

国家级精品课程主讲教材

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

总主编 刘境奇

图形创意

编 著 刘境奇 郑龙伟

TUXING CHUANGYI

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

国家级精品课程主讲教材

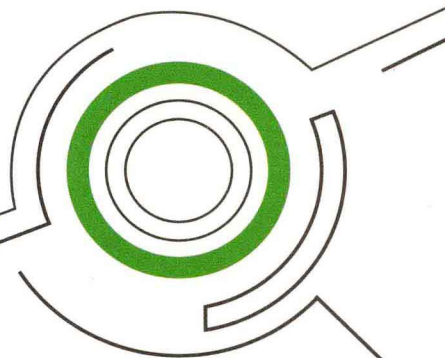
高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

总主编 刘境奇

图形创意

编 著 刘境奇 郑龙伟

TUXING CHUANGYI

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 刘境奇, 郑龙伟编著. -- 上海: 上海
交通大学出版社, 2012

ISBN 978-7-313-08969-4

I. ①图… II. ①刘… ②郑… III. ①图案设计-高
等教育-教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第200877号

责任编辑 孙 侠 陈杉杉
设计总监 赵志勇
装帧设计 赵锐颖 吴 笈
美术编辑 汤 梅

图形创意

刘境奇 郑龙伟 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

业荣升印刷(昆山)有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 9 字数: 196千字

2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

ISBN 978-7-313-08969-4/J 定价: 48.00元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-52711066

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

编写委员会

主 编 刘境奇 郑龙伟

副主编 吴一珉 王永志 彭 军 冯丽华

前言

当今,图形化的视觉传达模式已经非常普及,无论是书刊报纸、各类广告上,还是商品包装、公共环境,均可以提供多种多样的图形信息,再加之现代电子媒体形式的广泛应用,使图形的传播更加方便和快捷。这是由于图形在视觉传达方面所具有的优越性。一方面是图形的生动性、幽默性、直观性能在瞬间给人留下完整、深刻、强烈的印象,这是任何文字都无法比拟的;另一方面是图形的国际性,它可以超越语言文字的障碍,使不同国家、不同地域、不同文化层次、不同年龄的人们都能解读图形所传递的基本含义。

正因为图形所具有的这些视觉交流优势,所以说,未来将是一个图形的时代。随着商品社会的高度发达,商品将在世界领域里广泛流通,全球一体化的进程不断推进,图形的视觉传达模式将越来越被人们所重视,它将逐步弥补语言文字的不足,更好地促进世界经济、文化、信息的交流。同时,图形创意设计也因此而成为艺术设计中的一个重要学科。

为了适应这种不断发展的设计需求,作者根据长期教学的积累心得,并结合现今艺术设计教育的实际情况,编写了本教材。本教材有以下几个特点:

第一,本教材的编写舍弃了图形创意学理的探究,着力关注图形创意原理运用本身。虽借鉴了各种图形创意理论的积极成果,但我们仅仅视这些理论为工具。让学生掌握原则在于应用,而不是研究它的来龙去脉。

第二,本教材的编写着重于图形创意原理与实践教学的衔接,由浅入深、由易到难四个实践单元作了详尽的安排及相关教学图例,力图将知识的传播与实践有机结合起来,以利于教学的开展。

第三,本教材还对图形创意应用拓展的分类进行了介绍,如图形中的正负形使我们不仅关注画面本身,同时还要关注承载的媒体和环境,关注它们之间的关系构成;再如图形创意的手法同样可以被移植运用在三维设计领域中,如产品设计、公共艺术、展示设计、建筑空间设计领域对形象的象征寓意、造型手法的探索求新,都可以从图形创意方法中得到借鉴与启发。

希望本教材对正在学习平面设计的学生和正在从事设计工作的同行,以及关心、爱好平面设计的朋友们能有所帮助。因作者水平有限,谬误与不足之处敬请读者与专家们批评指正。

刘境奇、郑龙伟

2012年6月于广州

内容提要

全书分为图形创意概述、图形创意的构成形式、图形创意的程序、图形创意的方法、图形创意的应用五个章节。第一章介绍了图形创意的概念及设计图形与现代绘画艺术的关系；第二章介绍图形创意的6种重要的构成形式；第三章、第四章介绍了图形创意的程序和方法，在程序方面，依次讲解了研究设计任务、确定主题思想、选取创作素材、安排图形结构、选择表达方式5个步骤；在方法方面，着重对逻辑思维与形象思维、意象、联想、想象、意与形的沟通、解构、同构、重构加以研讨；第五章介绍了图形创意的应用，着重分析图形创意在平面设计中的应用和向三维领域的拓展。

图形创意的教学和实践分四个单元，由浅入深作了详尽的安排及相关教学图例，力图将知识的传播与实践有机结合起来，以利于教学。

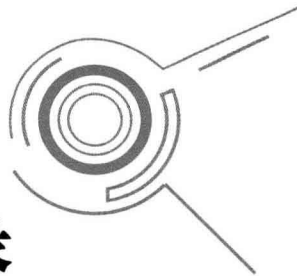
作者介绍

刘境奇

国家级教学名师，国家级精品课程《广告设计》课程负责人，国家级教学成果二等奖获得者，广东省包装技术协会设计委员会副主任，广东省美术家协会理事。

郑龙伟

广加多宝王老吉广告设计主创之一，作品获得中国广告节银奖、铜奖，中国元素金奖等。

目 录

第一章 图形创意概述	1
第一节 图形的基本概念	1
第二节 图形创意与现代绘画艺术	6
第二章 图形创意的构成形式	13
第一节 换置图形	13
第二节 异影图形	20
第三节 共生图形	25
第四节 延异图形	31
第五节 矛盾图形	37
第六节 文字图形	42
第三章 图形创意的程序	63
第一节 研究设计任务	64
第二节 确定主题思想	66
第三节 选取设计素材	67
第四节 安排图形结构	73
第五节 选择表现手法	79
第四章 图形创意的方法	93
第一节 逻辑思维与形象思维——图形创意思维的基本方式	93
第二节 意象——图形创意思维的重要元素	95
第三节 联想——图形创意的基础	97
第四节 想象——图形创意的动力	99
第五节 意与形的沟通——图形创意的发展渠道	101

第六节	解构——发掘形象整合的素材	104
第七节	同构——探寻形象整合的条件	104
第八节	重构——实现形象整合的目标	106

第五章	图形创意的应用	115
第一节	平面设计中的应用	116
第二节	向三维领域的拓展	124

第一章 图形创意概述

本章概述

了解图形创意的基本含义以及与美术作品、平面设计的关系；图形创意的起源与发展；图形创意与现代绘画艺术的关系。

知识链接

[1] 影响世界画坛的十五个流派[J]. 成都：四川美术出版社，2000~2009.

[2] 邓启耀. 视觉表达2002[M]. 昆明：云南人民出版社，2003.

第一节 图形的基本概念

一、用眼睛看的语言

自古以来，在人类的生活中人与人的交流、人与物的接触都会通过某种方式接受或传递出一

种信息。身体作为一个接受源，对信息的接受常常是多方位的，除了视觉以外，还有听觉、味觉、嗅觉、触觉四种感觉。但随着20世纪90年代的数字革命和由全球媒体的影响而带来变化时，人们在接受和传递信息方面却越来越多地依赖于单一的视觉形象。在现代人的生活中已不可想象没有电视和电话的情景，当电视进入了千家万

户，改变了传统的交流模式，人们从公共的交流空间退回到自己的家中。有的家庭，一家人吃饭的时间，也是在电视机前度过的，电视吸引了每个人的眼球，以致家庭成员之间没有时间谈心。在视像会议上，许多关系政治、经济和社会生活的重大问题都得以商定、解决，而与会者却并没有真正地坐在一起，只是通过视像联系。教师可以不出现在教室，取而代之的是预先录制好的影像，或通过卫星进行远程教学。城镇中的年轻人和小孩，在计算机游戏上花费了越来越多的时间，但每个人都单独地坐在自己的机器面前一动不动，即使是上网聊天或查找资料，也都只是眼和手的结合。在我们的日常生活中经常发生这样一些事：和朋友、家人的电话联系日益取代了亲自的拜访，而电子邮件也日益取代电话联系，成为迅速而便捷的沟通方式。在这种新的交流形式中，身体似乎完全“消失”了，以往面对面地接触时，除了言语表达，还很留意对方的肢体语言，也能感受到对方散发出的气味。然而，与此相反，电话联系中，身体已经“消失”了，但声音带有某种独特的个人特征，还是可以通过一定程度上的形象的想象，感受到对方的情绪和个人现场感。可是，在电子邮件的交往中，连这样的声音都消失了。交流在这里减少到了只剩下视觉的标志——字符。脱离身体的交流，并更多地利用视觉功能和形象思维已经成为当代生活，尤其是现代城市生活的特征。通讯产业的发展，使得这种脱离身体的交流越来越成为主流。实际上，除了传统的杂志、报纸、广播、电视四大媒体及电影在不断地用强烈的色彩和视觉图形强化视觉的冲击力和争得眼球效益外，还有互联网、计算机模拟、网络空间等构成的新的环境，从根本上改变了我们对社会生活习惯的理解。总而言之，

躲在各自狭窄的、封闭的空间内，对各种各样的视觉信息的越来越多的消费，使人们彼此之间隔离，并改变了以往面对面的社会交往和相互作用的传统形式。

一方面，这种隔离在增加；另一方面，交流的模式又以新的形式出现，并产生了特殊的亚文化。比如好莱坞的某一部大片在全球的许多城市同一天公演时，影片伴随着一系列媒体的视觉信息为大众接受，这些在现实中也许永远都不会见面的观众，却因此产生了紧密的“视觉的接触”。它们是一种新的文化实践的生动反映。在这种新的文化实践中，视觉的交流成了主导，人类的智能与个性的塑造越来越依赖于译码和使用视觉解码的能力。在不同的地域，使用不同语言的人们能接受同一种信息，这不能不说是视觉形象的功劳。

观看先于语言。儿童学说话便是先观看，后辨认，再说话。但是观看先于语言还有另一层意思，即正是因为“观看”才确立了我们在周围世界中的地位，确定被该世界包围这一事实，也正因为观看才让我们了解到对于同一种物体可以在其表面的意义上附加更深层的内涵。我们观看事物的方式，受知识与信仰的影响。在传统绘画中，鸽子只是一种可爱的鸟类，但当它以图形的概念出现在画面中时，它已被注入了另外的含义，承载着别样的情感，如毕加索画的鸽子，艺术家已经赋予视觉形象一种观念；再如地中海地区的橄榄枝象征着和平。这或许是因为人与人之间的交流，总是要有约定俗成的东西，否则相互之间就无法沟通。也就是说只有遵循社会的规范和约束，你所说的东西才会被人们所理解，交流也才会成为可能。

如何在一幅画面里通过某一个图形很明了地

表达创意呢？本课题正是基于这样的构想而展开研究的。

二、图形创意的含义

什么是图形？“图形”一词，在日常用语中是指通过绘制所表现的形象。例如，在《现代汉语词典》中，“图形”即被解释为“在纸上或其他平面上表示出来的物体的形状”。而在设计领域中，“图形”则有着特殊的含义。

“图形”在英文中称为“graphic”，它源于拉丁文“graphicus”和希腊文“graphikas”，是指书画刻印的作品或说明性的图画。

“graphic”有印刷的含义，它是一种可以通过印刷及各种媒体大量复制和广泛传播的，用以传达信息、思想和观念的视觉形式。总之，它是经过设计以说明某种信息、思想和观念的用于传播的视觉符号。这种视觉符号包括：①象征符号，如家徽、国徽、商标等；②指示符号，如交通标识、公共场所、专用标识（如服装、包装盒等上的各种图标）；③绘画性符号，在抽象的或具象的图形背后隐喻着深刻的主题思想。因此“图形”就是“创意图形”的简称；而“图形创意”就是一种视觉传达设计。

通过视觉进行的所有传达行为，无论是在古代还是现代，作为人的本性，从本质上没有变化。如咒术、节日的表现形式，手语、语言的形象化或作为视觉文化象征的建筑物、徽章、旗帜、标识，以至哑剧、舞蹈等，这些在人们的生活中都有很深的基础。由上可知，视觉传达这种凭借视觉性记号进行的传达行为，是相对于靠语言进行抽象概念的传达而言的，其本质是感性的形象传达。把要传达的内容变换成最简洁的形态

或醒目、明了的图形语言成为视觉造型上的精华。在当今复杂而发达的信息社会中，这些形似简单的图形语言其实效作用和内涵却越来越丰富。

图形创意不等于美术作品。美术作品的主要功能是审美性。美术家进行美术创作，主要着眼于美术作品本身，通过美术作品来反映自己的思想感情，以引起欣赏者的共鸣。而图形创意的主要功能是说明性，设计师进行图形创意，主要着眼于传播，设计师通过图形的大量复制和传播来传达特定的信息、思想和观念，以期为传播对象所广泛接受。

图形创意也不等于平面设计。虽然图形创意过去往往是在平面上进行的，但随着科学技术的发展，图形的设计手段由平面的绘、写、刻、印扩展到摄像、电脑制图等；信息的载体也由平面的印刷品扩展到电影、电视等立体的、声光综合的活动形象，从而使图形创意超出了平面设计的范围。

三、图形创意的起源与发展

图形创意的起源，可追溯到人类的远古时期（图1-1）。有人说过这样一句话：“逝去的人们

图1-1 中国古代象形文字

已经沉默，然而岩石还会说话。”

岩石怎么能说话呢？那是指早期人类镌刻或涂绘在岩石上的岩画（图1-2）。在任何社会

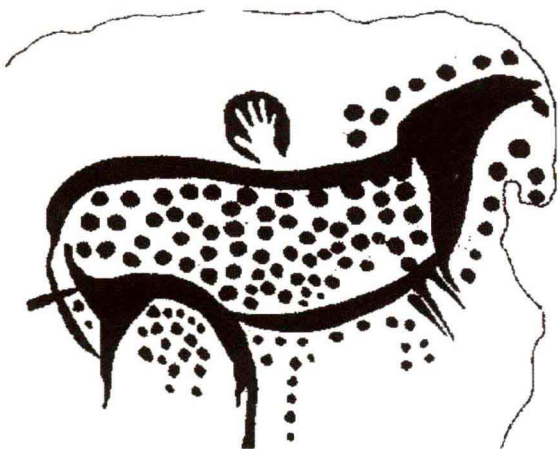

图1-2 原始岩画

里，人与人之间的交流总是首要的。人与人之间的迎来送往，各种各样的生活习俗，以至五花八门的礼仪与祭祀等，都可视为一种交流，也是一种特定的文化。在各种交流方式中，语言当然是主要的。人们要用自己的语言表达自己的东西。但是，生活中绝没有想怎样表达就怎样表达的事，某一文化群体的成员之间有共同的话题，也有他们自己攀谈的方式，这与这一文化群体的生活习惯、思想信念和价值体系有关。除语言之外，在文字出现之前，视觉表达的图画是一种很重要的交流方式。在全世界各地的林壑之间、山崖之上，先民们遗留下来的大量岩画，都是他们以视觉形象表达自己感情、交流思想观念时的产物。史前的岩画是一种原始的语言，一种文字前的“文字”。人类是先学会刻和画，然后才发明文字并学会写字的。也就是说，人类是先学会图

画表现的方式，然后才发明文字表达的方式；先学会用图画说话，然后才学会用文字说话的。岩画和文字的出现，两者相距足有三四万年，甚至更长的时间。但不管是文字的表达方式，还是图画的表现方式，目的都在于交流。可以说，文化开端于交流，语言开端于交流，岩画的开端也在于交流。正由于人类的交流有一定的规则性、体系性、符号性，才可以使人们相互之间能“读出”某种意义来。换言之，人类如果不能互相发出可以理解的信号，社会生活也就无法持续下去了，所以广义地说，文化等于交流（图1-3、图1-4）。

在对这些岩石上的信息进行系统地分析之后发现，几乎所有的史前岩画都集中在三个基本的主题上：性、食物与土地；虽然时间在流逝，年代在推移，但人类主要考虑的问题几万年来似乎并没有很多改变。

图1-3 古埃及象形文字

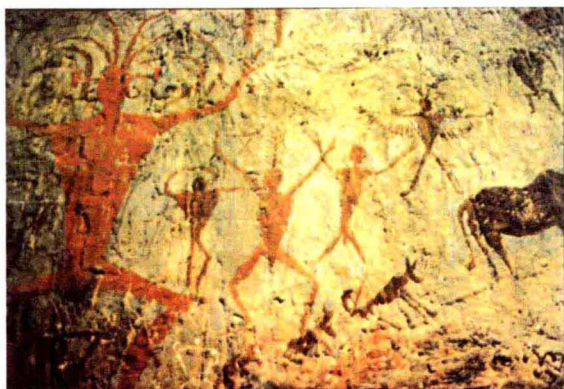

图1-1 云南沧源岩画

至于岩画视觉表达的内容,则有以下5种主要的题材:① 动物形;② 拟人形;③ 建筑和地形;④ 工具和物件;⑤ 几何图形和图形字母。但是这几种题材各自所占的数量和比重是不同的。

现在全球约有120个国家都发现了岩画,世界岩画的数量是如此的巨大,它以视觉形式表达出来的东西也极其丰富。在世界范围内,岩画这种艺术描绘出人类经济活动和社会生活的各个方面。最古老的岩画,都体现了人类抽象、综合和想象的才能,也反映了早期人类的活动、观念、信仰和实践;并对现代的人们认识早期人类的精神生活和文化样式,提供了无比丰富的资料。岩画不仅代表着人类早期的艺术创造力,而且也包含着人类迁徙的最早证明。早在文字发明之前,它成为人类遗产中最有普遍意义的一个方面。事实上,这些远古的岩画艺术,已成为原始时代的百科全书。遗憾的是,出于古今的人们交流方式有所不同,现代人已很难完全理解远古时代的这部百科全书了。

在世界岩画中,有以下三种视觉表达的符号形式普遍存在:

(一) 图画型

可以辨认的现实的形象、动物或人物。

(二) 表意型

表现为某个符号或一组相互关联的符号。有圆圈、箭形、树枝形、棒形、树形、十字形、蘑菇形、星形或蛇形、唇形、“之”字形图样,有男性或女性的生殖器的图样等。这些图形的意义,存在于它们所要传达的通常的观念中。

(三) 情感型

这些作品,看起来既不是表现实际的事物,也不是去描绘什么符号。它们的出现是一种狂热的精力的发泄,可能是为了表现对生与死的感受、爱与憎的狂热,但是也可以被理解为某种征兆或别的很敏锐的直觉。

史前的图画型作品,常常需与表意型结合在一起才能表达出一个完整的观念。但是,由于种种原因,以及年代久远,这种象形与表意结合的真正意义,我们现在已经不清楚了,只有通过学者们收集更多的材料,进行更多的观察、更多的研究,才有可能揭开这个谜底。

最后,我们不能忘记岩画是一种艺术,一种视觉艺术。审美主体与对象之间的感知媒介主要是视觉,岩画被人所感知的时候,一般通过视觉的渠道。岩画是一种悦心的创作,它的题材虽然只能反映那个时代的存在,但不容忽视的是艺术创作的想象力。爱因斯坦说:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。”岩画靠着艺术想象力使情感具象化。岩画是人类原始时代自我表达的艺术形式。在原始社会里,由于生产力低下,还没有阶级,在这个时期出现的艺术,以其特有的风格,富有魅力地反映了人类社会的童年。虽然它们不可避免地带有某种幼稚和粗糙的痕迹,但却表现出一种生动

的、朴素的和富于幻想的特色，而且这种特色具有不可为后世任何卓越的艺术品所代替的独特性和独立性。早在旧石器时代，人类的先民们就在山洞的岩石上刻画出狩猎的图像和野兽、家禽的形象，作为传播的媒介。这岩画，就是原始图形。而同时，作为部落标志的图腾，也是原始的图形。因此说，它们不仅是记事和传递信息的符号，也是崇拜物的象征，更是图形创意的起源（图1-5）。

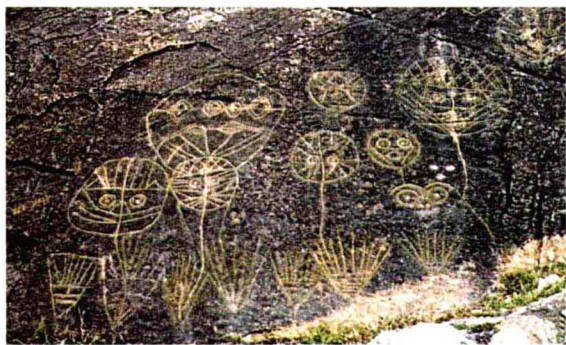

图1-5 拉斯科岩画

第二节 图形创意与现代绘画艺术

在现代图形创意迅速发展的时期，西方的现代绘画艺术也在广泛地发展着。同过去相比，20世纪绘画艺术中最有突破性的观点是关于自然世界的再现。几个世纪前的西方绘画艺术具有许多诸如限制和停止的界限，即将反映能见世界的形式作为所有油画和雕塑的基础。艺术家们出于主观原因或在想象力的驱使下，时而以敏锐的观察，时而以有意的变形，利用人物、景物、花

卉、动物等来满足其视觉上的需要。除了偶尔使用抽象手法以外，其他手法中，即使是非具象的，也能找到与客观世界的联系，这一特点，使得任何人都能欣赏一幅绘画、一尊雕塑，而不管其理解是否同创作者一样。在过去的历史中，欧洲的艺术已成为一种通用的表达方式，令人一目了然，人人皆可欣赏，人人都能理解画面的含义。可是，随着20世纪的到来，艺术家们在创作中越来越多地采用抽象手法，把对客观世界的反映加以变形和加工，并逐渐演化成为一种不可逆转的趋势。这种手法，抛弃了将客观世界作为衡量视觉艺术坐标的信条，并导致了这样一种观念，即艺术属于美学的精华。艺术家们的愿望，是希望能找到一种“环球”艺术语言。所谓“环球”艺术语言，是指创立一种无地域、风俗限制，东西方人皆能领悟，无论教养优劣、受教育与否，以至聪敏迟钝者皆能欣赏的艺术。

由此，人们不禁要问，既然艺术不表现世界可见的一面，那么，艺术究竟要表现什么呢？现代艺术的发展，恰恰证明了它具有广阔的表现天地。至于艺术家为何不去表现具象世界，其中一个重要的因素，是因为在过去，艺术家是可见视觉形象的唯一反映者，而到了20世纪，情况则发生了巨变，一方面可能和西方近代艺术在具象范围内已发展得非常充分有关。艺术演进在具象范围内已达饱和程度，风格对立面的转化已反复循环多次，创新的余地越来越小，而表现技巧与史论见识却空前丰富，因此冲出具象艺术创作框框的压力与动力比任何时候都大。另一方面，西方社会在20世纪面临并一再经历的大动荡、大震撼，显然也是促成艺术大变化的背景。资本主义危机不断爆发，最后酿成两次世界大战，人类遭遇前所未有的腥风血雨的岁月；工人阶级的斗争此起彼伏以及两个阵营的冷战等，都使西方社会

的集体心理处在种种激愤、悲观、偏颇、虚幻的情绪狂流中，它们最适于也只能在抽象艺术的主观表现中反映与发泄出来。与此同时，现代科技突飞猛进的大发展也对艺术提出了挑战，摄影的普及，电影、电视的推广以及新的电子技术的发明，已在一定程度和许多方面发挥了以形象实录生活、反映现实的作用，更迫使艺术家向科技难以插足的主观抽象领域迈进，与科技影像一争雌雄。从一定意义上说，以高科技、快节奏为主导的现代生活也要求某种迥异于传统的抽象艺术的出现。绘画和雕塑正在丧失其原有的特点，需要寻找一个新的领域，寻找未知的或其他艺术家未曾探索过的新途径、新方法。

因此，立体主义、野兽主义、机械主义、超现实主义、表现主义、未来主义、构成主义等等，如雨后春笋般地纷纷出现。现代绘画艺术已不满足于传统艺术对客观世界的摹写，而是力图在艺术作品中反映艺术家自身的主观世界。这种创作思路与图形设计有许多契合之处，从而也给现代图形创意以不同程度的影响。

一、表现手法的借鉴

以毕加索为代表的立体主义是现代派艺术中影响最大的一个流派。立体主义画家主张同一个物体可以从不同的角度以多个视点进行观察分析，并以观察所得的感觉去构成一个有节奏感的、多维的组合空间。例如人物的头、鼻子或眼睛，可同时以正面和侧面的形象在一个画面里出现用以反映画家对人物的主观印象。该流派提出了一个独立于客观世界的艺术空间的新概念，这个概念给图形的表现手法开拓了崭新的领域（图1-6）。

图1-6 《镜前少女》/毕加索

以马蒂斯为代表的野兽主义也是现代派艺术中颇具影响的一个流派。其突出的贡献是破除了传统造型理论对色彩的束缚。“野兽”一词，特指色彩鲜明，不拘一格，不管客观事物的外观如何，自由地运用强烈的色彩，构成以抽象的色块和线条组合起来的图景。马蒂斯的绘画使用轮廓线造型，并抛弃了透视，利用色彩的对比与并用产生一种独特的感觉。野兽主义的艺术处理手法，特别是色彩的使用手法，为图形表现提供了借鉴（图1-7）。

图1-7 《舞蹈之》/马蒂斯

抽象主义者把客观世界各种物体形状抽象化、简单化，而抛弃了客观世界各种物体具象的外壳，然后进一步把各种抽象的形体有机地组合成有节奏的、互相协调的、具有艺术韵味的图像。这种创作方式对于图形表现的影响是有积极意义的（图1-8）。

图1-8 《无题12》(德·库宁)

二、创意思维的启发

幻想或许是不值得正视的。但许多超现实主义者的作品却让人震撼，它们都具有弗洛伊德所形容的梦的特征，如互相矛盾事物的并置，两个或多个事物形象的浓缩，有象征意义的形象的运用等。画面中呈现出的矛盾破坏了人们对熟悉的事物的正常感知和理解，从而使人们突然意识到视觉表达的不真实性和对象的不确定性。不过，在另一个层次上，这里并没有矛盾，因为这一表面无关的并置或不合常理的呈现，却显现了另一个不可辩驳的逻辑——事物的形象并不是真实的、可触知的。而这种对自然对应关系的否定

和破坏，正是所有现代主义艺术家的创作所遵循的逻辑结构。他们通过画面所要达到的主要是一种震惊或震撼的视觉效果，同时，还希望这种震惊或震撼的效果能够超出纯粹的“精神的骚动不安”，从而在社会道德和政治的层面上发挥一种颠覆作用。

《红模特》是马格利特创作的最为著名的一幅作品。这幅作品描绘的是一双系带的靴子，其下部变形为一双脉络清晰的脚，“站”在一面木墙前的地上。画面中每一个细部都画得那样逼真。但是，是鞋的下端变成了脚呢？还是脚的上端变成了鞋呢？我们永远不会有答案。他将事物描绘得那样写实，以至没有什么东西看上去是虚幻怪异的，他总是将一些人们所熟悉的东西转变为另一些人们同样很熟悉的东西（图1-9）。

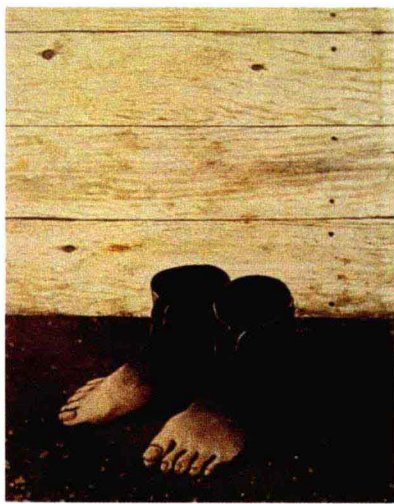

图1-9 《红模特》(马格利特)

《向麦克·塞内特致敬》是马格利特又一幅作品，画中一个打开的衣橱展露出一件挂在衣架上的睡袍，睡袍的上半截逐渐变形为人的身体，而一对乳房看上去就如同真的一样。在这里，我

们很难发现任何陌生的东西，也很难发现任何需要解释的社会的或道德的，乃至个人心理的特定含义。确实，这里有一种以出人意料的方式组成的事物的混合，但在睡袍和乳房之间有一种因其明显的密切联系而造成的（内在相似）逻辑关系。因此，在这里，震惊似乎来自对于一种熟悉性而不是陌生性的意识（图1-10）。

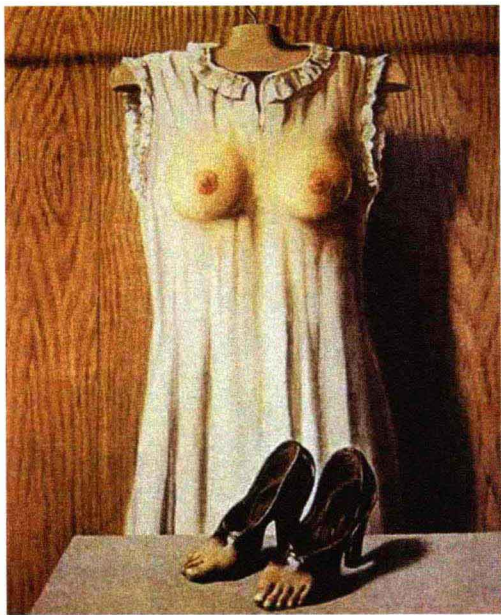

图1-10 《向麦克·塞内特致敬》：马格利特

《永恒的记忆》可以说是达利作品中最有名的一幅，也是20世纪绘画史中最为人们所熟悉的一幅。有些人将它解释为“表现出无法逆转的时间流逝所带来的强迫观念”。“软”钟表实际上是一次时间新学说的警报。它几乎如同上帝软瘫下去一样。上帝那么坚强的容貌竟如同一块黄油要流淌下来。它实际上宣布了一切事物的内在意义与外在形态的脱离。它的毁灭意义将持续到更久远的时辰之中。从中读出了游戏的奥秘——连

“时间”也是人类游戏的一个核心内容。人们用数字刻度所计量的时间几乎形成了一种专制；几乎是威逼人的一部分，与死神有着同样的功效。但在画面中时间只能软瘫，它是水中的一头怪物，怎么也无法爬上岸来（图1-11）。

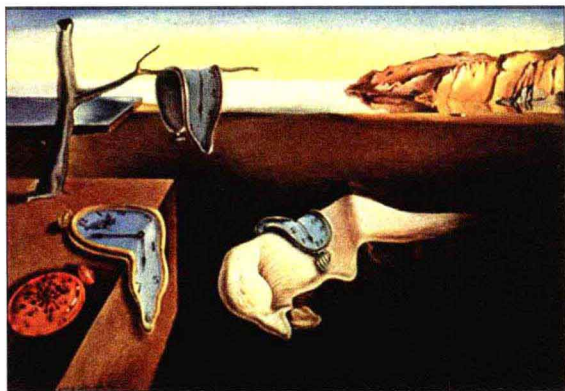

图1-11 《永恒的记忆》：达利

事物之间没有表面相似，它们或有或没有内在相似。只有思维是表面相似，它凭借着所见、所听、所知的东西变得相似，变成外部世界的表面相似物，并用“内在相似”取代“表面相似”，从而使现实的形象转化为超现实的影像。有一种叫做“同步性”的概念，将两个或多个分离的因素彼此联系在一起（并置），创作出日常生活中所没有的新图像，并在以视觉语言探索和获取这一体验方面尤其引人注目。绘画中的变形是通过将一种事物转换为另一种事物，一个躯体转换为另一个躯体，或一个躯体转化为一种事物等方式实现的。而变形作为超现实主义构图的最重要手法之一，是基于超现实主义关于现实具有不同的方面和层面这一思想之上的。

把纷纭复杂的大千世界中的各种事物简化成为最基本的几何形体或是数学关系，是现代派