

Arranging

Things

A Rhetoric of Object Placement

物品安置
修辞法

摆放

蓝晓鹿——译

〔美〕李欧纳·科仁——著
〔法〕娜姐莉·杜巴斯吉耶——绘

外语教学与研究出版社

摆放

物品安置
修辞法

Arranging

Things

A Rhetoric
of Object
Placement

[美] 李欧纳·科仁 Leonard Koren 著

[法] 娜姐莉·杜巴斯吉耶 Nathalie Du Pasquier 绘

蓝晓鹿 译

外语教学与研究出版社
北京

京权图字：01-2016-2340

The original English version of this book is @ copyright 2003 by Leonard Koren

Chinese Translation Copyright @ 2014 台湾行人股份有限公司

本书中文译稿由台湾行人股份有限公司授权使用

图书在版编目(CIP)数据

摆放：物品安置修辞法 / (美) 李欧纳·科仁 (Leonard Koren) 著；(法) 娜姐莉·杜巴斯吉耶绘；蓝晓鹿译. — 北京：外语教学与研究出版社，2016.6

书名原文：Arranging Things: A Rhetoric of Object Placement

ISBN 978-7-5135-7740-3

I. ①摆… II. ①李… ②娜… ③蓝… III. ①造型(艺术) IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第135643号

出版人	蔡剑峰
项目策划	杨芳州
出版统筹	张颖
责任编辑	孙嘉琪
执行编辑	贾晓光
封面设计	马晓羽
版式设计	马晓羽
出版发行	外语教学与研究出版社
社址	北京市西三环北路19号(100089)
网址	http://www.fltrp.com
印刷	北京盛通印刷股份有限公司
开本	787×1092 1/24
印张	6.75
版次	2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5135-7740-3
定价	45.00元

购书咨询：(010) 88819926 电子邮箱：club@fltrp.com

外研书店：<https://waiyants.tmall.com>

凡印刷、装订质量问题，请联系我社印制部

联系电话：(010) 61207896 电子邮箱：zhijian@fltrp.com

凡侵权、盗版书籍线索，请联系我社法律事务部

举报电话：(010) 88817519 电子邮箱：banquan@fltrp.com

法律顾问：立方律师事务所 刘旭东律师

中咨律师事务所 殷斌律师

物料号：277400001

目录

001 关于这本书的画作

定义

007 什么是“摆放物品”？

011 真实世界与艺术世界

015 为什么物品摆放需要修辞？

概论

021 修辞的微历史

025 建构修辞系统

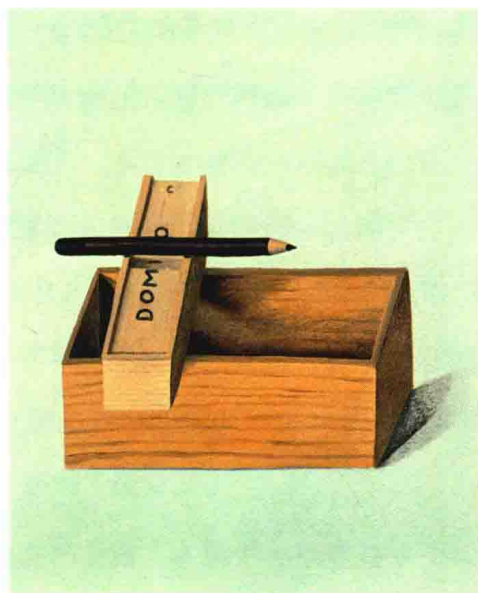
029 八个修辞原则

实践

039 修辞原则的运用

043 解读画作中的物品摆放

136 注解

14岁儿童美术考级
素描分册

首先，这本书的画作不是“静物画”¹，而是为了说明物品摆放位置的插图。两者的区别看似不甚明显，但是稍晚我会加以说明²。

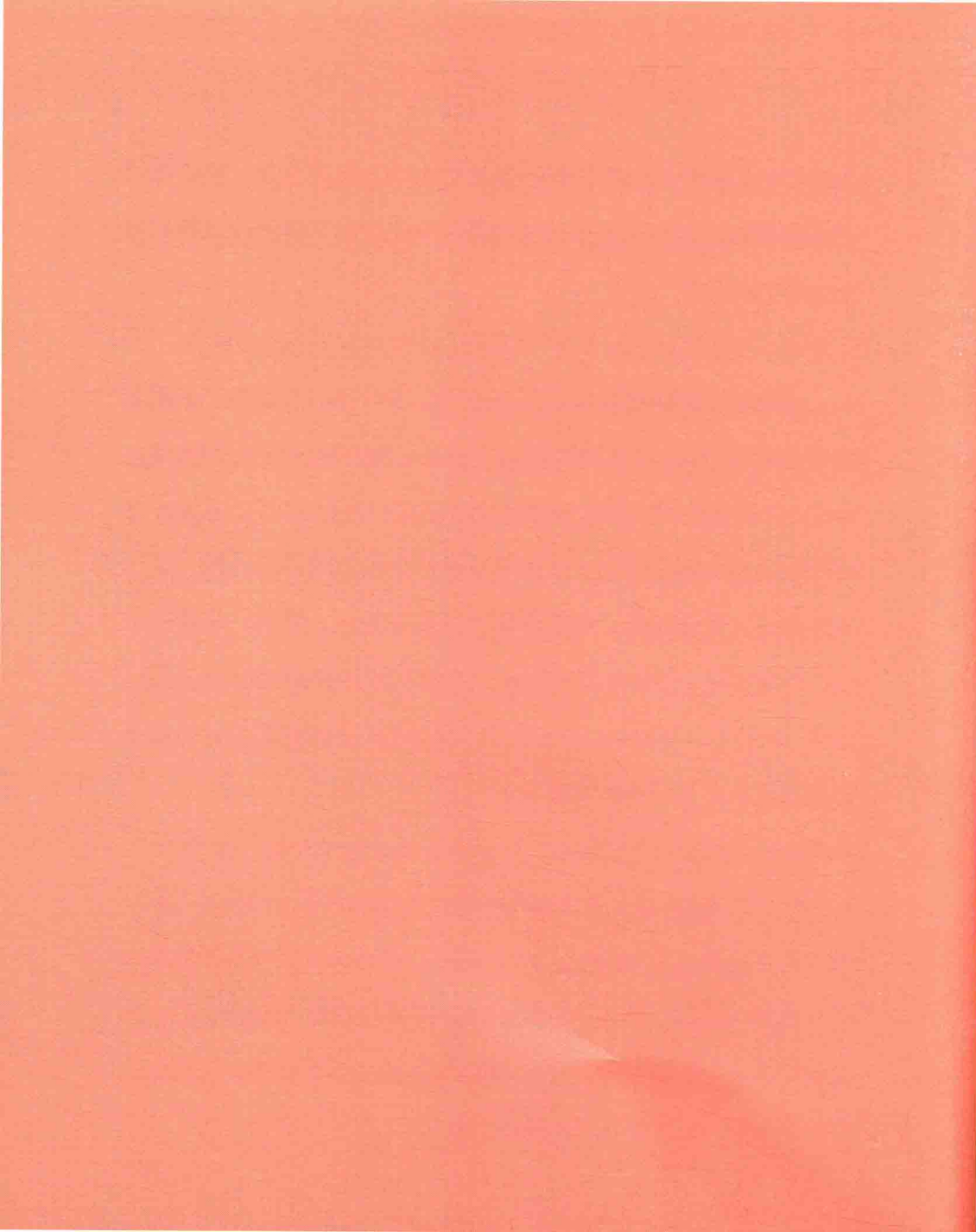
这些画作在大体上依照的物品，大多是我在欧洲和北美的商店橱窗、店内摆设、工作室、办公场所以及一般人家里看过的各种各样的陈设。我将每一组特别摆放的物品中最关键的设计考虑点撷取出来，只用几句话向插画家说明。不意外的是，有些插图最后仍然有表达方面的明显局限。许多因素都可能造成细微却重要的差异，比如说物品的精确尺寸、形状以及物与物的空间距离；特殊的表面质感和光线；精确的透视法——不完全的呈现，或者表现主义式（与“现实主义”相对）的呈现等。

然而，即便在最理想的状况下，视觉信息的沟通也难免会出一些“差错”。比方说，“真实世界”里，照明的明暗差距、不适当的视角、观察时间的长短，甚至观察者幻想的心态，都可能造成与理想的“纯观察”之间的差距。此外，在描绘真实世界的过程中，物品摆放会从特定的空间位置转移到“虚拟的图示空间”

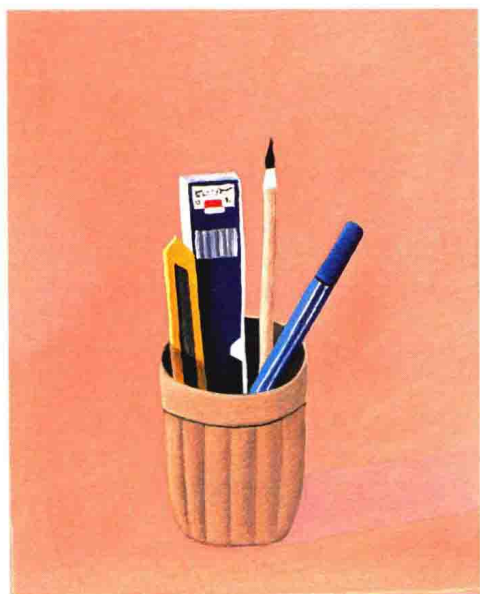
上，此时又会产生一些偏差。但是综合以上全部因素，我还是可以自信地说，本书的插图足以提供可信的信息，帮助读者理解内文所提出的观念³。

插图中描绘的物品通常是普通的，也有些颇具特色，这些大多是画家娜姐莉·杜巴斯吉耶（Nathalie Du Pasquier）的收藏，平日用作她绘画的素材。娜姐莉居住在意大利，这些道具大多是当地人普通的家居用品。这些摆放在特定位置的物品大部分是随意挑选的，也就是说，如果你将一只杯子换成一本书，从摆放意义的角度来看，并没有太大差别。好像英语假设句中的无意义词，这个“假设”（物品）无关紧要，但你可以从语法结构（也就是物品的摆放）上了解句子的意义。

最后要说明几点：首先画作中的物品摆放并不一定诉求“美”，甚至未必是最“有效的”，而只是为了说明本书想要探讨的摆放修辞原则。其次，插画家在绘图时，并不知晓这些修辞原则。我没有对插画家解释这些，坦白说是因为在这本书的成形过程中，修辞部分的内容是较晚才酝酿出来的⁴。

什么是「摆放物品」？

“摆放物品”，就是在三维空间里组合、放置物品，算是设计殿堂里的小角落。摆放物品包括两个方面：第一，选择待陈列的物品；第二，安排布置物品⁵。

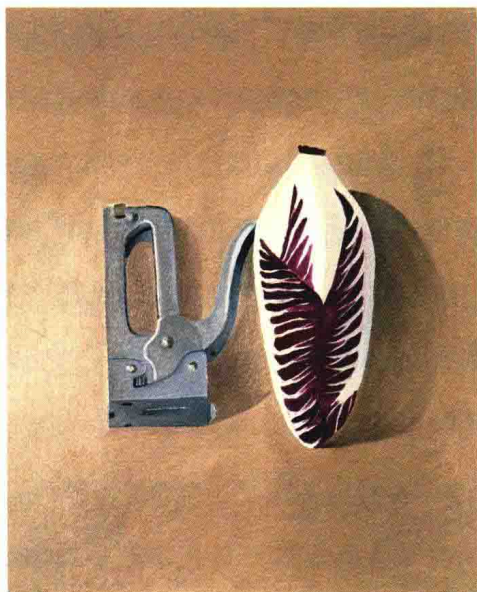
不管在公共空间还是私人空间，摆放物品的行为几乎随处可见，但不可与艺术创作过程中进行的物品装置及安排混为一谈。大多数物品的摆放少有人留意，只有少数一些会让你驻足观看。一个“成功”的摆放方式必须有效，能够强烈吸引你的关注，也经得起一再品味。但怎样才能让摆放有效？本书认为有效的摆放拥有一种修辞的力量，或者修辞技巧，这个部分之后会有更多讨论。

而在商业领域中，物品摆放更是无处不在，也被冠以不同的名号：摆放鲜花称为“花艺”；安排物品供拍照称为“造型”；陈设家里或办公场所的物件称为“室内布置”；商店橱窗或室内陈列商品则称为“视觉营销”⁶。

不管是商业领域还是非商业领域，有一点是共同的：摆放物品通常传达了某种意义。换句话说，物品怎么摆不单单是一种审美的表达，更是一种沟通行为⁷。很多时候，物品摆放有一种类似语言的作用：分枝烛台旁插满红玫瑰的花瓶和一瓶冰镇香槟“说”出的就是“浪漫”。

尽管摆放的方式还没像真正的语言一样系统化，但从某个层面来说，也自成一套体系⁸。更准确的说法是，摆放的方式是一套“视觉沟通系统”，也就是借由视觉的方法来沟通表达。人们身上穿的衣服、头上的发式、车型与车款、手势动作等，都是一套明确的沟通系统。如同自然的语言，视觉沟通系统的成长与发展，也要经过不断的使用和实验。在持续的使用与实验中，逐渐拓宽了沟通的可能性。

真实世界与艺术世界

回首两千年之前，或者说回到古罗马时期，我们发现物品摆放的沟通系统已经延展到绘画表现艺术的领域中，也就是进入了我们今天认定的艺术世界⁹。一开始，艺术家呈现在画作中的物品不仅与真实生活中的对应物在外观上很相似，意义也非常接近¹⁰。即便过了一千五百年，到了十六世纪，卡拉瓦乔（Caravaggio）逼真描绘的一篮水果，与真实世界中那篮水果的含义也不会相差太远¹¹。而十七世纪象征画派的虚空画所使用的象征，也同样与其在真实世界中原型的象征非常接近。每一位观看者都知道，画作中昂贵的食物、酒类、烟类和乐器暗示着“感官的沉迷”。观看者也知道，整袋的现金、整叠的房地契是“权力与财富”的符号；而凋谢的花朵与腐败的水果，则隐喻着“生命的凋零”¹²。

直到二十世纪，真实世界与艺术家呈现出来的世界开始产生裂痕。在艺术世界里，风格、形象以及寓意变得尤其重要，因此，画作及其他艺术作品中与真实世界里物品的摆放意义已经迥然不同。比方说，在典型的印象派画作，比如皮埃尔·博纳尔（Pierre

Bonnard) 的《手摇咖啡研磨机》(*The Coffee Mill*) 中, 当物品从可以辨认的三维空间抽象到二维画作中时, 发生了形态扭转¹³。画作中的单一物品在视觉抽象化之后, 在真实世界里的意义变得难以领悟, 也不再相关。如果从艺术的角度来看, 这类画作作为艺术实体依然保留了视觉沟通的完整性。但是物品在画作中的摆放与真实世界的关系, 已经不是可以直接解释和预测的了。

一百年后的今天, 真实世界与艺术世界之间的分歧有增无减。当今的当代前卫艺术刻意要成为彰显延伸意义、转化概念和错置感知的载体¹⁴。换句话说, 真实世界似乎被拦在博物馆及美术馆的入口之外了。真实世界的摆放与艺术世界的摆放(除了静物画, 如今也包括形式类似摆放的装置和雕塑)显然各有自己的概念领域¹⁵。不过在这本书中, 我们只讨论真实世界的物品摆放, 这个视觉沟通体系不只对内行人士, 而是对每个人都是相对透明并可理解的。