

“长智力”套书之一

画画长智力

在美术活动中发展孩子的创造力

〔美〕维克托·劳伦菲尔德 著
W·兰博特·布瑞坦

李强 姚欣值 张晓 郭梅梅 译

G421/
6

“长智力”丛书之一

画画长智力

(美) 维克托·劳伦菲尔德 著
W·兰博特·布瑞坦

李强 姚欣值 译
张晓明 郭梅梅

画画长智力

——在美术活动中培养孩子的创造力

[美]维克托·劳伦菲尔德 W·兰博特·布瑞坦著

李强 姚欣植 张晓 郭梅梅译

中国工人出版社出版发行（北京安外六铺炕）

新华书店北京发行所经销

京辉印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 印张：8.5 字数：185 千

1990年6月第1版 1990年6月北京第1次印刷

印数：1—7170册

ISBN7-5008-0582-9/G·69 定价：4.30元

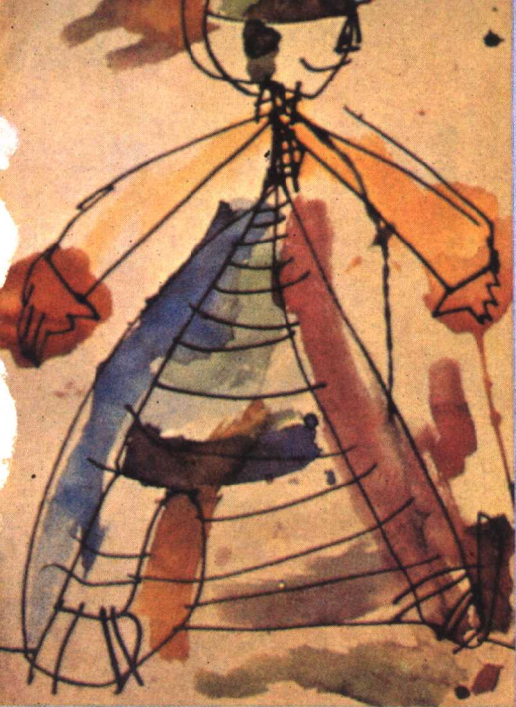

图17

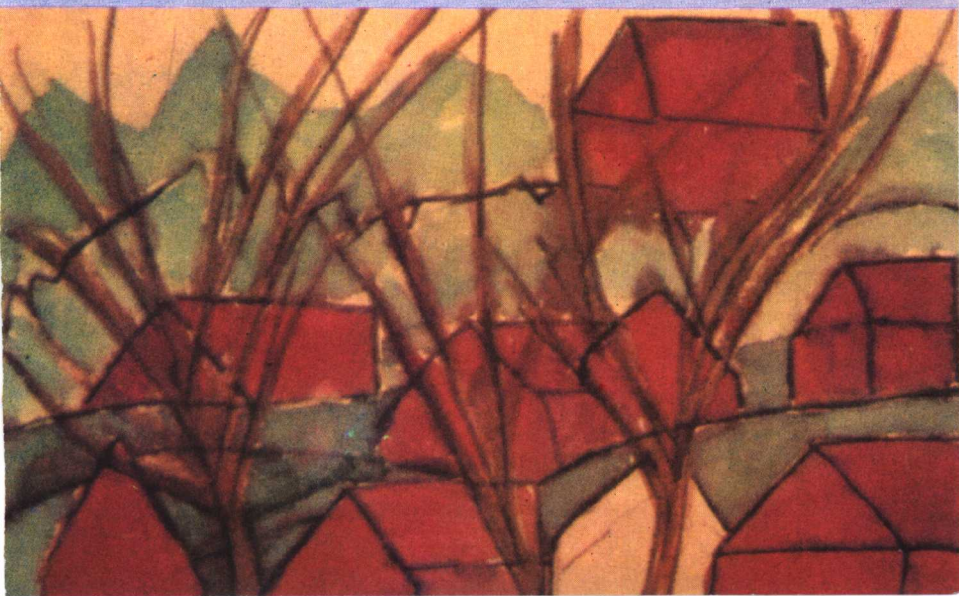

图18

图 19

图 34

图 32

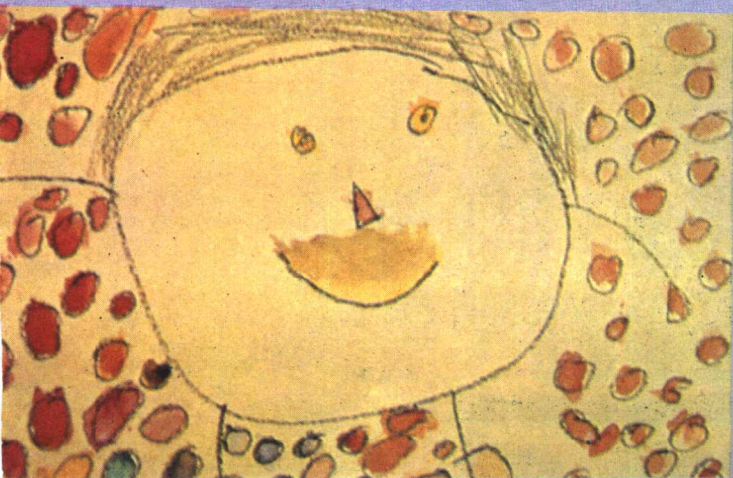

图 33

图48

译 序

本书于1947年成书后，先后6次再版，至今长盛不衰。这本系统、全面的儿童美术教育专著详细论述了儿童美术教育同智力、创造力、认知能力和社会适应能力之间的关系。它讲理论，讲技巧，有实例，有指导，图文并茂，引人入胜。每次再版时根据这个领域中的最新研究成果进行补充修正，保持了本书的先进性和科学性。

本书结构严谨，脉络清晰。头三章是讲儿童美术教育的基础理论，后面的章节系统介绍了怎样对不同年龄的儿童进行艺术教育，及这种教育对儿童成长的影响。

这本书原是美国大学儿童教育专业的教科书。我们相信它在中国会拥有更多的读者。它将是幼儿园老师、小学中学美术教师很有用的参考书。而家长们会是最大的受益者。谁不想让自己的孩子聪慧机灵、高智商？谁不想让我们的后代得到全面、均衡的发展？有这本书做参谋和助手，这些美好的希望会得到更顺利的实现。

目 录

序 序

第一章 美术在教育中的重要地位

美术活动的意义	1
美术对孩子们的意义	4
感官——学习的钥匙	8
自我认识！自我表现！	9
艺术与社会	12
艺术作品的意义	15

第二章 正确认识孩子的成长和发展

美术是了解孩子成长的工具	21
创造力是真正的目的	30
美术反映了孩子的发展	31
儿童美术的题材	32
儿童美术的发展阶段	35
发展阶段的重要性	37
关键是自己去体验	42

第三章 创造力的发展

创造力的重要性	44
创造性行为和智力行为	45

学校教育 and 创造力	47
怎样衡量孩子的创造力	47
提高孩子创造力的办法	50
美术和孩子的创造力	54
第四章 小学美术课	
课堂内容	57
我们的美术老师	60
美术课上的推动力	65
美术对其他功课的促进	70
工具、材料和技巧	73
第五章 自我表现的开端：2~4岁	
一生中最关键的一步	83
乱涂乱画的发展规律	84
颜色对孩子的意义	89
环境和孩子的成长	90
涂涂画画是成长的反映	92
启发孩子的兴趣	94
幼儿美术的工具和材料	95
总结	97
第六章 自我表现的初期阶段：4~7岁	
不再是乱涂乱画了	98
有意识作画的特征	99
色彩的意义	100
什么是“空间”	101
4至7岁儿童的特点	104
绘画如何反映孩子的思维发展	104
给孩子一个推动力	110

选择什么样的题材	112
合适的工具和材料	114
总结	116
第七章 形状概念的形成：7~9岁	
图形阶段开始了	118
图形画的特点	119
颜色和构图	130
小学生的成长特点	132
图形与孩子的智力	134
如何进行美术启发	138
理想的题材	139
合适的工具与材料	140
总结	141
第八章 写实的起始：9~12岁	
我是群体中的一员	143
结群年龄段的特点	145
颜色的意义	148
空间的意义	149
构图的意义	152
了解孩子的进步	154
孩子的图画发生了什么变化	155
鼓动孩子的热情	161
选择题材	166
如何运用工具和材料	168
总结	171
第九章 中学的美术教育	
美术意味着热爱生活	172

从小学生到中学生心理变化	174
发现自我的阶段	177
两种创造类型的人	180
中学美术创作的方式和方法	185
美术课上的创造性	187
中学美术老师	190
总结	193

第十章 理性的年龄：12~14岁

拟自然主义阶段	195
青春期的身体	198
机械的空间感	200
颜色和构图的重要性	203
发育和成熟的反映	205
启发与激励	207
题材和孩子的生活	211
选择工具和材料	216
总结	217

第十一章 自决的阶段：14~17岁

中学美术的重要性	219
中学时代	221
青少年与社会	223
中学生所处的环境	224
为学生而设的美术课	226
美术教学的要素	228
关键是要去实践	229
构图的重要性	232
理想的美术课	233

美术课的工具和材料	236
总结	239
第十二章 美学意识的培养	
什么是美学	241
欣赏能力的培养	242
未来考古学家的看法	244
美来自生活本身	246
变化着的“美”	246
美学意识的形成	248
通向美的道路	254
总结	261

第一章

美术在教育中的重要地位

美术活动的意义

美术活动能激发人的活力，促进身心的和谐发展，在儿童教育上起着重要的作用。绘画、手工活动的过程就是儿童把自己不同的经历和体验重新组合，并赋予新的意义的过程。在这一过程中，孩子对他的素材进行选择、解释和加工。他的作品不仅仅是一幅图画或雕塑，而且是自我的一部分，表达了他所想、所见、所感知的世界。

正规教育是十分重要的。法律和就业情况要求我们的孩子们从五六岁起在学校内度过 10 年乃至 20 年的光阴。这是每个孩子注定要服的“徒刑”，“刑满”之后，才能被承认是素质优良的社会一员。从某些方面来看，教育明显起了作用。但是，我们仍可严肃地发问：除了物质的生产和消费，我们的教育还带来了哪些成就？我们的教育真正地强调了人的价值吗？物质的成就是否遮掩了我们的双目，使我们认识不到体现在个人身上的真正价值？

我们目前的教育制度主要是强调知识的学习。能否顺利通过一项考试或修完一门课程，能否升级甚至留校继续学习，

很大程度上取决于对老师所传授的那些学问的死记硬背。这样学校的功能似乎就是造就复印机式的人物。一旦学生具备了复制的能力，他就可以从学校毕业了。令人烦恼的是，具备了这种能力，距离一个素质良好的社会一员还差得很远。

我们并不是说，在学校制定了美术教育计划就能够改变一切。美术教学的价值，在于它有助于教育制度新形象、新宗旨、甚至新结构的产生。越来越多的人认识到，学习能力因人而异、因年纪而异。不仅同智力水平有关，也同社会环境、情绪、感觉、身体、心理情绪有关。学习是个非常复杂的过程，因此我们无法评出一个最佳的教学方法。鼓励学生死记硬背的习惯做法，是片面地强调了智力发展的那个同考试密切相连的方面。这一方面不能概括人类生存所必需的思维能力的全部内容。提问、寻找答案，反复思考及调整的能力，似乎是无法传授的。事实上，这些正是现存的教育制度所面对的头疼问题。

学校中应教授的基本能力之一，应是寻找和发现答案的能力，而不是被动地对待老师的指导和解答。无论是对幼儿园儿童还是大学生，美术课的意义即在于此。

人类知识的积累并不影响儿童的早期行为。小孩学走路，无需懂得运动学原理，人的创造性行为与是否具备这方面知识可以是无关的。我们时常听说，实现创作需要有若干明确的步骤，而最主要的步骤是准备工作。然而我们看到，孩子们在进行创作时并没有什么准备工作。创造行为本身就为进一步的创造准备了新观念和新知识，或许创造的最好准备即是创造本身。让孩子们先进行完善的准备，或要求他们先具备足够的知识，可能非但无益于创造，反而会阻碍创造。让孩子们在现有的知识水平上放手创造，是为下一步创造所做

的最好准备。

艺术体验的一个要素是艺术家和环境的关系。绘画与设计是一个不断的吸收和产出的过程：通过感官吸收大量的信息，进行带有个体心理特征的加工，产出符合艺术家本身审美观念的新作品。看看我们的正规教育吧。学习的进展仰仗着那 26 个字母和 10 个阿拉伯数字。从幼儿园到大学，翻来复去离不开这 36 个抽象的符号。当这些符号的变化愈发复杂时，智力的发展也趋于抽象化。然而，并非是对这些符号的认识或对它们进行重新排列组合的能力，而是对这些字码变化含义的理解，促进了人们智力的发展。能够正确地拼写“兔子”这个词，并不意味着理解了“兔子”一词的含义。小孩子只有在看见了兔子那掀动的鼻孔、触摸到它的绒毛，了解了它的习性之后，才算是明白了什么是兔子。符号、立体和实物间的相互作用导致了智力的发展。因此可以说，孩子的智力发展取决于他本身和外界的丰富多采的关系。这种关系正是艺术体验的基本要素。

人是通过感官进行学习的，视觉、听觉、触觉、味觉诸能力使人得以同外界发生交流。但对孩子们的教育有时是采取了固定的灌输程序，学校的课程安排很少考虑到这一简单事实：成年人和儿童都是通过这 5 种感官进行学习的，提高感受能力应成为教育内容的最重要部分。然而在大部分地区，除美术课外，感受能力是不受重视的。事实上感受力越多、感受意识越强，能学习到的东西就会越多。

我们很清楚地知道，如果大脑不自由，不灵活，就学不到也巩固不住对个人和社会有益的知识。学校忽视了那些影响到个人感受力、精神健康和对社会适应度的品性和特征。我们对人——无论其国籍、宗教、种族、信仰、肤色的惊人

的漠视，使得这个国家内患有情绪和心理方面疾病的人数倍增。这个情况清楚地提醒我们，在最主要的教育目的方面，我们至今是失败的。在某些特定方面，尤其是科学领域，我们取得了巨大的成就，从而提高了物质生活水平。然而这些成就却使我们的感情和精神方面的价值观念出现偏差。它们导致了一系列虚假的，忽视人的内心需求的价值观。作为教育事业一个基本部分的美术教育，影响着是造就出灵活而富于创造性的人，还是造就出呆板、头脑贫乏、适应性差的人。一个完善的教育制度应强调全面的发展，这样才能够充分发掘人的潜在创造力。

美术对孩子们的意义

美术对孩子和成人的意义不同。尽管成年人中间对美术的认识也有不同，但总的来说，这个词汇是有着严格的内涵的。它意味着博物馆、墙上的画、不修边幅的画家、逼真的复制品、艺术家的阁楼、裸体模特和文化名流，意味着一种多少有点脱离生活现实的活动。美术被视为高雅的东西，它应能提高人的生活情趣。尽管对粗人来说，欣赏艺术如同服药，然而美术对于大多数成年人，总是同美学或外在的美相关的。

对孩子们讲就不同了。艺术首先是自我表现的一种方式，没有两个孩子是一样的。即使是同一个孩子，随着年龄的增长、对外界的理解和认识能力的提高，他也会产生很大的变化。而美术正是他的思想的表现。孩子眼中的世界同他画出的世界是不同的。随着年龄增长，即使表现方法也会相应变化。