

ZAOXING

YISHU

MEIXUE

Plastic

Aesthetics of

Arts

造型艺术
美学

孙湘明 著

张道森

高 健

中南大学出版社

造型艺术美学

孙湘明 张道森 高健 著

中南大学出版社

造型艺术美学

孙湘明 张道森 高 健 著

☐责任编辑 何彩章

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-8876770 传真:0731-8710482

电子邮件:csucbs @ public. cs. hn. cn

☐经 销 湖南省新华书店

☐印 装 中南大学印刷厂

☐开 本 850×1168 1/32 ☐印张 10.0625 ☐字数 251千字

☐版 次 2002年5月第1版 ☐2002年5月第1次印刷

☐书 号 ISBN 7-81061-514-9/B·018

☐定 价 20.00元

图书出现印装问题,请与经销商调换

Plastic Arts

前言

造型艺术美学属于美学的新学科范畴。造型艺术有其不同于其他艺术形式的特点，造型艺术是直观的、富于形象性的艺术。造型艺术以可视的、二维或三维的形体与画面向人们展现……并且以这种形式反映现实生活。造型艺术具有瞬时的特征，可以一目了然，它不具有文学和音乐那样的抽象性与时间性。在生活中，人们可以经常领略到造型艺术美的风采，那些美妙无比的画面、富于感染力的色彩、充满了激情的线条以及各种动人的视觉形象，犹如甜美的甘泉、香醇的美酒一般令人陶醉，撼人心灵。

造型艺术泛指美术。造型艺术的形式美具有无限的表现力，可以表现茫茫宇宙的浩大与缥缈，可以表现人间具体的万象和世态，可以表现阳光与雨露，可以表现星空和大海，可以表现大自然各种形态的生物，还可以表现自然中最完美的造化——人体的美。造型艺术的各种形式，无论是绘画艺术、建筑艺术，还是雕塑艺术与工艺美术，都是人类智慧的结晶和人类对于美的理想追求。美术家在追求美的过程中献出了自己的最大努力与热诚。在人类的历史上，许多艺术大师进行了毕生的创造和劳作，创作了美术史上无数的传世精品。

本书的目的，主要是对造型艺术美学的诸范畴进行探讨。作者谨以此书献给无数辛勤劳作的艺术家们。

目 录

前 言

第一章 造型艺术美学理论的构建	(1)
第一节 造型艺术美学的概念与特点	(1)
第二节 造型艺术美学的构成与方法	(5)
第三节 造型艺术美学的发展历程	(13)
第二章 造型艺术材料	(19)
第一节 造型艺术材料的特性	(20)
第二节 造型艺术材料的表现性	(25)
第三章 造型艺术的价值与功能	(37)
第一节 造型艺术的功能性	(37)
第二节 造型艺术的实用性	(45)
第三节 造型艺术的审美性	(48)
第四节 造型艺术的模仿性	(53)
第四章 造型艺术因素	(60)
第一节 形式与内容	(60)
第二节 空间与时间	(69)
第三节 形状与线条	(85)
第四节 色彩与造型	(104)

第五章	造型艺术的形式规律	(130)
第一节	运动与对比	(130)
第二节	节奏与韵律	(151)
第三节	平衡与对称	(173)
第四节	统一与变化	(193)
第五节	复杂与单纯	(202)
第六节	变形与夸张	(212)
第六章	造型艺术的风格	(229)
第一节	造型艺术风格的形成	(229)
第二节	造型艺术风格的规律	(238)
第三节	造型艺术风格的美感	(242)
第七章	造型艺术美学的分类	(245)
第一节	绘画美学	(247)
第二节	雕塑美学	(259)
第三节	建筑美学	(271)
第四节	工艺美术美学	(282)
第八章	造型艺术与其他艺术形式	(291)
第一节	造型艺术与文学	(291)
第二节	造型艺术与音乐	(300)

第一章

造型艺术美学理论的构建

第一节 造型艺术美学的概念与特点

造型艺术美学的主要任务是研究造型艺术的审美创作与审美欣赏中的本质、范畴、规律和特性，造型艺术美学亦是美学的大家族中的新兴学科与分支学科。造型艺术美学主要包括绘画艺术的美学、建筑艺术美学、雕塑艺术美学和工艺美术美学。造型艺术美学是一门视觉的、空间的艺术美学。

由于造型艺术美学的复杂性和与人类文化整体的各个方面的联系，造型艺术美学的建立依靠了上一级美学形态即体系美学及艺术哲学的指导，依赖于美学上的许多重大问题和原则问题的解决。造型艺术美学与文学艺术的基本理论联系在一起，与心理学、社会学关系紧密，并且还还与生理学、生物学、人类学、考古学、物理学、几何学以及历史科学、宗教学等各种学科都有不可分割的联系。

造型艺术美学试图较为全面地解释造型艺术美学理论及其涉及的各项问题。造型艺术美学涉及了造型艺术的规律与分类、造型艺术作品评论的标准或准则、造型艺术与客观现实的关系等。不同的造型艺术的艺术形式可能有共同的基本原则，每一种艺术形式都具有自己的美的规律。造型艺术的规律体现在造型艺术的材料及其表现性、价值与功能、实用性与审美性、形式与内容、空间与形体、色彩与线条等因素中。

造型艺术美学如果从学科含义来分析，是属于美学范畴并且必然地与其他美学如音乐美学、舞蹈美学有关，造型艺术美学同一般的美学有共性，但它又不是一般的美学，而是一种专门研究造型艺术的学科，因而造型艺术美学又必定是造型艺术理论范围内的一门学科。造型艺术美学的发展会使大美学的系统与体系更加充实和完善。美学的研究离不开对各个部类艺术形式的研究与比较，造型艺术美学也是这样，造型艺术美学与文学、戏剧、音乐、舞蹈等艺术的形式与美学有着普遍的联系。

鉴于造型艺术美学的这种复合的性质，因而造型艺术美学是具备了美学与美术学（即专门研究造型艺术特性的学科）的双重性的一门交叉学科，是美学与美术学的结合。造型艺术美学就其性质来说是用美学的观点和方法来研究造型艺术的艺术美和造型艺术的审美的部门美学，是侧重于研究造型艺术的基本规律的一门理论性、专业知识性非常强的理论学科。

造型艺术美学是美学的一个分支理论，造型艺术美学应用美学的原理与方法来研究造型艺术中的美学问题，把造型艺术的美上升到思辨的、哲学的、本体的和理念的高度，使之具有理论美学的风范与品格。

造型艺术美学是研究有关造型艺术普遍规律的学

科。造型艺术美学研究关于造型艺术的高层次的理论问题,尤其是造型艺术的最终概念与意义。造型艺术作为一门独立而庞大的艺术形式,其本质与特征正是造型艺术美学要进行研究的最主要的任务。

现在我们再来探讨造型艺术美学的特点。我们认为造型艺术美学的特点是以研究造型艺术的美学规律为宗旨的。造型艺术美学既不单单研究造型艺术的技法问题,也不单单研究造型艺术的历史问题,而是主要涉及到造型艺术的本质问题即关于造型艺术的艺术规律问题,这就是所谓造型艺术美学的根本问题。造型艺术美学的研究,并不是孤立地对某些造型艺术作品作出解释与分析,而是寻求并解答各种造型艺术形式的共同的艺术规律。

造型艺术具有区别于其他部类艺术的特征,造型艺术所使用的造型材料具有物质的、实体的、客观的、看得见和摸得着的特点,并且凭着人的感觉器官主要是视觉的感官可加以感知的。造型艺术的语言是一种“视觉的与造型的语言”,这种视觉的与造型的语言所表现和传达的信息是具有可视性的,当然这种可视性包含了形象的、具象的可视性与抽象的、象征性的可视性。我们在深入地、系统地研究了造型艺术美学以后,必然有助于认识造型艺术的特征,认识造型艺术特殊的美学规律,而且也必然会使美学和艺术哲学的领地更加丰厚与富饶。

造型艺术美学的特点与造型艺术的特点和发展过程联系在一起。造型艺术的起源与发展规律也和别的任何事物一样,是从同质到异质的变化,如本来是一种语言形式,几经转化而变成许多种方言;本来是一种歌词,经过历史的演变而变成了许多种文学的样式。造型艺术也是循着这一规律而发展的。在造型艺术中,有的部分

相互联合成为新的形式，有的分化变成多种形态。如雕塑和绘画在原始图腾时代和宗教神权时代都曾是建筑的附属物，后来则以深浮雕为中介，二者才逐渐从建筑中分化独立出来，并且雕塑与绘画本身也各自分化演变成多种类型，同时又和工艺美术重新组合，如集雕塑和绘画于一身的工艺美术品和装饰艺术品等。造型艺术在发展中既有统一又有分离，有分有合地繁衍了千姿百态的艺术形式。最早的造型艺术形式往往处于区分不严和混沌的状态，原始的造型艺术不仅未严格区分类型，而且其实用性与艺术性是混在一起的。

造型艺术美学从分类上看虽然属于系统的美学且又属于系统的美术学，但它与其他系统的美术学科相比又有自己的特点。造型艺术美学从美学和艺术哲学的高度对造型艺术进行总体的、基本规律的研究，并且力图涵盖与包容造型艺术的方方面面。造型艺术美学是各造型艺术学科的指导性、规划性的理论，是各造型艺术学科的灵魂，也是一般美术学的灵魂。

造型艺术美学作为美学或带有哲学性质的学科，具有整体而全面的特征，但是同时也作为美术学的一个方面，在造型艺术美学与美术学的关系上体现了一种互构的微妙关系。

研究造型艺术的内容就必须以造型艺术的作品或通过对这些作品的展示来反映特定的艺术形象，这还必须以在欣赏造型艺术作品时产生的感受为依据，不然就不能很好地完成对造型艺术进行研究的任务。造型艺术美学虽然不是具体、详细地去研究每部美术作品、每场美术展览会，但在探寻那些具有普遍性意义的规律的过程中，亦不能脱离具体的造型艺术的形象与现象。

第二节 造型艺术美学的构成与方法

一、造型艺术美学的构成

造型艺术的起源与其他艺术形式一样是与人类的起源联系在一起的。人类最初认识世界的方式是与模仿分不开的，艺术往往是模仿的产物，艺术的起源和发展是人有意愿地将主体的意识对象化、客观化、物质化的过程，因而艺术的美学不能脱离对于人类审美社会性、物质性的研究。

造型艺术美学的构成因素包含了造型艺术的社会性、审美性、情感性等等多种因素，实用形式、审美形式、情感形式是造型艺术的根本特征，也决定了造型艺术美学的构成形式。情感和想像活动是造型艺术的审美形式之一，而纯艺术仅是一种艺术的造型过程与手段，是造型艺术形式的表现技法和技巧。认为艺术首先必须是非功利和具有审美特质的，认为艺术必须是审美的而功利作用是第二位的，这些都体现了造型艺术的社会性与审美性及情感性的关系问题。有时功利也并不影响艺术的本质，因为许多实用的艺术作品也具有审美的特质，所以在实用中仍可将其作为艺术品。

造型艺术美学的构成形态是与造型艺术的历史联系在一起的。如果考察造型艺术在起源和发端时的各种实践活动与现象的关系和审美性质，则可深刻地感受到艺术在萌芽阶段处于混沌一体的状态。而艺术的形成、独立和发展壮大在经历了漫长的历史过程后，逐渐地分离出各种不同的形式即丰富的构成形态。造型艺术美学的构成形态由于理念和形象外观的不同关系，而构成了古

典主义艺术和浪漫主义艺术以及象征主义艺术这些基本的类型，古典主义、浪漫主义、象征主义等都是造型艺术美学的思想方式及体现形态。

艺术理念与形象外观完全协调一致是古典主义艺术的特征，而理念冲破了形象的外观束缚，重新破坏两者的协调则体现了浪漫主义艺术的理想；把理念和形象外

图1

观进行分离是象征主义的艺术。曾经有人认为在雕塑中主要体现了古典主义的艺术法则，例如古希腊的雕塑作品，如米罗的维纳斯（见图1）中所表现的人体比例和严格的黄金分割律；在绘画中主要体现了浪漫主义的艺术性，如在西方绘画中的色彩与东方绘画中的线条；而在建筑艺术中则主要体现了象征主义，如中国的建筑往往在方位上与结构上具有阴阳五行的象征，西方的巴洛克与洛克克建筑风格则具有一种非常复杂的象征含义。

造型艺术美学的构成种类是与造型艺术的各种形式即绘画、雕塑、建筑、工艺美术相联系的。从建筑、工艺美术应该是艺术史的起点，因艺术是从精神不断挣脱自然的束缚而开始其历程的。

建筑、工艺美术到雕塑、绘画，整个造型艺术的发展是精神因素不断摆脱物质因素的过程，这也影响了各种造型艺术美学理论的形成。而物质因素不断下降和精神因素不断上升的过程，也是实用价值不断下降审美价值不断上升的过程。

最初的绘画、雕塑和建筑、工艺美术的关系非常密切，有的甚至直接从建筑和工艺美术中演化出来，各种

艺术类型互为因果,而且这些艺术形式的美学理论也相互联系,普遍的艺术发展规律同样也适应于各艺术类型的自我发展过程。各种艺术类型都有各自的途径和面貌,有的艺术类型占主导地位,也有的艺术类型占非主导地位。造型艺术语言、造型艺术形态与造型艺术理论在后来的历史中是同步发展的。

二、造型艺术美学研究方法

我们认为造型艺术美学的研究方法可以分为哲学的方法、心理学的方法和社会学的方法,这是三种最主要的方法。造型艺术美学研究方法虽然在不同的研究课题上可能有不同的侧重,但概括起来,只有将这三种方法结合起来,才能获得对造型艺术美学问题的全面的认识。

但就造型艺术美学的本质来说,主要的还是以运用哲学思辨的方法,即对造型艺术的美学规律作出分析判断与逻辑论证,只有哲学的方法才能解释造型艺术最本质的规律。这种方法及其分析和论证,并不是脱离实际的、纯粹哲学的方法,而是符合造型艺术的艺术规律的方法,是以现实的造型艺术现象和造型艺术历史的发展为依据,并且以心理学、社会学等学科的理论为基础。

造型艺术美学研究的哲学方法:

造型艺术美学是以哲学为理论基础的。造型艺术美学与哲学有着十分密切的关系,在造型艺术美学研究中概念、范畴及大多数的问題都牵涉到基本的哲学立场。古代和近代的许多美学思想家无一不是立足于一定的哲学理念与思维,立足于一定的认识论和方法论基础上的。

哲学是研究自然界、人类社会和人的思维发展规律的科学。哲学揭示了关于世界的物质和精神的关系、存

在与思维的关系，哲学体现了一种反映某种世界观的认识论。在揭示出这种关系的同时，又阐明了一种逻辑的手段和观察、分析、处理各种问题的方法论。造型艺术美学的研究既有哲学认识论的性质，又是建立在一定的哲学方法论基础上的。

哲学研究的主要问题是思维与存在的关系问题。造型艺术的创作也是一种艺术的思维活动，与现实存在亦是一种思维与存在的关系。创作与现实生活有密切关系，艺术家的作品是多年创作生涯的积累，是在思维和潜意识的酝酿中创造而成的，也是在内心深处的潜意识中完成的，是在实践中不断探索的结果。这种探索并不是无根据的想像而是长期生活的积累，生活为艺术家提供了活生生的依据。

应该说哲学为造型艺术美学的研究提供了基本的立场和方法，亦是研究这门学科的理论基础。

造型艺术美学所涉及的哲学问题很多，例如形式与内容、主观与客观、现实与理想、理性与感性，等等。而最重要的哲学问题是关于造型艺术的本质及造型艺术表现的目的，这也是艺术与美学关于艺术为什么的问题。

造型艺术美学的研究应该以对造型艺术材料的掌握，以造型艺术的形式和内容以及它们之间的关系为中心而展开。在造型艺术美学的研究中不可回避的问题是造型艺术的材料及它的基本属性，造型艺术的各种特性与属性的概念与分类，造型艺术的主体与表现对象的构成关系，造型艺术形式的构成及其规律和定性，等等。

造型艺术美学中哲学的方法还包括从总体上认识造型艺术，即造型艺术作为一种艺术形式所具有的基本特征，造型艺术的传播和接受，造型艺术作品的产生，造型艺术家把造型艺术的材料转化为造型艺术作品的过

程。这些都涉及到造型艺术作为一种艺术客体与主体的关系问题。以往的美术理论及其对造型艺术的研究,常常是注意了造型艺术的成果,注意了对造型艺术作品的研究,而忽视了对造型艺术作品的产生以及对造型艺术家创造性思维的过程进行研究。要真正认识造型艺术的本质,就要对这些规律进行深入的研究。

造型艺术美学中的哲学方法对于造型艺术创作和形式的研究具有重要的意义。造型艺术的风格,造型艺术创作的心理过程、造型艺术欣赏的方式与规律、造型艺术欣赏的心理过程,等等,也都是造型艺术美学中哲学的方法应研究的问题。造型艺术美学中的哲学方法不仅是关于美术本体的研究,也是从主客观的关系方面、总的方面对美术进行的研究。

造型艺术美学的心理学方法:

造型艺术的创作往往与作者的心理活动密切联系在一起,因而与哲学一样,心理学也与造型艺术美学的研究有着极为紧密的关系。

造型艺术作品在各类造型艺术家的头脑中产生,艺术家们又将它转化为富有形式感的、形象的、可以被视觉感知的艺术形式,有些作品如建筑是直接展示,有些作品则是通过一定的传播媒介如展览会或印刷品才能为大众所欣赏。这些问题都是造型艺术美学的心理学方法

应加以研究解决的。

所有的大艺术家，如达芬奇、米开朗琪罗、伦布朗、提香、莫奈、马奈、列宾、苏里科夫，他们在创作过程中都经过了潜意识的酝酿。要解决好这些问题离不开对造型艺术美学的心理学研究。如苏里科夫在创作《女贵族莫洛佐娃》（见图2）的时候，曾经受到茫茫雪原上一只黑色乌鸦的启示。

造型艺术从创作环节到欣赏环节的各个环节，都离不开人们的心理活动。即使是造型艺术的心理功能，也主要是以潜移默化的方式作用于欣赏者心理的时候才能得以实现。正因如此，所以使用心理学的方法和角度来研究造型艺术美学问题的著述也很多，例如绘画心理学、色彩心理学等。

造型艺术美学研究的社会学方法：

造型艺术是人的社会性行为，造型艺术活动亦是一种社会活动，是人类社会生活的一部分。

造型艺术产生于社会，又作用于社会，服务于社会，造型艺术作品一旦产生并走向社会，必然在社会生活中产生影响，实现造型艺术的社会功能。

关于造型艺术的社会功能，自古以来就有许多哲学家、美学家和艺术家对其予以高度的重视，关于造型艺术的社会本源，造型艺术的社会功能等问题曾有许多精辟的见解。

作为美术理论研究的最高学科，造型艺术美学必须把造型艺术的社会性纳入到本学科的研究对象之中，不然就会使造型艺术美学的研究变成脱离实际的空中楼阁，因而失去造型艺术美学这门学科的真正存在价值。在造型艺术美学研究中运用社会学的方法，可以帮助人们站在历史发展的高度，从促进人类文明和社会进步的根本目的出发，科学地阐明造型艺术的社会性；还可以

避免从狭隘的功利主义出发,对造型艺术的社会性作出简单化的解释,把造型艺术的社会功能限定在为政治服务,片面地强调造型艺术的伦理与教育功能而否定其审美与娱乐的功能的倾向。

忽视了造型艺术的社会性质、脱离了造型艺术的社会需要、只重视造型艺术的审美性是片面的;而只重视造型艺术的认识与教育功能,否定造型艺术的审美娱乐性也是片面的。造型艺术美学的研究应运用社会学的方法,吸取最新社会学的研究成果,使造型艺术美学具有深厚的社会学的底蕴。

造型艺术作为一种艺术的客体,与主体的人有必然的联系,研究造型艺术与社会的关系就是研究造型艺术的功能问题。在历史上,有许多学者对这个问题提出了自己的主张,有些主张促进了造型艺术的发展,有些主张则阻碍了造型艺术的发展。造型艺术美学应该从造型艺术的本质特征出发,客观、科学地研究造型艺术的社会功能,推动造型艺术的发展。

造型艺术的本质,造型艺术的教育、认识、娱乐等等社会功能,以及造型艺术的审美性,三者有着密切的联系。造型艺术社会功能的历史发展也是一个应着重研究的大课题,因而我们期待着“造型艺术社会学”作为科学学科尽快产生。

哲学的方法、心理学的方法、社会学的方法对于造型艺术美学的主要的研究方法,这三种方法只是解决了造型艺术美学中的一些最基础性的问题。而造型艺术美学研究的课题还远不止这些,如对造型艺术的美和审美的综合研究,对于造型艺术美学的历史的研究,等等。造型艺术美学作为一门新兴的、发展中的学科,作为一种开放性的学科,可以相信在不久的将来会有一批新的内容要纳入造型艺术美学的研究范围,新的方法的