

造型艺术原理

王菊生 著

造型艺术原理

王菊生 著

图书在版编目(CIP)数据

造型艺术原理 / 王菊生著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2011.5

ISBN 978-7-5318-0742-1

I. 造… II. 王… III. 造型(艺术)—美术理论 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 02532 号

主 编 邓福星

副主编 金海滨

书 名 造型艺术原理
作 者 王菊生
责任编辑 付 弦 赵立明
出版发行 黑龙江美术出版社
地 址 哈尔滨市道里区安定街 225 号
邮政编码 150016
发行电话 (0451)84270514
网 址 www.heimei001.com
经 销 全国新华书店
印 刷 哈尔滨市得亨印刷有限公司
开 本 720mm × 1020mm 1/16
印 张 22
版 次 2011 年 5 月第 1 版
印 次 2011 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5318-0742-1
定 价 58.00 元

本书如发现印装质量问题,请直接与印刷厂联系调换。

目 录

第一章 造型艺术语言媒介的形成	1
第一节 形状	2
一、视知觉原理	2
二、形状的实用功利性	12
三、形状的形式情感	17
四、波形曲线和圆形的美	22
第二节 色彩	26
一、色彩原理	26
二、色彩感觉与认识的形成	31
三、色彩的情感和艺用	39
第三节 空间	49
一、空间的观念	49
二、二维空间造型	53
三、三维空间造型	57
四、建立在空间上的时间	61

五、空间的情感与欣赏	62
第四节 质材	66
一、质材艺用的历程	66
二、质材的表现力和因材施艺	69
三、质材美和技巧美	72
第二章 造型艺术的起源与成因	79
第一节 模仿与造型	82
第二节 巫术与造型	87
第三节 游戏与造型	91
第四节 艺术起源于实用	95
一、艺术起源的多元论	95
二、艺术以审美为目的	97
三、艺术起源于实用	101
第三章 造型艺术类型的形成	104
第一节 造型艺术的类型	104
一、造型艺术类型发展规律	104
二、造型艺术类型的划分	107
第二节 建筑艺术	108
一、建筑的起源	108
二、建筑艺术的形成	109
三、建筑艺术的本质特征	112
第三节 工艺美术	116
一、工艺美术的范畴	116
二、工艺美术的起源	118
三、工艺美术各品类的形成	119
四、工艺美术的本质特征	121
第四节 雕塑艺术	125
一、雕塑艺术的起源	125
二、雕塑艺术的形成规律	127

三、雕塑艺术的本质特征	130
第五节 绘画艺术	136
一、绘画艺术的起源	136
二、洞穴壁画和岩画	137
三、原始绘画的形成发展	139
四、绘画艺术的本质特征	140
第四章 张力造型原理	148
第一节 张力的成因——差异对比	148
一、差异对比的性质与意义	148
二、差异对比的互衬形式	150
三、差异对比的艺术类型	155
第二节 张力与运动——生命形式	162
一、运动张力与生命形式	162
二、造型艺术的运动张力与生命形式	171
第三节 张力的强化——变形夸张	182
一、造型艺术为何要变形	182
二、夸张是艺术变形的强化手段	185
三、变形与夸张的本质	187
四、变形夸张的类型	189
第四节 张力的魅力——节奏韵律	198
一、节奏和韵律的形成	198
二、节奏的类型	204
三、节奏与韵律的关系	210
四、节奏韵律的永久魅力	218
第五章 简化造型原理	224
第一节 简化手段——平衡对称	224
一、平衡的性质	224
二、平衡的形态类型	233
三、平衡的目的与作用	239

四、平衡的意义——宇宙的驿站	243
第二节 简化目的——秩序规则	245
一、天然秩序	246
二、人造秩序	249
三、秩序的意义	259
第三节 人工简化——装饰图案	266
一、装饰图案的起源	266
二、艺术装饰与装饰艺术	271
三、装饰构成与装饰色彩、装饰造型	278
第四节 极端简化——程式符号	289
一、符号是造型之极端简化形式	290
二、程式化造型的几种类型	303
三、中国造型艺术的程式化	308
第六章 造型艺术的表现技巧与法则	313
第一节 多样与统一	313
一、多样性	313
二、统一性	315
三、多样与统一的关系	317
第二节 对比与和谐	319
一、对比性	319
二、和谐睦	320
三、对比与和谐的关系	322
第三节 张力与简化	323
一、张力	323
二、简化	324
三、张力与简化的关系	328
第七章 造型艺术形式风格的形成	330
第一节 造型艺术美学思想的形成过程	330
一、胚胎阶段	331

二、萌芽阶段	332
三、酝酿阶段	332
四、正式诞生和发展阶段	333
第二节 造型艺术多样风格的形成	334
一、原始社会至奴隶社会时期	334
二、奴隶社会至封建社会初期	336
三、欧洲中世纪封建社会与中国封建社会时期	336
四、资本主义发展时期	338'
第三节 形式风格形成的基本原理	340
一、形式风格变化的基本特征与共同规律	341
二、传统艺术观与现代艺术观的分野	343

第一章

造型艺术语言媒介的形成

语言是表达和交流思想感情的手段。造型艺术语言是美术家用造型艺术方式表达思想感情的手段，它通过造型媒介和语言手法表现出来，而造型媒介是造型语言的基础，这就是形状、色彩、空间、质材。造型语言媒介的可视性、客观性和物质性为思想感情的艺术表达提供了便利条件，它的形象性、具体可感性比之时间艺术符号（如文学的文字、音乐的音符）的抽象性更为通俗易懂，更便于辨认接受，便于人类对事物的初步认识。人类由于劳动和生存需要交流思想和感情，需要语言表达，限于人类祖先极低的认识水平，具象可感的造型语言往往更易创造和理解。故它在抽象的文字符号语言之前先产生。

显然由于造型媒介的物质性、可视性特征，使它对造型艺术语言的意义是带决定性的，可以说没有造型媒介就没有造型语言也就没有造型艺术。造型媒介作为客观物质材料，它有着远为古老的历史，人类未诞生以前它早就存在，在艺术发生学上，它作为人类感知和占有的对象，成为造型艺术的语言媒介，几乎和人类自身的起源同步。

第一节 形 状

一、视知觉原理

(一)

造型艺术又叫视觉艺术，造型艺术是仅为眼睛而存在的，造型艺术的语言媒介——形状，主要通过视觉感知。视觉就是通过人的视觉器官来感知某一客观事物在某一特定时空的一种最初级的认识活动，因为视觉不是照相，不是像照相那样仅是一种被动的接受活动，机械地简单地复制和记录外部物象，将外部物象如实地不加选择地移印到感受器上，它也不是一种纯生理性的反射接受过程，而是伴随着有机的心理感受活动。视觉效果如何，除取决于外部物象的可感性和可视性，并同视知觉内部生理、心理方面的联系与配合关系极大。视知觉与对象物相互影响相互作用，达到某种统一才能形成视觉感知。视觉不是纯客观的，因为错觉是一种普遍性的片面视觉现象，例如印刷精美的挂历画中物象栩栩如生。我们如果用放大镜去观察，它仅是一些红、蓝、黄、黑的大小不同的彩墨点子的组合铺排，根本没有什么轮廓线、明暗面可言，更不用说有什么具体形状了。又如一条骨牌凳，看上去很方正，四腿笔直成矩长方体，其实凳子的四面成梯形，严格说四条腿是微微朝外叉开的，并未站直。前者是视觉的模糊性在自动调节成形，后者是眼睛的透视变形。错的是我们自己。

肉眼看到的形状仅是自然的部分客观，只是一定程度、一定角度、一定层面的客观。由于生理局限，客观的全部我们无法看到。

比如光是一种电磁波，宇宙中有各种电磁波，从波长小于几纳米的宇宙射线，到波长上千米的无线电波，均系电磁波。人所能看见的电磁波仅仅是极可怜的很小的一部分，在波长420~700nm之间的电磁波，为可见光波。波长再长的或再短的红外线、紫外线等许多电磁波我们均不能看见。

例如通过机械眼睛X射线机可以透过体表看到人的内脏、骨骼的形状。通过

无线电雷达可以看到几千里外隐于云层中的飞机，而我们的肉眼却直接看不到。这些都是视觉生理的局限性所致。

比如当人大脑受伤视神经损坏后，眼睛会看不清外部事物的形状，甚至连亲人也认不出来，这是生理性障碍。即使大脑与视神经健全的人，如果对象物不是他注意力之所在，虽然在他的视野之内，他也会熟视无睹，甚至视而不见，这是心理疏忽。因看得粗枝大叶、马虎草率，印象模糊不清，过眼即忘。但如果是注意力之所在，又有心理准备，就能使视觉敏感，印象深刻。比如到火车站台上接人，在那人头攒动的人海中，你竟能认出你的朋友或亲人。当你走进一家未去过的商店，看到有你要买的东西，但没带钱，准备下次再来买，当你走出店门时，会特意留神商店门面的特征和商店招牌。这是怕使自己遗忘，而着重强化心理印象与记忆，以免眼睛失误，足见心理对于视知觉的影响之大。所以在研究视觉语言媒介（后面将详述）的同时，必须先研究视知觉本身的发生原理，因为它对感知外部世界的形象如形状、色彩、空间影响极大。

视知觉的原理从生理学角度讲，是光线照到物体上之后，由物体将一部分光线反射散发出来，这些反射散发出来的光线，经过眼睛的晶状体，把形象投射到视网膜上，再由视网膜神经把这些信息传到大脑，从而获得视觉感知。

同时，一切视觉生理感觉活动无不与视觉心理的理性活动紧密相连。

首先，视觉是一种主动积极性生理活动，包括转动头部，睁开眼睛，集中视觉注意力。它并非被动地完全屈从于外部物象的强烈的刺激力，如遇到强光、惨不忍睹的场面，我们会扭过头去，闭上眼睛，或目光闪电似地疾扫而过。但人们心中喜欢或希望了解的东西，视觉就会积极主动起来，如美好的风景、姣好的容颜、漂亮的建筑，或者新来的客人、款式新颖的服装、寄信要投递的邮筒等等，前者视觉自然会积极主动，目光乐意停留，后者视觉自然会主动搜索捕捉。我们的目光在空间中总是不停地移动着，扫描相关的事物，捕捉它们，扫描它们的表面，寻找它们的边界，探究它们的质地。

其次，视觉是一种高度选择性的心理判断活动，不仅对那些能够吸引它的事物进行选择，而且对看到的任何一种事物进行选择。视觉感知是一种视觉心理判

断，它将见到的事物进行排列和比较处理而赋予其形状和意义，判断出视觉对象之大小、位置、亮度和张力等。人们为什么能记住那么多不同的外部世界形象，并能准确的加以识别？因为视觉能够对物象进行有效地选择比较和判断分析。这判别选择的依据是什么呢？是两个东西，一个是视觉概括能力，一个是形象概念的积淀能力。

人类自从爬行进化到站立起来，改变最先也是改变最大的器官就是眼睛，它从动物头部的左右两边移到了面部前面，处于同一平面，两眼距离变近，目力集中，加上视线提高，它既能视远又能视近。耳、口、鼻、皮肤都不如眼睛所获取的刺激和信息量大。眼睛是第一个从生理感知深入到心理思维的人体器官，眼力就是辨别力和洞察力，所谓眼是心灵之窗户。大脑的进化，主要是眼力的拓展促成的，反过来，大脑的心理思维又增强了眼睛的分辨力，心明而眼亮。

辨别力的基础之一是形象概括能力，就是人的视觉能捕捉不同事物的本质形象特征，只须获得物象几个突出特征，就能认识整个物体。一开始把握事物只是把握其主要结构特征，物体无论多复杂，都不应注意其无关紧要的细微末节。如厨师的胖身子，书本的长方形，大象的长鼻子，车子的轮盘，水牛的双角等等，这些独有的简化的基本典型特征是视觉选择概括出来的。一些复杂的物体还要借助于他们的次级特征，来进一步分辨物体大类中的小类，共性中的个性，比如带轮子的车，还包括各种类型：带拖斗的货车、有很重的圆筒形轮子的压路车、两个轮子夹一个三角架的自行车、像小甲虫一样的小卧车等等。

这些形象特征的提炼概括能力并非是人们天生的，而是通过认知的实践，反复感觉认识、积淀而成。从把握个别事物开始，多次感知，从多次刺激中掌握了事物的基本特征，通过理智形成概念（理性符号）放在大脑储存起来形成理性记忆，即概念积淀。于是大脑将这知觉经验特征作为参照标准，与外部刺激材料暗示的结构相对照，经过观察、回忆、对照、概括的过程，对号入座。视觉感知到的物体形状、色彩、空间、运动等形象因素越多越鲜明，形象概念的积淀越丰富，这样为形象的正确概括和分辨提供了条件。客观形象越清晰越鲜明越易辨认，概念越易确定。在形象模糊时，视觉要动员记忆仓库里大量的形象积淀来加以比较，

选择印象最深刻、特征最相近的类似形象作为概念确定的依据。

“人以群分，物以类聚”，物体本身是按秩序排列的。物种的秩序又是按物体的共性排列的，这种共性特征的掌握为我们简捷地把握事物本质，概括形象，形成形象概念提供了可能。感觉最初只能局限于物象的感性刺激，而不能形成概念，视觉概念的形成是由高级的理性思维完成的。视觉通过呼唤一种与刺激材料的性质相类似的形式结构（形象积淀）来感知眼前的视觉对象，这一形式结构不仅能确定眼前的个别事物，而且还能概括与这一个别事物相类似的其他多个事物，甚至类似的但形象极为模糊的事物，如天上的白云，有时像一头羊，有时像一匹马，有时像一只鸡等等，这是由白云的有关形状结构所引起的联想，调动了积淀在大脑的原来的形象记忆，许多类似的结构便自然地发生了相互联系。所以视知觉是一种能动的创造性感觉思维活动。如水中生活的一类脊椎动物，通常有着如下共性：体呈纺锤形，体侧扁，小眼睛，遍身长鳞，鳞片有光泽，有鳍与尾，用鳃呼吸，它可供食用，于是形成了“鱼”的概念，鱼就是具有上述共性特征的特定水产品的本质概括，长期积淀形成的形象概念。人们一看到这种纺锤形水产动物就会联想到“鱼”，而由此可以发现许多不知名的新鱼种。

在清晨大雾朦胧的马路上，对面来的有两个发光的大灯泡样的庞然大物黑影，以及竖立的矮小的条形影子，视觉会立即告诉我们前者是汽车，后者是行人。虽然可供选择的视觉信息如此有限，只有非常模糊的形状大轮廓，但我们却能准确分辨，这得益于视觉的经验回忆和平时的形象积淀。长期的视觉体验，深刻地把握了其活动物体的条形和大长方形状态的本质形象特征，并积淀形成了人和汽车的概念，这是对号入座的结果。所以人的理性思维能力不仅在逻辑推理的高级抽象思维活动中运用，而且也在初级的感觉思维活动中发挥重要的作用。

形状是对象的外轮廓，是唯有眼所能把握的对象的基本特征之一。而物体的真实形状是由它的基本空间结构构成的，观看物体形状时，往往联想起物体的整体结构。所以物体的内部形状也是视觉所把握的，不限于外轮廓边界线和二度平面，其内部形状将通过概念唤起的回忆想象出来，上述汽车与人的模糊形状就是如此，视知觉一旦确定了汽车与人的概念，汽车的轮子、方向盘、车灯等，人的

五官、手、足等将同时涌现于脑海。一看到椭圆的卵形体，自然会与鸡蛋相联系，甚至联想到蛋黄蛋白……

人们获得的形状感知，取决于物体外部外轮廓边界线的清晰度和视觉记忆的强度，清晰度是客观的，直接影响视网膜的分辨度，是生理的，难以改变。但记忆强度是主观的，心理的，直接受情感与理智的影响。形状感知可随情感意识而时常变化。记忆强度可以集中强化，也可以分散淡化，记忆越强，形状秩序越好、越概括，视觉判断越敏感。反之记忆越弱，形状秩序越乱，视觉感知越迟钝，概念越模糊。

(二)

上面讲了人的视觉的生物生理性对视觉感知的作用，以及主观心理与理智的参与和影响。下面来研究外部客观世界形象的规律特征。客观世界的物体形状是如此纷繁复杂，多姿多样，千变万化，人的视知觉何以能一一识别其形状而不混淆呢？前面说过，外部客观世界本身是按某种共性规律特征分类的，这样自然界就具有一种天然的秩序和条理。而视觉偏爱秩序化、条理化的形状，秩序化的形状易于感知识别，便于记忆和积淀，便于概念的形成和概括力的加强。这样视知觉与对象物便能相互适应，协调统一。

外部客观世界形状虽然多不胜数，但其本质规律和共性特征是不难找到的。

点、线、面、体是构成形状的四要素，点的移动成为线，点的集合和线的密排便成为面。点朝着一个固定方向移动则成为直线，点的移动不断变化方向则成为曲线，点在变化方向的移动中持续保持短暂的定向距离则为折线，由相反的长度对等的起伏曲线组成的线为波状线，也叫蛇形线。

在形状中，规则的直线、折线、三角形、正方形、长方形、梯形、平行四边形、菱形、多边形等以及由这些矩形线、面构成的三维体如三角体、正方体、长方体、圆柱体、圆锥体、菱形体等，它们都由直线构成，方向一定，较为简单明确，可称为规则几何形状，这类形状常见于人造物。

而方向无定的弧线、曲线、波状线、蛇形线等自由曲线组成的形状无论二维、三维均复杂多变，难以把握，可称为非规则的自由形状，这类形状常见于大自然。

圆形和半圆形、扇形、椭圆形、螺旋形、纺锤形、旋涡形、楔形、心形、月亮形、太极形等，基本上是由曲线、弧线构成的形状。这类形状既简单又复杂，既自由又规则，介于天然与人造之间，这是一种特殊的形状，在自然界与人造物中均常见到。自然界中如太阳、月亮、彩虹、海星、小甲虫、鱼、禽蛋、心脏、眼球、卵石、橄榄、芒果、螺壳、种子、瓜果、果核、果仁、旋涡等等，人造物如面盆、车轮、弹子、皮球、纱锭、梭子、螺旋桨、镰刀、斧头、扇子等等，它们是自由形与规则形相结合的形状。

客观物体的形状由轮廓边界线构成，这是客观物体形状共有的基本特征之一。但实际上这线并不存在。在三度空间里它只是物体的面的转折，在二度平面上，它只是不同的色相、亮度的面的交接，或者只是物体之间的细长空隙。再就是像头发、铁丝、线绳、柳条、钢筋等一类本身实体以线的简化形式出现的物体，其整体形状就是“线形”（而仔细观察其局部并非线的形状）。

任何形状一般多以轮廓线条显现，艺术造型的基本线条形式有四种：直线、曲线、间断的线、粗细变化的线。

源于基本线型的几种形状中，基于直线的线条形状有丫字形，这种形在树木枝桠中常见到。还有两条直线相交的十字形，这在人造物中屡见不鲜。在丫字形、十字形基础上发展的放射形，这类形在如车轮、磨盘、钮扣等人造物中，在微生物、雪花、蘑菇、蒲公英、松针、花朵、瓜瓢、果肉等自然物中常见到。再还有栅格形，在蜘蛛网、龟壳纹、织物经纬纹、纱窗、栅栏、篱笆、草席等物中常见到。基于曲线的线条形状有弧线形、波状形、螺旋形、旋涡形等，这些曲线形状多见于大自然。如藤蔓攀援植物、向日葵籽盘纹、动物耳朵内廓、飓风气流、激流旋涡等图式中普遍存在着旋涡形。波状的起状形式广泛见之于蛇形、河流、盘山道、水纹波浪、海岸线、海滩、山脊峰峦等图式中。

客观物体的形状不外由基本的有序线型直线和不规则的曲线构成，这也是客观物体形状共有的基本特征之一。

树木从主干到小枝杈的生长形式，江河从干流到分支的水流形式，动物的血管脉络形式，植物的根须形式等，实际都是丫形线条形状的群集与扩大，极富生

命力。

而物体的急骤破坏形状则是参差不齐、断裂破碎的无序线条型形式。木头、石头或金属受到外力的冲压或内力的扩张，被破坏的程度和形式会由于力量和材质的不同产生变化，但破坏形状都呈不规则的断裂、破碎、参差不齐的折线状复杂形式，具有一种紧张、尖锐、危险、痛苦感。相反，经过长年长日久的自然侵蚀、摩擦、风吹水洗、日晒雨淋，时间使无机物质从表面至中心的质量损耗，尖锐的棱角与棱边被磨得圆润柔和了，向富于生命味道的曲线形状靠拢，显然这是由自然生命——运动形式所孕育的。

使自然界富有生命的形式——“能”。平常可见的“能”的表现形态有暴风雪、海啸、瀑布、激流、闪电和火等，这是能的激烈形式，能的温和缓慢的形式有动物的孕育、成长以及植物的萌芽、开花、结实等。

自从现代科学揭开了能的新领域，使许多见不到的能的形状可见了。1608年天文望远镜的发现，使恒星的发光、宇宙云和银河的形状得以看见。威廉·吉尔伯特，这位伊丽莎白一世女王的医生，发现了使地球的磁场得以显形的方法，现代卫星拍摄的地表气象图，使这些巨大的物体的运动形状缩小到人可以观照的视野范围和肉眼视力可分辨的程度。

银河系是一个旋转波状的可变体。这个磁场的形相互间有某种联系，侧面观磁场，它显示出螺旋波状结构，从磁场的一端显示出能的放射线进出磁场中心的另一端。这个磁场的形是极其多样的，其中包含着许多力的基本形式：直的轴线、三角形、锥形、圆形、椭圆形、纵向线、分割面等等。此外，还具有一些生命物体形的基本特征。两个磁场能合成一个磁场，或者能分割形成一个长系列而结合起来，这样，磁能的形就会变得无数无限了。世界上所有万物的形状都是在此基础上派生出来的，都是能的样式，这是客观物体形状共有的根本特征。空气和电似乎是看不见的，但是可以通过闪电和炊烟看到它们的形。从月球返回的阿波罗8号的宇航员拍下的在南北半球形成的巨大旋涡的大气层结构图，显示出地球磁场的南北方向结构。大气的能量本来是太阳辐射能给予的，大气形清楚地再现了能的形状。能的基本类型有：热能、势能、动能等。一种能也可以转化成另一种

能。如煤是含有热能的物质，燃烧后火焰是热能释放的运动形态，被火煮沸的水是热能的转换媒介，水变成蒸气通过气阀由热能变成动能（力），这动力推动杠杆产生机械运动，便可以作出各种功能。功能又可以转换成热能（如发电），可转换成力能（如锻压）。可转换成动能（如运输）。

世界的千变万化以及各种物质形态，不管是动态、静态，还是气态、固态、液态都是能的不同存在形式。

上面讲了能与气态的一些形状。液态的代表是水，水似乎形状难以捉摸，但只要留心还是可以观察到，如风吹平静水面的小波状形、交织网状形，流动水面的大波状形、旋涡形。石块丢进平静的水面引出的圆圈形、放射波形。水泡与泡沫是典型的球形，水滴呈椭圆形、泪珠形、桃形。其他液体如墨水、血液放到水中呈烟雾螺旋形状。水的能量也是太阳辐射能给予的，所以它的各种形状与能的形状相似。当然，液体还有一种随遇而安的习性，装在什么形状的容器中就呈现什么样的形状。

再看固体的形状，和气体液体一样，都是能量渗透和赋予的，沙漠被大风吹成的波浪纹形，溶洞中岩顶悬垂的由含碳酸钙的水溶液凝固而成的钟乳石液态形状，流水磨光的鹅卵石的椭圆形，固态水（冰）具有与岩石相似的特征，是晶体结构，打碎时可呈现各种几何形。

地球表面是由矿物与岩石构成的，岩石与矿石是以互相融合的晶体形状构成的，我们用高倍显微镜放大晶体结构时，会看到一个斑斓的由各种几何形构成的图案世界，三角形、方形、多边形、圆形、椭圆形、放射形、菱形、旋涡形等应有尽有。所有的结晶固体都形成于液体，固体是一种静止质量，是能的静态形式，包含在总能量之中，所以在能、气、水中发现的形状再次在固体无机物质领域里呈现出来也就不奇怪了。即使在岩石的表面也会留有大气与水的痕迹，由于风和雨水侵蚀以及阳光的辐射，山脉现出常见的圆浑与纹理，风化岩的曲线、水成岩的折线均是空气与水留下的标记，大戈壁的长弧线是阳光与风力的作品，俯视群山，它们像海涛的波浪起伏一样。

在地面与大气层之间，是广泛的生物圈，包括动物与植物，根据传统化学，