

松田行正

编者

matsuda yukimasa

圆与方

e functions of circle and square

从圆形和四方形衍生而成的护符、宇宙图像、书法、符号，还有视觉诗等……

CONSTELLATION

由星座而来的意象思考的世纪

向井周太郎

解说

mukai shutaro

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

圆与方 / (日) 松田行正著 ; 黄碧君译.

— 北京 : 中央编译出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5117-2082-5

I. ①圆… II. ①松… ②黄… III. ①平面设计—

作品集—日本—现代 IV. ①J534

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第042813号

円と四角

Copyright © 1998 by Matsuda Yukimass

First published in Japan in 1998 by MATZDA OFFICE., LTD.

Simplified Chinese Translation copyright © 2014 by CCTP

Through Future View Technology Ltd.

All rights reserved.

本書譯文由台灣漫遊者文化事業有限公司授權使用。

圆与方

出版人: 刘明清

出版统筹: 薛晓源

责任编辑: 张维军 饶莎莎

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座 (邮编: 100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) 52612342 (编辑部)

(010) 52612316 (发行部) 52612315 (网络销售)

(010) 52612346 (馆配部) 66509618 (读者服务部)

传 真: (010) 66515838

印 刷: 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

成品尺寸: 140毫米×234毫米 15印张

版 次: 2014年5月北京第1版

印 次: 2014年5月第1次印刷

定 价: 98.00元

网 址: www.cctphome.com 邮箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: 010-66509618

1	aftermath + mass	011
2	stir + unification	033
3	cover + blank	055
4	circumference + filling	077
5	revolution + matrix	099
6	emission + reverberation	121
7	kaleidoscope + flicker	143
8	swirl + labyrinth	165
9	spiral + confusion	187

CONSTELLATION
由星座而来的意象思考的世纪
从具象诗的观点出发

向井周太郎 209

014038831

J534
63

圆 与 方

the functions of circle and square

向井周太郎

解说

松田行正

编著

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

北航

C1726449

J534

63

1	aftermath + mass	011
2	stir + unification	033
3	cover + blank	055
4	circumference + filling	077
5	revolution + matrix	099
6	emission + reverberation	121
7	kaleidoscope + flicker	143
8	swirl + labyrinth	165
9	spiral + confusion	187

CONSTELLATION
由星座而来的意象思考的世纪
从具象诗的观点出发

向井周太郎

209

本书主要收录了从圆形和四方形衍生而成的护符、书体 (calligraphy)、宇宙图像、符号 (sign)，还有视觉诗。说到关于圆和方的论述著作，除了有以九十岁高龄、于1998年去世的意大利艺术家布鲁诺·莫那 (Bruno Munari) 的名著《圆+正方形——其发现与发展》(1971年/美术出版社)，另外还有搜罗了世界各地的图像，由杉浦康平所著的《视觉传达》(ヴィジュアルコミュニケーション [Visual Communication], 1976年, 平凡社)，杉浦钻研图像领域甚深，有多本关于此类主题的著作。本书在推崇这些先驱的经典名作的同时，也试图收集以圆形和四方形延伸出去，且与西洋炼金术相关的护符、宇宙图像、中国和日本的古老护符，还有在20世纪中期以西德和巴西为首的具象诗 (concrete poetry, 又称视觉诗) 运动的作品；其内容大部分属于接近于形状的文字，或是和文字相关的图案。所有的图案都有一个共通点，那就是“美丽”。

中国汉朝后期出现了天圆地方说：圆形的天之下，有着延展开来的方形大地。结果圆变成自然和宇宙的代表，方形则成为代表超越动物领土的人工境界。不论如何，汉字本身的方形结构可说是包括了多样意涵的一种宇宙图形文字。心理学家荣格 (C.G.Jung) 认为，人的心灵体验其根本可以用“形状”：圆、方形、十字、螺旋来表示。这些形状是人类在思考时最容易联想到的代表典型吧。俄国心理学家拉札列夫 (P. I. Lazarev) 在利用声音的刺激产生的残留影像实验中声称，如果提高声音的振动数，从某个振动数开始，残留影像会从圆形转变成四方形。不用说，这似乎是一种声援荣格的原型说的实验。果然，圆形和方形与知觉似乎有着密不可分的关系。

本书将收集到的520个图案，依造型的相似度分成81组圆形和四方形，然后再将这些相似且有着前后演变关系的图形再细分，归类成九个章节。有以20世纪前半叶的前卫艺术为主的图、和具象诗相关的图、19世纪末中国白话文运动的图案，还有日本的阴阳道、或是以螺旋为主的迷宫，每章都具有象征性意义，如以不同的弱低音旋律吟唱着。各章的英文名称则和弱低音有着相同的调性，以极松散的调性贯通连结在一起。但是，第一章的开头介绍俄国画家马勒维奇（Kazimir Malévitch）作品中最完美的圆形和四方形。就像马勒维奇所期盼的，这些图案如被当成“神圣图像”（Ikón）受到崇拜，也不会令人惊讶，其所隐蔽于内部的形状，被认为是最原始的“形状”之极致。图案号码处加上★号者则几乎都是在上世纪60年代就被完成的具象诗。虽是闲谈，具象诗的“具象”其实并非字面上的意思，而是从荷兰风格派（De Stijl）的杜斯伯格（Theo van Doesburg）提倡的“具象艺术”（konkrete Kunst）而来的。它所表现的艺术形式，不再只以自然界已有的事物为主，而是更进一步地呈现一种不受限于任何色彩和形态，纯粹表达自我视觉图像的具体表现，且为了和“抽象”有所区别，才以“具象”称之（详细内容请参考书末向井先生的解说）。更深入地说，因为“具象”（concrete）、“超现实”（surreal）、“达达”（Dada）都是抽象的词汇，后来的人皆以其既存的印象继续延用之，但如试图加入创新的概念，让原有的价值观被改变，或许也会令人感伤。和具象诗运动渊源极深的日本前卫诗运动推动者北园克卫在1960年代末提倡“造型诗”（plastic poem），他是当代具有重要地位的先驱人物。此外，1980年代初，Techno band和塑胶（plastics）出现，“plastics”有着希腊文“可以创造出任何形状的东西”的原始意

义，这个概念成为最先进的意象开花结果，因为和“塑料袋/乙烯基（vinyl）”一样很便宜，立即蔓延并被广泛使用。但是，到了20世纪末环境问题浮上台面，“plastic”滑落到最不可信任的极恶劣地位。本世纪以来，现代的最大特征如果说是持续不断地大量生产以至淹没了地球的话，现在这种恶劣的现状，以颠覆的角度来看，要以完全是边缘者的“plastic”概念再度成为前卫宣言也不是不可能的。

向井周太郎先生在书末提及了本书所阐述的主题，也就是在人类历史中圆和方的边缘的视觉诗，在法国象征主义诗人马拉美（Stéphane Mallarmé）之后，经历了20世纪初由未来派发展而成的前卫美术运动，演变成上世纪50年代的具象诗运动历程，以及后来对日本所产生的影响。具象诗虽然是一个容易理解的形式框架，但却同时拥有概念艺术（conceptual art）的难解特性，其诞生与发展可说是极为戏剧化。或许是因为从向井先生的著作中获得许多灵感，因此能邀请他为本书执笔真是无比的光荣。另外则要感谢米泽敬先生，他帮忙联系向井先生，同时也尽力给予很多协助，在此致上我万分的谢意，当然也感谢事务所的所有同仁。

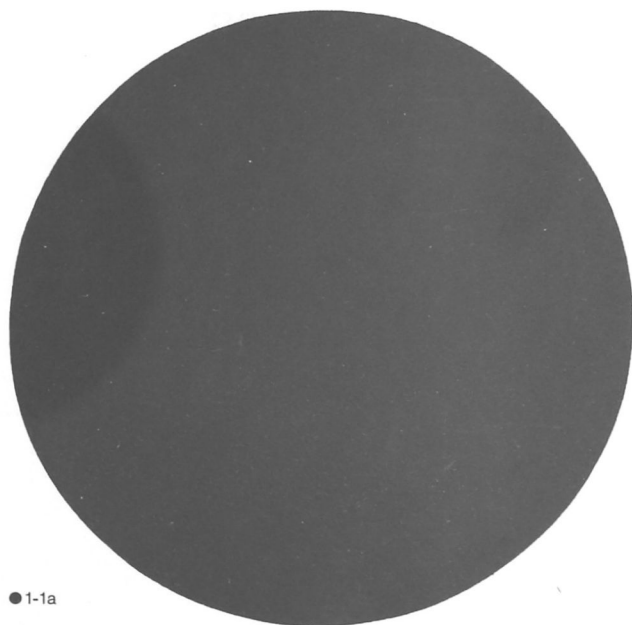
aftermath + mass

1

● 1-1a——马勒维奇 (Kazimir Malevich) 《黑圆》，1923年。马勒维奇的时代过后，回到半具象之前最后散发的光芒。

● 1-1b——兹瓦特 (Piet Zwart)，荷兰电缆制造工厂NKF的广告，1926年。兹瓦特为风格派设计师，以将标点符号的效果发挥至极的设计而知名。

● 1-1c——消失图形。凝视上面的点1~2分钟后，下面的横线将会消失，之后再视线移到白色的纸上，视觉残留将只出现横线，点会消失。生物的知觉系统有一种“习惯”的适应现象，同样的刺激持续一段时间后，将不再发出信号。
知觉的宿命就是感应瞬息不断的变化。

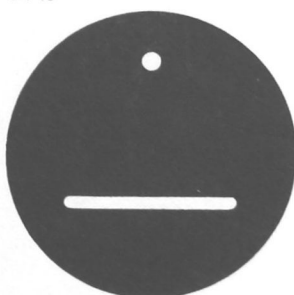

● 1-1a

● 1-1b

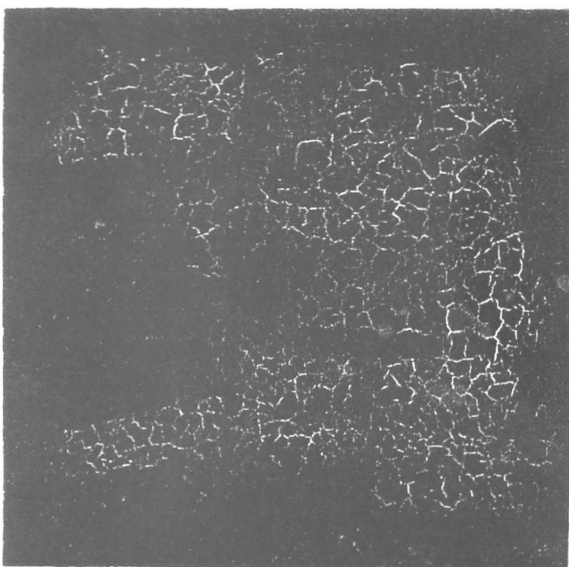
● 1-1c

■ 1-1ab——马勒维奇，“四方形”，1915年。
a→也称为“白地上的黑色方块”（*Black Square on a White Ground*）。
提倡绝对主义（suprematisme）之马勒维奇的代表作品，同时也是俄国前卫派（Russian avant-garde）巅峰时期的作品。

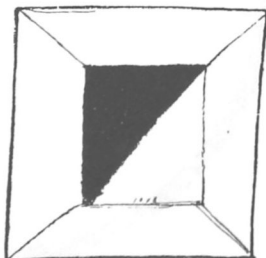
取代俄罗斯圣像画（Russian Icon）成为崇拜的对象，一般被装饰在房间的四个角落之一，就像可将所有东西吸入的、黑洞一般的巨岩（monolith）。

b→马勒维奇在思考出“四方形”之前的作品。马勒维奇的黑色四方形在歌剧《战胜太阳》（*Victoire sur le soleil*, 1913）中首度发表，出现在第五场景的背景布幕，被设计成部分被侵蚀的形状。这是当时的速写图。

■ 1-1a

■ 1-1b

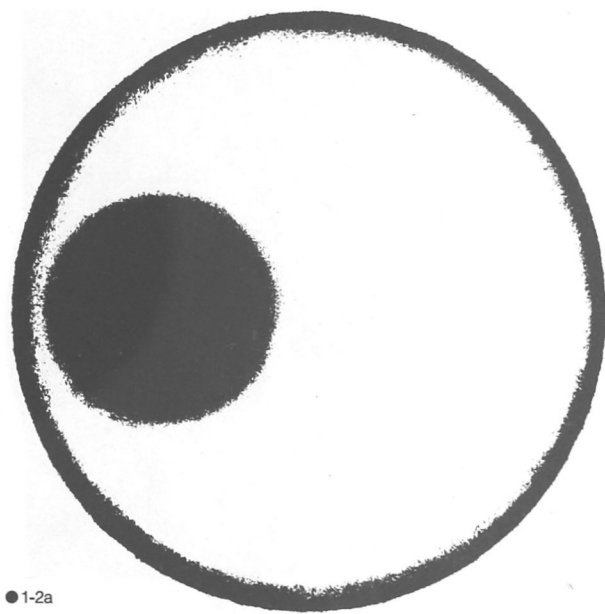
●1-2a——罗琴科 (Aleksandr Mikha-ylovich Rodchenko), 《无对象构图: 白圆》作品 (*Composition*), 1918年。罗琴科虽然受到马勒维奇的静谧“无对象”的影响, 对于马勒维奇的《白上的白》(*White on White*), 罗琴科诠释并演变成《黑上的黑》(*Black on Black*), 这件作品综合了上述二件作品。

●1-2b——莫霍伊-纳吉 (László Moholy-Nagy) 的摄影蒙太奇 (*Photomontage*) “为什么我总是如此美丽呢?”, 1925年。

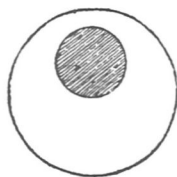
●1-2c——宫武外骨汇编的17个文字集, 出自收录狂句的绀名纹帐。“水煮蛋横切面”, 不出声一声三声卖蛋贩 (译注: 最后一句为收录的狂言。狂言是类似俳句的颂歌, “纹帐”为收录

图案纹样的册子。)

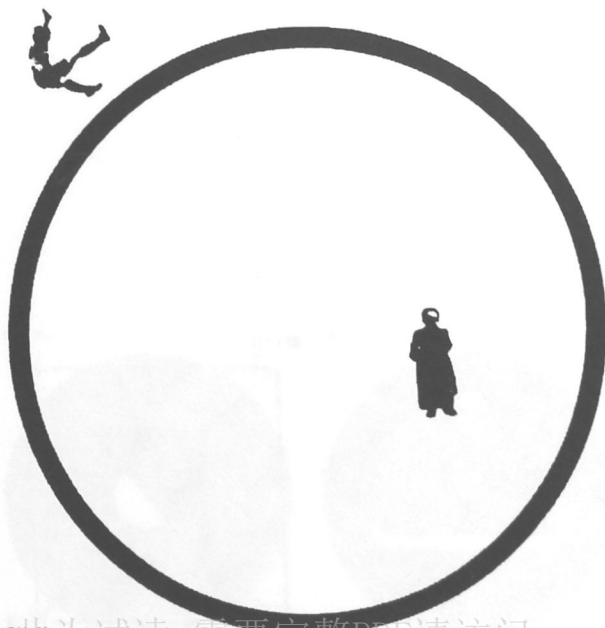
●1-2de——圆形图。d→白隐禅师 (Hakuin)。e→盘珪永琢 (Bankei Yotaku)。都是出自江户时代。

●1-2a

●1-2c

●1-2b

●1-2d

●1-2e