

符号学入门

视觉符号学

(英) 大卫·科罗 著 李琪 程晓婷 译

辽宁科学技术出版社

本书献给温迪、德卢、艾尔莎和乔治

TITLE:VISUAL SIGNS

AUTHOR:DAVID CROW

©2010,简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由瑞士AVA出版公司授权辽宁科学技术出版社在世界范围独家出版简体中文版本。著作权合同登记号: 06-2008第 157 号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

视觉符号/(英)科罗著;李琪,程晓婷译.--沈阳:辽宁科学技术出版社,2010.10

ISBN 978-7-5381-6385-8

I. ①视… II. ①科… ②李… ③程… III. ①视觉形象-实用美术
IV. ①J504

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第055703号

出版发行:辽宁科学技术出版社

(地址:沈阳市和平区十一纬路29号 邮编:110003)

印刷者:精一印刷(深圳)有限公司

经销者:各地新华书店

幅面尺寸:220mm×300mm

印 张:24

字 数:50千字

印 数:1-3000

出版时间:2010年10月第1版

印刷时间:2010年10月第1次印刷

责任编辑:陈慈良

封面设计:张迪

版式设计:张迪

责任校对:周文

书 号:ISBN 978-7-5381-6385-8

定 价:88.00元

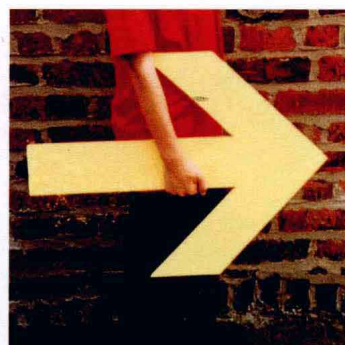
联系电话:024-23284360

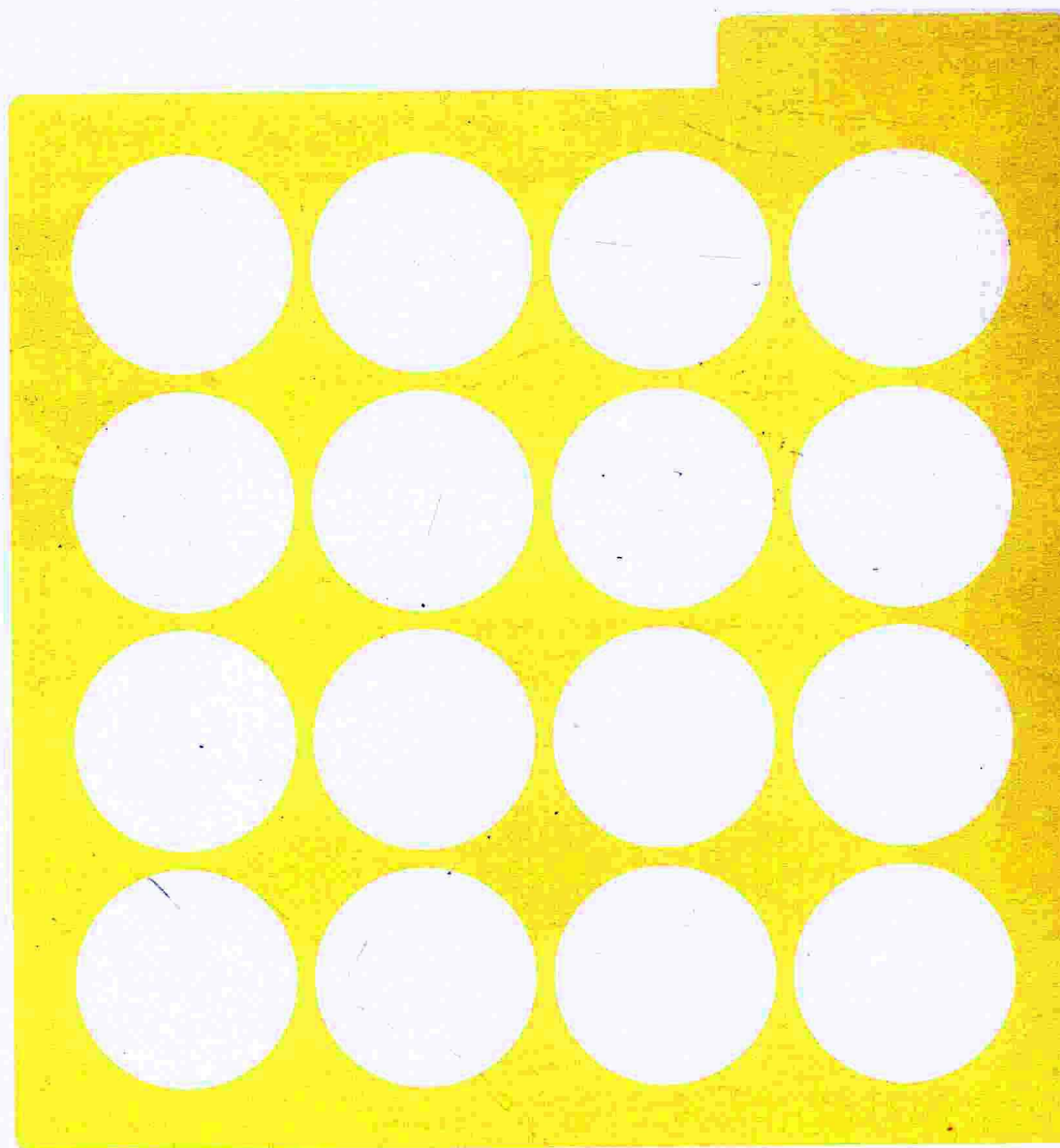
邮购热线:024-23284502

E-mail:lnkjc@126.com

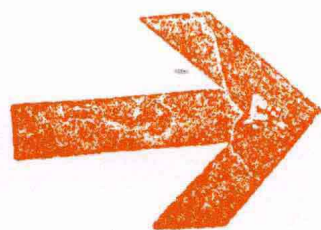
http://www.lnkj.com.cn

本书网址:www.lnkj.cn/uri.sh/6385

视觉 符号

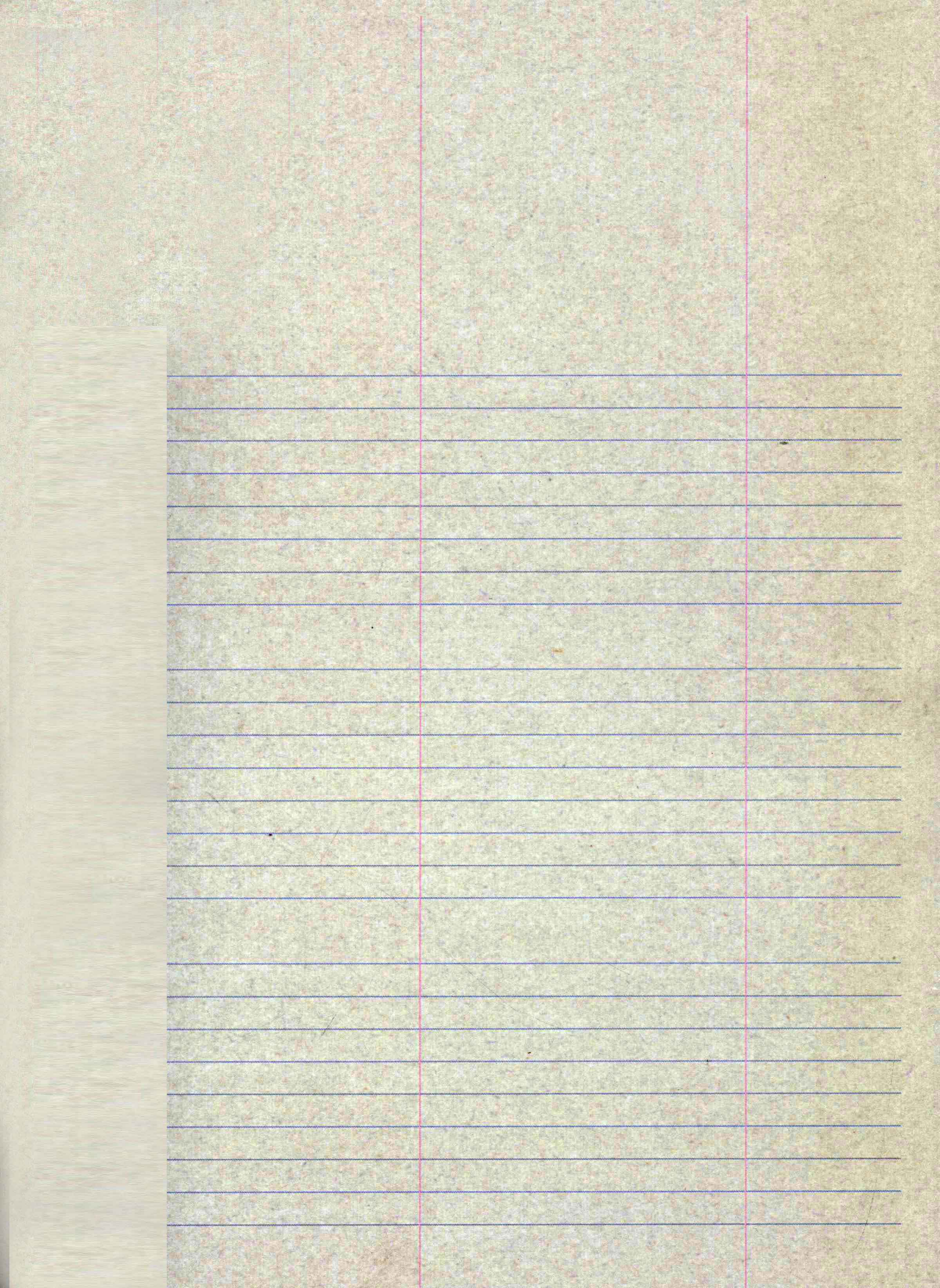

(英)大卫·科罗 著 李琪 程晓婷 译

目录

The diagram illustrates a conceptual framework with the following components and connections:

- Top Row:**
 - Box 1: 13 构成要素 (Constituent Elements)
 - Box 2: 13 16 尚书 (Shangshu)
 - Box 3: 24 27 皮尔斯 (Peirce)
 - Box 4: 29 图版 (Figure Plate)
- Second Row:**
 - Box 5: 如何构成意义 (How Meaning is Constituted)
 - Box 6: 31 符号分类 (Symbol Classification)
 - Box 7: 36 符号 (Symbol)
 - Box 8: 38 价值 线性集合 类目集合 (Value, Linear Collection, Category Collection)
 - Box 9: 44 隐喻 (Metaphor)
 - Box 10: 47 51 图版 (Figure Plate)
- Third Row:**
 - Box 11: 53 读取符号 (Reading Symbols)
 - Box 12: 61 读者 (Reader)
 - Box 13: 65 图版 (Figure Plate)
 - Box 14: 69
 - Box 15: 71 文字和图像 (Text and Image)
 - Box 16: 77 三类信息 (Three Types of Information)
 - Box 17: 定点和强化 (Fixed Point and Reinforcement)
- Fourth Row:**
 - Box 18: 79 图版 (Figure Plate)
 - Box 19: 83
 - Box 20: 85 规范语言 (Normative Language)
 - Box 21: 87 文化生产领域 (Cultural Production Field)
 - Box 22: 88 正当语言 (Proper Language)
 - Box 23: 91 94 文化正当性 权威语言 (Cultural Legitimacy, Authoritative Language)
 - Box 24: 97 99 图版 (Figure Plate)
 - Box 25: 105
- Fifth Row:**
 - Box 26: 107 非规范化语言 (Non-normative Language)
 - Box 27: 110 涂鸦 (Graffiti)
 - Box 28: 113 资本 (Capital)
 - Box 29: 115 动机 (Motivation)
 - Box 30: 116 视觉方言 (Visual Dialect)
 - Box 31: 119 巴斯克海因 (Basque Heine)
 - Box 32: 123 129 图版 (Figure Plate)
- Sixth Row:**
 - Box 33: 131 象征创造 (Symbolic Creation)
 - Box 34: 139 图版 (Figure Plate)
 - Box 35: 超建制化 (Super-institutionalization)
- Seventh Row:**
 - Box 36: 145 垃圾和文化 (Garbage and Culture)
 - Box 37: 146 垃圾理论 (Garbage Theory)
 - Box 38: 149 图版 (Figure Plate)
 - Box 39: 159
 - Box 40: 165 开放作品 (Open Work)
 - Box 41: 168 新知和意义 (New Knowledge and Meaning)
 - Box 42: 176 形式和开放性 (Form and Openness)
 - Box 43: 179 图版 (Figure Plate)
- Bottom Row:**
 - Box 44: 186 参考文献 参考书目 (Literature Cited, Bibliography)
 - Box 45: 191 索引 致谢 (Index, Acknowledgments)

本书的目的在于探索视觉语言的机制，从而使您更好地理解视觉传达的内在运作方式。视觉艺术领域中的各个门类都没有专属各自学科的理论，而用于解释视觉传达这一门类的术语和理论是从语言学及符号学中借用过来的。因此，要把视觉传达的运作方式和构成视觉艺术纷繁的视觉形式具体地联系起来讲述，的确并非易事。而恰好本书的特色就在于提供了大量的当代艺术和设计作品作为范例，并同时提供了解释这些作品内在机制的文字说明。这些解释和说明即非独立也非绝对，相反，我们不断谈论的这些门类(或学科)的理论观点正不断被人们重新审视、扩充和发展。因此，通过一本书来囊括所有的理论观点是不可能的，本书也仅仅只能就笔者认为有用、有趣的理论和观点进行汇集梳理。本书仅是众多论述符号学的文笔之作当中的一窥，全为把其中某些想法和观点进行比较，进而探讨他们之间的协同作用和相互联系。

作为视觉艺术的消费者，在阅读图形符号方面我们已经变得非常老道，我们用不着有意识地“用力”就能了获这些图形符号的意义。因此，对艺术家和设计师来说，通晓意义形成和传达的机制以及如何通过文字、图像这些视觉要素来引导读者达到这些意义的所在就显得非常重要。其实，人们的欲求和自我认知都被周遭的图形、图像等不断打磨和

支配着，语言（不论文字的还是图像的）都有其政治层面的功能——

如果不考虑人们对生物欲望满足的渴求的话，我们完全活在一个符号的世界里。¹

它可被用作控制的手段和途径。在社会生活当中，沟通和交流具有深刻的阶层性，

人们都带着经年累月的态度和偏见认识外在和他人，这使得沟通和交流逐渐划分成不同的系统或圈子。人们对说话者的态度经常毫无理性地束缚于人们对其说话方式的态度，对于视觉传达而言情形也别无二致，不管传达的内容如何，传达的方式和载体本身就构成某种意义。不管人们使用怎样的语言系统，“说话”的方式都可分离出来，很多时候说话的“语气”比想说的内容更重要。另外，在某场景中很得体地表述和沟通，更换到另一场景则可能是完全难以理解和接受的。

在本书中，我们一方面察看“权威”和“规范”的语言，一方面察看符号学理论，以便勾画出一个场景，在这个场景中有些传达设计作品看上去很正式，而另外一些则不那么正式。我们也会察看这些视觉作品的内在结构，并且探索它们在适宜场景之中的意义。

通过察看一系列非正式形态的传达设计作品借由各种正统载体和途径传递出去的效果，我们将要探索基于图形表达方式和所在场景的不同，图形意义的表达可以达到的程度。与此同时，我们也尝试解释

像涂鸦这类非正式形态的传达设计的意图，并且将以上这些内容和作品的阅读方式进行比较。

视觉语言的阶层性横跨整个文化和经济活动领域。大多数人对广告、漫画书和电视都非常熟悉，虽然这些东西很受欢迎，但它们仍被看作是低层次的文化。而另一方面，画廊和剧院里举行的高层次艺术活动，只被相对较小范围的人群消费。我们会讨论消费者和高层次艺术之间的距离，以及使事物和视像穿越那些知觉疆界的视觉语言的使用方式。

写作本书的动机在于笔者个人的某种关注和忧虑，而这种心理体验相信很多设计师、艺术家和教师也都会有：艺术家 / 设计师在社会生活中扮演怎样的角色？一段时间以来，都有关于由于仅仅从商业角度来考虑问题以至充满“负罪感”的领域（设计的领域）的批评和争论，因为它只使得小部分而非大多数人获益。上世纪八十年代设计行业的人数猛增，这使得很多设计师觉得身处其中是一种尴尬，设计产业似乎对自身的社会和文化功能视而不见，结果大众对于设计的态度变得怀疑和不屑，而设计师这一称号也成了让人警惕和防范的信号。对很多人来说，设计不过是为某一产品或服务加个品牌、添些肤浅的价值，然后大

1. 凡·波林菲·L, 广义系统理论, 1968, 波雷勒, 有力的武器: 语言, 1980

2. 布劳迪·N 在1990年平面设计年会上的发言, 载于设计杂志EYE的1990年第1期, 第1卷 版24页附图)。

肆开价的代名词。直到今天, 对许多设计家和艺术家来说, 这还是一件让人忧虑的事情。在本书中, 我们探寻一种已经存在的、自发生长的、被一群游离在艺术和媒体之外的设计家和艺术家使用的视觉语言

在设计产业当中, 已经没有人道思想的份儿了。这个产业早已不再对人们的真实生活抱有兴趣, 它不再为人们说话、也不再和人们说话。它所关心的只是股份、业绩和目标市场。人们则不得不忍受为了商业目的而不断进行的所谓再设计。²

的可能性——一种不植根、不生长于经济领域的非正式的视觉语言, 为此, 我们将讨论“象征性创造力”的概念以及设计家或艺术家个体使用它们对自我身份进行表达

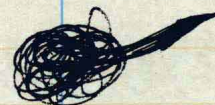
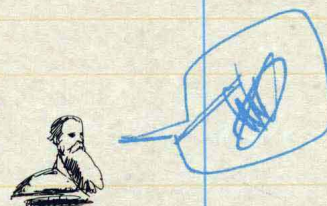
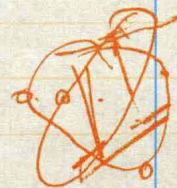
的方式。我们将在“垃圾和文化”中察看改变事物和图像价值的可能性, 我们还将通过对视觉艺术中“开放作品”的讨论, 来向创作者和观看者之间的创造性的结合关系表示致敬。

I

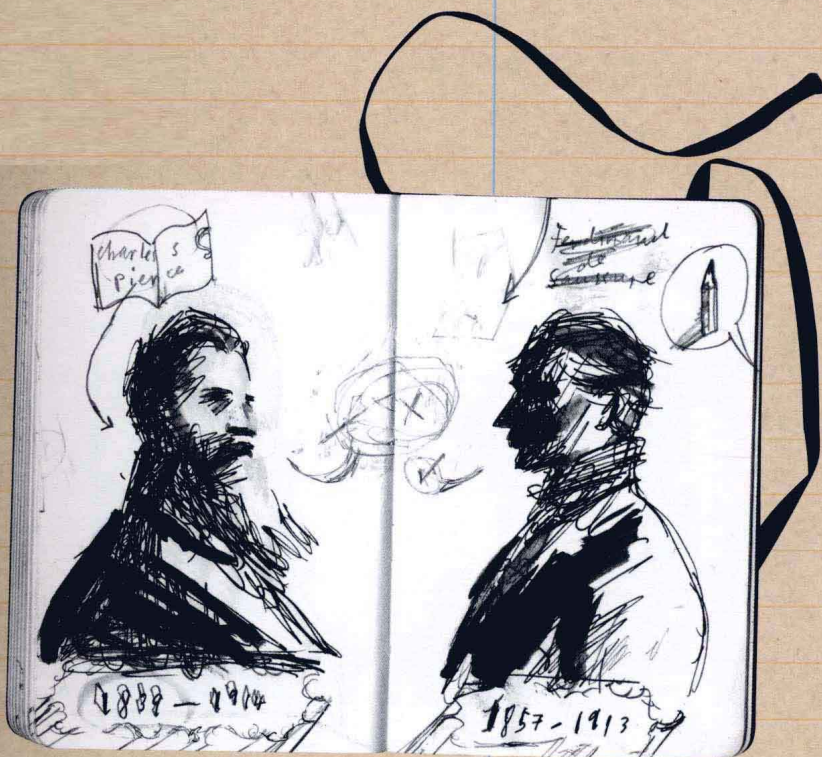
构成要素

理论是什么？

理论 (theory) 一词来源于希腊文theorema，意思是“观看”、“洞察”或“思考”。字典上对“理论”一词的解释为：对某一事物的阐释体系，是对文科或理科抽象理论的分析、解说和归纳。“理论”是对事物本质的一种思考，而非实践。

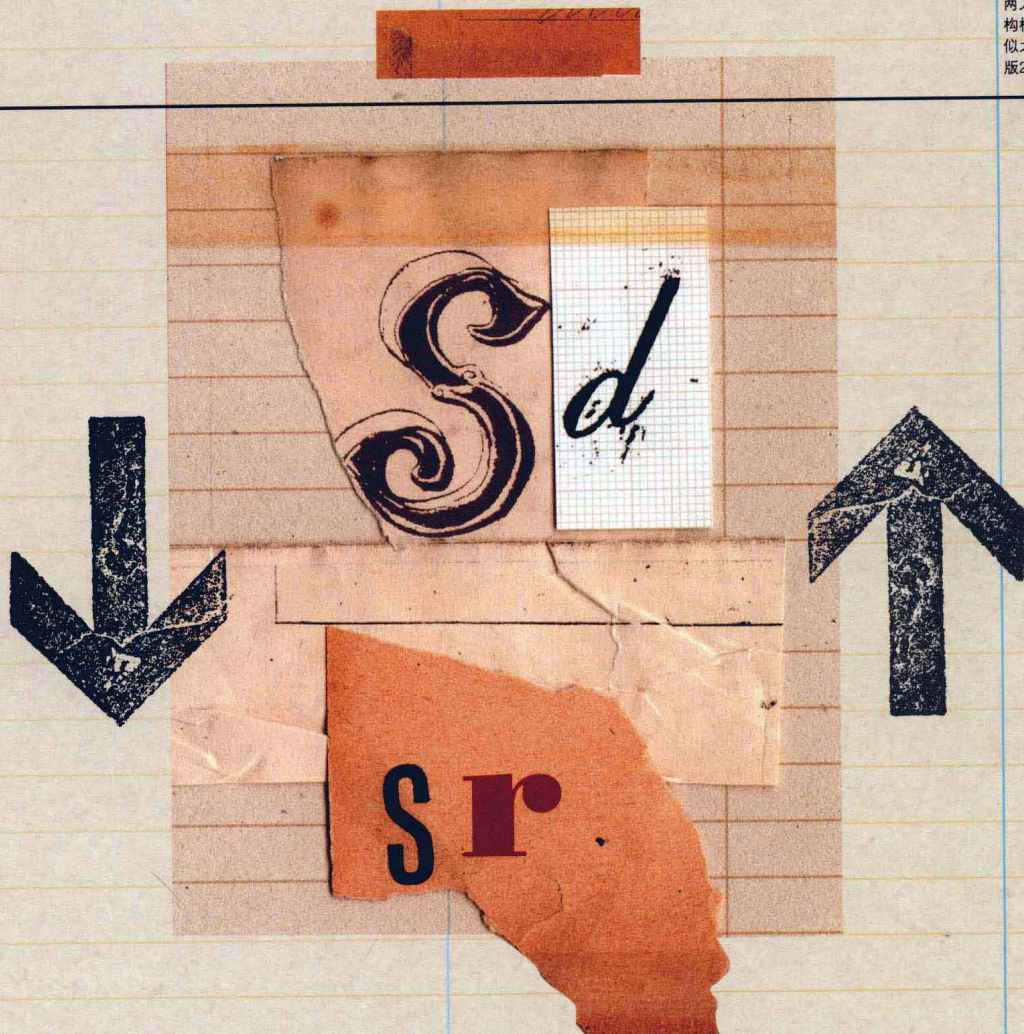
符号学

我们用来解释视觉艺术和设计领域的术语和理论，是从符号学中借用过来的。符号学在欧洲被称做semiology，在美国则被称做semiotics。

这门学问是在20世纪初由瑞士语言学家费迪南·尚书（Ferdinand de Saussure）（1857-1913）首先提出的。于此同时，一个名叫查耳斯·山得斯·皮尔斯（Charles Sanders Peirce）（1839-1914）的美国哲学家也在进行一项类似的研究，皮尔斯把这项研究命名为semiotics。为了便于讨论及避免歧义，在本书中我们将使用semiotics这一提法来指代“符号学”这个学科。尚书和皮尔斯这两位学者虽未曾谋面，但在他们的研究当中确有很多相似之处，例如，两人都把具有表征意义的符号（sign）作为研究的核心部分。

两位学者的首要关注点都集中在符号的结构模型上，也就是构成符号的各要素之间的相互关系上。对两人而言，就是这些要素之间的相互关系使人们能够把不拘表征形式的“信号”（signal）转化为可以理解的“信息”（message），尽管两人使用不同的术语对各自的结构模型进行了阐释，但其中的相似之处仍然是显而易见的（见原版24页附图）。

但在另一方面，尚书和皮尔斯两人的理论也存在某些关键性的差异，其中最为明显的一个差异就是尚书的研究主要从语言学的角度来展开，因而对读者在符号释读过程中所扮演的角色几乎没有给予关注和解释，而这一点恰好是皮尔斯结构模型的主要部分（这一点我们在本书第二章中将进一步讨论）。

构成符号学的三个方面是：符号本身、符号之间的组织方式以及符号出现的场景。

构成现代符号学基石的基本论条首先在1906-1911年间日内瓦大学

尚书于1913年辞世，直到1915年其论著才被他的学生冠以“语言学通论”的名称加以出版面世。此前的语言学研究主要集中在对不同历史时期的具体语言的使用方式的研究上，为了弄清楚语言中意义的起源和演变，语言学家们把目光集中在语言的起源上，他们认为如果在语言中可以找到意义的话，那么通过察看语言的起源就能发现思想的本质。