

Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka / Rudolf Arnheim. Wydanie drugie w tej edycji. Łódź, 2019

Spis treści

PRZEDMOWA DO NOWEJ WERSJI	9
WSTĘP	11
I RÓWNOWAGA	21
Ukryta struktura kwadratu	21
Co to są siły postrzeżeniowe?	27
Dwa krążki w kwadracie	29
Równowaga psychologiczna i fizyczna	30
Dlaczego równowaga?	32
Ciężar	34
Kierunek	38
Wzory równoważne	40
Góra i dół	41
Prawa i lewa	45
Równowaga i umysł ludzki	48
Madame Cézanne na żółtym krześle	49
II KSZTAŁT	54
Widzenie czynność świadoma i odkrywczą	54
Uchwycić istotę	55
Pojęcia postrzeżeniowe	56
Co to jest kształt?	59
Wpływ przeszłości	60
Widzenie kształtu	64
Prostota	67
Przykłady uproszczeń	76
Ujednolicanie i zaostżanie	79
Całość nie zanika	80
Podział	83
Dlaczego oczy rzadko kłamią?	86
Podział w sztuce	87
Co to jest część?	89
Podobieństwo i odmienność	91
Przykłady z historii sztuki	101
Szkielet strukturalny	105
III FORMA	109
Orientacja w przestrzeni	111
Rzuty	116

Który aspekt jest najlepszy?	120
Metoda egipska	125
Skrót	129
Nakładanie	134
Jakie korzyści daje nakładanie?	136
Gra płaszczyzny i głębi	141
Aspekty współzawodniczące	143
Realizm i rzeczywistość	147
Co wygląda „jak żywe”?	149
Forma jako wynalazek	152
Stopnie abstrakcji	158
Źródło	166
Informacja wzrokowa	170
IV ROZWÓJ	176
Dlaczego dzieci tak rysują?	177
Teoria intelektualistyczna	178
Rysują to, co widzą	181
Pojęcia przedstawieniowe	183
Rysowanie jako ruch	185
Pierwsze koło	189
Prawo różnicowania	195
Pionowe i poziome	197
Skosy	203
Łączenie części	206
Wielkość	210
Błędnie nazywane głowonogi	213
Translacja na dwa wymiary	215
Konsekwencje pedagogiczne	219
Narodziny formy w rzeźbie	224
Pałeczki i patyczki	226
Sześcian i krągła, pełna rzeźba	232
V PRZESTRZEŃ	235
Linia i kontur	236
Rywalizacja o kontur	240
Figura i tło	245
Poziomy głębi	250
Zastosowanie w malarstwie	252
Ramy i okna	256
Wklęsłość w rzeźbie	259
Dlaczego widzimy głębię?	264
Głębina przez nakładanie	265
Przezroczystość	270
Zniekształcenia tworzą przestrzeń	275
Pudełka w trzech wymiarach	279
Przestrzeń fizyczna pomaga	287

Raczej prosty niż wierny	289
Gradienty tworzą głębię	294
Konwergencja przestrzeni	299
Dwa źródła perspektywy centralnej	301
Rzut wierny i niewierny	304
Przestrzeń w kształcie ostrosłupa	307
Symbolika świata zogniskowanego	313
Centralne i nieskończone	316
Igranie z regułami	318
VI ŚWIATŁO	323
Doznanie światła	323
Względna jasność	325
Oświetlenie	329
Światło tworzy przestrzeń	331
Cienie	336
Malarstwo bez światła	341
Symbolika światła	344
VII KOLOR	351
Od światła do barwy	351
Kształt i kolor	353
Jak powstają kolory	359
Proste barwy wytwarzające	361
Addycja i subtrakcja	362
Komplementarne wytwarzające	364
Kaprysy kolorów	366
W poszukiwaniu harmonii	368
Elementy skali	372
Syntaksa połączeń	376
Komplementarne kolory zasadnicze	379
Współzależność i wzajemne oddziaływanie kolorów	384
Matisse i El Greco	387
Reakcje na kolor	391
Ciepłe i zimne	392
VIII RUCH	395
Zdarzenia i czas	395
Równoczesność i kolejność	398
Kiedy widzimy ruch?	402
Kierunek	406
O czym mówi prędkość	407
Ruch stroboskopowy	411
Niektóre problemy montażu filmowego	416
Widzialne siły motoryczne	418
Skala złożoności	422
Ciało jako instrument	428

Kinestetyczny obraz ciała	431
IX DYNAMIKA	434
Prostota nie wystarcza	434
Dynamika i jej tradycyjne interpretacje	436
Diagram sił	440
Napięcie kierunkowe w świetle eksperymentów	443
Ruch nieruchomy	447
Dynamika skosów	449
Napięcie w deformacji	453
Kompozycja dynamiczna	456
Efekty stroboskopowe	459
Jak powstaje dynamika?	462
Przykłady z historii sztuki	465
X EKSPRESJA	469
Teorie tradycyjne	470
Ekspresja zakorzeniona w strukturze	474
Priorytet ekspresji	479
Symbole w sztuce	482
PRZYPISY AUTORA	487
BIBLIOGRAFIA	512
INDEKS	528

oprac. BPK