

美术心理学

丁宁——主编
丁宁——著

Psychology
of Art

北京大学艺术学院教授、博导
北京大学十佳教师、艺术知名学者
教育部美术类专业教指委副主任委员

丁宁 主编

联手打造

中央美术学院
北京大学艺术学院
清华大学美术学院
美术学研究名家

用“心”解码美术之谜
品读艺术之道

上海人民美術出版社

本书作者在涉猎大量研究文献的基础上，对美术心理学做了系统、深入而又精湛的探索，不仅清晰地凸显出该学科的发展脉络，而且偏僻入里地从多维度论述了美术心理学的各类研究。作者一方面注重引证丰富的学术信息，另一方面则以充满启示性的文字描述和剖析各类美术现象的深层意蕴，促进学生在心理层面对艺术的深层理解与深度表达。本书可供美术、人文学科相关专业人士及广大艺术爱好者学习使用。

从美术心理学理论背景极其发展论述

深度探究美术与心理之间的内在联系

激发读者探索美术深层心理的热情

丁宁

北京大学艺术学院教授、博导

兼任中国美协理事

中国美协策展委员会副主任

北京国际双年展策划委员

教育部美术类专业教学指导委员会副主任委员

上海美术学院特聘教授

哈佛大学美术系高级访问学者

FIRST BOOKS

扫描右方“上海人美第一工作室”微信二维码，关注公众号平台，在对话框内输入关键词（本书名），即可获得更多精彩内容。

责任编辑：姚宏翔

封面设计：棱角视觉

上海人美第一工作室
微信公众号

上海人民美术出版社
微信公众号

上架建议：艺术/美术理论

ISBN 978-7-5586-1420-0

9 787558 1614200 >

定价：88.00元

美术心理学

丁宁——主编
丁宁——著

上海人民美术出版社

Psychology of Art

图书在版编目(CIP)数据

美术心理学/丁宁著. —上海: 上海人民美术出版社, 2020.1

(中国艺术通识名师精品课)

ISBN 978-7-5586-1420-0

I. ①美... II. ①丁... III. ①美术-艺术心理学
IV. ①J0-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第222718号

中国艺术通识名师精品课

美术心理学

主 编: 丁 宁

著 者: 丁 宁

策 划: 孙 铭

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

封面设计: 棱角视觉

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 20.5印张

版 次: 2020年1月第1版

印 次: 2020年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-1420-0

定 价: 88.00元

丁宁

北京大学艺术学院教授，博导；兼任中国美协理事、中国美协策展委员会副主任、北京国际双年展策划委员，教育部美术类专业教学指导委员会副主任委员，上海美术学院特聘教授等。1988年获北京师范大学文学博士，曾任中国美院美术史论系教授、系主任。1993—1994年在英国埃塞克斯大学美术史论系从事博士后研究，1998年为哈佛大学美术系高级访问学者。曾获霍英东教育基金会第五届全国高校青年教师奖(研究类)一等奖、希腊奥纳西斯基基金会最高研究基金、德国ZKM研究基金、美国盖蒂研究基金、哈佛大学意大利文艺复兴研究中心研究资助、美国泰拉基金会(欧洲)客座讲授项目、首届“中国美术奖·理论评论奖”、北京大学十佳教师称号，以及国务院颁发的政府特殊津贴等。曾在英国、美国、韩国、印度、爱尔兰、希腊、越南、加拿大、挪威、德国、日本、法国、克罗地亚以及中国香港、中国台湾等地讲学。

主要著作有：《接受之维》《美术心理学》《绵延之维——走向艺术史哲学》(哈佛燕京学术丛书)《艺术的深度》《西方美术史十五讲》《图像缤纷——视觉艺术的文化维度》《美术鉴赏》《感动心灵的西方美术》《看懂美术》《西方美术史》和《视远惟明——感悟最美的艺术》。

主要译著有：《传统与欲望——从大卫到德拉克罗瓦》《毕沙罗传——光荣的深处》《注视被忽视的事物——静物画四论》《媒体文化》《博物馆怀疑论》《视觉品味——如何用你的眼睛》《解码西方名画》和《一个感动美国的故事：肯尼迪夫人与<蒙娜·丽莎>的相遇》等。

世纪出版

—— 中国艺术通识名师精品课 ——

上海市“十三五”重点图书出版规划项目

美术心理学

丁宁——主编
丁宁——著

Psychology of Art

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术心理学/丁宁著. —上海: 上海人民美术出版社, 2020.1
(中国艺术通识名师精品课)

ISBN 978-7-5586-1420-0

I. ①美... II. ①丁... III. ①美术-艺术心理学
IV. ①J0-05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第222718号

中国艺术通识名师精品课

美术心理学

主 编: 丁 宁

著 者: 丁 宁

策 划: 孙 铭

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

封面设计: 棱角视觉

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 20.5印张

版 次: 2020年1月第1版

印 次: 2020年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-1420-0

定 价: 88.00元

序言

在这一变化特别驳杂而又迅捷的时代里，人们常常可以感受到一种暗中涌动着的物质主义的迷茫情结，因而，对于走向“诗与远方”的艺术的存在，有些人就有了一种莫名的、不自觉的隔阂、疏离甚或回避。不过，这并非不可改变。当我们频频自觉地接触艺术本身后，它就不再是外炼的，而可能逐渐内化为我们内心世界的一部分，也就是真正走向“诗与远方”。

当然，我们需要亲验的应当是赋予我们以高峰体验（peak experience）的艺术杰作。否则，也有可能徘徊在艺术精神之外的地方。尤其是如今形形色色借“娱乐至上”或“惟新”为名行世的艺术，可能常常红极一时，但是，却并非都是值得称道的，其中有太多浅薄、低俗、反智和无的放矢的东西，与真正的艺术旨归其实相去甚远。它们既不可能久久留存在人们的记忆中，也不会艺术史上激起任何有影响力的涟漪。倒是如果不予清理、修正或抵制，一时或会让人铸成无可救药的蹩脚趣味，即当年德国哲人黑格尔所谓的“癖性”。

意大利美学家克罗齐（Benedetto Croce）说过一句非常值得反复思考的经验之谈：“要了解但丁，我们就必须把自己提升到但丁的水平……”无疑，只有在最高艺术的熏陶中，才能养成纯正而又高雅的趣味和眼光，

同时实现自身精神的真正提升。这也正是我们为什么要亲近经典艺术以及具有深刻意义的杰作的根本原因。

因而，何谓“经典”和“杰作”，如何接近与理悟“经典”和“杰作”，并以此为真实的参照和范本去实现新的创造高度——这类问题显然还是一种思之弥新的课题。尤其是在中国经济正迅速崛起，面向国际社会大家庭或人类命运共同体，日渐成为一个令人瞩目的大国、强国的当下，怎样的文化气度和艺术格局才与之相称或相得益彰，就成了一个特别现实的课题。回望曾经的汉唐开放气象和几乎不可逾越的高度，再想想如今泱泱十几亿人对世界应该有怎样的卓越贡献，我们就不能不感受到一种沉甸甸的担当。

最为理想的，当然就是艺术与生活的和谐融合，这是我们应该为之不懈追求的方向！在伟大的艺术面前，俄罗斯大作家陀思妥耶夫斯基曾经坦承，自己愿意成为“美的奴隶”，因为“美可以拯救世界”！另一位俄罗斯大作家屠格涅夫在德国柏林终于亲睹古希腊的雕塑时，曾经由衷地感慨：“我多么幸运，我没有在饱享此番眼福之前死去，我看到了所有的一切！”让艺术，尤其是美的艺术，成为我们生活的有机组成部分，这是最美好不过的。与此同时，也并非所有人都需亲手创造艺术。除了成为艺术家的那极小一部分人之外，更多的人，无论是从事与艺术相关行业的人（如教育者、博物馆从业人员、文化行政管理人员等），还是从事与艺术相关甚少的职业的人（这应该是为数更为众多的人群），都是以享受艺术为旨归的。要做到这一点就不能浅尝辄止、附会风雅而已，而是有必要不断提升自己的艺术修养水准，增加有关艺术的理论、历史知识，提升用文字加以深刻阐述的能力。只有这样，那些能够激赏伟大艺术的人才会成为推动艺术创造的受众，让艺术家协力缔造新的“期待视野”！与此同时，正是在人们一次次地穿行在伟大艺术的时间长廊里并得到沧肌浹髓的高峰体验时，文化和艺术的创造力才可以获得滋养和激发。所以，归根结底，与伟大艺术联系在一起的生活，是一种有意义的、令人心仪的境界。

我们相信，无论是艺术院校中的莘莘学子，抑或是会对艺术念兹在兹的普通读者，都可以从艺术（尤其是伟大的艺术）中得到滋润心灵的雨露，尤其是在有一套相对系统的丛书予以导引的情况下，就能事半功倍。

这套丛书的推出正是基于以上的出发点。首先，丛书的内容范围涉及艺术美学、艺术概论、美术心理学、中国美术简史、外国美术简史、中国画论导读、外国画论导读、美术鉴赏、中国书法艺术鉴赏、中国书画鉴赏以及美术专业论文写作等。这是关于艺术的一个颇为基本的知识系统，基于此，读者可以进一步深化，并延伸到艺术的诸多其他方面。其次，它力图融入国内外最新的学术成果，以给人耳目一新的印象。再次，它体例上则尽可能脉络清晰，语言尽量精练。这样，把读者的期待放在首位，就会拉近本套丛书与读者的距离。相信作者们的良苦用心会获得读者或多或少的共鸣。

艺术，自然是一个开放的大话题。我们这套丛书只是一个引子而已。

是为序。

丁宁

2017年8月9日深夜写于爱丁堡大学

目录

CONTENTS

序言 /003

第一章

引论 /011

第一节 /013

美术心理学的含义

第二节 /017

美术心理学的理论背景

第三节 /071

美术心理学的研究方法

第四节 /079

美术心理学的研究意义

第二章

美术心理学的当代进展及其前景 /085

第一节 /089

实验美术心理学的当代课题

第二节 /094

跨学科的美术认知发展的探索

第三节 /098

走向未来的美术心理学

第三章

美术渊源和人类心理 /103

第一节 /106

原始艺术的心理学掠影

第二节 /113

美术原型的心理学假说

第三节 /126

原型心理与艺术生命

第四章

美术的心理功能 /135

第一节 /139

“文本”功能

第二节 /149

体认功能

第三节 /155

仪式功能

第四节 /162

“图像仓库”

第五章

美术作品的形式构成 /169

第一节 /172

色彩的意义

第二节 /182

线条的蕴涵

第三节 /190

图—底关系

第六章

艺术家的心理结构 /199

第一节 /202

知觉整合

第二节 /213

体验状态

第三节 /221

图像想象

第四节 /227

视觉思维

第七章

艺术家与超常心理 /235

第一节 /238

艺术家与直觉

第二节 /246

艺术家与身心痛苦

第三节 /256

艺术家与神秘体验

第八章

艺术接受心理 /263

第一节 /265

接受的心理特征

第二节 /270

接受的心理图式

第三节 /278

接受的心理倾向

第九章

美术史和心理学 /287

第一节 /289

美术史：内在的绵延维度

第二节 /298

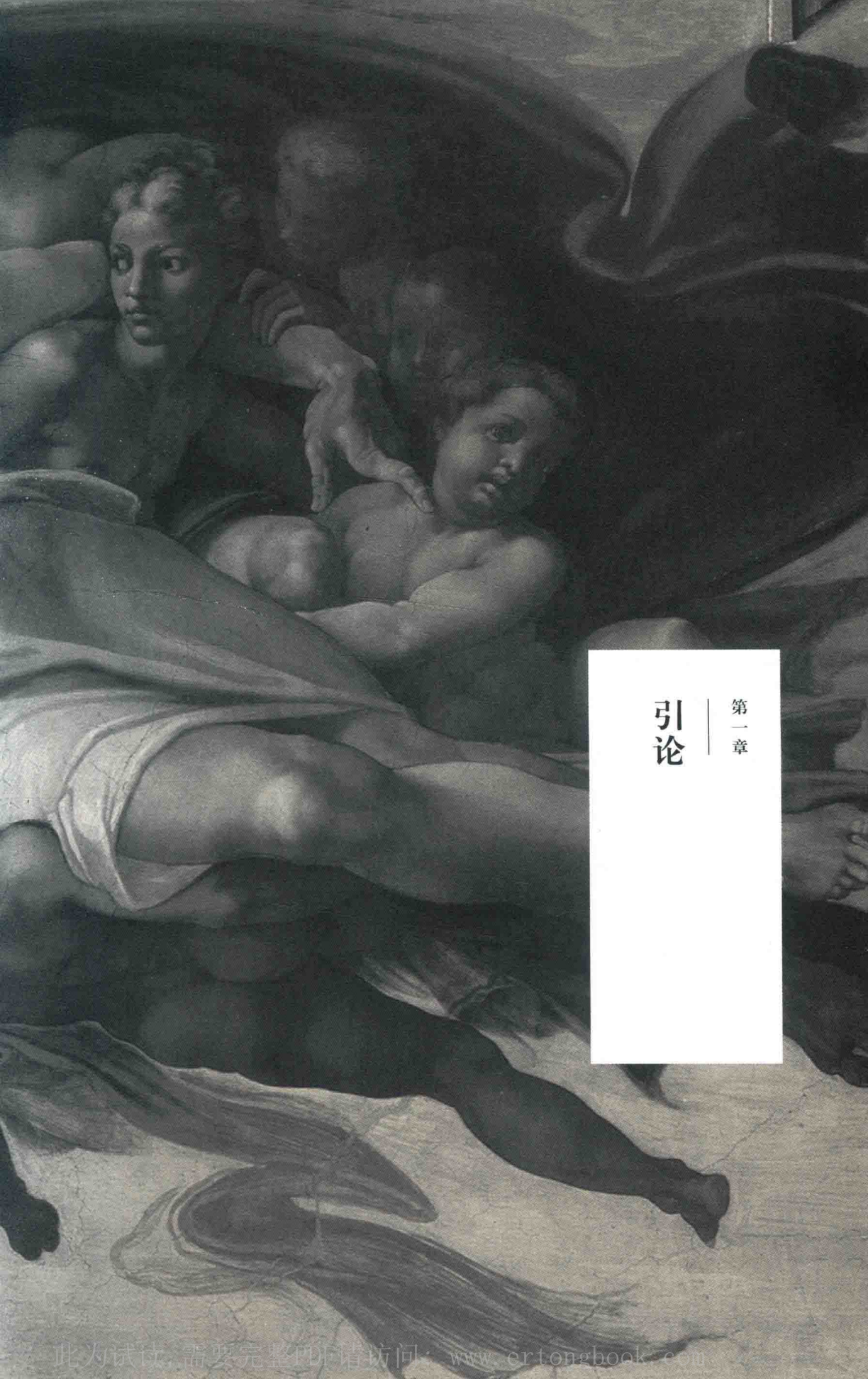
美术史：精神与文化的深度

附录

国外美术心理学参考文献 /303

后记 /327

引论

第一章