

当代美术教育文库

罗恩菲德与艾斯纳的告诚

马菁汝 著

*Lowenfeld, Eisner's Thoughts
and Chinese Art Education*

罗恩菲德与艾斯纳的告诫

Lowenfeld, Eisner's Thoughts And Chinese Art Education

马善汝/著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

罗恩菲德与艾斯纳的告诫/马菁汝著—长沙:
湖南美术出版社, 2010.9
ISBN: 978-7-5356-3789-5
I. 罗… II. 马… III. 美术—儿童教育—教学
研究 IV. ①J-42
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第132907号

罗恩菲德与艾斯纳的告诫

作 者: 马菁汝
责任编辑: 柳刚永 杨小兰
出版发行: 湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)
经 销: 湖南省新华书店
制 版: 嘉伟文化
印 刷: 长沙化勘印刷有限公司
开 本: 889×1194毫米 1/32
印 张: 5.5
版 次: 2010年9月第1版
2010年9月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5356-3789-5
定 价: 24.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购电话: 0731-84787105 邮编: 410016
网 址: <http://www.arts-press.com/>
电子邮箱: market@art-press.com
如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。
联系电话: 0731-84363767

序言

在当今日趋激烈的国际竞争中，教育水平的高低决定了竞争人才的优劣，当然教育的发展与变革也成为世界各国提高国家综合国力的重要战略。美国哈佛大学的艺术教育活动《零点计划》研究发现，艺术思维也要靠逻辑思维，形象思维和逻辑思维是互相弥补、互相促进的人类重要的两种思维方式。因此，全球第一次掀起了将艺术列为与数学、历史、语言、自然科学等同等重要的基础教育核心的运动。也就是说，当今世界各国对艺术的重视程度超过了以前任何一个时代。而我国在科教兴国的政策引导下，教育的地位举足轻重，特别是随着互联网、视觉时代的冲击，对于全面人才的培养，艺术教育尤为重要。人才培养的任务使得建立一个完备、系统的艺术教育体系迫在眉睫，而由于国内的教育状况与其他国家有很大差异，所以要使具体教育策略行之有效，就需要我们先潜心研究国外有影响的美术教育思想，在吸取它们美术教育理论与实践的经验和教训基础上，使我们的艺术教育体系更合理化、科学化。

20世纪上半叶，欧美工业革命时代的来临，使得西方美术教育领域

出现了有关“创造力”的争论，而美国两位美术教育家罗恩菲德（Viktor Lowenfeld）和艾斯纳（Elliot Eisner）对于“儿童的创造力表现”问题有着截然不同的理解与阐述，因此工具论与本质论的对峙也是西方20世纪美术教育的显著特点。罗恩菲德，美国教育界的泰斗，早年在维也纳从事过盲童教育，在实践中逐渐形成了自己关于视觉——触觉的倾向理论，后受卢梭的自然教育观影响，并结合当时儿童心理学的发展和自己的美术教学实践，提出了颇具影响的以学生为中心的进步主义美术教育思想，被称为“工具论之父”。他的代表作《创造与心智的成长》就是一本阐述罗恩菲德美术教育思想和研究成果精华的经典之作，对各国美术教育都产生了巨大的影响。他认为儿童美术是他们心智的反映，儿童美术的根基是儿童的心智发展水平，儿童心智的发展肯定会促进儿童美术的发展，反过来，儿童美术也同样促进儿童心智的成长，儿童的创造与心智之间是一种相互影响、相互依存的关系。针对中国原有教育存在以学科为中心的问题，罗恩菲德美术教育思想和整套研究方法以及对儿童心智发展的分析与实践调查恰恰是给我国当前基础教育改革的一线教师提供实际案例经验的补充，充实并夯实我们的美术教育改革的每一步伐。

而学科中心论和布鲁纳主义的信奉者艾斯纳，在回避了罗恩菲德和里德强调美术作为一般教育工具的价值导致美术教育成为其他学科“附庸”问题之后，提出了统整性的教育思想，即“艺术的教育”（Education In Art）。他认为，美术教学的理由是建立在美术学科本身的；学生的艺术能力是教育的结果而非自然发展的结果；美术教育要有周密的课程设计而非随心所欲地进行教学。

《罗恩菲德与艾斯纳的告诫》一书中提及的罗恩菲德美术教育思想中的儿童发展阶段论，启发式教学以及艺术治疗理论和艾斯纳的课程设计上的完整性、系统性和严谨性以及教学中的师生关系论等等理论，对当时中国美术教育改革和提高教学质量起到学习借鉴的作用，我们应充分地挖掘和引用。此书作者基于搜集和大量阅读外文书籍资料的基础上，深入研究以上两位美术教育家的不同教育思想体系，从某个角度上说，也就是对欧美近代美术教育思想的梳理，对认识了解欧美近代美术教育整体面貌，具有画龙点睛的学术研究意义。

美国是一个移民国家，它的历史决定了其“民族的大熔炉”这一多元化特点，选择研究美国美术教育理论就容易了解整个欧美整体美术教育视野，研究美国美术教育，有地域、时代和人文间的特殊意义。上个世纪50年代到70年代美国的美术教育从天才儿童教育计划回归到基础教育学科中来，

这体现了当时美国政府为提高教育质量和素质教育的重视程度，此情与当前我国教育现状和教育界面对的问题和任务比较相近和相似，美国美术教育发展过程中的经验和教训更可以为中国美术教育改革提供借鉴。因此，《罗思菲德与艾斯纳的告诫》一书中，对于两种教育思想弊端的研究不仅是此书的亮点，更为中国教育一线的教师了解欧美艺术教育教学状况提供了典型实例的参照，以此避免重蹈覆辙，对我国建立一套严谨完备的美术教育课程体系有着积极的意义。

当前，在多元化、信息化时代的影响下，我国的改革开放路线向纵深发展，经济发展进一步加快，科学技术突飞猛进，教育更需要通过国际间的学术交流在占领前沿高地的同时，比较鉴别，去伪存真，求同存异，将中华文明传统与现代教育相结合，走出一条适合中国国情的本土化道路。通过新的创新、新的实践，为国家培育出大批高素质的人才、高素质美术教育师资力量，这才是我们教育的真正目的。

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to the author or a reviewer, positioned in the lower right quadrant of the page.

目录

序 言

第一章 绪论	1
一、目前中国美术教育的形势	2
二、研究西方美术教育理论的意义	5
三、综述当代美国美术教育理论	6
第二章 罗恩菲德美术教育思想	12
一、罗恩菲德美术教育思想的背景	12
二、罗恩菲德美术教育思想的五大贡献	26
三、罗恩菲德美术教育思想的弊端	55
第三章 艾斯纳美术教育思想	67
一、艾斯纳美术教育思想的背景	67
二、艾斯纳美术教育思想的三大贡献	72
三、艾斯纳美术教育理论研究方法论	99
四、艾斯纳美术教育思想的负面影响和弊端	112
第四章 罗恩菲德和艾斯纳对中国美术教育的启示与鉴戒	122
一、目前我国美术教育所存在的问题	122
二、罗恩菲德和艾斯纳美术教育思想对中国的启示	131
三、将罗恩菲德和艾斯纳美术教育思想的不足引为鉴戒	140
四、在吸收和借鉴中发展我国基础教育中的美术教育和师范 美术教育	147
结论 中国美术教育的多元化、全球化发展前景	159
参考文献	162
后记	165

第一章 绪论

在21世纪的今天，教育的发展成为世界各国应对日趋激烈的国际竞争的重要战略，美术教育在新的历史时期面临新的机遇、新的挑战。随着我国全面推行素质教育的脚步，一个人所受的美术教育已经是衡量其全面素质的标准之一。当今社会需要全面发展的人才，人才培养也趋向于综合素质的提高，因此美术教育受到整个社会前所未有的重视。美术教育的本质功能与价值——“传递美术文化”和“促进人的全面发展”，就更让我们认识到美术教育的重要性。

20世纪后半叶以来，世界政治、经济的格局发生了很大的变化，“苏联的解体”、“东亚经济的迅速崛起”、“欧洲中心、西方中心的瓦解”等等，使得世界文化的格局随着政治格局的变化也发生了质的转变，文化发展趋向于多元化、全球化的发展趋势。全球科技信息化的发展，拉近了人与人之间的距离，因而国际间交流日益频繁，在这个过程中，中国的教育也走向国际化发展的道路。经济、政治和文化的互相借鉴，烘托出全球文化趋同的背景。进入21世纪，中国的美术教育在与世界文化的交流与渗透中，建构具有中国美术教育特色的、适合中国国情的、具有时代特色的美术教育体系。这是时代发展的要求，也是历史赋予我们这一代艰巨的任务。

科技的发展，信息化的飞速前进，以及网络的进一步普及，使得视觉图像在人们社会生活中的重要性日益凸显，因此随着视觉美术教育的地位

不断提高，美术教育也越来越受到人们的重视。我国美术教育也在与世界各国美术教育的不断交流过程中，突破了原有的传统教育模式，拓宽了美术教育的领域，特别是20世纪90年代以来的世界范围的美术教育大会的召开，使中国美术教育的发展像中国的经济一样受到世界的瞩目。而世界美术教育大会的主题从1993年第28届国际美术教育大会的“我们是什么？我们来自何方？走向何方？”，到2002年第31届的“通过艺术的国际对话”，都反映出世界多元文化对美术教育领域的影响。

在新的世纪里，世界美术教育更要在尊重多元文化和进行国际对话的基础上，加强国家和文化之间的相互交流，拉近民族间的距离，在世界经济融和的背景下促进文化与艺术的发展，开创美术教育的新局面。就中国的美术教育而言，我们应先了解和透彻研究西方美术教育各种理论，去其糟粕，取其精华，然后对当下中国美术教育问题提出有效改革方案，为我国美术教育事业开创新的格局打下坚实的基础。

一、目前中国美术教育的改革形势

1999年6月，第三次全国工作会议和国务院颁布的《中共中央关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》提出：“调整 and 改革课程体系、结构、内容，建立新的基础教育课程体系。”进一步明确了新一轮课程改革的指导思想，同时提出加快构建和启动适应时代发展要求的新的基础教育课程体系。根据《决定》的精神，新的课程目标以人的培养为中心，而且教育部在《基础教育改革纲要（试行）》（2001年）（以下简称《纲要》）中提出，新课程的培养目标要全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育。新的培养目标体现了邓小平同志关于“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”和江泽民同志的“三个代表”重要思想，把提高全民素质作为增强我国

综合国力和提高民族精神和物质文明建设的关键。《纲要》还针对现行的基础教育课程教材中的弊端，提出了基础教育改革的六项具体目标，这六项目标相辅相成、互为制约，构成了课程改革的主题框架。

《纲要》提出，基础教育改革的目标是：

第一，倡导全面、和谐发展的教育。改变课程过于注重知识传授的倾向，强调形成积极主动的学习态度，使获得基础知识与基本技能的过程同时成为学会学习和形成正确价值观的过程。

第二，重建新的课程结构。改变课程结构过于强调学科本位、科目过多和缺乏整合的现状，整体设置九年一贯的课程门类和课时比例，并设置综合课程，以适应不同地区和学生发展的需求，体现课程结构的均衡性、综合性和选择性。

第三，体现课程内容的现代化。改变课程内容“难、繁、偏、旧”和过于注重书本知识的现状，加强课程内容与学生生活以及现代社会和科技发展的联系，关注学生的学习兴趣和经验，精选终身学习必备的基础知识和技能。

第四，倡导建构的学习。改变课程实施过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状，倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手，培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。

第五，形成正确的评价观念。改变课程评价过分强调甄别与选拔的功能，发挥评价促进学生发展、教师提高和改进教学实践的功能。

第六，促进课程的民主化与适应性。改变课程管理过于集中的状况，实行国家、地方、学校三级课程管理，增强课程对地方、学校及学生的适应性。

接着，2001年7月教育部又出台了《全日制义务教育美术课程标准》（以下称《课标》），说明在推进素质教育的过程中，我们更加重视美术教育的独特作用。可以说，美术教育迎来新的发展契机，中国美术教育进入迅速发展的重要时期。但是，由于受传统教育观念的影响，我国义务教育阶段的美术教育还有很多不符合教育改革要求的地方，尤其是美术课程缺乏多样性和综合性、课程内容脱离学生的生活实践，以及师范美术教育与基础教育改革脱节等方面，影响了学校美术教育功能的发挥，也制约了我国美术教育事业的发展。因此，新《课标》力求体现素质教育的要求，并注重学生的兴趣，以及通过具有综合性、探索性、娱乐性的美术学习活动提高学生的创新精神和创造力，转变过去教育滞后的观念。特别是对美术综合课程的开发，更体现了现代教育的理念，是美术课程转型的标志之一。

《课标》的课程总目标：

学生以个人或集体合作的方式参与各种美术活动，尝试各种工具、材料和制作过程，学习美术欣赏和评述的方法，丰富视觉、触觉和审美经验，体验美术活动的乐趣，获得对美术学习的持久兴趣；了解基本美术语言的表达方式和方法，表达自己的情感和思想，美化环境与生活。在美术学习过程中，激发创造精神，发展美术实践能力，形成基本的美术素养，陶冶高尚的审美情操，完善人格。

以上所述，都表现了我国政府推进素质教育的决心，同时反映了目前我国对美术教育的重视程度。但是，我们如何有效地进行教育改革，如何构建一个合理、成熟的美术课程体系还是我国美术教育领域有待解决的问题。而且，在推进教育改革的过程中，也会不断地出现教育目标与教育实践的矛盾，如何通过理论研究在教育实践中解决这对矛盾正是本书研究的

重点。因此,笔者认为,我们首先要深入了解并透彻研究各种西方美术教育理论和教育思想,如同我们经济和科技的发展途径一样,知己知彼,百战不殆。在我们掌握了西方美术教育理论的整体情况之后,再结合我国历史和文化特色就一定能建立一个具有中国特色的、完整的、严谨的美术课程体系。

二、研究西方美术教育理论的意义

我国封建王朝末期提出了“师夷长技以制夷”、“中学为体,西学为用”,其后有无数次地争论如何学习西方,1949年后经济、政治和教育都是全盘照搬前苏联模式,直到改革开放我国才逐步与西方全面接触。在美术教育领域,许多人也大有将西方的东西不加深入研究就拿来之势。这种做法不但没有接受前人所付出的沉痛代价的教训,而且置中华民族教育事业的发展于不顾。

因此,加强对西方美术教育的研究,分析其成功经验与失败教训,以丰富我国之美术教育经验,扩展我国美术教育的发展空间,特别是以其失败教训引以为戒,实有必要。在这里,笔者认为研究西方美术教育理论有以下几点意义:

第一,深入研究西方美术教育思想和理论,可以开阔我国美术教育者的视野,拓展我国美术教育改革的思路,增加美术教育的途径和方法。

第二,对于西方美术教育理论精髓的研究,可以指导我国的美术教育改革进程,在新的历史条件下实现其美术教育思想的价值;丰富我国的美术教育理论、经验和内容。

第三,研究西方美术教育理论的负面影响和弊端,对我国美术教育也有借鉴意义。他们在实践中所得到的教训,就是对我国美术教育的警示;

他们在教育上所走的弯路，也可以使我们在美术教育改革进程中吸取教训，避免历史重演。

第四，我们也可以从与西方美术教育的比较中，发现与我国美术教育的相似点和差别，这对世界社会学、人文学和历史学的研究都有一定的价值。

鉴于以上所述，本书从美国美术教育家罗恩菲德和艾斯纳美术教育理论对美术教育的贡献和负面影响的研究入手，深究其两种美术教育理论的精髓，为我美术教育所用。

三、综述当代欧美美术教育理论

当今世界，美术课程在普通学校的教育价值日益为人们所重视，美术教育的美育和智育的功能逐渐深入人心。由于地理、历史和文化的不同，每个国家的美术教育发展的特点都不一样，鉴于本章篇幅不允许把所有国家的美术教育状况进行论述。也由于美国是个移民国家，融合了世界多种文化，在西方美术教育范围中具有兼容性、丰富性和代表性，而且本书研究重点也是美国美术教育家的思想，因此，在这里，本书将叙述美国美术教育发展的基本状况和具有典型意义的美术教育思想的观点。尽管现代美术教育的课程内容趋向多样化，美术课不再是单纯的绘画训练，但对于美术教育的理论认识，仁者见仁，智者见智，不同的美术教育思想和理论也因为受到不同哲学观和教育观的影响而呈现出不同的面貌。

（一）美国学校美术教育的缘起

美国以其独特的历史背景和经济的发达以及观念的多变，吸引我们去了解这个国家的美术教育发展的状况，并尽量弄清楚与美术教育有关的许多问题。美国早期学校美术教育从一开始就有很浓重的实用主义色彩，

美国美术教育先驱本杰明·富兰克林贡献之一就是使美国美术教育的教学计划具有实用性的特点。而且,由于当时美国是一个迅速崛起的工业化国家,工业对于美国来说至关重要,因此,此时期的美国学校教育具有“一切为工业服务”的特点。1870年,美国马萨诸塞州工业图画法案的通过,是美国美术教育开始的标志。接着,在1873年,英国人史密斯(Walter Smith)建立了美国第一所教师培训的学校——马萨诸塞州师范美术学校,后来他还组织了第一个职业美术教师协会——马萨诸塞州美术教师协会。通过史密斯的努力使得美国美术教育更加系统化,特别是他的教学目标比较原有美术教学大纲有了更详尽的要求:

- (1) 训练眼睛在形式、大小、比例的精确性及在角度测量方面的准确性;
- (2) 训练手的灵活性和动作的快捷;
- (3) 训练对形式的精确记忆和组织形体的能力;
- (4) 通过研究、描绘和回忆美的形式,培植和更新趣味。¹

从史密斯的教学目标中我们可以看出,他过于重视学生眼睛和手的训练,但却忽视了其想象力和创造力的培养。他认为,通过临摹学生可以学到工业需要的技能,因此,史密斯的教学方法带有临摹和机械学习的特点。

虽然美国在学校美术教育早期强调的是工业绘画教育,但是在19世纪末20世纪初的儿童研究运动和进步主义教育的影响下,开始批判早期美术教育完全为工业服务的实用性观念。20世纪初,表现主义教育强调儿童创造性的美术教育,与传统的教育观念拉开了距离。倡导表现主义美术教育的第一人就是被誉为“儿童绘画之父”的弗兰茨·西塞克(Franz

1. 尹少淳 著《美术及其教育》湖南美术出版社,1997年版,第65页。

Cizek），他将儿童美术教育从过去的注重技术训练的功利立场转到重视儿童艺术的创造性和表现性上，开创了一个重视儿童绘画的创造性与自由的新境界。

第一次世界大战以后，美国许多美术教育家的理论和实践，在解决了史密斯传统教学的局限问题的基础上，使美国美术教育的思想和方法更加丰富，一改以前美国美术教育“史密斯教学”一枝独秀的局面。哥伦比亚大学的美术与工业系主任阿瑟·道（Arthur Dow）经过对美术教育结构的分析，探索出一种能适应于教学的系统方法，并创立了一种流行的审美分析标准——“设计的元素和规则”。而芝加哥大学的瓦特·萨金特（Walter Sargent）在《美国的美术与工业美术教育》一书中，则强调教育者要尊重儿童的需要、兴趣和美术创作的欲望。¹他的主要贡献是对儿童学画过程的研究，他认为影响儿童学习美术的三个因素是：① 儿童必须有用绘画来表达一些事件、想法和形象的需要；② 儿童必须学会运用三度空间的规律来进行美术创作；③ 儿童首先专注于画好一事物。

20世纪30年代初，德国包豪斯的美术教育理念给美国的美术教育注入了新的血液，对美国课程教学计划产生很大的影响。到20世纪60年代以后，美术教育的内容趋于多样化，教学方法和手段也更加丰富，从而产生了许多美术教育家和他们从不同角度提出的各种美术教育观点。

（二）进步主义美术教育观

20世纪初，以杜威为代表的进步主义教育观掀起了创造性自我表现思想的教育运动，使美国学校美术教育有了新的变化。进步主义教育运动是一场广泛的政治运动，它试图改变工业革命早期的社会状况。随着社会科

1. 尹少淳 著《美术及其教育》湖南美术出版社，1997年版，第67页。

学研究的发展，人类不再是被动的观察者，而是逐渐学会了以自我行为扩展生存的空间。当时，杜威的实验学校开展了一系列的美术和工业美术教育活动，从社会学角度探索美术的价值。

然而，把美术教育与进步主义联系在一起的不是杜威，而是英国美术教育家里德和美国美术教育家罗恩菲德。近现代美术教育的观点总的来说可分为工具论和本质论两大派别。首先，是20年代以英国美术教育家里德和美国美术教育家罗恩菲德为代表的工具论，其思想渊源是法国哲学家卢梭的自然主义教育观和美国教育家杜威的进步主义教育思想。

罗恩菲德把美术看成实现儿童的创造力和精神成长的工具，而且把美术作为培养人的观察、思考和创作能力的工具。因此，人们把提倡这种理念的美术教育理论称之为工具论。工具论强调美术教育的独特价值，保护儿童的自然成长；强调儿童的创造性表现，注重美术的创作过程；反对成人的干涉，维护儿童的个性发展。

工具论的盛行时间虽然是在20世纪20~40年代，但至今仍对美术教育有较大的影响。这种思想主张通过美术教育促进儿童的人格发展，并把儿童的艺术表现分类进行研究，以便让教师按照儿童的性格和年龄特征来进行指导，发展儿童的个性。对创造性推崇至极的罗恩菲德，则主张通过儿童的创作，发展学生的创造性，治疗儿童的心理疾病，使儿童在美术的学习中健康成长。另外，他还反对教师对学生的横加干涉，认为应尽量提供学生自我表现的机会，保护学生的自信心和个性特征。里德的著作《通过艺术的教育》和罗恩菲德的著作《创造与心智的成长》中，不仅传达出他们的“审美教育是普通教育的重点”的主张，而且把欧美的儿童美术发展研究贯穿起来。他们都强调，美术教育应该尊重儿童美术的发展特点和儿童的身心发展特征，为儿童创造一个自由创作的美术教育环境，这样美术

才能更好地发挥它的教育功能。

（三）科目中心美术教育观

1957年，美国《进步教育》的停刊和同年10月前苏联发射了世界上第一颗人造卫星两件事情的发生，导致美国教育理念的转变。1958年，美国国会通过《国防教育法》强调改善数学与科学教育，并主张重新制定课程计划，更新教学内容。这样，科学成为美国社会发展的核心，也酝酿着科目中心的诞生。50年代末，教育家布鲁纳（Jerome S. Bruner）在其著作《教育的过程》中首次提出“科目结构”这一术语，标志着美国教育转向科目中心。

1965年，美国宾州大学召开了一个关于美术教育研究和课程发展的研讨会，学者们重新探讨了美术教育课程计划的本质问题。会上，巴肯在一份关于课程问题的报告中提出：视觉艺术也同样存在类似物理科学的结构。他认为，物理科学所存在的相关定律、规律和规则，虽然与美术有所不同，但美术也应该建立一个完善的、系统的知识结构。巴肯将“美术”和“科学”结合在一起，在美术家和科学家之间寻觅一种平衡。他认为，美术课程应包括美术创作、美术批评和美术史，也就是，创作、批评和文化三个方面。

之后，以美国美术教育家艾斯纳为代表的本质主义教育观崛起，倡导者艾斯纳在巴肯的基础上提出了DBAE（Discipline-Based Art Education，简称DBAE）的美术教育思想——“以学科为基础”的美术教育理论。DBAE成为那个时代一直到今天都对美术教育领域有很大贡献的美术教育理论，其思想渊源是美国教育家布鲁纳的智能发展教育理念。所谓本质论，是指强调美术的本质特征和独特价值的美术教育理论。本质论也就是“科