

亞洲的 圖像世界

雄獅美術

杉浦康平——著
莊伯和——譯
萬物照應劇場

J532
2006.2

Handwritten scribble or signature.

Handwritten mark or signature.

亞洲的圖象世界

萬物照應劇場

● 作者——杉浦康平

● 譯者——莊伯和

● 發行人——李賢文

● 文字編校——林銘勇＋葉益青＋鄭麗卿＋王昭華

● 版權事宜——葛雅茜

● 美編協助——曹秀蓉

● 出版發行——雄獅圖書股份有限公司 台北市忠孝東四段二六巷三弄十六號

電話——(02)2777-3631 傳真——(02)2777-5575 郵撥帳號——010103713號

● 美術指導——杉浦康平 ● 圖版構成——佐藤篤司 ● 版式设计——王豪閣 ● 電腦製作——大西久美子

● 打字——正豐電腦排版有限公司 華冠電腦排版有限公司

● 製版印刷——沈氏藝術印刷股份有限公司

● 初版精裝本出版發行——一九九八年元月一日

● 二版一刷(平裝本)——二〇〇五年一月

● 定價——四八〇元

國家圖書館出版品預行編目資料

亞洲的圖像世界：萬物照應劇場／杉浦康平著
 ；莊伯和譯．—二版—臺北市：雄獅，
 2005〔民94〕
 面；公分
 參考書目；面
 ISBN 957-474-088-9（平裝）

1.圖案-亞洲 2.民俗藝術-亞洲

9613

94001963

亞洲的圖像世界

萬物照應劇場

出版序

諦觀

亞洲古老文明

十七年前，一九八〇年十月的某一天，突然收到曾經擔任《民俗台灣》雜誌編輯池田敏雄的一封中文來信——「我介紹杉浦康平先生，

他是很有名的國際美術設計家，他對於貴國的『繪文字』（例如道敎咒文、龍字、虎字等等）很有興趣，他希望訪問貴國參觀歷史博物館，調查貴國的繪文字……」

當時家父剛剛病逝，守喪期間的我，根本無心去照應這件事。不到一星期，收到杉浦康平一封文情並茂的長信，我不禁為其誠懇的態度動容，協助他尋訪的工作。這次的機緣建立了我們往後深厚的友情。

東京藝術大學畢業後即開始從事書籍設計的杉浦康平，發現日本的

傳統文化知識不能滿足他對種種亞洲視覺傳達符號的好奇，於是由一九七〇年起，他開始旅遊亞洲諸國，遠到印度、不丹等國，追尋文明的起源。在浩浩文化歷程中探蹟索隱，細細觀察任何可能的線索，例如文字符號的象徵、民族圖騰的意義、民俗禮儀的意涵……在許許多多人們習而不察之處，在紛亂變形的悠遠文化歷史上，拾起千年的線頭，追尋發現那原初樸質豐厚的生命力。

「在二十多年的旅遊經驗的累積下，使我可以從事各種觀察。例如，在中國、日本的廟前、印度的佛塔前，甚至遠古埃及的金字塔前，都站立著兩隻獅子。為何這些古代文化都有這個共同點？引發我研究的興趣。」

「日本廟前的獅子，一隻是唐獅子，一隻是狛犬。大家知道它們的名稱，卻不知它們何時來到日本並合為一對。翻開古老的文獻，在西

藏與西伯利亞的習俗，談及死後世界，必須經過一道門，門口就站了兩隻獅子，它們是閻羅王的使者。獅子是生的代表，狍犬是死的代表

。……

●杉浦康平娓娓道出觀察的心得。有些來自資料，有些來自他豐富的聯想力與敏捷的判斷力。

●與尋根的理念思維合一，杉浦康平悠遊於生活與工作之中。

●有根，才可能生長枝葉與花果，可是人們注意的往往只是那美麗的花朶。在公寓中，人們買花、插花、買花……，看到的是生命的片段；在大地上，人們觀察到種子的發芽，生根、茁壯、開花結果，看到的是生命的完整與大自然的美妙。

●古老文明是根，是活水的源頭；

●當代文明是花，是分割的片斷。

◎杉浦康平有感於此，所以奮力接續古老文明，建構有生命光彩的當代文明。

◎日本人讚歎杉浦康平不可思議的設計構思，尊稱爲設計鬼才以形容其才情。其思維泉水之得以潺潺流出，我以爲是來自古老文明的滋潤、承續與發揚。

◎雄獅美術慎重出版《亞洲的圖像世界》這本著作，不只在推崇杉浦康平的才華與努力，更盼藉以呼籲國人重新關注亞洲古老文明。

◎感謝杉浦康平支持協助本書中文版的出現；感謝莊伯和的優雅譯文；感謝杉浦康平設計事務所的王豪閣等諸位設計者，給予本書最美的構成。

一九九七年·七月

李賢文
寫於清泉居

譯者序

圖像

照應

杉浦美學

◎認識杉浦康平先生是經由李賢文先生介紹的，至今已有十幾年了。

◎當時他們一行多人，爲了「寫研」月曆前來台灣尋找材料，寫研是一家專門生產植字機之類機器設備的公司，每年由杉浦工作室爲其企劃製作以文字圖像爲主題的月曆，極富盛名。面對寫研的月曆，我深受感動，覺得呈現在版面上的一種文化深度與美的完美結合，已完全超乎一般對月曆的通俗印象及其曆書的功能了。

◎當然所謂的文字圖像，也不單是爲了美術裝飾而已，其後透露神聖、嚴肅、遊戲、咒術……諸多意思，原來展開的正是一個廣闊的天地。

當時我已自日本遊學回台，研究興趣已超乎美術學科的思考模式，正

想打破民族、地域的局限，而尋找造形意識的源頭及其反映的文化現象。

●對於這種想法，杉浦先生的確給了我很大的啓發。

●就上述的文字例子來說，漢字有其無比豐富的造形性，早已超出說明文字的實用範圍，具備藝術表現張力與精神象徵意味，而杉浦先生早已在其「設計」作品中注入他的美學觀念，擴大文字表現意匠，在現代視覺文化領域裡提出了獨特主張。

●於此，特別在「設計」二字加上引號，是因以書籍設計爲主的平面美術設計雖屬杉浦工作室重要的工作項目，依通俗的說法，我們會說他是一位美術印刷設計家；但實際上「設計」一詞並無法說明他的事業。

●不得已，我們只好借用岩波書店《身體的宇宙性》一書中對他的介

紹——「美術印刷設計家，以獨特的印刷工藝、色彩節奏，尤以曼茶羅為代表的宇宙的造形為人所知；近年從事曼茶羅或假面研究的業績，已超越設計的範圍。他結合脫離自然與科學的領域，構架思想世界，在狹義的設計之外，也透過其他領域之從事者的協同合作，致力種種創作活動之企劃設計。」

●所以由杉浦先生經手企劃製作下的各種視覺文化產物，都予人以獨特的視覺感受；其實我發現多年來在台灣有不少出版品的版面設計多少出現他的影子，只是幾乎沒有人提起而已，但這些模仿者恐怕並不一定十分瞭解杉浦美學背後的文化認知與哲學基礎。

●所以我認為杉浦的想法應該有人同享才是，尤其從東方的圖像開始，應該是最適合的，這也就是何以想翻譯這本書的原因。

●《亞洲的圖像世界》是杉浦諸多著作之一，他從存在於亞洲各民族

的圖像，以其敏銳的客觀力，研究其源流、流傳、變化，尤其就造形心理追溯其原點。圖像有其錯綜複雜的背景，造形心理可以投射到不同的對象；不同的對象實際也可能反映同一造形心理，而且不同的造形元素更出現相互糾合的現象。於是，形成一個熱鬧的「萬物照應劇場」，原來造形不只徒具點、線、面，它的內在是個躍動的世界，不僅含蘊人類的想像，也保留幾乎已要消失於現代的軌跡，時時可能喚醒生命的記憶，也是反映照應觀照宇宙的結果。

◎由於杉浦先生的觀察、整理，為我們探索秘藏於環境與文化深切關聯之處，造形所含蘊的內力。我想，對於所有的讀者而言，這是一本提供圖像根源線索的好書。

一九九七年·元月

莊伯和
於台北

作者序

凝視 明日 亞洲

●日本人寫文章，輕易混用漢字、片假名、平假名；片假名、平假名當然也來自漢字，但今天部分日本人竟單純認為這些文字皆源自日本，並不探究其由來。漢字的漢，指中國或古代王朝名……經說明後才恍然大悟。

●不只文章表現，點綴日本人日常生活的年節儀式或生活道具，多可溯自中國、亞洲文化，但許多人仍懵然無知。

●又如日本人信仰的「神道」諸神，或各地祭禮及天皇執行宮中儀式，多源起於道教，已證諸近年學者研究，因神佛混合，神道也可追溯自佛教，但通常日本人仍純以為這是日本古來的宗教。

●日本人的文化，過去與大陸文化或東南亞文化合為一體……至今更
引我注意。

●我有這樣的醒覺與再發現，一是因在西歐的生活體驗，另一是接觸
亞洲文物。

●約三十年前，我受聘於被稱為戰後包浩斯的德國烏爾姆造形大學；
學生皆一時之選，除歐美外，也來自中南美、亞洲，亞洲人之中又有
印度、印尼、韓國、日本人等（遺憾並無華人）。

這所大學的西歐式教育理念，帶給我一個啓示。

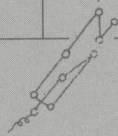
●教師對學生，採用明晰的學習指導方式，即以是非分明有如今日二
進法之記數方法來評判學生的作品。

●這時我雖然尊重這種論理的西歐思考氣氛，卻也明確意識到與混沌、

非論理的東方思考形式間的差異，於是留意自己是否潛藏非西歐的思考方法？自己是否成長自東方或亞洲的思考方法？

這是我對於日本乃至東方的第一個貴重醒覺。

●另一醒覺，來自與生活在歐美人中的亞洲學生的交流。注意他們的生活態度、對談……與生為日本人的我之間生活感覺、造形感覺的共通性及差異性，才初次明白我的身體、我們的文化中感染的亞洲要素。

●烏爾姆的體驗後，在一九七〇年代即把握各種機會，頻訪亞洲，一九八〇年來台灣，與李賢文先生初次見面。

●接觸亞洲各地文物，的確感受新鮮，也有令人緬懷的親和力，當只面對日本造形時原先無法瞭解的造形意義、及其背景所隱藏的……竟開始明朗了起來。

與亞洲結合，原先無疑留在古代、近代日本人心中，自明治以後，因惡質的近代化與西歐化力量壓制下，加上不幸的扭曲，捨棄了東方、日本古來的臍帶。

而且古來本重口傳的傳授法，或者止於記錄方式的努力也比不上西洋，於是現代人忘卻了造形的意義。

●因為這樣的啓示，從印度、中國、東南亞文化中數不清的發現，有如魚鱗一片片給剝了下來。就像民衆在造形裡傾注他們對各種豐穰、招福的祈願，也令我深受感動，於是旅行間直接映入我眼中的中國或亞洲造形的意味、力量，都給輯入這本書的各個角落。

●接觸台灣乃至中國造形源流的旅行，李賢文、王秋香、莊伯和三位是最佳嚮導。

●李賢文先生，承繼父業，氣魄有如獅子，感性飄逸，正如其名，他

顯現豐富知識及果斷實踐力，與夫人王秋香女士爲我安排了各種體驗中國或台灣人日常生活裡蘊藏豐富造形魅力的場合。

●例如目睹台南、台中祭禮的興奮場面；因卓越建築家李乾朗先生的解說，得以欣賞台灣民家之美；有時聆聽靜謐南管的典雅音色……都是體會中國傳統深奧文化的機會。

●同時也與充滿直感力的台灣藝術家會面，造形不僅呈現於表面，文化深度裡豐富的本質美與力，也讓我從他們活力十足的歡談中體會到了。

●與莊伯和先生結識，亦是驚奇，這位博學之士，同樣把眼光投向造形意義及其源流探索，他並透過洋溢書香的文體來敘述各種傳統、傳承、事物的由來與其變幻之妙。

●莊先生由於有遊學京都大學的經驗，所以立即能理解我的意圖，慷

...1...22

