

现代心理学丛书

知识

05

造形艺术

心理学

高庆年

B84-05
3
2

现代心理学丛书

高庆年

现代心理学丛书

造型艺术 心理学

知识出版社

造形艺术心理学

高庆年

知识出版社出版

(北京阜成门北大街17号)

新华书店总店北京发行所发行 天津蓟县印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张7 字数 152 千字

1988年3月第1版 1988年3月第1次印刷

印数: 1—15000

ISBN 7-5015-0012-6

定 价: 1.80 元

出 版 说 明

为适应我国当前文化教育、科学技术、政治思想、经济管理以及行政领导部门的广大读者学习心理科学知识的需要，我们组织编写了《现代心理学丛书》。这套丛书的主要特点是介绍心理科学中正在兴起的分支学科的基本理论、原则、方法与技巧，内容上侧重于实际应用，文字上力求简明。这套丛书包括：《咨询心理学》、《消费者心理学》、《劳动人事心理学》、《造形艺术心理学》、《女性心理学》、《男性心理学》、《政治心理学》、《新闻出版心理学》、《台湾心理学》、《宗教心理学》等书，其中多种书在国内是第一次作系统地、全面地、通俗地介绍。我们希望这套丛书对正在探索心理科学新境界的广大读者有所帮助。

丛书主编 张人骏

前 言

随着现代科学的发展，心理的学研究领域已涉及到社会生活的各个方面，并与实际应用紧密结合。广大美术工作者、艺术家、理论家、美术爱好者以及心理学界、美学界，都开始关注探讨造形艺术心理学的研究课题。笔者现将多年来在造形艺术心理学方面的一些考查、实验与研究所得，以及学习国外资料的体会汇集成本书，以此粗浅之见求教于有关专家和广大读者。

造形艺术心理学是文艺心理学的一个分支，具有边缘学科性质，属于应用心理学。其研究的领域很广，本书仅从造形艺术心理学的一些主要方面，扼要论述造形艺术的心理功能、审美认知、外形式的心理作用、艺术兴趣与成就动机、造形艺术基本技能的形成与发展、创作思维以及创造能力与艺术才能等问题。

本书在编著过程中，曾蒙中国社会科学院哲学研究所美学研究室滕守尧副研究员的热情指导和细心审阅，得助于中国大百科全书出版社美编室陈毓唯同志利用业余时间全书绘制插图并协助名画翻拍工作，仅此致以衷心的感谢。

作 者

1987.2。

毕加索

格尔尼卡

韩熙载夜宴图

顾闳中

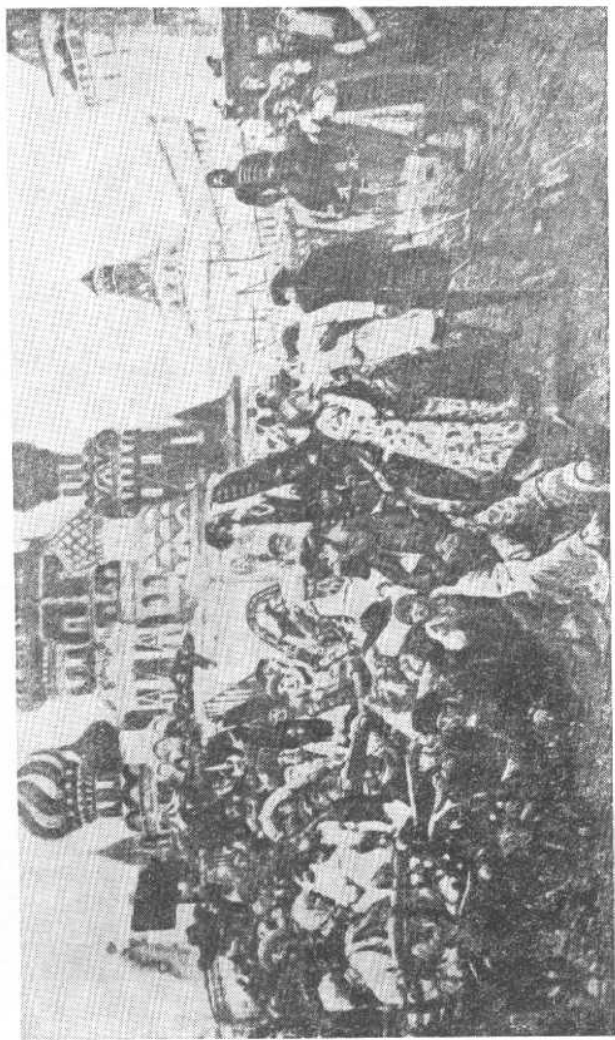
伏尔加河上的纤夫

列宾

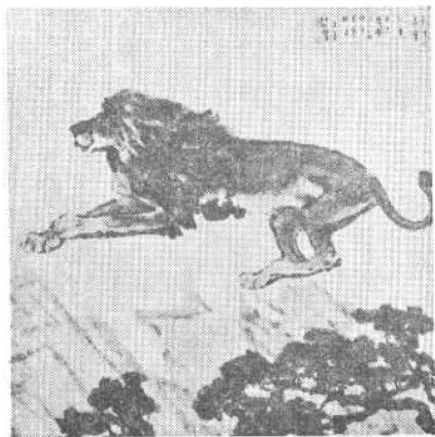
愚公移山

徐悲鸿

近卫军临刑的早晨

苏里柯夫

醒 獅

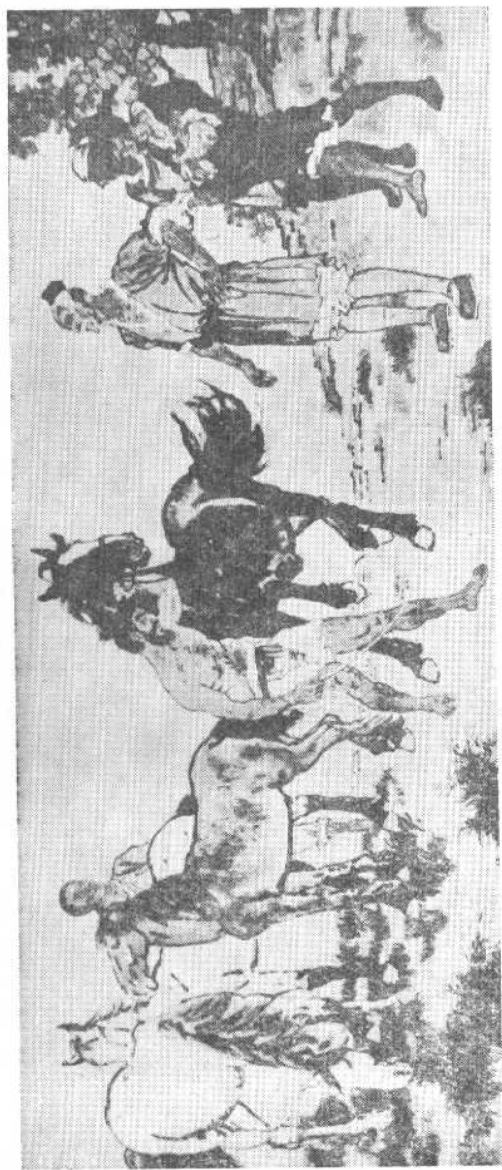
徐悲鴻

奔 馬

徐悲鴻

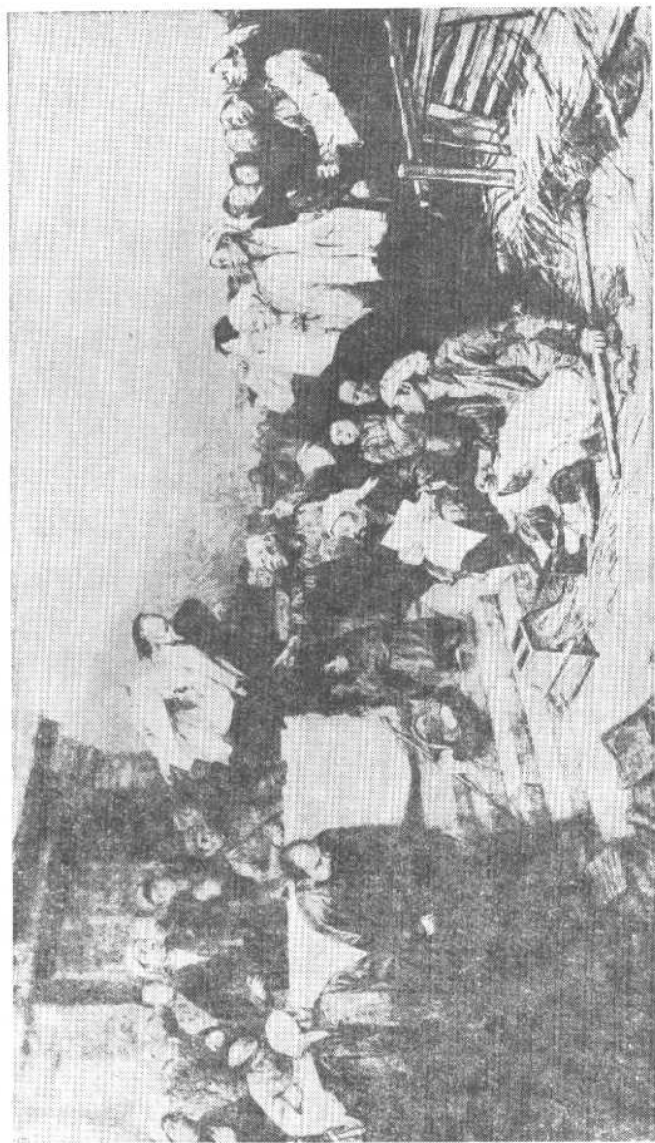
徐悲鸿

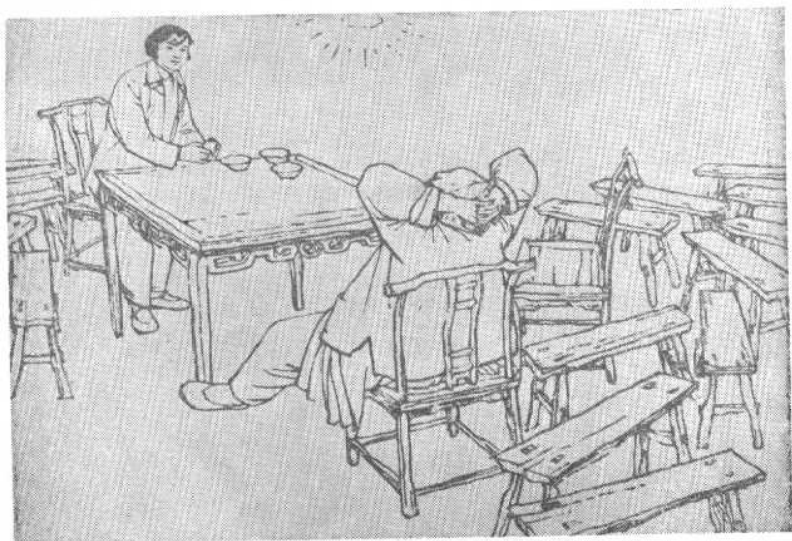

九方皋

王式廓

血衣

山乡巨变(八)

贺友直

山乡巨变

贺友直

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 什么是造形艺术	(1)
第二节 造形艺术心理学的任务、对象和方法	(4)
第三节 研究造形艺术心理学的意义	(10)
第二章 造形艺术的心理功能	(14)
第一节 造形艺术与信息交流	(14)
第二节 信息函纳与信息延生	(21)
第三节 外形式中合与心理平衡	(35)
第三章 造形艺术认知的心理特征	(46)
第一节 欲望性的认知结构	(46)
第二节 认知感受与情绪感染	(53)
第三节 通过形象语言和联想进行认知活动	(59)
第四章 外形式的心理作用	(65)
第一节 外形式的心理效应	(65)
第二节 外形式的总体特征	(79)
第三节 外形式中情感概念的构成	(87)
第五章 成就动机与艺术实践活动	(96)

第一节	艺术兴趣与成就动机·····	(96)
第二节	艺术成就动机的形成·····	(104)
第三节	艺术成就动机在艺术实践中的作用·····	(110)
第六章	造形艺术基本技能的形成·····	(116)
第一节	造形艺术基本技能的结构·····	(116)
第二节	基本技能的形成过程·····	(126)
第三节	智力技能的知识基础·····	(136)
第七章	造形艺术基本技能的发展·····	(145)
第一节	观察方法的培养与操作技能的发展·····	(145)
第二节	记忆训练与智力技能的发展·····	(153)
第三节	技能训练与技能发展的总合体·····	(161)
第八章	艺术创作的思维活动·····	(170)
第一节	最初创作构思的形成过程·····	(170)
第二节	艺术思维与创造想象·····	(181)
第三节	造形艺术创作的构思方式·····	(189)
第九章	艺术才能与艺术个性·····	(199)
第一节	艺术才能与艺术修养·····	(199)
第二节	艺术才能的形成与发展·····	(206)
第三节	艺术个性与个性倾向性·····	(214)

第一章 绪 论

在造形艺术的欣赏、基本技能训练以及创作过程中，有许多心理学问题值得认真加以研究，本书将就这些问题进行一些探讨。

在没有正式讨论造形艺术心理学中的一些具体问题之前，应把和造形艺术心理学有关的一些问题分清，以便给研究工作打下基础。

第一节 什么是造形艺术

造形艺术是通过艺术家的创造性劳动和亲手制作，或用一定的辅助手段，但仍以亲手制作为主而产生的一种可视的形象艺术。在日常生活中，人们习惯于把造形艺术叫做美术，这个词在人们的言语活动中使用起来比较方便，所以也就约定俗成了。但是在一些理论文章里，理论概念上或行文上，又常把美术叫做造形艺术。其实，造形艺术和美术是同一事物的两个名称。还有的心理学书里把造形艺术称为视觉艺术，如美国的心理学家鲁道夫·阿恩海姆，在他的《艺术与视知觉》里就是这样。这种叫法也很有道理，因为造形艺术作品在被人感知的时候，主要是通过视觉这个感觉通道，所以这种叫法更富有心理学含义。

人们一提到美术，首先就想到绘画，或者误认为美术就是指绘画；一谈到造形艺术这个词，好象面要广一些，不仅是绘画，还有其他形象艺术；一谈到视觉艺术，认为可能还要包括电影、电视、舞蹈、戏剧等，其实这都是误解。如果我们翻阅中国美术史或西方美术史，就会看到，美术包括的不仅是绘画，还有雕塑、建筑、建筑装饰、工艺品、陶瓷和青铜器等。通常把电影、电视、戏剧叫做综合艺术，把舞蹈叫做表演艺术，因为对这些艺术形式不仅要看，还要通过听觉和对其中言语活动（对话）的感知，才能理解艺术作品的全部内容，所以，尽管这些艺术形式中也有可视的形象，但只用造形和视觉这类词，就概括不了它们的全部艺术功能。如果说舞蹈和哑剧的视觉因素或形象因素在艺术表现中占有很大的比重，似乎应该把舞蹈和哑剧也叫做造形或视觉艺术。但是，作为表演艺术，舞蹈和哑剧的表演本身主要是通过动作和动作节奏来完成的，它要使观赏者在感知过程中受到动觉的感应，主体的动觉体验在这类艺术欣赏中起着重要的作用，仅靠视觉感知是不够的。因而，对它们仍应称之为表演艺术，而不能叫做视觉艺术或造形艺术。有的时候把电影或电视的某一个镜头叫做“画面”，把戏剧或舞蹈演员在舞台上的一定时间内的相对静止的特定动作，叫做亮相或造形，这都属于不同艺术形式之间概念的相互借用。如同在造形艺术理论中也借用节奏、旋律和韵律等音乐概念一样。

以上谈的仅是目前一些艺术理论中，在艺术分类方面对造形艺术概念的界定。随着现代科学的发展和各种艺术形式的发展与改进，将来对造形艺术范围的理解也一定还会发生变化的。