

造型艺术原理

邓福星 主编 王菊生 著

黑龙江美术出版社

邓福星 主编 王菊生 著

造型艺术原理

黑龙江美术出版社

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,2000.3

(美术学文库/邓福星主编)

ISBN 7-5318-0742-4

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(2000)第 02532 号

ZAOXING YISHU YUANLI

造型艺术原理

著 作 者 王菊生
责任编辑 邓会光
装帧设计 邓 宇 邓 宁
出 版 黑龙江美术出版社
印 刷 黑龙江新华印刷厂
发 行 黑龙江美术出版社
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 12.5
字 数 34 万字
出版日期 2000 年 3 月第 1 版 第 1 次印刷
印 数 1 - 3 000
书 号 ISBN 7-5318-0742-4/J · 743
定 价 45.00 元

美术学文库

主 编	邓福星
副 主 编	姚凤林
责任编辑	邓会光
装帧设计	邓 宇
	邓 宁

《美术学文库》总序

邓福星

以往,人们一直习惯地沿用着诸如美术史、美术原理、美术批评或美术发生学、美术心理学、美术社会学、民间美术学等分门别类的称谓,美术学,是对它们的统称。

美术学,即研究美术实践活动和美术现象的一门学问或学科,同时,也包括对美术学自身的研究。美术学的提出,标志这一学科已进入更加自觉和更为系统的研究阶段。于是,将加强对美术更全面、更深刻地把握,将有助于美术史、论、评三者之间的相互促进和综合研究以及各自更细更专的深化;将有益于相关边缘学科的创立和探讨;将便于美术学理论自身的反思与建构。总之,美术学将在较深层次上密切与美术实践关系的同时,成为艺术美学乃至人文学科中重要的一支,从而,强化自身的严整性和系统性。

不难想像,每个研究者都具有各自研究的个性和切入角度,各自认识中的主观性和局限性是不可避免的。在这种意义上说,美术学是许多人对美术思考和阐释的总和。而且,它总是反映了人们认识的过程而不是最终结果。这种认识和阐释可能是从整体上的概括或对基本性质的把握,也可能是对某一门类、某一方面或某一问题的具体索解。因此,《美术学文库》中的著作,是从多角度、多层次和多侧面,对各种美术现象或不同问题的研究和探讨。

美术实践活动和人们思维及认识的发展,既要求美术学理论的不断深化、完善与更新,又为之发展提供了可能的条件。《美术学文库》则旨在理论形态美术的开发和建设。不过,谁都不会以为,这种理论的开发和建设可以毕其功于一役。如同美术创作繁荣的出现一样,它需要许多人直接或间接地投入,甚至须几代人的努力。我们这里所做的只是一个开端。

1999年10月1日于
中国艺术研究院美术研究所

内容提要

《造型艺术原理》一书阐述了形状、色彩、空间、质材形成造型艺术媒介语言的科学原理和各主要美术门类建筑、工艺、雕塑、绘画的发生规律与本质特征，肯定了艺术起源于实用的观点。揭示出对比和谐、多样统一的节奏韵律等形式美的奥秘，列举了艺术造型必须适合人类主体的生命律动才能产生韵律美感的诸多生动事实。深入探讨了造型艺术中张力造型与简化造型的基本原理与创作法则，以及张力与简化的辩证关系。犹如给读者提供了开启造型艺术原理之门的两把金钥匙：一把偏重客观张力的具象再现钥匙；一把偏重主观技术见长的美术背后的学术渊源挖掘得深刻精微，使人信服，给人启示。全书将深奥复杂的艺术原理阐释得如此通俗明了、娓娓动人，意趣盎然。它广泛涉及到哲学、社会学、历史、美学、心理学、生物学、物理学等多种学科。为我们明白无误地开辟出一条从生物本能欲望到生理心理需求到情感理念升华的人类本质力量对象化和自然对象生命化的造型艺术必由之路。

作者简介

王菊生 1943年10月生，湖南益阳人。1962年毕业于湖南省第五师范学校。毕业后先后从事美术教育、美术设计工作，1972年调入湖南人民出版社任美术编辑。现为湖南省新闻出版局美术副编审，中国美术家协会会员，湖南省美术家协会理论委员会副主任，世界书画家协会理事，湖南省美学学会会员，中国书籍装帧艺术研究会会员。其美术作品多次参加国内外重大美展并获奖。在省级以上报刊先后发表美术理论、评论文章数十篇，著有《中国绘画学概论》（湖南美术出版社1998年5月版）。其个人传略已载入《世界名人录》、《当代世界名人传》、《世界美术家传》等。

10272

1 借
2 请
折
3 借
等

京卡0701

ISBN 7-309-07421-1

9 787531 807421 >

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	14
三、形状的形式情感	19
四、波形曲线和圆形的美	25
第二节 色彩	29
一、色彩原理	29
二、色彩感觉与认识的形成	36
三、色彩的情感和艺用	44
第三节 空间	55
一、空间的观念	55
二、二维空间造型	60
三、三维空间造型	65
四、建立在空间上的时间	69
五、空间的情感与欣赏	70
第四节 质材	74
一、质材艺用的历程	74
二、质材的表现力和因材施艺	78
三、质材美和技巧美	82

第二章 造型艺术的起源与成因	89
第一节 模仿与造型	92
第二节 巫术与造型	97
第三节 游戏与造型	103
第四节 艺术起源于实用	107
一、艺术起源的多元论	107
二、艺术以审美为目的	109
三、艺术起源于实用	114
 第三章 造型艺术类型的形成	117
第一节 造型艺术的类型	117
一、造型艺术类型发展规律	117
二、造型艺术类型的划分	120
第二节 建筑艺术	121
一、建筑的起源	121
二、建筑艺术的形成	123
三、建筑艺术的本质特征	126
第三节 工艺美术	130
一、工艺美术的范畴	130
二、工艺美术的起源	132

三、工艺美术各品类的形成	134
四、工艺美术的本质特征	136
第四节 雕塑艺术	140
一、雕塑艺术的起源	141
二、雕塑艺术的形成规律	143
三、雕塑艺术的本质特征	146
第五节 绘画艺术	152
一、绘画艺术的起源	152
二、洞穴壁画和岩画	154
三、原始绘画的形成发展	156
四、绘画艺术的本质特征	157
 第四章 张力造型原理	 166
第一节 张力的成因——差异对比	166
一、差异对比的性质与意义	166
二、差异对比的互衬形式	169
三、差异对比的艺术类型	173
第二节 张力与运动——生命形式	182
一、运动张力与生命形式	182
二、造型艺术的运动张力与生命形式	192

第三节 张力的强化——变形夸张	204
一、造型艺术为何要变形	204
二、夸张是艺术变形的强化手段	208
三、变形与夸张的本质	210
四、变形夸张的类型	212
第四节 张力的魅力——节奏韵律	222
一、节奏和韵律的形成	222
二、节奏的类型	229
三、节奏与韵律的关系	236
四、节奏韵律的永久魅力	245
 第五章 简化造型原理	 252
第一节 简化手段——平衡对称	252
一、平衡的性质	252
二、平衡的形态类型	262
三、平衡的目的与作用	268
四、平衡的意义——宇宙的驿站	273
第二节 简化目的——秩序规则	276
一、天然秩序	276
二、人造秩序	280

三、秩序的意义	291
第三节 人工简化——装饰图案	299
一、装饰图案的起源	299
二、艺术装饰与装饰艺术	305
三、装饰构成与装饰色彩、装饰造型	312
第四节 极端简化——程式符号	325
一、符号是造型之极端简化形式	326
二、程式化造型的几种类型	340
三、中国造型艺术的程式化	346
第六章 造型艺术的表现技巧与法则	351
第一节 多样与统一	351
一、多样性	351
二、统一性	353
三、多样与统一的关系	356
第二节 对比与和谐	358
一、对比性	358
二、和谐性	359
三、对比与和谐的关系	361
第三节 张力与简化	362

一、张力	362
二、简化	364
三、张力与简化的关系	367
第七章 造型艺术形式风格的形成	370
第一节 造型艺术美学思想的形成过程	370
一、胚胎阶段	371
二、萌芽阶段	372
三、酝酿阶段	373
四、正式诞生和发展阶段	373
第二节 造型艺术多样风格的形成	374
一、原始社会至奴隶社会时期	375
二、奴隶社会至封建社会初期	376
三、欧洲中世纪封建社会与中国封建 社会时期	377
四、资本主义发展时期	379
第三节 形式风格形成的基本原理	382
一、形式风格变化的基本特征与共同 规律	382
二、传统艺术观与现代艺术观的分野	384
后 记	387

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