

普通高等教育美术教科书

美术鉴赏及其教学

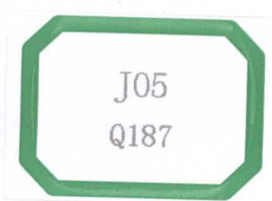
ART

EDUCATION

钱初熹 编著

人民美術出版社

PUTONG
GAODENGJIAOYU
MEISHUJIAOKESHU
MEISHUJIANSHANG
JIAOXUE

8

普通高等教育美术教科书

钱初熹 编著

美术 鉴赏及其教学

MEISHU JIANSANG JIQI JIAOXUE

J05 /
Q187

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏及其教学 / 钱初熹编著. — 北京: 人民美术出版社, 2006.12
ISBN 978-7-102-03805-6

I. 美… II. 钱… III. 美术—鉴赏—教学参考资料
IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 164881 号

人民美术出版社

普通高等教育美术教科书编辑委员会

主 任: 程大利

副 主 任: 欧京海 常汝吉

特邀编委: 邵大箴 薛永年

郎绍君 范迪安

委 员: 吴本华 王玉山 刘继明

胡建斌 雒三桂 奚 雷

刘普生 霍静宇 刘士忠

赵国瑞 张 桦 赵朵朵

邹依庆 曾昭勇 刘子瑞

李 兵 陆柯仑 石志刚

孙志纯 曹 铁 周龙勤

美术鉴赏及其教学

钱初熹 / 编著

出版发行: 人民美术出版社教材中心

(北京北总布胡同 32 号 100735)

网 址: www.artscbs.com

联系电话: (010) 85114461 65232190

责任编辑: 张 桦 李春立

版式设计: 邹依庆 于 彬 季 强

责任校对: 江金照 冯光华

责任印制: 王建平

印 刷: 北京美通印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

版	次: 2007 年 9 月第 1 版
印	次: 2007 年 9 月第 1 次印刷
开	本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印	张: 21
字	数: 310 千字
印	数: 0001—2000
书	号: ISBN 978-7-102-03805-6
定	价: 88.00 元

作者简介:

钱初熹,1996年获得日本筑波大学艺术学博士学位,回国后致力于艺术教育的推广工作,现为华东师范大学艺术学院的教授、博士生导师,担任美术教育课程的教学工作,并兼任华东师范大学艺术教育研究中心执行主任的工作。2003年,任日本JSPS特别研究员、茨城大学高级访问学者。现为教育部艺术教育委员会委员、教育部中小学教材审查委员会委员、全国教育科学规划重点课题审查委员会委员、InSEA日本美术教育联合会特别会员。曾荣获“上海市学校艺术教育先进个人”称号和“育才奖”等。主要研究领域为:学校美术课程与教学研究、中日美术教育比较研究、儿童与青少年美术心理发展研究、美术馆教育研究等,承担并完成多项国家级、省市级研究项目。

人民美術出版社

普通高等教育美術教科書

(2007-2008)

中國美術簡史	林樹中 著
西方美術簡史	徐慶平 著
西方二十世紀繪畫藝術	常寧生 著
繪畫構圖學	常銳倫 著
美術鑒賞及其教學	錢初熹 編著
中國圖案史	回 顧 著
中國民間美術概要	周 旭 著
美術學科教育學	常銳倫/唐 斌 著
中國美術史	邱振亮 著
外國美術史	馬延岳 著
藝術心理學	孟沛欣 著
產品實驗設計	江 黎 著
版畫藝術教程	齊鳳閣 著
雕塑研習	吳少湘 著
解構人體	孫 桐/叶 南 著
字體設計	季 鐵/周 旭 著
速寫教程	張麗華 著
卡通藝術	洪 濤 著
多視覺美術賞析	李潤生 著
視覺藝術心理學	王令中 著
中國畫技法——花鳥	孫其峰 著
中國畫技法——山水	白雪石 著
素描	中央美術學院 編
色彩	中央美術學院 編

本书以美术鉴赏教育促进青少年心理健康为基本出发点,把我国优秀美术传统与国际先进课程理念、美术鉴赏教学观念相融合,始终贯穿终身教育的思想,并以此作为美术鉴赏方法研究和美术鉴赏教学研究的基础。全书从多角度展开论述,聚焦于美术作品的鉴赏方法与教学方法。

目 录

绪 论

美术教育促进青少年心理健康的实验研究

一、当代青少年的心理健康问题	10
(一) 来自广告的影响	11
(二) 来自“网游”的影响	11
二、学校美术教育促进青少年心理健康	12
(一) 学校美术教育促进青少年心理健康的可能性	12
(二) 学校美术教育促进青少年心理健康的依据	14
三、美术鉴赏教育促进青少年心理健康的研究	16
(一) 美术鉴赏教育目标的再认识	16
(二) 美术鉴赏教育内容的再讨论	17
(三) 美术鉴赏教学方法的再探讨	21
四、本书的结构与特色	22

上 编

美术鉴赏基础

第一章 美术作品鉴赏

一、美术	26
(一) “美术”的多种解释	26
(二) “视觉艺术”概念的出现	27
(三) “视觉文化”概念的兴起	27
(四) 何谓“美术”	28
二、美术作品	29
(一) 何谓“美术作品”	29
(二) 美术作品的构成要素	30
(三) 美术作品的功能	33

(四) 美术作品的价值	34
(五) 美术作品的复制品	35
三、美术作品鉴赏	37
(一) 欣赏与鉴赏	37
(二) 鉴赏美术作品的目的	38
(三) 本书所涉及的美术鉴赏对象	39
本章小结	41

第二章 西方美术史研究方法

一、美术作品研究	44
(一) 风格学研究	44
(二) 图像学研究	52
(三) 符号学研究	57
二、画家研究	58
(一) 传记研究	58
(二) 心理学研究	61
(三) 女性主义美术史研究	65
三、外部环境研究	68
(一) 马克思主义分析法	69
(二) 赞助者研究	73
(三) 文化史研究	74
本章小结	78

第三章 中国美术史研究方法

一、中国传统美术史研究	80
(一) 古代美术史研究的发展	80
(二) 中国传统美术史研究的特征	83
二、近现代中国美术史研究	84
(一) 画家出身的美术史学者	84
(二) 中国现代美术史研究的开端	85
(三) 有关中国画发展问题的研究	86
(四) 中国美术史研究的新发展	87
三、海外中国美术史研究	89

(一) 风格研究	89
(二) 内容研究	93
(三) 相关情境及赞助研究	96
四、美术史研究与美术作品鉴赏的关系	98
(一) 美术史研究的意义	98
(二) 美术史研究与美术作品鉴赏的关系	99
本章小结	100

第四章 美术鉴赏的过程与方法

一、美术鉴赏的特征	102
(一) 艺术与视知觉	102
(二) 艺术接受是美术活动的重要环节	102
(三) 美术鉴赏的特征	103
二、美术鉴赏的过程	104
(一) 审美期待	105
(二) 美术鉴赏流程	108
(三) 审美效应	111
三、绘画作品的鉴赏方法	114
(一) 侧重于社会学研究的鉴赏方法	115
(二) 侧重于艺术家生平研究的鉴赏方法	116
(三) 侧重于心理学研究的鉴赏方法	117
(四) 侧重于图像学研究的鉴赏方法	119
(五) 侧重于比较学研究的鉴赏方法	121
(六) 综合角度的鉴赏方法	124
四、中国传统绘画的鉴赏方法	125
(一) 中国画家的艺术观念	125
(二) 中国画的特点	126
(三) 中国画的品评方法	128
(四) 探究作品诞生背景的鉴赏方法	130
五、从美感经验到艺术体验	134
(一) 鉴赏的关键词	134
(二) 从美感经验到艺术体验	134
(三) 成为一名合格的鉴赏者	135

本章小结	
------------	--

第五章 美术作品与生活

一、绘画作品的选择	138
(一) 绘画作品的主要形式	138
(二) 绘画作品的类别	139
(三) 绘画作品的选择	142
二、绘画作品的购买	145
(一) 艺术市场	145
(二) 绘画作品的价值与价格	147
(三) 绘画作品的真伪鉴别	150
三、装饰绘画作品的方法	155
(一) 绘画作品的装饰方法	155
(二) 室内装饰绘画作品的方法	156
四、绘画作品的保养与修复	162
(一) 绘画作品的日常保养	162
(二) 绘画作品的专业修复	165
本章小结	167

下 编 美术鉴赏教学

第六章 美术鉴赏教育的发展历程

一、西方美术鉴赏教育的发展历程	170
(一) 西方美术鉴赏教育发展的前奏(古希腊、罗马时期——18世纪)	170
(二) 西方美术鉴赏教育的初步发展(19世纪)	172
(三) 西方美术鉴赏教育的进一步发展(20世纪)	173
二、中国美术鉴赏教育的发展历程	175
(一) 20世纪之前的情况	175
(二) 20世纪至今的情况	175
三、中国美术鉴赏教育研究	179

(一) 艺术鉴赏理论的研究成果	179
(二) 美术鉴赏教学的研究成果	180
(三) 今后的发展方向	182
本章小结	183

第七章 美术鉴赏教学的目标与策略

一、儿童与青少年审美心理及能力研究	187
(一) 审美心理与能力发展研究	187
(二) 中国当代儿童与青少年审美心理及能力的发展	188
(三) 问题及其原因	191
二、美术鉴赏教学的目标与内容	193
(一) 美术鉴赏教学的意义	193
(二) 《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》	193
(三) 《普通高中美术课程标准(实验)》	197
(四) 美术鉴赏学习的评价标准	198
三、美术鉴赏教学的原则与策略	199
(一) 设定美术鉴赏教学目标的原则	199
(二) 选择美术鉴赏教学内容的策略	200
(三) 组织美术鉴赏教学的策略	201
(四) 开展美术鉴赏教学的策略	202
(五) 进行美术鉴赏教学评价的策略	206
本章小结	207

第八章 美术鉴赏教学的方法及案例

一、美术鉴赏教学的类型与方法	210
(一) 美术鉴赏教学的类型	210
(二) 国外美术鉴赏教学方法	211
二、中国美术鉴赏教学案例	218
(一) 美术鉴赏基础	220
(二) 中国绘画鉴赏	223
(三) 外国绘画鉴赏	226
(四) 中西绘画比较	230
(五) 创作过程体验	233

(六) 动漫鉴赏	235
(七) 美术与生活	236
(八) 美术馆教育	241
本章小结	247

第九章 美术馆教育

一、美术馆教育的定义与特征	249
(一) 何谓“美术馆教育”	249
(二) 美术馆教育兴起的原因	250
(三) 美术馆教育的目的及其优势	250
二、美术馆教育的开端与发展	251
(一) 外国美术馆教育的发展历程	251
(二) 正在起步中的中国美术馆教育	255
(三) 美术馆的艺术体验取向	258
三、美术馆教育的类型及案例	259
(一) 美术馆教育的类型	259
(二) 美术馆与中小学的合作模式	260
(三) “参观美术馆”教育活动的目标与指导	261
(四) 作为学校美术课程延伸的美术馆教育案例	262
四、中国美术馆教育的问题及对策	266
(一) 中国美术馆教育的主要问题	266
(二) 两地美术馆教育的比较	267
(三) 对策与案例	268
五、中国美术馆教育的展望	271
(一) 从单向转换为双向或多向	271
(二) 充分运用不断更新的科学技术	272
本章小结	272

第十章 学会鉴赏身边的美术

一、当代美术作品鉴赏	275
(一) 何谓“当代美术”	275
(二) 当代美术的类别	276
(三) 当代美术的主要特征	285

(四) 如何鉴赏当代美术作品	285
二、日常生活中的美术作品鉴赏	292
(一) 日常生活中的美术作品	292
(二) 如何鉴赏日常生活中的美术作品	293
三、身边美术的鉴赏教学	296
(一) 青少年对身边美术的认知程度	296
(二) 身边美术鉴赏教学的目的、内容与方法	297
(三) 身边美术鉴赏教学案例	303
本章小结	311

结 章 眺望 2020 年

一、眺望 2020 年	314
(一) 现代化与传统文化并存	314
(二) 以优秀文艺作品引领大众精神	315
(三) 艺术与科技的深度融合	315
(四) 视觉认知研究的突破性进展	316
(五) 网络教育技术的充分开发	316
(六) 学校与社区的密切结合	317
二、促进青少年心理健康的美术鉴赏教育发展前景	317

附 录

附录一 美术鉴赏与鉴赏教学文献索引	319
附录二 国内外美术馆索引	322
附录三 美术鉴赏与鉴赏教学网站索引	330
附录四 美术鉴赏课件目录 (教案及课件)	333
后 记	334

绪 论

美术教育促进青少年心理健康的实验研究

在 20 世纪,艺术教育领域中一直存在两种观念之间的冲突,一种观念注重艺术教学的内容,而另一种观念则强调艺术的自我表现。在自我表现的旗帜下,儿童常常被置于一种放任状态,并被剥夺了能够启发他们艺术探索的知识。然而,如果一味强调教授艺术技巧、或者艺术风格的名称和时代、或者设计要素及原理,我们会失去与艺术的另一个重要方面的联系,那就是艺术能够使人类实现自己的精神理想、行为目标和表现自己的想象力(阿瑟·艾夫兰,1999)。美国艺术教育家阿瑟·艾夫兰在对 20 世纪艺术教育(即美术教育)作了上述总结后说:“至于艺术教育的未来向何处发展,我们将拭目以待。”

笔者认为,我国学校美术教育以 1904 年为开端,在经过 20 世纪近百年的发展进入 21 世纪后,在当今视觉文化的背景下,自我表现、美术学科及美术对社会的贡献,这三方面都显得十分重要,绝不能厚此薄彼。因为只有创建一种融个人发展、美术学科发展及社会发展为一体的美术教育,才能促使学校美术教育在新的百年中顺利向前发展。

从这一观点出发,我们一方面就会发现以往学校美术教育中一个重要目标被忽视了,即通过美术教育促进青少年的心理向健康方向发展。从表面上看,这似乎隶属教育心理学的范畴,其实,这一目标中却蕴涵着个人发展、美术学科发展及社会发展三方面的要素。因此,这是必须引起充分注意并进行深入探究的一个课题。

另一方面,如今,儿童与青少年的心理健康问题已成为全球性的公共卫生问题。针对这些问题,我国在学校心理教育,特别

是在心理咨询方面展开了理论与临床研究，目前已取得不少研究成果，但有关美术教育在促进青少年心理健康方面具有其他学科教育所不能替代的特殊作用方面的研究成果却甚少。因此，这是一个具有深刻现实意义的值得探究的课题。

2001年11月，华东师范大学艺术教育研究中心组成的课题组向全国教育科学规划领导小组办公室提出课题立项申请。2002年初，“美术教育促进青少年心理健康的实验研究”课题立项经审查得到批准，被列为全国教育科学“十五”规划国家一般课题（课题批准号：BLA010109）。围绕着这一课题，课题组展开了近4年的研究，其中有关美术鉴赏教育促进青少年心理健康的研究成果集约于本书中。

一、当代青少年的心理健康问题

众所周知，良好的心理素质是中小学生非智力因素的一个重要组成部分，也是保证青少年今后在事业上取得成功及生活愉快和充实的一个重要因素。随着经济的增长，人们的生活条件不断改善，但丰富的物质生活并不代表精神生活的丰富。相反，由于社会的急速变化及激烈竞争，无论是儿童、青少年还是成年人都承受着巨大的精神压力，从而带来不少心理方面的问题。在当今发达国家及部分发展中国家里，儿童疾病谱已发生变化，传染病及营养不良等儿科常见疾病已得到有效控制，而儿童与青少年的心理健康问题已成为全球性的公共卫生问题。据统计，发达国家儿童行为问题的检出率为14%~20%，我国为6%~22%，保守估计约3000万人，且呈上升趋势（北京大学医学部新闻中心，2004）。

究其原因，主要来自两方面：一方面是应试教育的影响。在我国，家庭“望子成龙”的期望和学校剧烈的升学竞争给儿童与青少年造成了巨大的心理压力，致使中小學生产生不同程度的心理问题。而应试教育带来的死记硬背、标准化考试的方式压制了中小学生的想象力和创造力，埋没了个性和潜能，也使之失去了成功的机会，从而丧失自主性和自信心，甚至导致厌学、逃学、犯罪和轻生等恶果。

另一方面是视觉文化的影响。进入21世纪后，随着网络的进一步普及，图像记录和传播的作用正在不断增大，图像媒体对人

图 0-1

一名初中生被房间中各式各样的美术品包围

们视觉造成的影响也随之逐渐增大。这对青少年的学习与生活产生了不可忽视的巨大影响。当今的孩子们，特别是生活在大都市的孩子们，在每天的生活中都会接触到大量的商品包装、广告、各种印刷品、网络游戏、电视和电影等各种视觉文化产物（图0-1、图0-2）。而包围在孩子们身边的视觉文化产物，就像一把双刃剑，在促使他们开阔眼界、活跃思维及获得审美体验的同时也产生着许多负面的效应。

（一）来自广告的影响

由于广告的宣传效应，各种名牌尤其是国际品牌影响着青少年，使部分青少年在服饰消费方面存在着盲目追逐时尚、过分讲求品牌的炫耀性消费（即通过名牌获得同伴的艳羡和流行的认可）的误区。一些心理学家认为，青少年“整容风”的兴起在一定程度上受广告中俊男靓女照片的影响，因为这些广告常常暗示着谁

图 0-2

上海市西藏路上的巨幅视屏正在放映广告

都可以被打磨得完美如明星。广告还影响着青少年的生活习惯、行为方式和身心健康。例如：烟草公司的广告促成青少年吸烟习惯的养成；一些性保健品广告上的挑逗性图像、不堪入耳的话语，影响着青少年身心的健康成长。总之，形形色色的广告对青少年的影响是多方面的，尤其是外来广告不断入侵，既刺激了青少年的眼球，又会逐渐改变他们的审美观、价值观和世界观（胡知凡，2004）。

（二）来自“网游”的影响

随着网络游戏的迅速发展，人们把“网游”同文学、美术、音

乐、电影等并列，称其为“第九艺术”（王国荣，2005）。网络游戏在产生积极作用的同时也带来许多负面影响，例如网络暴力淡化了学生的是非标准，并致使一部分学生脱离现实，“网瘾”已成为一个非常突出的问题。近期法国《科学与未来》杂志指出，目前国际上的电子游戏分为单机电脑游戏、游戏机游戏及电脑网络游戏。青少年本身心理抵抗能力就弱，而随着这三类游戏越来越逼真，他们对游戏的依赖性就越来越大。这种电子游戏“毒瘾”能导致疾病、严重的社会交流障碍及对亲情和社会的冷漠等，已成年的青年人甚至可能因此失业，或者与恋人或配偶分手（《新华每日电讯》，2005）。在我国也存在着“网瘾”现象。2002年，民盟北京市委一项调查表明，我国未成年人中经常玩和每天都玩网络游戏的占26%，玩一次超过2小时的占26%，超过7小时的占2.7%，每周用于虚拟聊天时间超过10小时的占45.7%。当前，网络游戏中绝大部分都含有暴力成分。根据民盟北京市委的有关调查，在中学生中认为“玩游戏使自己变得暴躁”的占27%，认为“游戏和当前的校园暴力相关”者也占到29%（《新华每日电讯》，2005年）。特别是2005年以来，国内30余家网站纷纷开设了“网上同居”游戏项目。据不完全统计，每家网站社区“同居”人数少则几千，多则上万，其中以公司职员、大学生和高中生居多。这种建立在网络上的虚拟婚姻干扰了学生的学习生活，危害了成年人的婚姻与情感（《潇湘晨报》，2005）。全国人大代表、教育工作者和学生家长对当前青少年中普遍存在的“网络成瘾”现象甚是忧虑。

近来，上述问题已引起我国各界的关注。人们认识到如果这些问题得不到及早干预，有相当一部分问题会延续至成年期，还可能引发青少年或成人的品行障碍、反社会人格、抑郁、酒药滥用乃至犯罪等。因此，面对复杂多变、充满竞争和快节奏的现代社会，如何消除青少年的“心病”，使他们具备良好的心理素质，这一问题已越来越引起人们的重视。

二、学校美术教育促进青少年心理健康

（一）学校美术教育促进青少年心理健康的可能性

通过学校美术教育能否解决青少年的心理健康问题，特别是

小贴士

网瘾数据报告

《北京晚报》2005年11月22日报道：中国青少年网络协会当日在北京发布《中国青少年网瘾数据报告（2005）》。调查显示，目前中国网瘾青少年约占青少年网民总数的13%。北京青少年网络犯罪率惊人，90%的青少年犯罪与上网成瘾有关。

小贴士

创建绿色网游环境

2005年8月23日，“保护未成年人健康、创建绿色网游环境《网络游戏防沉迷系统》”认为累计3小时以内为“正常”游戏时间，累计3小时之后，再持续下去的累计2小时为“疲劳”游戏时间，超过5小时则为“不健康”游戏时间。