

中国心理学会推荐图书

心理学家 看儿童艺术

Child Art in Context
A Cultural and Comparative Perspective

[美] 克莱尔·格罗姆 (Claire Golomb PhD) 著

石孟磊 俞涛 邹丹 译 李甦 审校

世界图书出版公司

中国心理学会推荐图书

心理学家 看儿童艺术

Child Art in Context
A Cultural and Comparative Perspective

[美] 克莱尔·格罗姆 著

石孟磊 俞涛 邹丹 译 李甦 审校

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

心理学家看儿童艺术 / (美) 格罗姆著; 石孟磊, 俞涛, 邹丹译.

—北京: 世界图书出版公司北京公司, 2011.1

书名原文: Child Art in Context

A Cultural and Comparative Perspective

ISBN 978-7-5100-2717-8

I. ①心… II. ①格… ②石… ③俞… ④邹… III. ①儿童心理学: 艺术心理学 IV. ①B844.1 ②J0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 182425 号

copyright (2010) by Beijing World Publishing Corporation

This work was originally published in English under the title of: Child Art in Context: A Cultural and Comparative Perspective, as a publication of the American Psychological Association in the United States of America. Copyright (2002) by the American Psychological Association (APA). The Work has been translated and republished in Simplified Chinese language by permission of the APA. This translation cannot be republished or reproduced by any third party in any form without express written permission of the Publisher. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in any database or retrieval system without prior permission of the APA.

心理学家看儿童艺术

著 者: [美] 克莱尔·格罗姆

译 者: 石孟磊 俞涛 邹丹

审 校: 李 甦

责任编辑: 李静婷

装帧设计: 郭韦肖

出 版 人: 张跃明

出 版: 世界图书出版公司北京公司

发 行: 世界图书出版公司北京公司

(地址: 北京朝内大街137号 邮编: 100010 电话: 64077922)

销 售: 各地新华书店

印 刷: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18.25

字 数: 260千字

版 次: 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

版权登记: 图字 01-2006-3406

ISBN 978-7-5100-2717-8

定价: 39.00 元

版权所有 翻印必究

距离上一次翻译格罗姆（Claire · Golomb）教授的著作已经有三年了。正因为是格罗姆的著作，在出版社找到我做审校和推荐时我才欣然同意。格罗姆教授是儿童艺术研究领域我很欣赏的大家，她的著作总是能给人带来新的感受。

格罗姆在研究儿童艺术，特别是儿童绘画方面可以说是一个色彩鲜明、独树一帜的人物。她从心理学的角度、从儿童本身出发研究儿童艺术，用了十几年的时间对儿童艺术的各个方面进行了系统的实证研究。因此，她的著作特别具有参考和研究价值，使我们从一个全新的角度去理解儿童艺术以及儿童，对艺术教育实践也具有极强的指导意义。

关于本书各章的内容在这里我不打算做详尽的介绍。翻开本书的第一章，作者本人很坦诚地向大家做了介绍，其中还包括她为什么要写这本书。在这里我只想跟大家分享一下我的阅读感受。

儿童艺术之所以充满魅力，首先在于它的变化性，特别是随儿童年龄增长表现出的发展变化。格罗姆教授在本书中对于

儿童视觉艺术发展进程与特点的详细阐述，为我们勾画出非常清晰的图景。儿童艺术的魅力还在于它从本质上来讲是儿童自主的活动，是儿童认识世界、理解世界，与外界交流的工具。在艺术活动中，儿童不仅能够表达自己的所知所感，还能够整理、整合自己的经验，不断建构自我。所以，格罗姆教授认为儿童艺术是令人肃然起敬的活动。

格罗姆教授特别强调儿童艺术的原创性。因为我们的三维世界并没有直接给儿童提供可以模仿的图画语言。她从表征性绘画开始，儿童就表现出个人的创造行为——把自己对三维世界的知觉转化在二维平面上。这种创造行为体现了儿童的积极参与与自主表达。格罗姆教授还认为写实主义并不是儿童艺术发展的顶点，儿童艺术受多种因素的影响，用单一的、写实主义的原则去评估儿童艺术“像不像”是对儿童艺术的曲解。我们需要尊重儿童艺术的多种表现风格。这些真知灼见对于我们如何正确看待儿童艺术、更好地理解儿童艺术与儿童发展的关系等都具有重要的指导意义。

在这本书中，格罗姆把儿童艺术放在一个更大的时间和空间轴上融会贯通的去研究，并且打破常规，提出了很多新的见解，给人以深刻的启示。格罗姆对具有艺术天分儿童的研究，对天才儿童成功要素的解析，我想对很多艺术爱好者以及广大的家长朋友会有很好的启发和帮助。

阅读格罗姆教授的这本书，对我自己的研究也很有启发。如何尊重儿童艺术的发展与表现特点，如何唤醒自发的创造力

与表达愿望、激发儿童自主表现，如何突破传统观念对儿童艺术的束缚，不让儿童在我们的“教导”下丧失自主表现的能力等都是未来需要关注并着力解决的问题。

与上一本格罗姆的著作相比，本书更加通俗易懂，不但考虑到了专业研究者的需要，更照顾到了普通读者的需求。本书由三位心理学专业毕业的出版社编辑翻译，因此在翻译质量上也更令人放心。

我相信本书会让你有一个愉快的阅读之旅，也能够更好地帮助大家欣赏和发现儿童多彩斑斓的艺术世界。

最后我想引用毕加索的一段话来结束我对本书的推荐：“当我是一个孩子的时候，我可以像拉斐尔那样作画，后来我花费了很多年来学习如何像一个孩子那样画画。我毕生努力追求的，就是把我的作品画成儿童画般的纯真。”

目录 Contents

第一章 引言	1
第二章 绘画的发展	15
第三章 三维造型的发展	95
第四章 绘画和雕塑中的表征趋势	151
第五章 从发展的视角看史前艺术	185
第六章 儿童艺术与现代艺术家	231
第七章 重新审视儿童艺术：艺术发展的新视角	263

第一章

引言

自从19世纪末人们“发现”了儿童艺术之后，心理学家、教育学家、人类学家和艺术家都在寻求理解儿童早期绘画的重要意义。儿童绘画中所表现出的典型特征——比如，缺乏具体特征的表达、局部的缺失以及不恰当的身体比例——使得大多数心理学家得出这样一个结论：与基于视觉写实主义（optical realism）的最佳表达方式相比，儿童二维绘画作品中出现的歪曲表达及失真现象，可以通过儿童的心智尚未成熟和概念缺乏得以最佳解释。而如何认识儿童所创造的三维媒介（如黏土）作品，研究者却不曾有所考虑。

在心理学家看来是具有严重缺憾的绘画作品（这些问题必须在认知发展的过程中进行校正），却得到了艺术家的赞赏。他们认为这样的作品具有创造力与灵感。19世纪末与20世纪初的视觉艺术现代主义革命，使艺术性表现出具有回归简单形式的原始语言冲动，欣然接受儿童或心理疾病患者具有非写实主义特征的绘画作品。许多艺术家特别喜爱儿童艺术作品，例如莱昂·巴克斯特（Léon Bakst）、安德烈·德兰（André Derain）、瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）、保罗·克莱（Paul Klee）、亨利·马蒂斯（Henri Matisse）、胡安·米罗（Joan

Miró)、加布里埃莱·明特 (Gabriele Münter) 和帕布罗·毕加索 (Pablo Picasso)。在这些艺术家当中, 有几位大量收藏儿童绘画作品。从他们的作品中人们能够清楚地看到儿童绘画对这些艺术家的影响。根据法恩伯格 (Fineberg, 1995, 1997, 1998) 的研究, 艺术家迷恋儿童艺术的根源在于18世纪末、19世纪初的浪漫主义运动。该运动称赞儿童的天真烂漫, 并赞美儿童艺术未受到数世纪以来学院美术训练影响的清新风格。对于那些20世纪初期反对写实这一自然主义传统的艺术家来说, 童年代表着成人的史前期, 是一个具有真实性、灵感、天真纯洁和真诚的时期, 吸引了很多艺术家。表征的简捷性成为非常有价值的高品质艺术, 儿童期的图画语言也被称赞为创造力的源泉。

我们在艺术教育哲学中也能见到类似的革新精神。艺术教育哲学通常让人想到弗朗兹·齐泽克 (Franz Cizek), 他是一位20世纪初期活跃于维也纳的艺术家与艺术教育者 (Viola, 1936)。让·雅克·卢梭^① (Jean Jacques Rousseau) 的浪漫主义观点, 在他的小说人物爱弥儿 (Rousseau, 1762/1964) 身上最为清楚地表达出来。他的观点培养了人们对民间艺术 (folk art)、部落艺术 (tribal art) 和儿童艺术的兴趣 (Champfleury, 1869, 1874; Töpffer, 1848)。“童年”这个概念暗含着直接通达感觉世界的、未受损害的、真正视觉的意思。应该告诫教育工作者来保护这种纯真, 使之不要受到文明与社会习俗的腐化与冲击, 因为这些将会扼杀创造力, 并抑制真实自我的出现。这个关于童年

① 卢梭 (1712~1778) 是18世纪法国著名启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家。——译者注

的观点导致了对儿童教学，包括对绘画教学的革新。齐泽克及其追随者将儿童艺术的风格作为自我表达的方式来进行培养，并反对旨在训练儿童透视技巧和其他描绘空间方式的传统方法。

在这些关于儿童艺术的不同观点的背后，存在以下几个方面的问题：表征的本质、儿童艺术的起源与发展、视觉艺术课程，以及该课程是否能够成为通往特定终点（如艺术写实主义）的最佳过程。同样让人们感兴趣的问题还包括认知、动机、天赋和社会文化环境在儿童艺术发展中所扮演的角色。本书中所呈现的研究探讨了以下几个基本问题：有关儿童艺术中稚嫩形式的意义及其智力状况，内在模型或心理意象的作用，媒介的重要性，绘画和黏土塑形的动机，以及作为文化习俗或普遍规则系统的儿童艺术语言。

表征的环境

我们对儿童的研究应该在有意义的社会生态环境下进行。从这个前提出发，我选择了年幼儿童感兴趣的课题，并特别关注儿童的创造过程以及儿童在创造过程中的评论和解释。基于本人关于各种各样任务和媒介的研究数据，我能够推断出儿童在绘画和塑形时所使用的表征策略的逻辑。在研究工作的进行过程中，我开始欣赏儿童在艺术作品中所表现出的智力，他们发明了能够以二维绘画和三维雕塑为媒介来表征其想法的符号系统。

我的研究结果对当前盛行的观念产生了不利影响。这些观念认为儿童绘画反映了其概念的成熟性，它们代表了某种原始的内在意象的“输出”。这一立场及其他变式来源于西方独有的一种观点，即绘画的发展进程是指向视觉写实主义这个单一发展途径的。这一观点忽略了表征媒介的本质。然而，不同文化背景下的艺术史却表明：自然主义或写实主义并非是人类艺术发展的普遍终点；艺术成就可由许多不同的路径达到；将儿童艺术视为心智发展缺陷的模型已经过时了，应该得到修正。那些认为儿童艺术不过是原始的和概念不成熟心智的表达的观念已经不被大家所支持了，将儿童看做是文字出现之前的人类的论点也是错误的。

在回顾以前长期主导儿童艺术领域的理论时，我发现在过去一个世纪，人们主要以西方文化的观点对儿童绘画进行研究。当发展心理学已经转向将儿童期的研究置放于较宽广的社会文化关系的网络中时（Cole, 1996; LeVine, Dixon, LeVine, & Richman, 1994; Rogoff, 2000; Saxe, 1991; Vygotsky, 1962, 1971, 1978; Wertsch, 1985, 1991; Whiting & Edwards, 1998），儿童艺术的研究却多少显得有点落后，这主要是由于研究者几乎完全关注从最初的、幼稚的，和以客体为中心的描绘到视觉写实主义的线性发展过程。

贯穿本书的这些章节，我关注的是儿童艺术，以及这些年幼的艺术家在进行艺术表征时，是如何处理各种媒介的局限性及可能性的。由于这些核心问题关系到表征的本质及其多样化的表达方式，我需要弄清楚表征（representation）的含义，以及如何将表征与知觉及其他认知过程区分开来。根据让·皮亚

杰 (Jean Piaget, 1951) 的观点, 表征的含义就其广义而言, 是指基于可区分的符号 (differentiated symbols) 及其指代物系统的思想 (thought), 即用能指 (signifiers) 来表达所指之物的意义, 使得在当前看不到真实物体的情况下, 引发出对所指之物的思考。在视觉艺术更加狭义的角度上来说, 表征是指一种图画形式的发明创造, 这一图画形式能够代表所指物体, 同时又不会混淆符号及其指代物。例如, 一个儿童画了一个具有脸部特征的圆圈, 并称这个图形为“妈妈”。这名儿童就没有混淆图形和真实存在的人物 (妈妈)。在这一行为中, 这个儿童展现出关于“一个事物不需成为另一个事物的复制品就可以对其进行表征”的直观理解, 这是一个真正的象征行为 (symbolic action)。各个年龄段的艺术家都是在这样的理解之下进行创作的, 而不需考虑代表了某个时代特征的特定绘画风格特征和当时个体成员的作品风格。

在儿童艺术的发展过程中, 我们需要对以下两种活动进行区分: 一是仅仅通过媒介进行表现的感觉—运动活动 (sensory-motor actions); 一是旨在创造出一个特定物体以代表世界某个方面的目的性活动 (intentional actions)。从事感觉—运动活动的儿童, 如在纸上涂鸦或抓捏黏土, 能够很好地引发出与某些动作相一致的图像, 并能很好地创造出假装的场景。但是如果最终没有一个可辨认的作品, 这些图像只是转瞬即逝的联想, 无法保持其意义。但这些动作和姿势对于儿童来说却是有意义的, 也是令他们满意的。它建立起了儿童与其想要表达的事件之间的重要关系 (Kindler, 1999; J. Matthews, 1984)。然而, 这

些活动和姿势并不是为了创造出与某一物体相似的特定形状。表征暗含着心理的活动，这种活动或者想法引导人们创造出特定的形状来代表物体，而且在绘画和黏土塑形活动完成之后，作品能够被识别出来。这是一种更加持久的心理活动，能够促进儿童在特定媒介或特定表征形式上的发展。因此，表征的概念意指超越了客体和事件知觉的心理活动，是将对客体和事件的知觉借助可选择的媒介进行转换的活动。在绘画和雕塑的艺术领域中，表征是指创建某种图像的意图，这种图像在某种方式上和艺术家内在或外在世界的某个方面相一致。

将前表征的感觉—运动活动和真正的象征符号表征之间的区别牢记在心，这一点很重要。因为术语符号（symbol）和表征（representation）近些年来应用更为广泛，包括了无法通达的、转瞬即逝的意识的神经理理学过程（Marr, 1982; Willats, 1997）。在人工智能的概念架构中，表征是根据作为神经放电模式、产生于意识之外的计算操作（computational operations）来定义的（Hacker, 1991）。在与此稍有不同婴儿认知研究中，表征已经被用来描述婴儿在某种实验条件下对客体特定位置的短时记忆的反应（Baillargeon, 1987; Karmiloff-Smith, 1992; Mandler, 1988, 1998）。记忆的早期形式、知觉或概念分析的原始形式都不能称之为我先前所定义的象征。它们都是短期且难以引发的现象，这与意味着潜在意识和有意图的心理活动的表征大不相同。遗憾的是，在上述论述中，对能指（signifier）与所指（signified），以及作为有意识的心理活动的象征符号及其指代物之间的区分已经消失（Müller & Overton,

1998)。意向性 (intentionality) 以及联结意向和作品的能力, 构成了艺术表征 (artistic representation) 的概念。艺术活动的核心, 就是表征真实或想象世界中某个方面的意向, 该意向创造了一种相像的关系, 并在心中保有两者之间的区别。

从狭义上来说, 术语“表征”的意思是指创建于特定媒介中的象征性活动, 同时使用工具对其关于世界的表征进行加工处理。表征是一种建构性的心理活动, 并不是对客体的精确复制, 尽管观看者有时会发现令人震惊的相似性, 甚至令人迷惑。从这种意义上来说, 表征主要是生物学、心理学和文化上的成就。它具有古老的历史, 就像三万五千年前的洞窟艺术 (cave art) 所表现出来的那样。虽然我们不了解这些了不起的艺术作品的意义, 它们却在绘画活动消失之后向我们展示出了表征心理 (representational mind)。在我们史前祖先艰难生存的痛苦日子里, 这些绘画活动扮演了重要的作用。当我们回顾这些早期艺术作品的残存记录时, 心中就会浮现出一个问号: 史前艺术与儿童艺术之间有关系吗? 这也是我将在后续章节里进行探讨的问题。

关于概念思维 (conceptual thought, 即超越了知觉事件的分类和反思活动) 的萌芽出现在生命的第一年中还是第二年中, 研究者之间存在着重大的分歧。在儿童艺术领域中, 对于以下观点出现了相当可观的一致意见: 绘画中表征活动的发展, 起始于有意向地制作出能够代表某个客体的形状, 或是以较为原始的方式把它再现出来。能够辨认出作品和原客体之间相似之处的儿童, 就是承认了这两者在形状上有等同之处。这种识别

涉及一种转变，将先前在纸张或沙地上的胡乱笔画转变为对其自身形状的超越。仅仅是姿势（gesture）或话语，如象征游戏，都不能称为图画表征（pictorial representation）。

本书的组织架构

在后续章节中，当我探讨绘画过程的性质，二维和三维媒介的效果，智力、天赋、动机、学习和文化的作用，以及来自非典型发展的儿童的证据时，带入了文化和比较观点，看看对儿童及其艺术活动有哪些影响。我用了整整一章来讨论雕塑（黏土的形状塑造）的发展，而这是许多学习儿童艺术的学生们长期忽略的主题。

第一章对儿童艺术的研究进行了简要的历史回顾，并简单描述了艺术家与心理学家对这一主题持有的不同观点。在这一章中，我将介绍有关儿童艺术的不同取向的观点（contrasting orientation），同时还将强调理论家们一直坚持的观点。这些观点关注的是艺术领域中表征的本质、二维媒介的效果、内在模型或心理意象（mental image）的作用以及艺术发展理论——艺术发展是趋向写实主义过程，还是具有多样化目标的多方向发展的过程。

第二章从当前在绘画领域中有着重大影响的一些理论出发，对绘画发展进行考察。考察的内容很广泛，涉及普通儿童、具有艺术天分的儿童，以及心理迟滞，有时还伴有自闭症的非典

型发展的儿童的艺术作品。本章描绘了形状（forms）的演化、图形的分化和图形之间的空间关系，以及色彩在叙事性描述中的作用及其表达性功能。在所有这些贯穿于艺术领域的维度中，发展被视为一个有意义的心理活动，具有认知、情感、社会和美学功能。对儿童艺术作品研究的分析，为澄清有争论的理论问题提供了基础，并为理解儿童艺术及其在多样化的社会文化环境中的发展勾画出了新的方向。

第三章主要介绍雕塑的发展。本章超越了绘画这一传统的单一媒介，聚焦于儿童在三维媒介中创造形状，从而提供了儿童表征概念的更为全面的解释。所有资料均基于一系列对2~12岁儿童的系统研究。这些研究的策略源自实验心理学的研究规范（discipline），强调标准化过程并仔细创建编码系统，但是研究也包括对指导儿童自身创作的那些概念所做的定性分析。这些研究是在广义的图画发展理论的框架中来构思的，这些理论为这些研究所提出的最初的一系列假设提供了支持。研究的结论与绘画及塑形的发展有关，同时，强调了在对三维物体和场景表征中特定的媒介作用。

在第四章，我将系统地对儿童画人和动物与三维人和动物造型之间的异同进行比较，同时关注以不同媒介进行表征背后所蕴涵的不同心理模型。为了区分一般的象征过程和文化变量的影响，我将研究综述的范围扩展到生活在工业化社会中的西方儿童的作品之外，并思考在个体发展和公共价值（communal value）背景下的表征连续性与变化性的规则，同时特别强调文字出现前社会中的儿童表征特点。研究综述包括一个过去

文明的绘画记录——持续了一千多年的美国西南部 Anasazi 人的岩石艺术——同时还讨论了大约为同一时代的、主要是前文字社会（illiterate society）中的作品。这些作品表明，艺术的转变倾向于以多种路径发生，其意义可在不使用透视绘画手段（perspective pictorial device）的情况下被传递，而这图形分化（graphic differentiation）的水平也不需对应于其他领域中的认知成就。总的来说，这份调查研究表明，绘画和塑形表征（plastic representation）的基本语言，至少在其早期阶段中，是全世界普遍存在的；文化习俗在相同的基础结构形式下，往往会生成有意义的变化形式。

由于儿童艺术研究的是个体发展（ontogenetic development）的源起，所以，我在找寻艺术表征的根源时，将探求的范围拓展至“源起的开端”（beginnings of beginnings）。我首先探讨了某些非人灵长类物种的艺术创作，然后转向可获得的人类祖先艺术的最早纪录。第五章探索了洞穴艺术（cave art），包括移动艺术（可携带的雕刻物品或者在小的物体上，比如石头、鹿角、骨头和象牙雕刻的作品）和壁画艺术（wall art）。这些洞穴艺术是一件具有 25000 年历史的旧石器时代晚期的艺术作品。为了理解这种早期艺术创作得以发展的条件并评价其文化意义，我研究了有关生活方式、手工艺品、艺术品和社会组织的数据，并从完全不同的角度对我们的祖先——生活在欧洲的智人（homo sapiens）的智能进行报告。找寻源起并没有得到所希望的答案，因为艺术表征活动的最早记录揭示了复杂的技能水平，绝非是初学者的作品，并且很有可能反映出进行中的艺术