

21世纪高等艺术院校专业教材

李帆/著

以素描的名义

中央美术学院·戴士和 主编

视觉思维转换

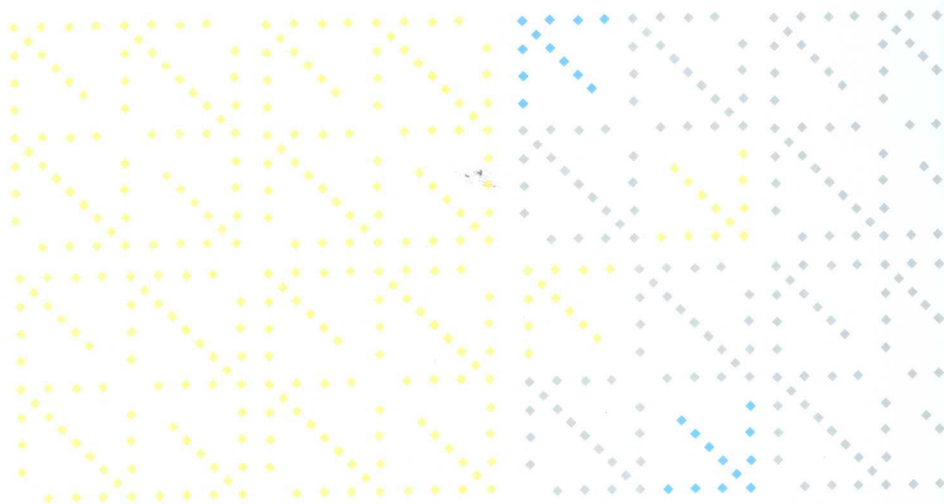
J0-05/27

2009

视觉思维转换

SHIJUE SIWEI ZHUANHUAN

□ 以素描的名义

李帆 / 著

图书在版编目(CIP)数据

视觉思维转换/李帆著.—重庆:重庆出版社,2009.4
ISBN 978-7-229-00568-9

I. 视… II. 李… III. 视觉形象—思维—高等学校—教
学参考资料 IV. J0-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第046822号

视觉思维转换

SHIJUE SIWEI ZHUANHUAN

李帆著

出版人 罗小卫
策 划 郭 宜 郑文武
责任编辑 郑文武 张 跃
责任校对 李小君
封面设计 郑文武 刘 洋
版式设计 郑文武 刘 洋

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>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

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

全国新华书店经销

开本:889mm×1194mm 1/16 印张:7.75

2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷

字数:77千

印数:1—5000

ISBN 978-7-229-00568-9

定价:55.00元

如有印装质量问题,请向本集团图书发行有限公司调换:023-68706683

版权所有,侵权必究

《以素描的名义》丛书编委会成员

主 编：戴士和 中央美术学院造型学院 院长

副主编：李 帆 中央美术学院造型学院版画系 副主任

陈卫和 中央美术学院人文学院美术教育学系 前主任

编 委：丁一林 中央美术学院造型学院油画系 副主任

吕胜中 中央美术学院造型学院实验艺术系 主任

李 帆 中央美术学院造型学院版画系 副主任

苏新平 中央美术学院造型学院版画系 主任

陈卫和 中央美术学院人文学院美术教育学系 前主任

高天雄 中央美术学院造型学院基础部 主任

曹 力 中央美术学院造型学院壁画系 主任

隋建国 中央美术学院造型学院雕塑系 主任

戴士和 中央美术学院造型学院 院长

(以上排名按姓氏笔画排列)

□ 前言

版画系历来重视基础课教学，尤其是对素描教学格外重视。在素描教学方面，版画系低年级的教学强调扎实的基本训练，这与其他绘画专业的要求是一致的。有了这样的基础，在高年级教学中开始注重速写及中短期作业方面的教学，用通俗的话说就是要求画得多、画得快、画得活，逐渐形成了版画专业特色的素描教学方法。新世纪以来，版画系在继承版画教学思路的同时，相应的增加了新的内容，原因是社会及文化环境发生了变化，教学体制及教学结构也有了改变，社会和学生需求与以前不同了，基础教学绝对课时量已被大量压缩，而且人们对于基础教学及知识的掌握在观念上也有了转变，同时也就有了新的要求和期待。新情况、新问题的出现，促使我们对基础教学进行重新思考并相应做出调整。传承是创新的前提，就我们的具体教学而言，我们首先应考虑继承美院及版画系已奠定的传统优势，在此基础上求得开拓与发展。针对上面所提到的问题，非典刚过那段时期，版画系进行了两次全系范围的教学研讨。会上大家仔细分析了过去素描教学的方法和历年的留校作业，在确定了几个依然具有现实意义和经得起反复推敲的教学方法得以保留之外，考虑如何为今天的素描教学注入新的内容。所

谓增加新内容或称为开拓与发展，实际上就是增加了素描转换训练和思维转换训练课程，也就是允许带有创意思维训练的课程存在。这种尝试在版画系的历史上曾有过两次，分别是在80年代和90年代由徐冰和王华祥老师提出并进行教学实践。他们的教学方式在全国素描教学中至今仍有较大范围的影响，但由于教员的更替，不能使一些有效的教学方法延续至今。今天的实验教学便是考虑如何延伸这种有意义的探索。李帆老师之前曾经在进修班教学中做过小范围的教学试验。我们便以此为基础，并通过集体研讨的方式将过去优秀的经验放在一起思考，通过重新整合，从而形成较完整的教学指导思想。版画系在提出和审议增加素描及思维转换训练课程的方案过程中，始终是以非常慎重的态度来对待和把握的，并与外系有经验的专业教师进行了探讨，甚至将70年代末至今留系的全部作品拿出来观摩讨论，经过论证，具体的教学方案才被确立。可以说这一整套教学方案所呈现的是一种集体的智慧，在此前提下，我们充分肯定任课教师的个人价值，使教师的教学热情得以释放。由于具备了上述几方面的因素，再加上学生积极默契的配合，实验性教学得以顺利开展，产生一些好成绩，既是意料之外，也在情理之中。

今天，在二年级基础课程结束之际，版画系组织了这次跨系的教学研讨活动。我们当然希望听到大家的肯定和赞扬声，但是我们更愿意听到批评和建设性意见。我们心里明白，由李帆主持的二年级素描及思维转换教学实践仅仅是一个开端，由于它的实验性质，肯定会有这样和那样的不足和问题。因此我们衷心希望研讨会能多对此次教学有一个好的总结，理清经验得失，深化问题研究，以便在今后的教学中进一步调整和完善这个教学。借此机会我想特别提出并表彰承担教学任务的几位教师，尤其是李帆老师，他的敬业精神和热情大家有目共睹，由于他的投入，不仅使教学任务顺利完成，同时也充分调动了本届65位学生的学习积极性，稳定了本届学生由于择系和其他因素所引发的不安定局面，将一个散漫的班级改变为具有凝聚力的集体，这样的教学效果正是我们所期待的。最后希望大家能够一如既往地关心版画系的教学，积极参予并给予有力的支持。

苏新平

□ 总序

素描在中国不是土生土长的，它是向外国人学来的。为什么要学？因为要画新画，新美术需要素描。为什么要画新画？因为中国人要换一种活法。于是才有这百余年素描引进的故事。到今天，故事还在发展，而且总是发展得出人意料。本以为，素描有素描的规律，把握住它自身的法则，从政治或其他非艺术的制约下解脱出来就成功了。本以为，欧洲人教素描几百年了，横竖就那么几条基本道理从来不改的。本以为，素描总是基础，没有什么比素描更重要的。但是，不以任何人的意志为转移，素描变了，教学也变了。很多重要的东西在边缘化。虽然这一切变化出人预料，但是有声有色，时时处处，故事发展的每一个转折都鲜明地记录着中国人求生存，求发展，不容忍墨守成规，务求换种活法的决心。虽然只是个小小的，没有用场的艺术，其实正与社会人生处处相通，它启迪心灵，拓宽视野，扫清精神障碍，它使得臣民不再恭顺，它使得弯曲的腰板挺直，它使得小人物不再迷信权贵，它使得人人自尊，人人懂得相信自己的所见所想，从而使整个民族的精神强大起来。

素描曾经是新美术的旗，因为曾经是科学民主的化身。我们记得那段故事，我们得益于那段历史，我们继承并发展着，因为我们就是求生存求发展的当代中国人。

二〇〇八年夏

□ 目 录

一、基础的问题·····	9
二、思维转换的作用·····	11
三、创造性思维训练的理念·····	13
四、具体实施的课程·····	14
五、作品分析·····	17
六、实施后的几点体会·····	62
七、作品图录·····	65
八、版画系二年级素描课研讨会纪要·····	122

一、基础的问题

素描作为基础之一已是我国绘画艺术院校几乎都在训练的一门学科，尽管它的好处不言而喻，但面对今天的艺术现象和表现方式，艺术的基础教育还有什么？还可以给学生带来什么？是值得我们探讨的。

在现实社会里，经常可以遇到诸如以下的问题，比如：为什么欧洲、美国等许多国家不把绘画基础课程编排得如此统一？他们在没有我们这样教素描、色彩课程的时候，课程是如何设定的？为什么他们认为草图也是“素描”？为什么许多当代的艺术家不具备“扎实的基本功”也可以做艺术，而且影响大得成了不争的事实？还有许多的为什么，但作为教育工作者该如何解答，也许会有“语霸”，“学霸”告诉你答案，但你会发现与你和学生关注的问题无关！到处言曰：“只有打好坚实的基础才可以搞艺术”，孰不知“基础”打造成什么样才可以搞艺术！！“基础”是不是只是技术的代名词。约定俗成的一种现象：素描要画成“丢勒、荷尔拜因”样，才可以进入“罗丹”式的速写，然后进行毕加索式的自由绘画，没有“丢勒”式的“高度”就不可能有“罗丹”式的“放松”，更不能达到“毕加索”式的“自由”，几乎要把西方美术史走一遍。更有甚者认为，没有这些“基础”根本就不能做现代艺术，我们基本囊括了诸位大师们的“经典”，不管你愿意不愿意，不管艺术现在是什么样，

言曰：这就是规律！顾名思义只有这样一种“基础”叫规律。以至于现在单一的艺术绘画考试标准，把许多真正热爱用绘画表达自己的人拒之门外。应试的标准不仅没有改进，反而造就出一批低劣的速成“考前班”，批发到类似农贸市场一样壮观的考试现场，就这样还会认为：我们教育方法是好的！我们的教育是多元化的，我们要做国际一流等等的荒唐说法。每个教师都会在教学大纲上写到“互动教学”，“因材施教”，但课堂上只有“你听我说”。所谓“互动”首先是平等的交流，师生双方精神是敞开的，而我们的教育多是以不动治“乱动”，因材施教了统一的“教”！

我们把基础当做技术看待，而技术是泛指操作方面的技巧。由于客观因素的制约，我们过去太过重视“手头”的基础，用任何表现手段都考虑的是技术基础，很少考虑“头脑”的基础训练方法。在学习过程中思想的开启，对于学生是非常重要的，他可以带着想法灵活运用各种专业技术，自学各种技能，为自己的想法服务。想法、形式、技术在开始的训练过程中尽管都重要，都可以作为艺术教育的基础切入，但在中国的语境下个性的张扬和引导尤为重要，对个体想法和尊重是重中之重。思想的开启首先是建立在尊重个体的存在，充分发挥个体的作用，相信人人都有创造性的基础之上，才可以运用科学的方法进行教学。创造性根本还是以人为基础，

现在的教育中忽视学生的发问、不相信学生的思考，因为没有好的绘画基础其他免谈。教育应该让学生由“学会”到“会学”，故教育方法也是非常重要的。爱因斯坦曾说过：“发展独立思考和独立判断的一般能力，应当始终放在首位，而不应当把获得专业知识放在首位。”

随着知识信息传递手段的多样化及传播高速化，知识更新周期愈来愈短，其中不乏有识之士对于艺术教育现状不满而进行的教育变革，当中融入了大量看到的、听到的信息，有直接“拿来”的教学模式，也有为了振兴民族教育而探索“自己”的教育，有的还是经验式教学理念，只不过冠以“现代性”的概念，但大多还是管中窥豹，缺少教学方法上的认识和梳理，缺乏对艺术教育功能的认识，缺少对国外艺术教育发展和教育方法的了解（我国正规意义上的高等教育的发端比欧洲晚了约600年，比美国晚了200多年，了解国外的教育方法很重要，看到别人的好，再学会吸收、借鉴与继承）。简单的抵触，简单的拿来，都是国人不够自信的表现。加之长期以来对个体尊重不够，对学生心理重视不够，结果只是样式上类似于国外，但方法上还是换汤不换药，这一点不仅学生可以感到，还会遭到“学术”的否定。故尝试过程中一定要重视教学方法的积累，院校大量的增加专业，学生越来越多（无论出于什么目的扩大招生，学生一旦进校，教师该如何面对学生，确实值得思考，笔者认为所谓中国特色，就是中国的问题太特殊，所以要用特殊的方式来解决，教育也是如此），教师的工作越来越繁杂，艺术样式虽多元化，但“描摹”的痕迹过重，对于中西文化异同之争从30年代开始无休无止争论到现在。许许多多的政策方针脱离了人的背景，尽管口头上谈多元

性，但实际脱离了人类社会多元的特性；教育上的争论往往脱离学生需求，误以为是为学生好，都像家长一样的认为：打你！是为你好。不仅没有达到目的，反而对学生有误导、伤害的作用。要知道内在的激情有助于创造性，但外部的盲目的刺激对学生的创造力是不利的，扼杀创造性的东西是经常评头品足和横加指责。

艺术教育科学化，也就是要有科学的方法论，不能简单的以个人艺术创作经验为教学标准，多年以来我们已经形成不变的习惯。本科生、研究生教学方向要划分明确，本科教育就是让学生具有独立思考、独立判断的能力，具备一定方法实施想法的能力。掌握一种学习方法，为以后的自我学习奠定基础。近年，中国的教育部副部长章新胜说：“终身教育应该成为通则，大学学习是一个人学会学习的开端。因此高校在建立完全的学分制基础上，本科教育中可以淡化专业。”

如何淡化专业、如何让学生学会自主学习、什么是宽基础、如何运用基础和专业的关系，都是现在院校所面临的问题。

二、思维转换的作用

笔者从事教学十五年,从上学到离校亲历多年的艺术院校教育过程,在感受到传统教育好处的同时,也发现面对今天的艺术现象,传统教育存在的局限性。为寻找办法,思考如何在教育方法上得到改进,笔者在2003年开始教学尝试,2004年在版画系系主任苏新平先生的支持下,正式在版画系本科生二年级基础课中进行教学实验,把思维训练作为基础课的一部分,丰富基础课教学。

教学实验的开始是从台湾出版的一本《创意思境》的书中得到的启发,书中谈到了创造性思维的方法和技巧,虽然此书是在寻找本土设计理论依据,但从中不难发现,训练创造性思维的方法,适合各个领域,尤其在基础课中,无论什么专业,都可以结合自身的专业特点,合理运用创造性思维技巧。而这门课程并不是设计基础课的专利。后来在寻根溯源的过程中发现,美国是最早开展创造力开发的国家,创造学就在那里形成,从此以后,在美国和世界各地掀起了一股群众性开展创造力和创造理论的研究热潮,并同时出现了众多相关的科研机构、咨询公司和训练中心。从20世纪60年代以后,截至1979年美国已有53所大学和10个研究所设立了专门的创造学研究机构,如:吉尔福特领导的南加利福尼亚能力研究设计中心,奥斯本和S.J.帕内斯领导的布法罗纽约州立大学跨学科“创造力研究中心”。到目前为止,美国几乎所有大学如:哈佛大学、麻省理工学院、加利福尼亚大学、布法罗大学、明尼苏达大学等都开设了创造学训练课程,它们有的专门讲授各种创造技法,有的则同各门专业课相结合,运用创造力训练方法,改造原有课程。早在20世纪70年代,哈佛大学进行了一场长达近四年的有关教育思想大辩

论,最终把对人才的创造性培养纳入教育的主要内容。对此,美国教育界评论说:这场辩论虽然发生在哈佛,但却震动着美国乃至全世界学术大厅及高等学府。到80年代中期,以创造教育为核心的教育改革在美国几乎已形成共识,在美国教育质量委员会提出的《国家在危险中:迫切需要教育改革》的报告中指出:教育应加强思维能力、自学能力和创造能力的培养,应当把开发创造力作为教育目的。在日本,创造学尤其受到重视,许多工作得到政府支持,美国《读者文摘》杂志评论说:“资源小国在日本成为经济大国的奇迹,在世界上是绝无仅有的,这是由于日本制定了名为“实用新案”的法律来保护小创造,使得爱好思考问题的人日益增多”。从而在日本国内掀起了“全民皆创”的全民族开发创造力的阵阵热潮。日本东京电视台于1981年10月开始创办了“发明创造”节目,由此进一步引起日本发明设想热,很多人跃跃欲试,希望把自己长久以来隐藏在心中的种种设想发表出来。例如,有个创造性设想是在切菜板上挖一个大孔,以便把切好的碎菜通过孔洞直接推入下面的筐中。这个设想曾经在电视设想节目里获得过头等奖。在日本,每年的4月18日被定为发明节,在这一天里要举行表彰和纪念成绩卓越的发明家活动。日本非常重视和鼓励小的创造发明,正是无数富有实效的小创造、小发明,才使日本成为一个发明大国。

由此不难看出,人人都具有创造性,创造力不是个别人的“专利”。只是在结合自己专业的时候,如何变通、如何运用,作为结果如何完善、如何产生作用,它是一门可以开启思维的基础,也是使脑筋活跃的一种技巧。

在了解创造性思维的训练方法前,让我们先弄清楚一些与课程相关的基本概念。

“创造”一词中的“创”和“造”都有做和制作的意思,但“创”是一种开始的、初次的、第一次的做和制作,这是“创”不同于“造”的地方。“创”和“造”合起来即“创造”,就是指第一次或首次做出新的器物,产生新的观点,想出新的方法,建立新的理论。可见,“创造”一词既可指行为上制造新的物质产品,也可指观念上产生新的理论和方法,从而“创造”就有创造实践和创造认识之分,前者为行为物质上的创造,后者则是思想观念上的创造。不管是创造实践还是创造认识或实践的创造性和认识的创造性,都具有“首次”和“新”这个创造的共同本质。

什么是个性?在西方,个性一词源于拉丁语Persona,它有两个含义:一方面,原指演员在舞台上所戴的假面具,后引申为一个人在生命舞台上所扮演的角色;另一方面,指能独立思考、具有独特行为特征的人。个性,在西方又称人格。由于个性结构较为复杂,因此,许多心理学者从自己研究的角度提出个性的定义,西方人格心理学家奥尔波特(G. W. Allport)曾综述过几十个不同的定义。如美国心理学家吴伟士(R. S. Woodworth)认为:“人格是个体行为的全部品质。”美国人格心理学家卡特尔(R. B. Cattell)认为:“人格是一种倾向,可借以预测一个人在给定的环境中的所作所为,它是与个体的外显与内隐行为联系在一起的。”现代心理学一般把个性定义为一个人的整个精神面貌,即一个人在一定社会条件下形成

的、具有一定倾向的、比较稳定的心理特征的总和。婴儿出生后只是一个个体，但并没有形成自己的个性，尚未成长为一个社会人，所以，称他们为“未成人”。随其成长，他的内部世界在丰富着、发展着、完善着，最后成长为一个从事社会实践活动的独立的个体，成长为完全的、现实的、具体的社会成员，形成了全面整体的个人，持久统一的自我，这时他便具备了自己的个性。研究和掌握人的个性心理，其目的之一，就是为教育实践服务。因为，每个学生的个性心理，既是教育的结果，又是教育的前提条件。只有针对学生的不同特点，采取不同的教育措施，才能取得良好的教育效果。

什么是共性？共性导致共同利益，由此构成社会利益。因此，共性是社会的基石，是个体之间的必然联系。然而，共性寓于个性。因为个性中蕴藏着存在进化的方向，而存在的普遍进化依赖于优势个性的普及，即优势个性共性化，所以，共性的成长依赖个性的存在。共性是个性的成果，共性乃个性的外延。共性是活的、成长的，共性的成长依赖于个性的自由发展。个性越多越优则共性的根基越深厚越发达，发展的空间亦越宽广。因此，社会不断因共性的存在而具有约束个性的职能和权力。社会并无追求单一的旨意。个性并非社会的敌人，而是社会的逻辑前提。共性是社会的基础，个性是社会的灵魂，扼制个性便是扼制了社会的根本。

批判性(critical)一词来自于希腊词“critic”(kritikos)。其意思是提出疑问、弄清楚、进行分析。批判性思维(critical thinking)，又可称为批判性认识活动。它指的是我们通过提出疑问、弄清情况、分析问题等等而对我们自己

和他人的思维加以考察的过程。批判性认识活动由于是对思维的考察或再认识，因此它有助于我们得出最佳的结论和决定。批判性思维是一种反思式思维活动。批判性思维有以下特征：它是一种主动的思考活动、它是一种独立的思考活动、它是一种反思的思维活动、它是对思维的全面审查、它是有说服力的批判。

发散思维 (convergent production) 又称为求异思维、开放性思维。“它从某一点出发，然后运用已有的知识、经验，通过各种思维手段，沿着各种不同的方向去思考，重组记忆中的信息和眼前的信息，去获得大量的新信息”。

发散思维的特征：①思维的流畅性；②思维的变通性；③思维的独特性。其中思维的流畅性是另外两个特征的基础和关键，需要学生具有坚实的基础知识，以及学科内知识的点面结合运用能力。如果没有发散思维的独特性、灵活性，就不会有“简便的判断方法”，因为在特定的问题中，可能会存在着“异想天开”的解决问题的方法。这说明发散思维在创新过程中的重要位置，所以发散思维是利用不同的思维方向，不受限于现有知识范围，不遵循传统的固定方法，采取开放和分歧方式，以衍生各种可能的答案或不同的解决方法。

收敛思维 (divergent production) 又称求同思维、辐合性思维。“是把众多的信息逐步引导到条理化的逻辑序列中去，以便最终得出一个合乎逻辑规范的结论来”。

潜意识也就是原本人们具备却忘了使用的能力，这种能力我们称为“潜

力”，也就是存在但却未被开发与利用的能力。意识是处理逻辑的部分，并且掌管感觉器官。潜意识则处理感情，所有的喜怒哀乐都是由潜意识所负责。想让别人感动就要与他的潜意识对话，对话的原理叫做信息超载，意思是说意识会将自己处理不了的信息送给潜意识处理，这些意识处理不了的信息就是内涵。弗洛伊德所谈的潜意识，是一种与理性相对立存在的本能，是人类固有的一种动力，他认为，人类有一种本能，也就是追求满足的、享受的、幸福的生活潜意识。这种潜意识虽然看不见摸不着，却一直在不知不觉中控制着人类的言语行动。在适当的条件下，这种潜意识可以升华成为人类文明的原始动力。

因此，任何人不论你聪明才智的高低，成功背景的好坏，也不论你的愿望多么的高不可攀，只要懂得善用这股潜在的能力，它就一定可以将你的愿望具体地在你的生活中实现出来。

◎ 潜意识的六大特征

1. 能量巨大(博恩·霍西说：潜意识是显意识力量的3万倍以上)。
2. 最喜欢带感情色彩的信息。
3. 不求真假，直来直去。
4. 易受图像刺激。
5. 记忆差，需强烈刺激或重复刺激。
6. 放松时，最容易进入潜意识。

三、创造性思维训练的理念

创造性思维是创造活动中的思维过程，根据奥斯本（注1）的创造过程理论，美国创造学家帕内斯（注2）制订了创造性训练模式，它在教学过程中得到应用，被认为是效果最佳的教学模式之一。这种教学模式可操作性强，便于开展训练，尤其在学科渗透创造教育方面可发挥重要作用。该模式的五个阶段是：事实发现、问题发现、设想发现、解法发现和接受发现。

创造性思维主要可从思维的流畅性、变通性、独特性和精细性等方面进行测量，只有打破习惯性思路，才有可能提出创造性设想。

1. 课堂教学是进行创造教育的主渠道
确定课堂教学实施创造教育的流程，充分发挥课堂教学在培养创造能力信息量大、载体较全的特点，采取分层次推进的教学策略，明确学生的主体地位，培养学生可持续学习能力，充分挖掘专业中各种创造教育的因素，使学生能够运用各种知识，启动创造精神。

在教学过程中，把开发学生能力的意识贯穿于每一个教学环节。把知识的传授、能力的培养和学生思想的认同有机地结合起来，针对学生在知识、能力、创造性思维品质以及非智力因素方面的个体差异进行分层次教学，进行创造性教学渗透时，注意不脱离学生的实际，不因开发学生创造能力而降低了知识传授的有效性。

2. 继续完善创造性思维课这一实施创造教育的重要渠道

教学原则除了一般性的教学原则外，应尤其注重启发性原则、兴趣性原

则、激励性原则和个性化原则。通过系统的创造性思维训练（如想象思维训练、联想思维训练、思维流畅性训练、思维独特性、严密性训练、转化思维训练等等）和创造技法训练，系统地培养学生的创造性思维能力和创造技法；通过创造性个性品质培养训练，塑造健全的创造性人格。

3. 建构创造性课堂教学的基本模式

课堂教学是一种学生乐于接受的有效教学方式，其基本模式是：引起关注——启发思考——发散思维——验证和应用结论（收敛思维），在教学过程中，有几种基本模式可以进行实验：

（1）求异教学模式。即指对同一问题探求不同的、特异的答案的思维过程和思考方法。

其基本模式是：提出问题——发散思维——选择最佳。

（2）激疑法。它强调引导学生在接受信息的同时，自动生疑、析疑，学会观察问题、思考问题、提出问题、解决问题。

其基本模式是：激疑——辩疑——释疑——存疑。

（3）问题情景教学模式。强调在教学活动中创设问题情景，激发学生的求知欲，培养学生思维的灵活性和独特性等个性品质。

其基本模式是：创设情景——学生加入——总结转化。

（4）发现教学模式。引导学生根据老师、教材所提供的材料，围绕一定的问题，自己去发现问题、分析问题和解决问题，使学生成为知识的“发现者”，而不是消极的知识接受者。该模式对激发学习兴趣、培养科学态度、提高创造智慧很有效果。

其基本模式是：提出问题——列定假设——验证假设——总结提高。

（5）导学式教学模式。该模式主张在教师指导下学生自主学习，教师重视学习方法指导，培养学生学习能力。

其基本模式是：引导——自学——质疑——精讲——演练。

4. 学习方法的指导及学习能力的培养

以教会学生学习，教会学生创造为教学指导思想，通过专门的学习方法课和各学科教学的渗透等途径，使学生掌握学习的一般方法和具体学科的特殊学习方法，养成良好的思维习惯。把学习的主动权交给学生，变被动学习为主动学习，不断提高学习能力。

5. 版画系基础教学实验发展状况

2000年笔者在法国考察艺术现象和艺术教育，为时六个月；2001年笔者进入自我学习和研究阶段，收集相关文字几十万字，阅读大量相关书籍；2003年初次在进修班进行为期一年教学实验（共6人）；2004年在本科生二年级进行基础教学实验（共60人）。自此版画系在原有素描、色彩课基础上增加了思维转换课程。由于教学实验有院系领导的支持和参与，课程不仅在二年级本科生中进行实践，同时在版画系第四工作室三、四年级进行教学延伸，目的是建立较为合理、完善、科学的教学方法。

四、具体实施的课程

课程名称：思维视觉转换

课程类型：基础课

开课对象：本科生二年级必修

开课学期：2004年9月

总学时：160

任课教师：李帆

技术工作室辅助教学；版种工作室、多媒体工作室

课程性质与目的

现代教育的未来发展应树立如下理念：个性教育与共性教育相结合，突出个性全面发展；知识教育与创造教育相结合，重视创造能力开发；成才教育与幸福教育相结合，突出幸福素质塑造；民族教育与人类教育相结合，注意和谐精神培养；尊重个性，激励创造，追求幸福，实现和谐是未来教育的四大核心理念。树立发展学生个性的教育理念，帮助学生和人们树立创造意识，培养创造精神，坚定创造志向，利用创造性思维的教学方法，开发人的潜在的创造能力。

在当今创造学活动中，把创造性意识简称“创意”，被广泛地运用着，并从反向研究扼杀创意的种种表现和因素。思维，一般指在表象、概念的基础上分析、综合、判断、推理等认识活动的过程。创造性思维是对旧概念、旧事物认识的突破，也是思维方式本身的创新。创造性思维有：理论思维、直观思维、倾向思维、联想思维、联结与反联结思维、形象思维、发散思维和集中思维。创造性思维的重要点是想象力，丰富的创造性想象力才是首创的保证。

为了结合本专业的教学，把思维转换课程作为基础教学出现。目的就是开启学生的智慧，培养学生的创造意识，激发创造欲望，塑造创造性人格，发展创造性思维。其教学原则除了一般性的教学原则外，更加注重启发性原则、兴趣性原则、激励性原则和个性化原则。通过系统的创造性思维训练和创造技法训练，系统地培养学生的创造性思维能力和创造技法。通过创造性个性品质培养训练，塑造健全的创造性人格。

课程的基本内容及学时分配

实物与实物的结合	20学时
实物与想象的结合	20学时
实物的拆解与重组	40学时
命题作业一	40学时
命题作业二	40学时
合计	160学时

第一单元

一般创意开发方法的内容：①软化思维训练

1.目的：

训练学生从发散式思维中找到适合命题的“点子”，如何从众多“点子”中梳理出与命题相关的“主意”，再通过逆向思维去重新理解“实物”，“结合”、“拆解”、“重组”的概念，通过作品来传达两种思维方式的结合。首先要进行发散思维，随后进行收敛思维。所谓发散思维是利用不同的思维方向，不受限于现有知识范围，不遵循传统的固定方法，采取开放和分歧方式，以衍生各种可能的答案或不同的解决方法。收敛思维又称求同思维、辐合性思

维。“是把众多的信息逐步引导到条理化的逻辑序列中去，以便最终得出一个合乎逻辑规范的结论来”。

在这一单元所用的方法，主要是从认知心理与思考方式上，选择些简单易懂与容易练习的部分而整理出来的。说得轻松些，就是脑筋软化化的一些概念、观点与方法，或是说就是让自己聪明些的概念、观点与方法。

2.方法：

①对同一问题探求不同的、特异的的答案的思维过程和思考方法。其基本模式是：提出问题——发散思维——选择最佳。

②强调引导学生在接受信息的同时，自动生疑、析疑，学会观察问题、思考问题，提出问题，解决问题。

其基本模式是：激疑——辩疑——释疑——存疑。

第二单元

创意开发：①概念转换 ②跨越式思维训练。

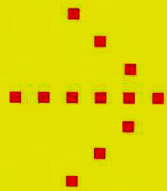
1.课题：

①教师命题（两周）

②教师命题（两周）

2.目的：

通常我们认为一个人很有创意，常用“想象力丰富”“点子多”“想到一般人所没想到”等等来称赞。可见，一般的创意与用脑筋、思考方法有关系。但是，如果我们认为一个人很有创意时，

除了上述的称赞以外，通常还加上：“很好看！很有想法！很有天赋！”那就要比一般创意开发方法多一些特点才是。这表示创意是超乎一般事件的创意，更显示高超的创作者思维方法。在作品上所表达的方式（叙述的方式）、所想表达的内容，有超乎一般创作者在作品上所表达的“能力”。本单元通过命题方式让学生在表现命题、传达感情习惯同时来增加创造力，增加思维方式的复杂度，来体现创作精神。

3.方法:

(1) 强调在教学活动中创设问题情景，激发学生的求知欲，培养学生思维的灵活性和独特性等个性品质。

其基本模式是：创设情景——学生加入——总结转化。

(2) 注重“记图系统”的开发，注重创作的“草图阶段”，来产生创意的概念、观点与方法。

(3) 引导学生根据老师提供的命题，围绕一定的问题，自己去发现问题，分析问题和解决问题，使学生成为“发现者”，而不是消极的接受者。该模式对激发学习兴趣，培养严谨态度，提高创造智慧很有效果。

其基本模式是：提出问题——列定假设——验证假设——总结提高。

4.作业要求及考核标准:

第一单元：一般创意开发方法

(1) 要求

第一周课题作业：要求是纸上作品一件，尺寸为全开，绘画工具不限。

第二周课题作业：要求是纸上作品一件，尺寸为全开，绘画工具不限。

第三、四周课题作业：可以选择不同的材料进行立体型作业，每件作品长宽高均不超过100cm。

(在上课的过程中要求学生把自己的思考、草图、过程记录在本子里。)

(2) 教师评判标准:

通过学生作品，课上教学，讨论和对学生性格的了解，来评判学生的判断力、表达力、想象力、记忆力、对周边的敏感性和对自我的认识与知觉力。

第二单元：创意开发

(1) 要求

每个课题附概念陈述一份，每两周作一个课题，可以选择不同的材料进行平面或立体型作业，平面型作业每件尺寸为全开，立体型作业每件作品长宽高均不超过100cm。

(2) 教师评判标准:

思维的流畅性，思维的变通性，思维的独特性，作品的完整性，材料运用的合理性。

