

艺/术/设/计/系/列/丛/书

廖
军

著

视觉艺术思维
视觉艺术思维
视觉艺术思维

SHIJUE YISHU SIWEI

 中国纺织出版社

艺术设计系列丛书

视觉艺术思维

SHIJUEYISHUSIWEI

廖军 著

中国纺织出版社

内 容 提 要

《视觉艺术思维》一书系统地阐述了视觉艺术思维的基本原理,对视觉艺术思维的对象、主体、功能、方式以及视觉艺术思维的生理要素和心理动机等方面作了较深刻的论述。本书针对古今中外各视觉艺术种类中创作和设计的特点,对视觉艺术思维的各种形态、方式进行了总结、归纳和对比,指出了视觉艺术思维在现代艺术创作中的重要作用,同时介绍了视觉艺术思维的各种训练方法及一般规律。

本书理论联系实际,内容深入浅出,例证丰富,涉及面广,可读性强,具有学术性、理论性和实践性,适合艺术院校教师,研究生,本、专科学生以及从事视觉艺术创作的专业人员和广大的业余艺术爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

视觉艺术思维/廖军著. —北京:中国纺织出版社, 2001.2
(艺术设计系列丛书)
ISBN 7-5064-1919-X/J·0083

I. 视... II. 廖... III. 视觉-艺术-研究 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 59775 号

策划编辑:包含芳 特约编辑:冯晓玲 责任编辑:姜娜琳
责任校对:陈红 责任设计:何建 责任印制:刘强

中国纺织出版社出版发行
地址:北京东直门南大街6号
邮政编码:100027 电话:010—64168226
<http://www.c-textilep.com/>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销
2000年12月第一版第一次印刷
开本:787×1092 1/16 印张:17.5 插页:12
字数:251千字 印数:1—5000 定价:32.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

2001/238/05

序

XU

这是一本论述视觉艺术思维的专著。在书中,作者就思维及艺术思维的产生、形式、规律以及各类视觉艺术与思维的关系等问题进行了研究分析,观点明确、材料丰富、论证详实。

思维是一个既古老又现代的话题。《汉书·张安世传》:“使专精神,忧念天下,思惟(维)得失。”安世有奇才,长于思考,得以为汉室辅国安邦。平庸如我,不敢攀附先智,仅记得儿时做作文算术,家父总在身边训诫:“想一想!”这句话的意思大概就是指“思维”吧。稍大几岁,忽又思考过了头,痴想云端有神仙,海底有龙王。成年后,屡见白云悠悠,波涛滚滚,脑中再没有了希奇古怪,判断事物的科学性和准确性倒是渐见长进,只是少了许多情趣,以至于摆开纸墨,有关表象、类型、特征、性质立涌眼前。

思维意味着成功,思维即是创造。当门捷列夫推导《元素周期表》时,当爱因斯坦演算相对论时,当莎士比亚构思《哈姆雷特》时,当达·芬奇描绘《蒙娜丽莎》时……想必所有的联想、幻想、梦想一起在闪烁,终于迸发出璀璨火花,凝集成惊世创举。于个人,是一次升华;于社会,是一次飞跃。

作者廖军先生长期从事视觉艺术教育与实践。现任苏州大学艺术学院院长。其人品,风雅大度,不卑不亢,一如春月秋水,平静而深邃;其作品,不求奇,不逐流,全由观众在物我两忘的徜徉中感受一份清新。近年来,教学之余又潜心研究艺术心理学和艺术思维学,因而在画和文中均充盈着感性与理性的双重调和:对现实生活的理解和热爱,以及对艺术创作意境的浮想联翩。其实,情景交融、意韵兼备是人所共识、人所共愿,这也许正是作者不顾创作及公务繁忙仍勤于笔耕之初衷。

相信《视觉艺术思维》能对读者有所裨益。

廖良云

2000年8月

作者简介

廖军, 1957年生, 江苏南京人。现任苏州大学艺术学院院长, 硕士研究生导师。长期从事设计艺术、中国书画教学及研究, 曾赴法国、意大利、德国、比利时、卢森堡、荷兰、香港、台湾等国家和地区交流访问。

编著《外国服装设计名家名作》等书五部, 担任《中国衣经》一书的副主编。在国内专业刊物上发表了《中国纺织装饰风格对域外的影响》、《原始艺术思维的萌动》、《东西方染织纹样比较研究》和《现代室内纺织装饰艺术设计新理念》等论文数十篇。书画作品多次参加国内外各种美术展览, 并被有关团体和个人收藏。

目录

MULU

第一章 概述

第一节 视觉艺术思维的几种基本形式	004
一、形象思维	004
二、抽象思维	007
三、灵感思维	011
四、创造性思维	016
第二节 视觉艺术思维的基本原理	020
一、视觉艺术思维的对象	020
二、视觉艺术思维的主体	022
三、视觉艺术思维的方式	024

第二章 视觉艺术思维的生理要素与心理特征

第一节 视觉艺术思维的生理要素	030
一、人类对脑功能的认识	030
二、人脑结构	031
三、人脑思维的智慧神经	032
四、左右脑功能与视觉艺术思维	034
五、视觉艺术思维潜能的可开发性	036
第二节 视觉艺术思维的心理特征与动机	038
一、人类生活需求的多层次	038
二、人类生活中的精神追求	039
三、视觉艺术思维的心理感受	041
四、视觉艺术思维的心理共鸣	042
五、视觉艺术思维的个性体现	044

⋮

六、视觉艺术思维的审美心理意境表现 046

第三章 视觉艺术思维的方法与训练

第一节 提高视觉艺术思维效率	050
一、视觉艺术思维的综合效应与跨学科融合	051
二、视觉艺术思维的视角转化	053
第二节 视觉艺术思维训练方法	055
一、想像与联想思维训练	056
二、标新立异与独创性的训练	058
三、广度与深度的训练	061
四、流畅性与敏捷性的训练	062
五、求同与求异思维训练	063
六、侧向与逆向思维训练	064
七、超前思维训练	067
八、灵感捕捉训练	068
九、诱导创意训练	070

第四章 视觉艺术思维的起源

第一节 原始视觉艺术思维的起源与萌动	074
第二节 模仿自然	075
一、行动艺术模仿形式	076
二、自然的记录和反映	077
三、艺术表现手法的概括性和抽象性	078
第三节 审美追求	080
一、自然美	080
二、对称美与比例美	081
三、均衡美	083

四、色彩美 084

第四节 巫术宗教仪式085

 一、巫术礼仪 085

 二、巫舞 086

 三、生殖巫术观 090

第五节 表达感情094

第六节 原始记事方式与视觉艺术思维 094

 一、结绳记事中视觉艺术思维的萌芽 095

 二、刻划记事所萌发的视觉艺术思维 096

 三、生活器物上的刻绘图形对视觉艺术思维的启示 098

 四、图画记事使视觉艺术思维逐渐成熟 098

第五章 政治因素对视觉艺术思维的影响

第一节 政治和礼法制度下的视觉艺术思维形式 104

第二节 哲学和宗教思想对视觉艺术思维的影响 112

 一、孔子与儒学 113

 二、老庄与道家 116

 三、韩非子与法家 118

 四、魏晋玄学 120

 五、佛教艺术 123

第六章 视觉艺术的发展与视觉艺术思维

第一节 中国绘画与视觉艺术思维 130

 一、幽深含蓄的意境美 131

 二、流畅飘逸的线条美 132

 三、心会神悟的六法论 137

 四、超凡脱俗的笔墨韵味美 137

第二节 中国雕塑与视觉艺术思维 139

一、远古纯拙之美	139
二、浑然天成的宏大气魄	141
三、成熟与辉煌的写照	144
第三节 外国雕塑绘画与视觉艺术思维	148
一、神秘的远古画廊	148
二、冥冥之中的理想境界	150
三、艺术王国绘画的兴盛	154
四、冲出黑暗的文艺复兴三杰	161
五、不同画派的创造力	168
六、现代视觉艺术思维的魅力	169
第四节 建筑及艺术设计中的艺术思维	171
一、尼罗河的礼物	172
二、希腊半岛的文明	174
三、精美与辉煌	176
四、哥特式建筑艺术	178
五、巴洛克与罗可可艺术风格的魅力	182
六、博大幽深的华夏艺术	185

第七章 民间视觉艺术中的思维形式

第一节 民间视觉艺术的思维特点	196
第二节 民间视觉艺术的种类	197
第三节 民间视觉艺术思维形式的来源	199
第四节 民间视觉艺术的象征意义	204
第五节 民间视觉艺术的审美意蕴	210
一、民间视觉艺术作品的完美表现	211
二、民间视觉艺术创作中的意象表达	217
三、民间视觉艺术创作中的抽象性	219
四、民间视觉艺术造型中的简与繁	221

第八章 科学技术发展对视觉艺术思维的影响

第一节 视觉艺术思维与科学思维的关系	230
第二节 造型艺术中科学技术思维的体现	232
一、雕塑 232	
二、绘画 236	
第三节 艺术设计与科学技术思维的完美结合	238
一、建筑 239	
二、纺织服装 244	
三、艺术装饰品 253	
第四节 传媒艺术中科学思维的贡献	260
第五节 计算机技术的发展与视觉艺术思维	262
参考文献	265
后记	268

HUJUEYISHUWEI

第一章

概 述

视觉艺术思维的几种基本形式

视觉艺术思维的基本原理

思

维是一个带有双重含义的概念，“是人脑对客观事物间接的和概括的反映。……思维既能动地反映客观世界，又能动地反作用于客观世界。”

它具有精神的属性，是物质的产物和反映，又对物质具有能动性。这是一种广义的思维。人类的思维指人们头脑中对自然界事物的本质属性及其内在联系的间接的、概括的反映，是人类自觉地把握客观事物的本质和规律的理性认识活动，是区别于直接反映客观现实的感觉和知觉的一种高级反映形式和高级认识阶段。

人脑是思维的器官，思维也只有依靠人脑才能完成。因此，当人类从类人猿进化成具有思考能力的原始人之后，思维的形式逐渐产生并完善起来。劳动创造了人本身和人类社会，也推动了人类思维的产生和发展。思维促进了语言的发展、认识的发展，也促进了人类社会的发展和完善。

人所具有的认识客观事物并运用思维处理解决问题的一般能力称为智力。智力是一种有结构的能力系统，包括观察力、注意力、记忆力、想像力、思维力等五种能力。这五种能力各有作用，既相互区别又相互联系和相互制约。思维依赖各种能力的综合水平，同时又对整个智力系统起着主导作用，思维的水平在相当程度上标志着整个智力发展的水平。想像与思维有着密切的联系。有人认为想像是一种特殊形式的思维。高尔基曾说过：“想像在其本质上也是一种对世界的思维，但它主要用形象来思维，是艺术的思维。”

思维发展的历史是由简单到复杂、由低级到高级、由局部到整体、由被动到主动、由具象到抽象、呈螺旋式上升、波浪式前进的过程。思维迅速快捷地从彼此存在很大差异的对象之间相互转变的过程，称为思维的灵活性。艺术思维正是以这种思维的灵活性为基础而发展起来的。事实上，许多有成就的艺术家在自己的专业领域基础之上，借鉴其他艺术门类及其他相关学科甚至不相关学科，相互启发，开阔思路，创作出

了许多优秀的艺术作品。

艺术是“人类以情感和想像为特征的把握和反映世界的一种特殊方式。即通过审美创造活动再现现实和表现情感理想，在想像中实现审美主体和审美客体的互相对象化。具体说，它是人们现实生活和精神世界的形象反映，也是艺术家知识、情感、理想、意念等综合心理活动的有机产物。作为一种社会意识形态，艺术主要是满足人们多方面的审美需要，从而在社会生活尤其是人类精神领域内起着潜移默化的作用。”

艺术思维是指体现在艺术家头脑中的与艺术有关的一切思维活动。在艺术创作过程中，艺术家对生活进行观察、体验、分析，并对所取素材进行选择、提炼、加工，孕育成意象，即在头脑中形成较为完整、成熟的艺术形象，这就是进行艺术思维的过程。经过这个过程，艺术家再用各种表现手段将头脑中的意象制作成为具体可视或可感的艺术形象，以完成艺术作品的创作。

视觉艺术“是一种通过人的视觉感受而将客观内容纳入主观心灵并予以对象化呈现的艺术形态。”一些美学研究者认为，从审美主体的角度来看，艺术离不开创造者和欣赏者两个方面，而这两个方面都要通过一定的感官和相应的感性物质媒介，前者创造出审美对象，后者达到审美愉悦。把二者联系在一起，可将艺术分为：

视觉艺术：如绘画、雕塑、建筑、艺术设计等。

视听艺术：如舞蹈、戏剧、电影、电视等。

听觉艺术：如音乐等。

这样的划分无疑具有一定的合理性，为我们界定视觉艺术提供了依据。同时，由上述分类我们可以看出，视觉艺术涵盖了造型艺术，从层次上讲又高于造型艺术，更偏重于从审美主体来展示艺术类型。

视觉艺术思维是将视觉艺术和思维两个方面的因素综合在一起进行研究而形成的一个完整的概念。在这里，“视觉”作为前提，将艺术思维的内容限定在它的范畴之内。视觉艺术思维是一门科学，它主要研究在视觉艺术领域里，人的思维是如何进行的？它以什么样的形式展开？有没有一定的规律可循？视觉艺术思维过程受到哪些条件和因素的影

.....

响?能否对视觉艺术的思维形式进行专门的训练等等。本书拟通过对这些问题的研究和探讨,使我们对视觉艺术思维有一个比较全面、深入的了解。

结合中西方艺术发展历史来对视觉艺术思维进行深入具体的研究,并将它置于宏观的艺术发展背景之下进行探讨,将更有实质性意义,更容易为人们所理解和接受。对视觉艺术的思维形式进行研究,是艺术领域里的一个重要课题,也是一个内容丰富、有广阔发展前景的新学科。以往我们对视觉艺术的研究,比较注重内容、风格、主题、形式、技巧、方法等方面,但对思维过程缺乏深入系统的研究。一切艺术创作的活动都始于思维,我们中国人所谓的“眉头一皱,计上心来”讲的就是这个道理。

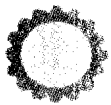
第一节 视觉艺术思维的几种基本形式

视觉艺术思维是建立在思维科学体系基础之上的综合思维形式,随着历史的变迁,人类思维的能力、结构、特点及内在规律逐渐发生着变化。思维按其特点分为抽象思维、形象思维、灵感思维和创造性思维。抽象思维还包含静态、动态、定量等思维形式;形象思维体现出从表象到意象的运动过程;灵感思维依赖日常积累经启示而突然发生;创造性思维以其开拓创新而取得成就。每种思维形式都有自己的特点和规律,各自形成一个完整的思维体系,同时又相互影响、相互作用。

一、形象思维

形象思维是以事物的具体形象和表象为主要内容的思维形式。“形象”指客观事物本身所具有的本质与现象,是内容与形式的统一。形象有自然形象和艺术形象之别,自然形象指自然界中已经存在的物质形象,而艺术形象则是经过人的思维创作加工以后出现的新形象。

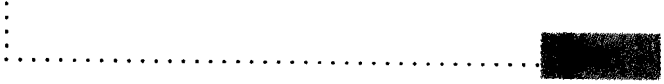
形象思维是人类的基本思维形式之一,它客观地存在于人的整个思

维活动过程之中。人们较早地发现并认识到文艺不同于其他意识形态，与艺术创作运用的形象思维形式有着密切的关联，从而形成了视觉艺术思维是以形象思维作为基础的、本质的思维方式的观点。19世纪俄国文艺批评家别林斯基在《艺术的观念》一书中说：“艺术是对真理的直感的观察，或者说是寓于形象的思维。在这一艺术定义的阐述中包含着全部艺术理论”。巴甫洛夫从心理学的角度找到形象思维存在的依据：根据人的第一信号系统和第二信号系统的不同特点，将人的高级神经活动，也就是人的思维活动分为三种类型，即艺术型、分析型、中间型。艺术型的人第一信号系统相对占优势，善于想像，在进行艺术创作活动时脑海里常常会呈现出许多具体的形象，以具体的形象为基准，经过思维活动进行艺术加工、艺术创作和艺术的再现；分析型的人第二信号系统较为活跃，常运用概念进行判断推理来把握现实；中间型的人介于这两者之间，具有艺术型和分析型的品格与特征，绝大多数人属于中间型。

形象思维的进程是按照本质化的方向发展获得形象，而视觉艺术思维中形象思维的进程是既按照本质化的方向发展，又按照个性化的方向发展，二者交融形成新的形象，这里的形象思维具有共性和个性的双重性。视觉艺术的形象思维超出了一般形象思维所涵盖的内容。

形象思维的动力形式从表象着眼。表象是在感觉和知觉的基础上形成的，表象与感觉、知觉同属于感性认识的具体形式，它是人通过对自然的观察、分析、记忆所保留下来的客观事物的影像并将其贮存于大脑之中的印象。视觉艺术思维中形象思维的表象动力较为复杂，它不是简单地观察事物和再现事物，而是将所观察到的事物经过选择、思考、整理、重新组合安排形成新的内容，即具有理性意念的新的意象，是复杂的纵向上升，意与念的和谐统一。我国古代画论中常说的“意造之象”、“尽意之象”、“寓意之象”等均为此意。清代画家郑板桥的一幅墨竹上有这样一段文字：“江馆清秋，晨起看竹，烟光、日影、雾气皆浮动于疏枝密枝之间。胸中勃勃，遂有画意。其实胸中之竹并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸，落笔倏作变相，手中之竹又不是胸中之竹

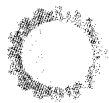

也。总之，意在笔先者定则也，趣在法外者化机也，独画云乎哉？”这段话表明了画家从表象经视觉艺术形象思维到作品完成所经历的三个阶段以及它们之间的联系变化。眼中之竹，是自然景物在画家视觉中的影像；胸中之竹，是画家经审美尺度衡量并渗透着画家主观因素的艺术典型形象；手中之竹，是画家通过艺术实践和艺术处理物化了的形象。这三个阶段环环相扣，缺一不可。没有眼中之竹，就谈不上胸中之竹，即使有竹也是主观臆造，手中之竹则更无生气而言。画家默写时未经观察而“胸有成竹”，是因为此前已储存了无数个“眼中之竹”。这种复杂的从表象到意象的运动是视觉艺术形象思维有规律的思维状态之一。

形象思维是从表象到意象的运动，是以想像的形式对客观世界的思维，它带有一定的规律性。也就是说，人们在形象思维的过程中，有意识、有针对性地对有关表象进行选择与重新排列组合时，客观上要受到规律的制约。从自然形象、艺术意象到艺术形象是视觉艺术形象思维的一个过程。视觉艺术的形象思维始终依靠事物具体的表象展开思维活动，产生相关的思维联想并注入主观的内容，在脑中逐渐形成包含了自己的思想、感情、审美意趣等表现精神境界的“意象”。人们遵循客观规律，通过艺术的形象思维，有选择地将那些最能够显示对象本质特征的多个侧面的表象突出地表现出来，并获得强化，使其更加明确、清晰，更概括、更具有普遍性。

形象思维在视觉艺术创作中是普遍而广泛应用的思维形式。艺术创作离不开形象思维。如果追溯到原始社会时期，我们会发现，原始人在依靠手势、身体姿态模仿自然、表现感情，并在他们的生活用品上雕刻简单的图形时，总是将所观察到的自然形象经过最为原始的形象思维加以创作表现。这是原始人对自然进行模仿而产生的表象复现与外化，是处在萌芽状态的形象思维形式。人们在日常生活当中对自然物进行观察、模仿，整个过程受大脑的思维活动支配，而这种思维形式主要是人通过双眼对外部形象的接收、认同，再经过自己进一步的思考和判断而形成的。

形象思维以视觉形象来反映现实，在视觉艺术创作的过程中，运用

形象思维的方式往往能够获得丰富生动的效果。如一位雕塑家在进行创作时,运用形象思维,综合各方面的知识和经验,使作品达到巧夺天工的境界。完美作品的形成除了要靠感性经验、熟练的技巧外,还要有一个较长的形象思维与创作实践的过程。

世界上人的活动丰富多样,人与人之间也存在着差异,因此,在不同的活动中,形象思维的活动也各有不同。这种形象思维活动大致分为两类,一个是自发性的形象思维,另一个是自觉性的形象思维。

自发性的形象思维是指事先并无目的,不期而然发生的形象思维活动。在视觉艺术创作过程中,随着艺术家形象思维活动的展开,各式各样的形象会浮现在其脑海中。有些形象与创作主题相关,在这个形象的暗示下,会出现一系列与主题不一定相关但又是熟悉的形象。这些形象或许一闪即逝,对艺术家的创作没有起到任何影响;也可能这种一闪而过的形象被艺术家及时捕捉,转化为有意识、有目的的形象,成为创作的良好素材。

自觉性的形象思维有较为明显的目的性。在视觉艺术思维中,这种思维形式显得更为重要。首先,自觉的形象思维强调本质化的方向,明确创作的目标;然后强调个性化的方向、个人艺术创作的思路,两者有机地结合起来,交融并进,形成新的典型形象。如维纳斯是西方艺术家所喜爱和经常表现的题材,她象征着爱与美好,她是神,同时也是最美丽的女人。但不同的人、不同的心境和不同的思维方式,所表现出的维纳斯也各不相同,有“美弟奇的维纳斯”、“母亲维纳斯”和“米洛的维纳斯”等等,不计其数。每位艺术家都根据自己的理解将其表现出来,维纳斯的本质特征和个性特征经过不同艺术家的形象思维活动被表现得惟妙惟肖。

二、抽象思维

在思维学中,抽象思维又称为逻辑思维。抽象思维是以概念、判断、推理等形式进行的思维。其特点是把直观所得到的东西通过抽象概括形成概念、定理、原理等,使人的认识由感性个别到理性一般再到理性个别。人脑对现实生活的反映是建立在实践基础上的,通过自身的感

