

藝術心理學

藝術與創造

劉思量◎著

藝術家出版社印行

藝術心理學

藝術與創造

劉思量 / 著

1992年一月二版

藝術家出版社印行

藝術心理學——

藝術與創造 劉思量／著

——藝術創作與欣賞之理論與實際

發行人／何政廣

出版者／藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號 6樓

電話：3719692—3

總經銷／藝術圖書公司

台北市羅斯福路 3 段283巷18號 4樓

電話／3620578

郵撥帳號／0017620—0

編輯／林素琴

製版／立全彩色製版有限公司

定價：250元

版權所有 不准翻印

新聞局登記證第1749號

1992年元月二版

破解藝術的奧秘——代序

有三個人一起欣賞掛在牆上的一幅畫。

甲說：「畫是動的。」

乙說：「胡說，畫在牆上，怎麼是動的？」

甲說：「畫中的色彩，造型是筆曾經運動過的痕跡。」

乙說：「這沒道理，它現在是靜的。」

丙說：「兩位說的都對，畫是動的；也是靜的。但是我要告訴二位，不管畫是動是靜，你是動的。」

畫是靜的，大多數人都同意，我們要問靜的道理。

畫是動的，這本書就是要探討畫是動的道理。

你是動的，那是當然，但是你和畫之間有什麼關係呢？這更是本書探討的主題。

長久以來，藝術創作被視為是神秘，是神授，是奧秘。這與從事創作者對創作之秘訣，往往諱莫如深，密而不宣有關。密而不宣，其中可能是行而不知，或知而不能言，或其中可能本來就無秘密。藝術創作的原理和原則是學習或從事藝術創作者夢寐以求的知識，也是從事藝術欣賞的入門寶笈。本書從畫家也是創作理論家和藝術教育家：康定斯基，保羅克利之創作論出發；並介紹了完形心理學大師安海姆從知覺動力場觀點，分析藝術作品之特性；同時也介紹了藝術史家黑格爾、渥夫林、般若夫斯基從時代、風格文化和圖像學的觀點，解讀藝術作品的奧秘。此外，藉著對中國傳統畫論的排比對照，探尋東西繪畫所具有的共同原理原則。最後以藝術統合論試著歸納這許多古今中外，藝術創作論、藝術史論，藝術心理學的各家說法。希望這個工作為創作和理論之間搭起溝通的橋梁。書中雖以繪畫理論為主，但是創作的原理和原則有其普遍性。比如作品中「張力」的產生，視覺動力的關係，運用在其他藝術創作上，其理也一樣可通，這就要看我們能否融會貫通，活學活用，以創造之方法轉化創作的原則到相關的戲劇、舞蹈、音樂、文學的創作上。

這本書不是消閒的書，但是正如天下沒有不勞而獲的事物，要了解和體悟藝術的奧秘，花一些心力去研究破解奧秘的密碼，應該很值得。本書就是一本藝術的解碼書。正如藝術是在不完美中求完美，本書恐怕也有所疏漏，敬請讀者不吝指教，這樣會給本書一個求其完美的機會。

劉思量謹識一九八九、五月

目 錄

第〇章 引言—藝術為何存在／ 7

藝術與科學／ 10

藝術與藝術史、藝術批評／ 14

何謂藝術作品／ 15

第一章 藝術在表現什麼——藝術的內容／ 19

黑格爾的觀點／ 25

渥夫林的觀點／ 27

般若夫斯基的觀點／ 30

完形心理學家安海姆對內容的看法／ 40

中國傳統畫論對內容的看法／ 45

第二章 藝術如何表現——藝術的形式(-)／ 57

何謂形式／ 58

康定斯基之藝術造形理論／ 68

■點之特性／ 70

■點與面之關係／ 71

■線之特性／ 72

■折線之聲音和基調／ 73

■面之特性／ 82

■線和邊界、基面之關係／ 86

■形與基面之關係／ 88

保羅克利繪畫形式之理論／ 92

■自然與藝術／ 95

■點／ 100

■線及其強弱／ 104

- 線之樣態／ 106
- 由線到面／ 109
- 三種基本形／ 110
- 張力、運動、韻律、動力／ 112
- 圖畫中之空間／ 116
- 中點透視法／ 119
- 線條、明暗調值、色彩與長度、重量、質量之關係／ 122
- 結構與韻律／ 127
- 明暗值之重量與顏色之質量關係／ 136
- 中國傳統畫論對於藝術形式之觀點／ 141
- 筆墨／ 147
- 用色／ 150
- 皴擦點染／ 152

第三章 藝術如何表現——藝術的形式(二)

／ 155

- 完形心理學家安海姆之形式理論／ 156
- 造形／ 165
- 形式／ 171
- 空間／ 176
- 光線／ 186
- 色彩／ 193

第四章 完形心理學之藝術理論／ 201

- 完形心理學的藝術研究方法論／ 209
- 完形心理學之美學觀／ 212
- 完形心理學之藝術理論／ 215
- 結論／ 223

第五章 藝術行為之主體(一)——人類感覺與

知覺之生理基礎／ 227

神經傳導與神經系統／ 229

身體感覺／ 234

視覺／ 235

聽覺／ 243

運動生理／ 247

肌肉與運動／ 250

第六章 藝術行為之主體(二)——心理學理論

對藝術行為之解釋／ 255

精神分析眼光中的藝術心理／ 257

完形學派藝術論／ 259

行為主義的藝術論／ 260

資訊理論的藝術論／ 262

認知心理學的藝術論／ 263

第七章 誰在從事藝術活動(一)——藝術欣賞

與藝術判斷／ 267

藝術欣賞與藝術判斷／ 268

藝術行為之認知反應／ 269

藝術欣賞之情感反應／ 271

藝術欣賞之行動反應／ 275

藝術判斷之標準／ 277

第八章 誰在從事藝術活動(二)——藝術創作

和創造的人格／ 285

創作與創造 286

創造之動機／ 287

創造性之人格／ 291

阻礙創造力之因素／ 294

創造力之訓練／ 300

第九章 過去、現在、未來——走向理論之

統合／ 311

統一論證法／ 313

無形參考架構／ 322

有形參考架構／ 327

內容與形式之統合／ 329

名詞索引 / 342

藝術心理學

藝術與創造

劉思量 / 著

1992年一月二版

藝術家出版社印行

破解藝術的奧秘——代序

有三個人一起欣賞掛在牆上的一幅畫。

甲說：「畫是動的。」

乙說：「胡說，畫在牆上，怎麼是動的？」

甲說：「畫中的色彩，造型是筆曾經運動過的痕跡。」

乙說：「這沒道理，它現在是靜的。」

丙說：「兩位說的都對，畫是動的；也是靜的。但是我要告訴二位，不管畫是動是靜，你是動的。」

畫是靜的，大多數人都同意，我們要問靜的道理。

畫是動的，這本書就是要探討畫是動的道理。

你是動的，那是當然，但是你和畫之間有什麼關係呢？這更是本書探討的主題。

長久以來，藝術創作被視為是神秘，是神授，是奧秘。這與從事創作者對創作之秘訣，往往諱莫如深，密而不宣有關。密而不宣，其中可能是行而不知，或知而不能言，或其中可能本來就無秘密。藝術創作的原理和原則是學習或從事藝術創作者夢寐以求的知識，也是從事藝術欣賞的入門寶笈。本書從畫家也是創作理論家和藝術教育家：康定斯基，保羅克利之創作論出發；並介紹了完形心理學大師安海姆從知覺動力場觀點，分析藝術作品之特性；同時也介紹了藝術史家黑格爾、渥夫林、般若夫斯基從時代、風格文化和圖像學的觀點，解讀藝術作品的奧秘。此外，藉著對中國傳統畫論的排比對照，探尋東西繪畫所具有的共同原理原則。最後以藝術統合論試著歸納這許多古今中外，藝術創作論、藝術史論，藝術心理學的各家說法。希望這個工作為創作和理論之間搭起溝通的橋梁。書中雖以繪畫理論為主，但是創作的原理和原則有其普遍性。比如作品中「張力」的產生，視覺動力的關係，運用在其他藝術創作上，其理也一樣可通，這就要看我們能否融會貫通，活學活用，以創造之方法轉化創作的原則到相關的戲劇、舞蹈、音樂、文學的創作上。

這本書不是消閒的書，但是正如天下沒有不勞而獲的事物，要了解和體悟藝術的奧秘，花一些心力去研究破解奧秘的密碼，應該很值得。本書就是一本藝術的解碼書。正如藝術是在不完美中求完美，本書恐怕也有所疏漏，敬請讀者不吝指教，這樣會給本書一個求其完美的機會。

劉思量謹識一九八九、五月

目 錄

第〇章 引言—藝術為何存在／ 7

藝術與科學／ 10

藝術與藝術史、藝術批評／ 14

何謂藝術作品／ 15

第一章 藝術在表現什麼——藝術的內容／ 19

黑格爾的觀點／ 25

渥夫林的觀點／ 27

般若夫斯基的觀點／ 30

完形心理學家安海姆對內容的看法／ 40

中國傳統畫論對內容的看法／ 45

第二章 藝術如何表現——藝術的形式(一)／ 57

何謂形式／ 58

康定斯基之藝術造形理論／ 68

■點之特性／ 70

■點與面之關係／ 71

■線之特性／ 72

■折線之聲音和基調／ 73

■面之特性／ 82

■線和邊界、基面之關係／ 86

■形與基面之關係／ 88

保羅克利繪畫形式之理論／ 92

■自然與藝術／ 95

■點／ 100

■線及其強弱／ 104

- 線之樣態／ 106
- 由線到面／ 109
- 三種基本形／ 110
- 張力、運動、韻律、動力／ 112
- 圖畫中之空間／ 116
- 中點透視法／ 119
- 線條、明暗調值、色彩與長度、重量、質量之關係／ 122
- 結構與韻律／ 127
- 明暗值之重量與顏色之質量關係／ 136
- 中國傳統畫論對於藝術形式之觀點／ 141
- 筆墨／ 147
- 用色／ 150
- 皴擦點染／ 152

第三章 藝術如何表現——藝術的形式(二)

／ 155

- 完形心理學家安海姆之形式理論／ 156
- 造形／ 165
- 形式／ 171
- 空間／ 176
- 光線／ 186
- 色彩／ 193

第四章 完形心理學之藝術理論／ 201

- 完形心理學的藝術研究方法論／ 209
- 完形心理學之美學觀／ 212
- 完形心理學之藝術理論／ 215
- 結論／ 223

第五章 藝術行爲之主體(一)——人類感覺與

知覺之生理基礎／ 227

神經傳導與神經系統／ 229

身體感覺／ 234

視覺／ 235

聽覺／ 243

運動生理／ 247

肌肉與運動／ 250

第六章 藝術行爲之主體(二)——心理學理論

對藝術行爲之解釋／ 255

精神分析眼光中的藝術心理／ 257

完形學派藝術論／ 259

行爲主義的藝術論／ 260

資訊理論的藝術論／ 262

認知心理學的藝術論／ 263

第七章 誰在從事藝術活動(一)——藝術欣賞

與藝術判斷／ 267

藝術欣賞與藝術判斷／ 268

藝術行爲之認知反應／ 269

藝術欣賞之情感反應／ 271

藝術欣賞之行動反應／ 275

藝術判斷之標準／ 277

第八章 誰在從事藝術活動(二)——藝術創作

和創造的人格／ 285

創作與創造 286

創造之動機／ 287

創造性之人格／ 291

阻礙創造力之因素／ 294

創造力之訓練／ 300

第九章 過去、現在、未來——走向理論之

統合／ 311

統一論證法／ 313

無形參考架構／ 322

有形參考架構／ 327

內容與形式之統合／ 329

名詞索引 / 342

第〇章 引言 — 藝術為何存在

- 最早的藝術是爲了歌頌神、讚美神的。
- 人遺棄了神、卻發揮了神的屬性——創造。
- 創造的「行動」就是一種修持，一種回歸，一種還原，就是膜拜，就是敬禮。
- 創造在打破時、空環境的限制，希望在有限的時空中，表現出無限宇宙的意義。
- 近代藝術和金錢結緣，藝術價值變成金錢價值，和功利同生共死。
- 藝術與科學同在追求本質，追求精確，追求真象和真理，同在以有知拓展未知。藝術的精確是在單一作品中，無可改變，不能複製，不能替代的唯一精確。
- 藝術是用體現的方式，追求事物的真實，次序和精確，也就是藉著媒體，賦予人類精神的具體存在。
- 藝術作品是人手所造、獨特，並具有保存和審美價值的具體事物。
- 藝術是藝術家透過藝術去了解世界和他自己的方法。

第0章 引言——藝術為何存在

人類有很多行為和其他動物是不同的，會笑是其中的一種，會用語言有效溝通，會使用工具，會運用邏輯和視覺思考，會直立行走，會用火，會以文字或視聽器材記錄和累積經驗，會崇拜神或上帝，會做好事和壞事，也會判斷事物的好壞……。但其中一件最不可思議的，是藝術創作和藝術欣賞的行為。

藝術不是生存所必須的，可有可無，可是對某些人來說少了它，雖生猶死，對整個文化來說，少了它，人類歷史的三分之一將是一片死白，另外三分之一留給了知識的累積，最後三分之一是人類其他活動的記錄。

藝術價值是最不可靠的浮動匯率，有人視之如糞土，有人珍之如拱璧。藝術就在這種極端矛盾、不相容的相容下和人類歷史共同傳之久遠。

世界上沒有一件事是這樣令人爭議的。

世界上也沒有一件這樣令人爭議的事，而依然有更多人，傻得不顧爭議去做它。

藝術行為為什麼會存在？藝術品為什麼會流傳？這就是最引人爭議的問題。

最早的藝術，不論音樂、戲劇、美術、舞蹈、除了少數是生活的記錄以外，都是為了歌頌神、讚美神的。歌頌神，因為他的大能，使人們獵獲食物、穀物豐登、克敵致勝。藝術在歌頌讚美之餘，也娛樂了自己，所以最早的藝術行為是功利的、諂媚的、是結合了歡樂、功利而以美的表達為手段合併存在的。因為歡樂，所以二十世紀三十年代，人類後裔的佛洛伊德的精神分析學，認為藝術的行為，無非在求人類原慾的滿足，藝術品不過是人類藉著昇華、替代等方式，表達不被社會所接受的潛意識中的慾望，因而滿足了快感。唯其功利，所以藝術品在拍賣市場被貼上標籤，寫下價錢，造成惡例，以票房和金銀來

標示藝術的價值。從此藝術和金錢結緣，藝術價值變成了金錢價值，和功利再度同生共死，萬劫不復，永垂不朽。

當人類變得更「聰明」，更有能力，更能克服環境的困難之後，神死了，死在人的聰明之手，人類開始相信自己，而藝術不再為神存在。神的地位逐漸退化為星期天的禮拜堂，節慶的祭獻，與人類偶而失意、挫折、灰心的避難所。神不再是無所不在，祂只存在於教堂、寺廟與少數人的心中。但在人類遠古的潛意識中，依然忘不了曾經有這麼一位造物者，曾經祂締造了這個世界，或者也曾經締造了人類，祂的名字也許叫上帝，或者叫盤古，甚至阿波羅，可能叫阿拉，也可叫造化，甚或叫因緣，也有稱空無，難免叫大有，玄學稱為道。總之，人類為解答「宇宙是怎樣來的？最初人類是怎樣成形？」這個問題，用盡了各種科學、文學、哲學、神學的手段，不論所提供的答案是多麼的膚淺或深奧，人們依然相信冥冥之中，有著某種力量，來自於一種不可知的處所，作用在這個世界，以創造為手段，使這個世界成形、發展、流變和前進。

人遺棄了神，也失落了精神的支柱。

人類因為遺棄，從此開始了搜尋，一種方式是經由知識的追求，是知性的理性的科學的；一種是對於完美的追逐，是感性的悟性的藝術的。兩種追求方式有著共同的特性——肉體的修行，精神的追求，創造的成形。人不知此神身在何處？容顏若何？但是祂所創造的事事物物俱在眼前。人因為遺棄而不敢再奢望看到神的聖顏，人們開始以更加的自信相信，相信自己具有神性，這種神性就是創造的原動力，因而他們開始模擬創造的過程，在我們日常用語中，這種模擬是斑斑可考的：譬如一幅好畫，我們說它是「巧奪天工」；醫師手術高明，我們稱為「功同造化」；戲演得好，我們稱為「傳神」；音樂高妙稱之「天籟」；雕塑精美謂之「鬼斧神工」「妙造自然」。

人失落了神，卻發揮了神的特有「屬性」——創造。在追求創造的過程中，追求本身即為一種精神的表現。不論其結果最後以什麼形式、物質、媒體或行為來表現，無一不是神性的轉化。這種轉化代表了一種揚棄，同時也是一種收獲。在揚棄和收獲並存採合中，有一種宗教的情操。沒有偶像，不是膜拜，不拘儀式，創造的「行動」，就是膜拜，就是敬禮。因而宗教成為一種行動，一種修持，一種回歸，一種還原。創造因而是