

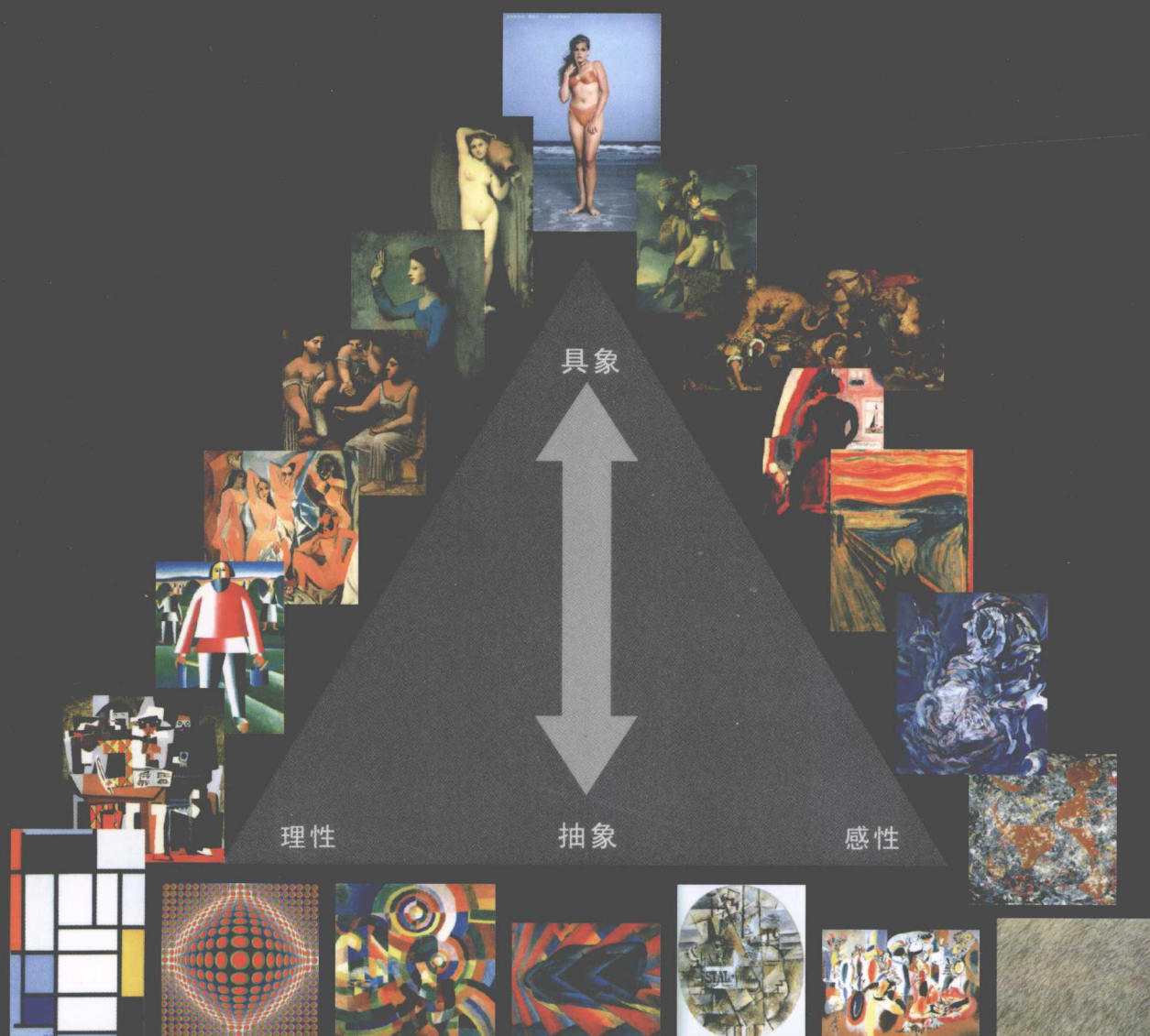
读图范式

还视觉以澄明

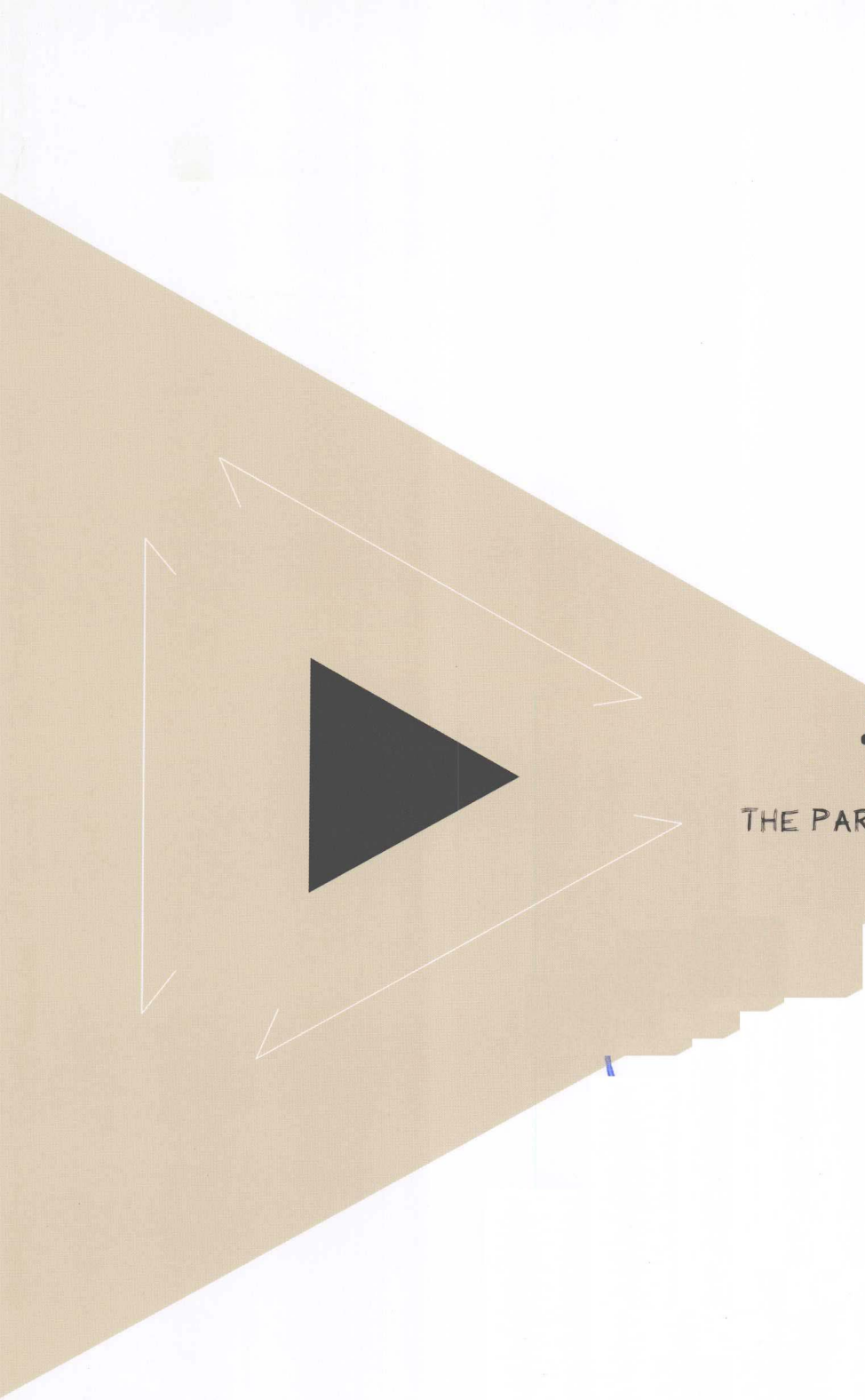
Restore Clarity to Vision

THE PARADIGM FOR READING PICTURES

贾濯非 黎荔 周利明 著

陕西师范大学出版社

读图范式

THE PARADIGM FOR READING PICTURES

还视觉以澄明

Restore Clarity to Vision

贾濯非 黎荔 周利明 著

陕西师范大学出版社

图书代号: SK8N0906

图书在版编目(CIP)数据

读图范式: 还视觉以澄明 / 贾濯非, 黎荔, 周利明著.
西安: 陕西师范大学出版社, 2008. 8
ISBN 978-7-5613-4418-7

I. 读... II. ①贾...②黎...③周... III. 视觉形象—实用
美术—教育—研究 IV. J506-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第136377号

读图范式 还视觉以澄明

贾濯非 黎荔 周利明 著

责任编辑 任平
装帧设计 阎伟 王伟博 赵瑾 林颖
出版发行 陕西师范大学出版社
社址 西安市陕西师大120信箱(邮政编码: 710062)
网址 <http://www.snupg.com>
经销 新华书店
印刷 万裕文化产业有限公司
开本 889mm x 1194mm 1/16
印张 10
字数 250千
版次 2008年10月第1版
印次 2008年10月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5613-4418-7
定价 48.00元

艺术是简单的：

把艺术太当回事，是艺术本身的悲哀！

艺术是复杂的：

把艺术太不当回事，又是人性的悲哀！

前言

人类与其他动物的根本区别在于掌握了运用符号进行思维的能力，最初产生的图像性符号成为人类文明的起始标志。由此，人类的视觉感官被赋以突出的知觉重任，视觉形象成为人类认知、表述、记录这个物质世界最首要、最基本的通道，也是启动和引导人类抽象思维的根基条件。随着人类语言的进化，图像和文字，成为人类关于世界的两种不同的表述方式，两者交汇混合，互为补充，成为人类精神活动和情感信息传达的主要工具。

现代信息技术所带来的视觉文化时代，更加强化了人们对视觉感官的依赖，正在悄然地改变着人们的认知、思维和表达的方式。视觉素养日渐成为现代社会人们必不可少的基本素养之一。我们每天都面对各种纷涌而至的视觉信息，可是大多数人并没有认真地想过，对它们究竟有多少真正的了解？特别是对那些纯艺术的图形图像，它们是如何完成人类精神和情感信息的记录和传递功能，并以其视觉存在形式触动人们心灵？有没有更为简捷的方法可帮助普通人掌握艺术图形形式的基本规律？

常规的视觉艺术教育和读图范式更多地依赖于语言文字的描述，这使大多数人在欣赏视觉艺术作品时，被艺术图形图像的文化差异、历史背景、创作年代、归属流派等文字信息所围绕和困扰，却忽视了图像自身的形式结构以及更为重要的视觉和心理感受意义。

本书试图以全新的视角面对人类创造的艺术图形图像，在模糊视觉艺术作品的相关艺术史知识背景的情况下，通过对其进行形式规律的有序排列，并结合创作和欣赏过程中心理的心理倾向与情绪倾向的互动，提出一个能概括人类视觉艺术图式规律的新读图范式。

艺术图形图像是可视的人性升华，是展示和窥探人类心灵深渊的窗口。对艺术图式规律的有效归纳整理，不仅不会降低我们对前人艺术创造的敬仰和赞叹，反而还会帮助我们通过更为本原的视觉感官体验，从以往人类创造的视觉艺术作品中获得更多的信息和乐趣，更深切地进入其中的人性沟通与感悟。

本书以图说图，尽量避免视觉艺术落入层层抽象概念的迷雾之中，还视觉以澄明，帮助大家解除视觉困惑，提高视觉信息处理能力和视觉思考能力，开启一扇从新的角度进入审思与鉴赏视觉艺术的大门。

Preface

The fundamental difference between the human and other animals is the ability to think using symbols. The initial graphic symbols signaled the beginning of human civilization. Hence the human visual senses were given with distinguished perceived responsibility. The visual image turned into the most important and elementary way for human cognition, interpretation, and record of this material world. It was also the foundation to activate and guide the abstract thinking capacity of humans. With the evolution of human language, image and text, which were mixed and complement each other, became the two different formulations to express the human world and the two main tools to communicate the human spirit and deliver emotional message.

The visual culture era brought about by the modern information technology further strengthens people's dependency on the visual senses and is quietly changing people's ways of cognition, thinking and expression. Visual literacy is gradually becoming an absolutely necessary literacy of people in the modern society. Every day we confronted with a variety of visual information, but most people have not seriously thought much they really comprehend it. Especially how those graphs and images of pure art complete the record and transmission of human spirit and emotion and its visual form touch people's hearts. Are there no more simple ways to help ordinary people grasp the basic laws of artistic graphic form?

Conventional visual arts education and graph reading paradigms rely more than on the description in the language. To appreciate the visual art, most people will be troubled by the text message of artistic graphs and images, such as cultural differences, historical background, age of creation and schools, but ignore its own form and structure of image as well as more important significance in visual and psychological experience.

This book attempts to face the artistic graph and image created by human from a new perspective. In a condition of fading the related art history background knowledge of visual arts, a new graph reading paradigm summarizing the law of human visual artistic graph is proposed through a systematic arrangement of their form and combined with the psychological interaction of rational and emotional tendencies in the process of creation and appreciation.

Artistic graphs and images are the visual distillation of human nature and the window to display and spy upon the mind of human. An effective summarization of the artistic schema not reduces our praise and admiration for the artistic creation of predecessors, but it also helps us to obtain more enjoyable information from the visual arts created by past humans and to deliver more deeply into the human communication and sentiment of them, through the more primitive visual sensory experience.

Hope fully this book will not repeat the mistakes of the majority of past art theory books which lead visual arts into the fog of abstraction, but clear the vision to help people to eliminate their visual puzzles, enhance processing and thinking capability of visual information, and open a door to think and appreciate visual arts from a new view point.

第一章 文与图

第一节	人类早期图形·····	01
第二节	图形文字·····	03
第三节	人类对图形的迷恋·····	08

第二章 图形的信息类型

第一节	人类科学和技术信息图形·····	12
第二节	社会行为的引导信息图形·····	15
第三节	人类的精神和情感信息图形·····	16

第三章 艺术图形的读图模式

第一节	依照客观物质世界的逻辑模式所进行的艺术图像欣赏·····	19
第二节	依照视觉和人性的逻辑模式所进行的艺术图像欣赏·····	23
第三节	居于以上两种模式之间的混合模式·····	32

第四章 艺术图形图像的困惑

第一节	艺术图形的流派概况·····	36
第二节	摆脱困惑——艺术图形形式的有序排列·····	46

第五章 艺术图式结构模型

第一节	艺术图式的两个极点·····	49
第二节	艺术抽象图式的两端·····	64
第三节	艺术图式结构的两边·····	66
第四节	艺术图式的三角形结构·····	69
第五节	雕塑艺术的造型形式与艺术图式的三角形结构模型·····	71
第六节	中国传统绘画与艺术图式的三角形结构模型·····	75

第六章 艺术图形图像的人性信息表达途径

第一节	艺术图式三角形的两边与两种行为倾向·····	78
第二节	艺术图形中“形变”和“序变”与人性信息传达·····	84
第三节	通过艺术图形“形变”实现人性信息表达的案例·····	87
第四节	通过艺术图形“序变”实现人性信息表达的案例·····	110
第五节	中国传统绘画作品中的“形变”和“序变”·····	118

第七章 艺术图像人性信息传达的过去、现在和未来

第一节	艺术图像史与人性信息·····	125
第二节	艺术图像人性信息传达的历史源流·····	128

第一章 图与文

第一节 人类早期图形

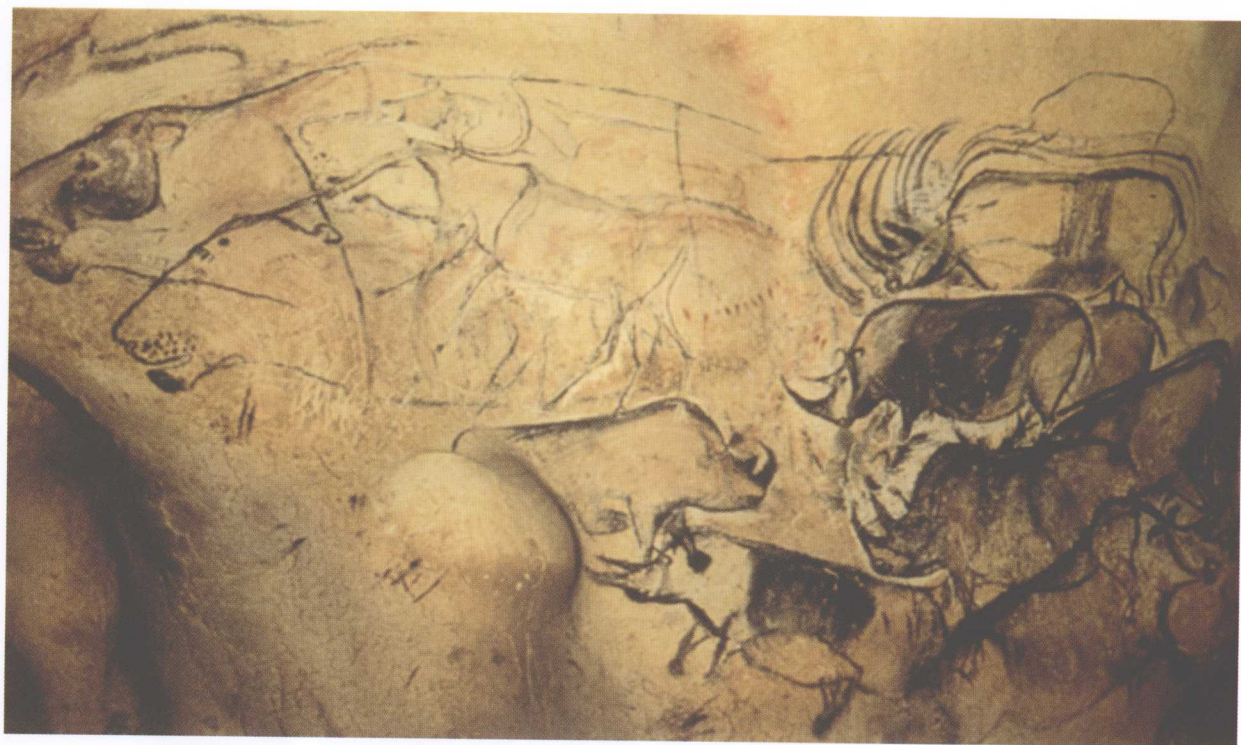
人类动物性的视觉感知途径，决定了人类初期便开始了与视觉图形的伴随。图形是人类直观地认知世界、记录世界、表达情感的视觉存在形式；是人类创造的区别于其他动物的重要标志，图形也是人类其他信息记录和交流形式的构成基因之一。

挪威《驯鹿》中石器时代至青铜时代

阿尔及利亚《牛群猎人和船》原始社会畜牧时代

法国 《狮子和犀牛》旧石器时代

甘肃嘉峪关黑山《操练图》青铜时代

南非 《畜群和带羽毛头饰的人》新石器时代

陕西临潼姜寨《彩陶盆绘五鱼纹》新石器时代

▲ 第二节 图形文字

文字是人类语言的记录形式，后于人类对图形的掌握和应用，最早的文字几乎都产生于图形。

文字的产生，在某种意义上取决于图形在描绘、表达时的不方便。人们用简化了的图形记录 and 象征某种事物，最后将图形精炼成为抽象的概念符号。文字的概念性和抽象性特征，使它们成为人类抽象思维、信息记录、信息交流的主要工具。语言和文字的掌握运用，成为人类区别于其他动物的本质特征，对人类大脑的进化和人类的演变发展起到了至关重要的推动作用，也是人类继续发展的最重要基础。

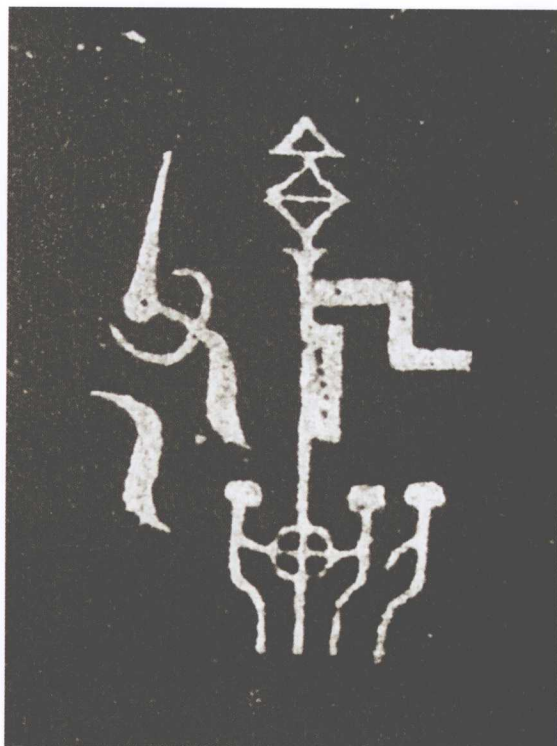
中国古代的象形文字

中国甲骨文

中国古文字“家”

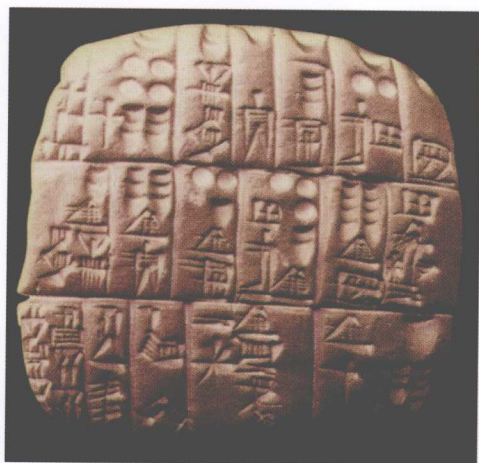

中国古文字“旅”

以上是中国古文字中还有明显图形倾向的文字，这类文字已经具有文字的字形稳定性和可以读写纪录的特征。但是，它们在书写运用时却很不方便。同时，它还没有彻底摆脱图形释义的宽泛性，进而形成文字概念的准确性和唯一性。

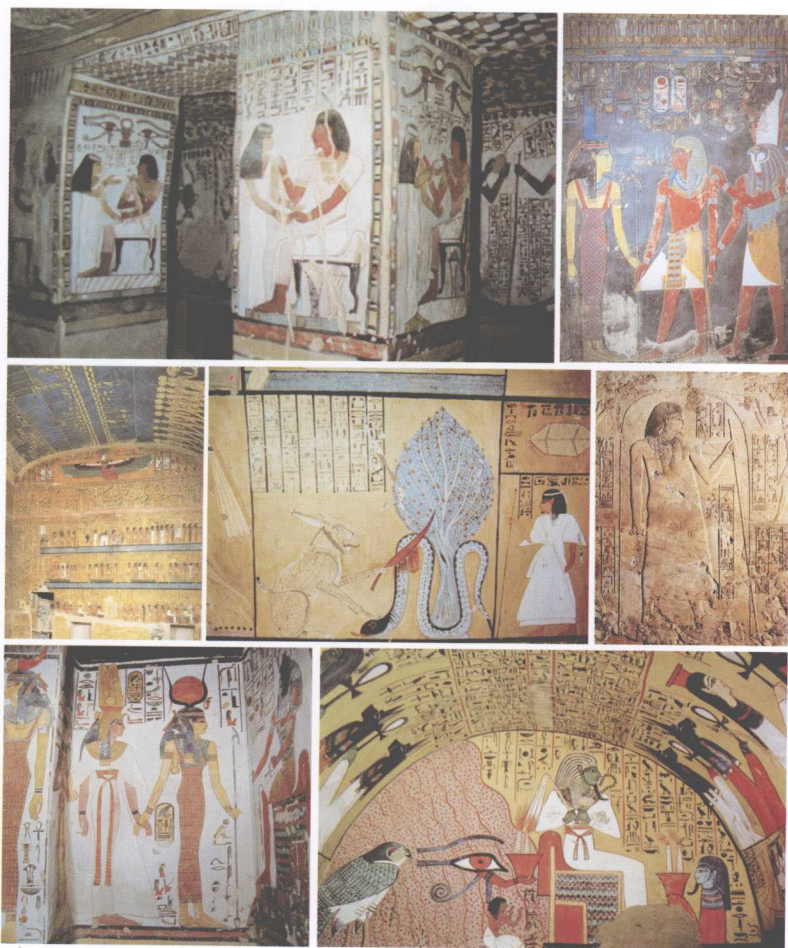

古代埃及的象形文字还倾向于图形

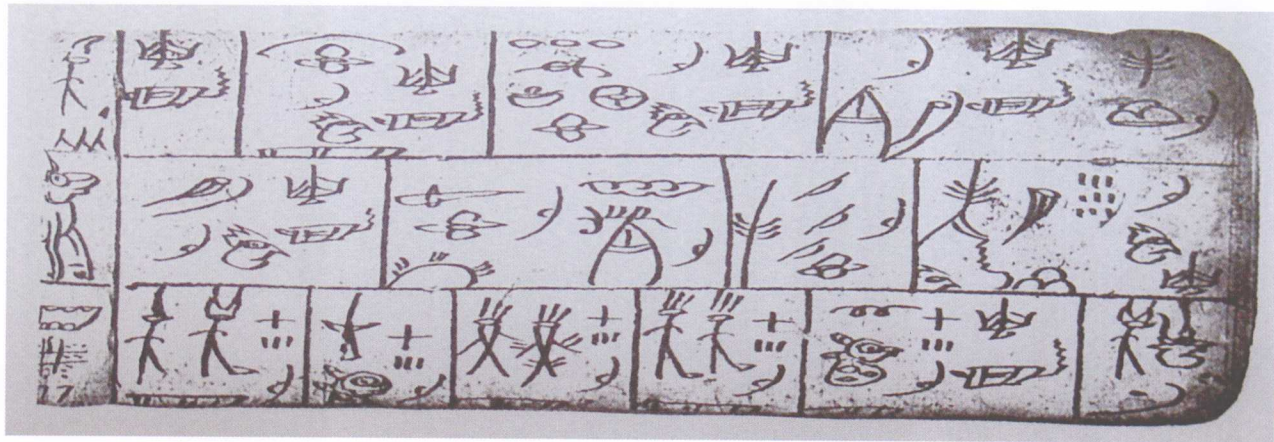

古巴比伦人用泥板书写的楔形文字

由于这种楔形文字是半象形、半语音的形式，它对后来字母的形成起到了一些促进作用，以语言发音的字母形式组合的文字是后来大部分语言文字的形式，这些文字虽然读写方便了，但是，语音的变化会直接带来文字字形的变化，所以世界上就产生了那么多的小语种。而中国现代文字保留了象形文字以形定义的特征，读音对文字的字形没有影响，所以中国虽然有各种地方语言的发音变化，但是，文化的核心却一直是统一的。如果全世界的文字都类似中国的文字，那么世界的文化沟通也许会方便许多。想象一下，如果是古代中国人在修建巴别塔，上帝用分化语言来阻止他们的行动就不会奏效。图形虽然不具备文字概念的确切性，却有释义的具象性和宽泛性特征，图形是一种人类的共同语言，它可以跨越国籍、种族、语系畅通全人类。

古埃及用图形和文字混合在一起的方式记录着自己的心愿和历史

中国纳西族文字

现在还在使用的中国纳西族文字同样具有较强的图形性质，具有书写和记录的不方便特点。所以在纳西族内，可以掌握这种文字读写的人也是少数。

以上的图例，是中国文字史研究中最著名的图形传达和文字传达之间区别的说明图例。上面的鹿形和它迎面射箭的人形组合是用图形描绘记录一个事件；下面符号化的鹿、弓箭和人的组合形成了文字“人射鹿”的概念。

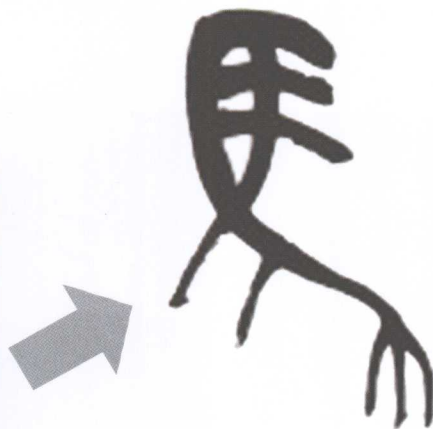
对客观事物的表象进行提炼、概括，以掌握其存在形式的本质特征，是人类认知物质世界的基本方法，这种方法在图形的表达上导致了两种倾向：

- (1) 记录和表达某种客观物象概念特征的符号；
- (2) 纪录和表达客观物象的视觉特征的图形。

人类创造的图形属于第二种情况。

现实中的马

文字的马

艺术造型的马

现实的奔马形态与作为抽象符号的文字“马”，从形态上看似乎毫无联系，而为什么当我们在只看到“马”这个字时会联想到它的形态，根据汉字的演变史，我们可以看出，最早的象形文字“马”基本上保留了客观物象“马”的视觉形态特征，随着文字发展的进程，才逐渐演变成为现代汉字“马”的字形。虽然它离“马”的客观表象距离越来越远，但客观物象“马”的概念属性一直没有改变，它成为人类用抽象概念描述客观世界形态“独立”系统中物象一般概念属性的一个符号；艺术造型的马，则直接用客观“马”的表象特征进行表达，它的目的不在于表达“马”的一般概念属性，而在于表达具体“马”的视觉的个性形态特征。两种表达方式各有所用，互为补充。

▲ 第三节 人类对图形的迷恋

由图形符号向文字符号的转变方便了人类信息的传达和记录，也促进了人类抽象思维能力的发展。但是，人类视觉感官功能的动物性遗传，保留了对直观视觉形象的依赖和迷恋，并将图形的掌握和应用延续发展到今天。人们运用图形的具象性和直观性特征，生动丰富地记录和表达着人类对客观物质世界以及人类自我的认识。图形的历史和文字的历史一起共同记录了人类文明的发展过程，图形比文字的历史更生动、更漫长。

西方的图形历史记录的西方文化发展史

中国的图形历史记录的中国文化发展史

如今的信息时代，图像处理技术重新唤起了人类初始天性中对视觉图像的依恋，图像技术的刺激和支持，促使人们在各个领域的信息记录和传达中空前地大量使用图形图像。尽管图形在概念表达上的不确定性决定了它永远无法替代文字概念的确定性和抽象性功能。但是，它的直观、生动的特点开始改变图形几千年以来在人类信息记录和传达中只作为语言文字的补充地位的情况，造就和培养着当今的“读图时代”。

如今各种各类的视觉图形充满着人们的生活空间,成为现代人各类信息的主要来源

人类天性依赖视觉图像——图形处理的不方便促进了语言文字的产生和人类抽象思维能力的进化——电子信息时代的图形处理技术重新唤起了人类对图形的情感和迷恋，图形和图像开始蔓延于人类各种信息传递的领域……抽象性的文字和具象性的图形犹如鸟儿的一双翅膀，承托着人类的理想和愿望从古代飞到今天，也将承托着人类的理想和愿望飞向未来。