

松田行正 编者
matsuda yukimasa

圆 与 方

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
由星座而来的意象思考的世纪

向井周太郎 解说
mukai shutaro

全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compulab & Translator Press

J534
42

圆 与 方
the functions of circle and square

向井周太郎 解说

松田行正 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

圆与方 / (日) 松田行正, (日) 向井周太郎著; 黄碧君译.

— 北京: 中央编译出版社, 2010.12 (图文馆)

ISBN 978-7-5117-0654-6

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 (2010) 第228283号

円と四角

Copyright © 1998 by Matsuda Yukimasa

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

Simplified Chinese Translation copyright © 2011 by Central Compilation & Translation Press

Through Future View Technology Ltd.

All rights reserved.

本書譯文由台灣漫遊者文化事業有限公司授權使用。

圆与方

出版人 和 夔

责任编辑 张维军

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街36号 (邮编: 100032)

电 话 (010) 66509360 (总编室) 66509317 (编辑部)
(010) 66161011 (团购部) 66130345 (网络销售)
(010) 66509364 (发行部) 66509618 (读者服务部)

网 址 www.cctpbook.com

印 刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

成品尺寸 140毫米×234毫米 15印张

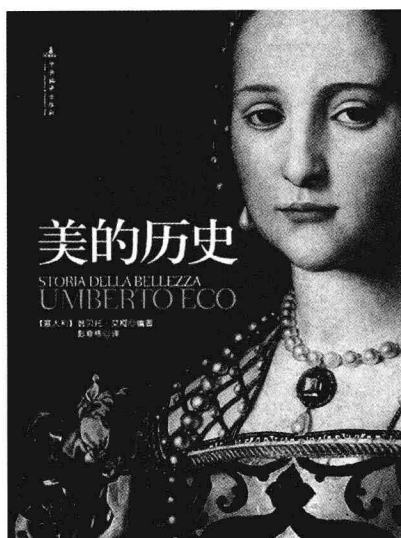
版 次 2011年4月第1版第1次印刷

定 价 88.00元

本社常年法律顾问: 北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

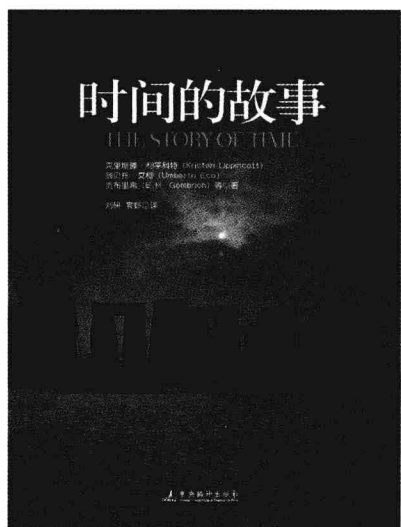
图图书馆
让书成为最精美的礼物

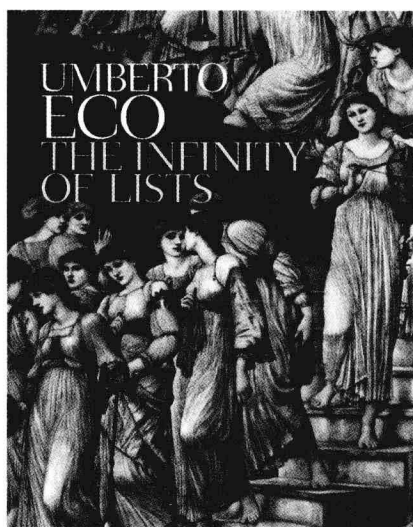
《美的历史》
[意大利] 翁贝托·艾柯
定价：198元

《丑的历史》
[意大利] 翁贝托·艾柯
定价：198元

《时间的故事》
[意大利] 翁贝托·艾柯
定价：198元

《清单的无限性》(英文版)
[意大利] 翁贝托·艾柯
定价：198元

图文馆

让书成为最精美的礼物

《阅读的女人危险》

[德国] 斯特凡·博尔曼

定价：29.80元

《写作的女人危险》

[德国] 斯特凡·博尔曼

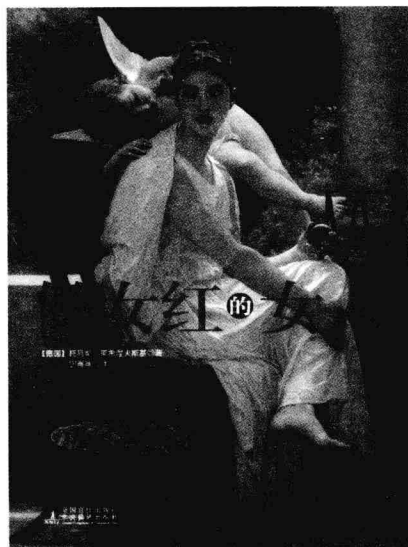
定价：29.80元

《戴珍珠的女人》

[德国] 克劳迪娅·朗法可尼

定价：29.80元

《做女红的女人》

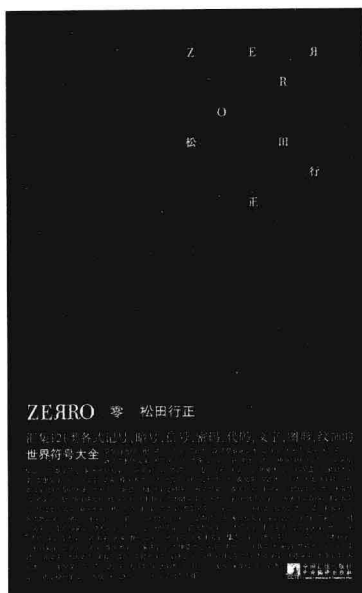
[德国] 托马斯·莱希涅夫斯基

定价：29.80元

图书馆

让书成为最精美的礼物

《零ZERO》

[日本] 松田行正

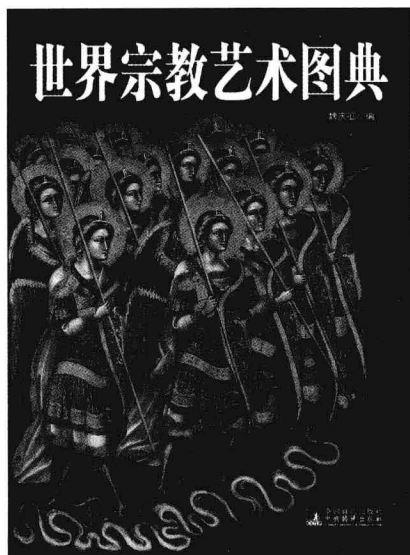
定价：99元

《钱的历史》

[英国] 凯瑟琳·伊格尔顿

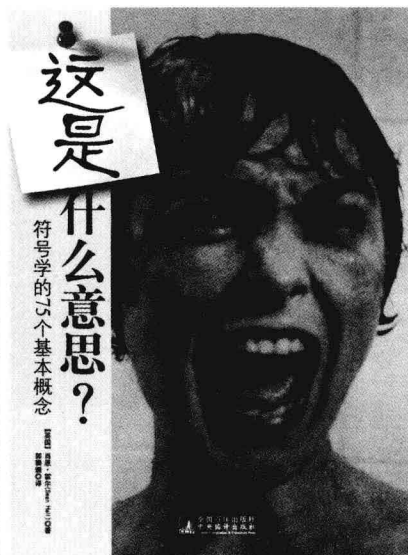
定价：128元

《世界宗教艺术图典》

魏庆征

定价：198元

《这是什么意思？》

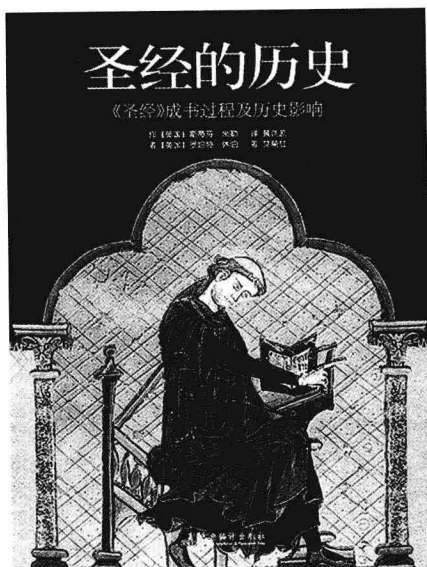
[英国] 肖恩·霍尔

定价：39.80元

图文馆

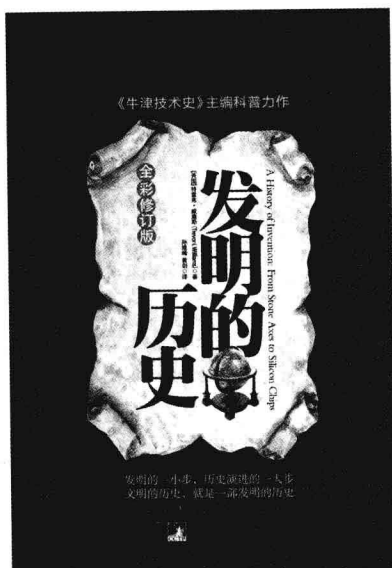
让书成为最精美的礼物

《圣经的历史》

[美国] 斯蒂芬·米勒

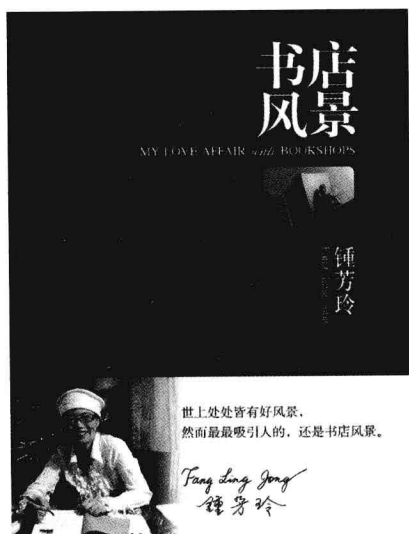
定价：150元

《发明的历史》

[英国] 特雷弗·威廉斯

定价：68元

《书店风景》

钟芳玲

定价：68元

《她的故事》

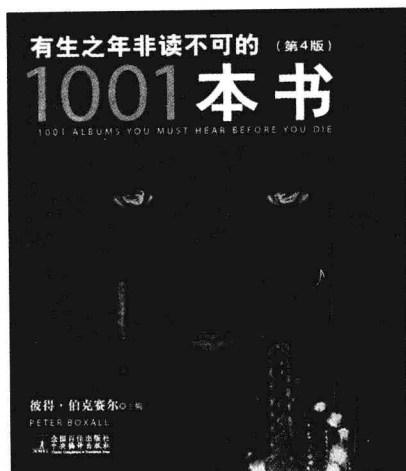
彭怡平

定价：48元

图文馆

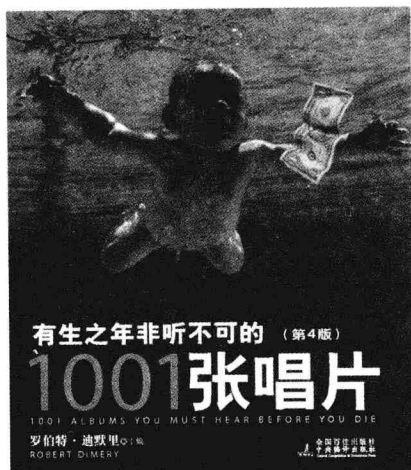
让书成为最精美的礼物

《有生之年非读不可的1001本书》

彼得·伯克赛尔

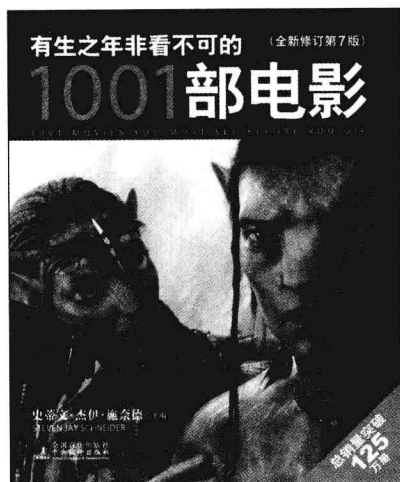
定价：198元

《有生之年非听不可的1001张唱片》

罗伯特·迪默里

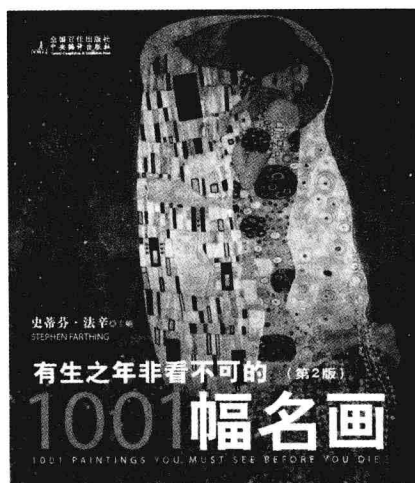
定价：198元

《有生之年非看不可的1001部电影》

史蒂文·杰伊·施奈德

定价：198元

《有生之年非看不可的1001幅名画》

史蒂芬·法辛

定价：198元

圆 与 方

the functions of circle and square

向井周太郎

解说

松田行正

编著

全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

1	aftermath + mass	011
2	stir + unification	033
3	cover + blank	055
4	circumference + filling	077
5	revolution + matrix	099
6	emission + reverberation	121
7	kaleidoscope + flicker	143
8	swirl + labyrinth	165
9	spiral + confusion	187

CONSTELLATION

由星座而来的意象思考的世纪
从具象诗的观点出发

向井周太郎	209
-------	-----

本书主要收录了从圆形和四方形衍生而成的护符、书体 (calligraphy)、宇宙图像、符号 (sign), 还有视觉诗。说到关于圆和方的论述著作, 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), 另外还有搜罗了世界各地的图像, 由杉浦康平所著的《视觉传达》(ヴィジュアルコミュニケーション [Visual Communication], 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的经典名作的同时, 也试图收集以圆形和四方形延伸出去, 且与西洋炼金术相关的护符、宇宙图像、中国和日本的古老护符, 还有在20世纪中期以西德和巴西为首的具象诗 (concrete poetry, 又称视觉诗) 运动的作品; 其内容大部分属于接近于形状的文字, 或是和文字相关的图案。所有的图案都有一个共通点, 那就是“美丽”。

中国汉朝后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。结果圆变成自然和宇宙的代表, 方形则成为代表超越动物领土的人工境界。不论如何, 汉字本身的方形结构可说是含括了多样意涵的一种宇宙图形文字。心理学家荣格 (C.G.Jung) 认为, 人的心灵体验其根本可以用“形状”: 圆、方形、十字、螺旋来表示。这些形状是人类在思考时最容易联想到的代表典型吧。俄国心理学家拉札列夫 (P. I. Lazarev) 在利用声音的刺激产生的残留影像实验中声称, 如果提高声音的振动数, 从某个振动数开始, 残留影像会从圆形转变成四方形。不用说, 这似乎是一种声援荣格的原型说的实验。果然, 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，依造型的相似度分成81组圆形和四方形，然后再将这些相似且有着前后演变关系的图形再细分，归类成九个章节。有以20世纪前半叶的前卫艺术为主的图、和具象诗相关的图、19世纪末中国白话文运动的图案，还有日本的阴阳道、或是以螺旋为主的迷宫，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结在一起。但是，第一章的开头介绍俄国画家马勒维奇（Kazimir Malévitch）作品中最完美的圆形和四方形。就像马勒维奇所期盼的，这些图案如被当成“神圣图像”（Ikón）受到崇拜，也不会令人惊讶，其所隐蔽于内部的形状，被认为是最原始的“形状”之极致。图案号码处加上★号者则几乎都是在上世纪60年代就被完成的具象诗。虽是闲谈，具象诗的“具象”其实并非字面上的意思，而是从荷兰风格派（De Stijl）的杜斯伯格（Theo van Doesburg）提倡的“具象艺术”（konkrete Kunst）而来的。它所表现的艺术形式，不再只以自然界已有的事物为主，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表现，且为了和“抽象”有所区别，才以“具象”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”（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，让原有的价值观被改变，或许也会令人感伤。和具象诗运动渊源极深的日本前卫诗运动推动者北园克卫在1960年代末提倡“造型诗”（plastic poem），他是当代具有重要地位的先驱人物。此外，1980年代初，Techno band和塑胶（plastics）出现，“plastics”有着希腊文“可以创造出任何形状的东西”的原始意

义，这个概念成为最先进的意象开花结果，因为和“塑料袋/乙烯基 (vinyl)”一样很便宜，立即蔓延并被广泛使用。但是，到了20世纪末环境问题浮上台面，“plastic”滑落到最不可信任的极恶劣地位。本世纪以来，现代的最大特征如果说是持续不断地大量生产以至淹没了地球的话，现在这种恶劣的现状，以颠覆的角度来看，要以完全是边缘者的“plastic”概念再度成为前卫宣言也不是不可能的。

向井周太郎先生在书末提及了本书所阐述的主题，也就是在人类历史中圆和方的边缘的视觉诗，在法国象征主义诗人马拉美 (Stéphane Mallarmé) 之后，经历了20世纪初由未来派发展而成的前卫美术运动，演变成上世纪50年代的具象诗运动历程，以及后来对日本所产生的影响。具象诗虽然是一个容易理解的形式框架，但却同时拥有概念艺术 (conceptual art) 的难解特性，其诞生与发展可说是极为戏剧化。或许是因为从向井先生的著作中获得许多灵感，因此能邀请他为本书执笔真是无比的光荣。另外则要感谢米泽敬先生，他帮忙联系向井先生，同时也尽力给予很多协助，在此致上我万分的谢意，当然也感谢事务所的所有同仁。

