

美術論叢 34

美術心理學

THE PSYCHOLOGY OF ART

創造・視覺與造形心理

王 秀 雄

HSIU-HSIUNG WANG

統一編號

031722801330

ISBN: 957-00-0331-6

9 789570 003314

臺北市立美術館
TAIPEI FINE ARTS MUSEUM

数据加载失败，请稍后重试！

美術心理學：創造・視覺與造形心理=The psychology of art / 王秀雄作……修訂版。

臺北市：北市美術館，民80
面：公分——（美術論叢：34）
參考書目：面
ISBN 957-00-0331-6（平裝）

1 藝術—心理方面

901.4

80004455

美術論叢 34

美術心理學

THE PSYCHOLOGY OF ART

作 者／王秀雄
發行人／黃光男
總編輯／李既鳴
主 編／林吉峰
編 審／王素峰
執行編輯／鄭惠美
美術設計／馮健華 陳瓊瑜
文字助理／黃祥裕、陳雪妮、鄭瑞瑜
陳武良、丁素宜
總 務／卓琇琴、蘇乾金
會 計／馬雲彩
發 行 所／台北市立美術館
台北市中山北路三段181號
電話：(02)25957656
承 印／台彩文化事業股份有限公司
中華民國八十年十一月修訂版
中華民國九十年九月再版
ISBN：957-00-0331-6(平裝)

美術心理學

THE PSYCHOLOGY OF ART

創造・視覺與造形心理

王秀雄

HSIU-HSIUNG WANG

目錄

序	8
修訂版序	9
前 言	12
第一章 藝術創作的動機與內容	17
第一節 舊學說之商榷	20
第二節 原我、自我、超自我	27
第三節 佛洛伊德學說	34
第四節 阿德勒與楊格的學說	39
第五節 夢與藝術	43
第六節 馬斯洛的創造動機新釋	49
第七節 藝術家的病誌	54
第八節 作家與作品	59
一、達文西	
二、米開蘭基羅	
三、德拉克洛瓦	
四、塞尚	
五、夢克	
第九節 兩種對立的藝術類型	89
第十節 美術風格的心理	95
一、狩獵、農耕與游牧民族的美術	
二、中世紀基督教美術與中國美術的象徵主義	
三、抽象藝術	
四、超現實主義	
第二章 圖形	119
第一節 「物」視認之條件	120
第二節 「圖與地」(物與背景)的原理	128

第三節 「圖與地」原理在美術上之研究	141
第四節 簡潔化原理	160
第五節 簡潔化原理在美術上之應用	169
第六節 形之恒常性	183
第七節 視覺認知	201
 第三章 畫面之構成	 209
第一節 平衡	210
第二節 羣化原則	233
 第四章 動勢	 261
第一節 無運動的運動	262
第二節 造形上動勢的視覺生理學根據	267
第三節 比例與楔形能造出動勢	275
第四節 定向之轉換易造成動感	285
第五節 斜向之力動效果	289
第六節 採取最大之運動量	294
第七節 長時間之運動表現——旋轉盤效果	298
第八節 變形所造成之動勢	310
第九節 從物理的力量能體認出動勢	317
第十節 力動性的構圖	322
 第五章 繪畫的空間	 333
第一節 立體感的生理學根據1	334
第二節 立體感的生理學根據2	338
第三節 平面形的立體感根據	344
第四節 繪畫上的空間表現法	355

第五節	重疊法的優點	371
第六節	線透視畫法與埃及表現法	377
第七節	前縮法	386
第八節	透視圖焦點世界的象徵意義	391
第九節	繪畫空間的無限性與有限性	395
第十節	複合透視畫法	397
 參考書目		 405

序

美術創作及美術鑑賞是屬於個人高層次的精神活動。由於時代思潮的衝擊，以創造的觀點解釋藝術家的創作動機與藝術心理，並具體分析各種視覺認知與造形原理的「美術心理學」一書，在國內已有廣受矚目與研究的趨勢。

王秀雄教授平生致力美育，更關注國內美術學術的發展，曾以「達達人的創造心理探釋」一文，發表於本館所舉辦的「達達國際學術研討會」，引起國外學界相當重視，因為它不但是美術心理學理論的實踐與發揮，對於客觀透視藝術家的心靈活動更是獨具隻眼。近年來王教授愈精益求精，就累積多年的講授經驗與研究心得，修訂其已發行數版的「美術心理學」，書中增列諸多創獲，內容更臻完備、詳實。

本書以多種相關史料與圖例有系統地闡釋藝術品的精神面與物質面，共有兩大重點：以藝術家的創作心理之分析為第一個重點，其中探討藝術家創作的動機、人格與風格的關係及其藝術作品的表現；第二個重點則探討美的形式，包括諸種藝術造形心理以及原理原則。本書對藝術家的作品風格及其所含攝的精神動機有精闢的剖析，無論對美術創作者或美術欣賞者將都有莫大的助益。

非常感謝王秀雄教授，應允本館出版此一力作，不但願見其豐富本館從事社會美育的內涵，更期盼本書能引起學術界、藝術界對美術心理學的進一步研究，並透過各種不同的展覽、教學與研究的機會，對藝術品或藝術現象作多方的探討，以推展國內大眾普遍愛好藝術與研究藝術的風氣，從而增進美感經驗以及體認藝術內涵。

台北市立美術館館長 黃光男謹識
中華民國八十年十一月

修訂版序

這本美術心理學自從一九七五年出版後，未曾修訂過。中間雖經過數版，但每一次印刷時不是筆者很忙，就是趕赴再版以配合上課之需，以致來不及修訂。

今年暑假，筆者自美回國後，決意對這一本美術心理學做一次好好的修訂。除調換更好的圖片之外，亦增添了若干章節。即第一章第六節的「馬斯洛的創造動機新釋」，及第二章第七節的「視覺認知」，與第三章第二節羣化原則的在樹立企業形象的應用等。當然，這些新內容乃是近年來美術心理學的研究收穫，可補充舊學說之不足。

美術心理學的應用範疇，近年來日益擴張。例如，在美術史的方法學上，以美國哥倫比亞大學的夏畢洛（Meyer Schapiro）為主的學者主張，藝術現象是很複雜的，很難以某一個觀點或某一學說來解釋殆盡，最好採取「統合方法學」（Integrated Methodology）來探討。亦即，動用「精神分析學」、「知覺心理學」、「社會學」、「歷史學」、「風格史」、「圖像學」等多元的學術，對某一藝術現象做多方的解釋，比起以往的方法論較來得完美。職是之故，在美術史的領域上，就積極的採用美術心理學的知識，來解釋風格的形成及演變現象了。於一九八八年在台北市立美術館舉辦的「達達國際研討會」上，筆者發表一篇「達達人的創造心理探釋」，引起與會國際學者的注意。他們認為迄今為止，還沒有見到以創造心理的觀點來解釋達達人的創造動機及藝術性質，堪稱獨特性頗高的一篇論文。由此可見，舊史實若以新學說、新觀點來探討時，亦會產生新內容、新意義與新解釋。

在美術教育方面，美術心理學的貢獻可說是很大的。因為美術心理學能具體地敘述各種視覺認知與造形原理，無論對教師與學

生，均能提供有效的教學。近年來（一九八四年以降），美國的「學科為基礎的藝術教育」（Discipline-Based Art Education，簡稱DBAE）主張，無論在表現與鑑賞的教學，應跟其他學科一樣，教師最好提供有系統與有次序性的視覺認知與美術知識，使得學生的美術能力得到有效的發展。此時，無論在教學與課程組織上，美術心理學就能發揮很大的作用。

但願讀者能從這一本書上，有所收穫，並祈指正與批評。

一九九一年秋，於師大美研所
王秀雄

前 言

有些讀者或許對這門學術感到很陌生吧！筆者在出國以前對「美術心理學」這一名詞，甚至連聽都沒有聽過。

對美術研究的學術，從來就有那歷史悠久，且目標論及方法學均完善的「美學」及「美術史」的兩大門學術。前者的研究目標是，不管時間之前後，凡是屬於藝術與美的範圍內的話，就可發見其共同的「美之本質、原理以及機能」，用此來解釋及連繫各種藝術之間的關係，並對這些原理與本質等給以價值的批判，故美學是超時間性的，它的研究方法是形而上的思索，是哲學的思辨。與此對立的後者是，把美術的演進依照時間的次序，加以記載並敘述的一門學問。對各種美術的得失及價值並不予批判，只按照歷史的進展客觀地記載出各種美術的變貌，以及解釋風格的演變。因而美術史是時間性的，它的研究方法是屬於歷史學的。

藝術作品是作家的生活體驗、感情、思想及人格的投射，作家把這些內容透過美的形式傳達出。因而一件作品離開作家之手後，尤如人一樣藉其美的外衣吸引觀眾，並傳達出其內蘊的感情及思想給觀眾，而引起他的共鳴。由此看來，一件藝術作品很像人類一樣，既具有物質（美的形式）的一面，又具有精神（內容）的一面，兩者不可分割，很緊密地結合為一體，以營藝術的生命。藝術作品之內涵，既然是作家生活體驗、感情與人格的表達，則他早期的生活狀況以及其所處的環境，無形中就作用於作家的感情與思想裏，甚至亦影響到他的人格形成。因而欲理解一個人的藝術、甚至某時代的藝術風格時，忽略了作家、民族與時代等心理方面的研究，則對他的美術僅是一知半解，談不上適切的了解。另一方面，做為物質存在的那些美的形式，即藝術作品上的種種造形是如何從作家的視覺心理下所產生的，以及它能給觀眾留下何種的視覺效果，又某種造形與形式能傳達出什麼內容等，對這種造形的共同知覺的原理若不追究的話，藝術家也不能很有效地創作其造形，觀眾亦沒有辦法徹底了解作家的藝術。

可惜得很，美學只是形而上的思索，批判的各種價值；反之，美術史是集積那些美術事實依照時間的演進加以記載解釋而已，均不對從事創作的作家及作品做一心理的分析與研究，難怪上述兩門學術對藝術的問題都不能給我們滿意的解答。創作美術以及鑑賞美術，永遠是屬於個體的心理與精神活動。欲理解美術而忽略了這種心理研究，則等於緣木求魚不足了解美術，故針對上述兩者之缺點，「美術心理學」近年來乃成立，並與美學、美術史並駕齊驅有蓬勃發展的趨勢。

對藝術從事心理研究，醞釀於二次大戰前，等到二次大戰後才正式見到「美術心理學」的成立。雖歷史很短，然而其成長實有後來居上之勢，各國從事此門學術的研究者頗不乏人，例如德國的蔑茲格、溫格勒；法國的惠格、沙特；美國的安海姆；日本的本明寬與波多野完治等，皆是斯界的佼佼者。筆者第一次接觸此門學術甚覺得生動有趣，宛如站在藝術家創作的立場而說話的一門學術，不像美學及美術史似的僅止於隔鞋抓癢，追究不到藝術創作的堂奧。

藝術作品的存在，既有精神的一面，又有物質的一面，本書之結構乃依據此原理把它分為兩大部。第一部是屬於前者的，主要在探討藝術家創作的動機、其人格如何影響到他的風格及其作品之真正內容等，像這種創作心理之分析，筆者完全把它集中在第一章內討論。至於第二章以後的諸種造形心理以及其原則，乃是屬於第二部的物質存在（美的形式）一面的，因為範圍頗廣，筆者把它闢為四章分別探討。

說實在的，藝術家的創作心理，以及其作品所含蘊之內涵，甚至造形的視覺行為，是頗為錯綜複雜很不易加以分類整理，不過為了有系統的研究與明確的敘述起見，筆者也與別的學術一樣，把它勉強給予分類與組織了。故深望讀者理解：作家創作的心理與行為是不可截然分類，而其心理進展更無前後與內外之分別可言的這個道理後，打破結構把它融會貫通，則對這門「美術心理學」有更進