

读图时代

INTERPRETING VISUAL ANTHROPOLOGY

视觉人类学语法和解密

王海龙 著

上海故事会文化传媒有限公司
上海锦绣文章出版社

013071225

G206. 2
269

读图时代

INTERPRETING VISUAL ANTHROPOLOGY

视觉人类学语法和解密

王海龙 著

北航

C1680167

上海故事会文化传媒有限公司
上海锦绣文章出版社

G206.2
26P

图书在版编目(CIP)数据

读图时代: 视觉人类学语法和解密 / 王海龙著. — 上海: 上海锦绣文章出版社, 2013.6
ISBN 978-7-5452-1300-3

I. ①读… II. ①王… III. ①视觉信息—信息传输—研究 IV. ①G206.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第096050号

出品人 何承伟

责任编辑 李欣 陈丹正

特约审读 王瑞祥

整体设计 周艳梅

督 印 张 凯

书 名 读图时代: 视觉人类学语法和解密

著 者 王海龙

出 版 上海锦绣文章出版社·上海故事会文化传媒有限公司

发 行 上海文艺出版(集团)有限公司

电话: 021-60878676

021-60878682

传真: 021-60878662

地址: 上海打浦路443号荣科大厦1501室

电子邮箱: wyfx2088@163.com

邮编: 200032

印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司

版 次 2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷

规 格 787×1092 1/16 印张22.25

书 号 ISBN 978-7-5452-1300-3/G·469

定 价 48.00元

上海故事会文化传媒有限公司 出品(00457) www.storychina.cn

版权所有 翻印必究

上海故事会文化传媒有限公司所有图书可办理邮购,免收邮费(挂号除外)

汇款地址 上海市南绍兴路74号(200020)

收 款 人 上海故事会文化传媒有限公司

联系电话 021-54667910

如发现本书有质量问题,请与印刷厂质量科联系 T: 021-59226097

①

②

③

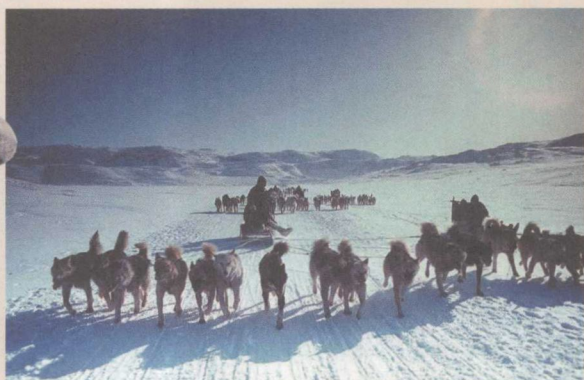
④

语言是符咒，也是人之所以为人的根本。拥有语言和能够制造、使用工具是人类区别于动物界的分水岭。

那么，人如何从猿类进化为人，我们的近亲猿类为什么到今天还仍然是动物？人类学家和比较行为学家在不懈地求解着上述命题。

图①：体质人类学和语言人类学者通过追踪黑猩猩的生存和交流行为探索拟势语、脸相等视觉表述来破解灵长类动物产生“文化”的源头之谜。

图②：当代原始部落人用最原始的工具就能猎获凶猛的巨象。创造和使用工具使人类——哪怕是处于文化最原始、初级状态的人类，具备了征服万物成为世界主宰的能力。

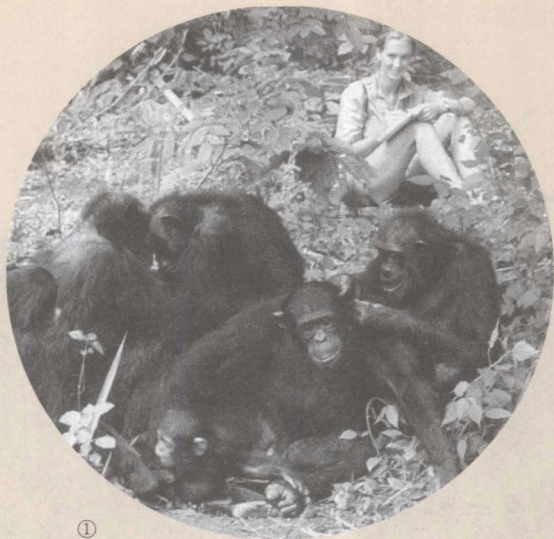

图③：人是一种悖论的动物。后现代的视觉表述既让人类享受着21世纪现代化的一切，又渴望回归到原始动物蒙昧状态的伊甸园。

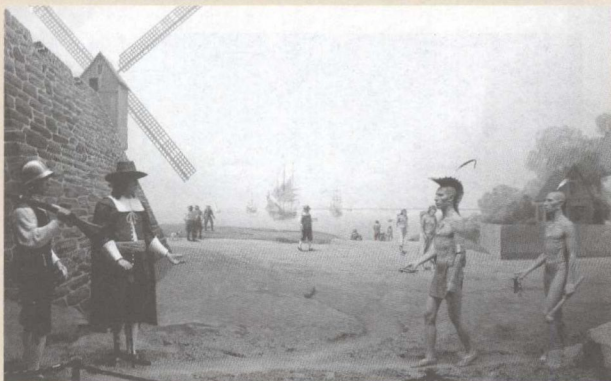
图④：近四万年前远古人类刻划的一种上古仪式的场景。它是远比人类任何神话传说和史诗都要古老得多的“影像”或“视觉文字”记录。

图⑤⑥：视觉语言的冲击力远比任何语言文字的描写更具震撼性。蜷缩在街头挨饿受冻的自由女神形象是政治符号，也是视觉诉求。名画《拿破仑的加冕礼》用一种极致性的绘画视觉语言展示政治威权、霸蛮和蓬勃难抑的野心。

图⑦：因纽特人的生境艰难和沧桑都写在脸上，也写在万载不变的皑皑冰雪上。他们不崇尚牧歌，却在亘古不变的朔风中挣扎求生存，薪传人类一脉香火。

①

②

③

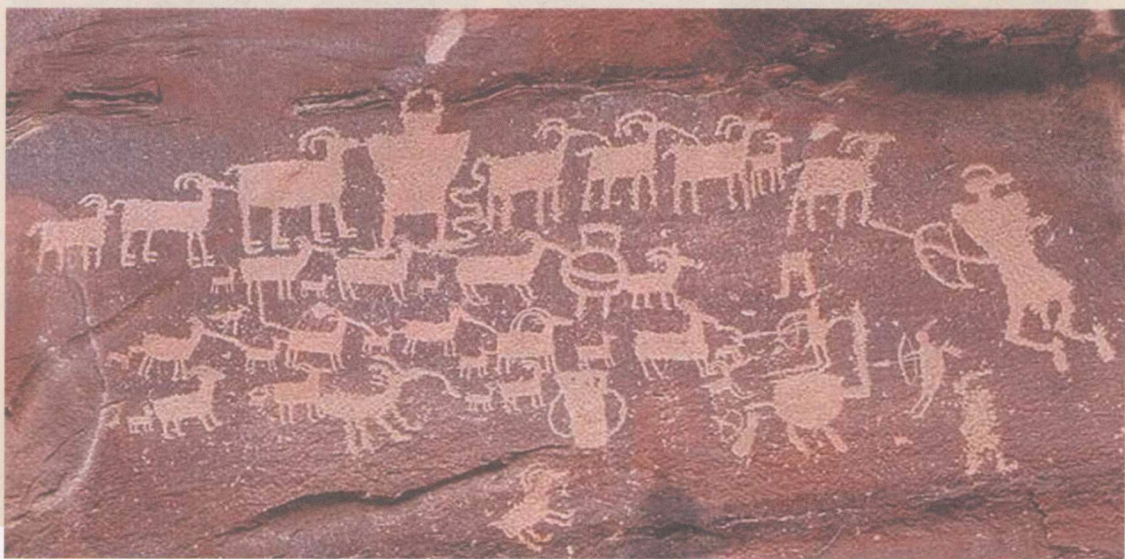
图①：研究人类的由来和语言的生成必须“深入生活”，包括深入黑猩猩和猿猴的生活，甚至与它们同吃同住同交流。猿类的体态语言和表述等可以追溯人类先祖视觉语言的雏形。

图②：语言不止是靠讲出来，有时更靠“做”出来和展现出来。这幅图中美洲原住民向欧洲殖民主义者屈辱地俯首称臣，献上象征尊严和威权的信物；是一个屈伏的仪式，更是民族永远的伤痛。

图③：海枯石烂，文字和语言的力量比永远更恒久。仪式可以失传，祈祷和歌声可以随风而逝，可一旦成了文字，它就有了自己的生命，文字是不受操控的，只要它不死。

⑤

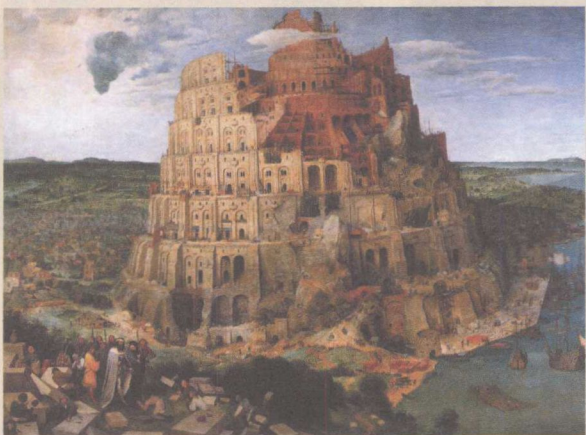

⑥

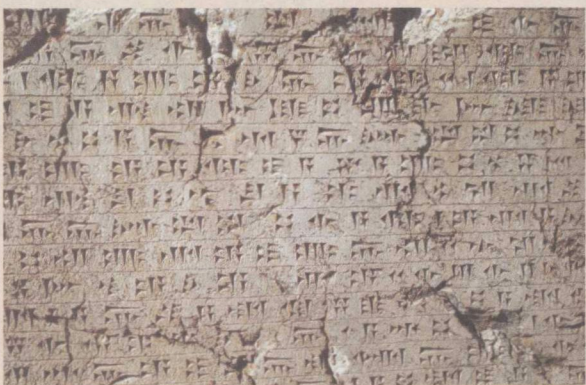
图④：殖民者抑或拯救者？这张150余年前熙熙而乐的视觉记录挽留了血与火间歇的一瞬，却未必能昭示什么是文明什么是野蛮。

图⑤：从有形的语言到无形的语言，从具象到抽象；礼失而求诸野，当代原始部族文明残存是活化石，探索别人其实是在洞见我们自己。

图⑥：史前史，抑或文明前的文明？我们的先祖就是这样创造史诗，讴歌他们先祖的生活，薪传世代劳动、生存的技能。这不是字，不是画，是语言——视觉的语言。

①

②

③

④

图①②：《圣经》中曾经有过巴别塔的故事，是因为上帝怕人类互通了语言就拥有了跟上帝一样的力量。人类远祖到底有没有一种原始语言“通码”存在过？

没有人知道。我们今天能看到的五千多年前的楔形文字黑洞洞地向我们在发问。

图③：纽约感恩节游行的大气球是一种直捷的、无需翻译的语言，一目了然。但它说了些什么，怎样说的？大概你我只有心领神会了。

图④：还是当代原始部族的图案—文字语言表述得痛快。这是图？是文？还是返祖？我们祖先遥远的召唤透过它在默默地凝视着我们。

图⑤⑥：视觉语言有时候其所指和能指气象万千。同样是裸裎，同样是面对他者，日本的

⑤

⑥

⑦

女子澡堂和在山野中

的亚马孙河畔，其表述就完全不同啦。这两幅图一张是偷拍却风致俨然，一张是面对镜头然心地坦荡。其传递的文化信息显然是不同的。

图⑦⑧：最现代的纽约格林尼治村鬼节游行和最古老的埃及方尖碑，都在争先恐后地向你述说。你听见了么？抑或，你看见了点儿什么？

⑧

①

②

③

④

⑤

⑥

图①②：同样是两只手，同样是手的语言，可是它们在传递着不同的信息。大手攥着小手，传递的是爱抚、心疼、欣慰、怜惜还有很多的希望、惊赞。而另一双手则是日本的手语，传递着远为复杂的社会化信息。这里面就有了精致、虚伪、文明和杀戮——人类就是在这种喧嚣中进步的？

图③：也许宇宙的声音更单纯？那么，宇宙的语言呢？有人认为宇宙的语言应该是数学的语言。那么，数学就成了我们跟外星文明交流的符码和语素了。

图④⑤⑥：也许，大自然、生物的语言更单纯？那我们就更应该去倾听大海，倾听昼夜，听听万籁的声音，从中体悟文明，体悟永恒。

图⑦：人类到底有没有共同的语言抑或共同交流的宇宙通码？我相信至少有一种，那

⑦

就是微笑。它会为你赢来朋友。笑，是人类有别于动物的最伟大的一点和分水岭。跟人类一样，动物会哭，而且这哭准确无误地像人类一样在传递哀伤。但动物不会笑。虽然有的动物也偶尔像人类一样有“笑”的表情或姿态，但那其实只是人类自己的诠释。动物没有笑的概念。所以，作为人类对自己的赏资，尽情地欢笑吧。——在你高兴的时候，甚或在你不那么高兴的时候。——如若不信，你不妨做一个实验，在你沮丧郁闷的时候，对着镜子，你尽力微笑。你会发现很神奇，只要你笑，你的心情会很不一样。

别忘了：作为人类，笑是你的武器，也是你的语言。

①

图①：这是玛雅人的日晷。但它表达的并不仅仅限于时间、季节以及相关的概念。它表达的是宇宙洪荒，是我们生命的全部。于是，就有了金字塔，有了神，有了死亡和不朽。同时，也有了人类为了不朽而付出的一切。

图②③：这是文字？这是图画？上万年前的埃及人比甲骨文更早地刻划了庄稼、人生。那时候的生活很粗粝，人类来不及忧愁和哀伤，活着就是活着，没有幸福感也没有忧愁与回忆，不伤感也不歌唱。人类，毕竟是动物的一种，有谁听说动物写过抒情诗或挽歌？但是，到了人类有余粮有闲暇，就显出了人类跟动物的不同来。仍然是古埃及，仍然是那一拨人的苗裔，仍然穿戴着动物的爪牙和头颅，他们却多愁善感起来。于是，人类有了诗歌、有了韵律、有了艺术也有了战争。血与火开道，人类文明就这样闹哄哄地开始登场了。

图④：梵语文明是比较成熟时的人类文明的一种，它已经完全抽象符号化了。也是刻在石

②

③

④

⑤

⑥

⑦

头上,但规整、雅驯,已经处在人类文明长河的中下游了。

图⑤:礼失而求诸野,黑非洲的文明虽然粗犷,但却生猛,它保留了原汁原味。拒绝作料的美食虽然原始味道浓郁,但不免难以迎合大多数文明食客的胃口。在非洲当代原始部族,时间凝固了上万年,他们今天的生活却成了昭示我们远祖时代的活化石,好多部落都仍然生活在蛮荒里。要想查访我们先祖史前生活的影子,你在三坟五典上休想找到,不如去非洲做一次田野考察。相信你去了不会后悔。

图⑥⑦:除了非洲,南美洲也是田野调查的沃野。相信你会步步有惊喜,但且慢,请先屏住呼吸,不要随便一惊一乍。如果研究上古文明,那里遍地是宝。只是你要耐心,要有善于发现和善于发掘的眼睛。

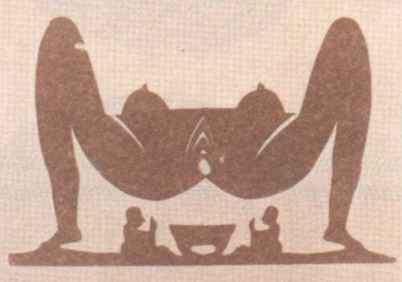
①

④

②

③

⑤

⑥

图①：这是粮食的主题，也是生命本源的主题。这张瓷片是六千年前埃及的高粱，你看，它还摇曳着上古尼罗河畔的熏风。

图②：毕加索是个争议不休的话题，迄无定论。讨论人类永恒的话题他当然也来插上一脚。《阿维农的少女》跟粮食和生命本源有什么关系，在他的画面里，你自己琢磨吧。

图③：日本人的视觉表述往往抽象而直捷。生命不息则食与色的主题生生不息。需要祈祷吗？这本来就是他们永恒的、不可企及的悲歌和宗教。

图④：影响人类最大的文明是宗教，而宗教的起源是崇拜。崇拜又起源于何方？劳者歌其事，饥者歌其食。而信仰的饥渴者呢？他们有的是精神上和物质上的食粮。

图⑤：这是第一口。真正的食粮、原始的维系生命的源泉在这里。人类用什么样的赞美都不算过分。这种礼赞后来被用各种不那么直接的形式在各类文明中执拗地传播着。可是原始人的视觉表述看起来更加让人震撼。

图⑥：肥羊才是真正的甘沃之物。古埃及人的表述和礼赞是真摯的。中国人的鲜美之物少不了羊。据考，羊是人类最早驯服的动物，是早期人类的最可靠的食物来源。想想你今天仍然迷恋的火锅，人类没有理由不赞美他们史前时代的恩物——羊。

图⑦：澳洲当代原始土著部族的岩壁画不止是画出了他们的图腾，而且画出了他们的生命史、他们的希冀歌哭，这是他们的教科书，也是他们的史诗和家谱。

①

②

③

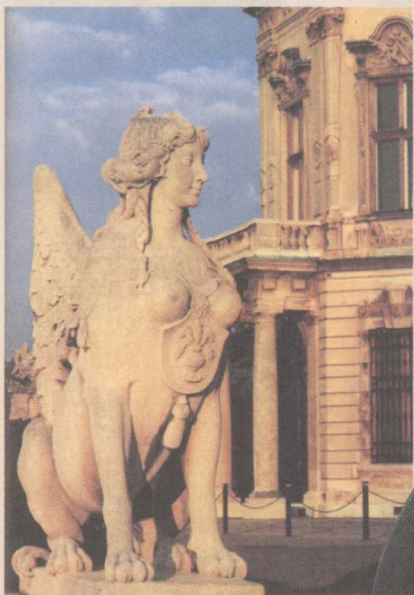
图①：视觉的语法有动词名词形容词，也有主语谓语宾语；只有这些健全了，才能造句子和写文章。这里动词的延续性谱出了一节抒情的乐章。但是，生活并不都抒情，我们书中也有不少哀伤的句子。

图②：视觉语言当然也有形容词、助词、叹词和象声词等等。词素健全了才能写出声情并茂的文章。这幅视觉句子表述的意蕴也许你第一眼并不能看出来，你需要定定神，凝视一下，再告诉我，你读出了什么。

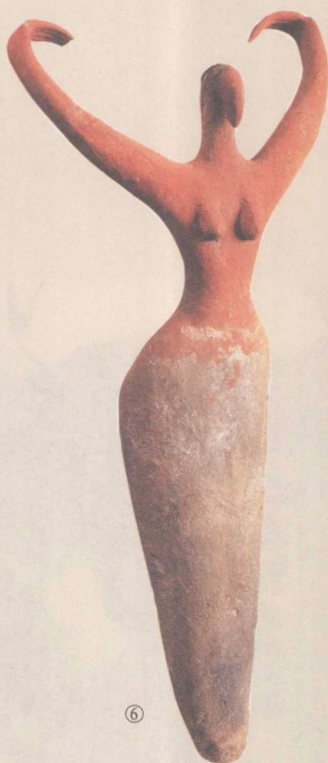
图③：古埃及有个所谓神秘的“斯芬克斯之谜”。童年时代的人类很幼稚，这个简单的谜语竟然害了好多人的性命。其实这只是个隐喻——“什么动物早晨用四条腿走路，中午用两条腿走路，晚上用三条腿走路？什么动物在他腿最多的时候最羸弱？”那当然是人。不需要必须是俄狄浦斯王，这个问题现在连三岁孩子都能回答。斯芬克斯羞愧而死。斯

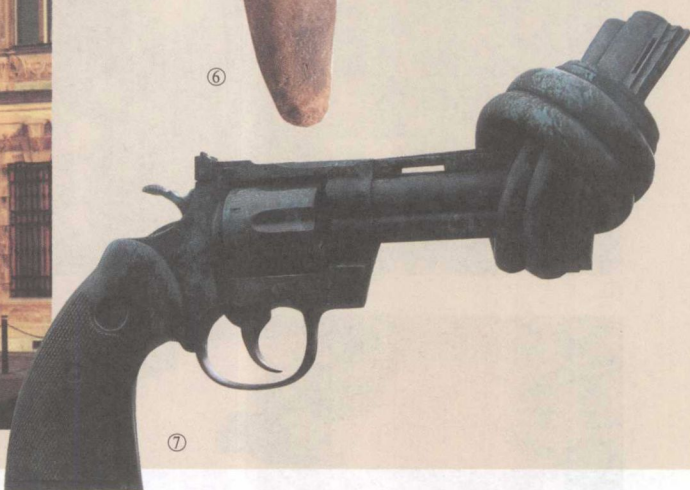
④

⑤

⑥

⑦

芬克斯不死，埃及没有今天。

图④：罗丹的视觉语言更原始或曰更生猛。他不用形容词而善用感叹号，给你视觉冲击，也启迪你老老实实在地思考。

图⑤：斯芬克斯虽然死了，可是它的谜语一样萦绕着我们。不止是在尼罗河畔，也在大多数的欧美都市中。

图⑥：古陶人俑并不都是兵马俑。也有欢歌也有舞蹈的。但这里是舞蹈么？我怀疑。舞蹈是用形体来娱人。这里呢？——大概是……娱神。

图⑦：这是纽约联合国总部花园里的雕塑，它不只是雕塑，而更是一篇视觉宣言和檄文：控诉武器、暴力，反对战争，呼吁裁军，崇尚和平。这篇宣言和檄文不用翻译，任何有眼睛的人都看得到，读得懂。这就是视觉表述的优势和独到的力量。