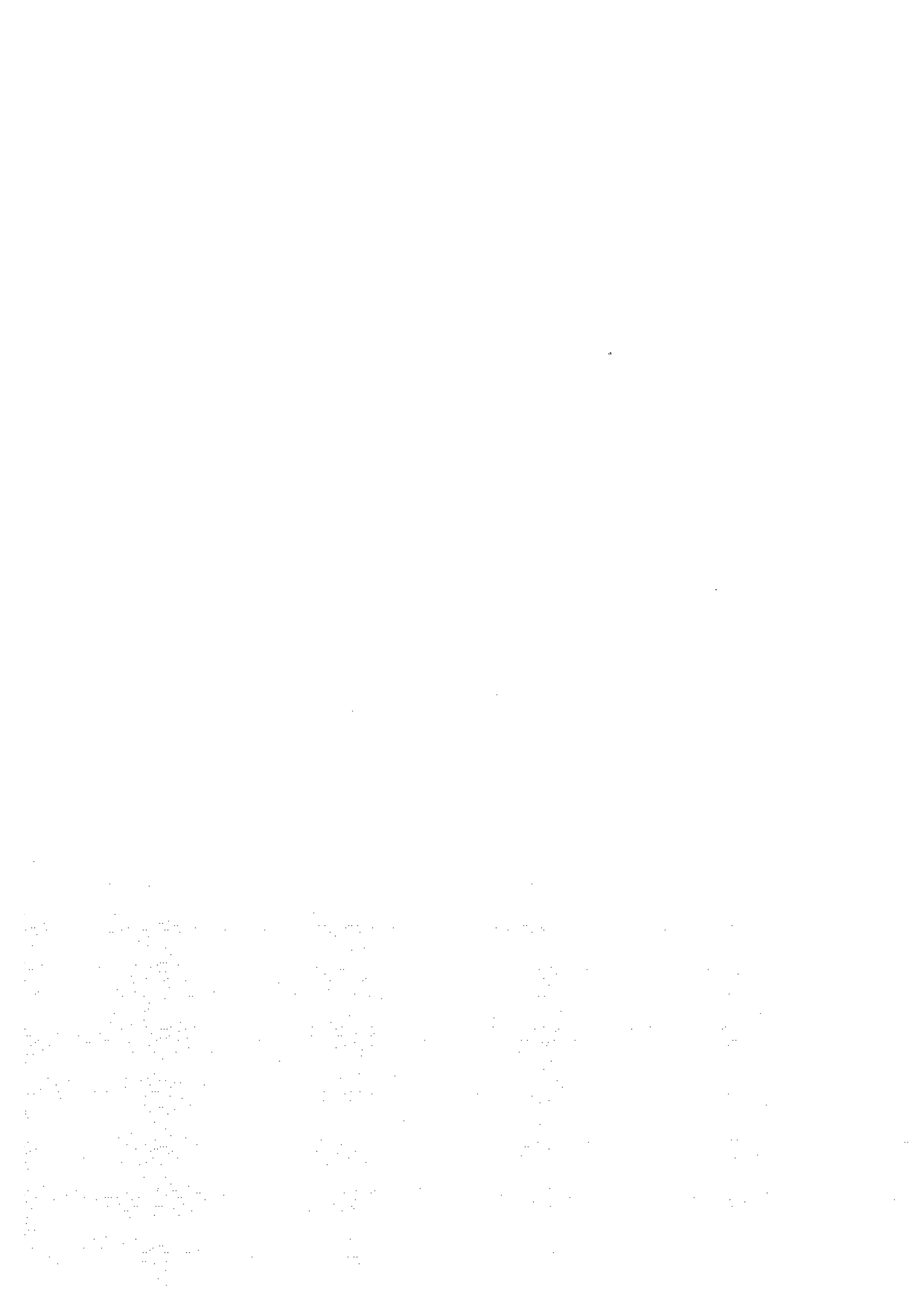

美術批評鑑賞教學的研究

王秀雄

以往中小學的美術教育是以創作為主，不太重視美術鑑賞能力之培養。但，近年來中外美術教育家對美術課程的結構產生質疑，認為美術能力不應該只限定於「製作」之能力。除此之外，了解中外美術的所謂「鑑賞」能力，也須培養的一種重要的能力。能畫，不一定能看得懂中外古今的美術。中國古代的美術作品，以及古今外國之作品，是與我們現今完全不同之社會和生活方式下的產物。若要了解先人的美術，須具備這種背景知識，否則很難了解在時間和空間上距離我們很遠的美術作品。再者，美術知覺能力之發展，不一定來自作品的製作。有關「美的原理」等知識，從鑑賞教學裡反而能得到有系統的學習。並且這些知識的獲得，對作品之製作會有很大的幫助。

根據上述理由，我國於民國72年公布之國民中學美術課程標準，以及民國73年公布之高中美術課程標準中，都把鑑賞教學之比例提高，幾乎達到1/3以上。將來修訂的高、國中美術課程標準，鑑賞教材之比例，勢必比目前的還要增多。因為中學生的美術發展階段，剛好處於眼高手低之時，對繪畫失去信心，產生學習危機之際，美術鑑賞之教學能提高他們的學習興趣，同時亦能滿足他們的美術求知慾。

事實上，把藝術鑑賞的教學內容與比例提高，不僅是我國，也是世界各國美術教育的共同趨勢。例如，1984年美國的DBAE(Discipline-based Art Education)發表的美術教育課程的領域，包括了「作品製作」(studio art)、藝術批評(art criticism)、藝術史(art history)和美學(aesthetics)的四大領域。第一項是等於我國國中美術課程標準的「表現」，而後三項是等於我國的藝術鑑賞。

美術教育是培養與提高學生的美術能力。然而以往的美術教育，即將美術能力限定於美術製作，殊不知了解藝術，通曉中外美術文化且能鑑賞出其優點和價值，也是一種很重要的美術能力。普通教育中的美術教育，不以培養藝術家為主旨，學生將來當畫家的也少數。反之，希望知道中外美術文化進而能鑑賞作品的人，必佔多數。所以加強藝術鑑賞之能力，不僅符合民主主義（為多數人之需要）之教育目標，亦是配合現代社會發展之需。

一、鑑賞與美術批評的界說與其機能

欲正確實施藝術鑑賞教學，我們必須了解藝術鑑賞的意義與界說，否則很難把握住目標、方向與範疇了。

「鑑」是鏡，當作動詞是照、明察、識別之意。「賞」是品評、觀玩與讚美（註一）。所以「鑑賞」二字合成一詞當有鑑別、品味而讚美之涵義，亦即包括了知識、經驗與評價的三層面。

另一方面，我們從英美學者的著作中，來探討藝術鑑賞(art appreciation)之涵義。The American Heritage Dictionary把appreciation界說為：認知人或東西的品質、價值、意義或其重要性；對喜歡

的東西做判斷或提出意見（註二）。史密斯(Othanel Smith)解釋鑑賞(appreciation)謂：鑑賞要求邏輯思考，如界定、解釋(interpretation)、與評價(Valuing)等。所以藝術鑑賞包括知覺(Perception)、感情(affection)、認知(cognition)與判斷(judgment)之四大心智活動（註三）。

了解藝術鑑賞的界說與涵義，我們再來了解美術批評的界說吧。

美術批評(art criticism)的「criticism」是從希臘文的「κρίν εἶν」而來，其語意為區別、分辨或識辨，而後來亦包含「判斷」之意（註四）。前者可以說是對美術作品之了解，如作品結構之分析，作品意義之解釋，作品對觀者之影響等，而後者是對作品優劣及價值做一判斷。由此看來，「美術批評」具有兩方面的機能。一為解說作品之結構、作品內涵及其象徵意義等作品性質的「解釋批評」(interpretative criticism)；另一為判斷作品優劣和價值的「評價批評」(evaluative criticism)。要判斷價值之前，須要先了解作品，所以在批評的次序上，「解釋批評」總是在「評價批評」之前（註五）。

美術批評所服務之對象，通常有二：

(一)、以批評來影響藝術家對世界有更進一步的認識,或對創作之性質及藝術之真義能做更深入的探討，以此來啓示藝術家之創作方向。對藝術家之服務，通常都以當代作品做為批評對象，否則藝術家逝世後，批評就產生不了作用。影響藝術家創作的美術批評，跟我們在中小學實施的「美術批評」教學少有關係，所以這一類的批評就省略不講。

(二)、讓民衆能多了解作品的結構、內涵及其象徵意義等，提高藝術的鑑賞程度，並能做優劣的價值判斷。此類的美術批評跟中小學的「美術批評」教學關係最密切，所以針對這一種批評有稍加詳細討論的必要。

二、美術批評的類型

美術批評是對一件作品或數件作品之解釋和評價。不過解釋作品時，所重視的層面以及觀點的不同，就產生不同意義的解釋。例如，有人重視作品之產生與創作過程；有人重視藝術家及其社會背景之意義；有人重視作家在作品裏的意向對觀者之影響；有人則重視藝術家性格在作品的流露；亦有人重視作品的結構等，如此就產生了不同意義之解釋。再者，要判斷作品之價值時，不能沒有價值判斷之基準(criteria)。而這一種基準要放在倫理道德性，抑或放在逼真性（寫實）？是以對民衆感動性，還是以能反映社會來做價值判斷？由此看來，美術批評時所重視的解釋層面及重點的不同，以及下價值判斷時所用的基準不同，就產生不同類型之美術批評了。下列是討論幾種主要的美術批評，它們各有其立場和觀點，也就各有其長處和短處了。

(一)、**裁斷的批評(judicial criticism)**：以固定的美的規準，或以倫理道德的價值基準，來解釋作品的意義及評價作品。

1.以固有美感價值來批評：依據既定的美學規準，來解釋並判斷作品。例

如，常以古典主義（希臘羅馬美術、文藝復興美術等）或寫實主義（逼真性、自然模倣）等某一類型的美術，做為美術的最高理念，而使用這一種美術規準來解釋作品之意義並下價值判斷。這一種批評，可以說是屬於絕對主義立場之批評。

2.倫理價值的批評：認為作品必須含有倫理、道德或宗教等意義，而以能對個體及社會帶來正面影響之立場，來解釋作品並做價值判斷。

不同的作家，不同的流派，有不同的美術理念。若一味以固定的某一美感價值為規準，來解釋和判斷藝術思想不同之作品，難免會產生偏見。再者，現代美術作品不一定是倫理道德意義的表達，有的主張個人內在感情之申訴，有的重視形式結構的美。所以使用裁斷批評，最好視作品之性質和意圖而定。

(二)、印象批評(impressionistic criticism)：又叫做「再創的批評」。這一類型的批評是反對先入為主的既定概念和基準。主張直接觀照作品，而把所得的印象、感覺、感情、氣氛和感想，以語言或文筆生動地敘述出來，以此來感動民衆。

1.欣賞批評：不排除個人主觀的印象與看法，以個人直覺來觀賞作品，享受作品，並從作品得到的快感、感動或感想，生動地傳達給民衆。

2.審美批評：拋棄既有的美學規準，而以高度的感性與想像力來接觸作品，把作品裡直接得到的印象和心理效益，以栩栩如生的文筆，把它傳達出來。

印象批評是屬於主觀主義立場之批評，與裁斷批評的以他人之看法為自己之看法較之，印象批評強調個人自己之直覺和看法（觀賞時的必要條件），並重視感情、想像和快感層面之享受，以及如何把這些享受傳達給民衆為主要目的。至於，客觀解說作品結構、意義和價值，不是他們的追求目標。

(三)、科學的批評(scientific criticism)：又叫做「背景批評」(contextual criticism)。美術作品不能從社會孤立，它是產生自社會的。所以社會與時代的價值觀和思想會影響作者，作者也具有政治、經濟與民族的信念。再者，作品也會影響個人與社會（如思想、態度、道德性、社會改革）。所以，科學的背景批評是探討藝術作品的歷史、社會與心理背景，以歷史或經濟等活動為實證，來調查作品產生的原因(causes)、結果(consequences)及跟背景的相互關係(interrelation)，如此才能對作品有正確的了解，並能做適切的價值判斷。

1.社會學的批評：泰納(Hippolyte Taine)以社會的發展來做美術作品的解釋與探討。他認為不同之社會、不同之時代會發展出不同之作品，其因有三：即由①民族、②環境、③時代之三要素所致成的。所以，從上述的三個社會要素來探討與作品間之關係，就較能客觀的了解作品之意義及判斷作品之價值（跟社會之互動關係觀點來評價）。

馬克斯(Karl Marx)等人的唯物論批評的主張是，最能代表社會現象者莫過於經濟。他們認為生產的工具、生產的方法和經濟分配是社會活動的核心，

掌握了社會動力的這一種經濟行爲，就能了解社會的結構，也就能預知社會變化的歷程。藝術作品是社會的產物，所以每一時代每一社會都有其獨特藝術，而社會對藝術的影響有兩種方式：

①藝術家受社會輿論與社會的時代思想所刺激而創造，所以作品是由該時代社會之動力所衝擊而產生，或給它方向。

②藝術作品反映出當代的象徵、政治思想、材料與形式等。

藝術作品反映社會的精神，具有社會的意義；反之，藝術作品也會作用於社會，給社會帶來影響。以這一種較廣汎的立場來了解藝術的意義與價值，不失為較客觀的探討方法。然而，有些藝術家的創作是不刻意表達社會意義的，而是欲表現出作者內在的感情與思想的，遇到這一種形式主義或主情主義的作品時，運用社會學的背景批評法，就不適當了。

2.心理學的批評：作品是作家所創作出來的，所以藝術家的性格無形中就投射在作品上，左右作品的方向、意義和風格。佛洛伊德學派的心理學批評是運用藝術家的日記、信札、傳記等文獻，來探討藝術家的生活和性格，進而以此來說明藝術家的作品創作的動因、創作的歷程以及作品的意義、價值等。

3.歷史的批評：將藝術作品的多樣風格和形式，跟該時代之思想結構和經濟狀況發生關連，而以這一種歷史條件跟藝術家的個性、想像力等個人因素的辯證法關係，來說明作品之意義和判斷其價值。

科學的背景批評，可以說是相對主義立場的批評。最好的背景批評是不純粹的屬於上述任何一種的類型，而是結合歷史、社會、心理學、精神分析學等知識，來從事指評。猶如文化人類學家研究文化與藝術時，以巨視的觀點，而將它當做多元結構之交織來研究。

(四)、內在層面的批評(intrinsic criticism)：背景批評可以說是「外在層面的批評」(extrinsic criticism)，然而環境、社會與藝術的關係，並不一定是因果關係。換言之，社會現象與社會精神不一定都反映在每一個美術家之作品上。因此，以社會與作者之互動關係來解說作品之意義和價值，有時候是很牽強的。於是內在層面的批評家主張，作品的意義和價值就以作品本身固有之現象和性質來探討，毋需考慮社會、歷史、文化等外在因素，如此才能究明出作品特有之性質、意義和價值。

1.形式主義的批評：作品的生命和感動力，首先來自我們的知覺所接觸到的形式層面。例如佛萊(Roger Fry)認為藝術品是孤立的，不關連任何聯想的情感。若要批評藝術品，只有從形式結構著手，毋需依賴其他層面。作品上的點線面、色彩、肌理、形狀、節奏、以及部分與部分、部分與整體之關係，以及結構之分析和解說，是了解作品特徵最重要的管道和方法。這一種強調形式美的分析和感受之批評類型是，重視形式結構的分析和說明甚於價值判斷了。

2.意向主義的批評：又叫做「主情主義的批評」。此類型的批評認為，美術最大的目的非自然的再現，也不是外界社會與時代的反映，而在於作家內在

個性、感情、意向和思想的表達。美術家在作品裡所要表達的意向是什麼，以及這一種意向透過美的形式有否成功地傳達出來？從這些「心理意向」(psychological intention)和「美感意向」(aesthetic intention)之兩層面，來探討作品的意義，並從感染民衆的心理效果來評價作品。

內在層面的批評（又叫做本質層面的批評），是為了強調作品固有之意義和性質起見，毋需考慮外界的背景因素，固然能純化作品的自律性，然而作品的創作動因有時來自政治、社會或經濟的事件。例如，享爾培(Gustave Courbet, 1819-77)的社會寫實主義作品，是受該時代法國社會主義哲學家布魯敦(Pierre Joseph Proudhon)之影響很大。再者，畢加索(Pablo Picasso, 1881-1973)的〈格爾尼卡〉(Guernica)巨作是以西班牙內戰的一慘案做為主題來表現的，若非和當時的政治事件連結在一起，是很不容易了解其意義與價值。由此可知，作品的解釋與價值判斷，有時須有適當的背景知識。

三、美術批評教學的目標

由上述美術批評的界說和各類型美術批評的層面與其機能得知，美術批評使我們觀賞以前體驗不出的美感，如形式的要素、作品的構成方式（統一、對稱、比例、對比等）、作品的表達模式（風格）以及作品的意義和象徵等。再者，美術批評也闡述藝術作品和其社會、時代之關係，使我們更加了解藝術作品的功能。有了這些豐富的知識和敏銳的感性後，對作品才能深入了解，並能做適切的價值判斷。

當然，中小學美術批評教學的目的，並不是使學生像批評家般，對作品做決定性的解釋和評價。而是希望學生擁有視覺的素養及批評的觀念，能體驗作品的美感表現，了解作品的意義，並做個人的判斷。所以美術批評教學的目標是，使學生能：

1. 增強美感感性，使學生能看到以往看不到的東西（視覺美的感受力）。
2. 對美術作品的形式能做適當的反應，並能分析其結構，進而能了解美的原理原則（形式與結構、美的原理原則的了解與分析）。
3. 對美術作品豐富的內涵和象徵之意義，做適當的了解（內涵和意義之了解與解釋）。
4. 了解美術作品的形式與意義後，能對作品發生感動而讚美（對作品的感情移入）。
5. 學習簡易的美術批評知識，以及使用正確的美術批評術語（美術批評知識與美術批評術語的學習）。
6. 運用美術批評的程序，適當地解釋作品，並做價值的判斷（價值判斷的學習）。
7. 培養良好的批評方法與批評態度（美術批評方法的學習）。

總之，美術批評的學習，旨在培養四種層面的能力：即敏銳視覺美的感受

力，豐富感情與想像力、培養美術認知與其表達用的術語、對作品的思考與判斷能力。

至於美術批評教學在整個美術課程的定位，以及與其他美術課程領域的互動關係，可用圖1來說明：

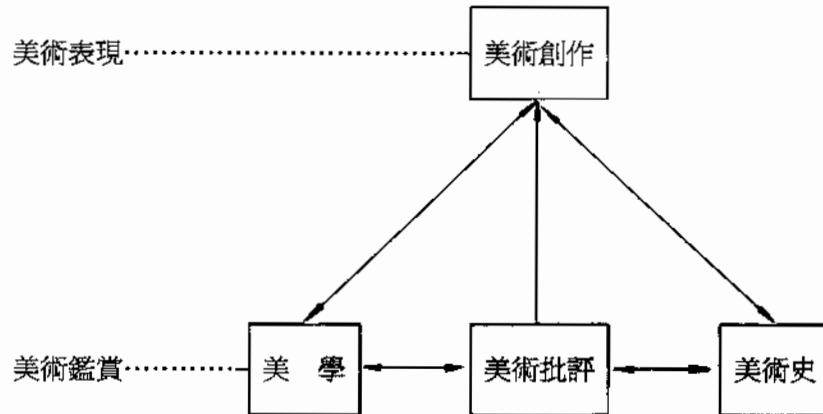

圖1. 美術批評在美術課程上的定位及其互動關係

1.美術批評與美術創作之關係：創作時所學到的材料與技術等知識，以及形式與構成能力，對美術批評的形式分析有所幫助；他方，美術批評學習所獲得的有系統的形式與構成原理、美的原理原則、風格認知等，對美術創作會亦有所助益。

2.美術批評與美學的關係：美術對個人與社會的功能，以及美的範疇（美的類型）等美學知識，對美術批評的詮釋意義和價值判斷、提供基礎性理論；此外，美術批評學習所得到的作品之意義、功能與價值，對美學的理論會提供補充、修訂、歸納或重新檢討的資源。

3.美術批評與美術史的關係：流派的風格與其時代、社會等關係，像這種美術史的知識，對美術批評的形式與風格分析，以及詮釋作品意義時提供可貴的參考知識。反之，美術批評學習所獲得的形式與風格分析，以及作品意義及價值判斷等，對美術史的了解提供有力而具體的資訊。

四、美術批評教學的過程及其內容

猶如上述，美術批評是對作品的了解與價值判斷。不過為了正確與深入了解起見，還要進一步探討形式之分析與意義之詮釋，如此才能做合理客觀的評價。

既然美術批評是以具體美術作品做為對象，來探討其形式、意義與價值，那麼為了能整體把握作品的現象與性質起見，我們必須對美術創作之歷程與對美術作品的構成層面，有深入了解的必要。

猶如圖2所示，現實引起美術家創作之動因或刺激他創作之意欲；然而因美術家個性、性格及人生觀、藝術觀之不同，反應現實的態度或摘取現實的層面亦有所不同；這就左右美術家所要表達的主題、感覺、感情、思想等作品的意義；之後，作品內涵大約決定了，他就選擇最適當的材料，並運用最佳的技法逐漸地把看不到的內涵視覺化出來；

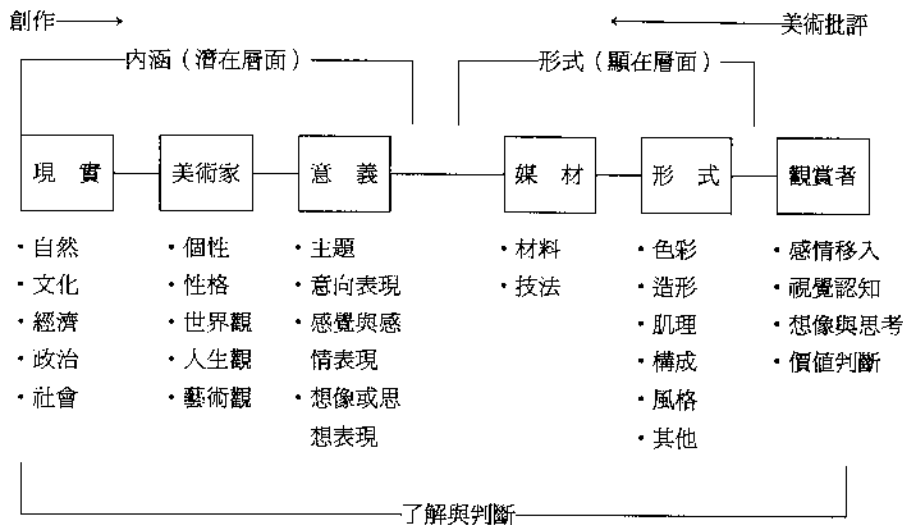

圖2. 美術創作的歷程及其一系列的環節

當然在此視覺化的過程中，美術家必須反復探討色彩、造形、肌理等造形要素，並以最好的構成及適切的風格表現出內涵。這就是美術作品創作之整個歷程。由此看來，美術作品是由內涵（潛在層面）及形式（顯在層面）的兩大層面所構成。所以美術批評必須包含這兩種層面，並注意每一個環節與整體之關係以及環節間的互動性質。換言之，在探討某一環節時，必須跟整體環節發生關連，才能了解某一環節的性質與價值；另一方面，欲深入了解整個作品的性質、意義和價值時，必須經過每一環節的分析和探討，才會有深入而正確的理解。美術作品的創作，本來就有這一種二律相悖的性質，所以美術批評當然也就具有二律相悖的程序了。

前述美術批評的各種類型，可以說是在整個創作過程中，摘取或強調某一環節或某一層面而已，難免有以偏概全的缺點。例如，「背景批評」是強調「現實」和「美術家」性格的兩個環節；而「意向主義批評」或「主情主義批評」是注重「意義」的環節；「形式主義的批評」是重視「媒材」與「形式」的兩個環節。

批評程序是由批評層面與批評方式建構而成，所以美術批評教學的過程與美術批評的內涵，乃是一體的兩面。下表是一些美國美術教育家所提的美術批評教學的程序（過程）：

學 者	美術批評教學的程序	學 者	美術批評教學的程序
R.Smith (1967,1973) (註6)	描述 分析 解釋 判斷	M.Barkan &L.Chapman (1967) (註7)	描述 解釋 詮釋 判斷
S.Madeja & A.Hurwitz (1977) (註8)	感受作品 描述作品 分析作品的內容等性質 判斷作品的美感品質	E.B.Feldman (1967) (註9)	描述 形式分析 解釋 判斷
G.A.Mittler (1980) (註10)	描述 分析 解釋 判斷	W.D.Greer (1987) (註11)	描述 分析 解釋 判斷
E.L.Lankford (1984)	接受刺激 導向 關聯 解釋分析 綜合	T.Anderson (1988) (註13)	反應 敘述 形式分析 形式描述 解釋 背景 背景探究 綜合

表1. 各家所提美術批評教學的層面與程序

由表1，我們知悉最少的分爲四個過程，最多的分爲八個過程。然而我們從圖2得知，美術創作實由一系列的過程或環節所構成的，所謂四個或八個過程，乃是在這一系列歷程中，把它分割成四截或八截而已，所以討論孰優孰劣乃是無意義的事。或許，四個過程所涵蓋的層面跟八個過程所涵蓋的層面是相同的。另一方面，四個過程的名稱雖相同，可是其涵蓋的層面或重點不同時，批評的重點或要素就有所不同了。至於介紹各家美術批評各過程所涵蓋的層面，由於篇幅關係在此省略。毋寧，在此提出筆者的美術批評教學各過程的涵蓋層面和重點。

猶如前述，創作的過程是由「內涵」（潛在層面）到「形式」（顯在層面）的探討，所以美術批評教學的過程宜採取回溯的程序，即從我們知覺可以感受到的形式層面，逐漸追溯到抽象的內涵層面。換言之，從看得到的形式層面而進行到看不到的意義或內涵層面了。

表2是筆者所提的美術批評教學之過程，及各過程所要探討的重點和層面。教師在每一過程中的重點和層面的探討，最好運用問答法，刺激學生親自觀察與發現、感受與思考、問題解決與判斷。

有關發問的策略，筆者認爲G.Hewett and J.C.Rush所提的發問種類與

發問程序，在鑑賞教學時是相當有用的。它能刺激學生審視作品，發現美感特質，鼓勵思考與判斷。表3是他們的啟發性發問，依次序就增加其難度了。

	批評的重點和層面	指導策略	
美術批評教學的過程	簡單描述	<ul style="list-style-type: none"> • 感官可感受到的層面做為描述的開始。 • 對題材、主題、造形要素（色彩、線條、形狀、肌理）與形式，以及作品給予的氣氛感覺、印象等做簡單粗淺的描述。 	<ul style="list-style-type: none"> • 鼓勵學生以直觀感受到的印象、氣氛或感覺、感想直率地講出來。 • 此時不可批評學生所言的感受或見解。
	形式分析	<ul style="list-style-type: none"> • 探討作品製作中所運用的材料、技法及其特性。 • 探討作品中的色彩、形狀、線條、肌理等造形要素的處理方法。 • 個物描繪的特色 • 分析部分與部分、部分與整體間之關係。 • 探討運用何種構成的原理（或美的原理），把諸藝術要素組織為一整體。 • 探討作品之風格。 	<ul style="list-style-type: none"> • 依據Arnheim所提「知覺學習的階段」(註14)，宜由①到④的程序刺激和指導 ①觀察(個物或部分) ②視覺關係的描述(部分與整體、圓與地、群化關係等) ③選擇(捨棄與強調的要素、構成或組織原理) ④形式的法則化 • 中國畫亦可使用「六法」來探討。
	意義解釋	<ul style="list-style-type: none"> • 探討環境、文化、社會、政治、經濟等背景要素與作品的關係。 • 作家的個性、性格、思想、藝術觀等如何反映在作品上。 • 探討作品的內涵，即所含有的氣氛、感情、心情、主題意義、觀念、思想等。 • 探討作品所含有的圖像學之象徵意義。 	<ul style="list-style-type: none"> • 探討的程序宜由外在要素（背景層面）進行到內在要素（本質層面）。 • 從一般性進行到個別性。 • 從文化背景進行到作家的性格，直到作品特有的意義。
	價值判斷	<ul style="list-style-type: none"> • 運用上述學到的知識、概念為基礎，對作品的優劣與價值做合理的判斷，並能述其理由。 • 參考專家對此作品的批評與價值判斷。 	<ul style="list-style-type: none"> • 可從倫理、社會、教育、美的結構、作家意向、作品意義等多元觀點，下價值判斷。 • 判斷是多元的，所以沒有固定的結論（擴散性思考）

表2 美術批評教學的過程及各過程所探討的重點和層面

問題的種類	特質	舉例
導向性的（贊成、不贊成）	感覺的 形式的 表現的 技術的	這一幅畫是不是有很多紅色？ 這一件織物圖案的平衡，是不是對稱？ 你同意不同意這件光滑的雕塑，表達了和平的感覺？ 你能感覺到這件壺的粗糙表面嗎？
選擇性的（選擇其一）	感覺的 形色的 表現的 技術的	你在這幅畫中看到許多的紅或藍色？ 這一種平衡是對稱的或不對稱的？ 這個形狀使你感到寧靜或煩躁？ 這表面肌理是粗糙或光滑的？
平行性的（此外的知識）	感覺的 形色的 表現的 技術的	這一幅畫裏除紅色之外，還有其他的色彩嗎？ 除對稱外，還有其他種類的平衡嗎？ 這些光滑的形狀能產生其他的甚麼感覺？ 這件陶壺比起粗糙的那一件，有否更多的表面？
建設性的（特定的新知）	感覺的 形色的 表現的 技術的	你在這一幅畫裏能發現到什麼色彩？ 你看到的是何種類的平衡？ 在這一件雕塑上，你看到的是何種類的形狀，它能激發甚麼氣氛？ 藝術家如何處理這件陶壺的表面？
生產性的（一般的新知）	感覺的 形色的 表現的 技術的	你如何描述此幅畫的感覺特質之--？ 你能描述此件織物圖案的形式特性？ 這件雕塑在表達什麼？ 藝術家在塑造這件陶壺時，用到何種材料與技術？

表3 G.Hewett and J.C.Rush 的啟發性發問（註15）

爲了讓讀者了解表2所示的美術批評教學過程及各過程所探討的重點和層面，如何發展爲實際的教學，筆者設計了「美術批評教學舉例(一)」。它是依描述→分析→解釋→判斷的次序，以發問法使學生的觀察和思考有方向與重點，來達到教學的效果。

不過上述教學過程的次序，並不是一成不變的。筆者發現人物畫的題材，尤其是表達宗教、歷史、神話或風俗等主題，觀衆最大的興趣在於這主題在敘述甚麼故事？這一個人到底在做什麼等？對主題的意義與內涵首先產生極大的關心。尤其年齡愈小的學生，就想立刻知道這一幅畫到底在敘述甚麼故事，絕不會耐心的等待「形式分析」後，再來探討「作品的內涵」。所以，遇到宗教、歷史、神話等主題的作品，就宜採取描述→解釋→分析→判斷的教學過程次序。內容與形式是分不開的，有時先了解作品的內涵後，再來探討形式，反而能適切認知形式處理的優點與特色。「美術批評教學舉例(二)」是以歷史故事甚

強的主題作品，來做鑑賞教學的。此時，先探討作品的意義或內涵後，才來分析形式，會引起學生很大的興趣，能收到良好的教學效果。

五、美術批評教學舉例(一)

作品：馬蒂斯〈舞蹈〉1909年 油彩 101 5/8×153 1/2吋

紐約現代美術館藏

國立編譯館編，國中美術課本第二冊，頁44

(一)、教學目的(Goal)

- 1.鼓勵國中1-3年級學生鑑賞現代具象繪畫，而能從作品裡領會出其意義。
- 2.使學生了解野獸派的風格及馬蒂斯的風格特性。

(二)、教學目標(Objectives)：使學生能

- 1.說明馬蒂斯如何使用造形、色彩和技法來傳達作品的意義。
- 2.發展分析藝術所須的術語。
- 3.究明馬蒂斯風格的主要特徵。
- 4.運用馬蒂斯的構成原理到自己的繪畫製作上。

(三)、背景知識(Background)

二十世紀代表性畫家之一的馬蒂斯(Henri Matisse, 1894-1954)，以其強烈的色彩、簡潔的造形及曖昧的空間表現法，深深地影響到後代畫家。馬蒂斯是野獸派畫家之一（有一美術批評家以野獸來批評此派的風格，故名），所謂野獸派(Fauves)是把自然的形象隸屬於明亮而強烈的色彩，來做為表達個性的手段。他們不認為繪畫一定要寫實，所以在這幅〈舞蹈〉(Dance)裡，馬蒂斯大膽地放進了藍、綠、紅三色。這些強烈而並置的色彩，在色調來說差距不大，這是馬蒂斯及後代畫家常運用的典型色彩使用法。畫面上的形狀是簡潔化了，細節也省略，色彩也限定在紅、藍、綠的少數原色內，並以平塗的手法描繪出，這是馬蒂斯的風格特徵。人物雖然位於大自然的空間，不過馬蒂斯把人物和背景的空間結合在一起，否定了空間的後退，這也是塞尚(Cezanne)與畢卡索(Picasso)等現代畫家常用的空間表現法。

馬蒂斯風格的另一特徵是，常把帶有線條的形狀做反複排列，製造出有圖案感覺的畫面。在這一幅〈舞蹈〉裡，有輪廓線的舞者反覆連續地排列，譜出了節奏感。再者，舞者的手臂和頭，無形中形成了波浪狀，更加强了節奏與動感。其他，舞蹈者的曲線姿態及對比色相，能使觀者產生視覺振動，似整幅畫在跳舞的感覺。

(四)、教學過程(Teaching Process)：下面括弧內是問題的答案。

1.簡單描述

- (1)列出在畫面所看到的東西？（五個人在跳舞）
- (2)馬蒂斯的人物造形是寫實或簡單描繪？（簡單描繪）

(3)有反複的圖案和形狀否？（五人的手和頭，好像有反複的感覺）

(4)列出此畫裡所用的色彩？（紅、藍、綠）

2.形式分析

(1)請說明，在這一幅畫裡馬蒂斯如何使用線條來描繪人物，而譜出有節奏感和運動感？（人物與草地都使用曲線譜出節奏感與運動感）

(2)在高彩度的綠地與高彩度的藍天上，人物的紅色成了何種的視覺震撼？（冷暖色對比與補色對色，使人物有前進的感覺）

(3)舞者的手與頭形成了何種形狀？（波浪狀），而帶來何種的視覺效果？（反複的節奏感）

(4)五個舞者的紅色是相同的，抑或稍有變化和差異？它帶來何種的效果（避免單調、造成變化，譜出節奏感）

(5)請說明野獸派的色彩使用法和造形手法？（色彩是強烈而平塗。造形簡潔，有時扭曲或誇張）

3.意義解釋

(1)能從這幅畫裏領會出該時的法國是富裕、泰平與和祥的時代？（第一次大戰前，法國正值富強和平的時代）

(2)能從這幅畫裏領會出馬蒂斯的性格？（快樂、幸福、和諧的性格）

(3)舞蹈的主題是想表達出何種意義？（青春的活力與部族的人們一同歡樂。馬蒂斯從古希臘的瓶繪上取材，但仍不失其現代感）

(4)地面放得低，在畫面上譜出了什麼意義？（不受環境束縛，能自由舒暢地跳舞和歡樂）

(5)有限的空間、簡潔化的造形、平塗的色彩、裝飾性效果的畫面等，是否在其他現代繪畫裏能找到近似的作品？（畢卡索、杜菲、布拉克等人的作品）

4.價值判斷

(1)在這幅畫裡馬蒂斯成功地傳達出其訊息嗎？（成功）

(2)馬蒂斯在這幅畫裏表現出其野獸派風格的特徵？（以平塗強烈的色彩和簡潔而誇張的造形，敘述強烈的感情和個性，這些都是其野獸派風格的特徵）

(3)辯護或反駁這幅畫的倫理、社會、心理與美感上的意義與價值？（擴散性思考，沒有一定的答案）

(4)介紹專家的批評和判斷。

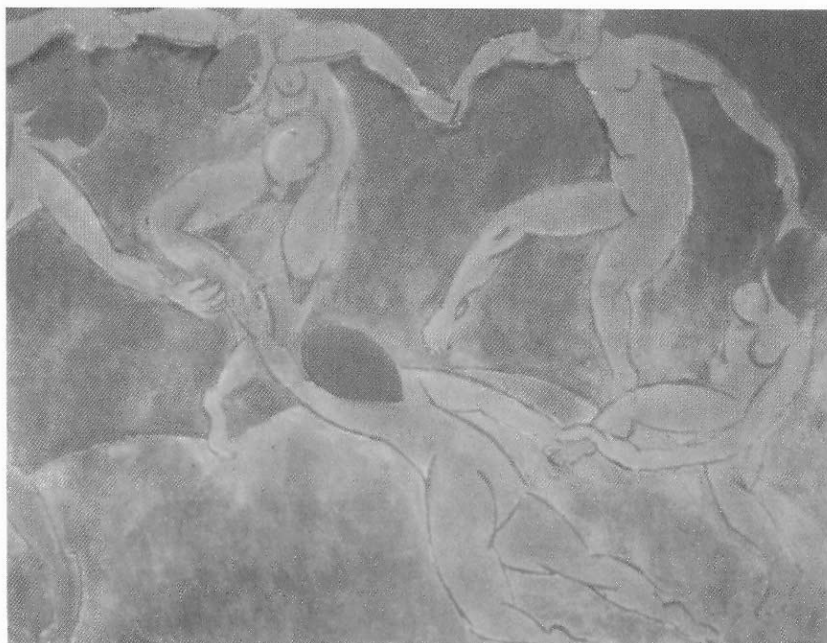
(五)、教學評量(Evaluation)

1.參考教學目標1-3，評量學生對分析、解釋、判斷過程時所問及的內容之反應。

2.藝術術語的獲得、了解與應用狀況。

3.野獸派及馬蒂斯獨特風格的認知。

4.鼓勵學生運用馬蒂斯的野獸派手法，去創作自己的作品。

馬蒂斯〈舞蹈〉1909年 油彩 101 5/8×153½吋
紐約現代美術館藏

六、美術批評教學舉例(二)

作品：大衛〈赫拉底兄弟的宣誓〉1784年

油彩 130×167 1/4吋 巴黎羅浮美術館藏

(一)、教學目的(Goal)

1.鼓勵國中學生及高中學生鑑賞西洋名畫，而能從作品裏領會出其美與意義。

2.使學生了解西洋新古典主義繪畫的風格。

(二)、教學目標(Objectives)：使學生能

1.究明大衛所開創的新古典主義繪畫的風格特徵。

2.了解新古典主義繪畫的精神。

3.認識〈赫拉底兄弟的宣誓〉畫作的內涵。

4.探討〈赫拉底兄弟的宣誓〉畫作的形式。

5.發展對美術批評所須的術語。

(三)、背景知識(Background)

法國新古典主義繪畫的開創者大衛(Jacques Louis David, 1748~1825)，26歲時獲得「羅馬獎」於1774~1781年留學義大利時受到古代雕刻追求完美的形式與高尚的內涵所感染，同時亦體會到卡拉發喬(M.M.Caravaggio, 1573

~1610) 的強烈明暗表現法所譜出的震撼力，於是放棄巴黎時代的洛可可風格，而想建立古代美術般的高貴藝術。1782年回國榮任為法國藝術學院的會員，奠定其藝術地位。1784年第二度赴羅馬時，製作了〈赫拉底兄弟的宣誓〉。該作在羅馬展出時，引起很大的騷動，而於1785年再度在巴黎沙龍展出時更引起廣大民衆的讚美與歡迎，因而該作被認為建立了新古典主義繪畫的高貴風格與發展方向。

新古典主義(Neo-classicism)可以說是對巴洛克和洛可可美術的反動，亦受到美術史家溫克曼(Winckelmann)所著「古代美術」一書的衝擊，使美術家對古希臘與古羅馬美術發生關心與興趣，而想回復到古代美術般完美的形式與高尚精神的表現。其藝術形式是，以結實的素描及均衡、端正、簡潔、嚴謹的構成為其最大特徵；而其主要藝術精神是，藉上述的藝術形式來傳達愛國、忠誠、勇敢、道德與民族思想。主題大多取自古代歷史和宗教、神話故事，來激起民衆的愛國與道德情操。

〈赫拉底兄弟的宣誓〉的主題是取自羅馬開國前的一則歷史故事。羅馬市與阿爾巴市(city of Alba)的糾紛將要演變為戰爭時，為了避免戰火波及到無辜的老弱婦孺起見，雙方商量各派三位戰士來決鬪而定勝負，最後就由勝利的一方來統治戰敗的一方。於是羅馬市就派赫拉底兄弟三人，阿爾巴市選拔克里亞底(Curiatii)兄弟三人來迎戰。六位戰士在雙方軍陣之前展開激烈的戰鬥，最後赫拉底兄弟中之一人活著回來，於是羅馬市宣佈勝利。赫拉底負傷回家後，發現自己的妹妹竟是克里亞底兄弟之一的未婚妻，忿怒之餘殺死其妹（畫面中最右第二人）。於是他以殺人罪被判徒刑，然而在老父哀求下法院終判緩刑。

大衛處理這故事，並不描繪激烈戰鬥的場面；代之的是，將出征時向老父發誓，一切為勝利否則戰死沙場。跟此三位戰士忠勇堅定的意志對比的是，右邊三位柔弱哀傷的婦女，其擔憂愛人性命之情，頗博取觀衆之同情。

(四)、教學過程(Teaching Process): 下面括弧內是問題的答案。

1.簡單描述

- (1)列出在畫面所看到的人物？（老父、戰士與婦女）
- (2)他們在做什麼？（看畫後，各自發表所見的）
- (3)他們是古代人呢，抑或現代人？（依據武器與服裝來判斷）
- (4)人物的描繪是否寫實而精細？（寫實、正確、精細）

2.意義解釋

- (1)由這幅畫裏來推測，作者大衛是如何的一個人？（充滿了愛國思想、民族精神、道德意識的人）
- (2)創作這幅畫的18世紀末葉，法國正值怎樣的時代與社會？（法國革命之前夕，所以此畫頗能鼓舞民衆的愛國、勇敢與民族情操）
- (3)老父舉起三把劍，而想把它交給三位兒子，你想這幕場面表達了甚麼內涵？（出征前向老父發誓，一切為勝利，否則戰死沙場等，表達了愛國與勇敢的情操）

(4)跟左邊三位勇敢與忠勇的戰士比較，右邊三位婦女是戰士的什麼人，她們在擔憂什麼？（戰士的妻或妹，擔心丈夫與愛人的性命）

(5)簡單講述「赫拉底兄弟」的戰鬥故事後，向學生發問：這幅畫能引發你如何的感想、印象或思想？（能鼓舞愛國、勇敢與道德等情操）

(6)大衛所創立的這種新古典主義美術，由這幅畫裏來推想，此派的美術大概是想表達怎樣的思想與精神？（表現愛國、忠勇、道德、犧牲等能激起民衆強烈的愛國思想與道德意識爲其主要內涵）

3.形式分析

(1)你想這幅畫是用水彩或油彩來畫的？（用油彩）

(2)肌肉、衣服、頭盔、大理石等的質感表現得很成功嗎？（很成功）

(3)大衛對三位戰士的肌肉與身體描繪，令人有怎樣的感受？（結實的肌肉、健壯的身體，甚有鬥志的意志，如雕刻般富有立體感的人物造形）

(4)此幅畫的人物，可分爲幾群？（三群）

(5)跟左邊的三位戰士相對稱的，右邊的婦女有幾人？再者，跟左邊三位鬥志高昂的戰士較之，右邊的三位婦女流露出甚麼感情？（三位婦女。不安、憂慮與哀傷之情，就由不整齊各自的姿態與俯首的表情中表達出。）

(6)後面簡樸幽暗的大理石室內，對前面的人物帶來如何的視覺作用？（幽暗的室內背景，會襯托光線較強的人物。再者，簡樸而冰冷的大理石室內，會製造嚴肅緊張的氣氛。）

(7)除三位戰士、三把劍、三位婦女、三群人之外，你在背景上還可發現跟「三」有關的東西嗎？（三個拱門。以「三」的數目來群化與統一畫面）

(8)三群人物間，有一股甚強的組織力，你能發現這種畫面效果是由甚麼所造成的？（三角形構圖）。

(9)由上述的形式分析，你能歸納出新古典主義繪畫的形式特徵？結實的素描與均衡、端正、簡潔、嚴謹的畫面構成。）

4.價值判斷

(1)在這幅畫裏大衛成功地傳達出其訊息嗎？（成功。）

(2)就倫理、社會、心理、教育或美感的觀點，來評量此幅畫的意義與價值？（擴散性思考，無一定的答案。）

(3)就大衛與新古典主義美術的表現精神，提出你的看法？（擴散性思考）

(4)介紹專家的批評和判斷

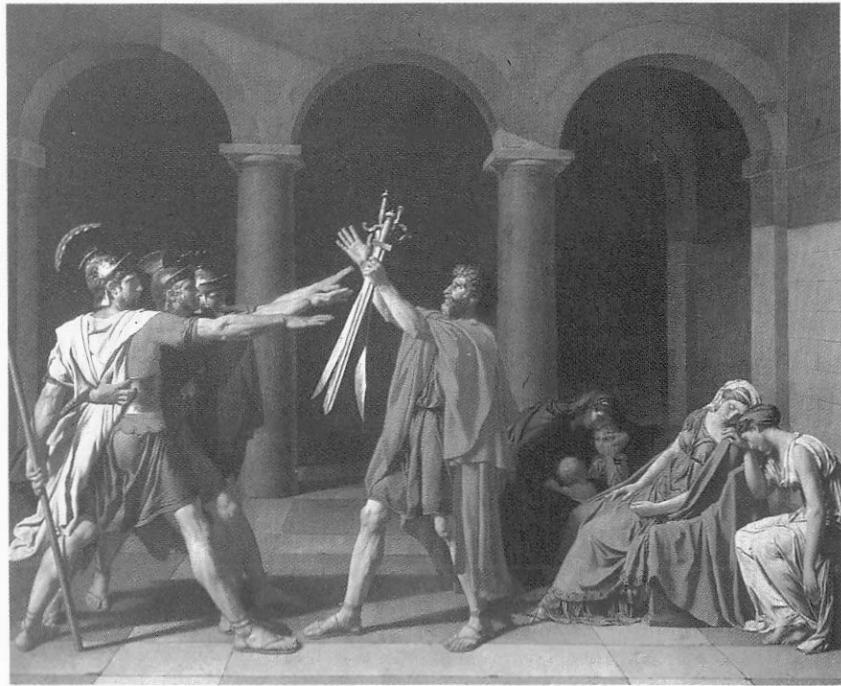
(五)、教學評量(Evaluation)

1.參考前面的教學目標1-5，評量學生對解釋、分析、判斷過程時所問及的內容之反應。

2.藝術術語的獲得、了解與應用狀況。

3.古典主義及大衛藝術風格之認知。

4.對〈赫拉底兄弟之宣誓〉畫作的內涵與形式之了解。

大衛 〈赫拉底兄弟之宣誓〉 1784年
油彩 130×167 1/4吋 巴黎羅浮美術館藏

七、結 語

美術史是以美術作品為對象來研究的一門學術，然而它是以某時代的一民族、一流派或一藝術家的一系列作品為對象，把類似的類型歸類在一起，闡明其美術風格的特徵，說明美術風格形成的原因，解釋促使其美術風格演變的動因。與此較之，美術批評是針對一件美術作品做較深入的探討，如分析其形式結構，了解美的原理或構成原則，認知作品的內涵和象徵意義等。由此看來，美術批評教學比起美學與美術史，較能引起學生的興趣，適合他們的需要與程度。故美術批評教學將是美術鑑賞教育的主體。

中外美術作品是該時代該民族的感覺、感情與思想的表達。透過美術批評教學，學生不僅了解上一代寶貴的感情、思想、價值觀及美術興味，並且也能發展自己的美感視覺和美感判斷，而這些能力絕不是單獨的美術創作教學所能培養。鑑賞與創作並重的美術教育，才是健全與平衡的美術教育。

(本文作者為國立台灣師範大學美術系、所教授)

註 解

- 註 一：三民書局新辭典（民28），台北：頁2060，頁1903。
- 註 二：The American Heritage dictionary, Second college edition. (1982), Boston: Houghton Mifflin Company, 121.
- 註 三：Smith, O. (1966). The logic of teaching the art. In R. Smith (ed). Aesthetics and Criticism in Art Education, Chicago: Rand McNally and Co., 50-51.
- 註 四：竹內敏雄主編（昭和49），美學事典，東京：弘文堂，141。
- 註 五：Argan, G. C. (1968). Art criticism and art history. Encyclopedia of World Art, New York: McGraw-Hill Book Co., Vol 1, 810.
- Stolnitz, J. (1960). Aesthetics and philosophy of Art Criticism, Boston: Houghton Mifflin Co., 442.
- 註 六：Smith, R. (1967). An exemplar approach to aesthetic education, Bureau of Education Research, College of Education, Univ. of Illinois Project, No. 6-3-6-06, 127-160.
- 註 七：Barkan, M. and Chapman, L. (1967). Guideline of Art Instructions through Television for the Elementary Schools, Bloomingland: National Center for School and College, 12.
- 註 八：Madeja, S. and Hurwitz, A. (1977). The Joyous Vision, New Jersey: Prentice-Hall, 11-12.
- 註 九：Feldman, E. B. (1967). Art as Image and Idea, New Jersey: Prentice-Hall, 295.
- 註 十：Mittler, G. A. (1980). Learning to look/looking to learn. Art Education, March, 17-21.
- 註十一：Greer, W. D. (1987). A structure of discipline concepts for Discipline-Based Art Education. Studies in Art Education, 28 (4), 227-233.
- 註十二：Lankford, E. L. (1984). A Phenomenological methodology for art criticism. Studies in Art Education, 25(3), 151-158.
- 註十三：Anderson, T. (1988). A structure for pedagogical art criticism. Studies in Art Education, 30(1), 30.
- 註十四：Amheim, R. (1969). Visual Thinking, California: California Univ. Press, 13.
- 註十五：Hewett, G. J. and Rush, J. C. (1987). Finding buried treasures: Aesthetic scanning with children. Art Education, 40(1), 42.

A STUDY OF ART CRITICISM INSTRUCTION

Hsiu-hsiung Wang

Art appreciation education has become more and more important in our country. One third of the content of our current secondary art curriculum is in art appreciation, and this ratio will be increased to one half in the next revision of our art curriculum.

Art appreciation includes aesthetics, art history, and art criticism among which students have shown most interest in art criticism. However, the research of art criticism instruction in our country is just at the beginning. This paper is a preliminary study of this field. It examines art criticism instruction from the following various aspects.

- (1) Finding out the theoretical basis of art criticism instruction, that is studying the types and schools of art criticism and explaining the character and limitation valued by each school.
- (2) Defining the role that art criticism instruction plays in the entire art curriculum, and its goal and domain.
- (3) Researching four steps of art criticism: Description, Analysis, Interpretation, and Judgement from a series of progress for art creation and the arrangement of ideas for art work as well as the essential factor, key point, and approaching order of each step that one should value and pay attention.
- (4) The sequence of above four critical steps is flexible. It's better rearranged as Description, Interpretation, Analysis and Judgement upon instruction if the theme of the art work is strongly narrative. For example, the theme of religion, history, mythology, etc.
- (5) Questioning strategy is applicable to art criticism instruction. It inspires students to attend, to discover, to think, and to judge.
- (6) Through two instructional examples, readers may understand how to apply the theory described above to practice.