

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童文艺心理学 / 姚全兴著. — 重庆: 重庆出版社,
1990.9 (2007.4 重印)

重庆出版社科学学术著作出版基金资助

ISBN 978-7-5366-1402-4

I. 儿… II. 姚… III. 儿童心理学: 文艺心理学
IV. I0-05 B844.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 031058 号

儿童文艺心理学

ERTONG WENYI XINLIXUE

姚全兴 著

出 版 人: 罗小卫

责任编辑: 周北川

责任校对: 廖应碧

装帧设计: 蒋忠智

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路 205 号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

重庆圣利印刷厂印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 电话: 023 68809452

全国新华书店经销

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16 印张: 25.75 字数: 367 千字

1990 年 9 月第 1 版 2007 年 4 月第 2 次印刷

ISBN 978-7-5366-1402-4

定价: 39.00 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023 68809955 转 8005

版权所有 侵权必究

目录

CONTENTS

绪 论

- 一 心理学和文艺心理学概述 2
- 二 儿童文艺心理学的对象 5
- 三 儿童文艺心理学与其他学科的关系 7
- 四 儿童文艺心理学的方法 and 意义 9

第一章 儿童艺术心理的生理机制

- 一 艺术心理的生理机制问题 12
- 二 斯佩里的新发现和新理论 14
- 三 右脑功能与儿童艺术心理 17
- 四 右脑功能·音乐美育·儿童创造性发展 26
案例与点评 音乐游戏“照镜子” 29
- 五 探究内驱力和自我实现需要 30

第二章 儿童艺术心理中的智力因素

- 一 智力因素概述 36
- 二 感知力 37
- 三 观察力 39
- 四 记忆力 41
- 五 注意力 43
- 六 领悟力 45
- 七 操作能力 47
案例与点评 你的脑子和手指没有配合好 48

第三章 儿童艺术心理中的非智力因素

- 一 非智力因素概述 52
- 二 兴 趣 53
- 三 情 感 57
- 四 意 志 59
案例与点评 归功于天天坚持练习 62

五 性 格 63

六 品 德 66

第四章 儿童艺术心理中的无意识因素

- 一 集体无意识的意义和作用 70
案例与点评 女孩作的骑马者的画 75
- 二 个人无意识的意义和作用 76
- 三 美育激发无意识创造潜能 78
- 四 儿童艺术与原始艺术 83
- 五 无意识的生物性和社会性 88

第五章 儿童的审美感受能力

- 一 美育与艺术神童的素质 94
案例与点评 “神童”牛牛惊巴黎 99
- 二 儿童的美感培养 102
- 三 儿童的美感内涵 104
- 四 童心和天趣 110
- 五 儿童的美感和艺术思维的独特性 113
- 六 审美素质教育的基本原则 117
案例与点评 “他和别的孩子没有任何两样” 118

第六章 儿童的形象思维能力

- 一 儿童形象思维的特点 122
案例与点评 儿童画的人物像 124
- 二 形象思维和逻辑思维的关系 125
- 三 培养形象思维能力的方法 127

第七章 儿童的艺术想象力

- 一 儿童的联想和想象 136
- 二 儿童的绘画想象力 138
- 三 儿童的音乐想象力 141
案例与点评 把感知的“视象”表达出来 144
- 四 儿童的文学想象力 145

第八章 儿童的表演能力

- 一 儿童表演与艺术素质 150
- 二 儿童表演的心理特征 152

- 三 儿童的戏剧游戏能力 158
- 四 儿童表演能力的培养 160
 - 案例与点评 智慧不是小聪明 162

第九章 儿童的艺术创造力

- 一 创造力概述 166
- 二 儿童艺术创造力 170
 - 案例与点评 蛇的写生变形课 172
- 三 儿童艺术创造力的培养 173
- 四 保护和持续儿童创造活力 175
- 五 儿童艺术创造力的测验和训练 178

第十章 儿童艺术创造工程

- 一 艺术创造工程的原理 184
- 二 儿童艺术的创造思维形式 186
- 三 儿童艺术的创造技法 191
 - 案例与点评 学生丁的小红帽故事 199

第十一章 儿童艺术心理的发展

- 一 儿童绘画心理的发展 202
- 二 儿童音乐心理的发展 206
- 三 儿童文学心理的发展 211
- 四 儿童艺术心理发展的类型 216
 - 案例与点评 “音乐神童”亚历克斯·普赖尔 220
- 五 儿童艺术心理发展的差异 221

第十二章 儿童审美器官的培育

- 一 视觉器官的审美培育 228
- 二 听觉器官的审美培育 230
- 三 言语器官的审美培育 234
 - 案例与点评 小安东尼的语言游戏 238
- 四 通感能力的审美培育 239
- 五 审美器官培育的公共性和专业性 242

第十三章 遗传与儿童艺术心理

- 一 遗传决定论概述 246
 - 案例与点评 喜怒哀乐都可遗传 250

- 二 先天素质与儿童艺术能力 251
- 三 获得性状遗传与艺术天赋 255

第十四章 环境与儿童艺术心理

- 一 自然环境 260
 - 案例与点评 月亮花——美丽的初体验 263
- 二 胎内外环境 264
- 三 社会环境 266
- 四 心理环境 268
- 五 学习情境 270
- 六 环境综合效应 271

第十五章 家庭与儿童艺术心理

- 一 家庭——艺术的摇篮 278
 - 案例与点评 软骨病兄弟踏上音乐殿堂 281
- 二 艺术型家庭的艺术熏陶 283
- 三 家庭艺术条件的创造 287

第十六章 教育与儿童艺术心理

- 一 早期教育与儿童艺术心理 292
- 二 创造教育与儿童艺术心理 295
- 三 创造教育与发现式教学 300
- 四 创造教育和美育的互补 305
 - 案例与点评 创造性作文教学课“吹泡泡” 308
- 五 幼儿创造教育理念 309
 - 案例与点评 画元宵灯会 311
- 六 创造教育中的语文和作文审美教学 313
 - 案例与点评 文学的种子在他们心中萌发 316
- 七 开发儿童潜能的铃木教学法 318
- 八 创造性艺术教学方法 325

第十七章 游戏与儿童艺术心理

- 一 游戏说概述 332
- 二 游戏与儿童艺术创造力 334
- 三 游戏与儿童审美创造性 339
- 四 艺术教学游戏 343
 - 案例与点评 修饰了的蒙娜丽莎的画像 345

第十八章 心理卫生与儿童艺术心理

- 一 心理健康 348
 - 案例与点评 一张合影 351
- 二 心理承受力 352
- 三 心理治疗 355

附 录

- 附录一 胡雨心的现代儿童实验绘画理论 360
 - 案例与点评 想象很美妙(胡莹学画) 367
- 附录二 作家、艺术家童年记忆的启示 370
- 附录三 情商教育与创造心理 382
 - 案例与点评 瞧,坏脾气就像火山爆发…… 393

后 记

- 修订版后记 396

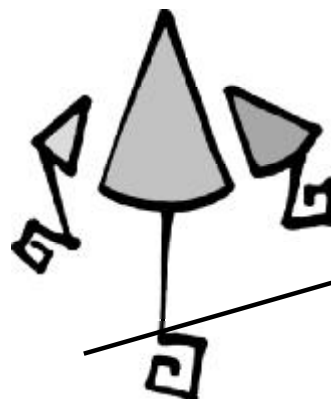

作者简介

姚全兴,原籍江苏江阴,1942年8月26日出生。1966年毕业于华东师范大学,上海社会科学院哲学研究所研究员、中华美学学会会员、上海市作家协会会员、上海市美术家协会会员,曾任上海市美学学会秘书长。主要研究审美教育学、文艺心理学、创造学和思维科学;在国内率先提出和研究儿童文艺心理学、文艺创造学和审美胎教学说。出版的著作有《中国现代美育思想述评》《现代女性美》《胎教的美育原理和方法》《审美教育的历程》《儿童文艺心理学》《生命美育》《陶冷月艺术评传》等。此外,还发表电影文学剧本《黄泥猴 红泥猴》、散文《我的“文革婚姻”进行曲》、小说《林中小路》等文学作品。收录进《世界名人录》(华人卷)等大型辞书。

内 容 提 要

本书依据 1990 版精装本重排增补。它是研究儿童文艺心理问题的学术专著。以新学科创造学为基础,同时把儿童心理学、审美教育学、文艺心理学、思维科学等学科的理论结合起来,全面地、系统地探讨了儿童文艺心理各方面的问题,论述了儿童艺术创造力的机制、特点、表现和作用。还通过国内外许多生动的、典型的事例,介绍了培养儿童审美素质和儿童艺术人才的科学方法。内容翔实而丰富,兼具学术性和实用性。本书是美学和艺术理论研究人员、文艺工作者以及教师和家长理解儿童艺术心理、开发儿童艺术潜能、点燃儿童艺术心灵之火的良好参考书。

绪论

- ◎ 心理学和文艺心理学概述
- ◎ 儿童文艺心理学的对象
- ◎ 儿童文艺心理学与其他学科的关系
- ◎ 儿童文艺心理学的方法和意义

一 心理学和文艺心理学概述

心理学是研究心理规律的科学。人的心理现象十分丰富,既有认识、情感、意志等心理过程,又有能力、性格等心理特征,它们又都具有发生、发展的规律。

认识、情感、意志三种心理过程,一般简称为知、情、意。

知,是对事物的认识活动,包括感觉、知觉、记忆、想象、思维等方面,主要是为了认识事物的本质和规律,以便更好地适应和改造世界。

情,是指认识事物时产生的体验和态度,例如冷淡、喜欢、愉快、恐惧、满意等,也就是通常所说的情感或情绪。

意,是认识世界和改造世界时的行动目的,以及根据行动目的制订计划、克服困难的活动,因此是人的主观能动性的表现。

能力、性格、气质、爱好、兴趣等心理特征,又称为个性。个性是指个人比较稳定的心理活动特点的总和。世界上每个人的个性各不相同,正像一棵树上没有完全相同的两片树叶。这是因为每个人的遗传素质不同,所处的生活环境不同,接受的教育不同,从事的实践活动不同,造成了个性的种种差异。

心理过程和心理特征有密切的联系,又有一定的区别。心理特征通过心理过程形成,已经形成的心理特征又制约着心理过程并表现出来,例如能力通过认识过程形成,兴趣通过意志、情感过程形成,而能力、兴趣不同的人,对事物的认识也不同。心理过程和心理特征的统一,使人的心理活动成为一个整体。这个整体是脑的机能,也就是客观现实在脑中的反映。

心理学研究的领域很广,主要有以下四类:

(1)研究心理的一般形式和一般规律的心理学,即普通心理学。

(2)研究不同种系或个体的心理现象的心理学,有研究儿童心理发生发展规律和年龄特征的儿童心理学,对人和动物心理活动规律进行比较

研究的比较心理学等。

(3)研究不同社会领域内心理现象的心理学,有研究人在教育过程中心理现象的教育心理学,研究艺术创作和艺术欣赏过程中心理现象的文艺心理学,研究体育运动中心理现象的运动心理学,研究医疗过程中心理现象的医学心理学,研究个人心理和社会的相互关系的社会心理学等。

(4)研究不同个体在不同社会领域内心理现象的心理学,有研究儿童在艺术创作和艺术欣赏过程中心理现象的儿童文艺心理学,研究老人在体育运动中心理现象的老人运动心理学等。

以上心理学研究的领域中,第一、第二、第三类心理学的研究比较发达,而且取得了很大的成果,第四类心理学的研究已经开始引起人们注意,并已进入研究阶段。

心理现象的研究,历史悠久,但作为一门独立的科学,还只有一百多年的历史。这一百多年中,心理学发展很快,越来越受到人们的重视。为了提高人的实践活动的效率,人们努力遵循心理活动规律。在一些发达国家中,心理学的研究和运用,非常广泛而深入。现在,世界上许多著名科学家都认为心理科学在当前的新技术革命中,具有很高的地位,而且认为心理科学是20世纪末、21世纪初的前沿科学。我国心理学家潘菽指出:“最近的过去是物理科学的发展时期,现在是生物科学开始大发展的初期,再过一段时间以后应该是心理科学开始大发展的时期。”^①

文艺心理学研究文学、绘画、音乐、舞蹈、戏剧、建筑等艺术创作和艺术欣赏过程中的心理现象。由于这门学科还处于发展阶段中,所以目前还没有定型,但研究对象基本上有以下几个方面:

(1)艺术心理过程,如形象思维、艺术构思、艺术通感、艺术想象以及潜意识、意识流等。

(2)艺术心理特征,如艺术能力、艺术性格、艺术气质、艺术兴趣等。

(3)艺术心理发展,如儿童艺术心理发生发展规律和年龄特征等。

^①潘菽:《论心理学基本理论问题的研究》,《心理学报》,1980年第1期。

(4) 艺术与感觉器官的关系,如视觉艺术、听觉艺术、言语艺术等。

(5) 艺术与遗传、环境、教育的关系,如艺术天才、艺术社会环境、艺术教学心理等。

文艺心理学使艺术心理的研究立足于科学的基础上。在科学的文艺心理学出现之前,研究艺术心理的人虽然很多,但都不能正确认识艺术心理发生发展的规律。他们不懂得客观世界怎样引起人的艺术心理活动,即客观世界如何转化为艺术意识的;不懂得在艺术心理发生的过程中,脑的高级神经活动及其机制是怎样的;不懂得人的艺术个性特征是怎样形成和发展的;不懂得艺术心理活动与人的遗传因素、社会环境、文化教育有什么关系,等等。这主要是因为人类长期处于生产力低下的状况中,科学发展缓慢,使得人们对艺术心理的认识具有很大的局限性,出现种种迷信的、糊涂的和神秘的观点。

随着近代自然科学的发展,西方出现了心理学美学、生理学美学、生物学美学、人类学美学等新分支学科。其中心理学美学对审美活动提出了种种见解。例如费肖尔父子提出了移情说,认为艺术家或诗人把情感外射到或移入到自然界事物里去;立普斯发展了移情说,认为审美活动实际上是一种自我和对象成为一体的移情作用;谷鲁斯提出了内模仿说,认为审美活动是一种内心对事物的模仿;布劳提出了心理距离说,认为审美活动即客观和主观之间保持一种若即若离的状态。这些见解为解释艺术创作和艺术欣赏过程中的心理现象,提供了心理方面的根据。

20 世纪心理学美学又有一定的发展。弗洛伊德的心理分析学说认为艺术家是通过幻想(白日梦),利用艺术手段,将内心压抑的欲望表现出来,得到变相的满足;格式塔艺术心理学家阿恩海姆主要通过对视知觉的研究,来说明艺术家创作时期望、动机、情绪和态度的变化;符号主义代表人物苏珊·朗格认为音乐之类艺术是对人类情感生活的符号性表现,象征人类情感的形态或结构,展示人的内在情感生活的真实面貌。此外,还有关于创造性想象、艺术家的个性、审美态度、社会文化心理,以及从发展心理学角度解释儿童艺术能力等方面的研究。

20 世纪 30 年代起,美学家朱光潜运用西方心理学的观点,撰写了我国第一部《文艺心理学》;宗白华研究了中国诗画中所表现的空间意识;梁宗岱对中西诗人的情感表现进行了比较研究,等等;50 年代后,钱钟书对艺术通感有专题研究。60 年代中期,在全国范围内开展了关于形象思维的讨论。70 年代末和 80 年代初,文艺心理学的研究出现了新的生机。可以预计,在 21 世纪,文艺心理学将在我国结出丰硕的果实。

二 儿童文艺心理学的对象

儿童文艺心理学研究儿童在艺术学习、艺术欣赏和艺术创作过程中的心理现象。它是一种研究儿童在艺术领域内心理现象的心理学,属于心理学的一个新的分支。

对个别儿童艺术能力的发展的研究,始于第一次世界大战结束到第二次世界大战爆发期间。它主要是在德国、奥地利和法国开展起来的。所研究的儿童艺术的种类主要是素描、油画、泥土雕塑等造型艺术。以后这方面的研究虽有所发展,但还没有形成心理学的一个新的分支。在我国,儿童文艺心理学的专题研究基本上还处于空白状态。过去,虽有几篇有关论文,但它们主要是实验报告,没有上升到理论阶段,更没有系统地揭示儿童艺术心理过程产生和活动的规律,以及各过程之间的联系和关系。虽然这样,儿童文艺心理学的诞生却是毫无疑问的,一方面是社会的迫切需要,另一方面它是心理学发展的必然产物。

那么,儿童文艺心理学的对象是什么呢?

儿童文艺心理学的对象和文艺心理学的对象一样,也是艺术心理过程、艺术心理特征、艺术心理发展、艺术与感觉器官的关系,艺术与遗传、环境、教育的关系等几个方面。不过,这些对象都立足于儿童的心理基础上,也就是说,是从儿童心理学角度研究这些对象的。

具体说来,儿童文艺心理学的对象包括以下这些内容。

研究儿童艺术心理的生理机制。探讨艺术心理与大脑两半球功能的

关系,以及形象思维、直觉、想象、空间感、整体性等艺术能力的科学根据。

研究儿童的审美感受。探讨儿童的审美感受的特点,儿童对自然美、生活美、艺术美的感受,儿童的审美趣味和审美理想,童心和艺术天趣的关系,以及儿童审美感受的一些心理形式,如感知、情感、兴趣、意志等。

研究儿童的形象思维。探讨形象思维在艺术心理中的地位 and 作用,分析儿童形象思维的特点,提供儿童形象思维的方法。

研究儿童的各种艺术能力。探讨这些艺术能力在艺术创作、艺术学习中的表现,儿童艺术能力的特点。

研究儿童的艺术创造力。探讨创造力、艺术创造力和儿童艺术创造力三者的关系,以及儿童的创造个性的表现,儿童艺术创造力的测验和训练。

研究儿童艺术创造工程。探讨艺术创造工程的原理,儿童艺术的创造思维形式,儿童艺术的创造技法。

研究儿童艺术心理的发展。介绍关于儿童艺术心理发展的学说,探讨从婴儿期到少年期儿童艺术心理的发展,比较男女儿童的艺术心理、儿童艺术心理发展的类型、儿童艺术人才的发展规律。

研究儿童审美器官的培育。探讨儿童视觉、听觉、言语器官审美培育的意义和途径,儿童的艺术通感,公共性和专业性审美培育的作用。

研究遗传与儿童艺术心理的关系。探讨艺术天才问题,优生学、遗传学与艺术素质的关系,艺术心理的个别差异及其有关理论。

研究环境与儿童艺术心理的关系。探讨环境与智力、创造力的关系,个人、家庭、社会环境与儿童艺术心理的关系。

研究教育与儿童艺术心理的关系。探讨艺术早期教育和艺术创造性教育的理论和方法。

研究游戏与儿童艺术心理的关系。介绍游戏说,探讨游戏与儿童艺术创造力、游戏与儿童的美感的关系,寓艺术教育于游戏的意义和方法。

同时,在整个研究过程中,突出和贯通艺术创造性这一基本观点。

儿童文艺心理学与其他学科的关系

儿童文艺心理学是在现代科学发展中形成的一门新学科,与许多学科有密切的关系。

(一)与儿童心理学的关系

儿童心理学研究儿童心理发生发展规律和年龄特征,儿童文艺心理学以儿童心理学为依据,对儿童在艺术创作和艺术欣赏过程中的心理现象进行专门的研究。同时,儿童文艺心理学的研究也能转过来丰富儿童心理学的内容。

西方儿童心理学的研究,从1882年出版德国生理学家和实验心理学家普莱尔的《儿童心理》起,至今已有一百多年的历史,产生了各种独到的理论并积累了丰富的资料。这些理论和资料现在还具有参考价值。儿童文艺心理学尽可能吸收西方儿童心理学的精华,而且对当代儿童心理学的成就更予以重视,努力使自己具有坚实的科学基础。

(二)与文艺心理学的关系

文艺心理学虽然还处于发展阶段,目前还没有定型,在我国的研究更为薄弱,但毕竟产生了一些值得借鉴的理论。其中20世纪心理学美学的各种流派虽有不少问题,但也存在许多有价值的见解和富有启发性的观点,值得儿童文艺心理学批判地吸收。当代西方美学对情感、想象等艺术心理现象,试图从生理学的大脑网状组织,大脑血液移动理论,以及物理学的磁场理论、耗散结构理论和热力学第二定律寻找根据,这固然有直观性描述和设定的弊病,但不能一概否定,某些地方也可以供儿童文艺心理学参考。

(三)与美学的关系

美学中有些方面是涉及心理学的,如审美意识、艺术家的创作个性、艺术的构思和传达、艺术欣赏等。这些方面和儿童文艺心理学很有关系,可以也应该从儿童艺术心理角度来进行考察。

现代美学吸收了心理学、生理学、生物学等许多自然科学的成果。如果说文艺心理学是一种心理学美学,那么儿童文艺心理学也可以说是心理学美学的一个新的分支。儿童文艺心理学可以弥补美学中关于艺术心理现象特别是艺术创造心理内容的不足。另外,儿童文艺心理学涉及美学的其他一些方面,如审美教育、美的形态等。

(四)与文艺学的关系

儿童的游戏、唱歌、跳舞、朗诵、折纸、画图、捏泥团、讲故事等活动,看上去比较简单,却是艺术的雏形,具有向艺术的成型过渡的可能性。这些活动都和音乐、绘画、舞蹈、建筑、戏剧、文学等艺术有必然的内在联系。儿童文艺心理学不仅要从音乐学、建筑学、文学等不同种类的学科中吸收有关知识,而且要从由这些学科综合成的理论体系——文艺学或艺术概论中吸收一些养料,使自己有血有肉,言之有理,言之有物。

(五)与教育学的关系

儿童处于接受教育的阶段,他们的艺术活动大都是在教师指导下进行的。教育学的原则和方法,对儿童艺术心理的发生发展有重要的意义。教育学中的美育理论,与儿童文艺心理学的关系更为密切。特别是现在创造学和教育学互相渗透,产生了创造教育学,这门新学科对儿童文艺心理学研究的教育与儿童艺术心理问题,更有直接关系。

(六)与人才学的关系

人才学研究各种人才的知识结构、成长规律。儿童文艺心理学借助人才学,研究儿童艺术人才的知识结构、成长规律,即学(知识、经验)、才(才能、智能)、识(见识)、质(素质)、德(品德修养)、体(体质),以及人才成长的内因和外因条件的关系,以利于培养儿童艺术人才。

(七)与创造学的关系

在儿童文艺心理学整个研究过程中,突出和贯通艺术创造性,这个基本观点,就出于儿童文艺心理学与创造学的关系。过去人们认为儿童的心理处于从出生到成熟的发生发展阶段,先具有简单的感知觉,以后逐渐出现简单的思维,不可能有心理的创造性。事实上,儿童的心理不仅有自

觉性和能动性，而且有更高层次的创造性。另一方面过去有些人又过于夸张了儿童的直觉、抽象等创造心理，并赋予神秘的色彩，从而使儿童的创造心理得不到科学的解释。要研究儿童的创造心理，必须借助于创造学，特别是其中的创造心理学。创造心理学以心理学为基础，综合了许多学科中有关创造性的知识，形成一门心理学的新学科。这门新学科成为儿童文艺心理学的理论基础。同时，儿童文艺心理学又大量吸收创造学另一个分支——创造工程学的知识，用来研究开发儿童艺术创造性的方法，使儿童文艺心理学具有一定的实用价值。

此外，儿童文艺心理学与生理学、文化学、社会学和新兴的决策科学、思维科学有密切的关系。这些，都在儿童文艺心理学中有不同程度的反映。

四 儿童文艺心理学的方法和意义

儿童文艺心理学沿用心理学和儿童心理学的一些主要方法。例如观察法，在儿童平时的艺术活动（初级的或高级的）中，有目的、有计划地观察其心理的外在表现，并根据观察所得的材料，分析儿童艺术心理的发生发展规律。再如实验法，通过控制和改变儿童艺术活动的条件，引起或造成儿童一定的艺术心理活动，以研究儿童的艺术心理过程和心理特征，如成立实验性质的艺术小组，研究儿童的情感、兴趣、能力，同时统计数据，总结经验。这也就是教学心理实验。此外，还可以运用谈话法，通过谈话了解儿童艺术心理活动；运用作品分析法，通过对儿童艺术作品的分析来了解儿童艺术心理活动，等等。当然，这些方法一般不单独地采用，而是综合运用，或者以某种方法为主，某种方法为辅，或者几种方法交错运用。

除了上述心理学和儿童心理学传统方法外，儿童文艺心理学还高度重视调查研究法、典型分析法和资料探讨法。调查研究是有选择地深入某些点如艺术小组、艺术班、艺术院校进行访查、了解，取得第一手资料，以便得出正确的结论。典型分析是对若干有代表性的儿童的艺术心理现象进行分析，使他们的艺术创作和艺术欣赏特点、经验得以发挥和推广。资