

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 研究背景

人类是远非简单的生物。将经验转化为持续性知识的能力使我们与其他生物区分开来。知识、技能和价值观从一代传递到下一代的过程，也就是通常所称的教育，是一个自史前时代以来就以文本、洞穴绘画、文物以及复杂的文字语言系统等形式进行的过程，供后代学习。虽然没有任何个人或单一文明可被声称为教育的“创造者”，但历史表明，这种实践是作为人类生存和发展需求的有机反应而出现的（Harari, 2017）。教育作为一种社会现象，早在其概念被科学家正式定义之前就已经存在。从词源学上看，希腊语中的教育一词“pedagogi”表示，源自 παιδαγωγία (paidagōgia)，来自 παιδαγωγός (paidagōgos)，这是 ἄγω (ágō) 的综合，意为“我引导”，和 παῖς (país, 所有格 παιδός, payos)，意为“孩子”。在英语中，教育被称为“education”，源自动词“educate”。这来自拉丁语“educare”，意为“抚养、培养、教育”（也是意大利语 educare、西班牙语 educar、法语 éduquer 的来源），是“educere”（带出来，引领前进）的替代词或相关词。然而，要理解这种复杂性，我们需要追溯人类学习和发展的基本根源。

人类的学习过程始于理解世界的自然冲动，这在童年时期最为明显。一个不断向父母问“为什么”的婴儿不仅仅是在寻求信息，而是在建构关于现实的理解框架。这一阶段与皮亚杰（1964）的认知发展理论密切相关，该理论解释了儿童通过与环境积极互动来学习。皮亚杰将认知发展分为四个主要阶段，从0-2岁的感觉运动阶段开始，婴儿通过动作和与周围物体的直接经验来理解世界。在前运算阶段（2-7岁），儿童开始使用符号如单词和图像来代表物体或概念，但仍然难以理解他人的观点。接下来，在具体运算阶段（7-11岁），儿童开始更加逻辑地思考并理解因果关系，尽管仍局限于真实或具体的情境。最后，在11岁以上开始的形式运算阶段，儿童已经能够抽象思考、形成假设并理解更复杂的概念。因此，早期教育不仅仅是信息的传递，而实际上是为儿童建立基本认知框架的过程。这种冲动使人类为其他人类创造知识痕迹史前社会的口头传统清楚地展示了这一点。



绘画（250万至1万年前）是这一概念的完美例证。这些图像不仅仅代表传递生存技术的方式。随着文明的发展，埃及、希腊和中国等地复杂哲学、历史和道德知识的媒介。赫伯特·里德是强调艺术与教育之一。在他的著作《通过艺术的教育》(1943)中，里德提出教育不仅

仅是教授技术技能或积累学术知识，还包括在情感和审美上塑造个体。他认为艺术不仅仅是创造性表达，还是理解世界、建立同理心和培养社会敏感性的基本手段。

里德相信艺术中的审美体验帮助个体发展对自我和环境更深入的理解。他认为，艺术教育应成为教育系统的重要组成部分，因为它能刺激想象力，增强反思能力，提高解决问题的技能。在这方面，艺术不仅具有美学价值，还在建立情感和社会意识中发挥作用。

艺术教育不仅是关于教授绘画、绘画或雕刻技巧，还关于情感教育。艺术为个体提供表达感受、理解他人情感和发展情商的空间。在这种情况下，艺术可以成为形成社会敏感性和增强同理心的有效工具，特别是对于处于发展阶段的学生。一些研究表明，艺术教育有助于发展自我意识、自我调节、动机、同理心和社交技能，这些是情商的主要元素（丹尼尔·戈尔曼，1995）。例如，在基于情感探索的艺术教育项目中，学生被邀请解释艺术作品，挖掘个人意义，反思他们的情感经历。通过这种方式，他们不仅学习艺术，还能更好地理解自己和他人。

对赫伯特·里德艺术教育思想的研究变得紧迫，因为它在塑造不仅在学术上聪明而且具有情商和社交智能的个体方面具有相关性。在经常强调认知和技术方面的教育系统中，艺术提供了一种整体方法，可以克服语言在知识传递中的局限性，并建立同理心和社会敏感性。里德强调，艺术不仅是审美表达，还是教育中的基本手段，可以增强自我反思、想象力和批判性思维能力。随着对能够平衡智力和情感方面的教育需求的增加，对里德思想的研究可以为设计更人性化、适应性强且有效的教育系统做出重大贡献，从而塑造完整的个体。

1.2 研究现目标和研究问题

本研究的目标是深入探讨赫伯特·里德的美育思想及其在不同教育阶段的实际应用。通过文献分析，系统梳理里德的主要理论和观点，考察其思想的历史背景及对教育的影响。

同时，运用案例研究法，分析幼儿园、基础学校、中学和大学等不同阶段的美育教育实施美育教育对学生综合素质和创造力的影响，并提出改进建议，以促进的现代化应用，推动美育教育的有效实施。

综上所述，本研究主要围绕三个维度展开深入探讨。首先在理论层面，着重分析里德的美学思想、荣格的集体无意识理论以及无政府主义的自由理念



有机整合，构建其独特的美育理论体系。其次在实践层面，研究将考察里德提出的“非干预式教学”方法在幼儿教育、基础教育和高等教育中的具体应用，并探讨其与中国传统“双基教育”模式的兼容性问题。最后在文化适应层面，研究将评估里德美育思想在当代中国教育语境中的适用性，特别是在当前强调“五育并举”的教育改革背景下，如何创造性转化其理论精华以服务于中国特色的美育体系建设。

本研究的学术价值体现在多个方面。在理论建设上，通过对里德美育思想的系统性梳理与批判性分析，有助于弥补当前中文学界在该研究领域的不足，为艺术教育理论研究提供新的视角。在实践指导方面，研究结果可为我国美育政策的制定与教学实践提供有价值的参考，特别是在处理传统文化传承与创新能力培养这一重要议题上。此外，研究还具有显著的跨文化意义，通过东西方美育理论的深度对话，为构建全球化时代的艺术教育新模式提供思想资源。研究过程中将综合运用文献研究、比较分析和案例考察等方法，确保研究结论的可靠性与适用性。

1.3 研究现状综述

1.3.1 国内研究现状

- (1) 黄晓霞与林芳（2017）在《艺术应成为教育之基础——赫伯特·里德美学观念下的艺术与教育》一文中，对赫伯特·里德艺术教育思想的三大核心理念——统整（整合）、意象（视觉感知）与气质（个性特质）进行了深入剖析。该研究不仅系统阐述了里德提出的整体性艺术教育理论框架，同时客观评估了这些理念在中国标准化教育体系中的实际应用价值与面临的具体挑战。

研究发现，里德的教育思想在平衡个体艺术表达与社会价值内化方面具有独特优势，其关于儿童视觉认知发展规律与个性化教育方法的论述尤为深刻。然而，研究也指出，在当代中国强调统一标准的教育环境下，如欲落实里德的个性化艺术教育理念仍面临诸多实践性难题。本研究为的里德美育思想研究提供了重要的理论参照，既揭示了现有理论体系势与局限，又为探索里德教育思想与中国当代艺术教育改革的融汇指明了方向。



- (2) 康兴洁(2017)《赫伯特·里德工具论在儿童美术教育中的探究与应用》中,深入探讨了赫伯特·里德提出的"工具论"艺术教育理念。该理论强调艺术应作为教育手段而非终极目标,其核心在于培养儿童的创造力和健全人格发展。通过文献研究和案例分析,康兴洁系统梳理了里德理论体系——该体系吸收借鉴了柏拉图的美育基础、卢梭的自然主义教育观以及杜威的实用主义教育思想,并将儿童艺术表现形式划分为与荣格人格类型相对应的八种风格类型。

前偏重技能训练的美术教育模式提出反思,主张建立以儿童为中心的教育范式,注重个性差异和创造性探索。康兴洁提出了一系列实践策略,包括:根据学生兴趣特点因材施教,平衡教师指导与自主学习的关系等,以期使中国美术教育更好地契合里德倡导的和谐发展、人格养成的教育愿景。这些研究成果为美术教育改革,特别是在促进儿童创造性思维和情感表达方面,提供了重要的理论参考。

- (3) 崔雨婷(2023)在《赫伯特·里德美术教育思想及对我国儿童美术教育的启示研究》中本研究以赫伯特·里德(Herbert Read)的艺术教育思想为核心,探讨其对我国儿童美术教育的启示,重点关注艺术活动如何促进创造力与人格发展。研究发现,艺术不仅是技术技能的培养手段,更是塑造儿童和谐、创造性人格的关键途径。

研究方法上,作者采用定性分析,包括对里德理论著作的文本解读,以及通过儿童艺术作品收集、师生访谈开展的实证研究。结果表明,里德倡导的“自由表达”和“心理类型尊重”原则,可为我国美术教育改革提供借鉴,但需结合本土实际调整,例如突破现实主义教育传统的束缚,强化艺术的内在价值认知。同时,研究也指出里德理论的局限性,如忽视社会因素对儿童艺术风格的影响,并建议在教学中平衡教育功能与审美价值,以完善当代艺术教育实践。



琦(2006)《《通过艺术的教育》述评》指出,赫伯特·里德将艺术视为实现社会和谐与世界和平的重要工具。里德认为,艺术可以治愈抑郁的“集体无意识”,而这是战争等社会冲突的根源。里德强调艺术为教育的基础,因为它能够整合感知、情感与思维。这与格式塔心理观点一致,即视觉感知教育对创造力发展至关重要。作者将里德的思

想与弗洛伊德的精神分析、荣格的分析心理学以及柏拉图的教育哲学进行比较，评估其贡献与局限性。

作者在研究中综合运用了多种研究方法对赫伯特·里德的美育思想进行系统分析。首先，采用语言分析方法揭示了里德著作中“艺术”与“教育”概念的模糊性，旨在澄清这些关键术语的真实内涵。其次，通过比较研究法，将里德的理论 with 弗洛伊德的精神分析学说、荣格的分析心理学以及柏拉图的教育哲学进行对照，全面评估其思想的贡献与局限。

最后，从历史与辩证唯物主义的视角出发，作者批评里德的思想具有“历史唯心主义”倾向，认为其过分强调艺术教育对社会变革的作用，而忽视了经济基础这一根本性因素在解决社会冲突中的决定性意义。这种多维度的研究方法不仅深入剖析了里德美育思想的核心要义，也为其理论构建提供了批判性的反思视角。

- (5) 苏宏斌与丁心怡（2018）在《通过美育重塑人性——赫伯特·里德美育思想浅析》中对赫伯特·里德美育理论的研究，是对工具理性主导下现代社会人性化现象的深刻回应。通过文本分析法，两位学者系统阐释了里德的核心主张：艺术凭借其形式与想象的双重原则，能够通过培养儿童的感知力、创造力和自我表达能力，重建人性的有机整体性。

研究特别强调了里德提出的美育五大目标：保持感知的自然强度、协调感官与环境的关系、以可传达的形式表达情感、发展想象力，以及实现审美与实用技能的融合。作者援引里德提倡的戏剧、设计、工艺等艺术化教学法，并以明尼苏达州单室学校作为实践案例，同时客观指出该理论因缺乏直接教学经验而存在的局限性。研究最终得出结论：里德的模式虽对机械式教育构成挑战，但其在不同教育体系中的适用性仍需深入探讨。该研究为理解里德人文主义美育思想奠定了理论基础，但在实证检验方面仍存在研究空白。



天

特·里德：《无形式与形式》》年是一项关于赫伯特·里德美育思想的重要国际研究。瑟斯尔伍德对里德的艺术教育哲学进行了深入分析，探讨了“通过艺术的教育”理念如何旨在发展完整平衡的人格。该研究阐释了里德如何将美育视为改革社会和发展和谐个性的手段，这一概念受到荣格原型理论和分析心理学的影响。

关于大卫·蒂斯尔伍德指出，里德最具影响力的著作《通过艺术的教育》1943年为一种教育方法奠定了理论基础，这种方法通过审美体验整合了智力、道德和情感发展，至今仍影响着艺术教育的理论与实践。

- (2) 唐纳德·W·克劳福德 (Donald W. Crawford) 在《哲学美学与审美教育》期刊中，探讨了哲学美学在艺术教育中的相关性，其核心论点是：尽管哲学方法对理解“艺术家意图”和“审美价值”等概念至关重要，却常被忽视。克劳福德批评传统艺术教育过度侧重技术训练或艺术史教学，建议扩展课程范围，将流行文化和当代艺术表现形式（如民谣音乐或广告）的批判性分析纳入其中。

通过哲学分析和文献研究的方法，作者强调将艺术批评融入审美教育以培养反思意识的重要性，同时反对对艺术进行本质主义的定义。这些发现与赫伯特·里德思想研究高度相关，特别是在强化关于融合创造力、鉴赏力和整体艺术教育方法的讨论方面。克劳福德和里德都主张将传统艺术教育拓展为更全面的审美教育，不过里德更侧重于儿童发展心理学。因此，本期刊为评估里德思想在当代的适用性提供了理论基础。



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 研究方法

本研究采用定性描述法，以文献研究为核心方法，系统梳理赫伯特·里德的美育思想及其在当代教育中的实践意义。研究聚焦理论分析与案例整合，通过深度解读原始文本与相关研究，构建里德思想的完整框架。

2.1.1 数据来源

本研究的数据主要来自赫伯特·里德的原始著作和相关文稿，包括《通过艺术的教育》《艺术与社会》等书籍以及他的自传和演讲资料。同时参考了国内外学者关于里德美育思想的研究论文、专著和学位论文。此外还分析了中国教育部发布的美育政策文件，并收集了实践里德美育理念的学校课程案例和教学成果报告，确保研究既有理论深度又有实践依据。

2.1.2 语数据收集方法

为确保数据准确性与研究目标的一致性，本研究采用以下数据收集技术：

- a. 主要著作：获取赫伯特·里德的主要著作，包括《通过艺术的教育》等核心文献。
- b. 传记与历史背景：有关赫伯特·里德的传记资料有助于理解其思想形成的背景与发展历程。这包括分析他的人生经历如何影响其关于教育与艺术的观点。
- c. 案例研究：本研究还采用了实际教育环境中应用里德理念的案例数据。这有助于评估里德审美教育方法在各级教育阶段（从幼儿教育到高等教育）的有效性与现实适用性。

2.1.3 数据分析方法



性描述法，具体分析步骤如下：

分析：本研究追溯了赫伯特·里德的生平经历，为其教育美学哲学的发共了背景。这种方法有助于理解他的个人背景如何影响其教育理论。

分析法：梳理里德美育思想的形成背景、核心内容及理论贡献。

- c. 文本细读法：对里德的代表性文本进行逐章解读，挖掘其思想的内在逻辑。
- d. 案例研究法：通过实际教育案例，分析里德思想在不同教育阶段的适用性与局限性。
- e. 描述阶段：总结分析结果，阐明赫伯特·里德美育思想的当代价值并提出对中国美育改革的启示。

