

[日] 松田行正 编者
yukimasa matsuda

圆与方

the 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……

CONSTITUTION
星座肇始意象思维的世纪

[日] 向井周太郎 解说
mukai shutaro

圆 与 方

the functions of circle and square

向井周太郎	解说
松田行正	编著
黄碧君	翻译

图书在版编目(CIP)数据

圆与方 / (日) 松田行正编著; (日) 向井周太郎解说;
黄碧君译. -- 北京: 中信出版社, 2017.10
ISBN 978-7-5086-7832-0

I. ①圆… II. ①松… ②向… ③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(2017)第148726号

円と四角

© 1998 by Yukimasa Matsuda

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

Simplified Chinese Translation edition © 2017 by YoYoYo iDearBook Company

Published by China CITIC Press

Through Future View Technology Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED.

本书译文由台湾漫游者文化事业有限公司授权使用。

圆与方

编 著: [日] 松田行正

解 说: [日] 向井周太郎

译 者: 黄碧君

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承 印 者: 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15 字 数: 50千字

版 次: 2017年10月第1版

印 次: 2017年10月第1次印刷

京权图字: 01-2017-6376

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书 号: ISBN 978-7-5086-7832-0

定 价: 99.00元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

松田行正

本书主要收录了从圆形和正方形衍生而成的护符、书法、宇宙图像、符号，还有视觉诗。谈到关于圆与方的论述著作，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，日文版），还有杉浦康平搜罗世界各地图像所编著的《视觉传达》（ヴィジュアルコミュニケーション，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经典名作的同时，也试图收集从圆形和正方形延伸出去西洋炼金术相关护符、宇宙图像、中国和日本的古老护符，还有20世纪中期在联邦德国和巴西肇始的视觉诗（concrete poetry，又译作“具象诗”或“图像诗”）运动的部分作品。视觉诗的内容大部分是接近于形状的文字，或是跟文字相关的图案。所有的图案都有一个共通点，那就是“美丽”。

中国春秋战国时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。结果圆形变成自然和宇宙的代表，方形则成为代表超越动物领域的人工世界。汉字因其自身的方形结构则可以说是一种涵括了多样意涵的宇宙图形文字。心理学家荣格（C. G. Jung）认为，人的心灵体验之根本可以用圆形、方形、十字、螺旋等“形状”来表示。这些形状是人类在思考时最容易联想到的典型图案。俄国心理学家拉札列夫（P. I. Lazarev）在利用声音的刺激产生残留影像的实验中发现，如果提高声音的频率，从某个频率开始，残留影像会从圆形转变为方形。这似乎是一种声援荣格的原型说的实验。由此可见，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，依形状的相似度分成81组圆形和正方形，然后将这些相似且有着前后演变关系的图形再细分，形成九个章节：有以20世纪上半叶前卫艺术为主的图、和视觉诗相关的图形、20世纪早期中国白话文运动的图案，还有日本阴阳师以螺旋为主的迷宫，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接在一起。第一章开头介绍的是俄国画家卡济米尔·马列维奇（Kazimir Malevitch）作品中最完美的圆形和正方形。就像马列维奇所期盼的那样，这些图案如果被当成“神圣图像”受到崇拜，也不会令人惊讶。隐蔽于其内部的形状，被认为是最原始的“形状”之极致。图案编号后标★号者几乎都是在20世纪60年代完成的视觉诗。

视觉诗的含义其实并非字面上的“具体的”（concrete），而是从荷兰风格派的提奥·凡·杜斯堡（Theo van Doesburg）提倡的“具象艺术”（konkrete Kunst）而来的。它所表现的艺术形式，不再只是自然界已有的事物，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形式。为了和“抽象”有所区别，才以“具象（具体）”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（具体）”（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，改变其原有的含义，或许也会令人困惑。日本前卫诗运动的推动者北园克卫和视觉

诗运动渊源极深的。他是当代具有重要地位的先驱人物，在20世纪60年代末提倡“造型诗”（plastic poem）。20世纪80年代初出现“高科技舞曲乐队”（Techno band）和“塑料”（plastic）等新事物。“plastic”源自希腊语，原始含义是“可以创造出任何形状的东西”。塑胶和乙烯基（vinyl）一样很便宜，很快被广泛使用，其概念也成为最先进的意象，开始蔓延。但是，到了20世纪末，环境污染问题浮出水面，塑料在人们心目中的地位一落千丈，几乎成为污染的代名词。21世纪以来，塑料制品被持续不断地大量生产，大有淹没地球之势，这成为时代的最大特征。从颠覆的角度来看，在这种恶劣的现状下，完全边缘化的“plastic”概念再度成为前卫宣言也不是不可能。

向井周太郎先生在本书书末的文章中阐述了圆与方边缘的视觉诗历史：在法国象征主义诗人斯特凡纳·马拉美（Stéphane Mallarmé）之后，20世纪初由未来派发展而成的前卫美术运动演变成20世纪50年代的视觉诗运动，以及后来对日本所产生的影响。视觉诗虽然是一种容易理解的形式框架，但同时拥有概念艺术（conceptual art）的难解特性，其诞生与发展可以说极为戏剧化。因为从向井先生的著作中获得许多灵感，我无比荣幸地邀请他为本书执笔撰写此文。另外，我要感谢米泽敬先生帮忙联系向井先生，同时他也给予我很多协助。在此，致上我万分的谢意。当然，我还要感谢事务所的全体同人。

序	I
第一章 余波与丛集	001
第二章 骚动与统一	023
第三章 覆盖与空白	045
第四章 圆周与填充	067
第五章 变革与母体	089
第六章 发散与反射	111
第七章 缤纷与闪烁	133
第八章 盘绕与迷宫	155
第九章 螺旋与混乱	177

CONSTELLATION

星座肇始意象思维的世纪
从视觉诗的观点出发

向井周太郎	199
-------	-----

---

aftermath + mass

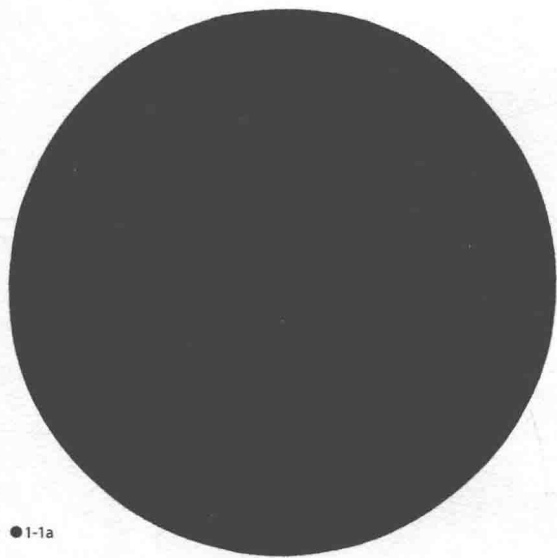
1

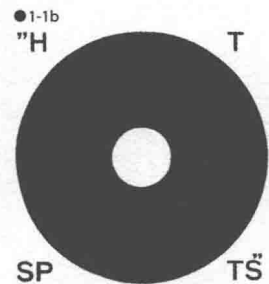
●1-1a——马列维奇，黑圆，1923年。至上主义艺术奠基人马列维奇的时代过后，回到半具象之前最后散发的光芒。

●1-1b——兹瓦特 (Piet Zwart)，荷兰电缆制造工厂NKF的广告，1926年。兹瓦特是风格派设计师，以将标点符号效果发挥到极致的设计而闻名。

●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。

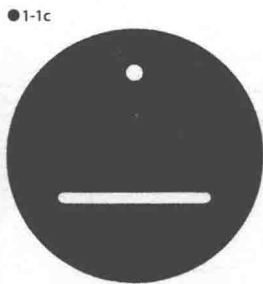
●1-1a

●1-1b
"H

T

SP

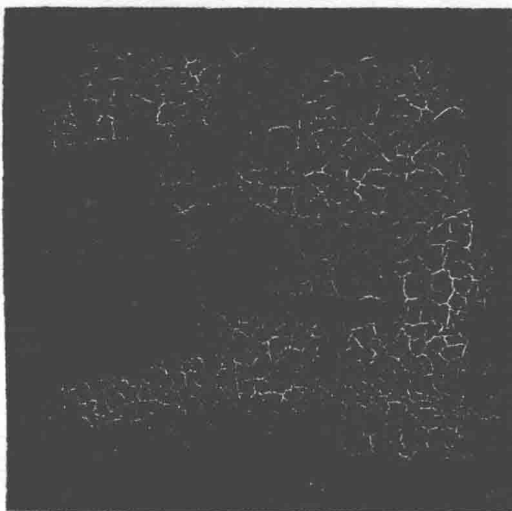
TŠ

●1-1c

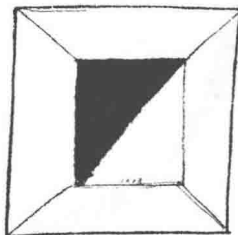
■1-1ab——马列维奇，正方形，1915年。
 a→也被称为“白地上的黑色方块”。
 这是提倡至上主义的马列维奇的代表作品，也是俄国前卫派巅峰时期的作品。取代俄罗斯圣像画成为崇拜的对象，一般被装饰在房间的四个角落之一，就像可将所有东西吸入的黑洞一

般的巨岩。
 b→马列维奇在思考出“正方形”之前的作品。马列维奇的黑色正方形在歌剧《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样态。这是当时的速写图。

■1-1a

■1-1b

●1-2a——罗琴科，无对象构图：白圆，1918年。罗琴科受到马列维奇的静谜“无对象”的影响。对于马列维奇的《白上的白》，罗琴科诠释并演变成《黑上的黑》。这件作品综合了上述两件作品。

●1-2b——莫霍利-纳吉（László Moholy-Nagy），照片蒙太奇“为什么我总是如此美丽呢？”，1925年。

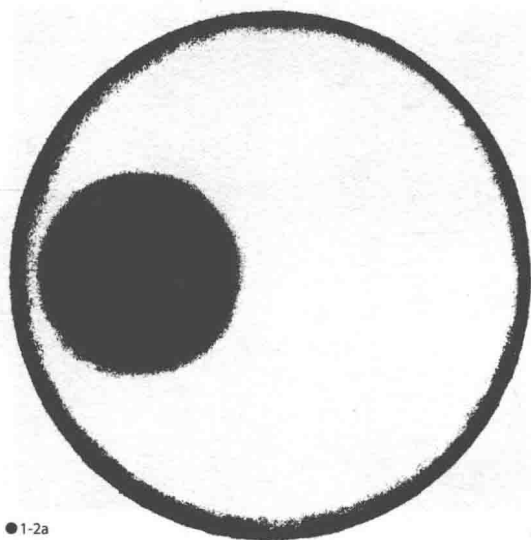
●1-2c——宫武外骨汇编的17文字集，出自收录狂句的绀名纹帐。“水煮蛋横切面”，不出声一声三声卖蛋贩。（译注：“纹帐”为收录图案纹样的册子。最后一句为狂言。）

●1-2de——圆形图。

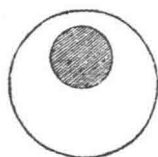
d→白隐禅师

e→盘珪永琢

都出自江户时代。

●1-2a

●1-2c

●1-2b

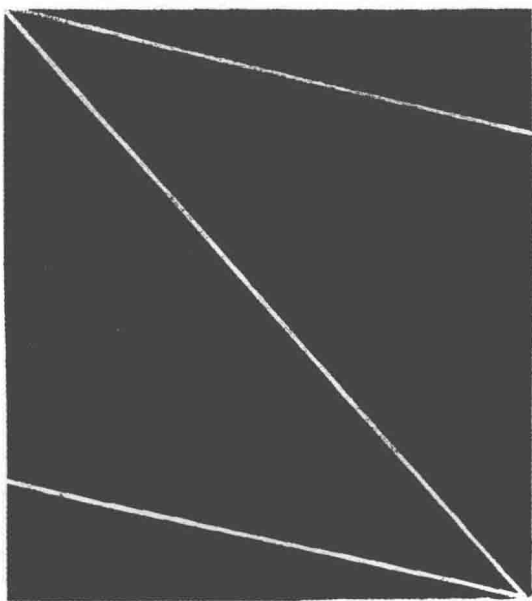

●1-2d

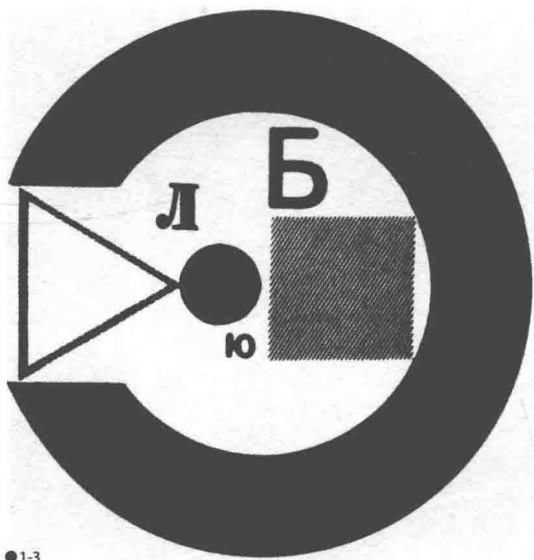
●1-2e

■1-2——亚历山大·米哈伊洛维奇·罗琴科，线，1920年。罗琴科是俄罗斯前卫派最后巅峰时期的艺术家，作品以构成主义为主。批判马列维奇的黑、红，然后到白的正方形作品中尚未克服的色彩问题，让极致的“线”浮出的作品。

■1-2

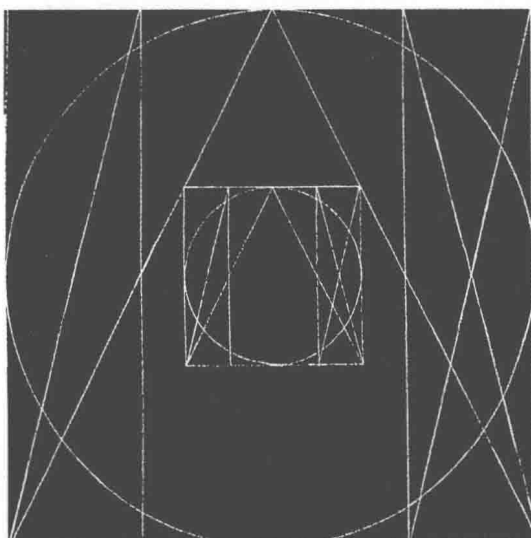
●1-3——利西茨基(El Lissitzky)为弗拉基米尔·马雅可夫斯基(Vladimir Mayakovsky)的诗集《为了声音》(1923)设计的谢辞页。给编辑莉亚·布瑞克(Lilya Brik)的致谢,她的名字、姓氏的第一个字母L Yu B被设计在其中,隐含lyubit(我爱你)的意思。

●1-3

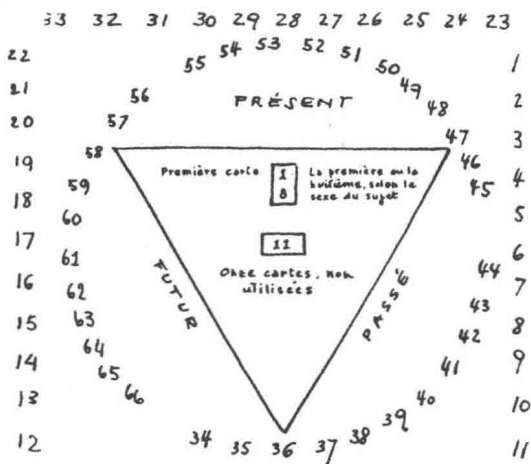
■1-3a——勒维特(Sol LeWitt), 六个几何图形中的六个几何图形, 1976年。勒维特为观念艺术所下的定义: “概念和观念是作品中最重要的一面。”

■1-3b——被称为“The Big Game”的塔罗牌配置图。据说塔罗牌是占卜赛人从埃及带来的, 但尚无定论。

■1-3a

■1-3b

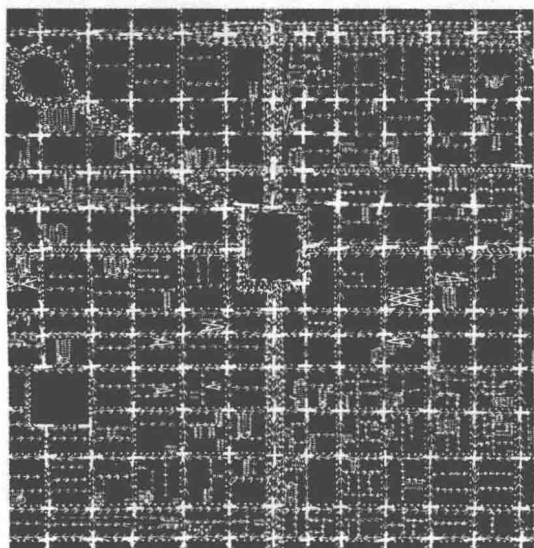

●1-4★——保罗·德威(Paul de Vree), revolutie, 比利时。

●1-4

■1-4——路易斯·康(Louis Isadore Kahn)，费城的交通流量图，1962年。箭头是行驶中的车辆，点是驻停的车辆。

■1-4

●1-5a——莫霍利-纳吉设计的包豪斯风格信封和信纸的笺头，表达成立包豪斯的旨趣，1924年。

●1-5bd——包豪斯的校徽。

b→学生的设计，1921年。

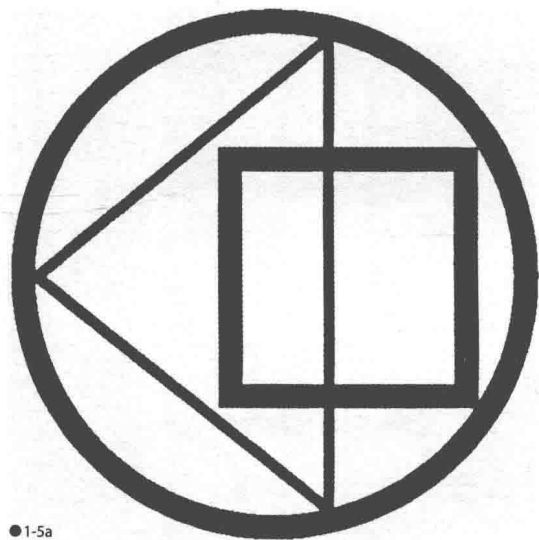
d→罗尔 (Karl-Peter Röhl) 的设计。

1919年设计完成，只使用了两年。

●1-5c——呼叫恶魔的魔法之圆，出自16世纪的大魔法师浮士德博士 (歌

德著《浮士德》的主角) 的《伟大又强悍的海之幽灵》(1692)。

●1-5e——炼金时使用的魔法之圆。

●1-5a

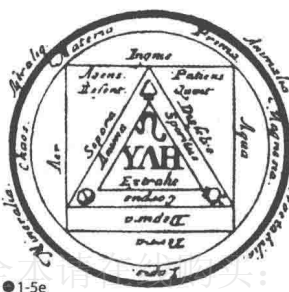
●1-5b

●1-5c

●1-5d

●1-5e