

Art makes 邓树江 著
children talented

美术让孩子更出色

从小与孩子一道在美术活动的玩味中去开发孩子的智力和潜能，
让孩子养成动脑的习惯。未来就会在孩子们的手中绽放出更加
美丽的光彩。

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

*Art makes
children talented*

美术让孩子更出色

邓树江 著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

美术让孩子更出色 / 邓树江著. -- 重庆 : 西南师范大学出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5621-7015-0

I. ①美… II. ①邓… III. ①美术教育—儿童教育
IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第182856号

美术让孩子更出色

MEISHU RANG HAIZI GENGCHUSE

邓树江 著

责任编辑: 戴永曦

书籍设计: 尚品 CASTALY 周娟 尹恒

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com>

印刷: 重庆紫石东南印务有限公司

开本: 890mm × 1240mm 1/32

印张: 6

字数: 151千字

版次: 2014年10月 第1版

印次: 2014年10月 第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5621-7015-0

定价: 16.80元

序：圆孩子们的美术梦

美，既是人类与生俱来的一种天生追求，也是人类苦苦奋斗的终极目标。于是，我们把对最高生活的向往界定为美好的生活。蔡元培先生说：“美育可以代替宗教，让人达到神圣的彼岸。”这也确立了美与美育在人类一切活动中信仰般的最高地位和教化功能。作为实现美的先行者，美术既是一种技能又是一种艺术，还是沟通美与情感表达的桥梁，它伴随着人类的成长，并居科学文化之首。但在今天的学校教育中，我们曾一度将其边缘化，甚至把它列入了各门学科之尾。而通过各方调查，孩子们对其喜爱程度又居各学科之前列，实在让教育者啼笑皆非。

今有幸读到邓树江老师的美文《美术让孩子更出色》，顿时为之震动。邓老师用大量的事实和自己多年来的实践阐明了美术活动在开发孩子的智力因素、非能力因素，培养孩子健康的心理、社会文化素质，提高孩子的科学文化素质、审美素质和心理素质方面的重要作用，以及在这些方面美术具有的其他学科不能取代的地位。从而让我们认识到我们今天看重的美术教育和开展的系列美术活动，并不是要培养多少专业美术家，

而是要从培育人的素质入手，正如邓老师在文中提到的：“我们要始终牢牢抓住以美育人的大美术活动，用好美术活动。在美术活动的过程中，不是仅仅教授技能和培养对美术的兴趣，看重他们完成的作品，更重要的是看重过程，看重他们在这个过程中各种素质的发展与提升。”

通过美术活动获得的审美体验是愉悦的，这种快乐并非停留在“打哈哈”似的浅表状态，而是深层次的令人陶醉。就在这种沉醉中，孩子们的想象力和创造力在悄然地苏醒，这种种觉悟像春风吹过，必能触类旁通，必能身体舒畅，必能慰藉心灵，于是孩子们的审美观和世界观也必然升华。所以“美术让孩子更出色”才是我们美术教育及其美术活动的初衷。

但愿我们今天的美术教育工作者能像邓树江老师那样，不忘初衷，多给孩子们这样的美术乐土，多开展些这样的美术活动，圆孩子们一个甜甜的美术梦吧！

2014年3月28日

冯恩旭

中国美术家协会少儿艺术委员会委员

中国教育学会美术教育专委会常务理事

四川省教育学会美术教育专委会副主任兼秘书长

四川省教育科学研究所艺体室主任、美术教研员

绪 论

第一章 用美术活动开发孩子的智力 1

第一节 在美术活动中培养孩子的观察能力 2

第二节 用美术活动增强孩子的记忆力 17

第三节 用美术活动培育孩子丰富的想象力 36

第四节 发展思维开发孩子的创造潜能 40

第二章 用美术活动培育孩子的非智力因素 83

第一节 用美术活动培育孩子的积极兴趣 84

第二节 在美术活动中培育孩子追求上进的动机 89

第三节 在美术活动中培育孩子丰富的高级情感 92

第四节 用美术活动培育孩子理智的品质 101

第五节 用美术活动培养孩子的意志力 103

第六节 美术活动有利于孩子良好气质的形成 106

第七节 用美术活动塑造孩子良好的性格 108

第三章 用美术活动培养孩子的健康心理 116

第一节 用美术活动创造孩子健康成长的心理环境 117

第二节 在美术活动中充分利用 心理发展的强化剂——肯定 118

第三节 在美术活动的探讨中让孩子学会与人相处 119

第四节 在美术活动中强化挫折训练 增强孩子的心理耐受力 119

第五节 用美术活动让孩子能正视现实悦纳自己 120

第四章 用美术活动培养孩子的社会文化素质 123

第一节 在美术活动中培养孩子的政治思想素质 123

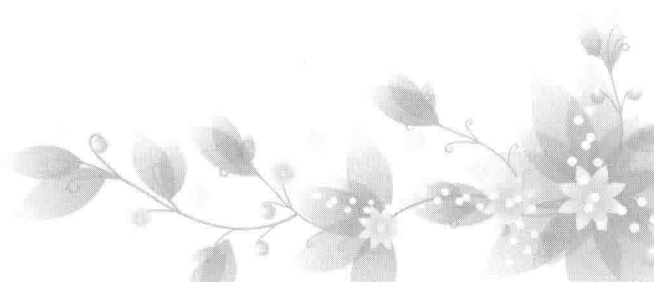
第二节 在美术活动中培养孩子的道德品质 132

第五章 用美术活动提高孩子的科学文化素质 141

第一节 孩子为画画而学习 自觉主动 141

第二节 孩子为创新而拓展 相得益彰 148

第六章 在美术活动中培育孩子的审美素质	156
第七章 用美术活动提高孩子的生理素质	169
第一节 用美术活动强身健体	169
第二节 用美术活动开发大脑潜能	171
结束语	176

第一章 用美术活动开展孩子的智力

青少年学生及婴幼儿对身边的诸多事物充满了新鲜感和陌生感，爱用自己天真、好奇的眼光去观察、认识它们，他们在生活、学习的过程中，总爱寻找和选择自己最感兴趣的事和物。而美术活动则能以形象、直观、活泼、自由、有趣等独特的形式以及便于操作的特点，满足孩子们天真、烂漫及追根寻源的心理，寓教于乐，所以，美术活动是培育孩子们良好心理素质的最佳选择。

心理素质，是指人在心理方面的特点和品质，它是人的素质结构的核心部分，包括属于认识过程本身的智力因素，如感觉、知觉、记忆、想象、思维等；也包括对认识活动具有启动、定向、调节功能的非智力因素，如动机、兴趣、情感、意志、气质、性格等。由此看出，心理素质的高低直接关系着人才的质量。

智力，指人认识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力，包括观察、记忆、想象、思考、判断等。^{〔1〕}

〔1〕 中国社会科学院语言研究所词典编辑室，现代汉语词典（第5版）〔M〕，北京：商务印书馆，2005：1759。

第一节 在美术活动中培养孩子的观察能力

所谓“观察”，其含义是：在事物的自然条件下，为一定任务进行的有计划的知觉过程。但不限于知觉，常同积极的思维相结合。善于全面、深入、正确地认识事物特点的能力叫观察力⁽¹⁾。观察是人们认识事物的途径，是获取知识的窗户，是思维的起点，而思维又是智力的核心。对一个具有创造能力的人来说，观察是他的一项基本功。正如英国生物学家达尔文说：“我没有突出的理解力，也没有过人的机智，只是在观察那些稍纵即逝的事物并对其进行精细观察的能力上，我可能在众人之上。”⁽²⁾罗丹说：“生活中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”“在艺者的眼中，一切都是美的，因为他锐利的慧眼，注视到一切众生万物之核心；如能掘发其品性，就是透过外形触及其内在的‘真’。此‘真’，也即是‘美’。”⁽³⁾可见，观察能力是成才的重要因素之一。

观察活动是智力活动内化的首要因素，是吸取智慧的通道，是想象的翅膀，也是发展思维的源泉。世上的种种事物首先进入到人大脑的是它们的具体形象。要认识世界，也得先从观察入手，获得丰富的事物形象，在形象的基础上才能展开想象和思维，从而理解科学概念和原理。如果不去有意识地加强观察力的培养，使其善于观察复杂的事物和现象中的细微变化及其本质特点，就不能有效地进行充分

(1) 辞海编委会. 辞海 [M]. 上海: 上海辞书出版社, 2009: 493.

(2) 何丽娟. 培养孩子的观察能力 [J]. 考试 (综合版), 2011, (02): 88-89.

(3) 杜新建. 引领学生发现大自然的美 [J]. 文学教育 (下), 2009, (01): 80-81.

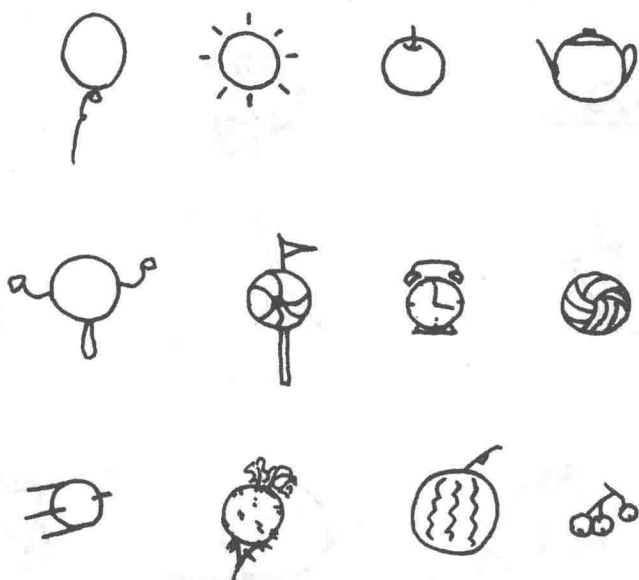

图1 以圆形去观察、认识

图2 以方形去观察、认识

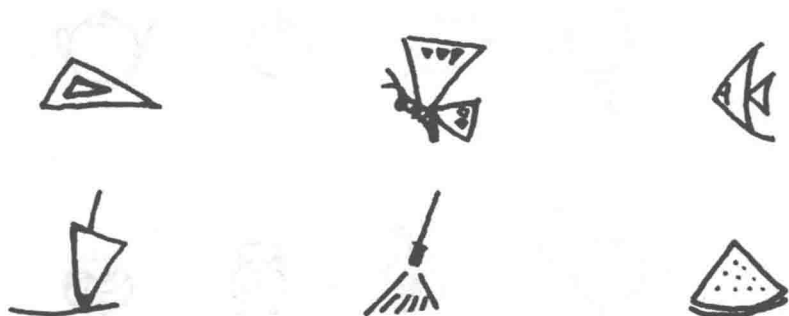

图3 以三角形去观察、认识

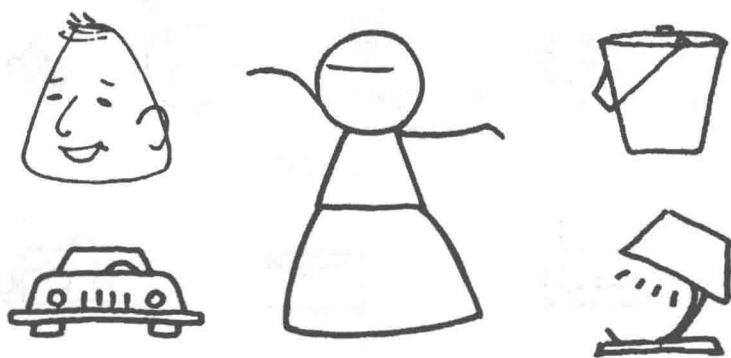

图4 以梯形去观察、认识

地感知，从而失去对事物的真正感受，不能获得规律性知识，分析、判断和综合概括能力也将难以得到提高，而这些都是智力发展、学业进步的必须条件。

如何培养孩子的观察能力，选择什么活动作为载体呢？毋庸置疑，美术活动是最好的选择。一是美术活动过程本身就是“看—想—

画(做)”的过程;二是美术活动内容丰富,形式多样;三是美术活动可以接连不断,逐渐递增;四是其本身就有培养观察能力的职责。也就是说,培养观察能力是美术活动的重要任务之一。

培养一双敏锐的眼睛,需要在生活和学习中反复进行,不断学习和实践,并在生活中捕捉常人视而不见的美,能从平凡事物中看出令人惊奇的一面,以一种持续的、新鲜的眼光去观察世界,感受生活中的一切。

以美术活动中“形的世界”为例,在婴幼儿时期,家长可随时随地以生活中的器皿,玩具中的积木、拼板等让孩子认识形状,再认识自然界和生活中的美的形、有趣的形,并将其概括、简化,表达为基本的平面几何形,如圆形、三角形、正方形、长方形、梯形等,最后用基本形去观察和表现一切物象。见图1~图4。

在家长与孩子或老师与学生的共同活动中,通过诱导训练,经过观察比较,再观察再比较,再选择其他对象进行训练,通过体验、感受,逐渐积累,便培养起儿童的空间概念和形象思维能力。这就是有目的、有计划、有步骤地引导孩子们认识世界的过程,也是训练观察素质的开端。

美术活动应逐步深化,从用基本形整体观察和表达(表现)一个物体,到用基本形从正、侧、背、俯、仰等多角度综合立体地观察和认识一个物体,归纳出四种基本形体,即球体、正方体、圆柱体、圆锥体,再用基本形体去认识复杂的各种物体,进而逐渐扩大到几个物体,最后到自然万物。孩子通过眼、耳、口、鼻、手、脚等多种器官,了解具体事物的形、色、体、软硬、质地的粗细及亮度等,然后将其

获得的感性认识转化为主观印象而产生感觉，以感觉为基础，把感觉材料联合为完整的形象，这就是感知的培养训练。在美术活动中，总是经过识别，有选择地把某些事物或事物的某些方面作为感知对象，特别注意选择感知对象的形象特征、色彩特征，充分调动感官的积极性，把握事物丰富的感性特征。只有观察得清楚、理解得透彻，才能表现出独特的个性，才能创造出更有价值的形象。

只看，不画或者不做，观察就不会深入，就不会细致。如图5，请看孩子画的苹果，这便是孩子观察理解的苹果。通过画或者表现，我们就容易发现孩子观察的问题。不是说孩子的画有问题，也不是说孩子画得不好，只是，对于师长来说，要培养孩子的观察能力，就必须抓住这种常有的现象，利用这个问题，用画与实物对照，孩子就会知道自己观察的不足，再去深入观察、理解、琢磨。是不是要去修正画面，这个不重要，重要的是要让孩子学会观察，训练他的观察能力。图6是孩子通过再观察而画出的比较客观真实的苹果。再看看孩子们

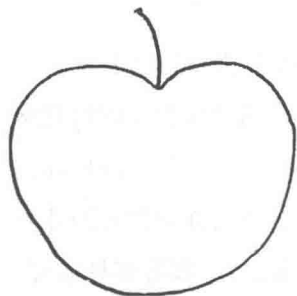

图5

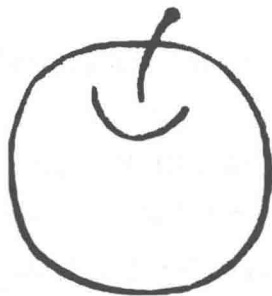

图6

画的人物，如图7，就画面来说，是画得挺好的。这就是他观察、认识、想象中的人，就是他心中完美的人。人要看清世界，眼睛就应该是完整的，孩子的想法没有任何问题。但就培养孩子的观察能力而言，我们就应该顺势让孩子再仔细观察侧面的人，看到的到底是怎样的。实际看到的应该如图8的样子，只能看到观察对象的眼睛的一半，而不是孩子想象理解中的一个完整的眼睛。从这里也可以看出，观察能力是需要培养训练的，否则，观察就不会深入，理解就不会透彻，表现就不会具体，当然就会影响到语言的表达、文字的表述，也会影响作文写作。这些训练能让孩子通过体验更懂得观察的重要性。

图7

随着活动的深入，实践的磨练，不断地积累，观察就会逐渐整体、全面、细致、深入、迅速、准确。天长日久的训练，孩子会具有十分敏锐而精确的洞察力，他们对事物感知的形象内容比一般的人都精细得多，而且全面、客观。正如曹利华先生所说：“从作家、画家笔下的各种事物形象都能看得出来，受过艺术熏陶或有艺术素质的人们具有高于普通人的观察力。”

图8

案例：用三段式观察训练模式培养孩子的观察能力

一、三段式观察训练模式的理论依据

（一）知识根基原理

知识根基原理是能力结构理论的重要内容。从能力的心理结构看，知识具有完成活动的定向功能，是能力的基本构成要素。能力是在掌握和运用知识技能的过程中发展并表现出来的，能力的形成依赖于对知识的掌握水平。依据知识根基原理，三段式观察训练模式的第一阶段就是基础阶段，在单项训练的美术活动中强调让孩子掌握观察知识，学会观察方法。

（二）能力活动原理

能力活动原理是能力活动内化理论的主体，强调人的某种能力是在某种活动中形成、发展并表现出来的。依据能力活动原理，观察能力的发展提高必然来自于观察训练活动。在观察活动中还要鼓励孩子自己“看、听、摸、闻”，调动多种感觉器官进行观察、参与活动，增强观察效果，提高观察能力。

（三）质量互变规律

质量互变规律是唯物辩证法的基本规律之一，是一切事物从低级到高级不断发展的客观必然。孩子观察能力的提高，必须达到一定量的训练才能实现，所以三段式观察训练模式必然要求进行一定量专门化的集中观察训练，促使孩子观察能力达到一定的水平，再进行随机巩固，以达到质的飞跃。

(四) 内化动力原理

内化动力原理是成就动机理论的核心。成就动机是推动个人获得成就的内在力量,是一种重要的社会性动机。它对个体的工作和学习都会产生很大的推动作用。在活动过程中,让孩子明确自己的目标,萌生成就需要而内化成动机,形成主动发展的动力。根据内化动力原理,三段式观察训练模式就是要突出孩子在活动中的主体地位和作用,在训练的各个环节中强化他们的自我追求和责任意识,让他们通过获得成就感来建立起自信心,从而进行观察能力的自我培养。

二、三段式观察训练模式的构成要素

(一) 指导思想

三段式观察训练模式的核心是“观察训练”。三段式观察训练模式,要求师长跳出以知识和技能为目标的,仅依照书本翻页式的平面教学思想的旧框框,把以培养创造能力为核心的,素质教育下的着实培养孩子精细敏锐的观察力作为主要的活动目标之一,在科学的教育思想和理论的指导下,转换教育观念,勇于创新,灵活运用有效的活动和学习手段,精心设计活动。它要求充分发挥师长的主导作用及孩子的主体作用,努力提高美术活动在培育素质中的效益。

(二) 模式结构

三段式观察训练模式以师长与孩子在活动过程中的行为体系 and 与之相应的目标体系作为基本活动框架,以行为发展规律和与之相应的能力形成过程为基本活动程序。活动过程中的师长行为、孩子行为和培养目标这三个子系统都包含着观察能力发展这个亚系统。而所有