

视觉心理学

SHIJUE
XINLIXUE

视觉形式的思维与传播



钱家渝 著

人类的想象世界一部分脱离了真实世界，而这一部分形式与现实世界形式的作用恰好相反，它使我们看到了艺术的神奇力量。本书就是论述这股力量产生的原因。

学林出版社

视觉

SHIJUE
XINLIXUE

心理学

——视觉形式的思维与传播

钱家渝 著

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

视觉心理学/钱家渝著. —上海:学林出版社,

2006. 1

ISBN 7-80730-082-5

I. 视... II. 钱... III. 视觉-心理学
IV. B845. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 161060 号

视觉心理学——视觉形式的思维与传播



作 者——钱家渝

责任编辑——王后法

特约编辑——张建平

封面设计——周剑峰

出 版——上海世纪出版股份有限公司

学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话:64515005 传真:64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)

电话:64515012 传真:64844088

照 排——南京前锦排版服务有限公司

刷 刷——上海港东印刷厂

开 本——890×1240 1/32

印 张——6.875

字 数——15 万

版 次——2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

印 数——6000 册

书 号——ISBN 7-80730-082-5/J·10

定 价——25.00 元

前 言

众所周知,人的左半脑是管抽象思维的,右半脑是管形象思维的,但是却没有注意到还有更抽象的形式。这个形式在人的大脑中形成一个特殊的区域。世界上最优秀的大众艺术,包括电影、广告、绘画、雕塑、服装设计等,都是通过这种视觉形式把观众带入这个特殊区域的,使它的作品区别于所有的同类作品,同时又使它包含着所有的概念。产生这种特殊效果的理论根据是:这个特殊区域的形式恰好与现实世界的形式作用相反。如果现实世界的形式是能量的增加,那么这个区域的形式就是能量的减少。所谓神奇的视觉艺术就是因为视觉世界与现实世界存在着相反的形式,这种形式的理论可称为“想象世界”的心理学,通常称为视觉心理学。

因此视觉心理学是研究视觉与思维的特殊关系,而不是研究一般关系。这是视觉心理学与视觉美学的根本区别。有人说艺术创作没有法则和原理可遵循,可事实上,艺术创作一旦进入到特殊的心理领域,就肯定存在法则和原理,甚至还有定义和公式可遵循。

本书在阐述艺术创作的观点和方法时,还涉及到创造性思维的有关原理和法则,它和一般性的艺术创作的思维方法有着本质的区别。它是当前推动艺术教学和艺术实践的重要理论。为了

推广视觉心理学的实用性,本书列举了世界上最优秀的电影、广告、绘画、雕塑等作品,证实世界上最优秀的艺术家都是应用这个原理,从而取得最好的艺术效果和达到最大的经济效益的。

为了便于说明问题,有关电影方面的例子都是采用国内不同时期公映过的、大家比较熟悉的经典电影。因国内例子有限,有的影片被反复多次列举(因为它们也能证明问题),以使读者能够理论联系实际,为艺术创作提供最有效的科学方法。而对那些不擅创作,但热爱艺术的读者来说,也可以帮助他们揭开艺术魅力之谜底,增强对艺术的兴趣以及提高他们的观赏水平。

本书同时对鲁道夫·阿恩海姆的理论也作了部分的诠释及补充。^①阿恩海姆的理论是涉及到一般情况下的视知觉原理,而此书论述的是特殊情况下的视知觉原理,并在形式问题的研究中,也证明了一般抽象与特殊抽象是两个不同领域中的不同形式、具有不同的作用。事实上,特殊抽象是艺术产生特殊效益的根本原因。

“视觉心理学”丛书,共分三部分出版:第一部分作为推广型:形式与抽象及艺术,即本书。第二部分作为研究型:视觉心理学研究及发展。第三部分也是作为研究型:艺术生理学研究。本书还着重介绍了与真实世界相类似的抽象世界,让读者了解这个世界具有独特的逻辑形式。书中所阐明的道理,对于了解视觉心理学和推动文化产业的发展都具有一定的学术价值和理论依据。

钱家渝

2005. 12. 23

^① 鲁道夫·阿恩海姆曾任哈佛大学艺术心理学名誉教授、美国美学协会主席,出版过许多艺术心理学著作。

目 录

第一章 视觉心理学的科学依据 / 1

1. 形式起源于古代人类的祖先 / 1
2. 形式作为一种表现 / 5
3. 形式的定义 / 7
4. 形式对思维的作用 / 11
5. 抽象促进了感官能力的提高 / 16
6. 形式思维的产生 / 21

第二章 视觉与思维的特殊关系 / 25

1. 一般性和特殊性 / 25
2. 抽象与非逻辑形式 / 28
3. 逻辑形式与非逻辑形式的同体关系 / 31
4. 多种属性与概念的传达方式 / 34
5. 形象依靠抽象 / 37

第三章 感官的时代感 / 40

1. 艺术的特殊性与时代的关系 / 40
2. 艺术标准与世界观 / 45
3. 技术与艺术 / 50
4. 艺术与生命 / 53
5. 视觉与看的形式 / 57

第四章 视觉与科学 / 61

1. 看与感觉 / 61
2. 感觉的产生 / 64
3. 感觉与形式 / 68
4. 感觉与意识 / 71
5. 无抽象的形象活动 / 75

第五章 心理学法则和定义 / 79

1. 两个形式三个阶段的心理学法则 / 79
2. 心理学法则的应用 / 86
3. 抽象性产生的心理学定义 / 90
4. 大脑这个“区域”的形式和规律 / 94
5. 视觉抽象决定视觉效果 / 99
6. 概念与形式的统一性 / 105
7. 抽象思维从事物的某一个属性推导出事物的概念 / 108

第六章 心理学方法 / 112

1. 如何产生视觉语言和符号 / 112
2. 视觉活动是分类活动 / 115
3. 概念取代形式产生特殊作用 / 119
4. 形式的多种属性 / 123
5. 人的心理特点与形式的作用 / 125
6. 自然物体的物理性概念 / 128

第七章 概念的转变形式和定义 / 133

1. 两个相反概念的视觉定义 / 133
2. 视觉力的反作用 / 137
3. 意象成形 / 140

4. 色彩的抽象 / 144

第八章 非实物存在的空间 / 148

1. 无实物存在的感官意识 / 148
2. 想象与现实一样真实 / 151
3. 哲理的另一种形式 / 155
4. 超画面艺术效果的视觉传达 / 159

第九章 抽象的无限性 / 163

1. 抽象是艺术的生命力 / 163
2. 抽象是一种表达 / 166
3. 抽象是物质世界 / 169
4. 抽象与诱惑 / 171
5. 哲学思维与抽象思维 / 174
6. 奥斯卡电影的抽象性 / 177

第十章 论形象活动的视觉疲劳 / 186

1. 重复形象活动 / 186
2. 形象活动无特殊性 / 190
3. 形式与形状 / 193
4. 视觉的普遍性 / 196
5. 思维的哲理与抽象的形式 / 200

第十一章 抽象形式产生的认识原理 / 205

1. 视觉的推导活动 / 205
2. 创新意识是人类的自然本性 / 207
3. 抽象性思维与创造性思维 / 211

第一章

视觉心理学的科学依据

(一) 形式起源于古代人类的祖先

大脑工作原理有许多秘密需要人类去发现和利用。大脑最高的思维形式并不是逻辑形式，逻辑形式是一般的形式，虽然被界定为抽象思维，但这种抽象依然是一般性的抽象。

其实最高级的思维形式，是一种更抽象的形式，即非逻辑形式。这种形式脱离了经验和事物的普遍规律，它使人意识到其独特的合理和真实。它成为人类不可缺少的认识问题的方法。它和逻辑形式一样解决问题，还能满足人在“梦中”的欲望和幻想。这种形式构建的事物虽然限于心理世界，但被理解为一个非常偶然的领域，人的抽象思维一旦进入这个领域，会把一切看成完美无缺的，甚至把符号看成一件实物，把没有逻辑的形式看成最好的形式，使人类的头脑应用非逻辑形式认识世界。

非逻辑形式不仅与逻辑形式一样达到相同的目的，而且非逻辑形式获取的概念具有很强的特殊性，这正好达到视觉艺术创新的目的。

事实上，人类的祖先——古猿人一百多万年前，就具有类似

于人的抽象水平,与我们今天需要的非逻辑形式的抽象性极为相似,古猿人用石块投掷野兽,证明猿人的头脑具有表达事物个别属性的能力。这样的抽象水平与我们今天视觉艺术中需要发挥的作用和力量极为相似。比如,有一位艺术大师利用几个极其抽象的小方块组成长方形图形,这个图形是否能吸引观众?关键在于观众心中是否能绘制一个标准图形,显示图形的中心位置。这种在心中绘制“标准”图形的抽象水平,与一百多万年前古猿人投掷石块,需要在心中绘制一个符合投掷石块的距离与目标之间的“标准”图形一样,使他既不能用力过大也不能用力过小,刚好投掷到目标。古猿人抽象的能力不仅促进了人类的进化,而且发展了人类对形式的认识。

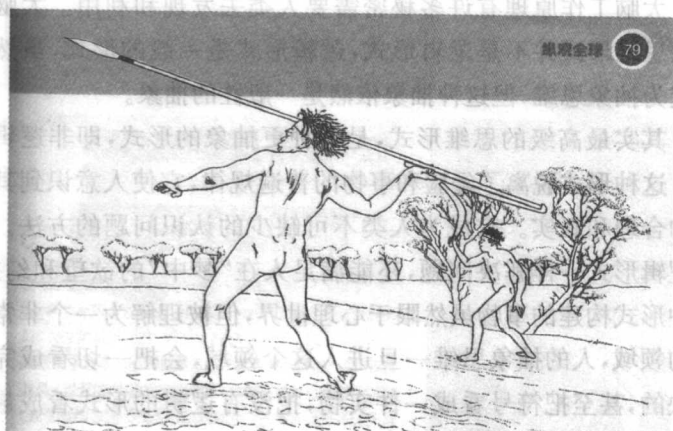


图 060 猿人投掷石块

人具备的抽象能力,与人会直立行走的人型特征,是人体内直行特定功能的基因系统所构成的。人的基因系统因人类的进化需要,基因促进大脑、神经产生高级活动的功能。形成了知觉

与思维的不同形式,人脑进行每一个神经活动,都是按照基因支配的形式完成的。因此人脑第一次接触外部世界就产生对形式的需要,对人类的大脑来说,任何事物的存在和表现都是一种形式,否则大脑就无法通过事物去认识世界了。

同样,人类的表达也体现出形式的重要性。如果人类不能把外在世界看成形式的话,也看不到事物的真实性。所以没有形式的存在就没有思维的存在,就不会有人类的进步和发展。

由于每个人的头脑都存在不同水平的抽象能力,人就自然会将对形式的需要,所以人会偏爱不同形式的艺术和活动。形式与抽象的关系,是人类进化和发展的重要途径。

人类的抽象能力,使人类产生想象力,在人的想象力产生之前,基因首先使人的头脑能把两个不同的事物的特点呈现出来,使人在进化过程中,具有发展想象力的水平。思维是因为人类有了想象能力而发展起来的。人类懂得利用形式对事物进行思考,促进了思维形式的形成。

然而人的想象力的产生,又是人的抽象水平所决定的。所以人类思维的发展受形式的影响,在形式的多样性和多变性的发展过程中,因抽象水平的提高,促进了人类智慧的发展,使人类对世界的认识更全面,直到深刻、完善,继而发展到人能描述事物的表面形态,形成了形象思维的发展。因此没有抽象或形式的作用,就没有人类的思维和感觉,也没有人类的思维方法,更不存在人类的进步和发展。人类抽象活动的能力,是由人类基因的突变而产生的。所以人类的视觉活动,是继承了基因突变“瞬间”变化的特性。人脑具有“变”的能力,也形成了大脑活动的形式,有了大脑内部活动的形式,才发展了人类对外部世界的认识。所以世界的进步,在于大脑的活动,而大脑的活动则在于形式的活动。一

个有具体内容的世界，只是大脑的外部形式。只有进入抽象活动，才是大脑的内部形式。

大脑的内部形式还包括了人类的创造性劳动和发明。比如：牛顿看到苹果从树上掉下来，从而发现了“万有引力”。牛顿从看到的一面到想到的另一面，直至发现万有引力，是纯粹的抽象活动。他的抽象力使他脱离苹果掉下来的具体情景，进行创造性的思维活动。如果牛顿无法脱离具体情景，就意味着他无法进行形式活动，他也就无法发现万有引力了。所以抽象思维的形式活动，是人类创造性劳动的最重要的形式。

从思维功能的角度，抽象思维是大脑最高级的形式，有了抽象才有了形式，才发展了思维。我们人类就是这样进化过来的。在人类的进化过程中，人类基因把人类的抽象能力和形式活动能力，一代一代地流传下来，才有了我们今天这样的世界。

形式在感官中建立起来的模式，促进了艺术的形成和发展，表现出视觉与思维的意义和作用力，在它们代表某类事物的时候，便成了一种符号或者有意象含义的视觉语言。对这种符号和特殊语言的使用，促进了各种形式的文化和艺术的形成。对于人类偏爱形式的心理特点来说，喜欢采用不同形式的思维方法进行思维。用形式可以取代内容，用概念又可取代形式。无论是人类的有形活动，还是无形活动，永远是艺术进步的重要方式。以无形方式表现我们可以看到特殊存在物的个性，同它所属种类的完美结合，使我们感受到艺术的神奇力量，使人类认识到艺术虚构和真实的相互映照可以成为同一种性质的两个不同方面。让我们看到艺术世界也是真实世界的一部分。形式对人类的进化、发展、繁荣是何等的重要，任何事物的存在都离不开形式，对形式的研究是人类发展的永恒主题。

(二) 形式作为一种表现

一百多百万年前,古猿人的基因系统因人类进化的需要,有过基因突变,出现了猿人进化到人类的过程。人类的祖先开始直立行走,大脑神经活动也开始有了形式活动的表现,而表达人的特征和大脑具有的内部形式都是按照人类的基因组支配的形式完成的。

然而人脑存在形式的原因,是神经活动的基因使大脑具备抽象能力。由于人脑抽象水平的提高,促进人类产生想象力,所以人脑进化活动的规律应该是抽象活动促进形象活动的发展。

人类大脑最大的作用,是各种形式的抽象活动,促进了思维系统的形成和发展,从而产生人类最重要的活动形式及形式思维。形式思维使形式具有表达、交流、表现、思考、认识等功能和作用,这样才有了我们眼前这个世界。

从产生思维的规律来看,我们懂得了艺术的方法,艺术形式表达的形状、形态、意识、色彩、图像、画面对观众头脑来说,必须具有抽象性,观众才能在头脑里萌发出艺术的思维。

从艺术的方法论来说,形象思维必须向抽象思维转化,抽象思维向形象思维转化,这样才能达到艺术抽象性的效果。只有承认艺术有了抽象,才有艺术的发展和表现;只有懂得抽象作为艺术的定义,才能出现人类最早的艺术形式。抽象是人类通向形式的第一步,使人的头脑内的某一个事物代表了某一类事物,应用概念包容外在世界。抽象使思维具有概括事物的能力,在抽象的基础上,进行人类各种认识的活动,在对抽象的使用中,又把某一个事物归入到某一类事物中,产生了代表特别意义的符号。比如:远古时代人类的祖先,结绳记事和木刻记事的形式,发展到了

画图记事并进入到应用符号记事等表达事物的新阶段。包括人类的祖先应用歌谣和神话传说来表达自己的幻想,都属于有了抽象而发展的形式。因为符号的特点,又规范了形式,人类就这样经历了一个十分漫长的历程。

中国最早的符号是刻在西周的青铜器上,懂得用一个符号代表一类事物,在新石器时代,古人已经创作了各种规范的艺术形式。比如:鱼纹彩陶瓶之类的东西,证明古代的人类已经懂得模仿表达思想,表现劳动和生产。人类开始十分自然地应用形式来进行表达,人类学会了应用形式进行模仿,模仿劳动的声音,又学会运用声音来表达劳动。通过游戏、舞蹈表达劳动的情景和情感的交流。

形式作为一种表达,源于古代的抽象形式,人类的一切形式活动都是从远古时期发展过来的。人类之所以看到了形式,证明了人类的头脑具有抽象活动的的能力。人类的抽象水平,使事物的特征具有个别与一般的关系。大脑的分类活动,需要应用抽象来提取事物的形式,表达事物所属的种类,确定事物的概念。概念的内涵和外延,又是表达事物的种类。

因此对人类来说,无论是思维的内在形式,还是思维的外在形式,都属于形式的表达。所谓形式的表达,就是大脑用概念的方式复制事物的性质和形状,包括形象思维和抽象思维的表达方式。人类大脑的这种复制功能,都属于大脑的抽象活动,形式作为思维的工具,对整个事物的形象抽象的把握,使人类的大脑具备储存概念和信息的能力。在一般场合,人类对事物都可以作一般的解释和认识,人类产生陈述事物的能力,学会应用概念表达事物、事件和故事,使思维形式成为有秩序的形式,促进人类理论水平的发展。

如果人类头脑无法利用形式对外在世界进行抽象,则证明人类的眼睛无法看到现象和本质的关系。眼睛也就不会成为有方向的信号“接收器”,眼睛会不加区别地接受事物,也就不会形成主动性很强的视觉活动,艺术就无法存在吸引视觉的力量,视觉也就无法理解艺术的特殊状态,视觉则成了机械手段,而不是艺术手段。人的头脑如不存在抽象的话,就等于物体脱离了形式,也就不存在形式的表达或艺术的表达了。

(三) 形式的定义

所谓形式,就是指物理形式和心理形式的同等作用,即内在形式能表达外在形式的作用。或者说表达外在形式和内在形式的关系,称为形式。思维、知觉、想象、认识都是形式活动的表现,形式不仅是人类认识世界的工具,也是人类表达、交流、发展科技文化的重要工具。

远古时期,人类最早的口头文化就是早期的文学形式,包括原始的歌谣、神话和传说的内容,这反映人类的头脑具有想象能力。那时候,人类的幻想水平已经表达了古人类具有抽象活动的的能力。人类大脑的抽象性就是人类丰富的想象力,对后来的文学和艺术创作给予了强大的推动力,并以幻想形式描绘自然世界的现象和变化。人类懂得以抽象活动的方式理解大自然的客观事物,进行某种意义的思考,在自然环境中促进了认识活动的发展。人类的认识活动都是建立在客观事物基础上的,说明事物的形式在人的头脑里发生了作用,使人的头脑具有组织、认识活动的方式,形成经验与思维的关系,促进了生产技术的发展。

为了通过形式进行表达和记录,人类又学会了用符号或文字的记录方式,进而出现了人类文化的早期形态,影响了文字形式

的发展,并发展到画图记事等方法。

在人类对事物的感性基础上,人类通过头脑的功能,进行各种形式的创作活动,推动了科学技术的进步。人类感性活动的基础,是由各种事物的特征提供的。所以人类有了各种形式的科学发现,通过不同形式为某一类事物的范畴找到一个名称。并从以后的经验活动中,抽取这个名称的概念,逐渐使头脑形成了表达概念的方式,再通过形式使某一个概念与某一个事物或某一类事物联系起来。有了事物的种和类的形式,人类的大脑开始有了稳定的工作系统,其中语言成为最重要的工具。语言的发展促进了思维的发展,由于语言词汇需要前后关联,人的思维更具有条理性,使人的大脑涉及到逻辑形式。人类在各种生产实践中,进行的思想交流又促进了逻辑形式和思维方法的发展。由于事物的发展无法预料,人类不断改进自己的方法和认识,在固定的语言词汇中,又不断地提高语言的内容和形式,对文化艺术的创作和传播提供了丰富的资源,使人类更全面地展开知识型的活动形式,遵循一条促进社会进步和发展的路线。

人类的语言包括两种语言:一种是文体语言,另一种是视觉语言。文体语言是直线排列的形式。视觉语言则可以同时在一个空间结合,使不同形状、不同性质的物体同时结合在一起,但在思维中,这样的关系却等于一个概念,它们不是平等的关系,只能服从一个中心内容或一个中心思想。可是视觉语言却要把这种关系转化成一种形式来表达,这种形式类似文体语言的直线排列。所谓直线排列,就是一个接一个的在大脑里呈现出来。

大脑有能力把不是同一个空间产生的事物,在同一个空间按次序表达出来,并按先后顺序进行这种活动。因为形式是应用思维规定的法则,或者说,抽象的法则,大脑要使一个已经存在的物

体在头脑里重建起来,必须有一种关系,结合这种关系的方法,就是大脑的抽象形式。抽象是大脑表达这种关系唯一的方法,抽象是来自于大脑的能力,又是发挥这种能力的形式。所以物体对大脑的作用,对大脑来说,应该是直线的,才能行使大脑的这种功能。即使那些曲线的物体和曲线的道路,在人的大脑里,也应该是一种直线的表达。比如我们平时看到的弯曲小路,或一幅画中所表现的曲折马路,在人的头脑里,则是直线反映。人对道路的感觉,都是畅通的,而畅通的概念对人的抽象来说,都是直线的,“通”就是直达。任何事物的曲线表现,在人的头脑里,都是直线反映。

直线与曲线对视觉来说,存在统一性的关系。如莎士比亚的悲剧和喜剧,虽然情节和人物错综复杂,但是在观众头脑里还是产生了“直接”表达的形式。凡是思维的语言形式,都属于直线反映,这也是莎剧最成功的奥妙之处。

在远古时代,人类的祖先之所以有丰富的想象力,并创造了各种各样的神话故事和传说,说明了大自然的客观事物在他们的头脑里也都是“直线”的表达方式,他们才能把各种事物的关系组织起来,想象成丰富的故事。他们的感性活动直接建立在事物感性反映的基础上。世界上任何事物的“直线”反映,都是事物形式的表达作用。由于物体的“直线”反映使人类学会了画图记事,用图像的方式在头脑里表达事物的概念,使人类认识了物体存在形式的表达方式,为我们今天文化艺术的发展提供了许多宝贵的财富。

人类任何活动的开始,都是从形式开始的。自然世界的出现,使人类产生对形式的认识,主要认识到形式与思维的关系、形式与概念的关系、形式与物体的关系、形式与语言的关系。由于