

基本特征之一可以 其象形

首先取出“木”字 剖析一下它

我们随手写出“木”

而且 具有深奥构成原理 文字

“八”字向左右伸展 “木”字在古代

其上下部

圆弧 不言而喻,上面

其深深地扎

与伸向天空的树枝

粗大的树干

深深地扎在大地里

文字观的反映。

大地 枝叶向空中寻求阳光

强劲有力而震惊 如果将相连同它细微的毛根

树来说 这是最根本的。“木”字上

根系深入地下 吸取土壤中潜藏的水分

枝和干产生上升感,根带来下降感。即,枝和干贮存

“阳”的力量, 下的“阴”的作用

古文字 我们会意外地发现,现代人为使“木”这个字更稳

备了根的造型。有了它,文字造型显得活灵活现

为了获取养分而伸展开来,它吮吸着地下潜藏的丰饶力,生产力,进而也

不禁使我们要彻底地辨别它的功用

字正是在古代中国人独特的生命观背景下创造出来的独具特色的文字

根就像长了脚一样,整个树像一个活人 这正是幼小的眼睛和无邪

灵,到的 自然中隐含的奇妙的力量。古汉字在不知不

重复三次的汉字造字法其次,再看一下天气 元气的“气

它是用向上、向下反转的三条线的运动表示的。据说空

三条线巧妙地表达了大气的感觉、运动。再举

联结起来。“山”字从其起源阶段已经反映出它对“三”的拘

“三次重复”。

以三次重复同一造型的方式表示

呢?我们可以推测一下其 因。

死者的灵魂都集中在离天最近的顶端。出现还是神曲

为了强调这个支柱的高度,在其左右配以低矮的山,以强调中心耸立的唯一的山……再看第二个理由。应注意日语“山”的发音在中国和

发音都是。根据东汉时代编纂的《说文解字》这本辞典考证,“山”即“宣气散,生万物”

物的生命是从“山”产生

藏云”之说 山为气弥漫之处 气的功用产生云,云降雨。于是丰沛的

中升腾的云降下雨水,而水是五谷丰登之本

在这个大地上,山是 生生命力之源泉的精气

的关系。另一点是中国古代宗教和哲学即道教的思想。“阴阳两性”

生自“一”的本源。阴阳相交产生

征一切的数……可以认为,山的三条竖线也包含着这层意思 山 孕育着可以产生万物之

这个字为什么由三条竖线组

合三面一在此想再回顾一下第二章曾涉及的我们对人体的意识。我们的身体被认为是一体。但是身体中有贯穿中心的垂直轴,因此意识

扭动一下身体就会感到左右两侧的不同 身体分为三部分 左和右,再加上贯穿中心的垂直感觉。但是整个身

教中“一生二,二生三,但其本源是……”的思想 这种左

的身体感觉可以在许多场合合作为造型构成原理

三尊形式摆放。释迦牟尼佛居中,左右作为胁侍配以文殊、普贤两菩萨。或者阿陀陀佛居中,观世音菩萨和

说明悟彻的差异。同时表示这三尊佛在拯救人类上有着具体的不同作用。更贴近生活的例子应是大相扑的入场仪式。以横纲为中心两侧

“佛露”三力士。三人排列的姿势正好是山字。在上依上便出现了力士巨人身躯的出步 再看一下描绘富士山的画。从远处看平平的山

中间高,左右配以略低的山峰。这幅画中山顶上显现阿陀陀三尊,在不知不觉中,与 似的本

实在是妙不可言。从“木”、“气”以及“山”等字可以窥出,汉字的根本——象形性的深处

自然 用肉眼看不到的东西,试图把能量本源的作用表现在文字造型上 四角汉字

汉字。汉字纵横组合,徜徉自在,随心所欲。这在世界文字文化

则上斜线,创造出复杂的文字。以直角格为基础的造字法使人

实行“井田制”。该制度将大片耕地划成正方形(即

上交国库……在古代,中国有一种思想认为大地是

十分周密严谨。唐代的长安、洛阳等可谓其最

确信在这里。中间向左右对称地布置祭祀神

而在中国创造出来的围棋盘即这种形

盘面共有三百六十一路。三百六

它反映了道教的思想

中国围棋盘

杨晶 & 李建华译述作品

造型 的 诞 生

图 像 宇 宙 论

L I F E

A N D

M O D E L I N G

[日]

杉浦康平

著

李建华 杨晶 译

中国人民大学出版社

杨晶 & 李建华译述作品

造◎型◎的◎诞◎生

图 L 像 I 宇 F 宙 E 论

A N D

M O D E L I N G

[日]

杉浦康平

著

李建华 杨晶 译

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

造型的诞生：图像宇宙论/(日)杉浦康平著；杨晶，李建华译. —北京：中国人民大学出版社，2012. 11

ISBN 978-7-300-16632-2

I. ①造… II. ①杉…②杨…③李… III. ①艺术造型—研究 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 269526 号

long-long Book House

造型的诞生——图像宇宙论

[日]杉浦康平 著

李建华 杨晶 译

Zaoxing de Dansheng

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线：010-51502011

编辑热线：010-51502017

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京上元柏昌印刷有限公司

规 格 165 mm×245 mm 16 开本

版 次 2013 年 4 月第 1 版

印 张 15.75 插页 12

印 次 2013 年 4 月第 1 次印刷

字 数 165 000

定 价 49.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

朗朗書房

北京朗朗书房出版顾问有限公司
荣誉出品

中文新版寄语

……杉浦康平

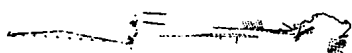
那是14年前(1999年),国庆节前夕在北京举行了《造型的诞生》中文版首发式,会场座无虚席的盛况至今难忘。

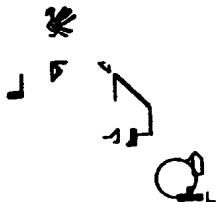
首发式上,我接过厚厚一摞新书,沉甸甸的,上面束的红色彩带映入眼帘,尤显喜庆。

我双手感觉的何止是书的重量,里面渗透着三位朋友的心血——为实现本书中译本首次出版四处奔波并承担了装帧设计的吕敬人,以及为完美呈现《造型的诞生》引证纷繁的文本、对翻译注入全力的李建华、杨晶伉俪,他们的辛勤汗水和深情厚谊,相互间心心相印的纽带难能可贵。

一股暖流在我的胸间激荡。我感到,正是朋友们的热血”倾注在一本“书”这个物体的“型”中,才诞生了联结中日的“生命纽带”。

我与两位译者相识较早——李建华是我在1978年访华时相识的,杨晶则是在1986年她留学日本时谋面。与李建华当初相遇时他才24岁。他的开朗机敏、睿智和雷厉风行的作风征服了一行二十几位年长得多的日本人。与这位杰出青年的相遇,让人预感到中国的光明前景和蓬勃朝气(与两位的邂逅详见初版《造型的诞生》著者序文)。

与杨晶初次见面时她的话题让人意外，是与野间宏、佐佐木基一等战后日本文学家们的亲密交往，以及她从事的日本近代政治史研究。才思敏捷的她，对日语驾轻就熟，渊源有自。

《造型的诞生》初版发行已过去14年，2013年的今天，世界出现了大变局。中国的人口和经济实力突飞猛进，与印度一起发展成担当未来世界的主要大国。乘北京奥运东风，年轻人在美术、设计、音乐等所有艺术领域大展宏图，敏思泉涌，正在发挥引领世界的力量。

吕敬人坚持对东方制本术发扬光大的中国特色装帧设计，他的设计工作令世界出版界热切关注。李建华、杨晶伉俪翻译了大量日本的重要作品，他们站在中日两国文化交流的前沿，合力谱写着务实交流的历史。

据悉朗朗书房策划出版“杨晶&李建华译述作品”系列，选编两人既往翻译著作中题材广泛的内容以飨读者，可喜可贺。这在日本是不可想象又极富创见的选题策划。

对中日交流永恒的基础、联结中日文化的“语言”的“造型”、“语言的桥梁”的诞生，送上由衷的祝福。

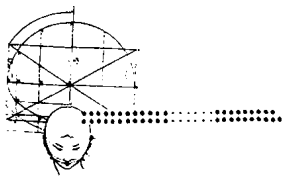
2013年3月吉日

著者初版序

「生命记忆」和「万物照应」

杉浦康平

《造型的诞生》能千里迢迢奉献给我尊敬的、中国的相于良友，令人大喜过望。这本涉及内容广泛、图像丰富的书，在中国三位朋友诚挚的友情相助以及日中两国诸多人士的热心支持下，中文版得以问世。首先在此向他们致以由衷的谢忱。

《造型的诞生》由十二章组成，在执笔过程中，我的脑海里不断浮现两个主题。

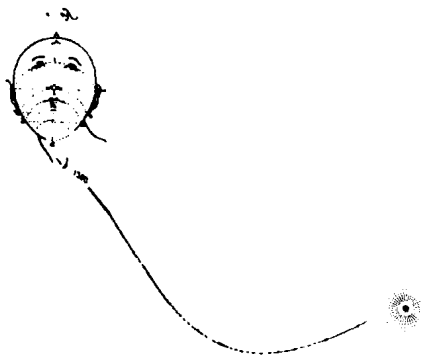
一是蕴含于《造型的诞生》渊源中的“生命记忆”。

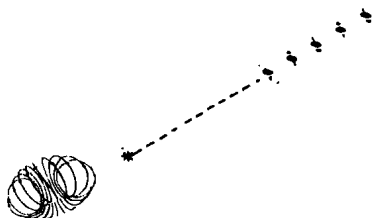
二是本书中展现的种种“造型”尽管主题各异，超越各国文化范畴，但仍然相互“连锁”、相互“照应”。可以说，广为大众喜爱、认同的“造型”永远超越时空，将文化的广博凝聚在一起。

这两个特征对本书中出现的种种“造型”带来独特的亲和性，成为其集中统一的源泉。副标题“万物照应剧场”即缘于此。

首先来看第一点——有关“生命记忆”的问题。

我们生活在现在（现代）这个时间链中。人只要活着就很自然地朝前走，向前、一直向前。现代人全身心地投入工作，一心扑在现在和接踵即至的未来时势上，往往将注意力集中在眼前的事物，无暇旁顾其他，而容易把过去

时间的沉淀置于脑后。

但是，只要“稍一”回首，重新审视自己，便会发现人们内部积蓄的种种体验和丰厚的实践。不言而喻，这就是以往从未间断过的生命活动所产生、并随着时间研磨成形的沉积物。

它不仅仅停留在个人的人生体验上，而是与更久远的、父母给予的东西乃至与上古祖先的力紧密相连。而且，每一个细胞以及隐含其中的 DNA 排列上也分明地刻印着这绵延几十亿年生命的历史记载。

即，直至细胞及细胞核的层面，丰赡无比的过去这个时间襞形成了我们的全部存在或感知、理性的纤细震颤。这就叫作“生命记忆”。

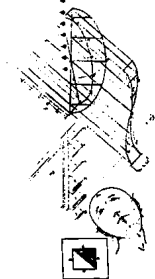
感受“造型”之美，并为之感动。这种感受力的源点必然受作用于无数生命体为生存不惜一切的、真挚勇敢的行为，以及由这种行为培养起来的深刻的审美意识。

一个“造型”，一件作品为千万个公众接受、喜爱，成为人们共有的美的财富，其背后蕴含着“生命记忆”不可估量的作用，她超然于当今一个时代、现在（现代）的时间链。

本书十二个章节所囊括的话题中，字里行间饱含对生活于“现在”的我们动辄忘却的“生命记忆”所引发事象的畏葸之念。

以下再看第二点——“各种造型的相互连锁”、“相互照应”的问题。

我们可以注意一下人体结构。人体以体轴为界，呈左右对称的形态。在外观上的对称性并非仅限于人类，它几乎涉及地球上所有的生物形态。

这种对称性与世界上各种相互对立的其他事象，特别是内心世界中浮现出的意象的对立组合很自然地连在一起。于是，右与左、前与后、天与地、过去与未来……这些时空的延展乃至黑与白、红与蓝、阴与阳、生与死……涉及大千万象的无数对立项便显现出来，呈现在我们眼前。

这种意象的对立性并非仅限于某个文化圈，它与人类创造的几乎所有文化相融通。

融通的概念……这恐怕与以“生命记忆”为依据认识问题的方法有关，融通可以将多个不同文化圈凝聚在一起，产生“相互连锁的造型”、“相互照应的造型”。

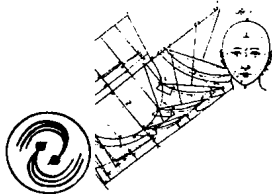
在本书中也探讨了蕴含于形形色色事物渊源的对称性、对立性，从人的两个眼球或左右对称的手以及手指结扣的造型、涡旋纹样、曼荼罗佛像图……到文字、书籍、地图乃至宇宙观……并对原本两个事物的对立面互相流动，互相融合，变为一体，即“二即一”的过程做了观察和分析。

这是贯穿于古代中国或古印度探赜索隐之“造型哲学”的大原理：万物相互照应。

我认为，美的造型、感人的造型建立在源远流长的“生命记忆”基础之上，她超越其主题和国界，相互“连锁”，相互“照应”……

本书的十二章将上述“二个”特征融会贯通，又使其浑然“一体”。

《造型的诞生》中文版的问世则是建立在另一个同时性存在、超越文化圈的“连锁”和“照应”关系上。那就是中国与日本、韩国与日本、印度或

东南亚与日本跨越亚洲文化圈的人际交流与友情的大圆环。

十年前，吕敬人来到日本，到了我的事务所。他和蔼可亲，笑容可掬，谈吐大智若愚。我们（包括助手）从相遇的瞬间便互相产生了深厚的友情。他是从动荡的中国现代史中走过来的。他为人处事、生活态度始终温文尔雅，但其推进中国图书设计事业的意志和热情却像钢铁一样坚定、炽热。

我们认真地讨论了日中交流史、当今世界诸多问题以及对文化动向、近代装帧设计史的种种看法。在他的激情和他受中国文化熏陶的教养激发下，我们中间展开了五花八门的话题。在探索具有亚洲特色装帧设计的可行性方面，我感觉新鲜的观点源源涌出。这可能就是促成本书中文版问世潜在的背景。

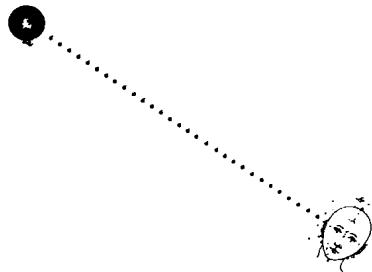
本书中包括多个我愿与中国朋友共同思索和解决的问题。它们是站在与现代西方文明史观不同的视角，通向东方思维方式的纲。我愿以本书出版为契机，对吕敬人的执着追求作出响应，锲而不舍地探讨这些问题……

杨晶和李建华担任了本书的翻译工作。特别值得一提的是我和李建华在中国的相遇富有戏剧性。

1978年我首次访华，新中国的清新氛围犹在。在我们对绚丽多彩的古代文物惊叹的同时，遇到了一位青年，一位生气勃勃为我们一行（由二十多名经验丰富的编辑组成的访华团）导游的年轻人。他当时二十四岁，日语娴熟，谈吐诙谐，谈笑风生。他对历史、少数民族文化也很了解，在茶余饭后聊天时给大家讲阿凡提的故事，让人忍俊不禁……这就是年轻时的李建华。

同日本年轻人的常态相比，当时他泼辣的工作作风使全团的每一个人深

受感动。大多数团员认为访华的最大收获之一就是认识了他。

二十年岁月荏苒。他留学广岛，以后又在禅文化研究所工作，而我们之间的交往绵延至今。此次，李建华和曾就读东京大学大学院才女杨晶（夫人）两位完成了本书的翻译。本书题材涉猎广泛，想必翻译工作一定格外艰辛。

日方出版社——日本 NHK 出版的道川氏亦对中国文化造诣颇深。他欣然应允吕敬人出版本书中文版的提议，于是联结中日两国出版界的圆环应运而生。

人
字

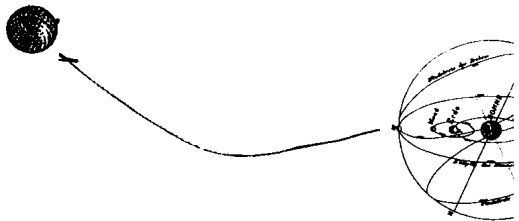
另外，佐藤笃司向留学期间的吕敬人习得灵妙的太极拳，其功效产生的充实气力使他设计出圆通的日文版本。

我要感谢中国青年出版社给予本书出版的精诚合作和默契配合。

另外，我还要感谢敬人工作室的工作人员充满创造力的合作。在他们的竭诚努力下，这部巧用原书意象的、绝妙的中文版与读者见面了。

各种“连锁”和“照应”的圆环是本书的基础。但愿这个珍贵的圆环不仅在出版和设计方面，而且在加强世界相互理解、重建地球环境的领域拓展更为广阔的空间……

1999 年 6 月于东京

初版序

走近杉浦康平的宇宙世界

聆听注入「生命力」造型的历史回声

……吕敬人

十年前，那个色彩斑斓的季节，踏着撒满红黄落叶的僻静秋街，走进涩谷并木桥附近一幢名为“青山秀和”的高层公寓，绕过发出潺潺水声的青竹山石和式厅堂，上电梯，出五层，拐进一条长长的过道，在插着“507·杉浦·PLUS EYES”标牌的门前止步，按门铃，叮咚……

经讲谈社综合编纂局畑野文夫局长预约，由唐沢正彰编辑部长陪同专程拜访被誉为日本设计界的巨人、视觉信息设计的建筑师、世界著名平面设计大师的杉浦康平先生。

杉浦先生毕业于东京艺术大学建筑设计科，早年曾任德国著名的乌尔姆（ULM）造型大学客籍教授，现任神户艺术工科大学教授。先生酷爱东方哲学，对中国文化抱着极其浓厚的兴趣和炽热的情感，他将西欧的设计表现手法融入东方哲理和美学思维之中；他赋予“设计”全新的东方文化精神和理念；他的书籍设计注入现代编辑设计的生命和手段，意在创造内容的新形式，而非止乎表面的装饰；他的艺术活动还触及西藏宗教艺术、汉字研究、音乐、戏剧等文化艺术活动的策划、组织、演出；他是现代书籍设计实验的创始人，视觉图表的创造者，曾在日本掀起了一场设计革命……

门开了，屋内飘出一丝悠远的东方音乐，迎面走来一位目光炯然、神态安详、举止儒雅的长者，身着橙黄色印度 KURTA，长襟宽袖。也许是过于紧张，也许是行前所闻传言中先生非凡的艺术经历和异于常人的修为，我感觉眼前的先生周身散发着令人炫目的光辉，一时间疑是神灵再现，亦或是菩萨下凡……

“您好！”一句发音不太标准，但洪亮热情的中国话，把我从遐想中唤醒……

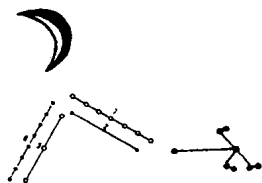
从那天起，我被先生的艺术才华和人格魅力深深吸引。不久，我又获得杉浦先生的奖学金来到先生的工作室学习，成为他的学生，有幸经常聆听他的授课和教诲，朝夕领略他的渊博和智慧，以及他思若泉涌、行似疾风、声如洪钟的风采。

多年来，不仅在艺术设计理念方面得益颇深，在生活态度和人生价值、世界观方面也得到恩师点拨和指引：一丝不苟的工作作风，诲人不倦的治学精神，不耻下问、广学博取的求知欲望，不宣扬自己的开阔胸怀，宽容他人的豪爽性格……

先生经常谈到东西方哲学思维之不同。西方人强调人本，东方人则强调以自然为中心，人是自然的一部分。西方人的世界用肉眼是看得到的，而东方人心目中的世界是不可视的，她存在于精神心灵之中。东方人的自我心中要有大宇宙的存在，人的生命要融合于整个自然宇宙之中。

先生的“纯真”演化成精神的关注、极具热情的创造力，几乎他的每一

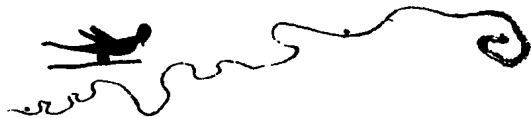

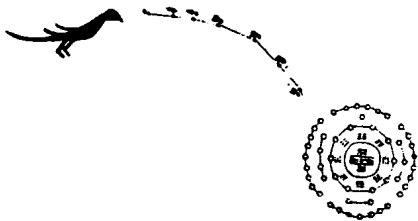

个设计都富含意念，具有前所未有的多样化和创造性；是注入丰富内涵的生命的设计，而不是机械的物象构成和色彩游戏。他的书籍设计作品贯穿了他将信息视觉、触觉、听觉、味觉五感共存的活性化创造的大胆实验，以至多少作家、读者为他的作品所感动，多少设计家学习摹仿他的创作形式。

他策划组织设计的众多展览，如曼荼罗——出现与消亡展，亚洲之宇宙观展，花宇宙——染·织·饰展等，均引起了日本国内外极大的反响；他受不丹王国政府之邀为其国家设计充满民族特质的邮票；他首开将时间、空间、物量相对视觉化之先河，创造了世界第一个时间轴地图、味觉地图、人生地图……这种具有超乎想象的图像解析信息传达方式；他对文字研究一如对音乐的爱达到了一种痴迷的程度，他在《活字礼赞》一文中提出汉字造型的直角思想，其起源为中国古代“天圆地方”的宇宙学说；他为“写研”做了解析汉字专题的年历，连续了二十年；他编著的《文字的宇宙》《文字的祝祭》充分体现了“杉浦文字论”学说的结晶；他策划制作的《星星的书》运用立体凸面镜和特殊的平面印刷技术实现四维空间的宇宙图像，是世界稀有的奇书，在日本已经再版三十多次，世界各国也纷纷出版。

“杉浦图像学”的核心是曼荼罗的独创性研究，《圆相艺术工学》是曼荼罗图像研究的延伸，他潜心于丰饶的曼荼罗的宇宙论中，逐层剖析神秘的宇宙圈中人类生存的生死观；杉浦先生设计的《传真言院两界曼荼罗》运用中国及日本传统的经折装、卷轴装和西方线订装等六种书籍形态合成一函，东西书籍文化融为一体，可谓是具有历史性创想的书籍设计精品，此书荣获

1982年德国莱比锡世界最美的书设计评比金奖及其他多项殊荣。

杉浦先生的创作范围和兴趣已远远超出平面设计的范畴，而更多集中于亚洲文字生态圈的研究和亚洲文化精神内涵的探索，从图像表象中去解释深植于亚洲人民内心的形象和概念，探寻人类传承的秘密和生存的凭依。《造型的诞生》就在这一研究过程中诞生了。

先生以其丰富的联想力和敏捷的判断力，以及细密严谨的学术研究精神，在浩瀚的时间之流中搜寻人类文明起源的线索，正是对现代文明的一种反思！杉浦先生认为当今人们处于一个“饱食年代”，在如此庞大的物质泛滥的环境中，深入思考、选择未来的能力却在大大下降，人类几千年文化之根在当代人心中渐去渐远。物质的富庶并不说明内心精神世界的丰裕。世界各民族的优秀文化是靠世代一心一意的日积月累，才闪烁出如此夺目的光彩。现代人既领受着这种文化之光的洗礼和恩惠，却不去仔细辨析理解、心存感激，而是急功近利，忘记传统的价值——现代文明的根，是多么的可悲。

“造型的诞生”是一个看似简单，实则繁复无边的过程。它潜存于民族文化深层意象之中，难以用语言来表述，却折射着社会文化演进的错综迷离的关系。浅显直觉地去理解造型，即是“通过五官感觉捕捉到的物体形态”或者说是“显露于外表的姿态、外形”。然而，深入追溯每一种造型产生的渊源，我们可发现人类在与大自然及整个宇宙的接触中不断创造出令人眼花缭乱、千姿百态、孕育着生命力的种种造型形态：文字的造型、人体行为的

造型、宗教崇拜的造型、书的造型、地图的造型……她们与人类的生存息息相关，与历史社会的发展、人类文明的进步绵绵相连，人类智慧所产生的想象力瞬间创造了令人叹为观止的造型世界。

“造型的诞生”不仅仅是视觉图像的寻根追源，杉浦先生用“万物照应剧场”这个称谓，在我们面前展现出通过某一造型或现象的反复观察、引证，从中映射出纷繁的古老文明的迷人舞台。浓缩其中的相辅相成的人文关系和文化含量，就像编织一张人类历史社会发展的关系网。所谓“照应”，正是先生以图像这一个有趣可视的主题作为切入点，关照社会历史发展、文化生命衍生、人类智慧不灭的联系。

1998年初春，杉浦先生的著作《日本的造型·亚洲的造型》中文版在台湾地区首次发行。此书的出版人——雄狮美术出版社的总编辑李贤文先生在出版序言中有一句精彩的阐述：“古老文明是根、是活水的源头；当代文明是花，是分割的片段。杉浦先生有感于此，所以奋力接续古老文明，建构有生命光彩的当代文明。”我非常同意他的说法，这也正是我们今天出版这本书的初衷。但愿用心去阅读她，认识她，同享古老亚洲文明的源头的姿容，聆听注入“生命力”造型的历史回声。

在这里首先要衷心感谢本书的著作者杉浦康平先生，当我提出出版中文版的要求，立即得到先生的授权，并给予种种关爱和指点。同时感谢日本NHK出版的道川文夫先生，他为此书能在中国大陆地区出版亦注入了热情的关照。感谢本书的翻译者李建华、杨晶夫妇，在百忙之中一丝不苟地查阅各

种专业资料，一遍又一遍地译校修改，为准确无误地将本文的精神传达给读者，投入大量的精力和时间。还有杉浦先生的得力助手、优秀的书籍设计家佐藤笃司先生鼎力相助，他是此书的装帧者，为了把握中文版的质量，往返于日本与中国之间付出多少心血，在此向他们表示由衷的谢意。另外，要感谢中国青年出版社社长胡守文先生，这个选题一直得到他的大力支持。谢谢设计工作室的助手们——德浩、魏梵、王林杰、曹莉夜以继日的辛苦劳作。

最后值得一提的是杉浦先生事务所的名称“PLUS EYES”，直译是复眼，即昆虫的视觉器官，由无数个六角形的小眼构成一个繁密的多眼体，当时我甚感困惑，请教先生，得知这是复眼的联想引申——“多视点”，噢……对宇宙万物，对昨天、今天、明天多层次、多角度、全方位地观察、解析、探究……这正是杉浦理念的精髓啊。让我们走进杉浦康平的宇宙世界，去感悟其中意蕴无比的广阔天地。

1999年4月于北京

