

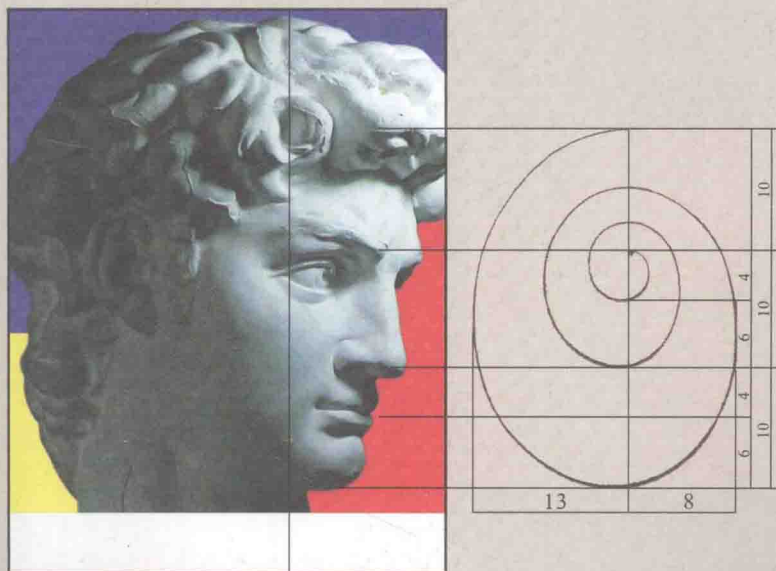
VISUAL FORM AESTHETICS

视觉形式美学

怎样解开美的密码

怎样创造美的画面

赵经寰 著

四川出版集团

四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

视觉形式美学 / 赵经寰著. — 成都: 四川美术出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5410-5049-7

I. ①视… II. ①赵… III. ①视觉艺术—艺术美学—研究 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第161984号

SHIJUE XINGSHI MEIXUE

形式美学

赵经寰 著

-
出品人	马晓峰
责任编辑	汪青青
责任校对	杨宗义 聂坚源
责任印制	曾晓峰
装帧设计	大连骏驰广告有限公司 聂敏
成都图壤品牌设计有限公司
出版发行	四川出版集团 四川美术出版社
地 址	成都市三洞桥路12号 邮政编码 610031
成品尺寸	182mm × 257mm
印 张	12
图 片	360幅
字 数	150千字
印 刷	四川盛图彩色印刷有限公司
版 次	2012年7月第1版
印 次	2012年7月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5410-5049-7
定 价	58.00元
-

《视觉形式美学》前言 吴长江	003
作者自序	006
第一章 视觉美感和心理美感·形式美在审美感受中的地位与价值	013
第二章 总论·黄金律、辩证法与形式美法则	018
第三章 黄金律适用于一切视听艺术领域	026
第一节 自然美	027
第二节 建筑、工艺美术与文字设计	031
第三节 音乐与诗	037
第四节 在美术中,黄金律适用于一切形式要素	041
第四章 线构成的解码	048
第一节 线的功能与线的哲学	049
第二节 单线的形式要素及单线内部比例的配置	050
第三节 复线的形式要素及复线间比例的配置	054
第四节 线构成的图例分析	055
第五章 黑白构成的解码	063
第一节 黑白色块的基本形式要素	064
一、形状	064
二、面积	065
三、深浅	066
四、虚实	067
五、肌理	067
第二节 黑白构成原理	068
一、黄金比原理	068
二、对比原理	068
三、渐变与突变原理	070
四、三段式原理	070
第三节 黑白构成的图例分析	072
第六章 色彩构成的解码	081
第一节 色彩的三要素与色价(色强)	082
第二节 色彩构成原理	083
一、色彩构成的视觉生理基础	084

二、色彩构成的基本方法	086
1. 两色构成法	086
2. 三色构成法	087
3. 多色构成法	090
第三节 色彩构成的图例分析	092
第七章 构图规律解码	100
第一节 画面要素分析	101
一、画面比例	101
二、画边的潜在涵义	102
1. 画的四边因心理联想作用而有不同涵义	102
2. 不同的画边形状具有不同的性格	102
三、画面的四边、四角与画内形式要素的关系	103
1. 画边与视觉中心的关系	103
2. 画边与画内形式要素的关系	104
3. 四边、四角的相互关系	105
第二节 黑白构图规律	107
一、一个新概念——构图的“内部生长”法	107
二、构图的整体感·主调	108
三、视觉中心	109
四、黑白灰三色构成	110
五、构图中的节律	111
1. 节律的重要性	111
2. 节律与创作动机的互动	111
3. 节律与情感	112
六、黑白构图的图例分析	116
第三节 色彩构图规律	125
一、色彩主调	126
二、色彩视觉中心	126
三、三色构成	127
四、色彩节律	127
五、特色	127
六、色彩构图图例分析	128

第八章 黄金律的局限性·对形式美的偏移与叛离	139
第一节 黄金律的局限性	140
第二节 现代艺术对形式美法则的偏移	142
一、形式美法则的发展历程·塞尚对形式美研究的贡献	142
二、现代主义三大系统与形式美的关系	144
三、某些现代画家偏移形式美法则的原因	145
1. 构成主义分解式研究的影响	145
2. 自我表现偏激心理的冲击	145
3. 以心理的“新”取代视觉的“美”的倾向	145
四、现代艺术对单一形式要素的片面突现	146
1. 对线的单一性格的片面追求	147
2. 对单一黑白要素的极端强调	149
3. 对色彩构图要素的单一突现	151
4. 构图的向心和离心的极端倾向	153
五、自我表现画派对形式美的偏移	156
1. 表现主义	156
2. 象征·超现实主义	157
第三节 后现代艺术对形式美的叛离	158
一、后现代艺术简介	158
二、“新绘画”潮流与意大利“超前卫”对形式美的叛离	163
第四节 美是人类永恒的追求	166
第九章 结论	173
第一节 通向宇宙之门	174
第二节 形式美法则产生的认识论根源	175
第三节 独特的篇章——说明本书的思想方法	177
第四节 关于本书价值的答问	178
第五节 警告	181
一、从有法到无法	181
二、从平庸到独创	181
第六节 尾声	182
附录一 大师论形式美与数学	183
附录二 与本书有关的作者部分论文和作品目录	184
附录三 《形式美学入门》的实用价值和学术价值	185
作者简介	187

VISUAL FORM AESTHETICS

视觉形式美学

怎样解开美的密码

How to decipher the
code of beauty

怎样创造美的画面

How to creat beautiful
pictures

赵经寰 著

By Zhao Jinghuan

四川出版集团

四川美术出版社

排除玄虚，用简单的密码分析法揭开艺术形式美的奥秘，给初学者一把开启艺术殿堂的钥匙，是本书的目标之一。

如果本书也能在揭示美的本质与规律方面有助于美学的研究和形式美学学科的建立与建设，则是笔者额外的期待了。

赵彦

《视觉形式美学》

FOREWORD 前言

中国美术家协会分党组书记 常务副主席 吴长江

形式美学理论与实践在西方的繁荣，大体有三个高峰期。第一个高峰期是古希腊罗马时期，就是毕达哥拉斯学派对数理美学的初创发展期；第二，是文艺复兴时期，达·芬奇就是其中的倡导者和实践者之一，并且为帕乔利的《神圣比例》一书作过插图，此后便一直被奉为艺术经典，传承不衰；第三，是现代艺术时期，20世纪现代主流艺术将黄金律推广，最终推向抽象艺术和包豪斯现代设计中去。这三个时期都是历史上经济文化的大繁荣期。

在“五四”以前，我国了解西方形式美的人不多。直到20世纪30年代林风眠才在他的现代办学思想和个人的艺术实践中体现了追求形式美的观点。然而，国运不昌，大志未申。后来由于种种原因，我们对西方形式美研究得很不够，先是批判“形式主义”，政治主题先行，后又有“文化大革命”的浩劫，数十年间“形式美”这个概念便和我国艺术几乎绝缘了。

20世纪80年代初，艺术大师吴冠中曾带头掀起一场关于“形式美”的大讨论，吹起改革开放后美术界的新风，为新时期的艺术繁荣掀起了帷幕的一角。他大声疾呼“形式美是美术学院的主食。形式美是美术教育的主要内容。”他主

张在美术学院开设形式美课程，培养掌握艺术规律的艺术
家，而不是只会模仿的画匠。一言既出，四方响应。可是美
术教育现状并未因此马上得到改观。

十多年后，1998年我国第一本形式美学专著，即赵经
寰教授的《形式美学入门》初版发行了，打破了一时的沉
寂，产生了深远影响。在这之前，国内美术院校和各类职业
教育的美术教学中，还没有一本形式美学的教材和一门形式
美学课程，这本书的出版恰好填补了这一空白。一时间好评
如潮，特别是青年艺术家和美术院校师生，甚至远至港台高
等学府，都纷纷写信给出版社和作者，表示感谢或求教。12
年来，这本书的关键词在网上不胫而走，内容被学界纷纷引
用。影响所及，该书现在已成为部分高校研究生教材、教育
部高校教学指导委员会推荐的部分高校本科教材和各类高职
高专通用教材，涉及三种学历教育的三个主要学科——理论
课、创作课和设计课的教材，用途还在不断扩展中。看来，
当年伟大先行者吴冠中的预言正在逐步变为现实。

随着国家经济的蓬勃发展，“创新中国”的方针被提
出，高校美术专业和职业教育扩大招生，在校高校生已达
125万之众，我国已成为世界美术教育第一大国；同时，艺
术理论、创作、建筑和各种艺术设计工程也正面临着建国以
来最好的发展态势，传统与各种现代艺术流派纷呈，艺术本
体得到空前地张扬，与一百年前的欧洲现代形式美繁荣期恰
好处在同一个起点，可以预期，我国第一个形式美繁荣期即
将到来。因此，对形式美学教材和书籍的需求势必会加大，
而今天《形式美学入门》经全面修订后更名再版，便是恰逢
其时了。

我对作者很了解。赵经寰教授是我国著名版画家，有50多年的创作经验，“学贯中西”（古元评语），具有现代独立风格，并在国画、西画等多个领域都有不俗作品问世，吴冠中先生在大连讲学时曾公开称赞赵经寰的国画；同时作者还在国家级专业刊物上发表过60余篇关于形式美法则与技法创新的论文，广有影响；最后，他还是一位享有国务院颁发的政府特殊津贴和荣获全国五一劳动奖章的教育家。不难看出，作为画家的赵经寰具有丰富的实践经验，深谙综合绘画的多种视觉语言，这使得他有别于一般的专职美学家，他的《视觉形式美学》一书不尚空谈，不是单纯地从理论到理论，而是围绕主题，融汇中西，结合了各种风格流派的形式探索成果，有着多方面的实用参考价值；同时，他的理论修养深厚，视野开阔，具有全面驾驭辩证法的能力，他通过黄金律的研究与新的拓展，发现了黄金律就是艺术形式的辩证法，发现了形式美的“常态”和“变态”，并以此将艺术的历史经验提升到简明的艺术规律的高度，然后把这规律交给读者。这才是赵经寰著作的最终目标。这里，可以说饱含着作者数十年的探索与艰辛，充满了创造智慧和勇气。这是一本学用兼善、跨学科的著作，对美术工作者会大有裨益，特别是对青年美术学人而言，在学习美术的过程中更是一本必读的好书。

最后，我衷心地祝贺《视觉形式美学》以全新的面貌成功面世！

2010. 11. 21.

“形式美学”在中国还是一个新名词。历来，谈形式美经验的文章很多，然而中国却从来没有一本“形式美学”。

什么是“形式美学”？我们知道，点、线、面是绘画的基本形式要素。其中的线以及“面”中包括的黑白与色彩这三种要素，具有更广泛、更独立的实践价值，如线在中国书画和西方现代绘画中的价值，黑白在水墨画、素描和黑白版画中的价值，以及色彩在油画、水彩画、工笔重彩画、彩色版画和各种装饰画中的价值等等。把这些形式要素根据创意的要求，按美的规律与法则进行组合，成为在视觉中被多数人认可的美的形式，这种美就是“形式美”。

“形式美”相对于“内容美”，而“内容美”的实质是“善”或“真”，并不是“美”。康德认为，形式美是“纯粹的美”，是“美”的本质。所谓“形式美学”，就是用科学的观点与方法，说明艺术形式美产生的客观的和主观的依据，通过分析艺术形式美表现的全部经验，揭示艺术形式构成的普遍规律与法则的一门学科。

关于形式美科学的研究，马克思曾说“在美学科学中，至今还有一个领域被忽视了，就是关于比例的理论。毕达哥拉斯和他的思想还没有找到继承人，来说明形式美究竟是

以什么为依据的，来分析各种艺术表现的一切不同形式，并且揭示各种艺术按照人的心理结构对人心所产生的特殊作用。”“我们还不知道，在建筑、雕塑和绘画中，‘美的线条’究竟是什么，也不知道这种美的线条凭哪些契合因素在我们的心灵中引起同情共鸣……我们必须对每个艺术部门中的艺术形式作出详尽入微的全面分析。”（引自《新亚美利加百科全书条目·美学》，载《美学》第二期，上海文艺出版社）【注】。

本书就是企图继承“毕达哥拉斯和他的思想”，研究“关于比例的理论”，“说明”、“分析”、“揭示”形式美的规律，对视觉艺术形式做出“详尽入微的全面分析”，以填补这一“被忽视”的美学科学领域的。我们希望由此起步，使它渐渐充实丰满，成为美学的一个新分支。虽然作者学识有限，并不能在诸如音乐等领域全面达到这一目标。

笔者研究形式美学的理论支点是毕达哥拉斯学派的“关于比例的理论”——黄金律学说，它体现于0.618这个美学常数。笔者认为，这个美学常数就是解开形式美的密码。这个“比例的理论”的哲学内涵就是唯物辩证法。可以说，黄金律就是用眼睛(或耳朵)可以直接看到(或听到)的形象的辩证法。笔者和历来黄金律研究者的根本区别在于：他人仅将黄金律作为长度比例在画面分割时作为一个局部方法来使用；笔者则成功地将黄金律在一切形式要素的运用中作为普遍的方法论来使用，由此推导出了“黄金律就是形式的辩证法”的结论，早在1987年发表的论文《黄金律与形式美法则》，就建立了这个形式美学的理论基础。本书初版12年来并没有同类专著再出版也可见证本书创意的唯一性。

朱光潜说：“‘美’是事物的常态，丑是事物的变态”（《朱光潜美学文集》第一卷143页）。我们正是从这“事物的常态”开始，并以它为根据的。我们把0.618这个美学常数当作一把“黄金尺”，来衡量形式美的最普遍的最典型的常态。

但“常态”并不是“全态”，黄金律也是有局限性的。所以我们不但立足于形式美的常态，讨论传统的大众化的视觉审美规范，概括传统艺术的经典法则，作为学习者对美的理解的切入点；而且也超越黄金律，涉足于形式美的变态，分析现代和当代艺术的极端心理倾向和个性化的审美趋向，作为当代艺术家个人风格探索的参照。

应用以黄金律为切入点的辩证的方法论，可以充分解释各种风格流派、各个画种和各种设计艺术领域里所有形式与技法的构成规律，深刻揭开美的本质。从这一角度来说，我们在本书所采用的方法是科学的普遍适用的方法。我们想交给初学者一把金钥匙——艺术辩证法，去揭示形式美迷雾中诸多不可言喻的奥秘，这原来是一个学画者在长期的困惑中往往会经过十几年甚至几十年绘画经验的积累，才能有幸在某一天早晨偶然顿悟与发现的方法。在这里，我们把它提前奉献给你，免得你徘徊歧路，靡费年华。笔者深信本书的这一价值，因为五十年来笔者就是它的不倦的探索者和实验者。

此外，由于种种原因，至今在我国美术院校和各类大中专、职业学校的美术教学中，还没有一本形式美学教材和一门形式美学课的设置。这不能不说是一个缺陷。就此，吴冠中先生在十几年前就曾著文呼吁。他说：“形式美是美术学

院的主食。形式美是美术教育的主要内容”(翟墨《吴冠中传》)。近十五年,根据笔者在高校进行教学实践的体会,深知广大美术教师与学生是盼望“形式美学”作为一本教材走进课堂的。这将在各种专业技法课和创作课的基本训练中,把感性认识及时升华为理性认识,加强教与学的自觉性,克服片面的经验论与盲目性,深刻理解与全面掌握艺术规律,提高教学效率。

本书的意愿虽好,但由于它是这类著述中的一个初步的尝试,且因为笔者水平有限,错误和缺点在所难免,敬请专家与读者批评指正。

感谢中国美术家协会高层领导、著名画家吴长江先生在百忙中为本书作序。

大连艺术学院教授 赵经寰 1997年9月 初版序

2011年11月 略有修改

【注】根据《新亚美利加百科全书》编者查·安·德纳1857年5月8日从纽约致马克思的关于“美学”条目的约稿信(信中要求“要基本上依据黑格尔的思想来处理”,并希望7月1日以前完成),根据同年5月23日马克思致恩格斯的信以及5月末至6月马克思为“美学”条目的写作而进行的有针对性的美学研究与所记的大量笔记,一般认为这部全书的“美学”条目为马克思所写。

《视觉形式美学》前言 吴长江	003
作者自序	006
第一章 视觉美感和心理美感·形式美在审美感受中的地位与价值	013
第二章 总论·黄金律、辩证法与形式美法则	018
第三章 黄金律适用于一切视听艺术领域	026
第一节 自然美	027
第二节 建筑、工艺美术与文字设计	031
第三节 音乐与诗	037
第四节 在美术中,黄金律适用于一切形式要素	041
第四章 线构成的解码	048
第一节 线的功能与线的哲学	049
第二节 单线的形式要素及单线内部比例的配置	050
第三节 复线的形式要素及复线间比例的配置	054
第四节 线构成的图例分析	055
第五章 黑白构成的解码	063
第一节 黑白色块的基本形式要素	064
一、形状	064
二、面积	065
三、深浅	066
四、虚实	067
五、肌理	067
第二节 黑白构成原理	068
一、黄金比原理	068
二、对比原理	068
三、渐变与突变原理	070
四、三段式原理	070
第三节 黑白构成的图例分析	072
第六章 色彩构成的解码	081
第一节 色彩的三要素与色价(色强)	082
第二节 色彩构成原理	083
一、色彩构成的视觉生理基础	084

二、色彩构成的基本方法	086
1. 两色构成法	086
2. 三色构成法	087
3. 多色构成法	090
第三节 色彩构成的图例分析	092
第七章 构图规律解码	100
第一节 画面要素分析	101
一、画面比例	101
二、画边的潜在涵义	102
1. 画的四边因心理联想作用而有不同涵义	102
2. 不同的画边形状具有不同的性格	102
三、画面的四边、四角与画内形式要素的关系	103
1. 画边与视觉中心的关系	103
2. 画边与画内形式要素的关系	104
3. 四边、四角的相互关系	105
第二节 黑白构图规律	107
一、一个新概念——构图的“内部生长”法	107
二、构图的整体感·主调	108
三、视觉中心	109
四、黑白灰三色构成	110
五、构图中的节律	111
1. 节律的重要性	111
2. 节律与创作动机的互动	111
3. 节律与情感	112
六、黑白构图的图例分析	116
第三节 色彩构图规律	125
一、色彩主调	126
二、色彩视觉中心	126
三、三色构成	127
四、色彩节律	127
五、特色	127
六、色彩构图图例分析	128

第八章 黄金律的局限性·对形式美的偏移与叛离	139
第一节 黄金律的局限性	140
第二节 现代艺术对形式美法则的偏移	142
一、形式美法则的发展历程·塞尚对形式美研究的贡献	142
二、现代主义三大系统与形式美的关系	144
三、某些现代画家偏移形式美法则的原因	145
1. 构成主义分解式研究的影响	145
2. 自我表现偏激心理的冲击	145
3. 以心理的“新”取代视觉的“美”的倾向	145
四、现代艺术对单一形式要素的片面突现	146
1. 对线的单一性格的片面追求	147
2. 对单一黑白要素的极端强调	149
3. 对色彩构图要素的单一突现	151
4. 构图的向心和离心的极端倾向	153
五、自我表现画派对形式美的偏移	156
1. 表现主义	156
2. 象征·超现实主义	157
第三节 后现代艺术对形式美的叛离	158
一、后现代艺术简介	158
二、“新绘画”潮流与意大利“超前卫”对形式美的叛离	163
第四节 美是人类永恒的追求	166
第九章 结论	173
第一节 通向宇宙之门	174
第二节 形式美法则产生的认识论根源	175
第三节 独特的篇章——说明本书的思想方法	177
第四节 关于本书价值的答问	178
第五节 警告	181
一、从有法到无法	181
二、从平庸到独创	181
第六节 尾声	182
附录一 大师论形式美与数学	183
附录二 与本书有关的作者部分论文和作品目录	184
附录三 《形式美学入门》的实用价值和学术价值	185
作者简介	187