

读城

—艺术经验与城市空间

成 砚 著

中国建筑工业出版社

TU984.11
29

读城

艺术经验与城市空间

成砚 著

北方工业大学图书馆

00588465

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

读城——艺术经验与城市空间/成砚著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2004

ISBN 7-112-06766-9

I. 读… II. 成… III. 文艺—作品—影响—城市规划—研究 IV. TU984

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 073737 号

责任编辑: 戴 静 王雁宾

责任设计: 孙 梅

责任校对: 李志瑛 黄 燕

读城——艺术经验与城市空间

成 砚 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/32 印张: 6 字数: 170 千字

2004 年 11 月第一版 2004 年 11 月第一次印刷

印数: 1—2,500 册 定价: 20.00 元

ISBN 7-112-06766-9

TU·5914(12720)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

本书导读

近代自然科学对人类认识的绝对统治，使得知识和真理打上了科学方法论的烙印，以致人类与生俱有的那种超出科学方法论的对真理的经验方式渐渐被遗忘。这样的观念同样影响了我们对城市空间的认知。作者通过对以往城市空间认知途径的研究发现，一些由科学方法论指导的认知途径（如借助地图、统计数据和历史文本等）存在局限性，需要另外的途径作为补充。

本书作者提出，通过对文艺作品的解读可以帮助我们认知城市。这是针对人们对文艺作品的两类态度提出的。有些人怀疑带有强烈主观色彩的文艺作品表现城市的科学性，从而认为文艺作品不足以作为城市空间认知的途径。打消这种疑虑要从论证文艺作品用于城市空间认知的“可行性”入手；有些人并不怀疑这种途径是可行的，但是相比于在科学方法论指导下的认知，这种途径并不重要以至于可有可无。修正这种想法要从说明文艺作品对城市空间认知的“特殊作用”入手。

本书作者认为将文艺作品用于城市空间认知是可行的。因为文艺创作的基础是作者对客观世界的认知。而文艺作品对空间的表现不是严格意义上的模仿，而是以一种相对宽泛和稳定的方式“表现”了空间。这种表现方式来源于文艺作品固有的一些特性，如它可以借助作者的直觉，选择典型对象，反映生活的整体等。因此，本书作者认为将文学作品用于城市空间认知不仅是可行的，而且可以发挥独特作用。其实人人都有这样的体会：文艺作

品所传达的内容不能完全靠科学方法获得，经验方式通过创造读者意象中的“场所感”，将作者与读者的世界相连，将空间的过去与现在相连。于是，空间的深层意义就在这样的认知过程中逐渐呈现出来。

认知是设计的起点，是形成设计理念的关键，艺术经验途径认知可以帮助设计者在横、纵两个方向拓宽视野。其中横向视野是指设计者可以借此认知其他相似类型的空间；纵向视野是指设计师可以借此认知同一个空间在不同时间的情形：如存在于人的“记忆中的空间”、“现实中的空间”，以及“理想中的空间”。拥有了这样的视野，城市设计者就有可能较为恰当地处理“城市”与“人”的关系。

作者最后提出，尽管艺术经验途径可以用于城市空间认知并表现出独特作用，但是它也有自身的局限性。因此，需要综合使用包括科学认知在内的多种途径，才能全面和深入地认知城市空间，而这样的认知才能在城市设计中发挥更大作用。

目 录

引言	1
绪论	2
本书的哲学基础	5
本书涉及的三种“间接认知途径”	6
国内外研究动态	7
第一章 城市空间认知途径概述	11
1.1 认知途径的组成要素	12
1.1.1 认知主体	12
1.1.2 认知客体	13
1.1.3 认识方式	13
1.2 认识方式的演变	14
1.2.1 人类认识世界的两种方式	14
1.2.2 三种分立的空间观及其相应的认识方式	17
1.2.3 一种整合的空间观及其相应的认识方式	19
1.3 认知客体范围的扩展	25
1.3.1 实在空间	25
1.3.2 实在空间的替代物	28
1.3.3 一种独特的替代物：文艺作品	28
1.4 认知途径分类	30
1.5 艺术经验途径概说	30
第二章 以科学方式认知城市空间的局限性	33
2.1 描述物的类型	34

2.2 描述城市空间的不同方式	35
2.2.1 方式一:从文字介质到图像介质描述空间形态	35
2.2.2 方式二:从描述空间形态到描述空间实践	36
2.2.3 方式三:主观表现空间的萌芽	37
2.3 以科学方式认知描述物的局限性	40
2.3.1 忽略被测试者的主体特性	41
2.3.2 忽略对空间的动态分析与影响因素的剖析	42
2.3.3 忽略对空间意义的认识	42
2.4 表现物(文学作品)的类型初探	43
2.4.1 绘画	44
2.4.2 摄影	45
2.4.3 文学	46
2.4.4 电影	50
第三章 文艺作品用于城市空间认知的可行性	54
3.1 文艺作品的科学认识方式分析	55
3.1.1 哲学基础:施莱尔马赫“重构说”	55
3.1.2 具体方式:独断型解释	56
3.2 文艺作品(以科学方式认识)表现空间原型的 主题/手法	57
3.2.1 绘画作品表现空间原型的主题/手法(作品系列一)	57
3.2.2 摄影作品表现空间原型的主题/手法(作品系列二)	57
3.2.3 文学作品表现空间原型的主题/手法	64
3.3 主观性是文艺作品的固有特性	68
3.3.1 文学	68
3.3.2 绘画	70
3.3.3 摄影	71
3.4 文艺作品主观性形成的原因	73
3.4.1 集体文化经验	73
3.4.2 个人直接经验	74

3.5 文艺作品用于城市空间认知的可行性	76
3.5.1 视觉艺术表现用于城市空间认知的可行性	76
3.5.2 文学表现用于城市空间认知的可行性	79
3.5.3 个体表现用于城市空间认知的可行性	83
第四章 艺术经验途径对城市空间认知的特殊作用	86
4.1 艺术经验方式分析	87
4.1.1 哲学基础:伽达默尔的“效果历史说”	87
4.1.2 影响因素:读者图式	89
4.1.3 具体方式:探究型解释——问答法	89
4.2 文艺作品(以艺术经验方式解读) 表现空间原型的方式	91
4.3 艺术经验途径对城市空间认知的特殊作用	93
4.3.1 跨越时间的沟壑	94
4.3.2 完成意义的整合	96
第五章 借助艺术经验途径的城市空间认知演示	99
5.1 基本观念准备	100
5.1.1 解读的多样性	100
5.1.2 解读的限制因素	100
5.2 基本问题准备	103
5.3 借助绘画作品的城市空间认知演示	105
5.3.1 作品集合一	105
5.3.2 作品集合二	111
5.4 借助摄影作品的城市空间认知演示	116
5.4.1 作品集合三	118
5.4.2 对艺术经验方式的补充分析	120
5.4.3 对作者视域的补充分析	122
第六章 艺术经验途径认知对城市设计的作用	125
6.1 空间实践研究对城市设计的意义	126
6.2 艺术经验途径认知对城市设计的作用(一)	

——拓展设计者的横向视野	127
6.3 艺术经验途径认知对城市设计的作用 (二)	
——拓展设计者的纵向视野	131
6.3.1 集合一:关于记忆的认知	131
6.3.2 集合二:关于现时的认知	132
6.3.3 集合三:关于理想的认知	133
6.4 以艺术经验途径获得“关于记忆”的认知	134
6.5 艺术经验途径认知对城市设计的负作用	136
6.6 综合运用多种途径认知空间	140
6.6.1 研究对象的选择	141
6.6.2 作为认知途径的文艺作品的创作背景	144
6.6.3 针对城市设计的认知分析	152
结论	169
参考文献	173
致谢	179

引言

一个人从出生开始就以“亲历”的方式体验他所生活的城市，直到他可以看图和识字的时候，一个“城市图景”就逐渐呈现在他的眼前。我们常常会在生活中听到这样的话：“我没有见过那个时代的上海，可我读过张爱玲的《倾城之恋》。”或者说：“我没有到过布拉格，可是我看过朱丽叶·比诺什主演的《布拉格之恋》。”……当由文字和图像编织的网笼罩在城市上空的时候，我们才发现自己早已是网中的人了。如果这个人碰巧就成为一个城市设计师，谁能说他的设计中会没有这张网的投影。如果这个设计师刚好承担了上海某城市空间设计的任务，我们就不会奇怪在他的作品中弥漫出来的张氏文学的味道。于是你说，对，这就是我想像中的上海。于是我说，好，就拿它当个课题研究一下。

绪论

近代自然科学对人类认识的绝对统治,使得知识和真理打上了科学方法论的烙印,以致人类与生俱有的那种超出科学方法论的对真理的经验方式渐渐被遗忘。这样的观念同样影响了我们对城市空间的认知。本书提出的艺术经验途径超出了科学方法论的范畴,但并没有完全脱离理性认识的基础。正如马克思所说:“理性永远存在,但它并不是永远存在于理性形式之中。”

城市设计是建立在对设计对象的认知的基础上进行的。如果将设计理解为设计者的设计理念表现在物质环境的过程,那么设计、表现与认知就可以统一在一个循环过程中(图0—1)。本书选择其中的一个阶段(用粗箭头表示)来研究。尽管影响设计理念形成的因素很多,然而可以肯定的是,艺术经验认知可以帮助设计师拓宽视野。

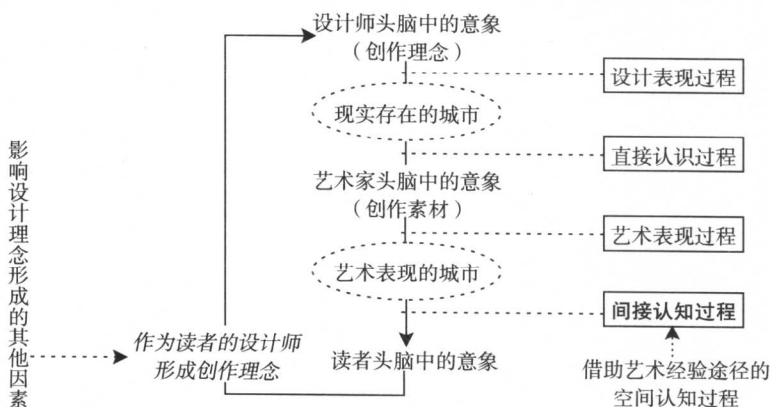

图0—1 城市意象在设计师与艺术家头脑中的转换过程

A		B
艺 术 经 验	艺术经验在本文中是“以艺术经验方式解读文艺作品”的简称。其中“文艺作品”就是上文中提到的“表现物”中的一种，“艺术经验方式”是用来解读表现物的方式。一般认识论认为存在两种对真理的认识或经验方式，一种是受科学方法论指导的所谓科学之内的对真理的认识方式，另一种是超出科学方法论控制的所谓科学之外的对真理的经验方式。一般自然科学采用前一种认识方式，他们客观化他们的对象，尽量使主体不参与影响客体，以便获得关于对象的客观知识和客观真理。反之，在一般精神科学或人文科学中，经验的目的是为了构造一种可以满足科学方法论理想的确切知识，当然它也涉及到知识和真理，但这种知识和真理是并非与主体无关的，主体也不是与客体分离的，往往正是主体对客体的参与才使其对象能够被认识，其真理能够被经验。这种精神科学经验方式包括以下三种：哲学的经验、艺术的经验和历史的经验。对于一个文艺作品来说，我们同时可以用科学认识和艺术经验两种方式进行解释。本书研究的重点就是以艺术经验方式解读的文艺作品。	科学经验·艺术作品
途 径	本书是关于认识论的研究论著。认识论是对人类认识的反思。它以认识本身发展的一般过程及其规律，包括知识的形成、发展和运用的一般途径、方法为研究对象。其中认知途径由认知主体、认知客体以及联系认知主体与客体之间的路径——认知方式三个要素组成。依据认知客体的特性可以将认知途径分为两类。打个比方，从主体指向客体的认知途径好比一条有方向的线段，主体从线段的一端A点出发，其最终的目的地是线段的另一端，即客体所在的位置B点。为了完成这段行程，主体可以选择直接从A到B，但是如果B点不能或者不容易直达，他可以在认定B'点可以代替B点之后，转而从A点到达B'点。AB行程就是“直接认知途径”，AB'行程就是“间接认知途径”。由于绝对等同于B的摹本并不存在，因此B'可以从两个层次上“替代”B，一是“描述”的层次（如地图），二是“表现”的层次（如文艺作品）。然而替代物对原型的替代能力不是客观存在的，经不同方式认识的替代物呈现出不同的替代原型的能力。因此，间接途径	认知客体·认识方式

续表

A		B
途 径	认知的第一步是为“原型”寻找适当的替代物；第二步就是寻找一种适宜的认识方式，这种方式应该最大限度地发挥“替代物”的认知效能。	认知 客体· 认识 方式
认 知	认知是认识过程中的一个阶段。拉普卜特在《都市形式的人文思考》一书中依据结构主义的观点，将城市空间的认知过程划分为感知（perception）、认知（cognition）、评价（evaluation）三个阶段，这三个阶段类似于康德的感性、知性和理性三段论。其中感知是指通过人体的感觉器官获得关于空间的现象的认识；认知是指通过“记忆”和“推论”的方法，使得感觉、知觉、表象等感性认识因素上升为概念、推理、意义等理性认识因素，将感知到的个体事实推至整个群体。评价是指依据认知阶段获得的空间因素，结合认识者的价值观，对空间的性能与作用的评判。本书重点研究认知阶段人的思维活动及其对认知客体的作用，因此全文并不涉及关于认知结果的价值判断与取向，即空间评价的问题。	认 识· 评 价

注：本书涉及三个关键词，即艺术经验、途径和认知。表中 A 栏是需要解释的概念，B 栏是与之相关的重要概念。

人们对待文艺作品有两类态度：有些人怀疑带有强烈主观色彩的文艺作品的科学性，从而认为文艺作品不足以作为城市空间认知的途径；有些人并不怀疑这种途径是可行的，但是相比于在科学方法论指导下的认知，这种途径并不重要以至于可有可无。本书的两个研究目标正是针对这两类态度提出的。

根据间接认知途径的定义，文艺作品是作为“实在空间”的“替代物”而用于城市空间认知的，因此说明这一途径可行的方法就是建立文艺作品中的空间 B'（表现的空间）与实在空间 B（被表现的空间）之间的替代关系（图 0-2）。

一般认识论认为,经验方式突破了主客体二分的认知模式,主体在从客体获得信息的同时,主动参与到客体所在的情境中。因此,探讨艺术经验途径的特殊作用就要从建立认知主体与客体之间的相互关系入手(图0-3)。

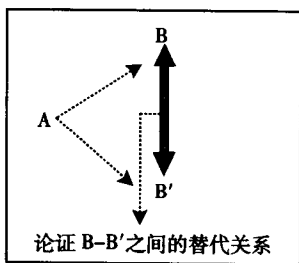

图 0-2 研究目标一

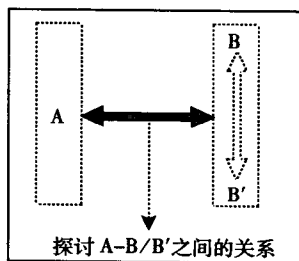

图 0-3 研究目标二

本书的哲学基础

本书的论述思想基本是以解释学为基础的。解释学是一门研究理解和解释的学科。中国大百科全书哲学卷“解释学”条目界定“解释学是西方哲学、宗教学、历史学、语言学、心理学、社会学以及文艺理论等人文社会学科中有关意义、理解和解释等问题的哲学系统、方法理论和技术性规则的统称。”最初解释学的出现是为了正确解释《圣经》中上帝的语言,于是人们发展了神学解释学。而后当这种理解与解释的学问被用于法律和法典时,便产生了相应的法学解释学。但解释学作为一门关于理解和解释的系统理论,是由 19 世纪德国哲学家施莱尔马赫(Schleiermacher, 1786~1834 年)和狄尔泰(Dilthey, 1833~1911 年)完成的。在他们看来,解释学应当成为整个精神科学区别于自然科学的普遍方法论。海德格尔在《存在与时间》一书中将解释学由精神科学的方法论转变成为一种哲学。伽达默尔于 60 岁时出版了另一部哲学代表作《真理与方法》。这不仅标志着解释学最终发

展为哲学解释学，并且启发一般人文社会科学研究出现了新的转向。

按照伽达默尔的看法，解释学决不是一种方法论，而是人的世界经验的组成部分。借用康德的话来说，“我们是在探究：理解怎样得以可能？这是一个先于理解科学的方法论及其规范和规则的问题。”他认为存在两种对真理的认识或经验方式，一种是受科学方法论指导的所谓科学之内的对真理的认识方式，另一种是超出科学方法论控制的所谓科学之外的对真理的经验方式。一般自然科学都可以说是前一种认识方式，他们客观化他们的对象，尽量使主体不参与和影响客体，以便获得关于对象的客观知识和客观真理。反之，在一般精神科学或人文科学中，经验的目的是为了构造一种可以满足科学方法论理想的确切知识，当然它也涉及知识和真理，但这种知识和真理是本原的，并非与主体无关，主体也不是与客体分离的，往往正是主体对客体的参与才使其对象能够被认识，其真理能够被经验。伽达默尔认为精神科学经验方式包括以下三种：哲学的经验、艺术的经验和历史的经验。在他所陈述的经验过程中包含了大量辩证思维的内容。他曾经直言不讳地宣称，“如果人们把我的学术贡献称为辩证法的解释学，我基本上是无任何异议的。”特别是他的艺术经验方式恰好符合了马克思主义文学研究的思想，即要求研究者把文艺作品看作动态流程，应该考察其价值意义随社会历史的变化发展而出现差异的复杂动因。

本书涉及的三种“间接认知途径”

认知途径都由认知主体、认知客体和认识方式三个要素组成。间接途径中的认知客体就是实在空间的“替代物”。本书按照作者主观参与的程度将替代物分为“描述物”和“表现物”。依据解释学说将认识方式分为科学认识方式和艺术经验方式。于

是在认识客体与认知方式之间形成了三种认知途径（图 0—4）。由于描述物近似于对空间原型的客观表现，留给艺术经验认知的可能性较少，因而本书对此途径不作讨论。

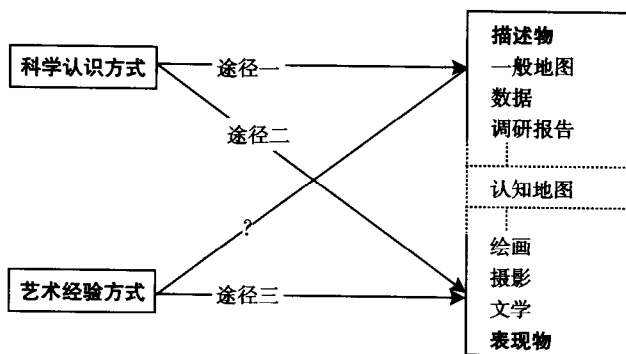

图 0—4 不同认知途径形成示意图

国内外研究动态

1. 符号学对文艺作品中的城市空间的研究

文学、电影、绘画、照片以及旅游指南和明信片，常常有选择性地表现了城市，并对于城市生活的描写形成了各自的修辞手法和叙事方法。这些城市空间的表现形式启发研究者将城市空间类比于文本和图像，即通过建构“city as text”或者“city as image”的简单模型来认识城市空间，这是 20 世纪初的现代符号学研究城市空间的方法。从一般意义上讲，符号学方法的重要贡献在于它开辟了一条研究空间意义的新路。以索绪尔的符号理论为例，他认为在符号系统中，符号的存在取决于“能指”与“所指”的组合：“能指”即符号的形象，“所指”则可理解为符号所代表的意义。因此符号与空间的关联超越了审美的层面，运用符号学进行空间解码的过程便是一个追求城市、建筑之社会意义的过程。这样的分析模型在现代主义和后现代主义城市研究中一度

流行。而本书并不认为城市空间可以被简化为文本和图像，本书着意于认知以城市空间为表现对象的文本和图像本身，也就是说以“city in text”或者“city in image”为研究工具，来分析我们身边实在的物质空间——“city in reality”。

2. 社会学对文艺作品中的城市空间的研究

“空间生产理论”的提出者、法国社会学者亨利·勒菲弗尔(Henri Lefebvre)的著作《空间生产》(The Production of Space)出版于20世纪80年代早期，它一经问世就引起学界的广泛关注。勒菲弗尔认为“空间生产就是空间被开发、设计、使用和改造的全过程。空间的形成不是设计师个人创造的结果，而是社会生产的一部分，受到某些社会驱动力的控制。”接着勒菲弗尔比较了城市规划师和艺术家话语体系中的两类空间，并用两个概念加以区别：第一个概念是“空间表现”(representation of space)这是一个由理念和知识组成(ideology & knowledge)的概念化的空间，是科学家、规划师、城市学家和社会工程师的理念空间，我们由此来识别可以被感知的现实空间。它正是本书中提到的“描述的空间”；第二个概念是“表现的空间”(representational space)，这是被图形与符号以及生活在空间里的人们赋予生命力的空间。这些图形与符号的作者——艺术家、作家和哲学家以叙事的手法表现一个空间。但是这种叙事超越了简单描述的层次，因为经过观者和读者的想像，空间被体验，同时空间的意象被改变，原来物理意义上的空间成为一个真正可以生活的空间(lived space)。本书中的“文艺作品中的城市空间”正是勒菲弗尔所定义的第二类空间。它标志着城市社会学较建筑学更早地意识到了这类城市空间的存在及其对人类体验城市的影响。

3. 建筑学对文艺作品中的城市空间的研究

20世纪90年代，一批美国城市学者提出“日常城市主义”(Everyday Urbanism)。他们的理论基于社会学家路易斯·沃斯