

美術形態學

王林著

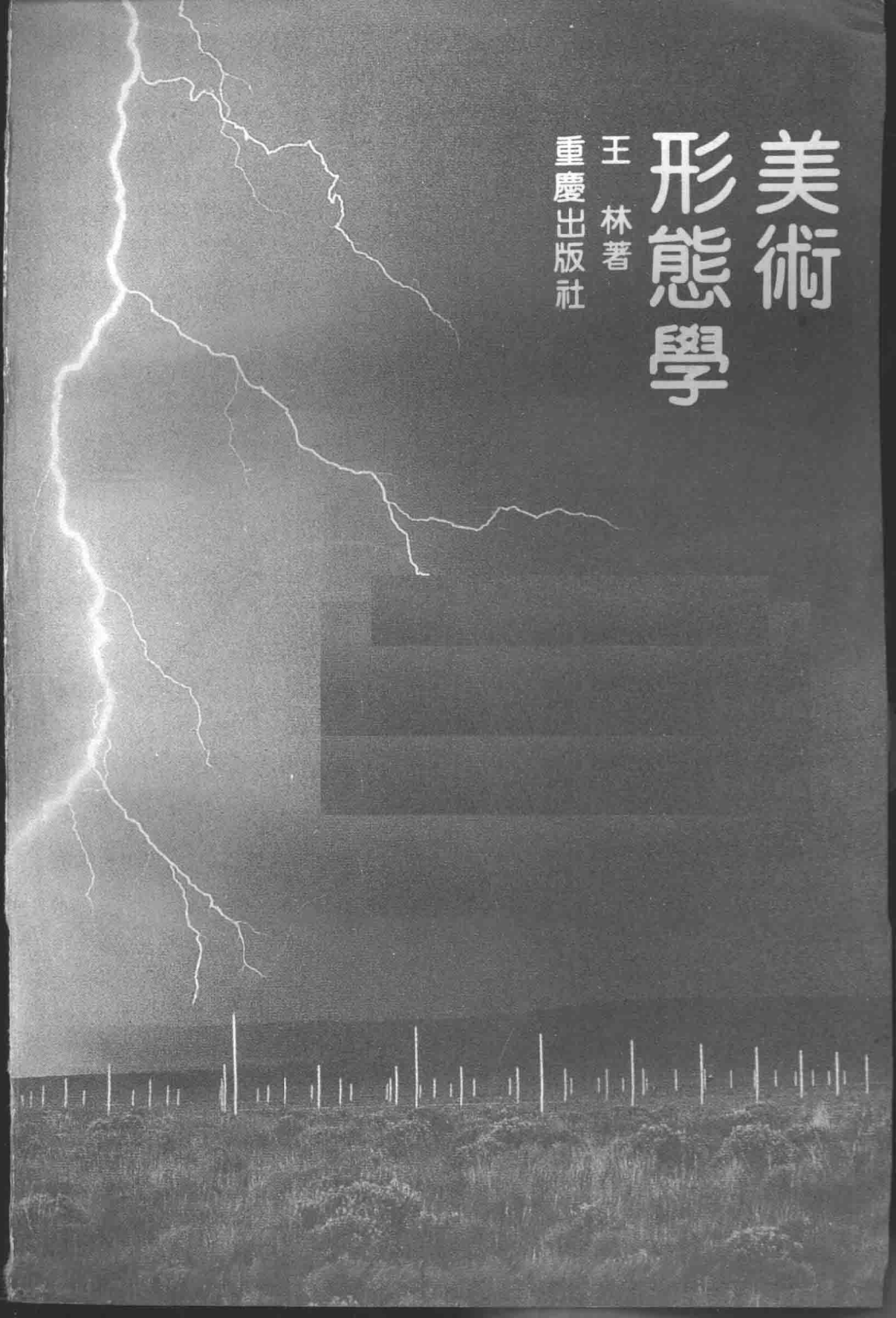
重慶出版社

美術 形態學

王林著

重慶出版社

(川)新登字010号

责任编辑 涂国洪

封面设计 邵大维

技术设计 费晓瑜

王 林 著
美 术 形 态 学

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路205号)
新 华 书 店 经 销 重庆新华印刷厂印刷

*

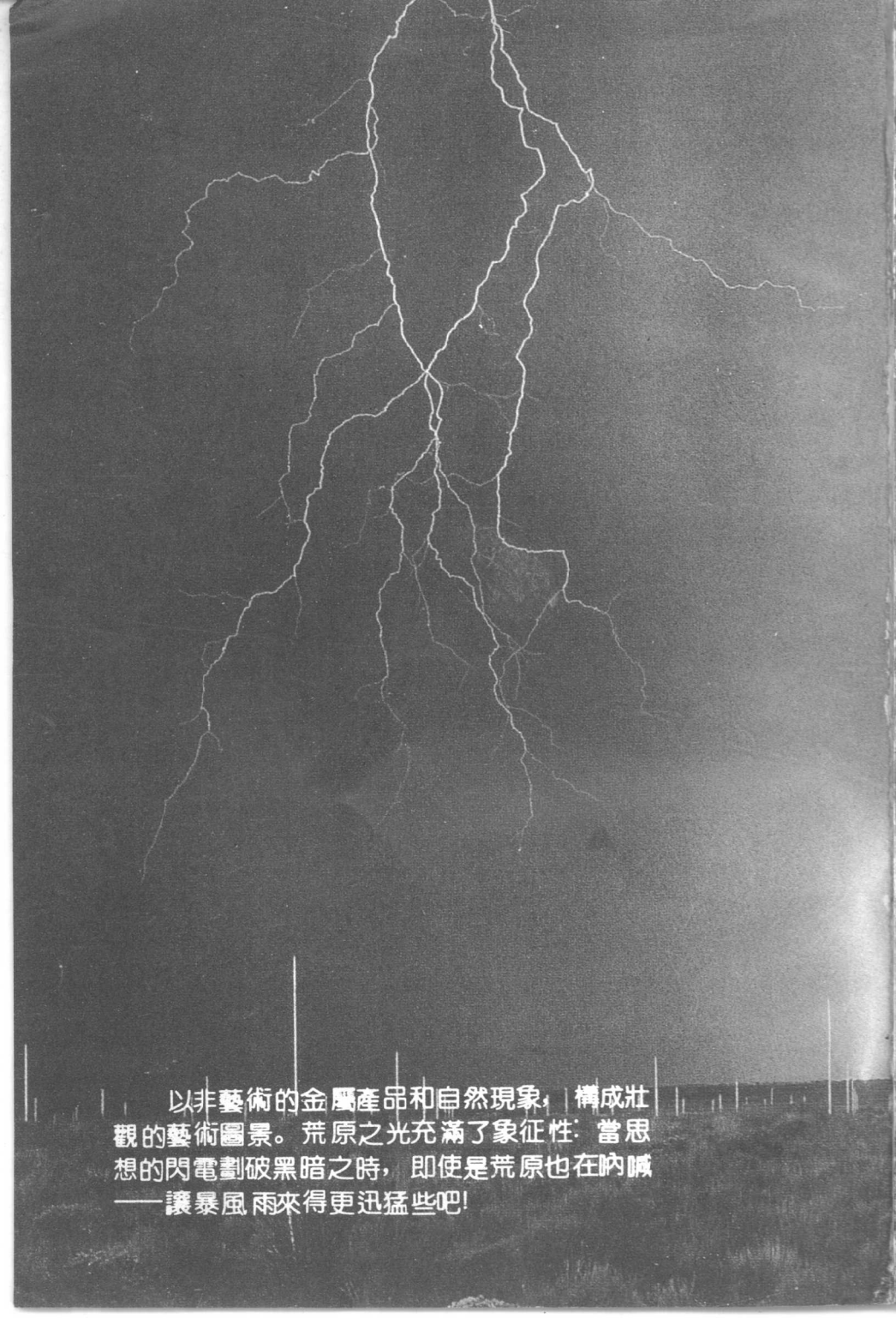
开本850×1168 1/32 印张 9.5 插页 21 字数 228 千
1991年12月第一版 1991年12月第一版第一次印刷

印数: 1—2, 050

*

ISBN 7-5366-1655-4/J · 189

定价: 6.50元

以非藝術的金屬產品和自然現象，構成壯觀的藝術圖景。荒原之光充滿了象征性：當思想的閃電劃破黑暗之時，即使是荒原也在吶喊——讓暴風雨來得更迅猛些吧！

作者简介

王林，籍贯辽宁，生于西安，长在四川。1982年毕业于重庆师院中文系，1986年进入中央美术学院美术史系学习，现执教于四川美术学院。编写出版著作三种，有数十万字的艺术论文和美术评论在国内外刊物和国家出版物上发表。曾为国家教委“七·五”重点科研项目《艺术教育学》的主要撰写者。是中国美术界近年来颇为活跃，颇有影响的美术批评家。

目 录

引言 美术的空间性质	1
------------	---

上 编

美术形态的共时性描述	11
------------	----

第一章 绘画的艺术特征	18
-------------	----

第一节 多种空间的平面转移	19
---------------	----

一、三维性空间	19
---------	----

二、四维性空间	20
---------	----

三、心理空间	23
--------	----

第二节 多种因素的平面关系	25
---------------	----

一、线条和笔触	26
---------	----

二、形体和色彩	28
---------	----

三、质感和肌理	32
---------	----

第二章 摄影艺术的特征	37
-------------	----

第一节 构成图像的纪实性	38
--------------	----

第二节 完成创作的选择性	39
--------------	----

第三节 运用机械的技术性·····	41
-------------------	----

第三章 文字艺术的特征·····	43
------------------	----

第一节 线条的定向运动·····	45
------------------	----

第二节 平面的连续分割·····	48
------------------	----

第四章 雕塑的艺术特征·····	51
------------------	----

第一节 形体的生命与表现·····	52
-------------------	----

一、过程·····	54
-----------	----

二、动势·····	57
-----------	----

三、量感·····	60
-----------	----

四、节律·····	63
-----------	----

第二节 质材的价值与发掘·····	66
-------------------	----

一、本位呈现·····	67
-------------	----

二、特质对比·····	68
-------------	----

三、出位感知·····	68
-------------	----

四、加工迹留·····	69
-------------	----

第三节 环境的制约与重建·····	70
-------------------	----

一、氛围创生.....	71
二、借景成形.....	72
三、形式关联.....	72
四、场景适应.....	73
五、心理诱导.....	74
六、行为介入.....	75

第五章 建筑艺术的特征.....76

第一节 抽象化的艺术语言.....	78
第二节 序列化的内部空间.....	80
第三节 精神化的生存环境.....	83

第六章 美术的重要品种.....86

第一节 工艺——工业美术.....	87
第二节 环境艺术.....	90
第三节 服饰艺术.....	93
第四节 舞台美术.....	98
第五节 电影美术	102

下 编

美术形态的历时性描述	105
------------------	-----

第七章 混合形态的原始美术

第一节 艺术发生的基本条件

一、劳动工具与艺术起源

二、生存需求与审美愉悦

三、死亡意识与想象活动

四、交际方式与艺术物态

第二节 原始美术的一般状况

一、艺术心理的混沌

二、艺术生产的混同

三、艺术界线的混淆

第八章 统一形态的古典美术

第一节 原始艺术的解体与统一

形态的形成

一、社会分工的作用

二、心理分化的作用	140
第二节 古典美术的基本特点	142
一、追求和谐的审美心态	142
二、相对封闭的民族传统	145
三、优势阶级的艺术控制	158

第九章 分离形态的现代美术:

古典艺术的解体与分离形态的形成	164
第一节 心理学的分化: 个人与世界的分裂	166
第二节 社会学的分化: 精英艺术与通俗艺术的分裂 ...	171
第三节 形态学的分化: 浪漫主义和现实主义造成的分裂	174
第四节 形态学的分化: 印象派和印象派之后形成	

的分裂	178
-----------	-----

第十章 分离形态的现代美术:

现代美术的基本描述	186
第一节 多元倾向的发展	187
一、“形式——结构”艺术倾向	187
二、“主观——表现”艺术倾向	192
三、“行为——功能”艺术倾向	197
第二节 多种形态的并存	202
一、统一形态的现代发展	203
二、混合形态的现代发展	207
第三节 开放的文化心理	214
一、利用传统与活化传统	215
二、商品化与世界性	217
三、宽容精神与个人选择	220

第十一章 分离形态的现代美术:

后现代的艺术趋势	223
----------------	-----

第一节 后现代艺术的主要动因	224
一、文化态度的改变	224
二、影像文化的兴盛	228
三、艺术自身的反拨	230
第二节 后现代美术的若干动向	231
一、形式的重复与拼接	232
二、技术的弱化与强化	233
三、过程的呈现与经历	235
附论一 论图像的真正价值	237
附论二 论艺术的形式系统	245
附录一 参考书目	261
附录二 图例说明	268
后记	291
附图	

引言

美术的空间性质

美术(fine arts), 是一个习惯性的称谓, 其词源意义即“美的艺术”。“美的艺术”这一术语来自十八世纪法国美学家阿贝·巴托对艺术形态的研究。他在《统一原则下的美的艺术》这一著作中把“艺术”分为三类: 第一类服务于愉快的目的, 包括音乐、诗、绘画、雕塑和舞蹈, 称之为“美的艺术”, 第二类为“机械的艺术”, 服务于实用的目的, 实际上是技术制造活动。第三类是“居中的艺术”, 既愉快又实用, 如建筑、修辞学等等。这个分类的价值在于: 第一次在理论上把艺术从技术、科学和宗教等领域中区别出来, 成为独立研究的对象。但显然, 这是一个古典主义的艺术概念, 因为艺术在原始时代和现代, 都并不局限在“美”的规范之中。

“五四”前后, 我国学术界普遍使用“美术”这一名词, 并缩小其外延, 仅指绘画、雕塑、实用美术和建筑。而现在的用法又似乎是把建筑排斥在外, 而把摄影纳入其中, 美术学院可以有摄影

专业而从不设建筑专业便是证明。

可见，“美术”一词的内涵和外延是比较含混的。约定俗成的理解有两种：一种和“造型艺术”同义，但“造型艺术”这一概念不具备艺术形态学的价值，舞蹈、戏剧、艺术体操、花样滑冰和花样游泳等等艺术门类或艺术活动都具有造型性，但它们和绘画、雕塑等造型艺术有根本的不同。第二种理解和“空间艺术”同义，这一理解将是我们确定美术及其门类的基础。本来，可以用“空间艺术”这一术语取代“美术”，但为了尊重语言习惯（比如舞台美术、电影美术等就不宜称为舞台空间艺术或电影空间艺术），我们仍然把“美术”冠于书名之首，只是对美术即空间艺术这一界说作出必要的解释。

艺术分类不只是一个描写艺术现象的体系，它的核心部分是对艺术本质的理解。在艺术本质的诸多方面中，艺术本体的物质存在有特别重要的意义。艺术和其它文化形态不同，比如哲学，以语言作为思维工具和交际工具，其本质在语言所传述的内容，而不在语言本身。用汉语或用英语来思考和交流同一个问题，不会从根本上改变问题的实质。艺术活动则不然，它必须依靠经过选择和改造的物质媒介并作用于审美感官才能进行，或者说，它

本身就是一种交际工具，艺术家必须创造出有独特时空特征的艺术作品，呈现于他人的感知觉。艺术活动不是纯粹的精神活动，而是材料中的体验和思维，色彩和大理石的物质属性并不在绘画和雕塑领域之外。艺术传达不仅是精神信息的传达，而且是物质体现的传达。所以，艺术分类的内在依据首先应该是艺术传达媒介的物质存在形式的差异。这是艺术分类的本体论标准。

基于这种理解，我们以艺术作品物质媒介的空间性来界定艺术，使之能够从整个艺术世界中独立出来。

这里有必要把美术作品作为物质存在的时空形式和作为精神存在的时空形式加以区别，以绘画为例，它以二维空间的物质形式呈现于感官，而这种时间凝固的图像，却可以通过表现动作中最富孕育性的某一顷刻，使动作的前因后果在这一顷刻中得到体会和理解，这种表现内容当然包含着时间、运动和过程，但这一切是一种心理感受，是凝固在静止中的运动，是作为精神活动的时空形式而存在的，这是包含在美术形态学中的心理学问题。

同理，我们也有必要把作品物质存在的现实时空性和接受作品的心理时空性加以区别。任何一个观者，在欣赏一幅画时很少是瞬间的，目光在画面上移动速度有快有慢，这并不是一个艺术

之外的问题，其中自然有时间因素。但这种时间性——不管是自控的或是他控的——并不影响我们对绘画空间性的认定，它仍然是美术心理学研究的感觉过程和精神时空，和我们赖以作为分类标准的美术物质本体的空间性不能混为一谈。

区别物态和心态的时空性，对澄清艺术学研究中的混乱是至关重要的，我们必须对美术物质媒介的空间性加以分析。

按照艺术物质存在的时空形式，我们可以把艺术划分为时间艺术、时空艺术和空间艺术。

时间艺术以音乐和文学为代表，其基本特征是作品存在的动态性。音乐用结构化的声音材料在时间中显示心理运动过程。文学则是用口头语言或书面语言创造内心意象和内部感受。音乐和口头文学都以运动的音响作为媒介，尽管音响也有空间性（如声音和发音体的体积不无联系；黑暗山洞的回声亦可显示山洞的大小等等），但音乐和文学着眼于从时间上去分析各种过程，以表现世界特别是生命体内在状态的活动性。音乐和口头文学的存在形式决定了感知过程的时间长度和作品展示（演奏、朗诵）的时间长度的一致性。只是书面文学在利用词语指物性的基础上，借助于文字，能够超感官地把握对象，通过虽然是“看”却并不对眼睛

提出形象，而是对想象力提出意象的方式，作用于人的内心世界。这样，书面文学就在相当程度上摆脱了音响的约束，也在相当程度上使阅读过程有了自由的时间长度，但究其根源，有声语言是无声语言的基础，时间性对文学来说始终是现实性的（朗诵和阅读都只能前后相续），而空间性则是心理的和非现实性的。

时空艺术既有空间形象，又有时间过程，既有造型性，又有活动性。这类艺术以有限的时空尺度，把现实对象从无限连续的时空存在中分割出来，从中取得创造性的品格和审美价值。舞蹈、戏剧、电影是其最重要的艺术门类。舞蹈是以节奏化的人体动作来传情达意的艺术，戏剧则必须由演员扮演角色在舞台上当众表演故事，它们都是三维空间性和一维时间性的综合。电影则是以镜头的调度、组接和音画的配合来创造现实形象和心理影像，它兼有空间的二维性（银幕影像）和时间的一维性（连续放映）。不管有何种区别，时空艺术总是以实有的空间形像来表现情感经历或事件经过，其时间过程有内在的逻辑性，蕴含着心灵或生活的某种必然运动。指出这一点将是有意義的，起码有两类艺术现象需要据此作出说明：

一类是具有活动性的空间艺术，即所谓动态造型。包括活动
