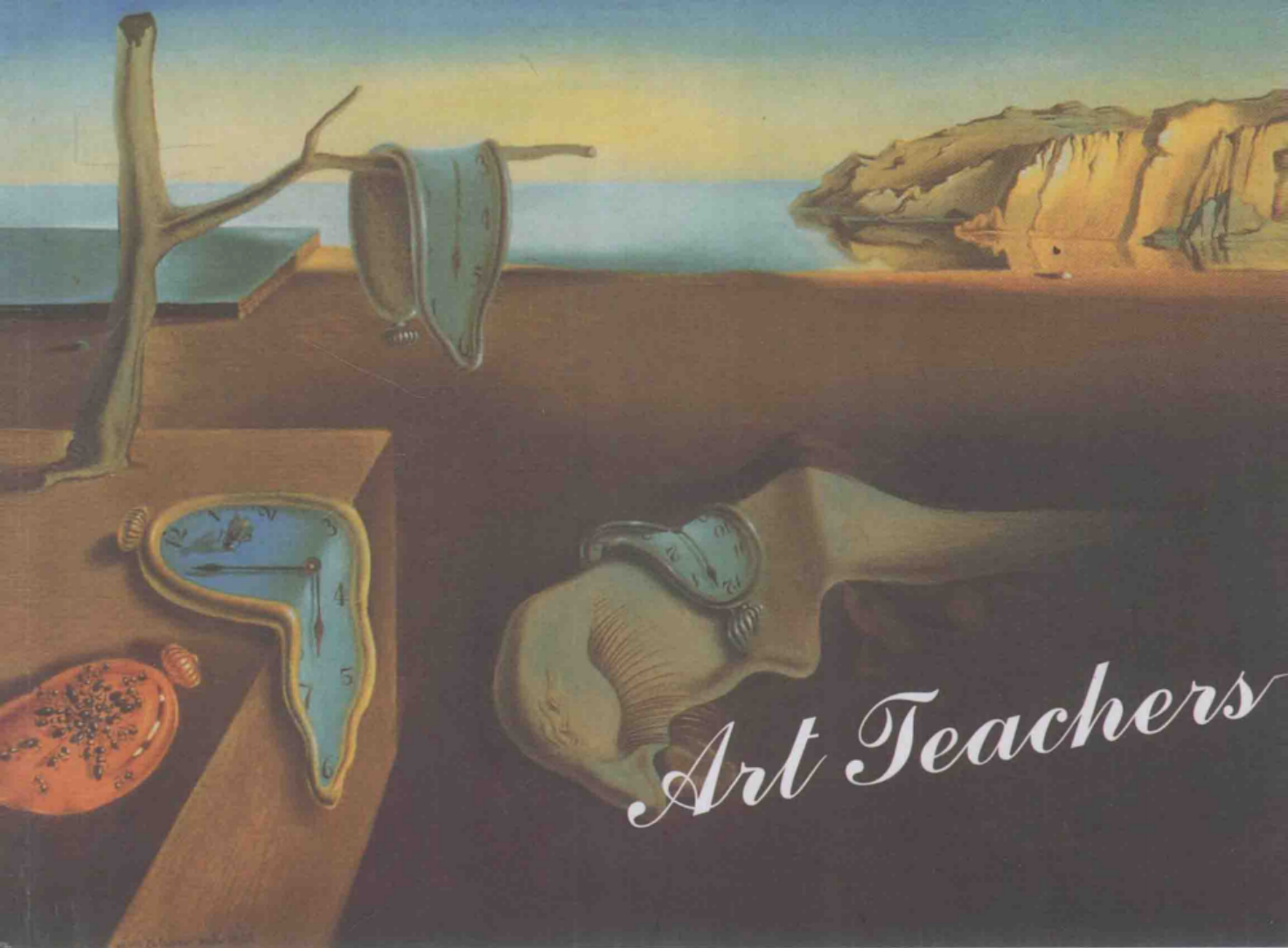

主 编：余 丁 陈淑霞

初等教育美术教师国家培训教材

中央美术学院人文学院美术教育学系编

初等教育美术教师
国家培训教材

ISBN 978-7-5356-5820-3

9 787535 658203 >

定价: 48.00 元

初等教育美术教师国家培训教材

中央美术学院人文学院美术教育学系编

顾 问：杨 力

主 编：余 丁 陈淑霞

执行主编：陈淑霞

编 委（按姓氏笔画排序）：

尹少淳 孔新苗 余 丁 陈淑霞

杨 力 杨应时 孟沛欣 郑勤砚

徐 冰 钱初熹

图书在版编目 (CIP) 数据

初等教育美术教师国家培训教材 / 余丁, 陈淑霞主编. —— 长沙: 湖南

美术出版社, 2012.11

ISBN 978-7-5356-5820-3

I. ①初… II. ①余… ②陈… III. ①美术课 - 小学教师 - 师资培训 - 教材 IV. ① G623.751

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 262246 号

初等教育美术教师国家培训教材

出版人: 李小山

主 编: 余 丁 陈淑霞

责任编辑: 彭 勇

责任校对: 徐 盾

书籍设计: 陈淑霞

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

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司 (长沙市开福区新码头原 95 号)

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 9

版 次: 2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5820-3

定 价: 48.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-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: 0731-84473305

序 言

在基础教育课程改革日益深入，国家基础教育新课程标准修订颁布的今天，教师问题越来越成为基础教育课程改革能否成功实施的关键。这是因为相对于静态的课程和教材，教师是教学改革诸要素中更为活跃、更具创造力，也更熟悉中国不同地域和学生差异的关键要素。基础教育课程改革的理念、原则和内容，如果得不到广大教师的认同、理解和实施，只会成为空中楼阁，水中之月。从这个意义上讲，教师决定着课程改革的成败。

正是基于这一现状，教育部启动了全国骨干教师的大规模培训工作，这是具有国家战略意义的重大举措。但是，相对于课程标准的编写和制定，这是一件更为艰难的任务，对于美术教育来说更是如此。由于应试教育的严重影响，长期以来，美术教育在初等教育中得不到应有的重视，不仅教师配备严重不足，教师的整体素质也参差不齐。因此，高质量的美术教师特别是骨干教师的培训，将在今后相当长的一个时期，成为我国中小学美术教育改革和发展的中心任务。

基于国家基础教育改革发展的迫切需要，中央美术学院于2002年建立了美术教育专业，并从成立之初，以开放办学、合作办学的理念，广揽人才，着手进行高质量的全国中小学美术骨干教师培训，2011年又圆满完成了教育部第一批全国美术骨干教师国培任务，获得教育部和受训教师的充分肯定。现在呈现在大家面前的培训教材，就是在十年厚积薄发基础上结出的成果。衷心希望这些教材能在今后的教师培训中发挥应有的作用，为国家基础教育课程改革和素质教育的全面实施贡献微薄之力。

2012.10.12

目 录

第一部分 培训课程

1. “国培计划”的意义、目标与课程学习 杨 力	2
2. 思想与方法——以创造力为核心的审美教育 余 丁	10
3. 宏观与微观：美术课程标准修订概览 尹少淳	20
4. 发达国家美术教育的现状 钱初熹	32
5. 美术鉴赏教学的方法与策略 孔新苗	42
6. 艺术发展心理学 孟沛欣	66
7. 博物馆与中小学美术教育——美国当代艺术鉴赏教学的启示 郑勤砚	76
8. 中国美术馆公共教育探索与展望 杨应时	82
9. 艺术实践与教学转换 陈淑霞	90

第二部分 教学案例

1. “木·林·森”计划 涂 冰	102
2. 小细节 大发现 陈淑霞	110
3. 瞬间永恒 陈淑霞	116
4. 勘察与设计 李志勤	122
5. 德国美术教育考察琐记 房尚昆	126

附：

2011 中央美院“国培项目” ——中小学美术骨干教师培训项目学员培训前调查问卷统计报告	128
---	-----

第一部分 培训课程

1. “国培计划”的意义、 目标与课程学习

杨力

国家自 2009 年开始提出国家级教师培训政策，政府投入了大量专项资金保障这项政策的顺利实施，2010 年教育部、财政部开始实施“中小学教师国家级培训计划”，简称“国培计划”。这个“国培计划”，是落实全国教育工作会议和教育规划纲要而启动的第一个全国性的教育发展项目，是国家建设高素质专业化基础教育教师队伍的一项重大举措。

一、“国培”的意义与目标

多年来一直参与国家基础教育改革工作，深刻感受到教师的整体水平对学生乃至一个国家意味着什么。在中央美术学院，大家都关注艺术问题，而我更关注教育问题。这样一个著名的高等美术院校要参与到国家基础教育美术师资培训工作中去，就是因为我們认识到我們有这个责任、有这个义务为国家培养具有现代教育理念、现代专业眼界、现代教育教学技能与实践追求的美术师资，作出我们的贡献。

中国地域辽阔，地区差异性大，教师队伍的数量和质量也存在较大差异。实施“国培计划”，是政府在教师队伍建设上提出的一项重大决策。它是解决农村地区教师培训长期得不到保证的一种培训资源公平分配的国策，表明国家对教师队伍建设的重视，即强国必先强教，强教必先强师。因此，“国培计划”是深入贯彻科学发展观、促进教育公平的一项重要举措，是深入实施素质教育、全面提高教育质量的必然要求，也是广大中小学教师专业化成长的内在需求和愿望。

教师队伍建设，会涉及教师培养、入职、发展的内容。这些内容与教师待遇、资格、招聘、任用、薪酬、流动、社会福利等密切相关。就教师个体而言，如何发展是一个核心问题。“国培计划”就是通过调动全国的优势教育资源，为教师发展提供助力。我的理解主要有如下三点：

1. “国培计划”是深入贯彻科学发展观、促进教育公平的一项重要举措，是深入实施素质教育、全面提高教育质量的必然要求，也是广大中小学教师专业化成长的内在需求和愿望。身处现代信息社会，需要终身学习，美术教师的专业化成长势必也需要培训的方式。在信息时代里，如果没有终身学习的动力和需要，一定会被时代淘汰，那些不薄弱的学科亦然。这是时代特性。

从国家发展层面来看，培训对于教育的均衡发展，促进基础教育的改革，提高教育质量很有意义。为什么要进行骨干教师培训？诸位都是种子教师，就是要求你们回去后要去培训别人，这里是高端的，下一层次的培训就由你们担当，一层层地推进。就专业艺术教育来说，它是一个培养少数人的尖端专业，几千人中培养一个。而学校艺术教育则是一个培养几千个，叫“绿化的事业”。我们工作的意义就在于通过我们每个人的努力，使之在将来变成几千、几万人受益的东西。大家都是种子，责任重大。

2. 通过培训过程，我们要探讨、积累教育资源，创新培训模式，提高培训质量。身处终身学习的时代，培训工作十分重要。培训是一门学问，需要科学的设计。我参加过美国的 DBAE 美术教育培训，也是十天。在我参加的所有培训中，这段经历在我脑海中印象深刻。那个培训做得好，学习引进那个东西对于我们的培训会起到非常好的推动作用。美国的 DBAE 美术教育培训是几百个团队做了 10 年时间总结出来的东西。记得培训时，每个人一星期中领到很大、很厚的一个夹子，每个小时的培训内容都在里面，做得很完善。在教育培训方法上，我们的培训往往注重上边灌一灌，下面记一记，过后看笔记。有些培训做完了一合笔记本都忘了。我希望我们这次培训，多进行互动式的探讨。中央美院与 4 个省 100 个人建立长期联系，我们共同探讨中小学教师培训的最优方式，这才叫成效。

3. 加强教师培训是教师教育专业化发展的现实需求。我们现在这个专业不是美术专业，不是绘画专业，是教师教育专业。教师教育成为一个专业，这是一个国际化的趋势，也是我们所有在座的美术教师接受培训的方向。

1996 年联合国教科文组织第 45 届大会提出：在提高教师地位的整体政策中，专业化是最有前途的中长期策略。只有走教师教育专业化的道路，教师的整个社会地位才能提高。这里，不是美术家学了教育学、心理学就是美术教师了，教师教育应该有专业化的东西。

现阶段的艺术教育与过去相比呈现了很大的发展，但美术学科在中小学教育里地位仍是最低的，也是最薄弱环节。在中小学，如果有 10 门课排序，美术课一定是排最后。教育部今年举办的国培计划班是把美术培训项目按“紧缺薄弱”项目做的。

结合我们的培训学习，这次“紧缺薄弱”项目培训的意义与目标为这样几点：

A. 提高中小学教师特别是农村教师队伍整体素质，推进教育的均衡发展，促进基础教育改革，提高教育质量。

本次“国培计划”重点针对农村、边远地区学校的紧缺学科，包括艺体学科教师的不足，通过培训，以求提高教师整体素质，促进教师资源的有效配置，推进、提高教育质量、教育公平。

B. 教师培训发挥示范引领作用，为促进基础教育改革培养“种子”教师。

“国培计划”是一个“骨干”培训项目，它是在已经成为骨干教师的基础上的增量。

在座各位学员都是本地区、本单位的骨干美术教师，来到中央美术学院学习，除了提高自己外，还担负着回去后在工作中起示范引领作用的工作责任。根据“国培计划”要求，示范引领体现在两个方面，一是接受培训的骨干教师给没有参加“国培计划”培训的教师示范，二是为省级以下培训提供示范。这就要求参加培训的教师成为“种子”教师，成为推进素质教育的主力军，这是国家教育规划纲要提出要着力培养优秀教师和教育家的体现。

C. 开发优质教师培训资源，创新教师培训模式和方法，提高教师培训质量。

我在参与制定本次培训的课程时感到，教师培训工作是一个需要专门研究的课题。如何在有限的时间内有效地组织、实施教师培训；如何有针对性地解决老师们在工作中最急需解决的问题；如何设计科学的培训课程体系、工作模式与教学方法；如何把先进的理念、方法变为老师们自觉的思想与行动……这一系列课题都需要参与此次培训工作的教师、学员们来共同探讨。希望最终能产生一些优质的培训课程资源，在创新培训模式和方法方面取得突破，为“国培计划”中的美术教师培训如何有效展开，提供我们的工作范本。

D. 促进教师教育改革，推动高等教师教育面向基础教育，服务基础教育。

从2005年开始，我一直担任普通高等学校美术学（教师教育）专业课程设置项目负责人，对目前国内各高等师范大学、综合大学的美术教师人才培养模式和课程体系的情况比较了解，深感对现行课程模式进行改革的必要性、紧迫性和难度，而这种改革中最基本、最重要的问题，就是如何增强其面向基础教育、服务基础教育的教师教育专业化的效力。

E. 最后一点，我认为培训应达到的理想目标是：教师认知能力提高；教师教育教学实践能力提升；教师基本专业素养的提高。

认知能力的提高是指虽然参加培训的教师都是本地区、本单位的骨干教师，具有丰富的教学经验和发展潜质，但由于长期忙碌于一线教学工作，对于本学科领域的最新理论与最新发展，没有机会进行相对全面的了解；没有机会与高层专家进行面对面的交流。因此，本次培训的一个重要目标，就是要建构学员的专业认知能力结构。

什么是教师的专业认知能力？比如说：当被问到学员所在学校的学生在学习上有什么特点？回答说：学生的学习具有勤奋、刻苦、认真等好的优点，也有懒惰、眼界窄、对艺术缺乏理解等问题，这样的回答就是非专业的、缺乏专业认知能力的。因为，非专业的人员也能够这样说，这是经验性的看法。而一位具有专业化认知能力的教师，则会从比如学习美术的兴趣、艺术感受力、学习方法、情感表达等方面来分析学生、分析教学问题。

显然，我们的培训，就是要让学员掌握有效运用专业知识的能力去观察问题，借助特定的方法去分析问题，进而有针对性地设计教学过程，有效地实施教学去解决问题。这样的培训，才是提升了教师的专业认知能力。

通过大量课堂观察可以看到一个现象，每个教师都会有基于自身特点的教学行为、方法，经过一定阶段的专业发展会形成一种“程式”或“惯习”，但有时这些惯习并非都具有积极作用，而想要改变它却也非易事，有种种现实条件的限制。因此，教师培训就要通过集中的学习，开阔眼界，提升认知能力，最终目的还是使教师在教学行为的改变或改善上见出成效，增强教师教学实践能力与水平。

当然，在短时间的培训中，要明显提高美术教师的基本专业素养是一个相当难的课题。希望老师和学员们共同努力。

二、教师教育专业化的发展趋势

从本次培训的课程设置就可以看出，是遵照“国培计划”的基本精神，从国家《美术课程标准》出发，紧密围绕当下中国教育现实所急需的合格美术师资和面临的主要问题设计进行的。

1. 介绍几个世界发达国家在这个领域中的状况

1987年美国成立国家专业教学委员会，搞教师资格认证，制定了一个专业教师标准。我们国家的义务教育《美术课程标准》，也借鉴了美国的专业标准。

英国有合格教师资格的培训，详细规定各门课程的教学目标。

日本对教师教育特别重视，课程标准制定非常规范。他们重视教育职业培训，对教师教育专业化推进有一套专门的政策。

俄罗斯从1994至2003年颁布了几个学科的教师标准。

中国教育部也正在制定“教师标准”。教师标准是教师教育专业化的一个体现。

具体看几个国外教师教育的课程设置：

美国密歇根州立大学的课程目标是：

1. 培养高度专业化的、多技能的，能阐释艺术创作和艺术史的教育人才。
2. 通过学习教学方法和在中小学艺术教学中积累经验，为教师资格实习年做好专业准备。

美国密歇根州立大学美术学学士学位课程设置表

艺术与文学学院 美术学学士学位课程（必修）	
素描	艺术和设计：理论与实践
色彩与设计	陶瓷
绘画	摄影
数字艺术	三维图形
（必修）教育专业课程	
艺术、教育与社会	社会机构中人的多样性、能力和机会
青少年的艺术经历 I	学习者和情境学习 - 中级
青少年的艺术经历 II	学习反思

(选修) 以下五个模块中每一模块任选一门课程				
图形设计 I： 图形形式	建模	石版	现代艺术	旧石器·中世纪艺术
	多媒体与设备	蚀刻	现代艺术专题	
排印工艺 I： 形式与意义	铸模	版画专题	当代艺术	文艺复兴·当代艺术
	结构与制造		美学理论与现代主义	

(选修) 以下工作室课程中选择两门				
图形设计	绘画	摄影	版画	雕塑

他们课程中的素描、色彩是技能型的，还有很多教育类课程，如“艺术、教育与社会”“青少年的艺术经历”等。研究学生怎样学习艺术，艺术学习的心理问题，这是做教师必须掌握的。教师要根据学生特点决定课程的组织和方法，不是根据你我的兴趣；不是喜欢陶瓷的教师就教陶瓷，而是学生在这个学段适合不适合学陶瓷。我们必须从“青少年的艺术经历”中把握教学的内容与方法选择。而这些教育教学的课程，在座各位可能在大学中很少学到这些东西。我们的师范院校里课程结构有点问题，与教师教育专业化未来发展方向不适应。

伊利诺伊大学的教学目标：
使学生能够胜任从幼儿园至中学校美术教师职业要求，培养重点：理论、方法、材料、学习过程，并在伊利诺伊州内进行教育实习。

俄亥俄州立大学是美国最好的美术教育学校之一，出了很多著名的美术教育家。他们的教学目标是：

使本科生具备完善的文科知识，深入研究视觉文化，为从事艺术教育工作做好理论与实践课程学习的铺垫。

俄亥俄州立大学美术学学士学位课程设置表

1945 年以来的艺术和音乐
视觉效应：看与被看
民族艺术：文化交流的一种形式
美术批评写作
电视评论
摄影批评
艺术的批评性对话
公共政策与艺术
巫术：原始艺术的文化与探索
创意产业：21 世纪的艺术
艺术职业规划
非营利性艺术机构中的领导力

艺术教育概论	工作室活动教学
艺术教育史与哲学	特殊儿童艺术教育
艺术教育中的社会与文化因素	个案研究艺术教育见习
艺术教育专题研讨会	艺术教育中的计算机图形学
教师的艺术与课程理念	视觉艺术中的电脑技术
视觉文化课程的认知过程	三维电脑艺术基础技能
二级写作课程	

其中的课程：“1945 年以来的艺术和音乐”“视觉效应：看与被看”“民族艺术：文化交流的一种形式”“美术批评写作”“电视评论”“摄影批评”“公共政策与艺术”等，作为他们的主要课程，其显示的知识框架应引起我们的思考。

这是美国人对于教师教育专业化的理解。这些课程和我们的课程大不同。我们在研究中国高师课程时，参考了一些发达国家，包括日本、韩国，包括国内的香港、台湾地区的课程设置。

以往，我们对美术教育的认知和理解，往往把美术教育看做是怎么学画画，现在还要学点工艺设计，再教学生怎么样欣赏一两件作品……这种理解过于狭隘。对我们的培训来说，首先明确作为美术教师，现在世界的潮流是什么，专业化发展的方向是什么，别的国家的教师培训机构在做什么。

总结国外教师教育课程有如下几个共性特点：

A. 非常重视艺术学习心理和学生的个体发展方面的课程。我们与哥伦比亚大学合作，波顿先生是世界美术教育专家，他研究青少年发展心理学，我们最缺这个。我们每个人可能说不出 10 岁、12 岁、15 岁的孩子在艺术学习中有什么差别，最容易接受的艺术形式分别是什么，最应该教给他什么，我们可能很少思考这个问题。我们有大纲教材，第几课教陶瓷，第几课教编织，顶多有本校本教材。我们很少想到学生在这个年龄阶段应该学什么，我们不关心他们在想什么，或者我们没有这种科学研究的基础，不知道作为一个儿童在这个阶段最适合接受的艺术教育是什么东西。

B. 艺术社会学课程和参与性分析课程。艺术教育和社会的关系，艺术教育博物馆的关系。在国外，美术教育培训一定不在教室培训，一定去美术馆培训，坐在美术作品跟前讲。美术和语文不一样，语文拿书就可以，美术要看作品，最好不要看复制品，要看原作，看了作品对美术有新的认识。这是利用社会资源。我们湖南湘西一些民族地区艺术教育资源非常丰富，比我们课堂中的东西生动，艺术教育怎么利用好社会上的资源需要研究。

C. 新媒体影像课程。当代社会是信息社会，实际也是图像社会。现在媒体技术发达，与美术关系密切，这是美术教育应该研究的。图像时代是美术教师最有用武之地的时代。我们不能老是排最后，应该排第一，因为我们进入了图像时代。

2. 美术教师教育发展与我们的学习

从国家《美术课程标准》看，现在对美术课程的提法是：人文精神、创新能力、审美品位。这里特别强调：人文精神是更宏大的一种维度，我们这个社会科技已经渗透到各处，在科技理性面前人类缺少人文关怀，人文的东西在艺术中含量非常大，越是这种工具理性的时代对于人文精神的呼唤越强烈。中小学中给学生人文关怀就是通过音乐、美术、语文课程。

关于美国的 DBAE 学科培训，对世界影响很大。主要内容是美术教育应该涵盖 4 个领域，美学、美术史、美术创作、美术批评，他们的培训也围绕这 4 个领域。美学不是讲美学理论，是拿作品看，老师引导，一个作品一定要有美学角度的评判。美术史不是学美术史，是了解历史上所有“看”的行为、经典，都是历史的。看 1860 年的画和 1960 年的画，分析为什么色彩会有这样使用的不同。在一个非常直观的领域里讲艺术史。美术创作活动大家熟悉，对美术批评活动的开展就不太熟悉。我们现在叫鉴赏，叫鉴赏与批评才合理。光鉴赏不行，鉴赏是老师引导你这是对、那是错。鉴赏与批评把学习者的主动性调动起来，是教师与学生互相对话，每个学生都可以发表自己的意见。但老师是对话中的首席，通过这种对话，学生会不断地提高对作品的眼光。

最后，美术应称大美术。小美术是绘画、雕塑，大美术是视觉艺术，美术实际是视觉艺术，和人眼睛有关的艺术，绘画雕塑书法是传统的，而艺术设计有十几门，视觉传达、平面设计、书籍设计、展陈设计、包装设计、服装设计、工业设计，还有产品设计，现在的家具设计、数字媒体、动画摄影、建筑，都属于美术。从这个角度来讲，作为美术教师的我们如果不涉猎这些领域的话，肯定会在教学中遇到问题。

图像时代对于美术学科冲击很大，但也给我们带来很多机遇。这个大变化促进了我们，需要教师培训和学习。原来觉得一个人受 4 年本科教育就够了，后来不行，本科教育变成基础教育，本科教育上面研究生，研究生没准学完还不行，博士毕业了照样落伍。本科毕业不见得落伍，只要善于把握时代，培训现在成为教师行业一个必需的项目。在美国教 6 年书不去拿培训学分，下次就落聘了。6 年中一定找一个教育学院选多少门课，达到多少学分，才能继续做教师。

德国柏林高等艺术专修学校，现在叫高等艺术大学，有美术系、美术教育系、音乐系、音乐教育系。美术教育系面向德国所有的中小学生，每年向社会推一本书，所有教师可以报名学习，发培训结业证，你就可以继续做教师，他们对教师认证非常严。我们国家这方面比较落后，但是必然要走这个路子。我们进入了一个终身学习的时代，不终身学习就要被淘汰。大家很幸运，国家出钱大家来学习，到将来，不是国家出钱，就是你自己出钱，自己去找了。

我们提出，作为进行国民艺术素质教育的中小学美术教育教研员，首先应当是终身的学习者、反思者和实践者，我们的目标一个是打开眼界，打开多大很难说，一个是更新理念，大家可以在理念上提高一些，这是主要的培训目标。

掌握方法比学知识还重要。我记得我们学术委员会开过一次讨论会，提出现在信息时代好学校和差学校在课程上还有什么差别，因为可以在网上选课，有条件可以在网上把北大、清华的最好课程都拿下来，美国哈佛的最好课程也可以拿下来，那么哈佛和最差学校有什么差别？完全不一样，不一样是因为在现代信息社会里，一个好的学校一定

会教你在非常繁杂的信息中怎么学习、怎么选择。对于我们骨干教师，不光要把课教好，应该提高我们对于怎么来学习美术教育专业这种方法的认识。

中央美院的教学方式和综合大学有不一样的地方，小班教学、讨论式教学比较多，美院的学生也敢说，也敢表达，有个性。大家都是教育部选的骨干教师，在学习中我希望大家发挥主观能动性，你不懂或者有不同意见，老师讲，你随便提意见，我支持你们。中国传统教育方式不爱提意见，其实并不是没有问题。我希望从我们这里开始，不要顾及这个问题，错了对了，提出来没水平不丢脸，反而没有问题是不好的。美术教学哪有标准答案呢？又不是数学题，我们还是要加强一下互动的学习环节，多参考、借鉴世界发达国家和地区在艺术教师教育方面的课程设置经验，提炼分析其知识结构特点，结合我们自身特点，指导我们的学习、培训和实际教学工作。

2.

思想与方法

——以创造力为核心的审美教育

余丁

本文源自本人 2011 年在教育部中小学骨干教师“国培计划”课程的演讲，由于是课堂讲授的内容，口语化痕迹较重，又因教材编写时间紧张，只好以此面世，不严谨和偏差之处甚多，基本思路仅供各位老师、读者批评和参考。

对审美教育的审视当然可以与艺术史联系起来。从艺术史出发，从现当代艺术出发，是我们思考美术教育（审美教育）核心目标的一个角度。在我看来，审美教育核心目标是创造力，在我们下发的国培学习手册后面有中小学美术课标草案，课标在美术教育的总论里面谈到四个课程基本的理念，虽然课标没有正式发，但内容已经基本确定，基本不会有太多改动。这四个基本理念是：第一面向全体学生，第二激发学习兴趣，第三关注文化和生活，第四注重创新精神。

创新精神和创造力的培养其实是审美教育中一个最重要的方面，因为审美教育承担的不仅仅是人的文化修养、道德水平和综合素质，更重要的是为个人的成长提供一种全面的能力，创造力不仅仅体现在艺术方面，还体现在其他很多方面。今天讲的主要内容围绕创造力进行。

什么是创造力？创造力其实说起来是一种综合的本领，不是某一个独特的本领，是一个综合能力。一个人有没有综合能力，是一流还是三流人才，创造力是一个分水岭。没有创造力的人只能按部就班做平常事情，有创造力才能成为一流人才。

乔布斯是有创造力的人，有创造力不仅仅表现在科技方面，在审美和设计方面同样也是这样的。创造力是知识、智力、能力与优良个性品质的复杂组合。乔布斯早年去过印度，信佛教，做禅宗修炼。创造力是产生新思想，发现和创造新事物的能力，我们能够突破原来的框框，突破原来的思维，发现新东西，是成功地完成某种创造性活动的必需心理品质。

下半堂课孟沛欣老师讲艺术心理学，涉及心理品质问题。比如我们创造一个新概念，一个新理论，更新新技术、方法、设备或者创造性的艺术表现，都是一系列的连续复杂的高水平心理活动，要求人的全部体力和智力深度介入以及创造性思维在一个最高水平

上进行。创造力和一般能力的区别在于新颖性和独创性，主要的成分是发散性思维。它是无定向的、无约束的，或者以已知探索未知，不按一般逻辑进行跳跃和发散，不是约束性思维。发散性思维和某种思维很像，这就是形象思维，而不是逻辑思维，发散性思维和形象思维关联性非常密切，所以审美教育对于发散性思维或者形象思维对发散性思维的创造性影响非常大，按照美国心理学家吉尔·福特的看法，发散性思维外化为外在行为时，就代表了个人的创造能力，是一种创造性。

创造力的构成主要有三方面，第一是作为基础因素的知识有多少积累。知识包括很多方面，如数学、语文、语言理解的、记忆的、技术的，还有实践经验积累的等各方面知识，包括逻辑思维的能力，这些都是创造力的基础。因为任何创造力都离不开知识，离不开原有知识系统，知识越丰富越有利于更多更好地提出创造性设想。很多人在家闭门造车，知识薄弱的他们以为在发明什么创造什么，其实别人可能20年前就已经干过这事。创造需要建立在一个知识系统上，没有知识系统支撑的创造根本不是创造。这些能力都是在知识基础上，知识是创造力的重要内容。

第二是以创造性思维能力为核心的智能，是智力和多种能力的综合，包括敏锐、独特的观察力，还包括了创造和运用创造的原理、技巧、方法的能力。我们教小孩弹钢琴，专注于手、脑和眼睛协调，这是一种能力，灵活自如的操作能力和集中的注意力，这也是一种能力。不是每一个学钢琴考级的孩子都能成为钢琴家，最重要的是培养专注、操作协调这样的一些能力。

第三个构成是创造个性的品质，包括意志和情操，这是审美教育的重要内容，培养一个人真善美的品质，辨别真善美的品质；他的气质品格，甚至情商都是审美教育可以给予的。创造力的第三个方面指的是这方面的能力。有的人可能智力非常好，知识水平非常好，但是情商不够，情操不好。我们知道一些少年大学生，20多岁就读博士，最后自杀。虽然知识水平和智力水平非常好，却不堪重负，面对社会的时候没有办法去跟人打交道，不适应社会的人际关系或者这样的发展。因此，从完整的人的成长来看，优良的个性品质是创造力的重要组成部分。

创造力的行为表现特征有如下三个方面。

第一，变通。思维能够随机应变，能够举一反三，不易受功能和固有的心理定式的干扰。因此，常常能产生超常构想，提出新观念，思维在跳跃中变化、变通，从一个东西发散到另外一个东西上。

第二，流畅性。反应又快又多，短时间表达比较多的观念信息。这种东西可以通过审美教育，通过美术教育来培养。

第三，独特。对事物有不同的独特见解，与众不同，别人这么看我不这么看，我觉得应该从其他方面理解，这是聚合思维在起作用。聚合思维是有方向、有范围、有程序的逻辑方式。刚才所谈的发散思维，与聚合思维是统一的，相辅相成的。创造性是两种思维的整合。

综合学界的研究看，创造性和人格特征有密切关系，高创造力的人都有这样的特点，兴趣广泛，表达很流畅，具有幽默感，反应敏捷，思辨严谨，善于记忆，工作效率高，态度坦率，感情开放，给人浪漫印象。这些都是创造力的表现，也是艺术创造特征的呈