

RUDOLF ARNHEIM

KUNST UND SEHEN

EINE PSYCHOLOGIE DES SCHÖPFERISCHEN AUGES

INS DEUTSCHE ÜBERTRAGEN VON HANS HERMANN

DRITTE, UNVERÄNDERTE AUFLAGE
MIT EINEM VORWORT VON MICHAEL DIERS

2000

WALTER DE GRUYTER · BERLIN · NEW YORK

INHALT

	Seite
VORWORTE	V
EINFÜHRUNG	1
I. GLEICHGEWICHT	13
Die verborgene Struktur eines Quadrats	13
Was sind Wahrnehmungskräfte?	19
Zwei Scheiben in einem Quadrat	20
Psychologisches und physikalisches Gleichgewicht	21
Weshalb Gleichgewicht?	24
Gewicht	26
Richtung	29
Gleichgewichtsgruppierungen	31
Oben und unten	32
Rechts und links	35
Gleichgewicht und das menschliche Bewußtsein	38
Madame Cézanne auf einem gelben Stuhl	39
II. GESTALT	45
Sehen als aktives Erforschen	45
Das Erfassen des Wesentlichen	46
Wahrnehmungsbegriffe	47
Was ist Gestalt?	50
Der Einfluß der Vergangenheit	51
Gestaltsehen	54
Einfachheit	57
Nachweis der Vereinfachung	66
Gleichmachung und Ausprägung	68
Ganzheiten behaupten sich	39
Unterteilung	72
Warum die Augen oft die Wahrheit sagen	74
Unterteilung in der Kunst	75
Was ist ein Teil?	78
Ähnlichkeit und Unterschied	79
Beispiele aus der Kunst	86
Das Strukturgerüst	89
III. FORM	93
Raumlage	95

Projektionen	99
Welche Teilansicht ist die beste?	103
Die ägyptische Methode	108
Verkürzung	112
Überschneidung	116
Was nützt die Überschneidung?	117
Die Wechselwirkung von Fläche und Tiefe	121
Widerstrebende Teilansichten	124
Realismus und Gegenständlichkeit	127
Was sieht naturgetreu aus?	130
Die Form als Erfindung	133
Abstraktionsstufen	139
La Source	148
Information durch Seherlebnisse	151
 IV. WACHSTUM	 157
Warum zeichnen Kinder so?	158
Die intellektualistische Theorie	159
Sie zeichnen, was sie sehen	163
Darstellungsbegriffe	165
Zeichnen als Bewegung	168
Der ursprüngliche Kreis	171
Das Gesetz der Differenzierung	177
Senkrecht und waagrecht	179
Schrägheit	184
Das Verschmelzen von Teilen	187
Größe	191
Der Irrtum vom Kopffüßler	193
Die Übersetzung in zwei Dimensionen	195
Lehren für den Unterricht	199
Die Geburt der Form in der Skulptur	204
Stöcke und Platten	205
Der Würfel und die Rundplastik	211
 V. RAUM	 215
Linie und Umriß	216
Umrißkonkurrenz	220
Figur und Grund	223
Tiefenebenen	228
Anwendung auf die Malerei	229
Rahmen und Fenster	234
Das Konkave in der Skulptur	235
Warum sehen wir Tiefe?	241
Tiefe als Folge von Überschneidung	242

Durchsichtigkeit	247
Verformungen erzeugen Raum	252
Schachteln in drei Dimensionen	255
Hilfe vom physischen Raum	262
Eher einfach als naturgetreu	264
Gefälle erzeugen Tiefe	268
Das Streben nach einer Konvergenz des Raumes	273
Die zwei Wurzeln der Zentralperspektive	275
Keine naturgetreu Projektion	278
Der pyramidenförmige Raum	280
Die Symbolik einer zentralisierten Welt	286
Zentralität und Unendlichkeit	290
Vom spielerischen Umgang mit den Regeln	291
VI. LICHT	297
Die Erfahrung des Lichts	297
Relative Helligkeit	299
Beleuchtung	302
Licht erzeugt Raum	305
Schatten	310
Malerei ohne gezielte Beleuchtung	315
Die Symbolik des Lichts	318
VII. FARBE	325
Vom Licht zur Farbe	325
Form und Farbe	328
Wie Farben entstehen	333
Die generativen Primärfarben	336
Addition und Subtraktion	337
Generative Komplementärfarben	339
Ein launisches Medium	340
Das Streben nach Harmonie	343
Die Stufen der Skala	348
Syntax der Mischungen	351
Die fundamentalen Komplementärfarben	354
Die Wechselwirkung von Farben	359
Matisse und El Greco	362
Reaktionen auf Farbe	365
Warm und kalt	367
VIII. BEWEGUNG	371
Ereignisse und die Zeit	371
Gleichzeitigkeit und geordnete Reihenfolge	375
Wann sehen wir Bewegung	378
Richtung	382

Die Offenbarungen der Geschwindigkeit	384
Stroboskopische Bewegung	387
Einige Probleme der Filmmontage	392
Sichtbare motorische Kräfte	394
Eine Stufenleiter der Kompliziertheit	398
Der Körper als Werkzeug	404
Das kinästhetische Körperbild	407
IX. DYNAMIK	411
Einfachheit genügt nicht	411
Die Dynamik und ihre herkömmlichen Interpretationen ...	413
Ein Kräftediagramm	418
Versuche mit gerichteter Spannung	421
Unbewegliche Bewegung	424
Die Dynamik der Schrägheit	426
Die Spannung in der Verformung	430
Dynamische Komposition	433
Stroboskopische Wirkungen	436
Wie entsteht Dynamik?	439
Beispiele aus der Kunst	442
X. AUSDRUCK	447
Herkömmliche Theorien	448
Der Ausdruck ist in der Struktur verankert	452
Der Vorrang des Ausdrucks	458
Symbolik in der Kunst	461
ANMERKUNGEN	
Kapitel I	467
Kapitel II	469
Kapitel III	472
Kapitel VI	476
Kapitel V	479
Kapitel VI	482
Kapitel VII	484
Kapitel VIII	486
Kapitel IX	488
Kapitel X	490
BIBLIOGRAPHIE	493
REGISTER	509