第一图书网, tushu007.com

<<像艺术家一样思考>>

图书基本信息

书名：<<像艺术家一样思考>>

13位ISBN编号：9787531719540

10位ISBN编号：7531719541

出版时间：2006-9

出版时间：北方文艺出版社

作者：(美)贝蒂·艾德华

页数：222

译者：张索娃

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

前言

从1979年7月第一次出版《像艺术家一样思考》以来，二十年过去了。
10年以前，也就是1989年，我对这本书进行了修订并再版，把我在那10年间学到的东西加到书里。
现在，在1999年，我再次对本书进行修订，这次的修订展现了我从事堪称人类活动精髓的美术事业以来的全部所得。
我为什么会写这本书？
在这些年间，许多人问过我写这本书的由来。
其实跟大多数人的情况一样，写这本书纯粹是众多偶然中的一个偶然。
首先，我的背景和受到的训练主要在艺术方面——铅笔画和水彩画，而不是艺术教育方面。
我认为这一点非常重要，因为这使我对教学有着完全不同的期望。
经过对画家生活的保守尝试后，为了生存我开始在我的工作室里进行一些美术的家教工作。
然后，为了能够更快地赚到钱，我回到加州大学洛杉矶分校补修一些教育学分。
完成以后，我又到洛杉矶的维尼斯高中当老师。
那个工作棒极了。
我们拥有一个由五位老师组成的艺术学部和一群充满活力、充满挑战、聪明而又难教的学生。
在当时，美术课是他们最喜欢的课，那时他们经常将市里非常流行的美术比赛的奖项一扫而空。
在维尼斯高中，我们尝试在第一学年就接触他们，迅速地教他们把画画好，然后为了高二和高三举行的美术比赛把他们像运动员一样训练起来(我现在对学生比赛持非常保留的态度。
但当时的这些比赛的确极大地激励了学生们。
也许这是因为比赛产生太多获奖者，以至于不对大多数人造成伤害吧)。
在维尼斯高中的五年中我对素描产生了困惑。
作为教师团体的最新成员，我被委任的工作是提高学生的素描速度。
不像大多数老师们抱着只有有天赋的人才能画好的观点，我希望所有学生都可以学会素描。
然而无论我多努力地教，学生多努力地学，他们还是觉得素描很难，我对此感到非常惊讶。
我经常问自己：“ 为什么这些正在学习其他技巧的学生们觉得画自己眼前的事物如此的难呢？
”我有时会考察他们，问一位对画静物有困难的学生：“ 你能不能看见桌子上的静物中橙子是在瓶子的前面呢？
”“ 是的， ”那位学生回答，“ 可以看见。
”“ 那么好吧， ”我说，“ 在你的画里橙子和瓶子在同样的空间位置里。
”那位学生回答：“ 是呀，我知道。
但我不知道如何把它画出来。
”“ 好吧， ”我会小心地说，“ 你看着静物并把你看到的画下来。
”“ 我是在看。
”那位学生回答，“ 可我就是不知道如何把它画出来。
”“ 好吧， ”我会高声说，“ 你看着它…… ”回答是“ 我在看 ”等等。
另外一个困惑是学生们经常会看起来突然“ 会 ”素描，而不是慢慢地获得素描的技巧。
我又会问他们：“ 你怎么这个星期会画而上个星期不会画呢？
”回答经常是：“ 我也不知道。
我现在看事物的方法不同了。
”“ 怎么个不同法？
”我会问：“ 我说不出来，就是不同了。
”然后我继续跟进这个问题，要求学生用语言表达出来，但一般不会成功。
学生们经常会这样结束这个话题：“ 我就是描述不出来。
”在困惑中我开始观察自己：我自己素描时在做什么？
一些现象很快显现出来——比如说我不能一边说话一边素描，还有在素描时我没有时间观念。
我的困惑继续着。

有一天我心血来潮，叫学生们倒着画一幅毕加索的画。
那个小实验比我的其他任何尝试都更加明显地显示出素描行为中一些不同寻常的因素。
让我和学生们都很吃惊的是，完成后的作品非常好。
于是我问我的学生：“ 为什么你们能够很好地倒着画，却不能正着画呢？
”学生们回答：“ 倒着画时我们不知道自己在画什么。
”这是所有困惑中最大的困惑，我毫无头绪。
在接下来的一年里，也就是1968年，第一篇关于罗杰·斯贝瑞对人类大脑功能研究的报道见报了，并且他后来凭此获得了诺贝尔奖。
阅读他的研究让我有茅塞顿开的感觉。
他那令人震惊的发现让我在关于素描的问题上找到一线光明。
那就是人类大脑使用两种根本完全不同的思维模式：一种是词汇性的、分析的和连续的，而另一种是形象的、感知的和刺激性的。
任何人都可以转换到另一种形象思维方式，这个观点很符合我个人素描的经历，也解释了我对学生们的观察结果。
我饥渴地阅读所有我能够找到的斯贝瑞的研究报告，并尽我最大所能向学生们解释这些理论与素描的关系。
他们也对素描的问题产生兴趣，并很快在素描技巧上获得很大的进步。
我当时正在进修我的艺术硕士学位。
我意识到如果我想真正将斯贝瑞的理论应用到美术领域的教育里，我还需要更深入地学习。
尽管当时我正在洛杉矶贸易技术大学里全职教书，我还是决定又一次回到加州大学洛杉矶分校进修博士学位。
在接下来的三年里，我参加了结合艺术、心理学和教育的夜间补习班。
我博士论文的标题是《素描的感知技巧》，并将倒着画画作为其中一项证据。
1976年获得博士学位后，我开始在加州州立大学长海滩分校教授美术。
我需要一本加入了斯贝瑞研究成果的美术教科书。
在接下来的三年间我写出了《像艺术家一样思考》。
从这本书1979年出版后，我惊奇地发现我提出的关于学习素描的理论扩散开来，这使我异常惊喜。
我非常荣幸《像艺术家一样思考》被翻译成多国语言。
更加令人惊喜的是，一些与美术完全没有关联的个人和团体找到方法使用我书中的理论。
以下的几个例子显示出其广泛性：公司培训课程、体育教练学校、物业营销协会、心理学家们、问题少年的辅导师、护士学校、戏剧提高班、作家、美发师，甚至一间训练私家侦探的学校。
全国大专和大学的美术老师们也将许多技巧融入到他们的教学中去。
公立学校的老师们也在使用我的书。
在这二十年里学校不断削减美术部门的预算。
但我很高兴地指出州政府的教育部门和公立学校的教育董事会正在将美术作为挽救我们失败的教育系统的工具之一。
然而，教育者们还是倾向于反对将美术包括进来，并仍然把美术教育作为一种“ 附加 ”的教育。
这个词语背后的含义是“ 有价值但不是最重要的 ”。
我的观点正好相反，美术对训练明确的、形象的、感知性思维非常重要，就像“ 3R ”对训练明确的、词汇性的、数字的、分析性思维很重要一样。
我相信两种思维模式对训练逻辑性思考技巧、推测深层含义以及解决问题的能力都至关重要——一种用来理解细节，而另一种用来“ 看 ”整体。
为了帮助公立学校的管理者了解美术教育的用处，我相信我们必须找到一种新的方法教学生把学到的美术技能转而应用到学业问题的解决上。
知识的融会贯通往往被认为是教学中最难的一项技巧，而且不幸的是，这种融会贯通经常是偶然性的。
老师们总希望学生们可以“ 抓住 ”学习素描和“ 找到 ”问题解决方案之间的联系，或英语语法和逻辑

性连贯性思维之间的联系。
公司培训课程我与众多公司合作的经历说明这些公司的总裁们都在寻找将知识融会贯通的方法。
这里主要是指将素描技巧应用于解决某种问题上。
一个典型课程的长度视乎公司有多长的时间，一般长达三天：一天半用于学习素描技巧，剩下的时间则全部致力于运用素描技巧来解决问题。
每个学习团体大小不一，一般在二十五人左右。
需要解决的问题可以非常详细(“什么是？
”这是某家公司几年也没找到答案的某个化学问题)，也可以非常笼统(“什么是我们与客户之间的关系？
”)，或者介于两者之间(“怎样才能使我们特殊组合里的所有成员更有效率地一起工作？
”)。
最初一天半的素描训练包括亲手进行素描，从而学习这本书里的内容。
素描课程的双层目的是既要显示本书中重点介绍的五个透视策略，又能展示在经过有效训练后每位参与者的潜在艺术能力。
接下来学习如何解决问题，课程一开始就训练如何画出用来思考的画。
这些叫做“类比”画的训练在我的书《画出心中的艺术家》中也有描述。
参与者使用所谓的“线条语言”，首先把问题画出来，然后根据画制订出显而易见的解决方案。
这些表现力很强的画成为由我“指导”而非“领导”的小组讨论和分析的工具。
在训练中参与者会使用边缘(边线)、阴形(一般商业语言中被称为“白色空间”)、相互关系(把问题的每个部分分开来看，并“透视”之间关系)、光线和阴影(从已知推测出未知)以及问题的整合(每个部分与其他部分是否适应)等理论。
在问题解决课程的最后部分，每位参与者将选择一样与现有问题有关的东西，并把它画下来，从而对这部分课程进行总结。
这幅画将感知技巧结合到问题解决中，并引发了思维模式的转换。
这种模式被我命名为“右脑模式”。
当参与者处于这种模式时，他们把注意力同时集中在所讨论的问题和画上。
讨论小组的人通过这个过程来探索深层含义。
这些课程的结果往往惊人的成功。
有些得出的解决方案太明显了以至于有点可笑。
其中一个取得惊人成功的例子是研究化学问题的那个小组令人惊喜的经历，且颇具揭示性。
结果那个小组发现他们太想享受现有特殊的、受重视的地位，同时他们也对这个吸引人的问题太好奇了，以至于他们根本就不急着解决问题。
另外，这个问题的解决也意味着这个小组的解散并回到毫无变化的工作中去。
这些发现非常清楚地呈现在他们的画中。
令人好奇的是这个小组的头儿宣布：“我想到过这些原因，但我就是无法相信这是事实！
”解决方案是什么呢？
这个小组要意识到他们需要并欢迎严格的时间限制，并且必须得到保证——其他同样有趣的问题正等着他们解决。
另一个令人惊喜的结果来自于关于客户关系的问题。
那些参与者的画非常一致地显得既复杂又详细。
差不多每幅画都把客户表现为在广大空旷的空间里飘浮的小东西。
而画中复杂的区域都把那些小东西排除在外。
通过讨论。
这群参与者弄清楚了自己(潜意识里)对客户的无所谓和不关心。
这又带来其他问题：所有空旷的阴形里有什么，以及怎样使那些复杂的区域(在讨论里被认定为在工作中参与者更感兴趣的方面)与客户关心的东西联系起来？
这个团体计划对问题作更深入的探索。

那个希望更有效率地一起工作的群体得出的结论非常明显，实际上他们自己都觉得好笑。
结论是他们需要改善团队之间的沟通。
这个群体的成员几乎全是拥有化学或物理高等学位的科学家。
每个人都有整个任务中明确的一部分工作，但他们按照自己的时间表在不同的大厦里与不同的助手一起工作。
在超过二十五年的时间里他们作为一个团队从来没有见过面，直到我们举行了为期三天的课程。
我希望这些例子能让大家粗略地了解我们为公司举办的课程。
当然，参与者都是些受过高等教育的、成功的专业人士。
就像我可以成功地转换我的思维方式一样，这种课程也使这些被高度训练的人改变了他们看待事物的方法。
由于这些画是参与者亲自画的，所以它们提供了真实的可参考的证据。
因此，深层含义很难被忽略掉，这些讨论的焦点也很集中。
我只能通过推测来了解为什么这个过程能够有效地把被隐藏的、被忽略的或通过词汇性思维模式“解释不出”的信息挖掘出来。
我认为可能语言系统(我的词典里叫右脑模式)将素描——特别是类比素描——视为不重要的，甚至是一种涂鸦的方式。
也许，因为L模式的思维是从任务中导出来的，所以就具有过滤功能，抑制了其思维的真实性。
人类的意识依然是存在的，语言无法表达的东西可以通过素描倾泻出来。
当然，那些传统的总裁们可能将这个信息视为“软性”的。
但我认为这些没有说出来的反应对一个公司最终的成功和失败有一定的影响。
广泛而言。
它对潜意识的揭示可能比看起来更重要。

内容概要

如果说有人给你讲5天将教你学会绘画并掌握绘画的全部精髓，而且不论他是5岁小孩还是50岁的大人，5天之后他不但掌握所有技巧，而且他对这个世界的看法都会发生改变。
你一定认为他不是一个疯子就是一个骗子，但事实上真有这样的绘画教程。
　这样神奇的教程来自一个美国加州大学的艺术学博士、著名画家贝蒂的头脑。
贝蒂博士试图用5天教会绘画的方式启发人们积极开发自己的右脑——在传统教育系统中被忽视的创造力大脑。
通过5天对边线、空间、相互关系、光影等这些绘画基本技巧的掌握，获得一种新的视角，也就是像艺术家一样看事物，并且表达出来，在这个过程中开发自己大脑的创造性潜力，从而在日常生活、学习、工作中获得一种新鲜的富有创造力的解决问题的方式。
　这是一本教你在最短时间，用最高效率学会绘画技巧的书，它在美国就销售了300万册，可见非常实用。

作者简介

贝蒂·艾德华博士，美国加利福尼亚大学的艺术教授，她最初对于绘画的贡献及她的作品受到了心理学家和教育学家的广泛赞扬，曾受到《洛杉矶时报》、《西雅图时报》、《读者文摘》、《时代》杂志等媒体的深度报道。
她教授的以绘画思考的方式开发右脑、激发创造力的课程，广受世界500强企业认同，并将之纳入企业创意培训课程中。

贝蒂•艾德华博士的《像艺术家一样思考》被译成14种语言文字，畅销全球，光是美国一地就销售300万册。
在所有教授绘画的书籍中，该书被广泛采用。
她的《画出你心中的艺术家》亦非常畅销。
此外，她的著作也成为IBM、通用电气、苹果电脑、迪斯尼等企业的创造力培训课程用书。

书籍目录

序　我为什么会写这本书？
　公司培训课程1.绘画和骑单车的艺术　绘画是一种神奇的能力　绘画是一项可以学习的技能　绘画和视觉　用画家的方式看事物　绘画与大脑状态　用自己的创造力绘画　通往创造力的路　现实主义是到达目标的手段　总结2.素描训练：一步一步来　术语的定义　绘画的工具　学前作品：你美术技巧的一项珍贵记录　学生画展：学前和学成后作品的对比　用绘画表达自己：艺术的非词汇性语言　绘画是艺术家的镜子3.你的大脑：左脑和右脑 大脑的两边 双重大脑 精神分裂的双重真实感知 语言的线索 语言和习俗的偏见 两种认识的方式 信息处理的两种模式 顿悟 有一半大脑比没有大脑强，有整个大脑更好 使用右手或左手的习惯 用右手或左手的习惯与绘画 为左脑模式到右脑模式的转换提供条件4.超越：体验从左到右的转换5.用记忆来绘画：你作为艺术家的历史6.绕开你的符号系统：遭遇边缘和轮廓7.感知空间的形状：阴形和阳形8.相互关系的新模式：让视觉产生透视9.向前看：轻松画头像10.光线与阴影的逻辑11.用美丽的色彩绘画12.绘画的禅：画出心中的艺术家尾声：难道优雅的书法艺术失传了吗？
跋后记

章节摘录

插图:1.绘画和骑单车的艺术绘画是一个求知的过程。
它与视觉紧紧地纠缠在一起，以至于很难把它们俩分开。
绘画能力主要依赖于像画家那样看待事物的视觉能力，而这种看待事物的方式能让你的生活不可思议地丰富起来。
在很多方面，教美术就像教某人骑单车一样，很难用语言来解释到底是怎么一回事。
在教人骑单车时，你可能会说：“好吧，你只要骑上去，踩着踏板，掌握好平衡，然后你就骑走了。”当然，这根本算不上什么解释，而你最后很有可能说：“我上去骑给你看。
注意看着我是怎么骑的。
”这种情况跟绘画一样。
大多数美术教师和美术教科书的作者们忠告初学者“改变你们看事物的方法”以及“学习如何看事物”。
问题是这种看事物的不同方法很难解释，就像如何在单车上平衡一样。
结果，教师经常会以此作为结束：“看着那些范例并不断尝试。
如果你练习很多次，最终你有可能学会。
”尽管几乎每个人都能学会骑单车，但很多人永远也解决不了如何绘画的问题。
准确地说，大多数人永远也没学会更好地看事物，以至于不能绘画。
绘画是一种神奇的能力由于只有很少的一部分人拥有用另一种方法看事物和绘画的能力，画家们往往被认为是具有上帝给予的珍稀的才能的人。
对很多人来说，绘画的过程似乎非常神秘，有时甚至超越了人类的理解能力。
画家们本身也不怎么去揭示这个秘密。
如果你问一位画家（即一位画画得很好的人，有可能由于他接受了长时间的训练，也有可能是他偶然地发现了画家看事物的方法）：“你怎样使画出来的东西更真实？
比如说一张人物画或一张风景画。
”这位画家很可能回答：“嗯，我猜我有这方面的天赋”，或者“我真的不知道。
我只是先开始，然后随着我越来越深入，问题也迎刃而解了”，或者“嗯，我只是看着那个人（或景物），然后把我看到的画下来。
”最后一个回答显得既有逻辑性又直截了当。
然而，它反映出的意思一点也没能将这个过程解释清楚，而人们还是会认为素描技能是一种含糊而又不可思议的能力（图1—1）。
尽管将美术技能看成奇迹的态度使人们欣赏画家和他们的作品，但这一点也没有鼓励人们尝试学习绘画，也没有帮助老师们向学生解释绘画的过程。
实际上，人们甚至觉得他们不应该去上绘画的课程，因为他们还没有掌握如何绘画。
这就像你决定不应该去学法语，因为你还不会说法语，或者你不应该参加木工课程，因为你还不会盖房子。
绘画是一项可以学习的技能你将很快发现，绘画是每个有一般视力和一般眼手协调能力的普通人都能学会的技能，只要他有足够的能力把线穿过针孔或抓住投过来的棒球。
与普通观念相反，绘画不是体力活。
如果你的书法尚可，或者你能够清晰地抄写，对于绘画来说你就具备足够的灵巧了。
关于手我们无须多说了，但是眼睛我们却说都说不够。
学习绘画不仅仅是学习其中的技巧；通过对这本书的学习你将学会如何看事物。
也就是说，你将学习如何像画家那样对视觉信息进行特殊的处理。
这是一种与你平时处理视觉信息的方法完全不同的方法，并且这要求你用与平常不同的方式使用大脑。
因此，你将了解你的大脑如何处理视觉信息。
关于人类大脑这个复杂的奇迹，最近的研究有了新进展。

我们正在学习其中一点，大脑的特殊属性如何使我们能够将感知画出来。
绘画和视觉至少在某种程度上，神秘的绘画能力似乎就是一种将大脑的状态转换到不同的视觉/感知模式的能力。
当你能够掌握画家们看事物的特殊方法时，你就能画画了。
这并不是说当我们知道了他们进行创作的大脑过程后，伟大的艺术家如达？
芬奇和伦勃朗的作品就不令人惊叹了。
事实上，科学研究使那些经典作品看起来更加不同寻常，因为这让观赏者转换到画家的模式，并用画家的方式来欣赏作品。
用画家的方式看事物绘画并不难。
看事物。
或者更确切地说，转换到一种视觉的特殊模式才是真正的问题。
你可能现在不相信我。
你可能觉得你的视觉很好，而绘画很难。
但反过来才是正确的，这本书中的训练就是为了帮助你完成思维转换和获得双重利益而设计的。
首先，为了能全神贯注，你需要通过意志力达到视觉的、感知的思维模式。
其次，用不同的方式看事物。
这两项都能保证你把画画好。

后记

献给老师和家长们作为一名教师和家长，我个人对寻找新的教学方法非常感兴趣。
就像其他大多数老师和家长一样，我非常清楚地意识到，而且有时候是非常痛苦地意识到，我们现在拥有的整个教授/学习过程极其不精确，在大多数情况下是一个不管成功与否的过程。
学生们也许根本没有学到我们认为自己在教授的东西，而他们真正学到的也许根本不是我们想要教他们的东西。
我记得一个非常清楚的、关于学习目的交流问题的例子。
你也许听到过这个例子，或与你的学生或小孩有过相同的经历。
很多年前，我去拜访一个朋友。
她的小孩刚从学校回到家，对自己在当天学到的东西感到很兴奋。
他当时在上小学一年级，他的老师从阅读课文开始教起。
加里——那位小男孩，向大家宣布他学会了一个新单词。
“好极了，加里，”他的妈妈说，“你学会了哪个单词？
”他想了一想，然后说：“我把它写下来给你看。
”这个小孩在一块小黑板上认真仔细地写道：HOUSE。
“很好，加里，”他妈妈说，“这是什么？
”他看了一看那个单词，然后看着他妈妈，非常肯定地说：“我不知道。
”很明显，这个小孩已经学会这个单词长得什么样子，也就是说，他已经完全学会了这个单词的视觉形状。
然而，他的老师希望教他阅读的其他方面，例如这个单词是什么意思，这个单词代表什么或象征什么。
与平常发生的情况一样，老师意欲教授的东西与加里学到的东西根本不是一回事。
结果我发现，我朋友的小孩总是最先能又快又好地学会视觉资料，一定数量的学生也一直在坚持自己对这种学习模式的喜好。
不幸的是，我们的学校是一个充斥着词汇和符号的世界，而像加里这样的学习者必须调整自己以适应这个世界，也就是说，他们必须抛弃自己最擅长的学习方式来适应学校颁布的铁律。
幸运的是，我朋友的小孩能够顺利完成这种转变，但又有多少学生在转变的过程中迷失了自己呢？
这种强制性的学习方式的转换绝对可以与强制性地改变左撇子的行为相媲美。
在过去，把天生的左撇子改变成习惯用右手是一种普遍的行为。
在未来，我们有可能把强制小孩改变他们天生的学习模式与强制改变用左手或右手的习惯相提并论。
在不久的将来，我们说不定能够检测出每一位小孩天生的学习方式，并从一系列教学方法中选择合适的方法来教育每一位小孩从视觉和词汇两方面进行学习。
老师们长久以来一直都意识到每一个孩子的学习方法都是与众不同的。
那些肩负教育下一代重任的人们也一直希望大脑研究的进步能够帮助他们把每个小孩都教育得一样好。
一直到十五年以前，对大脑新发现的用途还仅限于科学领域。
但现在这些发现已经开始被应用于其他领域，而且我在这本书中提到的最新研究为教育技巧的改革提供了坚实的基础。
作为所有研究者中的一员，大卫·加林指出教师有三个主要任务：第一，训练两边大脑——不仅仅是词汇性、符号性、逻辑性的左脑，还包括空间性、关联性、整体性，而且被现今的教育系统所忽视的右脑；第二，训练学生们使用适用于手头工作的认知方式；第三，训练学生们有能力结合两种方式，也就是两边大脑——来综合地解决问题。
一旦教师们能够把两种互补的模式相提并论，或根据任务来决定合适的模式，教育和学习将变成一个更加精确的过程。
而我们的最终目的将变成开发两边大脑。
这两种模式对于人体机能的完整性来说是必要的，而且它们在人类进行各种各样的工作，无论是写作

或绘画，还是建立物理的新定律，或者对付环境问题，都是缺一不可的。
这对教师们来说是一个非常困难的目标，特别是如今教育受到各个方面的批评。
但是我们的社会是不断变化的，而预见未来我们的后代需要什么技能的困难程度正在不断地增加。
尽管我们一直以来依赖于理性的左脑来规划我们孩子的未来，并解决任何通往未来之路上他们可能遇见的问题，然而巨大变化所带来的冲击动摇了我们对技术思维和旧教学方法的自信。
在不放弃传统的词汇和计算技能训练的基础上，焦虑的老师们正在寻找能够提高孩子们的直觉和创造力的教学技巧，从而使学生们准备好足够的技能来迎接新的挑战，这些技能包括灵活性、开创性和想象力，以及能够领会事物表面互相缠绕的复杂观点和事实、感知事件背后的规律，并用新方法来看老问题的能力。
作为老师和家长，你现在能够依赖什么东西来教育你的孩子的两边大脑？
首先，了解我们两边大脑各司何职以及它们的处事风格对你非常重要。
这本书能够帮助你对这个理论有一些基本的了解，并帮助你体验从一个认知模式转换到另一个认知模式。
其次，你需要帮助学生们了解对于相同的东西，他们可以采取不同的方式来作出反应。
例如，你可以让你的学生实事求是地阅读一段文字，然后要求他们作出口头或文字反应。
再阅读相同的文字，但这一次通过想象和比喻性思维寻找这段文字的含义或隐藏的内容。
在这种学习模式下，你的反应应该与对诗歌、绘画、舞蹈、谜语、寓言、双关语，或歌曲的反应相同。
另外一个例子是当你遇到某种数学和算术问题时，需要线性、逻辑思维。
几何则需要想象各种形状在立体空间中的模样或对数字的处理，而处理数字的最好办法就是在脑海里产生有规律的图案画面。
尝试去发觉——无论通过注意你自己的思考过程还是观察你学生的思考过程——哪一种工作可以利用右脑来解决，哪一种可以用左脑来解决，哪一种需要两边大脑轮流或同时解决。
再次，你可以尝试改变课堂里的环境，至少那些你能够进行控制的环境。
例如，学生之间闲聊或者老师经常性的演讲都有可能使学生非常坚定地锁定在左脑模式上。
如果你希望你的学生很快进入右脑模式，那么你的课堂必须具备现代课堂上很缺少的环境：安静。
不仅学生们会很快沉默下来，他们还会忙于手头的工作，专心致志且充满自信，非常尽心又很满足。
学习成为一件快乐的事情。
右脑模式所带来的这点好处还是很值得努力争取的。
不过你要保证自己在鼓励和保持这种沉默。
我还有一些建议，那就是你应该尝试重新摆放教室的桌椅，或重新安排教室的灯光。
身体动作，特别是韵律的动作，如舞蹈等，有可能帮助这种认知模式转变的发生。
音乐对进入右脑模式也很有帮助。
如你在本书中看到的那样，素描和绘画都能使人们很快进入右脑模式。
你也可以用秘密语言实验一下，也许可以发明一种图像语言用于学生们在你课堂上的交流。
我建议尽量使用黑板，不仅仅在上面写字，还要在上面画图、表格、图解和图案。
在理想化的世界里，所有资讯都应该具有两种呈现的模式：一种是词汇性的、一种是图画性的。
你可以试一试减少你所教授的课程中的词汇内容，并在模式合适的时候用非词汇性的内容进行替换。
最后，我希望你能够有意识地使用你的直觉能力来开发新的教学方法，并通过交流会或工作日记把这些方法传授给其他老师。
你也许已经在使用很多技巧——不论是通过直觉还是有意识的设计——导致认知的转换。
作为老师，我们需要分享我们成果，因为我们具有共同的目标：让我们的孩子未来有一个平衡、综合和完整的大脑。
作为家长，我们能够采取很多措施促进这个目标的实现，如帮助我们的孩子开发其他认知这个世界的方法——通过词汇/分析和视觉/立体空间。
在关键的儿童发育早期，家长们可以塑造孩子的生活，使得词语不能完全掩盖事物真实的各方各面。
我对家长们最大的建议主要是关于对词汇的使用，或者换句话说，不使用词汇。

我相信大多数人在面对年龄比较小的儿童时总是太快给事物命名。
当孩子们问我们：“那是什么”时，我们简单而不负责任地对那件事物进行命名，而且仅只于此，从而让孩子们觉得事物的名字或标签是最重要的事，能够说得出事物名字就足够了。
我们给物质世界中的事物贴上标签并对它们进行分类，从而剥夺了孩子们好奇和发现的权利。
我们可以做很多事情来取代仅仅对一棵树命名，例如，试着引导你的孩子从物质和精神两方面来探究这棵树的奥秘。
这种探究包括用手触摸、用鼻子闻、从不同的角度看、把这棵树与另外的树进行比较、想象树干里面和地底下树根的样子、听树叶的声音、在一天中的不同时刻或一年中的不同季节观察这棵树、种植它的种子、观察其他生物——小鸟、飞蛾和小虫——怎样利用这棵树的价值，等等。
在发现每一件事物都很迷人和复杂以后，孩子们开始了解到标签只是事物整体中很小的一部分。
通过这样的传授，就算是在如今这种词汇泛滥充斥的时代，孩子们好奇的感觉也能得以生存下来。
在鼓励你的孩子开发自己的艺术天分的时候，我建议向每个年龄比较小的孩子提供足够多的美术工具和上面描述的那种感知体验。
你的孩子将会按照比较容易预见的规律，一路经历所有儿童艺术的发展阶段，就像儿童经历过的其他一系列阶段一样。
如果你的孩子向你寻求绘画上的帮助，你的回答应该是：“让我们一起来看一看你在画什么东西。”孩子的新感知就会成为象征性表现的一部分。
老师和家长们都可以帮助解决我在书中提到的那些青少年艺术家的问题。
我说过，写实画是大约十岁左右的孩子必须经历的一个阶段。
孩子们渴望学习如何看事物，而他们值得获得所有他们需要的帮助。
这本书中一系列的练习，包括那些简单介绍的关于大脑机能知识，都能够应用于只有八到九岁的儿童。
那些符合青少年兴趣的物体(例如，画得很精美的男英雄和女英雄的写实卡通，也许他们正摆出打斗的姿势)可以用于作为倒置画的主体。
阴形和轮廓画也可以吸引这个年纪的孩子，而且他们已经把这些技巧应用于他们的画中了。
(请看P224的图例，这是一位十岁、上四年级的学生在参加一个为期四天的课程前后画的。)人像画特别能够吸引这个年纪的群体，而且少年儿童有时可以画出他的朋友或家庭成员的十分完整的人像画。
一旦他们克服绘画失败的恐惧，孩子们会很努力地使自己的技巧更完美，而成功又加固了他们的自我意识和自信。
但是对未来更加重要的是，如你在书中的练习中所学到的那样，绘画是一种有效地进入和控制右脑机能的方式。
通过绘画学习看事物的方法，能够帮助孩子们今后成为能够使用整个大脑的成人。
献给学美术的学生许多成功的当代艺术家认为写实画技巧不重要。
没错，一般来说，当代艺术根本不需要绘画技巧，而且好的艺术作品，有时甚至是伟大的艺术作品，是由不会绘画的艺术家创造出来的。
我猜他们能够创造好的艺术作品，是因为他们的艺术感觉并不是通过美术学校传统的基本教学技巧培养出来的，例如模特、景物和风景的素描和绘画。
由于当代艺术家经常把绘画技巧当成不必要的东西，初学绘画的学生变得进退两难。
很少有学生对自己的创造力和在艺术世界里获得成功的机会有足够的信心，并完全放弃学校的艺术教育。
然而当他们遭遇那些在画廊和博物馆展示的现代艺术时，也就是那些看起来完全不需要传统技巧的艺术时，他们又觉得传统的教学方法无法帮助他们达到自己的目的。
为了解除这种进退两难的境况，学生们经常避免学习画写实画，而是尽快停留在狭窄的概念派艺术，效仿那些极力想要获得独特的、可重复的、为人所识的“个人风格”的当代艺术家。
英国艺术家大卫·霍克尼把这种狭窄的选择称为艺术家的陷阱(请看旁注中引用的文字)。
这肯定也是美术学生们的陷阱，因为他们总是强迫自己停留在重复的主题上。

他们有可能在还不知道自己有什么可以说的东西之前就急于用艺术进行表达。
根据我在教学过程中遇到具有不同技巧程度的美术学生的经历，我想向所有美术学生提几条建议。
特别是对初学绘画的学生。
首先，不要害怕学习画写实画。
获得绘画的技巧，所有艺术的基本技巧，从来也不会阻碍创造力的涌现。
毕加索，一个能够像天使一样绘画的人，就是这个事实的最好例证。
而且艺术史中这样的例子不胜枚举。
那些学习如何画得更好的艺术家并不总是创造沉闷而又书生气的写实画。
而那些创造此等沉闷的写实画的艺术家毫无疑问也能创造出沉闷而又书生气的抽象或无主题画。
绘画技巧绝对不会阻碍你的工作，相反还会对工作有所帮助。
其次，清楚地知道为什么学习更好地绘画很重要。
绘画能够使你按艺术家看事物的那种立体和顿悟的方式观察事物，无论你选择用何种风格来表达你独特的观察。
你的绘画目的应该是体验事物的真相，即看得更清楚，更深刻。
没错，你还可以使自己的艺术感受更加敏锐，不仅仅在绘画方面，还可以在冥想时、阅读时，或旅行时。
但我认为对于一个艺术家来说其他方面的应用可能会少很多，而且也没那么有效。
作为一个艺术家你很有可能使用形象来进行表达，绘画能够使你的视觉更敏锐。
最后，每天坚持绘画。
随身携带一本写生簿，它将提醒你经常进行绘画。
把任何事物画下来——一个烟灰缸、被咬了一半的苹果、一个人、一条嫩枝。
我在上一章的文字里曾经给出过这条建议，在这里重提是因为对美术学生来说，这非常重要。
在某种程度上，艺术就像运动：如果你不练习，视觉形象感很快就会放松和变形。
你每天进行写生画的目的不是创造完整的画作，就像慢跑的目的不是为了跑到哪儿去一样。
你必须在不过于关心练习的成果的情况下锻炼你的视觉。
你可以定期挑选你的所有画中最好的几幅，并把其余的画都扔掉，或是全部都扔掉。
在你进行每日的绘画练习时，期望的目标应该是更深入地观察事物。

媒体关注与评论

这本书“不仅是一本讲绘画的书，更是一本讲生存的书。
原本是教人如何绘画的优秀教材，却不能仅仅当作一本教材来看待。
它解放了很多人的思想”。
——《洛彬矶时报》

编辑推荐

《像艺术家一样思考(白金版)》自第一版出版以来，不断更新，本版内容的50%为最新的绘画技巧指导材料，包含如下新信息：与绘画相关的人类大脑的最新研究成果；全世界各大公司及教育领域应用的绘画；技巧新观念；以绘画进行自我表达指导；从简单的素描到色彩绘画；利用5种绘画技能解决问题；成千上万人快速学会绘画的奇迹也将发生在你身上！
《纽约时报》全年畅销书第22版绘画像骑单车一样容易！
五天学会绘画，五天左脑换右脑，五天开发创造力。
通用电气、AT&T、IBM、迪斯尼和苹果电脑等企业创造力培训用书。
迄今为止《像艺术家一样思考(白金版)》已被译成14种语言（含中文版），美国销售3，000，000册；“像艺术家一样思考”系列累积销售4，000，000册，成为全世界使用最广泛的绘画指导书和创造力培训用书。
如果你觉得自己没有绘画天赋、怀疑你没有能力学好绘画，或者你喜欢绘画但是无法像孩童那样快速领悟绘画的技巧，《像艺术家一样思考(白金版)》即是你的绘画指明灯，让你终生受益。
如果你已经能够像专业艺术家那样绘画或者是一个正在接受培训的艺术家，《像艺术家一样思考(白金版)》将使你的绘画能力更上一层楼，加强你的艺术观感，让你更自信。
这《像艺术家一样思考(白金版)》“不仅是一本讲绘画的书，更是一本讲生存的书。
原本是教人如何绘画的优秀教材，却不能仅仅当作一本教材来看待。
它解放了很多人的思想”。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com