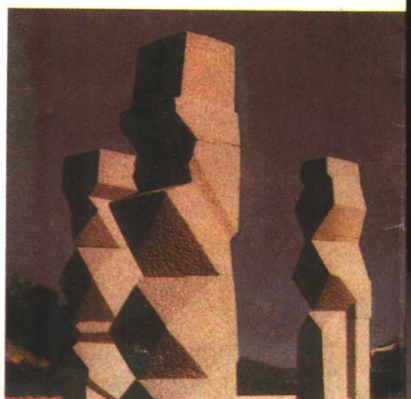
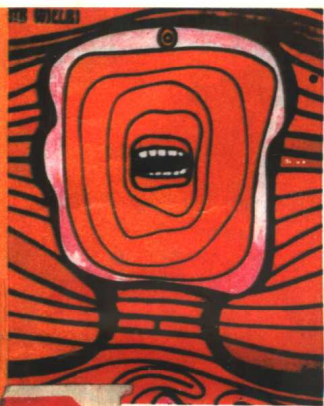

· 设计丛书 ·

视觉美学

(法) J·J·德卢西奥——迈耶 著
李 玮 周水涛 译

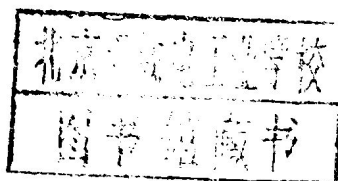
· 设计丛书 ·

上海人民美術出版社出版

ISBN 7-5322-0647-5/J·598

定价: 6.10 元

Visual aesthetics

(法) J·J·德卢西奥——迈耶 著
李 玮 周水涛 译

视觉美学

200165276

视觉美学

著者：〔法〕J·J·德卢西奥—迈耶

译者：李 玮 周水涛

责任编辑：周 峰

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销 上海市印刷十厂印刷

开本850×1165 1/32印张7.25

1990年5月第1版 1993年12月第2次印刷

印数：4.501—12.500

目 录

前 言	1
引 言	3
线条与表现	6
平面, 空间: 构图	35
创造性的光与色	58
结构, 表面, 质感	81
视觉与节奏	107
着眼于艺术	137
批评与哲学	170
艺术、设计与风格	195

前 言

设计是一种创造性的、对人类生活各方面进行规划和提出方案的思考。是在计划性的思维过程中，了解和熟悉设计的各有关条件和限制等，使设计结果符合于这些条件及限制的有意识的行为。设计是从事于人类生产物质文化和精神文化的一门综合性应用科学，它不仅是对生产技术与艺术结合的思考和研究，还涉及到自然科学和社会科学的广泛领域，包括物理、生理、心理、美学、数学、材料、工艺、人体工程、价值工程以及经济、管理、市场销售、广告宣传等方面的广阔知识。

设计的范围是异常广泛的，它包括人类生活的衣、食、住、行各个方面。可以说，从钮扣到航天飞机，无不包含着创造性的设计活动。我们目前社会的生活环境与条件，大致是由四大类型的设计活动所涵盖，即：环境设计、建筑设计、工业设计、视觉传达设计（其中工业设计具有相当重要的地位，因为除了人类所生存的社会环境与居室环境外，还要使用家具、要穿衣服、要使用工具与器皿、要有起居的空间与工作的空间、要有代步的交通工具、要有娱乐和健身的用品等，而所有这一切都是工业设计涉及的范畴）。设计的任务则是要根据

不同功能和人类需求，确定产品的结构、材料、造型、色彩、工艺等的形式规律，以构成物质生产领域的功能显示和审美因素，生产出既有使用价值又有审美价值的产品。

设计的着眼点和依据，是现代科学水平、技术水平、材料水平和现代人的消费水平、审美水平。设计的现代化当然要以产品的现代化来体现，而产品的现代化则要依赖设计的现代化来实现。

无疑，设计的目的和核心，是购买、使用这些产品的人，因此要考虑人与产品的各种关系，以谋求达到人与自然及产品之间的互相协调，努力为人类的工作、学习、生活创造更加美化和谐的空间，最充分的满足人们的物质需要和精神需要。

人类的设计活动由来已久，但由于各国社会、经济等的发展不平衡，情况也不尽相同。发达国家已逐渐形成了比较完善的设计学科和设计教育体系。不仅培养、涌现了大批设计人材，也有力的推动着各种物质生产，并且对提高人们生活水平和改善社会、生活环境起到积极的作用。

我国在建设社会主义的事业中，物质生产虽有了突飞猛进的发展，但就设计能力的数量和质量上来说，还是十分薄弱的。近些年来，随着经济上的“开放、搞活”。某些部门已开始认识其严重性了。但从全局上讲，还普遍缺乏重视系统的研究，这是与客观的发展很不相适应的。

为了加速“四化”建设，在实践中不断的进行探索、总结，吸取国外的有益经验、介绍我国的研究成果，我们出版了这套“设计丛书”，丛书既包括设计基础理论，也包括设计应用技法，以现代设计为主，目的是以促进我国设计事业的发展。需要说明的是，做这项工作，我们还没有经验，加上水平有限，肯定会出现各种问题。我们衷心的希望设计界人士及从事设计教育事业的广大师生给予支持和提出宝贵意见。

编者

引 言

艺术与设计在日常生活中的地位正变得日益重要，受过教育而又爱好探究的人们对此已有认识，可是他们希望对这一课题能有一个简要且又全面的介绍，本书就是为这样一些人而写的。希望本书能启发读者更为敏锐、更有批判地观察自己的环境，以便积极参与改善环境的工作。

艺术欣赏的传统教学方法主要立足于历史，而现代的设计理论则首先着眼于视觉。《视觉美学》便是将两者加以沟通的一次尝试。

将视觉艺术中的种种运动与诸如戏剧和音乐等有关领域联系起来的研究方法基本上是切合实际的，并不难理解。可是，这种研究方法探讨的是心理学和哲学概念，只不过措词简单而已。

在本书中，插图并不是作为补充材料，而是作为构成全书所必不可少的部分而存在的，这些插图表明了对原理的分析及其后来的发展。

本书对艺术与设计运动提出一种合乎逻辑的分析，借以确认指导这些运动的若干原理。书中开卷便提到了这些原理，并显示了这些原理在艺术与设计的风格和表达方式上是如何

得到应用的。

全书分为两部分，各由四章组成。第一部分主要讨论艺术的基本原理及其应用，或者说是艺术家和设计家对这些基本原理的运用。

《线条与表现》一章描述了我们时代的线条特征，以及艺术、设计和建筑中的线条所产生的视觉对话。除了视觉理论之外，这一章的最后部分还通过历代以至现今的表现方式，作了全面的美学探讨。

在《平面、空间、构图》一章中，一开始便考虑了绘画、雕塑、建筑和设计中的平面与空间问题。继而，论述了不同时代关于黄金分割的概念，最后以纵观模数的形式及其在现代世界上的应用作为本章的结尾。

《创造性的光与色》这一章讨论的是艺术、戏剧、电影中的光与运动，同时也就色彩的个性以及不同文化、不同社会中色彩运用的象征性意义作了详尽的说明。这里，提出了一些实验性的工作，并提到了现代的色彩工程 and 不同时期所持的主要的色彩理论。

在题为《结构、表面、质感》的一章里，详细研究了不同材料的可能性与局限性，对结构及其特性，包括速度和视觉错觉，进行了分析。有关结构以及功能设计的结构方面的叙述，也是本章的内容之一。

本书的第二部分主要论述艺术与设计中和哲学和美学方面的问题。

《视觉与节奏》一章是对作为整体的创作这一课题所作的介绍。本章首先就人类的感觉作了简要的探讨，由此引导读者由浅入深，由易到难，进而论及艺术家的视觉、公众的感觉过程和美学感受。在这一章的叙述中，还将讨论到清晰的形式与不清晰的形式，节奏的产生和视觉注意点的产生。

在《着眼于艺术》一章中，评价了形式与形状的使用效

果，并分析了现代艺术运动中的某些经验。这一章研究的是艺术中的变形与综合以及不同的艺术家所表现的运动和动作这一复杂的主题。全章把今天的时代描写为充满动力的时代，它具有当代的活动艺术、光效应绘画艺术、流行艺术、电视和电影。艺术中的紧张思想也在这里作了探讨。

题为《批评与哲学》的一章，研究艺术与设计的种种现象，其中还有美学与超现实主义方面的比较，也谈到一些已被确认的和实验性的理论。文章寻求对艺术作品作出解释，寻求与艺术作品进行对话，并回顾了作品的内容、体裁、功能，及其真正的“存在理由”，包括从十八世纪前的庇护制度到东、西方社会中新一代艺术家的自由这一不断变化的观点。

最后，在《艺术，设计与风格》这一章里，综述了有关历史经验的价值的各种观点，并提出了一些建议，以指导读者作进一步研究。这里提出的问题是，艺术的历史究竟应该是分析的历史还是记录的历史。文章还考虑了艺术与设计的当今方向及其对未来的含意。

线条与表现

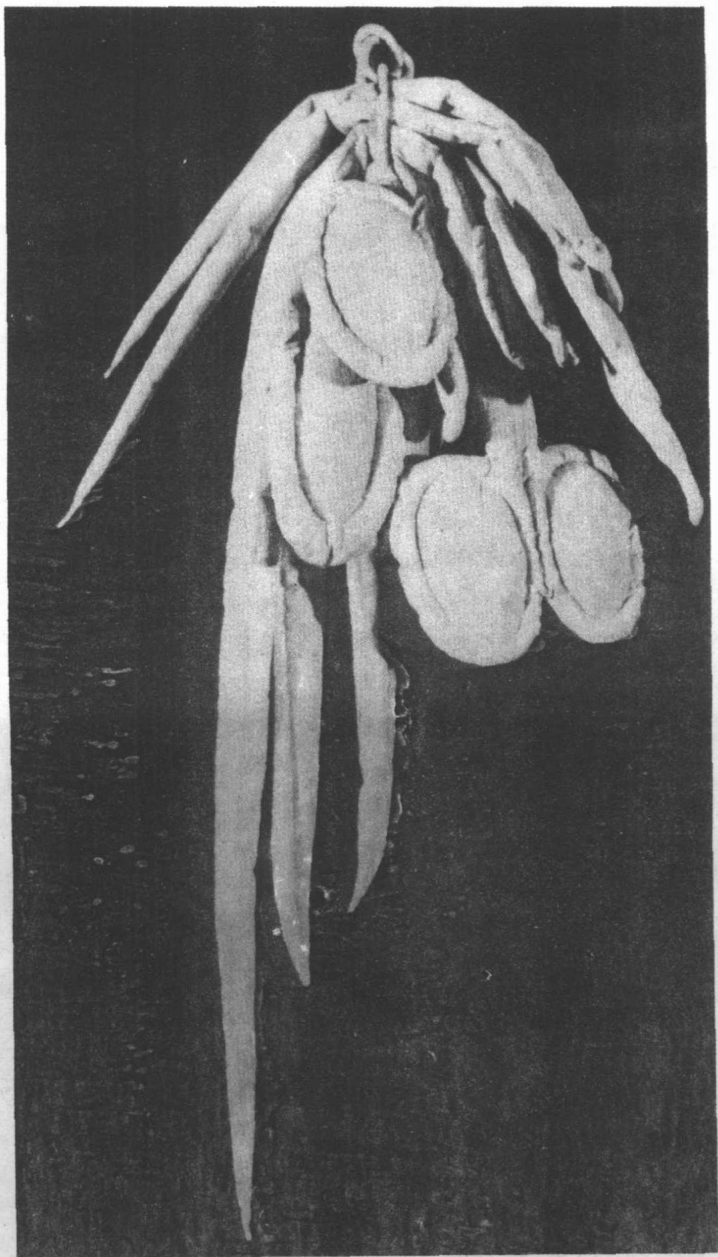
这幅一条通向南方的高速公路鸟瞰图，展示了具有现代美的线条，当然，其基础全在于功能

美的线条

“应该看到，直线只有长度上的变化，因而最少装饰性，而曲线则既能有弯曲程度上的变化，又能有长度上的变化，因而就有装饰性。直线与曲线相结合，谓之复合线条，其变化比单纯的曲线多，因而一般都或多或少地具有装饰性。波纹线，由于系由两相对比的曲线组成，变化更多，所以更有装饰性，更为悦目，所以有被称之为美的线条。至于蛇形线，由于能同时以不同的方式起伏和迂回，会以令人愉快的方式使人的注意力随着它的连续变化而移动，所以有被称之为优雅的线条。

以上这段话引自1753年伦敦出版的威廉·贺加斯所著《美之分析》一书。这段话虽然写在差不多二百年以前，但读来犹如出自一本现代的教科书。实际上，这样的话决不会是今天写的。在贺加斯的时代，线条只仅仅被看作是一种矫饰的具象构图的支持因素，而在某些现代艺术中，尤其是在非具象艺术中，线条已成为当然的配置因素。但这并不有损于贺加斯之说的价值，因为各个时代都发现有它自己的艺术表现和有关美的切实分析。纵然今天的艺术家并无意于采取古代大师们的立场，但过去时代的理论还是很有教益的。

克萊斯·奧爾登堡
軟性剪子 1968
染色帆布，內填木棉
美國帕薩迪納藝術博物館

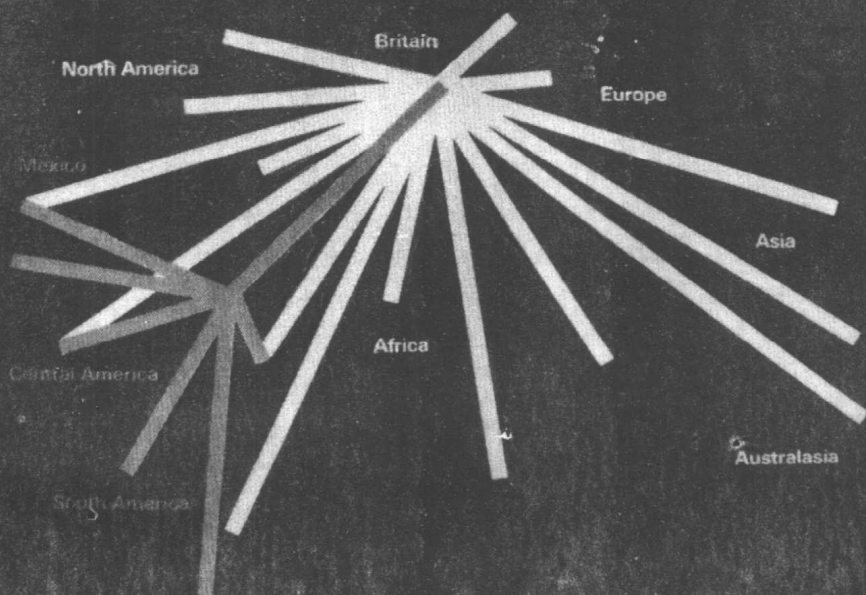
The Economist

EDICIÓN QUINCENAL

CORREO AEREO

*Política y
Comercio
Internacional*

THE ECONOMIST LATIN-AMERICAN EDITION

菲利普·汤普森

封面设计

在几何学上，两点间最短的距离(即跨距)是直线

我们时代的线条特征

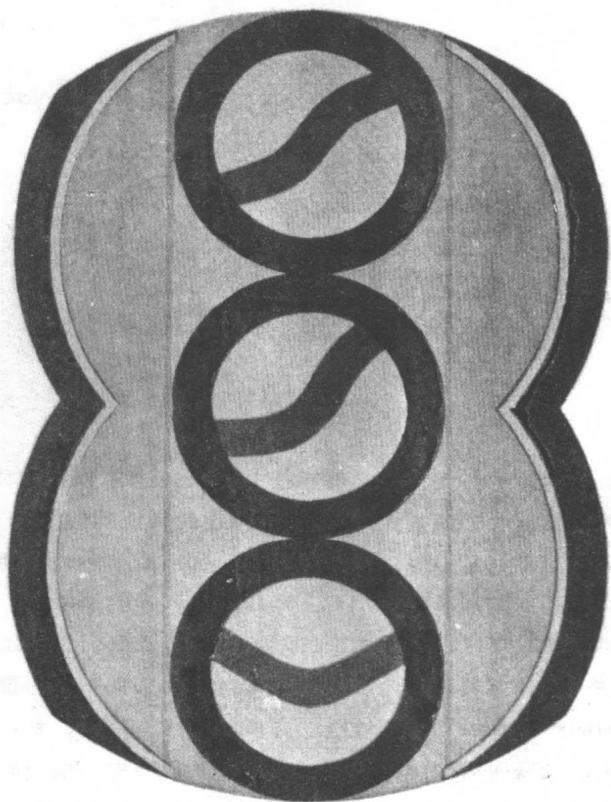
尽管装饰本身在很大程度上已经不复存在，但线条却仍然在当代的艺术、建筑和工业设计中，实际上在我们的整个生活环境中，都起着重要的作用。只要对我们日常生活中所见到的事物，例如广告牌上的霓虹灯，便能觉察到我们时代的线条特征。单纯的线条常用于如剧院和电影院入口处等的设计中，并能代替语言的信息，观众的注意力往往就是被一组收敛、退缩的线条引入那样的入口处的。

“什么是你们时代的线条呢？”这一问题似是老生常谈，不过也是显而易见的，因为，在我们的时代，线条同样被认为是具有其特色的。诸如时装的线条、流线型线条、产品的线条，这些线条都表现了变化着的速度。我们时代的动态特征包括有旅行、跨越距离。这种特征是以线条来显示的，因为在几何学上线条是两点之间的最短距离。线条是现代生活的命脉。

线条、力量与速度

线条能产生一种视觉上的联系。并且是视觉艺术中各因素之间最为重要的沟通方式。一根随手画出的单独的线条，与画面的背景似乎并无接触，它直指画面，却也能通过与其他线条的组合而成为画面的一部分。两根相向而置的线条，会产生一种视觉对话或视觉上的交往，犹如两个在面对面交谈的人。在一个确定的范围内，把两根线条放在各种不同的位置上，同时不断变换这两根线条的高度、体积、特征、色彩和笔触，便能获得讨论体积、节奏及构图的章节中所描述的无穷变化。线条是任何一种节奏集群的基础。例如，在指定的区域内，一边放上两根线条，另一边放上三根线条，便不仅能产生一种对话，而且还能产生一种有趣的集群——这也能以两群在相互进行谈话的人来作比较。然而，在较为详细地分析线条所能产生的节奏可能性和视觉幻觉之前，先让我们注意一下线条本身吧。

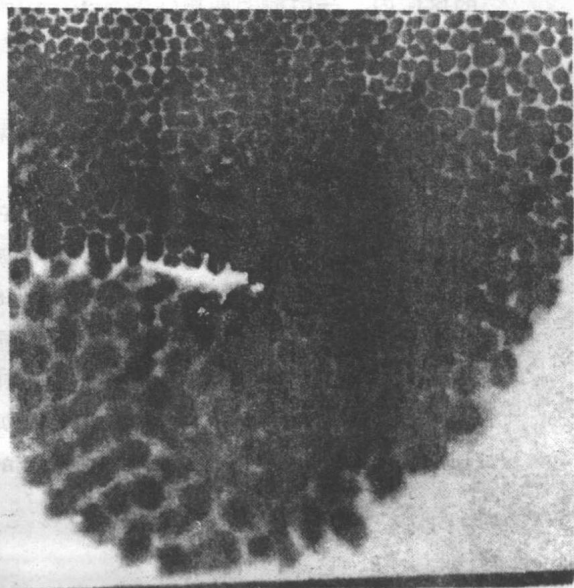
线条尽管有其独立性，但也能分割它所在的块面，既能产生和谐，又能产生动态的紧张。一根被放在一块面正中的线条，不管是竖直放还是水平放，或者是一根非对称放置的线条，它们所引起的审美感受肯定是不同的。把线条放在块面的某一边，就会给线条以运动、力量和速度。在非对称安排的线条上加上另一种形式因素，比如加上一个点，也能获得同样的效果。但是，处于对称位置上的线条仅仅显示了它

温弗雷德·高尔

三朵小玫瑰 1965

杜塞尔多夫

维克托·帕斯莫尔

黑色的抽象 1963

板上油画

伦敦，塔特画廊