

《艺术效应与视觉心理》

图书基本信息

书名：《艺术效应与视觉心理》

13位ISBN编号：9787102054759

10位ISBN编号：7102054750

出版时间：2011-4

出版社：人民美术

作者：王令中

页数：242

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《艺术效应与视觉心理》

内容概要

本书分析艺术作品的构图效应及视觉心理反应。

书籍目录

序言第一章 导论 一、从一个故事说起 二、寻求直接有效的方式 三、导人艺术的心理世界 四、在比较中辨析基本原理第二章 共享的基础第一节 自然关系中的人性 一、生物性与心理基础 二、耳濡目染的生态影响 三、在属性与反应之间感知效应第二节 社会性的叠加与变异 一、在本性上叠加社会性 二、社会影响和精神异化第三节 心理欲求与精神生态 一、多重需要与艺术导向 二、寻求多元平衡第三章 艺术的自然之道第一节 追根溯源：在自然中的感与悟 一、在原生态中的感悟 二、在自然中孕育与升华 三、顺其自然的艺术之道第二节 两种提取：自然的元素和规律 一、从自然中提取艺术元素 二、生态结构中的规律和规则第三节 见微知著：艺术中的自然纹理 一、自然的形态与质感 二、随性顺势的审美观 三、纹理中的自然密码和象征意义第四章 艺术心理效应的动态构成第一节 眼前所见与过去所知 一、直观感觉与视觉记忆 二、在生活积累中的心理反应 三、影响视知觉的其他能动因素第二节 在互动关系中的艺术效应 一、在相对关系中探寻动态效应 二、相对比而变化 三、背景与环境的整体影响结语与问题延伸第五章 形式效应的分解与验证第一节 对形式的认知与辨误 一、在比较中辨析 二、清理概念和语义上的混乱 三、怎样表现的核心问题第二节 剥洋葱——形式效应分层论 一、建立在感官生理上的良性反应 二、在生活体验中提取形式意味 三、为形式注入社会意义 四、“分开做与合起来吃”第三节 综合利用与延伸作用 一、适应性与可塑性 二、潜在的表现力 三、功用性匹配结语第六章 心理整合与整体效应实验第一节 在关系中整合 一、有待完善的格式塔理论 二、艺术效应的整体观念 三、视觉调节与心理整合第二节 形式的整体效应实验 一、构成整体效应的相似律 二、统一趋势构成的整体感 三、内在的呼应与交流 四、贴近性与视觉归纳小结与问题延伸第七章 视觉传达的能效性第一节 不可替代的视觉传达 一、独特的信息通道 二、心理诉求的外在形式第二节 传达与反应的交互关系 一、心理反应机制的互通性 二、约定俗成的社会意义 三、能效性的价值判断第三节 能效优先的形式和方法 一、能效优先与统筹兼顾 二、视觉语言修辞法第八章 吸引注意与视觉记忆第一节 注意与记忆的心理特点 一、视觉注意的生理与心理 二、注意力的主观选择 三、在新旧之间的魅力 四、温故而知新第二节 吸引注意的特征和条件 一、吸引注意的反射性特点 二、由反差或冲突引人注目 三、视觉中心与边缘效应 四、心理预期与意外变化第九章 形式百变——力的平衡与灵动第一节 形式感的内在动因 一、潜在的力效 二、力效的动态特征第二节 动态平衡的艺术效应 一、动态平衡的特性 二、在矛盾中变化与调理 三、动态中的平衡 四、动态平衡的心理效应和应用价值第三节 气势与韵律中的力效 一、力量的贯通 二、宛转游动的轨迹 三、相对区分与综合应用第十章 临界变异和视觉诱导实验第一节 临界变异：从反差、同化到炫目 一、不同临界程度的微妙变化 二、变异在艺术中的应用第二节 视觉诱导：形式的扩张、收缩与综合应用 一、趋向性诱导的扩张效应 二、光渗现象的伸缩感 三、视觉诱导在设计中的应用第十一章 简化心理与抽象效应第一节 简化的能效性 一、本能的取舍 二、功用性心理效应第二节 简约形式与简化方法 一、删繁就简三秋树 二、简化关系：形态结构的规范与条理 三、一形多义、以少胜多的表现形式 四、适度简化的辩证方法第三节 抽象表现的艺术效应 一、抽象表现的可能性 二、抽象表现的可行性 三、有限的效应与无穷意味第十二章 递归、分形、堆栈中的智能化模式第一节 递归性的数理逻辑和形式规律第二节 分形艺术与自然规律第三节 堆栈结构与人工智能第四节 智能化模式的广泛应用结语与前景展望第十三章 在秩序与变化之间第一节 生态秩序与心理适应 一、自然秩序与生活节律 二、对生态秩序的干扰与调理第二节 有机秩序与节奏变化 一、几何秩序与有机秩序 二、秩序感的变奏 三、不同的心理调节作用第三节 秩序化设计 一、从单纯到复合形式 二、有机变化的秩序设计对理论背景的思辨第十四章 常态、特异与适应性创造第一节 相对的常规、常态与非常态第二节 突破常态的特异表现第三节 在习惯中的适应性创造第十五章 辩证思维与艺术判断第一节 基于一种规律和方法 一、古老的智慧和启示 二、科学与哲学的验证第二节 对太极图的艺术图解 一、对立与互补相持 二、对立之间的转化与新生第三节 在相互关系中辨析艺术效应 一、在多重关系中应变 二、在关系中确立审美判断结论和反思主要参考书目后记

第一章 导论 我们经常碰到这样的困惑：对感觉到的东西难以说清道理，推论出来的道理又不一定符合感觉。享受艺术是件轻松的事，思考艺术就不那么爽快了，有可能把有意思的事情变得“没意思”。事实上，感觉中会有理智的成分，判断推理也有直觉介入。如果没有鲜活的体验，理论会变得不近情理；如果没有清醒的理性认识，艺术会走向混沌，变得盲目。艺术理论研究就是要在直观感受和理性认识之间找到最佳平衡点。理论如果不能融入生活感受和艺术实践，就会以观念代替体验，用神秘化来掩饰贫乏，有意或无意地制造着理论的迷宫。怎样才能避开无聊的理论游戏，多一点建设性、务实性的艺术研究呢？在这里，我们先对问题的缘起、背景和基本思路进行简要梳理，也许，要看完后面的论证才可以真正理解，要比较同类理论之后才能判断其中的意义。

一、从一个故事说起 有一位富有而好学的美食家，十分关注甜食问题，开始筹办有关糖的调味、养生功能研讨会，以便广泛听取各界高见。会址定在象牙宾馆，包吃包住，兼顾专家的虚荣与实惠。研讨会发言踊跃，史论家考证了有关味觉的自然发展史，归纳了3个阶段6种类型和12种学说，划分条目并引经据典，便有“条”有理也有据了。有的专家讲解了各种甜食名称的能指和所指，并在此基础上提出了食品革命新概念。文化学者视野开阔，论题自然也不短：论食文化中糖文化之民族性、时代性与全球化问题。接下来是哲学家缓慢而低沉的语调，他讲述苦尽甘来、甜后反酸的深刻哲理……轮到特邀厨师和营养师发言时，他们选择放弃：一个自惭形秽，不敢发言；另一个感觉不大相干，懒得发言。此时，一个混进来的小偷以个人爱好者的身份请求替补，他雄辩地证明用糖浆粘门锁的牢固性……大家照例微微一笑，不置可否。最后，学术主持总结道：这是一个多维度、多层次、多元化的研讨会，会后的总结报告要处理好文本和语境、编码和译码之关系，以提升学术档次云云。在会后的酒饭间，学者们又恢复了生活常态，并不像《镜花缘》中君子国的酒保那样出言高雅：酒要一壶乎，两壶乎？菜要一碟乎，两碟乎？饮食问题被解决得干脆利索。

……

《艺术效应与视觉心理》

编辑推荐

王令中编著的《艺术效应与视觉心理--艺术视觉心理学》从视觉心理切入艺术研究，偏重视觉效应和形式问题；书中将重要原理与实验、分析相结合，在吸取各家智慧的基础上自成篇章。立论审慎，观点鲜明，选择的内容、方法和大量图例都有别于常见的艺术理论，这是务实地选择，并非标新立异。

《艺术效应与视觉心理》

精彩短评

- 1、还行吧，入门读物。
- 2、还没读，导师推荐的，质量很高的一本书
- 3、内容略渣，如果是想进行专业学习的话感觉没什么帮助，如过只是随手翻翻当个杂志看看还凑合。
- 4、收到的时候书脊破了
- 5、是当做教材来用的，写的很实在，值得看！
- 6、文章结构清晰，把人对艺术的心理反应分为了几个层次，生物性反应、个性反应、社会性反应，这样不至于弄混。该书提出了形式所产生的形式感，并非美感，形式感是客观的，只有该形式感适应人的需要、目的时才能产生美感！！！！！！强烈推荐！
- 7、还行吧，一般般，也是废话多
- 8、就是把自己的学术论文出版成书了....

《艺术效应与视觉心理》

精彩书评

1、说句实在的，这本书看了一半，看不下去了。有些地方实在是揣摩不透，进而无法继续。这本比起王老师的上一本《视觉艺术心理》还要难懂很多。第一次读王令中老师的书也是毕业以后的事儿了，当时初入设计界，对各种设计的理论知识都渴求的不行，而且身边也没有一个明白人，只能是自己跑图书馆去解惑了。当时借的还有贡布里希和阿恩海姆等大师的著作，也许是觉着王老师的书比较薄吧，就先看了下。结果看了非常郁闷啊，王老师的第一本书写的那叫一个书生气，而且晦涩难懂。走马观花的看了一遍感觉就是：嗯，这书写的好牛逼啊，就是我没看懂……。后来工作了很多年（5年），自己也开始帮公司招聘新人，培训和做指导的工作了，这时候又意识到艺术理论是多么的重要了。因为作为设计师，你可能会自己去做设计，但是你很难把你自己的设计理念和设计哲学转述出来。因为你缺少理论作为依据，每次跟新人讲也觉着好像有那么点“飘”。缺乏系统性和专业性，凭经验而讲。于是开始回头再看那本《视觉艺术心理》。如获至宝一般。帮自己理清了思绪，也帮了不少的新人。真是收获颇丰。去年寒假，听说王老师又出了一本书，赶紧买下拜读，这次书生气倒是没了，但是论述依旧是“专业的很”让我这个不是搞理论的实在看不下去了。不过话还是说回来，就像上次一样，我知道这是一本很牛逼的书，只是现在的我没办法看懂而已，我还会再看的。

《艺术效应与视觉心理》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com