

视觉语言

如何将艺术与设计转化为语言

(英) 迈克尔·克拉克 著 冯 驭 译

辽宁科学技术出版社

视觉语言

如何将艺术与设计转化为语言

迈克尔·克拉克 著 冯 馥 译

致我的学生们

TITLE:VERBALIZING THE VISUAL:TRANSLATING ART AND DESIGN INTO WORDS

AUTHOR:MICHAEL CLARKE

©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 158 号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

视觉语言 / (英) 克拉克, 著; 冯驭译. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5381-6384-1

I. ①视… II. ①克… ②冯… III. ①视觉形象-艺术-设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第055688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: 26

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 978-7-5381-6384-1

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

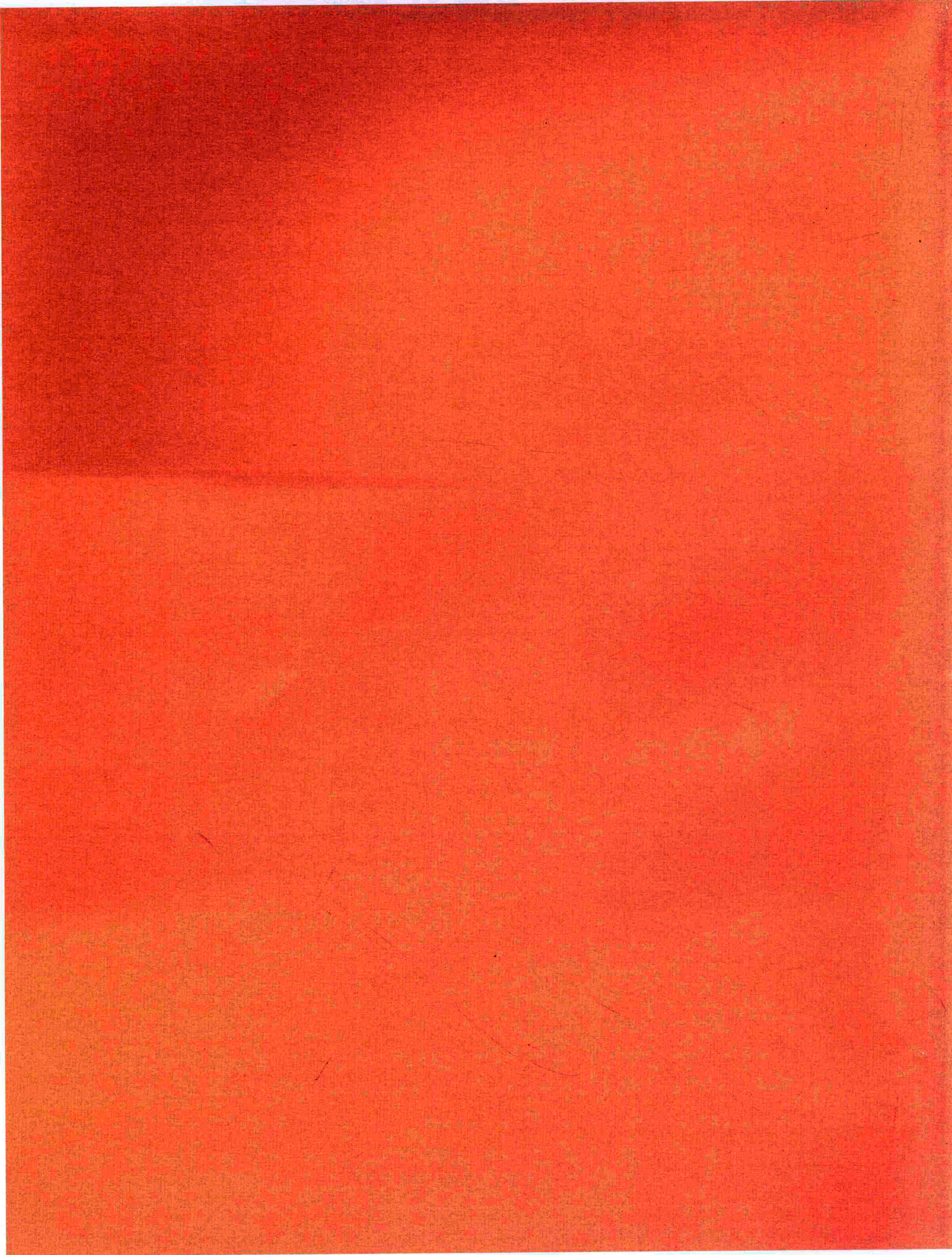
本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/6384

视觉语言

如何将艺术与设计转化为语言

(英) 迈克尔·克拉克 著 冯 驭 译

- 06 如何更好地利用本书
- 08 简介

01

- 10 语言和含义
- 12 语言、客观对象和含义
- 20 语言与艺术品
- 28 语言技巧
- 34 练习一：语言与艺术作品的关系
- 36 小结

02

- 38 正式语言：艺术与设计的学术专业
- 40 学术语言
- 48 超越规则的语言
- 52 语言与艺术设计史
- 64 语言与艺术设计理论
- 72 语言与意识形态
- 80 练习二：如何使用标准的学术语言进行交流
- 82 小结

03

- 84 非正式语言：超越学术规则
- 86 通俗语言
- 92 语言和差异
- 102 语言和流行出版物
- 112 练习三：如何使评价表达得更好
- 114 小结

04

- 116 工作室对话
- 118 语言和口头交流
- 130 口头演讲
- 136 选择适当的语言
- 140 样本一
- 142 小结

05

- 144 论文
- 146 预期目标
- 150 分析作业要求
- 156 撰写论文
- 164 样本二
- 166 小结

06

- 168 其他书面文字
- 170 自我反思性文字
- 182 书面汇报
- 188 评论文
- 194 样本三
- 196 小结

- 198 总结
- 200 术语表
- 202 图片版权
- 204 索引
- 208 致谢

本书分为二大部分，第一、二、三章采用理论的方式阐述如何使用语言来描述、分析以及评价艺术与设计。

第四、五、六章则将理论结合实践，用前几章所介绍的理论方法来完成作业、论文、报告或评论文写作。同时还会将这些理论方法应用于对话、口头陈述、小组讨论和评价艺术设计作品的过程中。

章节开篇
每章开头都将用醒目的文字列明部分标题和所有相关单元。每一章都将使用不同的颜色进行标示以便浏览本书。

章节简介
每一章节都有单独的介绍单元，并且标出章节中所包含的重点内容。

图片文字说明
通过使用第三方的例子以及作者对图画的分析，这些图片的文字说明将文章中讨论的理论原则引入实际生活。

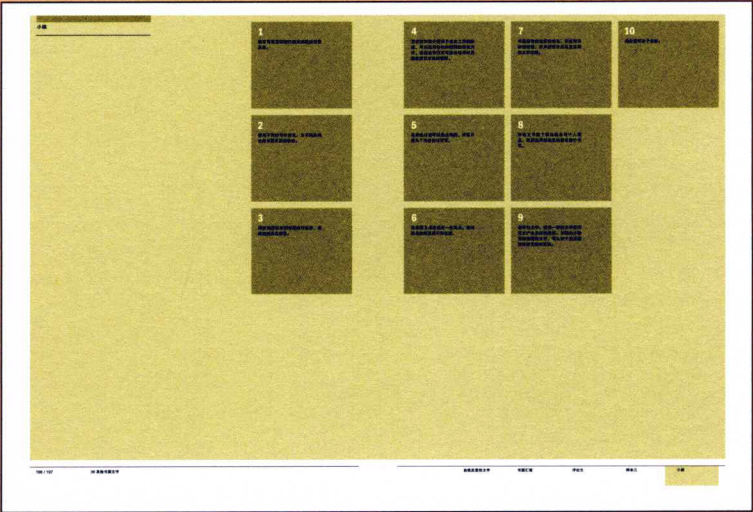
章节练习

前三理论性章节各包含一个练习，它将有有助于你更好的思考并且开始运用所探讨的概念。

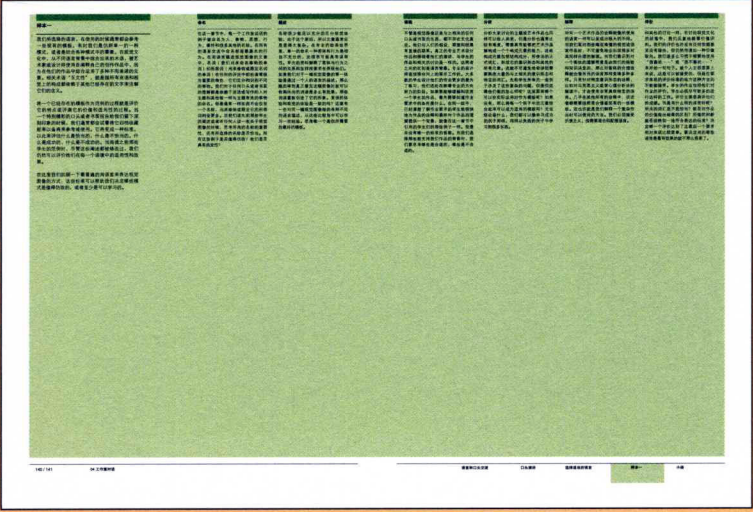
章节小结

每一章节将总结出10个关键点。

章节样本

后三个实践性章节各包含一个样本，它将有有助于你更好的思考且开始运用所探讨的概念。

将视觉上的体验转换为语言上的陈述，无论是口头形式或是书面形式，都绝非易事。然而，任何一位选修了视觉文化领域课程的学生，都被付以厚望能够胜任这项工作，尽管这一技能已超越了他们所选学科技术和创造上的能力。就像翻译任何一种语言一样，这些技能实际上是可以通过学习来掌握的。但它们首先必须被定义、检验和评估，以便从中选出合适的学习方法，来满足某个视觉体验及其语言化的特殊要求。本书特别为那些苦于无法掌握这些必要技能的学生提供帮助。

在实践视觉文化，以及在完成各专业作业的过程中，学生们很快会发现他们需要语言与视觉相联系。在诸如电影或平面设计等领域，词语和视觉想象有着非常密切的联系；而且，对于学术研究、设计发展，艺术设计评论以及对写作、报告或评价作业、研究过程和汇报而言，视觉语言的能力更是至关重要。因此对学生来说，学习和发展这项技能是相当有意义的。

视觉文化自身不容易被定义，简单的说，它可以表示所有视觉现象，自然的或文化的。但在学术学科及相关领域，它常被限定于一种文化：即我们人类所带给世界的视觉产物和现象。本书将围绕所有视觉文化相关领域展开讨论，而不仅仅局限于书中直接引述的语言或视觉参考作品，相关领域涉及我们所熟悉的各个专业研究领域，诸如广告、建筑、美术、服装、电影、平面设计、工业设计和摄影。

本书也会介绍主流文化和亚文化的差异，个人和集体身份形象的问题，以及这些特殊团体使用的特定的词语和概念。例如，单词“bias”，在艺术设计的背景下它最普遍的含义是指：一种对某个受歧视的地位或偏离正常评判标准的人所产生的偏见态度。然而，这个词用在服装设计中，如果说一件外衣它裁剪的有偏差，通常只是指衣服的棱边歪斜而已。语言不能仅仅关注它表面的含义，它真正所阐述的含义往往取决于被使用的语境。

尽管本书探讨了许多与视觉语言有关的问题，本书并不具有规则性。它不是一本教授“如何做”的说明手册，不是含糊其辞或自称权威地指导人们一定要如何说如何写如何翻译视觉文化，尽管本书将涉及定义和检验这些方面，但本书的总结方法是疑问式的：提出问题而非假设一种答案，评价可行的选择而不是仅认同其中任何一种答案。视觉语言并没有唯一的技巧，只有最合适的技巧。

本书的结构粗略地可以分为两大均衡的部分。头三章分别涉及：在词语、客观对象和含义之间不稳定的关系；在艺术和设计史，理论研究和相关学科教授所使用的标准正式语言；由记者和亚文化团体所使用的相对非正式、甚至口语化的语言。后三章则主要集中于研究如何帮助艺术与设计专业的学生将视觉语言：包括口头讨论，陈述和访谈；标准书面文章所使用的语言和一系列其他书面背景下的不同语言的应用。

这两大部分相辅相成。各部分都举出了详细的例子，包括正式的、学术化使用的语言和非正式、口语化使用的语言，第一部分中会给出大量专业的对视觉进行语言化的详细范例，而第二部分则会举出大量学生的实例，和第一部分学习专业范例一样，读者同样可以从学生的示例中获益。我们主要关注的是，通过定义和评价不同例子的方式来帮助你对自己的实例做出合适、有效的陈述。

01

版画, 萨萨·马林科夫 (Sasa Marinkov), 1988

仔细欣赏这幅画，在两分钟内根据直觉回答以下问题：

- 1 定义主题。
- 2 描述画面。
- 3 谈谈你认为它表达的含义。
- 4 在不看图片的情况下，向你的朋友描述这幅画，询问他们通过你的描述对画面有怎样的认识。
- 5 给你的朋友们看图片，通过这个方法你可以测试你的视觉语言能力。

01

语言和含义

02

语言不是透明的

梅尔·博克纳 (Mel Bochner), 1970

一块黑色油漆上的粉笔字如同一幅涂鸦艺术作品，画面上的文字提醒我们单词和它们所命名的事物之间的联系不是固定的，而是任意的。

语言不是透明的。词语无法像窗格上的玻璃那样使我们直接透过它看到窗外的事物，尽管在普通会话和写作中它们可能表现的如此。甚至对于那些熟知词语、客观对象和含义之间不稳定关系的人来说，在通常情况下，为了要实现理想的交流，他们也会接受一般语言使用上的传统用法。

事物的名称并非与生俱来，任何一个生活在多语言社会的人都会很快意识到这一点。然而，意大利语、法语、西班牙语中可识别的特征可能来自于他们共同的语源——拉丁语，这样就导致他们的词汇也不尽相同。当半径从地中海扩展到俄罗斯、日本或阿拉伯，语言之间的差异就进一步增加了。语言总是特定于某一种语言文化而存在的，并且词语也被文化所定义。

让我们以英语单词“狗”(dog)为例。从原本意义上来说，当我们说或写这个词时，我们使用它，就像它与生物本身的名字不可分割似的。并且从单词自身而言，也没有在发音、书写或印刷方面，有与“狗”相像的词语。动物与我们给予它的名称之间的关系是随性的，就像在其他语言中，也会选用很多其他名称来代表狗一样。如果一件事物与用来代表它的词语之间存在与生俱来的联系，所有语言将趋于同一。一个词语并非是对客观事物和名称的结合，而是对客观事物的概念和词语所代表的物的结合。单词“狗”并没有把其本身和任何一只狗或一种狗相联系，而是与“犬类”相联系。动物本身是什么反而没有任何意义了！

人们认识到单词、客观对象和含义之间的不稳定性，并不是什么新鲜事，至少最早可以追溯到古希腊人（可能其他的语种的文化会有所不同）。我们现代对于此种不稳定性的认识源起于费迪南·索绪尔（1857—1913），瑞士语言学家，他的思想为20世纪语言学的许多重大发展奠定了基础。索绪尔的语言学研究与他同时代的语言学家或后人有所不同，他强调共时性的研究方法（同一时期同一地方的语言），而非历时性的（随时间而发展的一个地方的语言）。他致力于研究语言的本质，而非语言发展变成了什么。

对于索绪尔而言，人们理解一个单词，不是它与某些本质的联系，而是它在同一语言体系中与其他单词的差异。如同我们已经得出的结论，我们命名事物所使用单词具有一定的任意性。这就是书面或口头所说的单词“狗”与其他单词的区别，区别于诸如“码头”、“洋娃娃”、“呆子”，或“点”，认识到这一点非常重要。如果你与一位来自非英语国家的人交谈，无论用英语或其他语言，最重要的是发音清楚以便别人能够明白你在说什么。随着发音一起的，还有含义或概念。不同的语言一定会有不同的概念。一个语言团体的成员与另一个语言团体的成员思考和交谈的方式也会不同。

仍具有高度影响力的《普通语言学教程》（*Course in General Linguistics*, 1974年英译本），来自于索绪尔的学生们对于课堂笔记的汇编。尽管总结起来并不容易，但以下内容基本可以代表我想要说明的道理：

“语言”，索绪尔表示，通常是以某种特殊的方式被组织起来的。它是一个整体的系统，或是一种结构。单独的语言符号如果脱离了语言的系统是没有任何意义的。在《普通语言学教程》一个重要的篇章中，索绪尔表示“语言中，只有差异存在……”这一观点不仅认为语言结构单位之间的相互关系是建立价值的基础……更重要的是他指出了每一个构成语言系统的单位本身就是差异的产物：没有先于语言系统而存在的术语……同样重要的观点还有，索绪尔理论中的独到之处就在于他指出语言是符号的体系，每一语言符号都由两部分组成：一个是能指(signifier)（如词语或声音样式），一个是指（signified）（如概念）。

约翰·莱希特（John Lechte），《50位重要的当代思想家：从结构主义到后现代主义》（Fifty Key Contemporary Thinkers: From Structuralism to Postmodernity, Routledge, 1994）

Dog
English

Hund
German / Swedish

犬
Japanese

Собака
Russian

كلب
Arabic

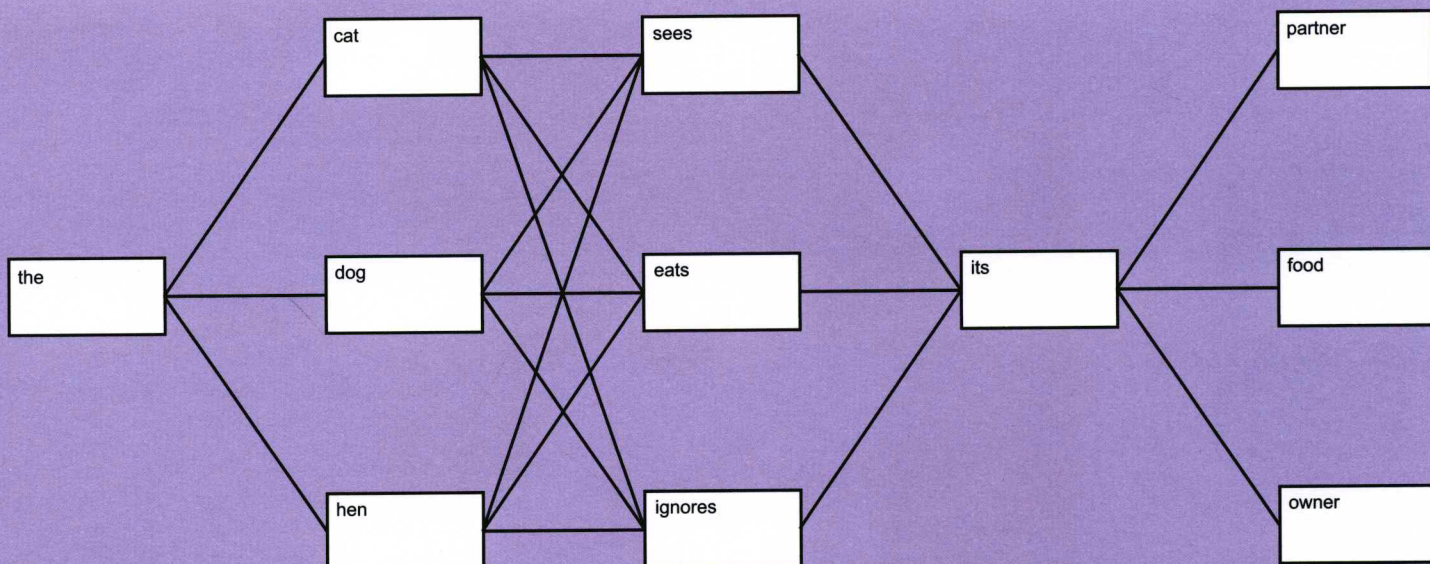
03
狗

对于说英语的读者和听众而言，德语词“hund”，在末尾发“t”音，但是同一个词在瑞典，结尾发音像英语的“d”。在俄语中，这个词听起来像“sabaka”；在日语中，这个词听起来像“inu”；在阿拉伯语中，这个词听起来像“kelb”，在拼写和发音上，这些表示狗的单词没有任何相似之处。

如果语言自成体系，且与物质或抽象现实没有固定联系，那么就有可能造成对于任何语言的解释和理解无法被固定下来。认识到这一点，对于任何关于视觉文化的口头或书面材料来说是非常重要的。因为这已经广泛地影响到了上半个世纪的艺术设计史，理论和评论方面的主要作品。

这一影响造成了一个重大的结果，也是本书所特别关注的，就是将研究重心从文字的作者到读者的巨大转变。索绪尔关于语言的分析的影响即在于减少作者或发言者的权威，提高读者或听众的地位。解释学就是对于内容的阐述，意义的理解和解释的理论发展和研究。语言的含义取决于作者和发言人的意图，更依赖于读者或听众的理解和阐释。

但是在目前的理论中，单词“text”不仅仅被用来定义笔头或印刷的事物，也用来定义其他种类的陈述，包括视觉艺术作品。在1969年茱莉娅·克里斯蒂瓦(Julia Kristeva)的论文《符号学》中，她准确、鲜明而生动地指出所有的文字内容都与同一语言/文学/视觉文化中现存的其他文字内容有着极为复杂的关系。因而，“互文性”(Intertextuality)理论在其应用过程中，有了更为广阔的空间。

04

图表

用不同的路线阅读这张图表，从上下三行中任意选择词组，会产生不同含义的句子。