

美 国 艺 术 与 设 计 专 业 品 牌 教 材

Mc
Graw
Hill

美国初等教育 美术教师培训教材

[美] 多纳德·赫伯霍兹 / 芭芭拉·赫伯霍兹 著

Mc
Graw
Hill

上海人民美術出版社

本书适合主修初等美术教育课程的学生，也可以给正在从事美术教育工作的教师提供教学参考。书中介绍了开展美术创作和欣赏活动的值得借鉴的经验，内容涵盖美术学科四个领域——审美、美术创作、美术评论、美术史及全方位的美术教育。

- 课程计划：这些计划为初等教育课堂提供了各种规划和活动，它是美术教师的有用资源。
- 计算机的课堂应用：第六章专注于课堂的交流技巧并且包含了网络和其他资源推荐。
- 介绍了当代的美术研究和趋势（包括后现代主义）及多元文化的艺术家。以此使美术教育的规划显得更为多样化。
- 学生作品：除了介绍专家和大师的作品外，还有聚焦于学生作品的彩色插图。
- 互动单元：每章结束时的这些练习为学生提供了反映和评论他们所学的技术。
- 专业词汇表：提供了师生们急需的学习资源。

ISBN 7-5322-4978-6

9 787532 249787 >

定价：58.00 元

美国初等教育 美术教师培训教材

(根据美国麦格劳-希尔教育出版公司英文第9版翻译)

著者

多纳德·赫伯霍兹

萨克拉曼市加利福尼亚大学退休教授

艺术顾问

芭芭拉·赫伯霍兹

译者

高智闻 袁亭亭

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国初等教育美术教师培训教材 / (美)赫伯霍兹
(Herberholz, D.), (美)赫伯霍兹(Herberholz, B.) 著; 高
智闻, 袁亭亭译. — 2006.12

书名原文: Artworks For Elementary Teachers

ISBN 7-5322-4978-6

I. 美… II. ①赫… ②赫… ③高… ④袁… III. 美术课—
初等教育—师资培训—教材 IV. G623.752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 120066 号

原版书名: Artworks For Elementary Teachers

原书作者: Donald Herberholz / Barbara Herberholz

原版书号: 0-07-240707-7

© 2002 by McGraw-Hill Higher Education.

本书经美国麦格劳—希尔教育出版公司授权,
由上海人民美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。
合同登记号: 图字: 09-2006-292 号

我们已向美国麦格劳—希尔教育出版公司购买了此书的中文
版权。为了与原版书的整体风格保持一致, 中文版不再替换某些
图片。由于难以与本书每一幅图片版权拥有者取得联系, 见此信
息后, 希望相关者持有有关证明材料及时与我们联系, 以便按现行
中文图书标准支付稿酬。

美国初等教育美术教师培训教程

著 者: [美] 多纳德·赫伯霍兹 / 芭芭拉·赫伯霍兹

译 者: 高智闻 / 袁亭亭

责任编辑: 钱欣明 / 方未艾

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海质胜印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 16 印张

版 次: 2006 年 12 月第 1 版

印 次: 2006 年 12 月第 1 次

印 数: 0001-5000

书 号: ISBN 7-5322-4978-6/G · 307

定 价: 58.00 元

前言

本

书适用于师范美术教育专业的学生学习(为期一学期),特别是针对那些打算将来从事儿童美术教育的学生。它是为未来的美术教师学习美术创作和评论所准备的一本入门教材。书中提供的创作和评论两方面互相穿插的阐述,会使未来的教师们更好地领悟美术学科。

美国《国家视觉艺术标准》(见附录)很明确地制定了6项内容标准和怎样进行评估的标准(www.naea-reston.org/publication)。6项内容标准被广泛使用,其中包括了美术基础教育(DBAE)所明确的四门学科(学习范围):美术创作、美学、美术史和美术评论。综合美术教育是美术基础教育最新的发展趋势,它不但包括美术和其他科目的综合知识,而且涵盖了对美术作品本身含义的深入理解。

在应用《国家视觉艺术标准》作为基础美术教育的同时,美术教师会遇到所有如下所列的6项内容标准:

1. 理解并合理运用媒介、技巧和方法。
2. 正确运用结构和功能的知识。
3. 选择并评估题材、符号和创意。
4. 了解视觉艺术相关的历史和文化。
5. 反映并评估作者及其他人的作品特点和优点。
6. 在视觉艺术和其他科目之间构筑联系的桥梁。

美国许多州已经详细制定了美术课程指南和构架,自从推广使用后的多年来,分科目的美术教育课程开始深化,从一开始着重于美术评论、美术史、美术创作和美学四个方面,发展到后来的以探索研究其综合过程的深远意义。每个标准所具有的特性都会使教师和学生从哲学的角度和综合美术的大前提下,去理解和进行发散性思考。在以这些内容为标准的教育下,学生们学习的领域从美术创作、美术欣赏、美术史和了解美术家,扩大到了探寻在不同文化和社会背景下,美术所应担当的不同功能角色及其深远的意义。

为了便于实践和学习,本书以简明的方法分成7个部分,每一部分都包括了互相穿插的学习内容,因此可以为学生有效地研究美术提供多种内容。与网页相关的教材在第6章。英文第9版配有两类不同风格的精美插图:一类是美术家的作品介绍,另一类是儿童的作品。美术家的作品里都是书中所提到的由成年美术家所作的作品。通过这些大量的作品,学生可以认识到很多与美术元素、美术法则和美术形式相关的视觉信息。学生可以看到由生活在不同时期和不同文化背景里的美术家所作的不同题材和形式的作品。而那些儿童作品可以帮助学生了解在第5章中所介绍的不同年龄阶段儿童的美术天分,同时也了解美术是可以怎样与课程有机结合的。

第1章为学生提供了机会来深入了解美术家是怎样工作的,并了解他们早年的美术培训和孩提时的生活环境,到底是什么激发了他们的灵感,为什么社会会给予他们美术家的称号等等有趣的知识。在这一章节着重于创造力和自我表达能力的论述。学生会通过“美术家工作表”和课堂讨论来认识美术家是彼此非常不同,但又有一定相似之处的群体。另外,工作表可以帮助学生深入研究有着不同美术背景的美术家,通过认识他们来了解在不同文化背景下的美术的不同用途。

第2章和第3章定位于美术的视觉语言和口头表达——美术创作的重要元素和法则。这两个篇章教会学生熟练地使用术语和相关的概念词汇,以便作美术创造和美术评论。这两个篇章教会学生熟练地使用术语和相关的概念词汇,以便作美术创作和评论。这些元素和法则可以被任何人使用在素描、绘画、印刷、照相、雕塑、工艺、建筑、平面设计以及服装、包装、家具、器皿、汽车等日用品设计上。文章中对美术品的再现使用简单的描述,以更加方便地教学生深层次地理解美术的元素和法则。

在此章节里的美术创作行为可以归纳为:(1)

引导学生进入视觉世界；(2) 开始帮助学生使用材料的技巧；(3) 使学生灵巧地选择使用那些元素和法则；(4) 激发学生充满自信地使用颜料、陶土和其他媒介来表现创意和情感。(5) 指引学生挖掘自己作品的内在含义。

第4章着重于阐述了如何采用相应的美术评论和相关的美术史来加深对美的理解。美术评论通过对某件作品的描述、分析和说明来深入理解美术作品，也就是尽量用语言去描述我们所看到的和感受到的，并尽量去理解美术作品中包含的真正意义。

当美术评论与美术本身的历史背景相结合时，我们可以了解美术家在某个特定的时间、地方和怎样创造了这样一件独特的作品的。通过这样的学习过程，未来的教师们会对他们自己的作品更加具有信心。进而帮助学生反思他们的作业。此章还详细介绍了美术的多种形式以及其中包含的美学含义。文章中所论述到的美学在这里是作为与美术本性相关的哲学的一部分。此章的结束部分还谈到了很多美术博物馆、画廊和很多公共的美术场所。

第5章的重点在于儿童的美术创作和他们对美的反应。他们的美术成长过程被分阶段阐述。学习整个美术课程的6个方法——从低级的到高级，全部囊括其中。那些怎样帮助儿童评估自己作品的问题和解决方法——都被一一阐明。文中还举了一个实例，谈到老师和儿童对同一件作品的不同反应。大量的游戏和活动穿插在对美术家作品的讨论中。本章结束部分还提到了10种可以让儿童更深层次地了解美术和美术家的方法。

第6章阐述的内容是高科技，是综合的众多的与美国《国家视觉艺术标准》有关的课程和资源，是21世纪美术教育的新方向。第5章中所提到的最新方法之一就是让儿童使用互联网来学习美术。文章还列举了很多网址、光盘和课程的范例来帮助教学。

第7章的内容是按年代顺序排列的美术史。学生可以把它用作资料来了解美术家生活的年代、地方和历史背景，从而更好地理解他们在特定的环境下所作的贡献。美术家的生卒年份都有详细列出。当我们回想所记得的每一处世界文明所创的奇迹，无一不是有关到它们的美术。西方和非西方美术的辉煌历史都在本书中有所记载。本章还试图让学生了解全球各地的艺术发展和它们之间的联系，尽力提供可以获得有关各个历史时期的艺术和文化，以及更多的有关美术家

信息的渠道：美术馆、多媒体中心、图书馆、录像带和网络。

浓缩的第7章只是给了学生一个起点，更多的关于西方和非西方美术的知识可以在书中所提到网站中获得。

此新版本还增添了许多新颖的设计。希望这些新的改变会对教师和学生有所帮助。

感谢

深深感谢以下人士：

麦格劳-希尔教育出版公司的所有编辑，他们不知疲倦地坚定地保证我们按时完成任务。约·汉森正确的充满深思熟虑的想法使我们做出了最好成绩，杰里·高登整理了所有文件以避免丢失，玛利·克里斯蒂安森耐心地并且非常有创意地制作了装帧设计，最后的结果让我们大为满意，克里斯蒂娜·汤姆森-维拉格梅兹非常小心地管理着我们的书并把它准备好随时可以印刷，非常感谢那些及时和经常回复我们的去电来函者。

那些在加利福尼亚萨克拉曼大学读书的学生，10年来，他们在学习理解和创造美术作品的同时，也加强和提高了我们对美术重要性的信仰。当他们教授那些古老文化和帮助学生领会那些在人类发展史上所扮演的重要角色的作品时，他们对新知识的热情，激情和日益增长的信心会被带入那些基础课堂。

数千名的学生、父母志愿者和那些加入我们美术讲解节目的教师，更加加强了我们对美术教育必须进入基础课程的信念，如果学生打算成为一名批评家或艺术创造者，这些经验会使他们终生珍惜的。

我的三个孩子，现在也已经是有孩子的父母了，他们孩提时的美术作品在前一版书中起了重要的作用。他们的孩子继承了家族的传统，继续通过精致的美术作品来展示广阔的世界。我挑选了一些来作为第9版的教材。

萨克拉曼多市学校的师生在不同媒体的课程上享有系统学习的特权，这些课程都是那些不知疲倦和充满创新意识的美术教师毛伦·杰里整合的。大量的作品都收集在本书第5章中。

那些从事教育领域研究的作者的书和文章，以及加入美术教育联盟成员的一些作品持久而令人兴奋的新方向，激发了我们的思路灵感。那些多年来的改变

促使我们去思考和辩论，尽管有我们所同意的和不同意的观点，但都是为了同一个目的——就是为了我们年轻的学生的教育积累经验。

那些有见解的、成熟的评论家的意见和建议，帮助我们充实、删除和改编了一些特别的部分，使第9版更具有深远意义。专业的美术教育者在某些领域中已经开始把他们关于实用哲学和技术的想法反馈给了我们，并且指出一些非主流的美术也必须在基础课堂里

有所触及，这些评论家们是：

佛罗里达大学的邦尼·伯瑞
威驰他州立大学的玛利·瑟·福斯特
北伊利诺斯大学的马利比斯·库斯
中田纳西大学的隆·阿·尼尔
马歇尔大学的苏珊·西·珀阿
阿克伦大学的凯瑟琳·I·普斯利

——作者

关于作者

多纳德·赫伯霍兹在密歇根州立大学获得他的学士学位，在新墨西哥大学获得硕士学位。在三个州的小学和业余学校教授美术10年以后，他在宾夕法尼亚州的布卢姆斯伯格州立师范学院开始他的大学授课。然后他搬到加州，在加利福尼亚州立大学美术系执教。35年。作为加州美术教育协会的一员，他被美国国家美术教育协会提名为加州杰出美术教育家。他曾担任过两届萨克拉曼多的克罗克美术博物馆的总监。他的金属焊接雕塑作品——无论是整体独立的或是壁画样式的——都被作为美术珍品被私人广泛收藏。他制作了关于金属焊接雕塑的影片以及制作玩偶和版画复制术的幻灯片。他和芭芭拉共同拥有三个孩子和8个孙子。

芭芭拉·赫伯霍兹在新墨西哥大学获得她的学士和硕士学位。并且在各个领域进行过美术教学。美国国家美术教育协会提名她为加州杰出幼儿美学教育家和加州杰出美术教育家。她曾和麦格劳-希尔合著《幼儿美学启蒙教育》。她负责编撰基础美术教课书《美术实践》，并写了两本美术提高手册，其中收录了大量的美术作品。作为《着色的猴子》——这本加州美术教育协会的每月期刊的第一任编辑，她为这份出版物起了名字，并为之服务了六年。她首创了美术讲解课程并培养父母志愿者在小学中进行教学反馈和实践活动。她也是《美术活动》的责任编辑。

目 录

第一部分

美术家创造美术

第一章 美术家和他们的作品：各个文化时期的美术作品 1

- 美术的作用——多样的目的 2
- 社会中的美术家（简述） 3
- 部落美术家和民间美术家 4
 - 传统遇到了创新的变革 4
- 美术家，创造力和自我表达 4
- 美术家以不同的方式激发灵感 8
 - 美术家也是收藏家 12
 - 从批评中学习 13
- 美术家以不同的方式工作 14
- 或迟或早地开始美术生涯 15
- 互动单元 16

第二部分

理解和创造美术

19

第二章 理解和运用美术元素：回应和创作 19

- 理解美术元素——线条 20
- 注重线条的训练 23
 - 画轮廓线 23
 - 曲线和直线：胶水画 26
 - 粗黑线：丹配拉色彩画 26
 - 复制的线条：浮雕画 28
 - 装饰线条：纸蜡染 28
- 理解美术元素——色彩 29
- 注重色彩的训练 32
 - 色彩的涂抹：印象派 32
 - 狂野的色彩：野兽派 32
 - 色彩的匹配：合成画 33
 - 暖色调和冷色调：拼贴画 33
- 理解美术元素——形和形式 34
- 注重形和形式的训练 36
 - 水果和蔬菜的形 36
 - 综合形浮雕画的拓印 37

- 创作一种三维的形式——塑造形体 38
- 用陶土创造形式——城堡和其他结构 38
- 创作一个三维的形式——盒子的雕塑品 39
- 理解美术元素——肌理 39
- 注重肌理的训练 41
 - 在浮雕中创造真实肌理 42
 - 使用真实和仿真的肌理 42
 - 用真实的肌理制作一个面具 42
 - 创造真实的肌理——织物 42
- 理解美术元素——空间 43
- 注重空间的训练 47
- 空间中的三个图形——尺寸缩小及位置提升 47
 - 移动盒子——两点透视 49
 - 绘制“负空间” 49
- 理解美术元素——明暗色调 50
- 注重明暗色调的训练 51
 - 光与影——一个单色设计 51
 - 用明暗渐变展示三维形态 52
 - 用排线法创造明暗色调——稻草人及其他 53
- 互动单元 54

第三章 理解和运用美术法则：反馈和实践 55

- 理解美术法则——平衡 56
- 注重平衡的训练 58
 - 整齐均衡的平衡：折叠和涂抹 58
 - 非整齐均衡的平衡：剪纸壁画 58
- 理解美术法则——强化 59
- 注重强化的训练 62
 - 创造兴趣的中心点：水彩风景画 62
 - 展示重点：着色绘画 63
- 理解美术法则——比例 64
- 注重比例的训练 66
 - 人体比例：16块的人体模型 66
 - 脸部比例 68
- 理解美术法则——动态 70
- 注重动态的训练 72
 - 改变剪纸的形状来展示动态 72
 - 拓印运动中的动态人体 72
- 理解美术法则——节奏、重复和图案 72

注重节奏、重复和图案的训练 75

设计一个由各种图案组成的都市风景 75

满铺的图案: 雕刻一枚橡皮图章 75

重复的图案: 从上往下看 75

运用镶嵌创造图案 76

理解美术法则——变化与统一 76

注重变幻与统一的训练 79

刺绣: 从有限的变化到统一 79

运用条型纸编织 79

运用粉笔和粉彩作画 80

互动单元 82

第四章 美术批评, 美术史和美术理论: 理解美术作品的策略 83

美术作品的描述 85

美术评论 85

美术史 85

美术作品的分析 86

美术评论 86

美术史 86

美术作品的说明 86

美术评论 86

美术史 87

美术作品的判断 87

美术评论 87

美术史 88

四种美术风格及其固有的美 89

把所有内容放在一起——描写、分析、解释和评论 92

一个学生的报告实例: 凡·高的《星空夜》 92

美学 92

美学要素的思考 94

美术博物馆和公众场合的美术 95

当儿童参观博物馆 96

破译博物馆文化的密码 96

公众场合的美术 97

互动单元 99

第三部分

美术教室中的儿童 101

第五章 儿童的创作和他们对美术的反应 101

多年以来美术教育的变化 102

儿童美术——创作和反应能力 102

儿童怎样在创作中成长 104

儿童各阶段的美术发展 104

阶段1: 涂鸦, 2—4岁 107

阶段2: 画符号, 4—8岁 107

阶段3: 写实, 8—12岁 109

激励美术创作 110

典型课程计划(教案) 113

低年级教案 113

高年级教案 116

初等教育学生作品的评估 120

帮助学生理解和思考他们的创作过程 120

直接观察法的建立 120

静物 121

穿着服装的模特 122

田园风光、海景、都市风景 122

提高儿童对美术的反应能力 123

教师和学生对话范例 123

激发儿童对美术作品感兴趣的活动 125

书本: 全能的美术伴侣 126

互动单元 129

第六章 21世纪新技术和课程设计的方向 131

新技术和课程设计 132

初等学校美术课的新技术 132

新技术是美术表现的媒介 132

新技术是美术信息的来源 133

初等教育美术教学使用互联网的10种方法 134

1. 同世界各地教育工作者交流 134
2. 与其他教师合作开展学生美术交流和联合课程项目 134
3. 在国际范围内推广你的美术教育计划 134
4. 利用网上资源支持美术教育 135
5. 到博物馆网站或公共美术网站进行虚拟的考察 135
6. 让学生之间自由交流 135
7. 鼓励学生在网上向专家学习 136
8. 促进学生的美术研究和自学 136
9. 在网上发布学生研究和学习计划 137
10. 允许学生用网站作为创造性思维表现的媒介 137

新技术术语表 138

电脑软件 140

美国《国家艺术教育标准》(概要) 140

美国《国家视觉艺术标准》(概要) 141

视觉艺术课程的前景 141

结合 141

视觉艺术课程设计 141

单项课程计划大纲 141

课堂理念: 一个视觉艺术和语言艺术相结合的课程计划 142

视觉艺术单元设计 143

倒推式设计 143

视觉艺术教学单元大纲 144

课堂理念: 视觉艺术单元 145

课堂理念: 一个视觉艺术和社会学相结合的
课程单元 150

互动单元 152

第四部分**世界美术 153****第七章 世界美术史简述: 西方美术和非西方
美术 153**

美术的起源 154

古代的美术作品 155

古典时期的美术作品 158

古希腊 158

古罗马 159

西方美术 160

中世纪美术 160

文艺复兴时期美术 161

巴洛克美术 166

18 世纪美术 168

19 世纪美术 169

印象主义 172

后期印象派 173

20 世纪美术 174

美术家与公众 184

非西方美术 184

非洲美术 184

中国美术 187

日本美术 190

朝鲜/韩国美术 194

伊斯兰美术 194

印度美术 196

美洲美术 198

墨西哥美术 198

美国/加拿大的土著美术 200

互动单元 - 西方美术 204

互动单元 - 非西方美术 205

专业词汇表 207

美国《国家视觉艺术标准》210

第一部分

美术家创造美术

1

第一章

美术家和他们的作品

各个文化时期的美术作品

章节大纲

- 美术的作用——多样的目的 2
- 社会中的美术家（简述） 3
- 部落美术家和民间美术家 4
- 传统遇到了创新的变革
- 美术家、创造力和自我表现 4
- 美术家以不同的方式激发灵感 8
- 美术家也是收藏家
- 从批评中学习
- 美术家以不同的方式工作 14
- 或迟或早地开始美术生涯 15
- 互动单元 16

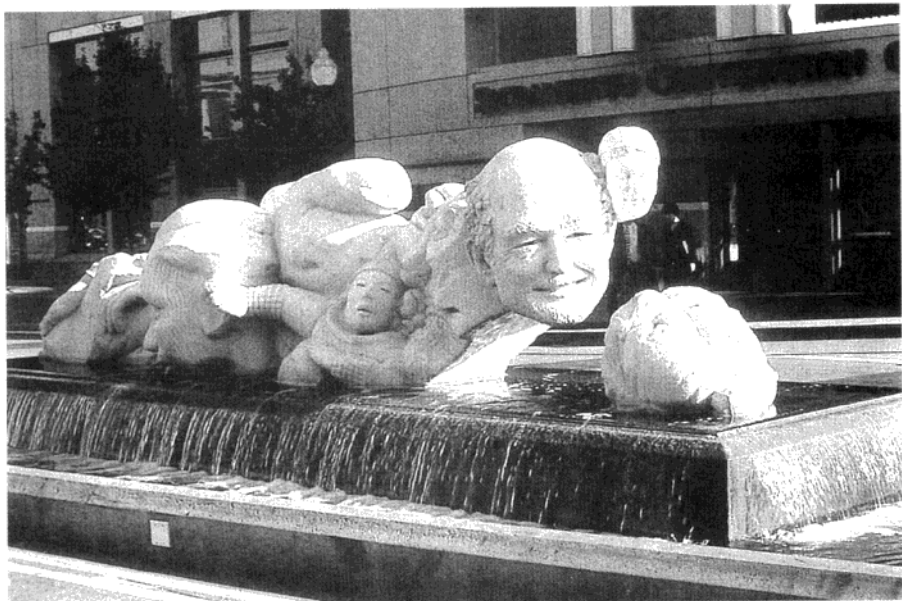

图 1.1 史蒂芬·卡特巴兹：《石块的一次漂流》。美国加利福尼亚州萨克拉曼多会议中心收藏。

这是卡特巴兹系列雕塑中的一座，它要表现的是一些不再被崇敬的偶像。卡特巴兹陈述他的作品模仿因为老化而变形的雕塑碎块，来暗喻时间和旧道德传统随着时间的流失而逝去。这个雕塑各个碎块组成部分来自他过去最喜爱的雕塑作品，他感到这件作品由于深层次的含义会和观者产生心灵上的共鸣，从而产生诗一般的意境。

每一种文化的美术作品——无论是古代的还是当代的——都是人造物品，反映了当时所处的社会和个人环境。理解美术作品创作目的可以让我们更好地理解我们自己。这些作品在社会和个人的信仰、感知、阶级、价值、习俗、宗教、戏剧和成功等各个方面有着思想、感知和观念上的深刻基础。美术作品有多种形式并且由各种各样的制作过程和不同的媒质构成。（参见本书书末《美术形式》“二维和三维”一节）

美术的作用 ——多样的目的

对于遍布世界各地美术作品的考察，我们必须考虑到美术的各种作用及美术的目的，不仅限于其创作的年代和文化背景，还要考虑到其持续的对其他文化、地域及后世的影响。当你注视着—件美术作品，不论

是博物馆的展品、美术书籍、互联网上或社区里陈列的作品，如果你从以下几方面来考虑的话，它们似乎会有着比表面上更多的含义。

1. 美术服务于社会。

美术讲述了历史、神话、宗教和文学的故事。通过美术的表达，可以使人们信服、获得、激励、批评、被说服或感动，并使他们的行为符合当时的宗教、政治、民族或社会情况。美术经常用于祈福或加冕的典礼和仪式。美术经常用来纪念某个特定的人物、地点、思想和事件。

2. 美术纪录了形象并且表达了作者的想法和想象。

美术向我们展示了多年前的人物、地点和物品。美术表达了美术家对人物、大地、自然、城市、海洋和其他物品的感觉。美术展示了个人的创造力并传达了美术家创新

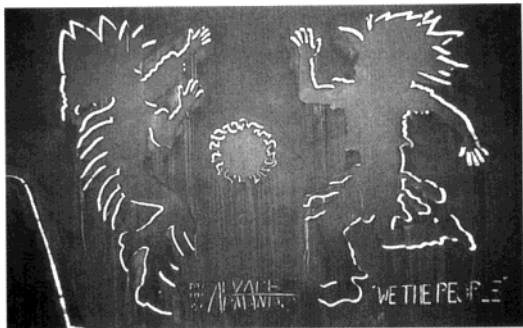

图 1.2 阿曼德·阿瓦若兹：《我们人类》，1994年，钢雕，30英尺长，由93个真人大小的人形组成。

这个纪念碑是很独特的，与所有的纪念碑不同，它不像帕台农神庙的中楣，形象化地表现了作者眼中的真与美。多个人形就像一段幻灯片向人们展示了北美墨西哥人的普通生活——从跳蚤市场的顾客到城镇俱乐部的人群。阿瓦若兹的作品表现了普通人的不寻常的自由精神。

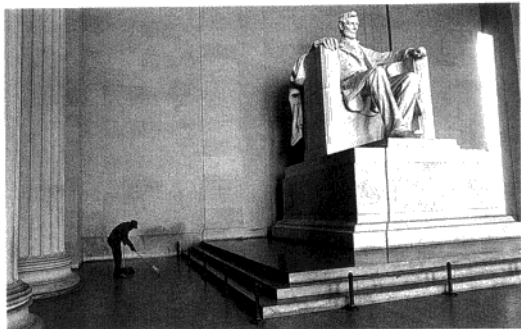

图 1.3 丹尼尔·切斯特·弗兰·奇：《林肯坐像》。作者为美国大都市、大学、纪念堂、博物馆和广场留下了许多精美的纪念像。

在美国首都华盛顿，到处可见纪念性雕塑作品，如《华盛顿纪念碑》、《杰佛逊纪念碑》、《第二次世界大战纪念碑》、《“韩战”纪念碑》、《“越战”纪念碑》，等等。

比尔·哈里斯摄影。

美术展现了美术家的梦想、幻想和其他更丰富的想象力。

美术展现了色彩、形状、线条和结构所组成的纯粹的视觉效果。

美术通过其对物品装饰性的描绘表达了人们的情感。

美术可以成为一种观念的象征。

3. 美术的功能性作用。

美术的功能性作用包括建筑设计、城市规划、室内装潢、家具设计、服装设计和珠宝设计等方面。

美术为人们提供了广告设计、版式设计、标志设计等其他的图形设计。

社会中的美术家 (简述)

在古埃及，美术家就是一群专业的手工艺匠人，当第一个人画出草图后，第二个人就勾出轮廓，第三个人再画上颜色。在古印度也有类似的方式，10到15个印度美术家会组成团队进行绘画和雕塑创作，其中有些人仅绘制面部，而其他的人则创作其他部分。这些作品通常是匿名的。而且美术家必须按照传统，使用固定的姿势和象征符号。在与欧洲接触以前，印度所有的美术创作都是以宗教为目的的。

作为一个社会阶层，古希腊和古罗马的美术家并

没有因为他们杰出的作品而获得较高的社会地位。在整个古典时期和中世纪，美术家仅仅获得和普通劳动者相同的社会地位，因为他们同样依靠双手谋生。美术家（无论任务是制作宗教或世俗的内容）的地位在以教会为中心的中世纪曾有明确的定义：他们和纺织工人、面包师和商人们拥有相同的身份。中世纪后期，美术家们加入了行会。16世纪后期，画家隶属于内科医师和药剂师的行会，原因有可能是因为他们的工作都需要使用研磨的粉末。米开朗基罗的父亲从来不希望他的儿子成为雕塑家，因为他认为手工业劳动者有辱家族名望。

美术家的社会地位在文艺复兴时期得到提高，因为人们日益重视作品中的美学含义。美术家往往将想象、感觉和灵感视为美术创作的必要元素。在中世纪和文艺复兴时期，教会是美术家的主要资助人。后来皇室宫廷和贵族们召来美术家绘制他们的肖像或者装饰他们的宫殿。到了17世纪，宫廷画师才获得正式头衔。

在18世纪，美术家们开始反映上层社会的品位。美术不仅仅用于功利目的，也被创作用来取悦感官享受和提升精神层次。在那个时期，男性美术家将自己视为更高的社会阶层，并且尽全力帮助女性成为美术家。19世纪的美术家经常显得脱离社会，因为大部分公众并不接受那些所谓创新的绘画方式。这些美术家

虽然超越了那个时代,但是在他们的有生之年仅获得了一点小小的名气和财富。在20世纪,各种各样的美术运动蓬勃发展,一些美术家获得了名誉和财富,并为经常模仿他们风格的后来者提供了范例。总体而言,尽管有些美术家获得了荣誉和较高的社会地位,但仍有很多公众由于缺乏对美术的深刻理解而不能接受更加前卫的一些作品。

我们应该了解美术家的生平,研究他们作品的含义以及他们所处的文化环境,这样就能使我们更好地理解美术在生活中的重要地位。美术家是如何工作的?是什么东西启发了他们?他们早期所受的审美教育是什么?等等。所有的这些问题,都能帮助初等教育的美术教师为学生的美术学习提供更好的知识。

部落美术家和民间美术家

在非洲部落,美术家经常也是铁匠和药剂师。他们从小因自身的天赋被挑选出来,并且接受培养。许多雕刻家原来都是农民。部落首领将有杰出技能的美术家们集合在一起,制作出象征部落财富和权利的杰作。其中有些雕刻家被后人记住了名字,至今他们的学徒还在非洲的某个地方将他们的手艺世代相传。非洲的美术家要花好几年的时间当学徒,他们要学习如何使用工具和材料来创作族人能够理解的并充满象征意义的作品:公羊角象征着进攻和力量;同心圆图案中的小三角可以反映某个人的阶层和地位。

传统遇到了创新的变革

部落和民间美术家不断去实践并教授自己部落的美术,将美术传统代代相传。他们共享对传统美术的自豪感,并渴望将知识和技巧传下去。民间美术有着自己独特的美术领域,通过对它的学习和理解,丰富了我们对于美术作品以及孕育了它的文化的认知。但是,传统美术尽管拥有渊远的美术根源,现代的部落和民间美术家并不是简单地重复以往的创造,而是以更现代的方式和材料来创造性地表现他们的观念和信仰。同时,当代科技也影响了美术。例如,纳瓦霍人的编织工艺就在遥远的亚利桑那州北部和犹他州南部历经了改革。在那里,纳瓦霍的篮子编织工采用了新的图案设计,而这些图案是双石商栈的戴蒙·金使用计算机设计出来的。他和当地的编织工一起开发出新的图案,其中主要的变化就是大量使用明亮的色彩。

民间和部落美术是高度精美的美术杰作,这些作品可作私人用品也可作公共财物,有些还包含了严肃的、宗教的、甚至是幽默的含义。民间美术可以包括玩具、装饰品、面具、雕刻品、服装、容器、图片和其他的形式。人们喜爱美国新墨西哥州的木刻圣像、夏威夷的精美棉被、来自中国的刺绣童鞋和波兰的纸雕美术,因为这些物品都向我们展示了美术创作的多样性和广泛性。同样我们也很高兴看到那些用废弃的瓶盖和塑料容器等材料做成的古怪的小动物以及其他的美术品。

民间文化在美国和世界各地受到高度重视,并且发展出各种形式。民间美术家常常自学成才,并将他们的文化传统融入到雕刻、编织和其他的设计工艺中去。在成千上万的民间美术爱好者中,以收藏家迈克尔·洛克菲勒(她的藏品在大都会美术馆中可以看到)和亚力山大·吉拉德(他的收藏品永久陈列在圣达非国际民间美术博物馆中)为例,他们特别钟情于民间美术清新的形式,不断地、充满想象地和创新地使用材料,非常重视细节并且强调重复和图案的美感。

无论创作者年龄的大小,创作的冲动经常促使作者收集杂乱无章的材料,并将他们按照某种方式组织起来。以洛杉矶沃特塔的约翰·兰德格拉夫为例,他热衷于收集废弃的生锈金属材料,并将它们保存在他的工作室中,慢慢将它们组装成动物、鸟等雕塑来表现他的创作力和幽默感。

对过去的事件的纪念为一些民间美术家提供了情感上的素材。霍瑞斯·皮平画了一系列黑人在美国的故事以及他对第一次世界大战的回忆,在那次战争中,因为被狙击手所伤,他的右手严重残疾。霍华德·芬斯特引人注目的宗教画将文字和影像结合在一起,莫西奶奶的作品则将她对过去时光的怀念形象化了。

美术家、创造力和自我表现

美术的创造力和自我表现是最近兴起的概念。事实上,在文艺复兴以前,个人风格并不重要。从那个时候开始,美术家才在作品上签上自己的名字。在文艺复兴之前,一些壁画美术家按照所画的面积或所画的人物数量来计算酬金。在古代的美索不达米亚和古埃及,美术形式上的变化十分缓慢并且历经了几个世纪。阿孟和蒂四世(公元前1350年)成为提倡以轻松的形式和形象来取代以前相对僵化风格的雕塑改革家。

图 1.4 民间美术家约翰·兰德格拉夫收藏了大量用废旧金属焊接的充满想象力的古怪作品。
基纳·萨丝摄影。

但是，当他去世后，又重新恢复了以前的创作风格。

西方美术自文艺复兴以来，坚固地建立在了美术家个人的创造力和自我表现的基础上，那些伟大的美术家之所以成名，主要都是因为他们的美术上有所创新，例如发明新的方法或使用新的材料；选择独一无二的题材；用特别的视角来观察世界，或者探索用新的和不同的材料或方法来处理色彩、线条和形状。批评家和公众通常一开始会拒绝接受新的形式，但是最终这些作品启发了其他的美术家，并使美术的发展更上一层楼。后继的美术家在攀登美术殿堂高峰时，往往会先追随前人的创造，然后去探索和创造新的高度。

杰克逊·波洛克以他的行动绘画在20世纪的美术发展中占有重要的地位。有些人嘲笑波洛克的作品，并声称：“我的儿童都可以画出这些画，任何人都可以做到。”但是要知道最重要的一点是，波洛克是第一个实行行动绘画的。没有其他人会如此大胆，让颜料随着美术家动作的变化随意滴落在画布上。

西方美术家自文艺复兴以来，不再被传统所束缚，因此他们的个人创造力得以蓬勃发展。美术家的个人风格及作画的方式是个人经历、思想和感觉的产物，同时也反映了画家个人职业生涯的状况。在文艺复兴时期，想象力将美术从单纯的技艺中分离出来，并将之前的美术家定义为具有高超技艺的匠人和具有创造力的知识分子。好的美术的概念不再强调工艺品的特定性能，而开始强调美术作品所蕴含的创造力的价值，并且开始鼓励美术的个人化。尽管当时个人化被高度

图 1.5 当代美国美术家奥克利·杰克逊。

“美术改变你——这是一种形式。这就是为什么有很多文化没有提及到美术……古代人他们不讨论‘文化’，他们不讨论我们所讨论的东西——那些墙上的东西！他们讨论那些对灵魂有益的东西。那些东西是有目的地被创造出来的，其中的一点就是我们现在所说的原始的纯真。”
麦克霍夫摄影。

赞扬，那个时候的人们还是普遍认为美术作品应该是充满技巧的、恰如其分的和优美的。但是，在处理材料和技术问题上所展现出来的独立精神和想象力，说明了创作型美术家和创造力开始取得新的重要位置。

对美术史上这一时期作简单的回顾，可以让我们看到那些充满创作力的美术家们找到了需要表达的新观点，也找到了用来表达新观点的新表现方式。创造力的重大突破发生在早期的14世纪，那时意大利佛罗伦萨美术家乔托在他的壁画作品中展现了三维的空间感，他用暖色调表现了人物栩栩如生的姿势，并开始讲究立体形态的表现。有趣的是，尽管他使用明暗法来描绘大致的形态，却忽略了在人物东面的地上画下阴影。这些新的技巧比乔托之前的美术家所使用的技巧更加逼真，以前的形象僵硬而呆板，显得十分空洞和符号化。乔托的创造力有力地刺激了意大利的文艺复兴，因为有很多其他的美术家争相仿效他的创意。

大约在公元1350—1400年，意大利早期文艺复兴刚开始的阶段，美术家莱奥纳多·达芬奇和米开朗基罗开始对人体解剖结构感兴趣，而不再仿效以前的

图 1.6 保罗·塞尚的工作室。位于法国南部艾克斯思省。
在一次去塞尚工作室参观时所看到的其生平所用的画架、调色板等物品。

那些平面的、毫无生气的象征形象。为此，他们还特地解剖人类的尸体来提高他们的解剖学知识。由此我们可以看到，文化的价值和信仰在一定程度上影响了当时所产生的美术作品。西方的美术史有许多类似的例子，美术家的创作力刺激并改变了其他美术家感知世界和创作美术的方式。

随后，观众的需求使得高尚的主题和崇高的感觉成为美术的主要内容，绘画和雕塑作品就用写实和传统的方式来讲述故事。人们希望故事的主题是高尚的或是动人的，传达勇气、爱国主义或是英雄主义。不久以后又流行不同的美术主题，如弗拉贡纳德热衷描绘富有的贵族在庄园中的聚会，而勒纳兄弟、维米尔、伦布朗和夏尔丹则开始描绘农夫和平民穿着朴素的服装从事日常活动的场面。傲慢的评论家毫不重视这些作品，因为这些仅仅反映了普通公众的日常生活。

当美术可以成为自我表现的方式这一理念第一次出现在19世纪早期的浪漫主义思潮中时，当时的美术家开始自我审视，同时观察外部世界。在路易16时期（1661—1750年），将美术作品定义为“原创”的人将会被定罪，因为在那一时期，美术家的价值仅仅在于保护长期以来复制和仿效大师作品的这一传统。浪漫主义时期的美术家挑战了只有崇高的理想和英雄主义

才能成为主题的这一观念，相信所有的人类感情都应该获得表现。他们的主题有时包括了心灵的恐惧、异国风情或神秘主义。浪漫主义时期的美术家甚至给风景画也赋予了强烈的感情色彩。

在西方世界，美术的传统力量在19世纪进一步减弱，在当时，试验性的创作和个人的创造力表达已成为一种模式。尽管公众和批评家从来没有停止过强烈的反对，他们嘲笑并且拒绝接受美术家感知和创作绘画的新方式。当时的政治、社会和经济因素交织在一起改变了绘画的模式。天主教的影响力连同皇室和贵族特权在生活的各个方面开始减弱，保守党人和权贵们的需要不再限制美术的发展。美术家现在可以自由地为快速增长的中产阶级创作并且迎合范围更广的个人品位。美术家开始扪心自问：“什么样的主题是顾客而不是教会或皇室会更加感兴趣的？什么样的风格可以发展出特有的模式？他们服务于什么样的顾客？美术家可以创造出他或她所要求的作品吗？”

我们经常读到和听到“先锋派”这个词，意思就是“前进的卫士”，当陈旧的被淘汰的风格逐渐消失时，他们努力将自己的形象建立起来。到19世纪中期，一些美术家抛弃了新古典主义和浪漫主义的方式，将他们看到的生活记录下来，以非理想化和非浪漫的方

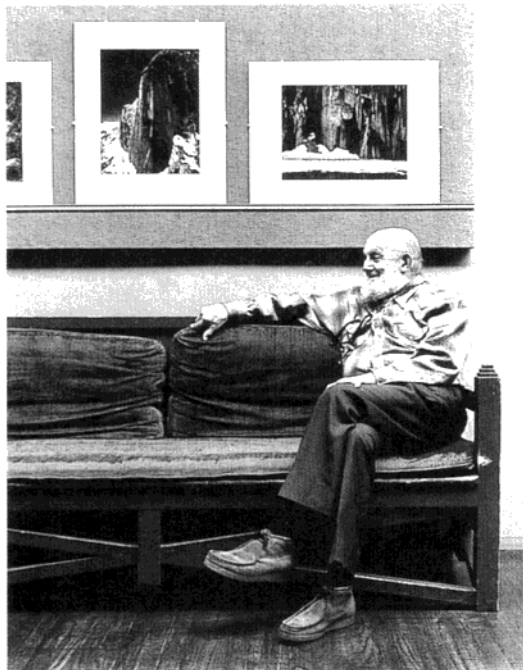

图1.7 克特·爱德华·费希贝克：《安塞姆·亚当斯》，1982年。杰出的摄影师在家里的墙上挂的是他自己的作品。安塞姆·亚当斯曾在1906年的旧金山地震中弄碎了自己的鼻子，在成长的过程中他一直想办法试图矫正他，据报道当时亚当斯边笑边说：“由于我不再长大，我就不再试图修补它。”赫伯霍兹供稿。

式将寻常的风景画下来。这些现实主义画家努力画下现实的世界和生活，其中画家米勒和库尔贝选择了以农夫和劳动者为主题。不久以后，莫奈打破了学院派的传统，他用普通人的女性裸体画像来替代女神画像。他松散的用笔技巧，模糊的边际线和黑色的轮廓一时使公众震怒，但是启发了那些追随他的印象派画家。

19世纪下半叶，印象派画家曾激怒了公众和批评家，因为他们用未混杂的颜料在画布上轻扫和涂抹。他们努力展现美术的火花，描绘人物和风景的光影效果，绘画的主题（主要是美丽的人物和漂亮的风景）没有任何深刻的含义。很快人们认识到绘画不一定要有戏剧性内容或英雄主题，新的绘画方式实际上相当美。

后期印象派坚持拒绝雷诺阿和莫奈所描绘的美妙世界。像凡·高、高更、劳特累克等后期印象派画家以个人风格和表现力的方式来创作。保罗·塞尚等美术家则将世界看作是由立方体、圆柱体和球体组成的。他用粗大、结块的画笔作画，促使毕加索和布拉克创建了立体派，开启了20世纪现代美术的先河。传统曾经给美术家指明过方向，而现在的美术家们可以用更具创造力的眼光来观察世界。他们坚信自己所作的一切并坚持自己的主张。例如，凡·高大胆地运用当时不被人们接受的方式作画，他一直坚持并且坚信自己的想法是美好和真实的。

19世纪的发明——照相机，对西方美术的发展具有重大的影响。随着照相机的出现，人们将摄影艺术的地位提高至等同于其他的美术形式。著名的摄影家安塞姆·亚当斯（图1.7）曾说：“我只是将影像和感情的特定关系在印刷品上形象化而已。如果我所见的刺激了我，我就有机会拍摄一张很好的照片。”尽管一些美术家将摄影作为灵感上的启发和视觉上的资源，大多数画家断言现实主义已经不再像以往那样重要，现实主义用照相机就可以来表现了。这些美术家开始探索新的方式来绘画和表达个人强烈的情感。两者结合在一起，这些美术家创作了20世纪的“现代美术”，将淋漓尽致的创造力和自我表现视为其标准。

尽管每个美术家的创造力是独一无二的和个人的，他或她所处的文化对他们的作品也具有特定的意义，文化为每个人提供了内容、形式和素材来创作美术作品。在西方世界以外的许多种文化中，美术家个人的创造力和独创性不被强调或重视。特定文化或部落的需要阻碍了美术家的创造性，在他们的文化氛围中美术作品必须继续高度统一，并继承传统。某些特别的美术家适应了这种氛围并且在一定程度上改变了传统，使得部落文化得以逐步演化。例如，北美西北海岸沿岸的原著民间美术家和巴拿马群岛圣布拉斯岛上的澳大利亚土著居民必须高度按照部落的传统来进行创作，仅允许极少的变化。这种氛围下产生的仪式和美术被部落文化所高度重视并成为构成部落文化不可缺少的一部分。事实上，一些文化中并没有“美术”这一词汇。面具、容器、物件同典礼和宗教仪式紧密地联系起来，无法和生活分开。