鼓勵和啓示富於感應性、多采多姿、以及彈性的關係；乃是教師最重要的任務之一。

當強尼繼續畫他的背景時，他依事物對他的意義而添加之，或許蘋果樹