

U2-1

10

構造理解

1

抽象絵画の構造理解

- 1 抽象絵画の背後にあるもの
情動と感情（神経生理学的メカニズム）
- 2 造形性の基本＝ホメオスタシス
心理的感覚の理解（水平・垂直・上下左右）
- 3 カンディンスキーの抽象理論
基礎平面・内部要素・視覚的力動性
- 4 Gestaltの観点からの絵画理解

油彩第二基礎

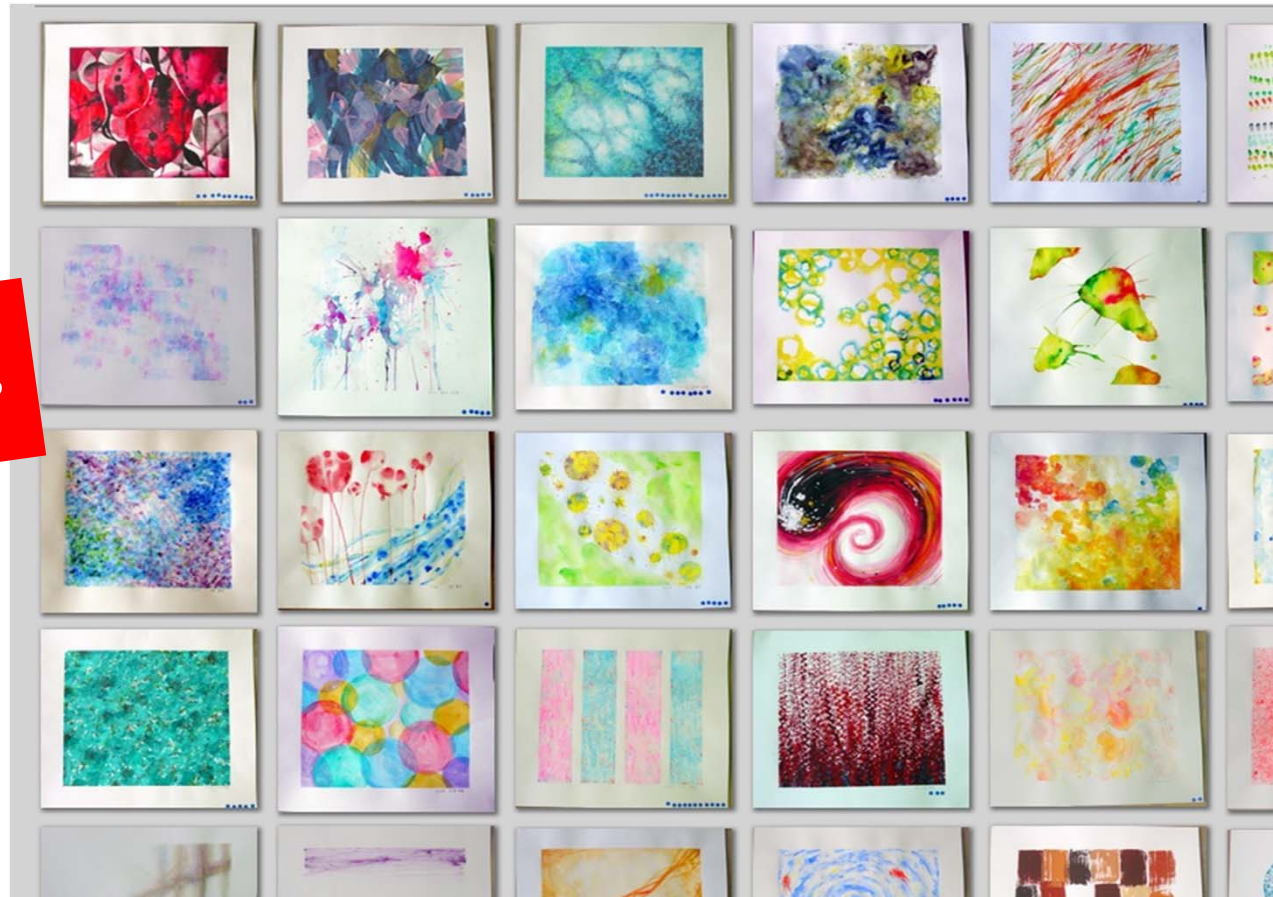
材料用具によるアプローチ ・ ドローイングとは？
・ 抽象絵画とは？

油彩第二基礎

材料用具によるアプローチ ・ ドローイングとは？
・ 抽象絵画とは？

背後には
何があるのか？

脳科学

カンディンスキー
抽象芸術論

アルンハイム
芸術心理学

認知心理学

【認知】対象知覚→判断・解釈過程の研究
情報処理→生体の認知活動の研究

造形心理学

Gestalt 心理学
知覚=全体的な枠組み

構図論

絵画・写真・レイアウト

視覚心理

知覚心理

感性工学

人間のもつ感性（イメージ）を
ものづくりに取り入れる方法

青い花瓶

ジャ・ド・ブーファン

はじめに : セザンヌは、なぜ傾けたのか？

はじめに : セザンヌは、なぜ傾けたのか？

青い花瓶

はじめに : セザンヌは、なぜ傾けたのか？

ジャ・ド・ブーファン

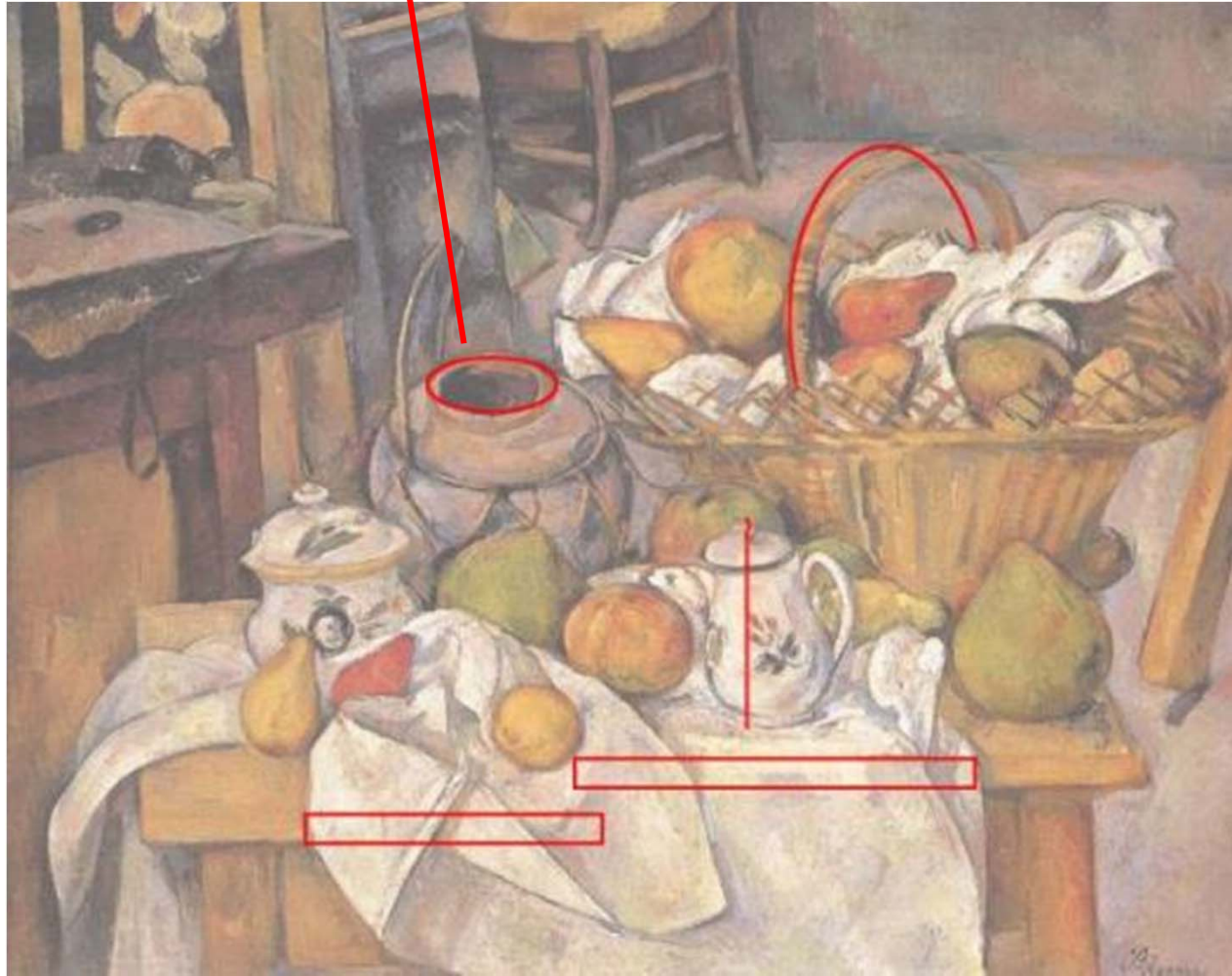

画面にテンションが生まれている

意識的なゆがみ → テンション = 緊張感
(修正する意識)

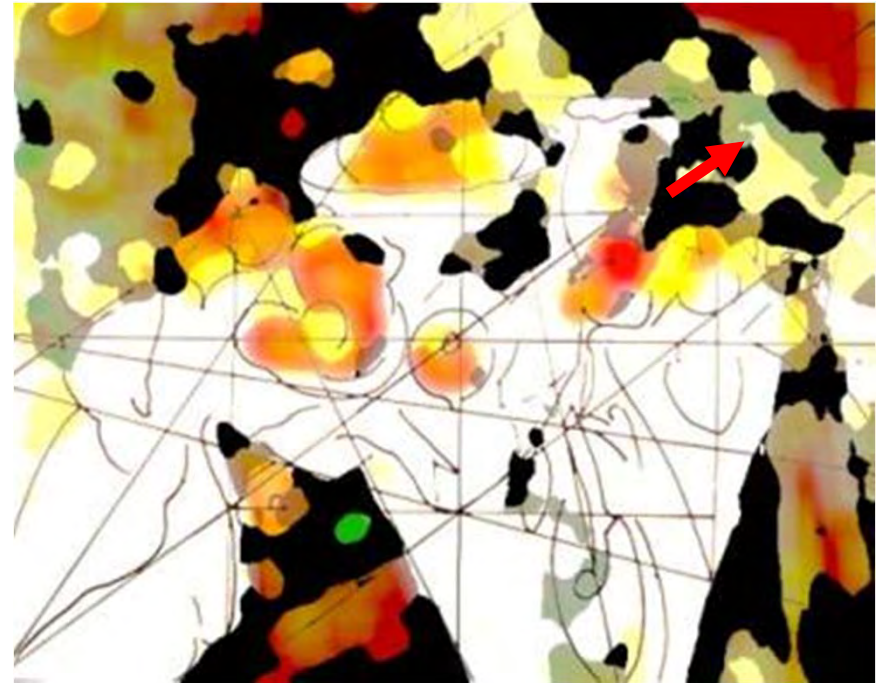

意識的なゆがみ → テンション = 緊張感
(修正する意識)

セザンヌの絵画の特徴

意味なし絵画

造形性への関心

見る人の、心への働きかけ

抽象絵画の背後にあるもの？

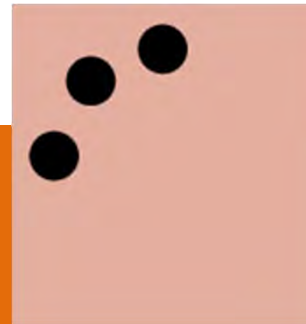
知覚

造形性

絵の表面

見えるもの

意味

バランス感覚

色彩感覚

リズム
対比
調和
...

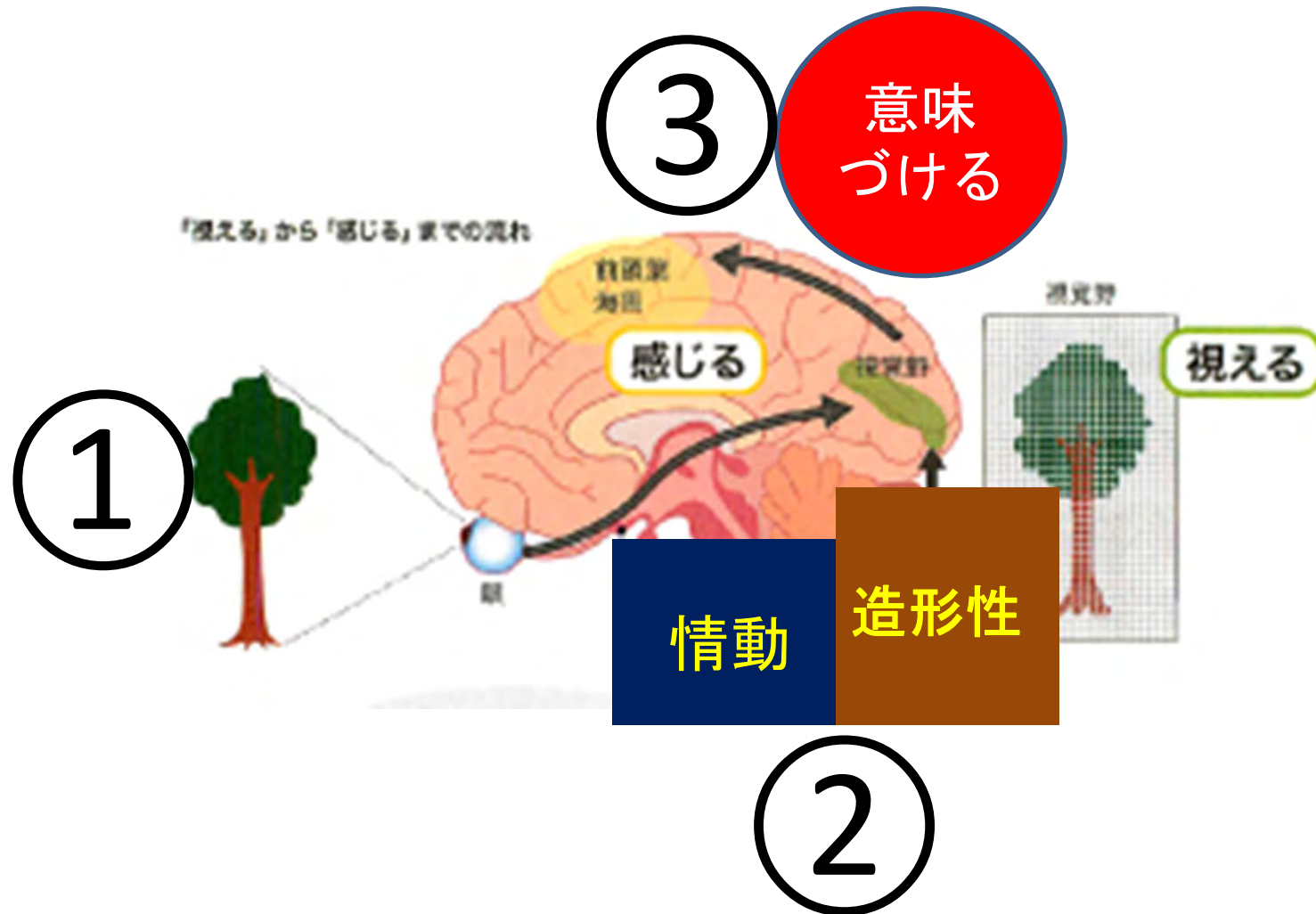
熱い
寒い
穏やか
...

感じること

人間心理

人間の生理学的メカニズム

見えること感じること

情動と感情

感情

知覚→感知

情動

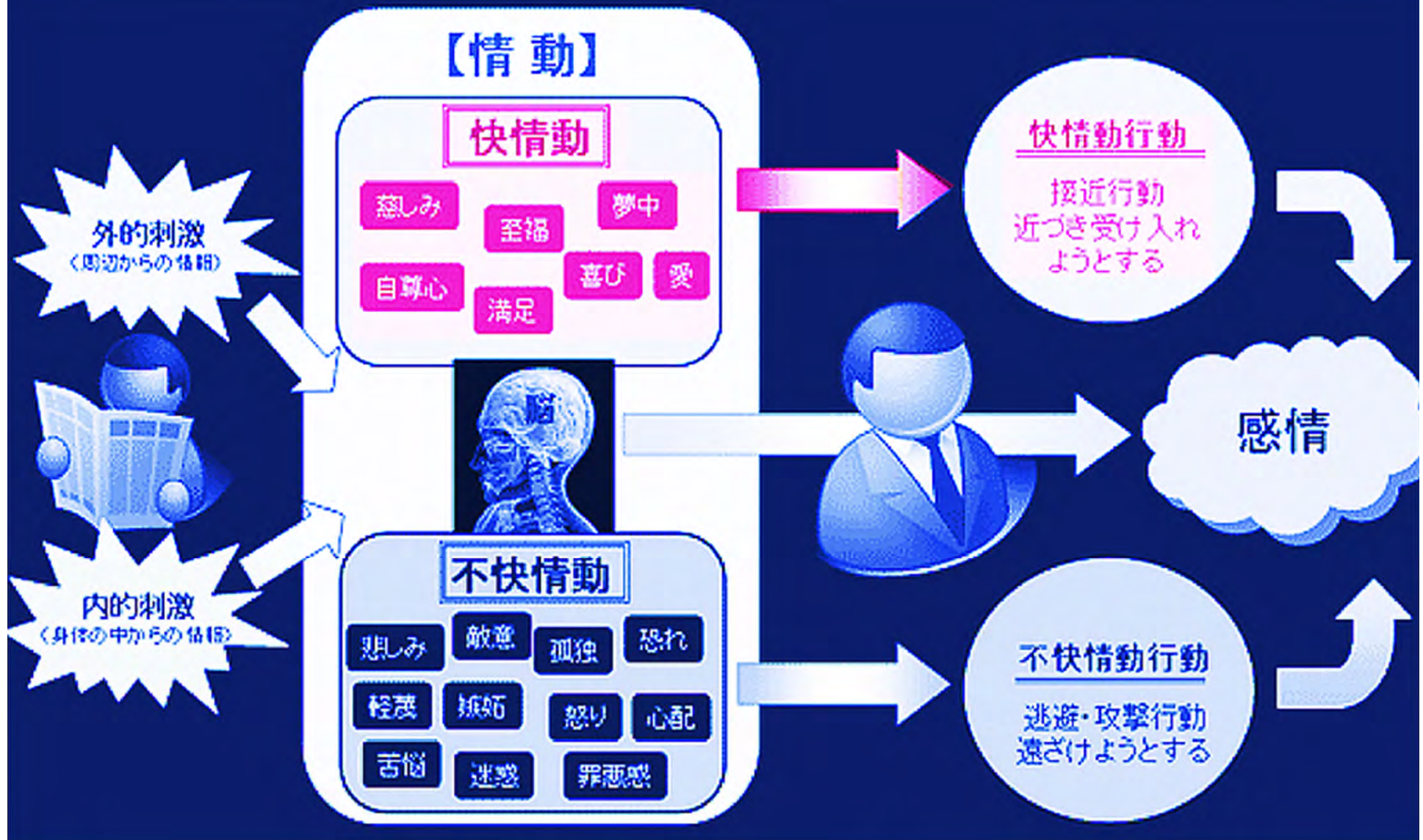
身体反応

情緒

原始情動

基本情動

情動と感情

感情の四段階

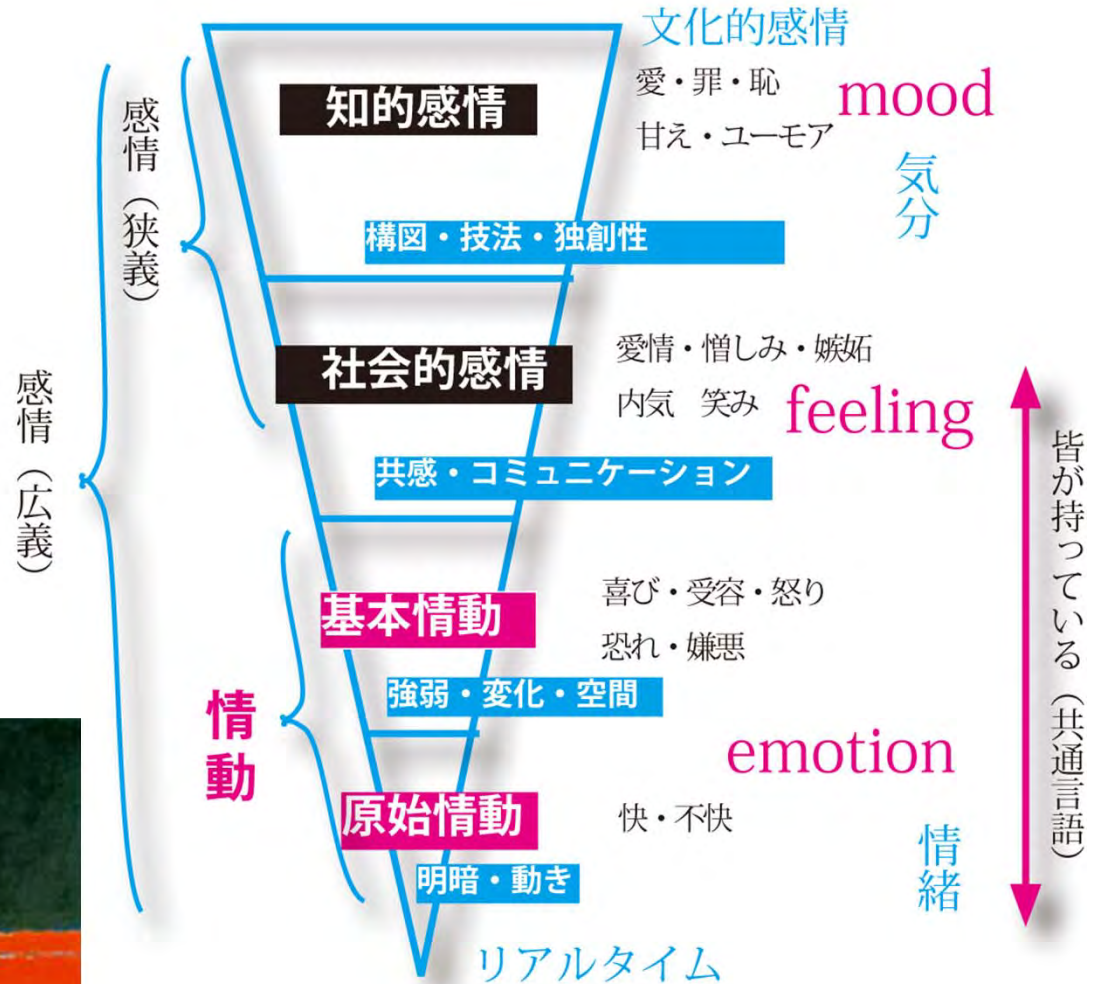
マネ

ムンク

ロスコ

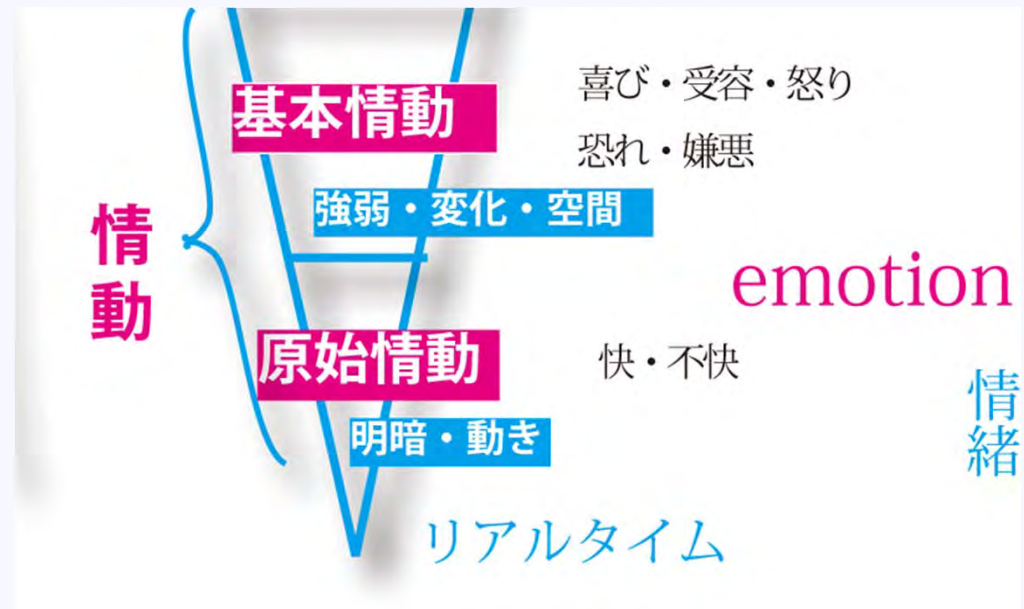

サーラ

ロスコ

造形性の基本は？

ドンデス「形は語る」	視的コミュニケーション	コンポジション	視的技法
形は語る 四角言語の構造と分析 視覚言語の 構造と分析	点 線 形 方法 明暗 色 テクスチャ 大きさ 見える要素	バランス 緊張 平準化 尖鋭化 偏向 牽引 群化 陽性 陰性 その組み立て	バランス アンバランス 対照 非対象 繊細 大胆 連続 非連続 規則 不規則 中立 強調 簡潔 複雑 透明 不透明 統一 分離 斉一 変化 節約 錯綜 正確 歪曲 控えめ 誇張 平坦 奥行き 予測 偶発 単独 並列 活動 受動 系列 無作為 感じ方

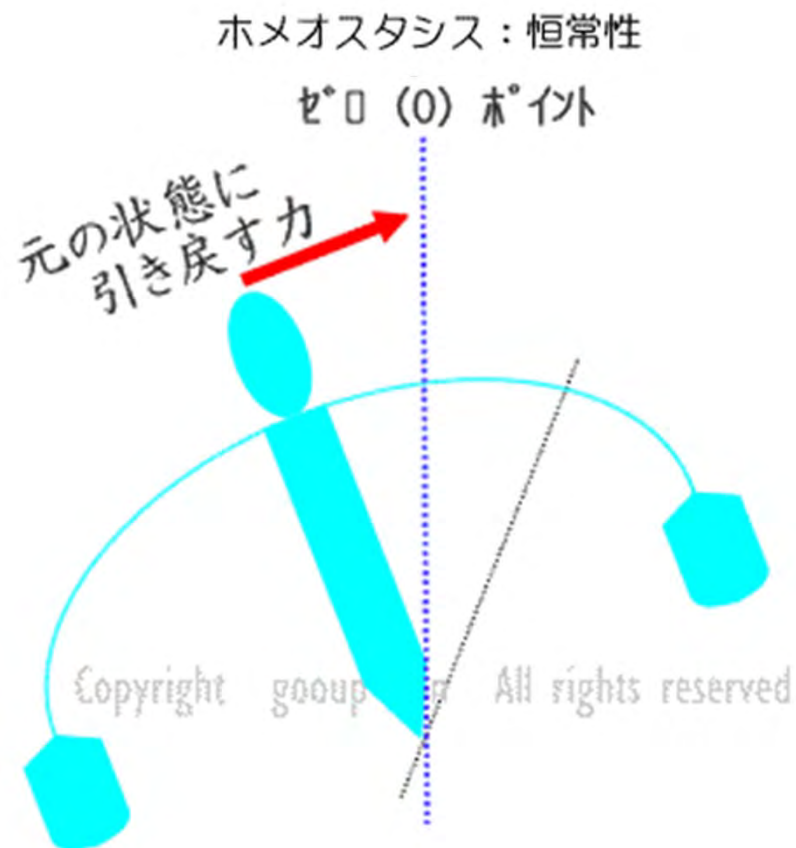
芸術は

**均衡・秩序・統一
バランス・ハーモニー・ユニティ**

状態への方向づけられた力

基本＝ホメオスタシス(恒常性維持)

基本 = ホメオスタシス (恒常性維持)

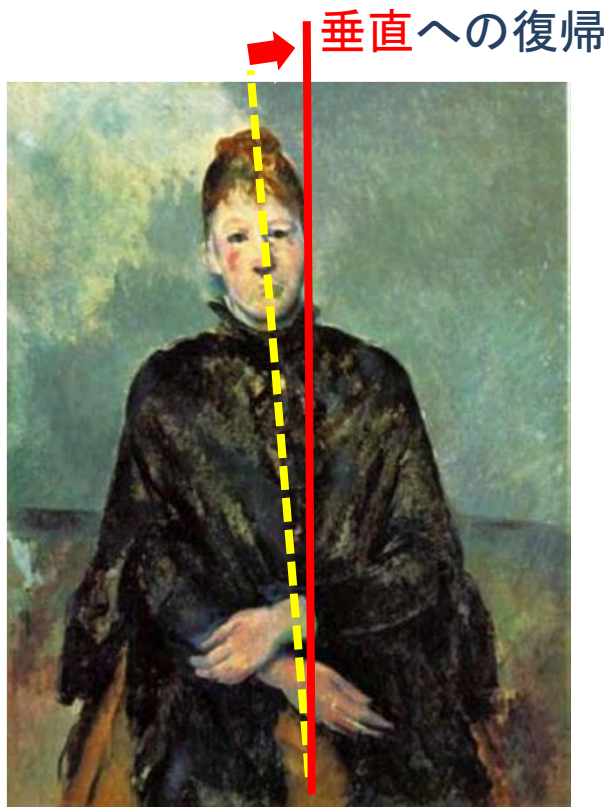
環境の変化に対して自分の体内環境を
「ある一定の範囲に保とうとする」する

元の状態に戻そうとする働きすなわち“生じた変化を打ち消す働き”を指す現象

ホメオスタシス Homeostasis

(恒常性維持)(均衡状態への復帰)(刺激の軽減)

均衡状態 = 水平・垂直・中心

画面にテンションが生まれている

ホメオスタシス Homeostasis

(恒常性維持)(均衡状態への復帰)(刺激の軽減)

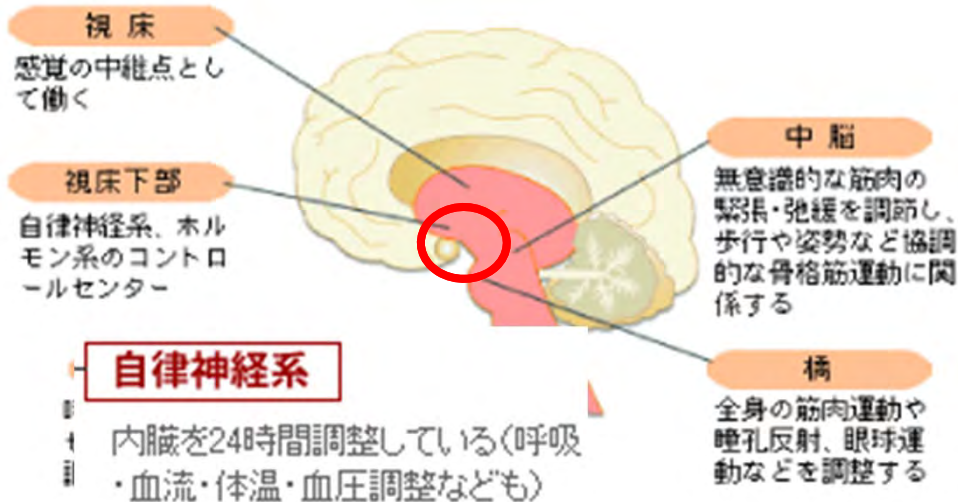
均衡状態 = 水平・垂直・中心

画面にテンションが生まれている

じゃあ、
もともと垂直軸に合わせとけば...！
なぜ、わざわざ、ズラスの？

変化は、快感の発生メカニズム

全く変化がない状態では、神経の興奮が生じにくく、快感も生じがたい。

逆に変化の全くない状況にあると、苦痛神経が興奮しだし、苦痛を感じることもありえる。

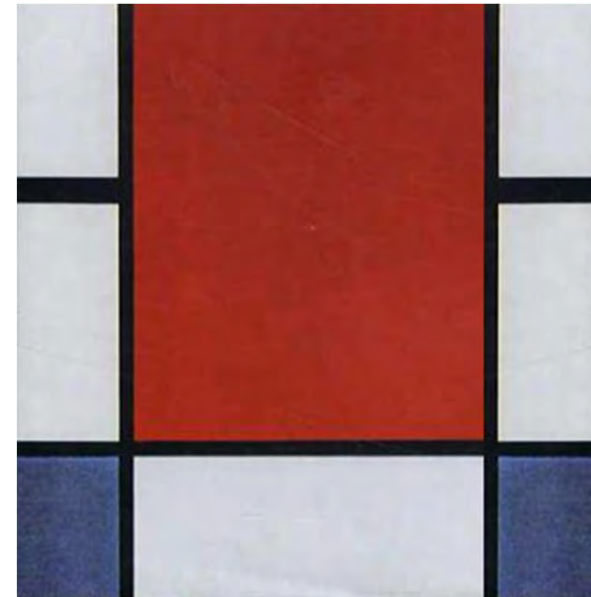
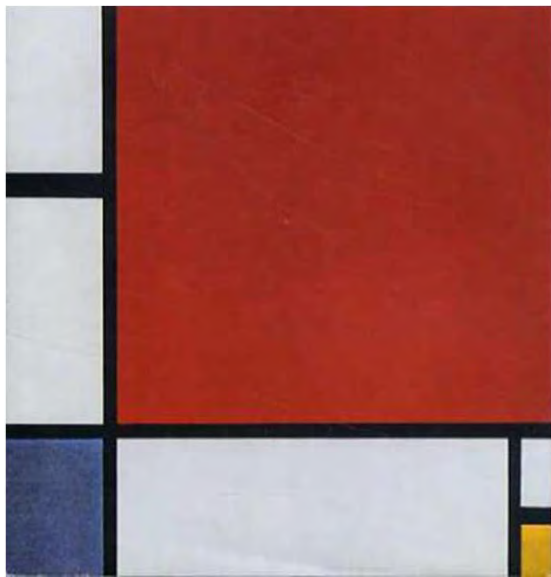
脳内では、快感物質
ドーパミンやノルアドレナリンが
分泌されている

ホメオスタシス Homeostasis

(恒常性維持)(均衡状態への復帰)(刺激の軽減)

均衡状態 = 水平・垂直・中心

左右バランス

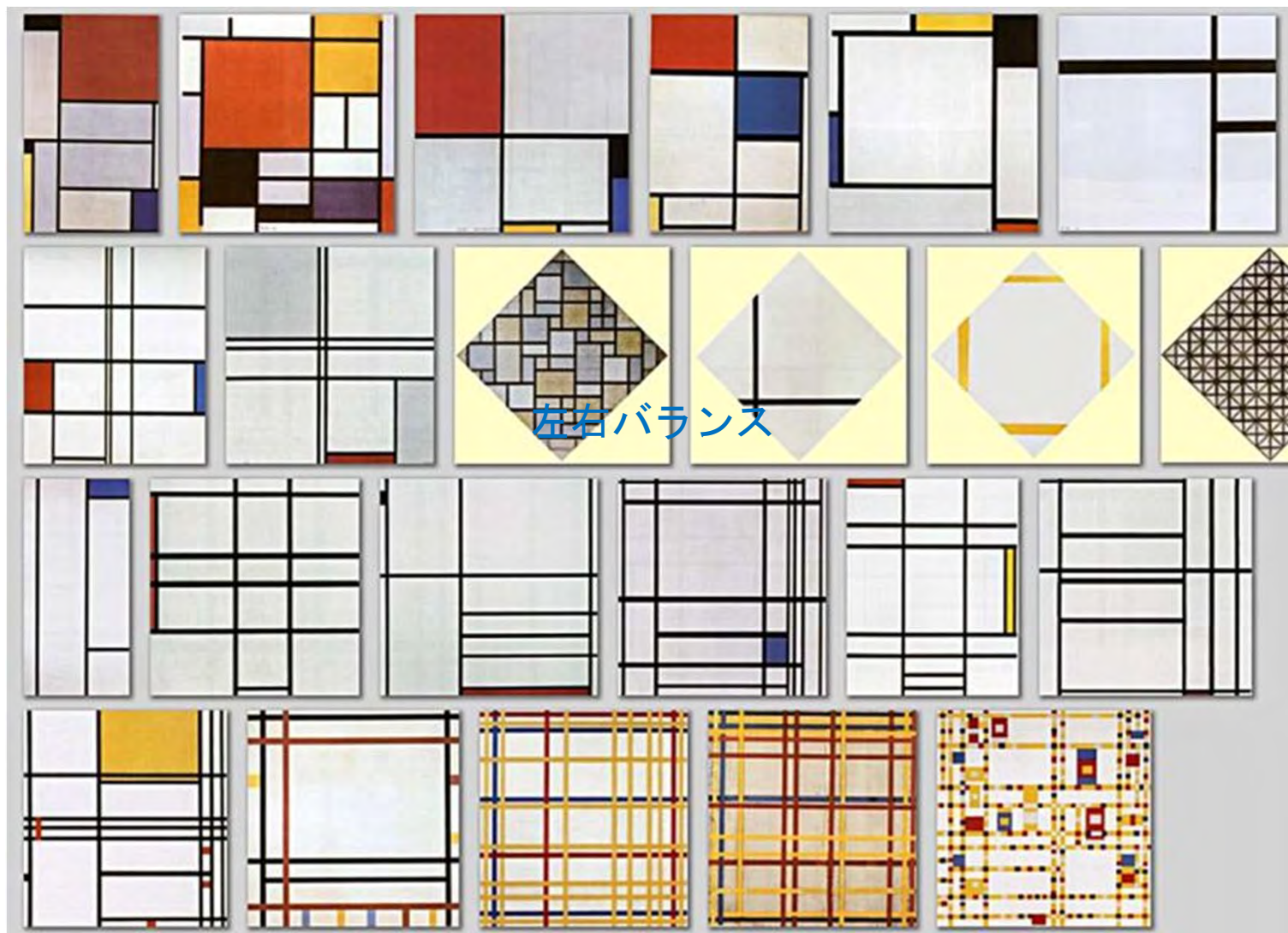

大きさが大小異なるときは、支点は大きい方に寄る。

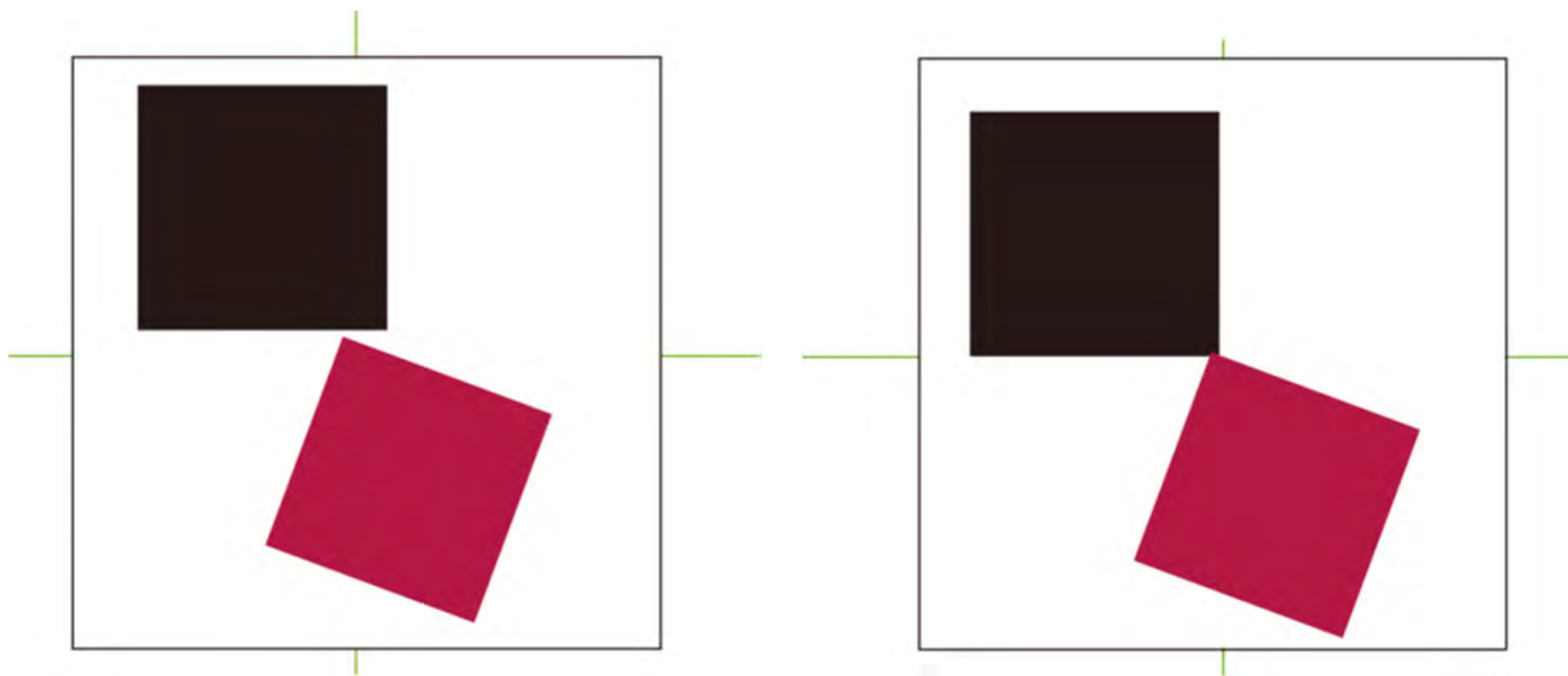
同じ重さであれば、ちょうど中央に支点がる。

均衡状態の復帰の原理 <左右バランス>

均衡状態の復帰の原理 <バランス (←ズレ)>

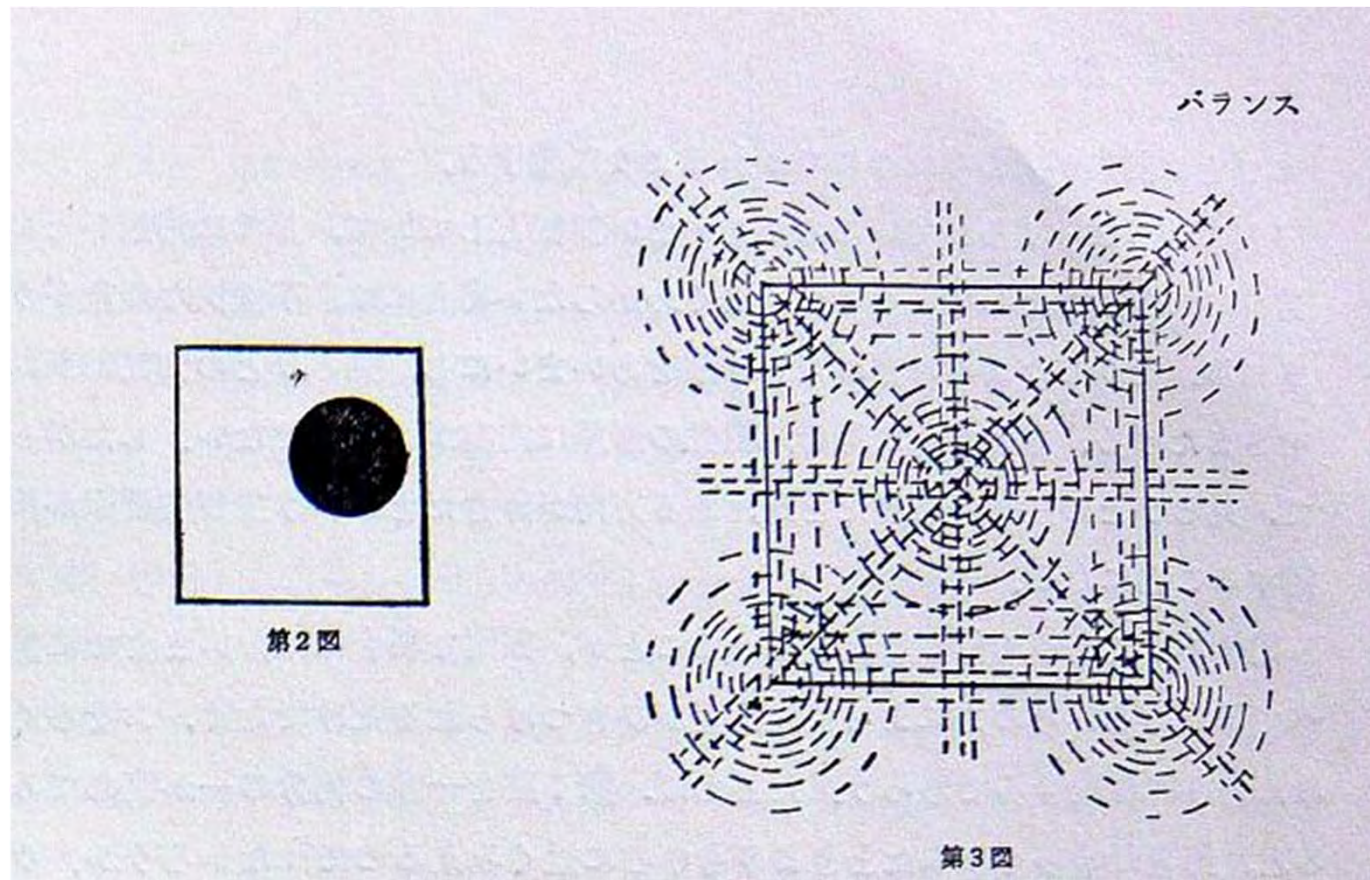
画面にテンションが生まれている

均衡状態の復帰の原理 <中心>

アルンハイム 「中心の力」

中心は隠れた構造の一部である。

均衡状態の復帰の原理 <中心>

20世紀広告の第一位

Think small.

Ten years ago, the first Volkswagens were imported into the United States. These strange little cars with their beetle shapes were almost unknown. All they had to recommend them was 22 miles to the gallon (regular gas, regular driving), an aluminum air-cooled rear engine that would go 70 mph all day without overheating, sensible size for a family and a sensible price tag too. Beetles multiply, so do Volkswagens. By 1954, VW was the best-selling imported car in America. It has held that rank each year since. In 1953, over 150,000 Volkswagens were sold, including 50,000 color sedans and trucks. Volkswagen's work alone is now familiar in fifty states of the Union as American as apple strudel. In fact, your VW may well be made with Pittsburgh steel stamped out in Chicago, pressed, given the power (for the Volkswagen plant is supplied by coal from the U.S.A.).

As any VW owner will tell you, Volkswagen service is excellent and it is everywhere. Parts are plentiful, prices low. (Take leader, for example, is only \$31.75!) The small factor in Volkswagen's success. Today, in the U.S.A. and 118 other countries, Volkswagens are sold faster than they can be made. Volkswagen has become the world's fifth largest automotive manufacturer by making small. More and more people are thinking small.

「Think small」フォルクスワーゲン広告 / D:ヘルムート・クロン★1 / 1953年

大きな余白→車の小ささ

Think small.

Ten years ago, the first Volkswagens were imported into the United States. These strange little cars with their beetle shapes were almost unknown. All they had to recommend them was 22 miles to the gallon (regular gas, regular driving), an aluminum air-cooled rear engine that would go 70 mph all day without overheating, sensible size for a family and a sensible price tag too. Beetles multiply, so do Volkswagens. By 1954, VW was the best-selling imported car in America. It has held that rank each year since. In 1953, over 150,000 Volkswagens were sold, including 50,000 color sedans and trucks. Volkswagen's work alone is now familiar in fifty states of the Union as American as apple strudel. In fact, your VW may well be made with Pittsburgh steel stamped out in Chicago, pressed, given the power (for the Volkswagen plant is supplied by coal from the U.S.A.).

As any VW owner will tell you, Volkswagen service is excellent and it is everywhere. Parts are plentiful, prices low. (Take leader, for example, is only \$31.75!) The small factor in Volkswagen's success. Today, in the U.S.A. and 118 other countries, Volkswagens are sold faster than they can be made. Volkswagen has become the world's fifth largest automotive manufacturer by making small. More and more people are thinking small.

「Think small」フォルクスワーゲン広告 / D:ヘルムート・クロン★1 / 1953年

平面的作品（奥行き空間なし）は、意識が画面の中心におかれる

遠近法は、焦点（奥行きの中心）に引き寄せられる力を感じさせる

