

呂清夫 著

造形原理



呂清夫 著

造形原理



造形原理

作 者 / 呂清夫

發行人 / 李賢文

編輯 / 雄獅美術編輯部

美術設計 / 施恆德

文字編輯 / 黃娟娟

出版者 / 雄獅圖書股份有限公司

地 址 / 台北市忠孝東路四段216巷33弄16號

電 話 / 7726311~3

郵撥帳號 / 台北第0101037~3號

行政院新聞局登記證局版台業字第0005號

製 版 / 四海彩色製版公司

立全彩色製版公司

印 刷 / 立辰美術印刷公司

初 版 / 中華民國73年3月

五 版 / 中華民國76年8月

定 價 / 新台幣150元

版權所有・翻版必究

作者簡介

呂清夫

- 台灣省基隆市人
- 日本國立筑波大學碩士
- 早稻田大學藝術史研究所研究
- 國立編譯館編審委員
- 現執教於國立台灣師範大學
- 著有「當代藝術家及其思想」
- 譯有：
 - 「畢卡索藝術的祕密」(1968)
 - 「希臘羅馬藝術專輯」(1969)
 - 「西洋美術史」(1971)
 - 「美術設計講座」(共2冊, 1972)
 - 「名畫欣賞文庫」(共30冊, 1975)
 - 「西洋美術全集」(共3冊, 1975)
 - 「國際版世界美術館全集」
(共15冊, 1976)
 - 「前衛美術大系」(共3冊, 1977)
- 曾擔任「幼獅少年百科全書」及「國泰百科全書」之撰稿工作。

呂清夫 著

造形原理



呂清夫 著

造形原理

自序

「造形」一詞在國內已經用得十分普遍，十分廣義，大概由於它的音韻悅耳，字面不俗，所以成了大家愛用的詞彙。不過，學術上使用的「造形」和日常用法並不完全一樣，亦即「造形」自有它的範圍和理路可尋，因之本書即想透過各種的造形物體，來探討造形的原理。從太湖石到抽象雕刻，從鵝卵石到流線形，莫不一加以比較；從水墨餘白到單色繪畫，從中國烟火到雷射藝術，也都分別作個整理。於是我們可以了解，商鼎的饕餮走到宋瓷的素文，金字塔的封閉邁向水晶宮的開放，自有其必然的趨勢；至於莊子論藝和實驗美學之間，雪花結構和電腦藝術之間，雖然相隔數千年、數萬年，但後來者未必居上。所以本書涉及純粹與實用、中外與古今的造形，兼論自然與人工、手工與機械的造物，進而探索理論與實際，歸納觀念及原理。

回國四年，心願之一是促成國內造形的平衡發展。國內近年由於經濟的成長，及社會的轉型，世人對於造形的要求亦趨多元化，例如陶瓷與攝影便擁有廣大的人口，電影與電視更普遍化到使人忘了它們是一種藝術。但是一般而言，學術界還是比較偏重繪畫，以致畫家偏多，陶瓷、攝影、

工藝、雕刻諸家過少。因之，我十分樂於看到，不久的將來，國內能夠拉平這種局面。至如商周銅器般的金工，世界發源最早的木版固然值得發揚，他如電影、電視的造形研究，機器、電腦的造形應用亦可加以注意，期使最傳統及最現代的造形領域都能兼顧。

中國古來由於士大夫觀念的關係對於越花勞力的工作，往往越加輕視，所以百工的命運，實非畫家可比，中國歷來雖有無數的畫論，却罕見雕刻論、工藝論、建築論傳世。造形家名垂後世者，幾乎全是畫家，其他諸家能夠留名者百不得其一，這才造成了繪畫獨尊的局面。也因此，我希望著書立說，究明各種造形本是同根之生，具有共同的原理。同時對於廣泛討論造形的著作亦格外注意，例如許之衡的「飲流齋說瓷」，或H. 里德的「藝術與工業」便使我吟味再三。

尤其是里德，曾給予我莫大的鼓舞。雖然他對當代藝術的看法，我並不完全同意，但是他以近代藝術的角度去論述工業產品的美感，自有其獨到的眼光。他不以國際藝評家之尊而卑視日常器物之美，却將器物與藝術並論，並大膽倡言藝術品概念的擴大，他反對「應用美術」一詞，認為手

工作品不足以應用在工業產品之上，工業產品和近代藝術一樣，有它自己構成的方法。

我在這裏之所以稱他給我鼓舞，而不說給我影響，實在是因為他的一些觀念，譬如說，忠於材料與忠於自然同其重要，至今已是一種常識。同時他的某些觀念應係來自英年早逝的英國思想家T.E. 休姆，而休姆的藝術觀則又來自慧眼獨具的德國藝術史家W. 沃林格。所以如將三人的著作一併拜讀之後，便很難說是受到誰的影響了。里德給人以鼓舞的原因，主要在於他從廣大的角度來探討造形的現象，使一些卑俗的器物似乎都因而充滿生命，令人不再卑視它，却走向它

本書執筆因取多重角度，故引用國內外作品較多，要之，皆在於為論點作註腳，性質與引用文獻相同。此外亦有引用科技資料者，然其目的決不在技術的介紹，而在經由手法的了解，去洞察新興的造形，進而論述其潛力與限度。這些技術資料多半來自留學期間的體驗與觀察，然而範圍較廣，國情稍異，疎漏之處，在所難免，尚祈海內先進，時加匡正。

呂清夫

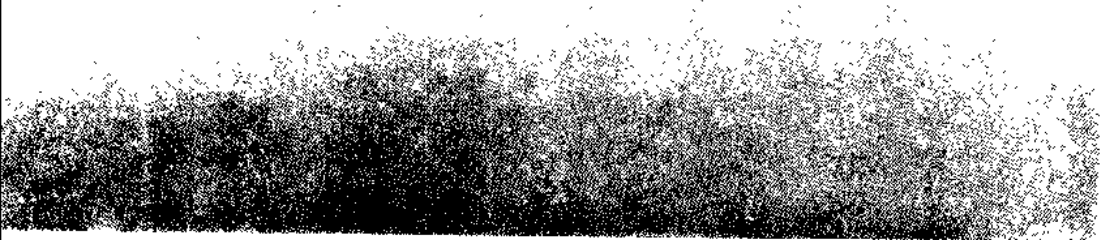
1984・2・10，於永和

目錄

自序	4	三、造形的要素	63
一、緒論——造形是什麼	17	(一)質感	64
(一)造形的領域	17	1. 質感的重要性	
(二)造形與民族性	24	2. 觸覺的教育	
二、形態論	31	3. 質感的造形	
(一)形態的本質	31	(二)色彩	69
1. 形態的分類		1. 認識色彩	
2. 理性與感性的調和		2. 色彩的象徵	
(二)幾何形態	34	3. 色彩的造形	
1. 幾何造形的出現		4. 色彩的功態	
2. 構成主義		(三)空間	74
3. 新造形主義與純粹主義		1. 空間的定義	
4. 包浩斯與歐普藝術		2. 空間的造形	
5. 建築的幾何造形		3. 空間的演變	
(三)有機形態	44	4. 空間的重要性	
1. 自然物的有機造形		(四)時間	82
2. 摩爾的有機造形		1. 動態與光線	
3. 阿爾普的有機造形		2. 動態的時代	
4. 流線形		3. 動態的造形	
5. 有機造形的數理結構		4. 電影電視的時間性	
6. 工業設計的有機造形		5. 光線與造形	
(四)形態與裝飾	54	四、造形與材料	91
1. 裝飾祇為強調形態		(一)紙材造形	94
2. 全面性的裝飾		(二)木材造形	97
3. 中國裝飾的全面性		(三)陶瓷造形	101
4. 中國裝飾的動植物			

(四)金屬造形	105	六、造形美學	153
(五)塑膠造形	108	(一)視覺語言	153
五、造形與科技	115	1. 視神經的特性	
(一)結構與造形	117	2. 完形的法則	
1. 力學與造形		3. 法則的應用	
2. 造形受限的結構		4. 視覺語言的評價	
3. 自由傾向的結構		(二)造形心理學	158
4. 結構決定造形		1. 利用心理學分析繪畫	
(二)電腦與造形	124	2. 圖形與背景的關係	
1. 電腦藝術的性質		3. 虛實相生	
2. 電腦藝術的起源與發展		4. 平衡的原理	
3. 電腦藝術的特點		5. 造形心理學的限度	
4. 電腦藝術的評價		(三)形式原理	167
(三)動力與造形	131	1. 美的特徵	
1. 機動藝術的出現		2. 五種形式原理	
2. 電腦控制的造形		3. 美不能以規矩求之	
3. 能的造形		(四)實驗美學	174
4. 機動藝術的背景與評價		1. 實驗美學的定位	
(四)人工光源與造形	139	2. 實驗美學的方法	
1. 光軌的造形		3. 實驗美學的限度	
2. 測波器與光測頻器的利用		4. 實驗美學的方向	
3. 雷射與全像攝影		(五)中西造形之比較	178
4. 雷射藝術與錄影藝術		1. 西方理性主義的黃昏	
5. 光線藝術		2. 中國的直覺造形	
6. 從烟火到雷射		參考文獻	184

造形原理彩色圖片欣賞

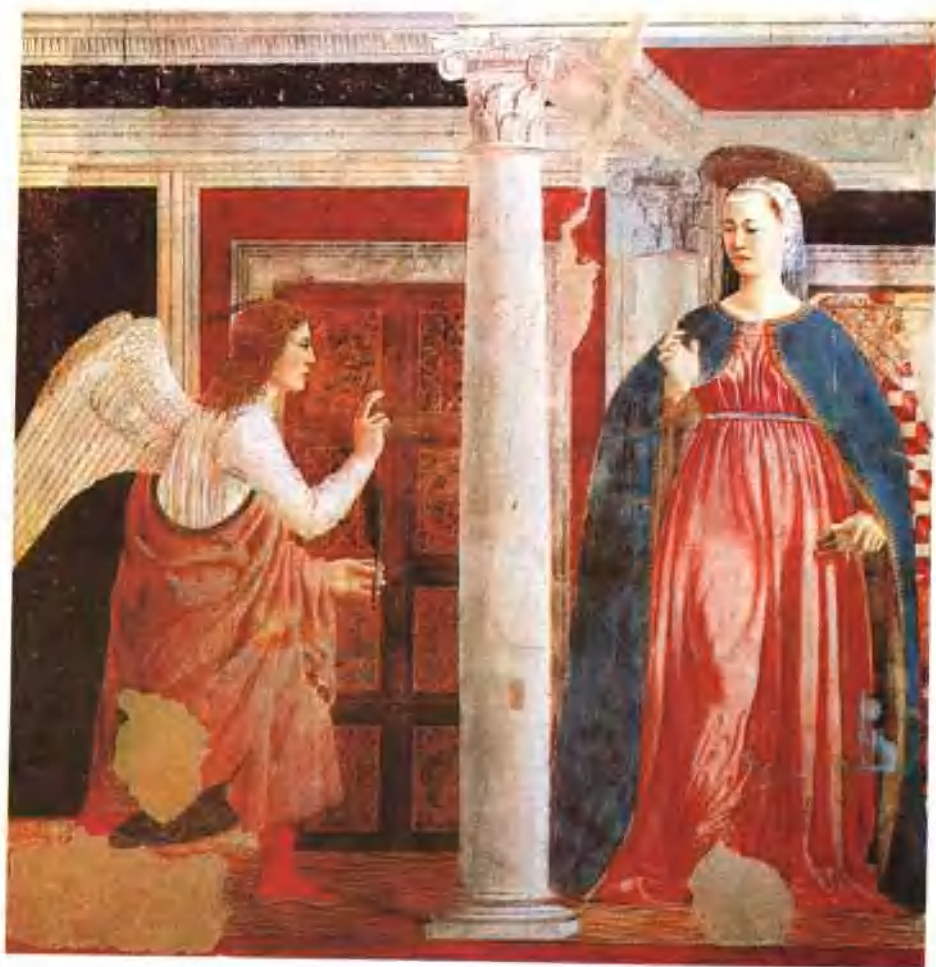




■彩圖1 東方建築的屋頂架構上，多用一些象徵水的青綠色調，具有防火的心理作用；上圖為北平天壇祈年殿的藻井，下圖為漢城德壽宮的屋頂架構之設色。





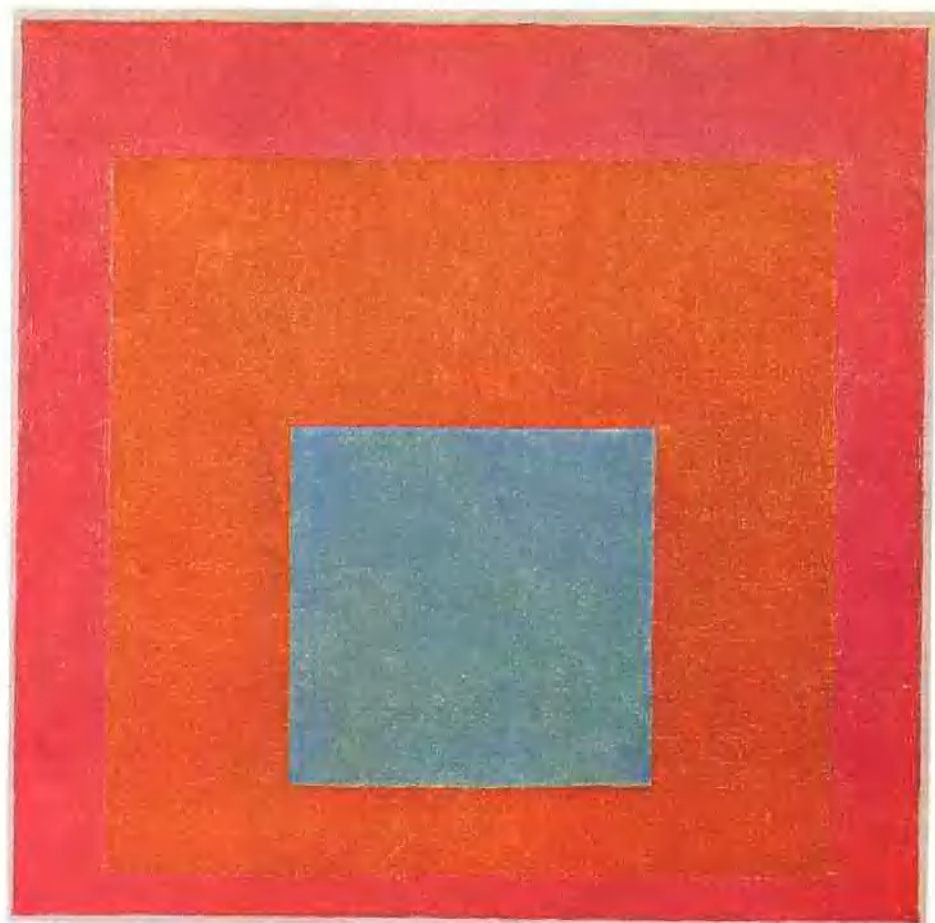


▲圖 2b

◀圖 2a

■彩圖 2 西方傳統對於色彩有所謂說明性的用法，例如聖母的袍服始終是紅色的，而斗篷則悉作藍色，我們比較(a)馬提尼(S. Martino)的「聖告」，1333年；(b)佛蘭且斯卡(P. della Francesca)的「聖告」，1452—66年；(c)達文西的「聖安妮與聖母子」，約1510年；均可得到同樣的結果。祇是文藝復興以後便開始變得放任與主觀。





▲彩圖3 阿伯斯(J. Albers)的油畫作品「早期日記研究」，1955年，畫雖簡單，却充分表現了色彩的幻影效果：當觀眾凝視畫面下方的時候，中央的淺藍方塊便在畫布上顯一個穹窿般的感覺；但觀眾如將注意力移到畫面上方時，那麼這個淺藍方塊又好像浮昇於橙色之上。