

冯钢 著

艺术符号学

东华大学出版社

艺术符号学

冯钢 著

东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术符号学 / 冯钢著. —上海 : 东华大学出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5669-0369-3

I. ①艺 ... II. ①冯 ... III. ①艺术学 - 符号学 IV. ①J0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 237101 号

责任编辑 徐建红

装帧设计 风信子

艺术符号学

冯钢 著

出版 : 东华大学出版社 (上海市延安西路 1882 号 邮编 : 200051)

本社网址 : <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店 : <http://dhdx.tmall.com>

印刷 : 昆山市亭林印刷有限责任公司

开本 : 710mm × 1000mm 1/16

印张 : 10

字数 : 250 千字

版次 : 2013 年 9 月第 1 版

印次 : 2013 年 9 月第 1 次印刷

书号 : ISBN 978-7-5669-0369-3 / J · 147

定价 : 29.00 元

前言

艺术符号学涉及的范围很广，主要有语言艺术、表演艺术、造型艺术和综合艺术。我是从事美术教育的，研究符号学涉及的重点是在造型艺术领域。

艺术符号是我们在艺术创作中经常涉及的理论概念，它吸引我去探究其中的规律所在，要深刻地理解符号学对于艺术理论研究的作用是需要做出不懈努力去探索的。多年来，我在创作实践中从理论的角度反复探索和研究艺术符号学这个课题。艺术符号学原本是西方语言学与哲学发展而来的产物，在我国，符号学理论研究尚属于一门新兴的学科。要认识符号学的基本原理、本质、方法，让符号化的思维、符号化的行为体现在艺术创作中，这对艺术创作中的符号研究也将是一种促进，在艺术实践中我们要不断地去创造新的艺术符号，并赋予创作中的符号以更多的文化意义和社会价值。为此，我在东华大学服装艺术设计学院开设了艺术符号学研究的课程，通过课程的教学平台来探索符号学理念在艺术创作中的运用。

我主要是从造型艺术的角度去阐述艺术符号学，对符号学的论述形成了我个人独到的见解，十多年来我潜心研究符号学理论，查阅了不少资料，结合自己的艺术创作发表了多篇论文。在艺术创作实践中运用具象与非具象的符号语言，来呈现创意思维的精神意味，以表达符号在艺术创作中的文化成果。经过多年的积累和辛勤劳动，我领悟到了符号学研究的重要意义在于它扩展了符号的文化价值，并具有现代艺术理论研究的前瞻性。在现代艺术形式多变的状态下，符号的重要性更加凸显，符号的表现力在作品中也更具有张力，从而更充分地张扬艺术家的个性。在分章、节的方法上是根据个人习惯思维而定的，这只是写文章的一种方法，强调艺术符号学研究也使本书的表达更能诠释艺术符号学内在的精神意义。

艺术是用形象来表示观念的符号，因此，艺术世界也可以认为是人所构成的符号世界。艺术把形象放入到符号世界中，用简单的形式体现出复杂的事物。对于艺术符号的研究，更高层面上拓展了艺术作品的内涵表达与外延伸展，使艺术家的学术视野得到了突破，把艺术理论研究推向了一个更广阔的空间，促进了现代艺术理论的发展，其文化意义是深远的。

我们可以把一切创意形式都看成是符号，而符号的意义取决于历史文化与社会现实等长期形成的积淀。艺术家敏锐的审美感知能力在艺术创造中起着引导作用，把握与求助于符号的创造来充分表现作品的精神意义，在教学实践中已经证明符号学的研究意义，从艺术的层面上提升了作品的精神内涵，彰显出艺术的文化价值与精神魅力。

社会的快速发展，形成了全球化、信息化、商品化的发展趋势，使艺术与科技的关联性更加紧密，人类经过数千年的发展，终于使科学技术释放了空前的能量，科学的进步改变着人们的时空观念，缩小了人与宇宙与大千世界的距离。艺术家对于艺术作品的创新意识，就是更为注重人类重新审视自己的文化心态和艺术趣味。

在多年的研究生课程教学中，我体会到人的艺术观念和趣味也在变化中走向更高层面，艺术符号的表现形式也变得更加精神化，艺术更在创新中得到升华。符号学把观念、情感，经验等以艺术的名义再现其精神的元素，并构建成新的符号来传达、交流。当我们了解到符号学对于艺术创造的关联性与重要性后，便认识到艺术是人类情感的符号创造。

冯钢

目 录

第一章 符号学理论概述	1
一、符号学理论的阐释	2
二、符号与符号学	5
三、索绪尔的语言符号学理论	9
四、皮尔士符号学基本原理	14
第二章 关于艺术符号	21
一、艺术符号的诠释	22
二、卡西尔文化哲学中的符号论	26
三、苏珊·朗格的艺术符号学	30
四、艺术与符号对话	34
第三章 符号中的形象符号	39
一、形象符号创意思维的培育	40
二、形象符号中的具象符号	44
三、形象符号中的抽象符号	55

第四章 符号中的建筑符号	67
一、符号与建筑的关系	68
二、建筑符号的人文价值	74
三、建筑符号的生命力	78
第五章 色彩视觉符号的应用	83
一、色彩视觉符号	84
二、色彩视觉符号在民间艺术中的运用	88
第六章 符号在艺术设计中的作用	97
一、符号学与艺术设计的关系	98
二、艺术设计符号的构建	102
第七章 现代艺术的符号解读	111
一、现代艺术中的符号特征	112
二、行为艺术的符号解读	122
三、现代艺术符号观的展望	138
参考文献	154

第一章

符号学理论概述

一、符号学理论的阐释

符号学理论在当代艺术理论的学术研究中是一门重要的学科，它适应了当代社会发展的趋势，以跨学科的方法论来诠释社会科学和人文科学中的种种困惑。符号学打破了学科界域，使以往单独的学科理论体系的狭隘性得到了充分地释放。它综合地、创造性地整合了各学科的讯息，以全方位、多元化、交叉性的学术研究视野来感知事物和认知事物，以发展的理念来阐释事物的变化以及其内在的关联性。

符号学是研究符号的一般理论学科。它研究符号的本质、符号的意义以及符号的发展规律，揭示符号与符号之间的、符号与人类活动之间的、符号与客观世界之间的种种联系。如今符号学分析的方法在大部分人文学科中发挥了重要的作用，引起了越来越多社会人文学科专家的重视。随着中国社会经济的快速发展，当代人文学科研究正在全面转变研究思维和研究方式，学科中许多人文语言及其学术观点都在经历着精确化、系统化的过程。符号学无论是作为一种思维方式，

还是作为一个研究领域都显现出其重要性。符号学是研究语言的学科，是哲学研究的一个部分，它还是连接语言学与哲学的桥梁。

研究符号学的发展历史，可以追溯到古代西方。关于符号学的思想最早出现在古希腊时期，具体地说古希腊哲学本身就是一部丰富的符号学历史，古希腊哲学中的符号学思想是极其丰富多彩的。哲学往往起源于哲学家对社会现状和生活状态的质疑和反思，由疑惑引发研究，从而在探索中阐述其学术观点。在哲学辩论言词中涉及词的基本概念，就有了语义学的萌芽，它非常具有符号学的研究价值。从根本上说哲学就是研究关于世界观的问题，是对自然科学和社会科学进行概括与总结，哲学要解决的问题就是思维与存在，精神与物质的关系。符号学研究就是从客观事物的符号“能指”中总结出符号的一般概念，使符号的“所指”意义得到最大程度的延伸，使之成为永恒的原理，并再对事物本质中的概念和共同性予以追寻。哲学家通过对事物概念的推理和判断等逻辑形式进行研究，形成了形式逻辑学的三大基本规律。在此我们看到了哲学对于符号学形成的重要性，确切地说是符号学研究对哲学的依赖性。所以，研究符号学思想的形成与哲学研究是分不开的。近代符号学已经涉及语言学、逻辑学、哲学、社会学、历史学、文学、美学、心理学、艺术、宗教等方面。探讨符号学的历史，西方哲学是重要的来源和基础。纵观符号学发展的历史，古希腊时代和古罗马时代的哲学研究孕育了符号学应用的形成，把逻辑研究作为

符号学的一部分，促进了符号学成为一个专门的学科。所以语言学、逻辑学、修辞学和解释学被认为是西方符号学的四个来源。

在近代随着新科学时代的到来，自然科学与数学的进步促进了符号学的研究。许多哲学家对符号学的发展都起了积极的作用，他们认为事物与概念的关系是符号的意指作用。就像词是观念的符号，观念是事物的符号一样，符号的外在形象与内在概念通过意指关系和因果关系联系在一起。近代哲学、自然科学与社会人文科学依然是符号学的重要来源。

从 20 世纪 60 年代起，美国、法国等国兴起了现代符号学热潮，这个时期中各学科里的符号学内容空前的丰富。在短短几年中，它超越了各个国家的政治边界，形成了统一的学术运动。现代符号学从属于各个专门的学科，它主要来源于现代语言学，并以现代哲学思想为基础，与哲学的关系密不可分，现代符号学使现代语言学成为一门独立的学科。如果说：符号学在古代是哲学的一部分，在近代，哲学是符号学的主要来源。在现代，哲学仍然是符号学的基础。

现代符号学中有许多学术流派，他们各自的理论体系和应用方式不尽相同。但最主要的有两大流派：一是以索绪尔为代表的语言符号学派。其观点主要应用于语言学领域，他将现实事物的外延意指，透过符号分析，演绎出事物深层次的文化意义。索绪尔语言符号学侧重于符号的表达与交流，其显著标志是符号的二分法，把符号分为能指

与所指，他的结构主义思想对符号学、语言学、人类学、文学和艺术学等研究都具有深远的意义，特别是他对语言学的研究和符号学的建立起到了重要作用；二是以皮尔士为代表的哲学符号学派。其符号学思想突出哲学科学主义倾向，侧重于自然科学的符号研究以及符号自身逻辑结构的研究，他进一步促成了符号学发展成为一个独立的人文学科。皮尔士的符号学理论是建立在对意义、象征及符号概念分析的哲学基础上的。以索绪尔为代表的语言符号学派和以皮尔士为代表的哲学符号学派的符号学理论涵盖了符号活动的两个方面。

二、符号与符号学

人生活在大千世界里，面对着纷繁复杂的客观事物，人们总是在认知、思考和判断着各种讯息。一种声音、一个单词、一个标识、一种概念、一种思想都可以理解为符号。符号最早由声音而生成，语言是最古老、最基本的符号。由声音、音符形成的人类语言是最初的符号表述，人类通过发音和声符，传递着自身的需求和对生活的感受。随着声符的越来越成熟，人类的交往日益频繁，活动范围也越来越扩展，语言符号的形成也就成为了必然。通过语言符号这一媒介，人类经历了漫长

的进化过程，构建与创造的语言符号使人类具有了高级思维能力和创造意识。在征服自然、改造环境的实践过程中，语言发展给人类带来了日益丰富的精神食粮，经历了漫长的进化过程，产生与构建了语言符号。人类文化的创造以及人类文化的发展都是人类自身的符号活动创造出来的产品，而不是从被动接受世界直接给予的事实而来。作为一个完整的人类文化，可以被称为不断解放自身的过程。

人类创造了语言符号，并使用语言符号对事物取得一种概括性和抽象化的表达，使人与人之间的交往不仅仅处于表层的直接接触所造成的感觉，而是通过语言交流达到了解和沟通的思维活动层面。语言通过描述与模仿，将自身的感受告知对方并用语言符号加之概括和固定，使感官体验原始造成的映象及条件反射，进入到了思维活动的层面，即构建了语言的符号化系统。所以卡西尔阐述了这样的观点：“人是符号的动物，即用符号去创造文化的动物，动物只对符号做出条件反应而人把信号变成有意义的符号。人生活在理想世界中，始终努力把理想变为现实，而动物始终被动地接受现实。”^①人类的一切活动都是符号活动的构建过程，人类使用符号去创造文明，发展文化。人生活在符号世界中，正是由于符号化的过程，才使事物的意义通过人类符号化的思维活动，传达出更多的信息与概念，使人改变了对事物的反应方

^①恩斯特·卡西尔：《人论》，甘阳译，上海：上海译文出版社，1997：4。

式和感受方式,从而使人与自然形成了更多契合的关系。

什么是符号?人们通常所认识的符号是一种极复杂的概念,简单的理解可以是文字、语言、商标图案(图1-1)、交通标识(图1-2)、公共场所导向标识(见图1-3)等,由一种指涉关系所代表的某种意义。复杂的可指涉的一种事物:观念、情感、关系或者音乐、绘画、服饰、建筑等等,由一种符号从属于整个符号系统,形成多重指涉关系的多重概念。卡西尔认为:“由于人是符号动物,人类所创造的文化则是符号文化。人类文化的各种形式,如神佑、语言、艺术和科技等,都是符号的不同形式。人生活于其中的文化世界,无不是人的符号世界。”^①人类是创造符号的主体,符号的创造过程是感性的材料经过思维的抽象化过程,是个体的事物与普遍事物的结合,即以一个感性之标记来代表多种事物的普遍意义。所

图 1-1 商标

图 1-2 交通标识

1-3 公共场所导向标识

^①夏基松:《现代西方哲学教程新编》,北京:高等教育出版社,1999:96.

有的这些文化形式无不是符号形式。符号是人类把握客观事物的方式，它不同于动物接受某种信号，属于物理世界的一部分，它具有某种指称关系。一个符号代表着某种指称或事物，是感性的材料或认识被抽象化；是个别和普遍的重叠，即以一个感性的指称来阐释其所包含的普遍意义。通常符号蕴含着两种意义，一种是事物表达层面的媒介物可以感知的意义；另一种是意指层面的，即意义世界的一部分。因此符号所代表的东西，可以是一个符号又可能是多重指涉关系或多重含义。例如：一朵玫瑰花，从生物的角度来看是一种植物，当男女之间表达情感时，它又象征着纯洁的爱情。情人节时它还形成一种商业效应，它的意义不仅仅是植物的价值，还有更多的社会价值。又如同一个人作为一种符号，可以是生理角度的一个生命体，也可以是具有职业功能的医生，更可以是一个具有社会功能的救死扶伤的白衣天使。人把符号联系起来，从属于整个符号系统，再由符号呈现其多重意义。符号的发展体现了人类文化的发展，随着人类文化的不断进步，符号也从低级走向高级，使其感性的成分逐渐减去，理性的成分日益增加，而其抽象的程度也越来越高。

三、索绪尔的语言符号学理论

瑞士语言学家索绪尔是现代语言学之父和现代符号学创始人之一，以他为代表的语言符号学的哲学基础被认为是先验主义哲学和结构主义思想。从生物体的角度研究语言的社会属性，是语言表达和社会活动交流中的结构主义语言学的基础，由于它突出的语言学特点在社会科学和人文科学中具有广泛的应用性。在研究事物之间的联系和关注人与人之间关系等问题时，先验主义哲学认为：人的理性只能解决人的经验范围内的问题，但是在人的经验范围以外还有一种超出经验的理性，它往往来自于某种灵感，是人与生俱来的，正是这种折中的哲学观念，促使了文化复兴时期的人本主义和科学主义的发展。人文科学的发展不可能像自然科学那样，可以通过观察、实验和逻辑分析等研究手段加以定论，而它只能通过社会实践和人的思维发展得以总结。索绪尔语言符号学认为：世界原本是混沌、无序的，有了语言以后，世界才有了秩序和结构，语言的发展作为一种社会历史过程，它是随着人类社会的发展而发展的。语言是人类特有的交际手段和信息传递的媒介，也是人思想的直接表述和思想活动的载体，它体现了人对世界的理解和观念。可以说，语言是伴随着人类社会产生而产生的，人类为了生存，改变环境，在与大自然的抗争中，共同劳作、协同配合，人与人之间需要交流、沟通和信息传递，由此就有了语言产生与发展

的平台，人类语言创造成为了推动人类社会发展的的重要工具。

索绪尔语言符号学中的形式结构和范畴概念，这些超出经验的纯理性的概念，都不能简单地从经验中总结出来，而是得到了社会学、心理学实践验证。索绪尔在《普通语言学教程》中说：“语言学不过是符号学这门总学科的一部分；符号学所发现的规律可以应用于语言学，后者将在浩如烟海的人类学的事实中圈出一个界线明确的领域。”^①语言学作为现代符号学的一部分，将注重符号的语言结构、心理内涵和意指作用等方面的研究，索绪尔提出了符号学的基本原理：① 能指与所指；② 语言和言语；③ 组合关系与选择关系；④ 历时研究和共时研究等。索绪尔从符号学的角度对语言符号学的构成和基本原理提出了语言和语义结构的分析、研究。从分析语言符号的性质来阐述符号的各种模式，他把符号概念分解为“能指”与“所指”两部分。所谓“能指”是指称或代表某一事物的媒介物；“所指”是被指称或涉及事物的概念或意义，只有两者结合才是一个完整的符号，前者是表达层面的，后者是内涵层面的。索绪尔语言符号的三个概念：符号、能指与所指，即符号所指称的（声音或形象）为能指，（概念）为所指。符号的构成具有双面结构，索绪尔认为它就像是一张纸，如同符号思想是正面（所指），声音或形象是反面（能指），你不可能切开正面而同时切开反面。

^①索绪尔. 普通语言学教程. 北京：商务印书馆. 1985:38.