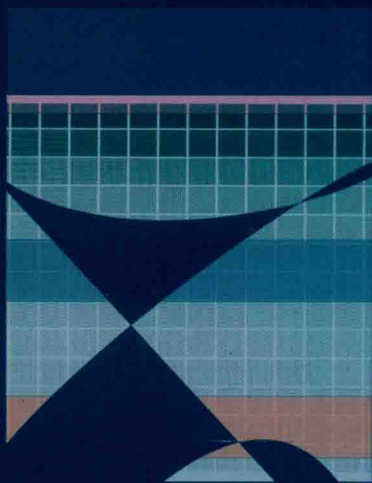

文化研究丛书·第二辑

罗伯特·索尔索 / 著 周丰 / 译

Cognition and the Visual Arts

认知与视觉艺术

河南大学出版社
HENAN UNIVERSITY PRESS

文化研究丛书(第二辑)

认知与视觉艺术

[美] 罗伯特·索尔索 著

周 丰 译

河南大学出版社

中国·郑州

豫著许可备字-2017-A-140 号

图书在版编目(CIP)数据

认知与视觉艺术:英汉对照/(美)罗伯特·索尔索著;周丰译.
—郑州:河南大学出版社,2018.11

(文化研究丛书.第二辑)

ISBN 978-7-5649-3592-4

I. ①认… II. ①罗… ②周… III. ①视觉艺术—研究—英、汉
IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 272714 号

© 1994 Massachusetts Institute of Technology

书 名 认知与视觉艺术

著作责任者 [美]罗伯特·索尔索 著
周 丰 译

责任编辑 靳开川

责任校对 张 珊

封面设计 翟森森

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号 邮编:450046

电话:0371-86059701(营销部)

网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南瑞之光印刷股份有限公司

版 次 2019 年 2 月第 1 版

印 次 2019 年 2 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 16.75

字 数 280 千字

定 价 42.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

First MIT Press paperback edition, 1996

© 1994 Massachusetts Institute of Technology

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher.

This book was set in Bembo by DEKR Corporation and was printed and bound in the United States of America.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Solso, Robert L., 1933—

Cognition and the visual arts / Robert L. Solso.

p. cm. — (MIT Press/Bradford Books series in cognitive psychology)

Includes bibliographical references and index.

ISBN 978-0-262-19346-7 (hc. : alk. paper)—978-0-262-69186-4 (pb. : alk. paper)

1. Visual perception. 2. Art—Psychology. 3. Cognition.

I. Title. II. Series.

BF241.S63 1994

701'.15—dc20

93-48658

CIP

本书中文版由美国 MIT 出版社
授予河南大学出版社独家出版发行。
版权所有，不得复制。

谨以此献给对我影响至深的三位教授：

戈登·H. 鲍尔

唐纳德·H. 考斯勒

罗格·N. 谢帕德

丛书总序

——国外文化研究的理论路径和研究趋向值得关注

早在 20 世纪 70 年代,佩里·安德森在《西方马克思主义探讨》一书中就指出,西方马克思主义理论和经典马克思主义理论的不同就在于,它把研究的重心越来越转向了文化和意识形态问题,把理论批判的锋芒指向了第二国际的马克思主义理论。通过这种批判,他们建构了一种文化哲学形态的马克思主义哲学理论体系,并将哲学研究的主题转向了文化和意识形态问题研究。

“二战”后,由于科学技术的迅猛发展,生产力极大地提高,社会物质财富迅速增加,工人阶级的工作条件和物质生活水平都有较大的改善和提高,西方社会结构出现了分化,出现了蓝领工人和白领工人之分。工人阶级和整个社会在资本主义的高生产、高工资和高消费的引导下,朝着消费主义的方向发展,产生了非政治化的倾向。对于这一现象,马尔库塞在《单向度的人》一书中指出,发达资本主义社会由于科学技术的进步呈现出了两种发展趋势:一方面由于技术的进步带来了物质财富的增加和人们物质生活水平的提高;另一方面则是社会对人的控制不断加强,人们丧失了内心的真实需求、批判和否定能力,成为只知道追求物质商品享受的“单向度的人”,整个社会则成为无对立面的社会。可以说当代西方社会对人、人性的压抑在深度和广度上已经到了无以复加的程度,法兰克福学派在此基础上提出了他们的“支配理论”。法兰克福学派指出,在资产阶级意识形态和大众文化的双重作用下,当代西方人被以广告等大众媒体为主导的大众文化不断制造的“虚假需求”所控制和支配,进而把生存的

全部希望和热情放在追求物质商品消费上,同时人们的这种对物质商品的追求并非是自愿的,而是为了满足资本追求利润的需要,由社会制造出来的“虚假需求”。更为可悲的是,当代西方人对这种异化的状态不仅不反抗,反而还沉溺于预期之中,这突出地表现在当代西方社会盛行的消费主义文化和消费主义生存方式中。对此,生态学马克思主义认为,这正是当代资本主义新型的统治方式。当代西方资产阶级统治的合法性就是通过向人们许诺提供越来越多、越来越新的商品实现的。但是,生态系统的有限性必然使这些许诺最终落空,生态学马克思主义称之为“期望破灭的辩证法”,这一辩证法促使人们反思消费主义生存方式的危害,使人从被商品的牵引中摆脱出来。针对当代西方资本主义社会的上述变化,霍克海默、阿多诺在《启蒙的辩证法》一书中,集中批判了“启蒙理性”。他们认为,正是由于“启蒙理性”使得技术合理性思想盛行于西方,从而使得曾经是使人们从神话的束缚中摆脱出来的“启蒙理性”变成了极权主义的神话,并造就了完全充当代西方社会统治工具的“文化工业”;生态学马克思主义理论家威廉·莱易斯在《自然的控制》一书中则考察了西方“控制自然”的哲学世界观的发展及其当代危害;此外,阿尔都塞、弗洛姆则详细研究了西方资产阶级是如何使资产阶级意识形态转变为大众的社会心理的。可以说,这些理论路径和研究趋向直接导致日后文化哲学和“文化热”的兴起。

西方马克思主义和“新马克思主义”者们朝文化哲学的转向具有深刻的社会及文化根源。首先,西方马克思主义文化哲学的转向和20世纪西方哲学运动之间存在着密切的联系。其次,西方马克思主义文化哲学的转向也和马克思主义哲学发展过程中内部的谱系密切相关。西方马克思主义文化哲学的转向实际在某种意义上就是突破知识论谱系的马克思主义解读模式,承接马克思主义文化哲学传统的必然结果。另外,西方马克思主义理论家所处的历史文化传统对西方马克思主义文化哲学转向起了很大的作用。早期西方马克思主义理论家则是把这种历史主义的文化哲学同马克思早期的思想学说结合起来,对当代资本主义社会进行文化和意识形态批判。而法兰克福学派则是在西方古典人道主义的理论兴趣的引导下,结合弗洛伊德的精神分析学、青年马克思和卢卡奇的批判理论,建构出他们的社会批判理论。

不过,从伯明翰学派诞生以降,这种转向又有了新的发展趋向,

特别是活跃在欧美理论界的“新马克思主义”者们一直与 20 世纪整个社会历史进程同呼吸、共命运,关注着人类的精神状况和文化境遇,关注着发达社会条件下人的解放和自由。而这些正是 20 世纪人类社会演进的核心问题。如果说早期西方马克思主义者们更多的是关心“文化革命”,那么“新马克思主义”者们更多的是关心“文化批判”,包括意识形态批判、技术理性批判、大众文化批判、性格结构与心理机制批判、现代国家批判、现代性批判等等。由于他们的研究紧贴社会实际,因此新一代的学者们的研究领域已不仅仅局限在哲学、社会学、美学或文学艺术,电影、电视、新闻、广告、互联网、流行音乐乃至语言、时尚、习俗、信仰……文化生活的各个领域都留下了他们的声音。总之,从美学的革命、从审美乌托邦向更广阔的文化领域的转向,确实是 20 世纪后期西方马克思主义理论研究者们的一个共同点。20 世纪 90 年代以来,这些“新马克思主义”者们更加潜心于研究现实生活问题。他们的研究动向值得我们密切关注。因为,他们抓住了当今人类精神生活的各个领域的核心范畴,他们的研究会为我们全面理解 20 世纪后期至当今全球性文化危机和文化批判理论提供一个有价值的范例。

如今,在全球范围内活跃的一些西方马克思主义理论家、欧美新左派中已经产生了一大批国际著名学者,他们的研究成果几乎涵盖了文化领域的各种问题,这些研究对我国知识界产生了广泛的影响。我们知道,文化研究在西方被作为一个准学科,有具体所指,包括文化诗学、文化批评,还有文化唯物主义等等。这种新理论的特点首先是对于文本中心主义的超越。在 21 世纪西方理论界,文本中心主义与形式研究盛行了相当长的时期,作为对此的一种反驳、改造和容纳,文化研究应运而生。但是,文化研究一方面是对 20 世纪文本中心的反驳,另一方面又是对 20 世纪 60 年代以来的理论成果进行保留、改造后的新理论。同时它也是对学术中心主义的改造与超越。西方长期以来学术化、专门化的发展方向在 20 世纪 90 年代走向文化研究时,实际上已从学术中心主义转向政治思想、政治文化。

近 20 多年来,我国学术界围绕文化研究的历史、特征,特别是西方马克思主义文化研究的理论路径展开了深入的探讨。通过研究、讨论,学术界的基本共识是:文化研究是探讨普遍社会问题的特殊途径,而不是属于少数人的或专门化的研究领域。文化是不同群体或民族乃至国家的象征行为的空間,文化研究必须考虑各个社会群体

之间的关系。中国理论界也普遍接受哈贝马斯的观点,认为各群体之间总是存在着某种张力,既相互排斥又相互吸引。孤立的文化是不存在的。我们今天从事文化研究应强调当前所在的语境,要从世界格局和地缘政治及文化关系来考虑问题,必须关注社会文本与国际化的大背景。理论界已经意识到,在我们今天的理论视野中,文化研究已经不是对精英文化的研究,而是特指当今西方(主要是英语世界)的一种反精英意识的文化理论思潮和研究方法。文化研究有着鲜明的反建制和反理论倾向,并有着跨学科研究的特色。虽然文化研究至今仍是一门界定含糊的准学科批评话语,它仍有着强烈的批判精神。尽管它的政治性并不能达到对文学艺术现象的美学批评和分析,但作为一门正在形成中的准学科,文化研究的这些局限已经得到一些著名学者和理论家的重视,他们中的一些有着良好文学修养和理论功力的人正试图把文学研究的范围扩大,使之置于一个广阔的文化语境下得到观照。

当然,20世纪90年代在我国理论界兴起的“文化热”,说到底是当今中国本土社会文化语境的产物,它也应当在自己的语境中形成自己的问题意识、价值取向与研究方法。西方文化批评,特别是西方马克思主义文化批评,作为一种批判话语,产生于西方的语境中,它的主流具有强烈的反思与批判西方资本主义现代性倾向;而在中国,由于社会环境的不同,我们不能原样照搬。中西方文化背景既有相似也有错位,理论界普遍意识到了,要在这种复杂的环境下,建构我们自己的文化研究与文化批评,意义与难度同样巨大。同时,理论界还注意到了中国文学研究中的文化研究方法的适用性。有学者结合新文学的发展指出,新文学是在新文化运动中产生的,现在看来,新文化运动的中心就是文学革命。中国古代文学与艺术的特征是社会意识和个人意识分离,它受到传统的政治体制、意识形态的压制,停留在个体才能或私人情感单向交流的层面。这样的文学不具有整体的社会性,用现在的话说,不是国民文学,而是知识分子这个特殊阶层的文学。“五四”时期的新文化运动把个体人和整体社会结合在一起,感受的是整体的社会,形成了朦胧的、不自觉的公民意识。这样,他们的文学活动就和他的公民意识紧紧结合起来,在独立知识分子中产生了个人与社会沟通的文学。但是这种文学受到两方面的压制:一是大众的功利主义的阅读态度;另一个是政治权力。现代文学就是夹在两者之间。文学界最近的研究吸收了文化研究的方法,解

决了一些过去很难解决或不被重视的问题。这种研究在现当代文学研究中产生了有意义的影响,扩大了文学研究的空间。

同时我们也得承认,对“新马克思主义”者们的研究成果,有些我们已经了解,有些还比较陌生。我们知道,文化研究的重要奠基者、伯明翰学派的代表雷蒙德·威廉斯的《关键词》一书与词典的本质差别在于对词汇“内在关联性”的重视。为了呈现这种关联性,威廉斯精心编排词汇,在按照字母排序的同时用“互相参照”的方式提醒读者注意词汇重要的关联,即在阐释词条时威廉斯有意识地将词语与其相关词语进行比照,并把该词放到不同观点中进行展示。与此同时,他在词条后列出“参照”词汇,这种回到词语使用的情境和与其他词语相互对应的特点,极大地影响了他那个时代之后的文化研究。很多学术后人继承了他的研究方法和理论路径。其中安德鲁·埃德加和彼得·赛奇维克著《文化理论:关键概念》正是威廉斯的研究方法和理论路径的延续,是一部不可多得的工具书。由于文化研究的综合性特点,也由于我们的知识储备的局限,在文化研究中,我们经常会面对诸多所谓核心话题而感到茫然不知所措。西蒙·杜林著《文化研究:批评导论》正是由一系列关于这门学科核心话题的短文组成,从电视到多元文化主义,从文化遗产到酷儿政治,作者几乎都有所论述。我们当今生活中的手机、笔记本电脑、掌上电脑……这些快捷的信息和交流技术,领先其他所有相关技术,加速了21世纪的生活节奏,增加了人们的期望值,也使家庭和私人生活作为安全的避风港最终破灭。这些现代化工具抢占我们的时间,迫使我们无论什么时候、无论处于什么地点都要成为工作的奴隶,本·阿格与贝丝·安妮·谢尔顿在《快速家庭,虚拟孩子》中对这些所谓当代社会病给予了猛烈的批判。在西方,牛顿和笛卡尔出现后,21世纪的科学家们接踵而至。与“天”相关的真理被抛弃,只有相对知识被保留下来。许多关于物质世界的全新发现相继出现,思想家们在这些新发现面前成了怀疑论者和无神论者。宇宙成了无需造物主和精神观念的进化物。科学作为新的标志代替了东方“天”的地位,同时也取代了西方上帝的位置。这个知识系统在未来应该是怎样的呢?奥洛夫·李丁著《从道教到爱因斯坦》给了我们一个别样的哲学解读……这些也是本丛书奉献给读者们的“热点”和“看点”。

不难看出,与20乃至30多年前的文化研究迥然不同的是,当今欧美学者的文化研究已经超越了经院哲学式的研究方法。他们不再

把文化研究仅仅看作一种研究方法或研究形式,更脱离了无休止的概念界定的窠臼。正如本·阿格在《作为批评理论的文化研究》中所提出,文化研究的中心见解之一就是没有单一的文化研究形式。在某种意义上,没有程序化的文化研究,没有固定的方法论和明确的批评话题。高雅文化和流行文化的区别日渐削减的晚期资本主义社会里文化无处不在。因此,文化研究拒绝对其关注的文化产品经典化,从科学到科幻,没有经典,只有异质文化形态。这股强大的力量能够帮助扭转把文化研究变成一门独立于其他学科的学科趋势。去经典、去学科、去单一的文化研究方法模式,同时去挑战忽视其他文化形式存在的主流文化,恰恰是本·阿格等学者竭力倡导的研究路径,这个研究路径值得中国学术界关注。这种看似激进的研究路径并不是说文化研究只探询文化的差异,不再关心文化的共性,恰恰相反,他强调的只是文化研究“没有先决的方法论”,他显然已经预料到会有人指责说文化研究只不过是一种没有严格理由的文化阐释混杂方式。但他更希望人们认识到,文化研究的学院化能使文化研究致命地偏离政治参与,这是他所不愿意看到的。本·阿格无意于讨论什么是文化这样一个亘古的、带有经院哲学意味的古老话题,而是通过梳理文化研究中应当关注的各种共性问题,全面论述了什么是文化研究这个核心问题。

呈现在读者面前的《文化研究丛书》(第二辑)中的著作,虽研究视阈有所不同,但大都体现出去经典、去学科、去单一的文化研究的理论路径和研究方法。愿这套丛书为国内学术界打开另一扇新的窗口。

丛书总编写在《文化研究丛书》(第二辑)付梓之际

前言

即便是最优秀的艺术家也看不穿一块石头，
它不就隐于其中吗？
双手的全部职能正是释放它，
双手遵从理智。

——米开朗琪罗

艺术与认知是两面凸镜，总是彼此呈现，相互放大。然而，令人惊讶的是，尽管美学与认知领域近年来的发展势头都很迅猛，但彼此原理的相关性却没有得到系统的研究。本书正是当下关于知觉—认知系统之本质和视觉艺术相关性的一个反映。

我这辈子的大多时间一直沉迷于人类的两样东西。一是思维，一般又被称为认知，它已经占据了我职业生涯过去的25年；再就是艺术，它对我的吸引更是长久。但直到大约5年前，我才考虑将二者关联起来，在弗兰克·哈特根(Frank Hartigan)的支持下，1990年春，我在内华达大学伦敦分校开展了一系列的相关讲座。我很高兴得以有机会讲授“认知与视觉艺术”这门课程。我非常熟悉认知领域，写过几本这方面的书，还有一些研究论文。但对艺术世界我却并不熟悉。(虽然我自认为了解了不少!)然而，关于艺术心理学的文献是令人失望的。其中虽然有对艺术的辛辣解读，但大多出自于弗洛伊德主义或分析心理学，关注人类的“黑暗”本质；当然还有对艺术与视觉的心理物理学研究，他们以实验来探究视觉信号和知觉之间的关系。此外，也有一些试图将实验心理学的发现和“美术”相结合。尽管这些尝试资料丰富、科学可信，但他们却并没有涉及最新的认知心理学研究成果及其对艺术的重要性。这些问题仍没有被探索。

在伦敦教学期间，我极尽所能涉猎每一篇和艺术相关的心理、知

觉、视觉以及认知方面的文献。当然,在伦敦这样一个城市,拥有来自世界各地的艺术品,这使得我对课程的讲授更加便利。我在课间曾不止一次带着学生走出教室,走进大英博物馆(离教室只有5分钟)去看看埃及艺术的线条透视,去马莱大街一睹艺术真品。又一年,我在内华达大学开了此课,同年夏,又在斯坦福大学讲授。直到在斯坦福期间,零星的讲稿积少成多,俨然已可编辑成册。我的诸多学生对此稿进行了批评与校阅,我要向他们表示感谢。还有一些延伸的讲座记录也被编了进来,生成了现在你手中的这本书。

在之前讲授“认知与艺术”的5年时间里,本书的动机变得愈加清晰。毕竟,我对此二者怀有深深的兴趣。在20世纪的后半期,认知革命横扫了整个心理学,吸引了一大批新一代的科学家,他们对传统行为主义与分析心理学已心灰意冷,并且对人们精神生活的内在结构和加工也有了一个更为全面的认识。这一时期,认知心理学家对人类对信息的知觉、加工和储存已经有了深刻的认识。是时候将这些知识应用到对艺术的知觉与理解中了。

在过去的50年间,心智科学取得了惊人的突破,艺术是人类最为辉煌的成就之一。很久以前,心理学家就已开始探索人类精神现象的本质,哲学家们也已对生命的意义有所沉思。史前人类在洞穴的岩壁上画下的质朴(却并不简单)形象,或用石头制作的人形塑像……所有装饰性艺术都为人类的生命增光添彩,并且贯穿整个人类历史。艺术属于人类,人类也是艺术的一部分。思维与艺术是一个整体。当我们在创造或欣赏艺术时,实际上,我们也在清清楚楚地观照思维,我们并非“见出”了艺术,而是见出了我们真真切切的思维。这一关于艺术与认知的颠覆性观念将会在本书的每一个章节中得到印证。

在此我们需要明白,本书在阐释认知观念时所选列的艺术作品是有限的;甚至其中所用的认知原理也是有限的。当然,我已努力包含更多的作品,其中囊括了非洲、亚洲以及史前,但遗憾的是仍仅集中于西方(大多是欧洲)艺术,亦没有涉及照片、电影或是影像。认知主题的数量虽似宽广,但仍不够全面。例如,社会认知和色彩知觉仅仅是简单提及,尽管这些话题非常有趣。

此外,还需指出一个贯穿全书的思想:在保留概念的科学内涵的前提下,我已尽可能最小化地使用专业术语。有时我也会使用一些非正式用语,有时也会有一丝异想天开,但我并非有意要创造一种理

智的模糊印象,我希望讲述一个美好的故事,读起来能引人入胜、赏心悦目而又充满新意。然而,我对艺术与认知又是如此激情四溢,以至于有时字里行间会有些华而不实。还望诸君多多谅解。同时,在本书中我也尽量少用参考文献。当然,我已努力对本文所引内容作以致谢,如有被遗漏者,本人在此深表歉意。

最后还需声明,文中的语言及范例的使用都是毫无歧视的。我是一个平等主义者,非常理解权利被剥夺者的失意,然而在文中坦露这些观点却会分散注意力,影响读者对主要信息的把握,这使我想起了帕特里夏·丘奇兰德(Patricia Churchland)和泰伦斯·谢诺沃斯基(Terrence Sejnowski)的“强加的意识形态影响可读性”。

本书的完成得益于多方面的支持。我首先要感谢先前众多的心理学家和艺术家们,几个世纪以来,是他们创造了本书得以建构的基础。此外,理查德·贝赛特校阅了全部手稿,并在语法和风格上给出了重要建议。保罗·霍恩为本书绘制了许多简图。宾夕法尼亚大学的卡尔文·诺丁和加州大学伯克利分校的劳伦斯·怀特为本书提供了原始图稿,并给予了文雅的批评。在本书的编写过程中,多丽丝·金斯伯格、格伦·威尔逊和玛利亚·艾瑞克一直都支持和鼓励着我。MIT出版社的贝蒂和哈利·斯坦顿是最亲切的出版人,马修·阿巴特是一位资深编辑。阿兰·雷斯和克里斯汀·克里尔对本书进行了细心校阅并提出了中肯的意见。在此,对各位深表谢意。最后,感谢我的家人,无论是在情感上还是知识上,他们都给予了我莫大的支持和鼓舞,可以说在许多方面他们都是本书的合著者。

罗伯特·索尔索

于塔霍湖

天地与我并生,

而万物与我为一。

既已为一矣,且得有言乎?

既已谓之一矣,且得无言乎?

一与言为二,二与一为三。

——庄子

目 录

丛书总序

——国外文化研究的理论路径和研究趋向值得关注…… (1)

前 言…………… (1)

第一章 大窗户:视觉的科学…………… (1)

以大脑和眼睛观看:视觉的动力学性质…………… (2)

视觉的物理方面…………… (4)

眼睛…………… (13)

第二章 大脑与视觉…………… (25)

大脑…………… (26)

从眼睛到大脑…………… (32)

大脑的两个半球…………… (36)

大脑与视觉认知模型…………… (39)

知觉与认识…………… (41)

眼睛与大脑的进…………… (41)

第三章 图形与形式知觉…………… (45)

超感知全域…………… (46)

格栅…………… (48)

马赫带与侧抑制…………… (57)

第四章 视觉认知…………… (65)

视觉认知…………… (67)

基本形式…………… (70)

知觉的建构与格式塔心理学…………… (80)

第五章 背景、认知和艺术…………… (92)

蒙娜·丽莎:一个案例研究	(93)
自上而下的加工:以一千种前见来看待世界	(100)
视觉失调	(112)
第六章 眼动与艺术知觉	(118)
中央凹视域和眼动的必要性	(118)
眼动追踪研究	(122)
大脑跟眼睛说了些什么(反之亦然)	(125)
扫视轨迹与艺术的认知	(129)
行家里手的观看	(131)
中心式观看	(137)
艺术与眼动	(139)
第七章 一个关于真实的绝妙盛宴:视觉透视	(143)
以一个二维的眼睛见出一个三维的世界	(143)
深度知觉原理:它在哪儿?	(147)
领会透视:错觉与恒常性	(160)
第八章 透视与艺术史	(172)
透视技法	(172)
史前艺术与透视	(175)
埃及艺术的透视	(177)
希腊及罗马艺术:发展的透视	(181)
亚洲艺术	(184)
文艺复兴时期:视觉“真实”	(186)
印象主义	(199)
现代艺术	(204)
第九章 典型表征、记忆与艺术的认知	(209)
具象艺术——抽象艺术	(209)
典型表征	(214)
记忆与艺术的领悟	(223)
艺术与思维的关联	(230)
References(原文参考书目)	(243)
Index(原文索引)	(249)

第一章 视觉科学

假如造物主赋予我们一组新的感官,或稍微改变现有之一种,而自然固然,那么我们将毫不怀疑我们已置身于另一个世界。我们就在这样一个确切的事实之中,好似感官之外的整个世界都变了。

——约翰·缪尔

我们的眼睛和大脑是如何观看与认识视觉艺术的?当然,在许多重要方面,它指向我们人类自身,在揭示艺术认知的过程中,最终,我们将会认识更多关乎人类心理的东西。在此,你将会认识眼睛是如何工作的,大脑是如何理解视觉艺术,以及我们每一个人又是如何以各自的视角来观照艺术的。你还将认识更多论题,包括感觉系统的进化,“视”与“脑”的关系,艺术与眼动(eye movements),艺术与透视,以及艺术的知觉—认知方面,所有这些都关系着我们的思维。

认知科学是一门研究知觉、记忆与思考的心理学分支学科,近年来已经取得了显著发展。在这些研究中,最令人振奋的是我们所关心的视觉艺术方面取得的重要成果,认知科学家的一些关于人类视觉的发现,已经向我们展示了人类“观看”与“认知”的方式。人类沟通物质世界的五种感觉——视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉,其中视觉乃是艺术知觉中最为直接相关的一种能力:它真的是一扇“大窗户”(the big window)。

视觉最令人着迷,而又使人困惑。由于视觉在“认知与艺术”的讨论中极为重要,故在此特将视觉的生理与心理作一个概要,以此为基础来展开下文的讨论。