

广州美术学院学术著作出版基金资助出版

「艺术认知力」

关于图像的 100 种角度

Cognition in Art - 100 Ideas of Image

仰民 杨小满 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术认知力：关于图像的100种角度 / 仰民，杨小满著. — 上海：上海人民美术出版社，2022.8

(跨媒体艺术丛书)

ISBN 978-7-5586-2358-5

I. ①艺… II. ①仰… ②杨… III. ①视觉艺术—研究 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第131600号

跨媒体艺术丛书

艺术认知力：关于图像的 100 种角度

作者：仰民 杨小满

责任编辑：张乃雍

装帧设计：杨小满

技术编辑：齐秀宁

责任校对：张琳海

审校：张柏如 史莉萍 韩佐悦

出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 7F)

邮编：201101

印刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开本：787×1092 1/16 22 印张

版次：2023 年 1 月第 1 版

印次：2023 年 1 月第 1 次

书号：ISBN 978-7-5586-2358-5

定价：138.00 元

广州美术学院学术著作出版基金资助出版

前言

仰民、杨小满

“无图无真相”，这句看似有些调侃味道的网络用语，其实映射着当下一个关于信息认知的巨大困境——对认知标准的质疑。诚然，在这样一个资讯如洪水猛兽般排山倒海而来的年代，“真相”确实会显得有些扑朔迷离。但是，有“图”就会有“真相”吗？其实此间并不存在一个必然联系，因为“图”仅仅是一种信息的呈现方式罢了。于其内容的实质而言，它与别的信息代码并未有太大的差异，唯一区别就是其呈现方式与现实的联系更为直接，所以“图”并不能等同于“真相”。以此类推，实际上关心何为“真相”不如关心寻找“真相”的方法来得稳妥。因为“真相”的认知标准本就应来自它的认知过程，而非它本身。

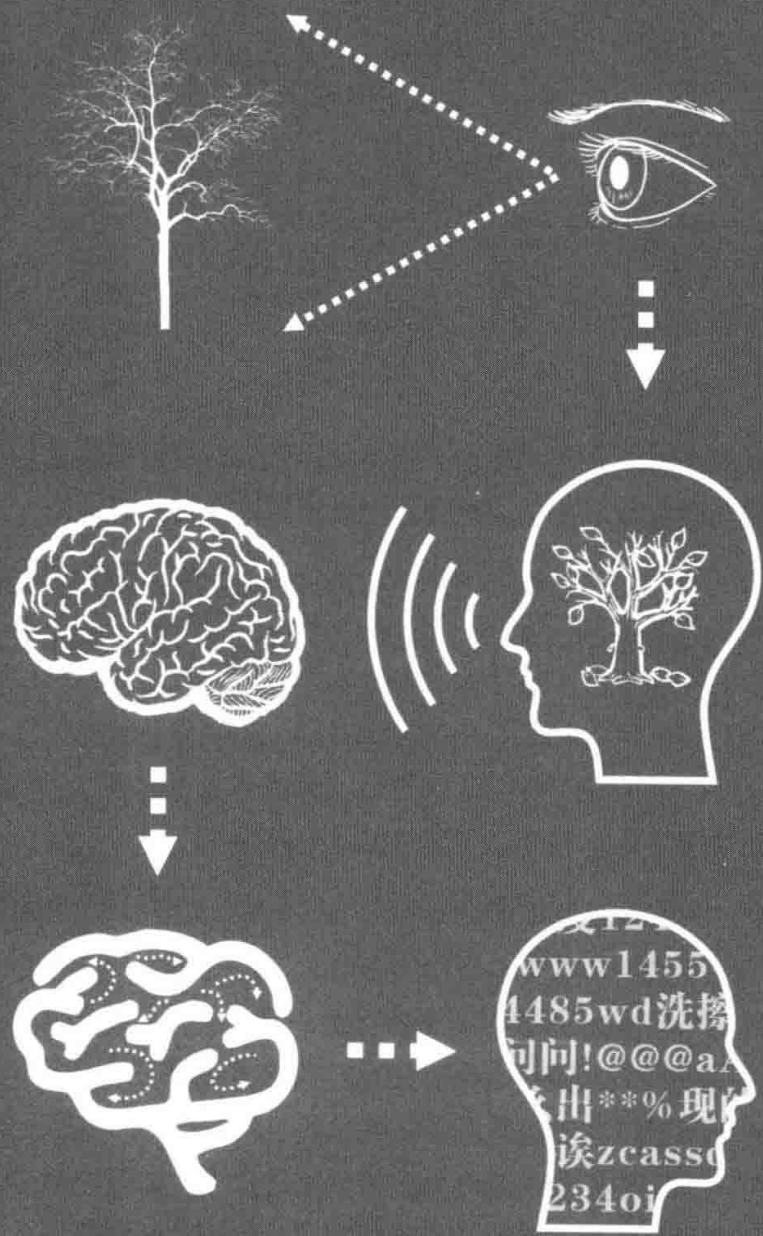
这便是我们在艺术认知力语境下探讨图像建构逻辑的原因。客观来讲，此乃一种追本溯源式的思考角度，因为当下图像文化原本充当的就是一个信息传播者的身份。而从具有信息受传者角度的认知逻辑去切入此问题，意味着问题的思考方式将从以图像为对象的现象化研究，转向以认知为关注点的原理化研究。如此一个充满探究色彩的研究立场，使得我们在推演这一问题时，不仅需要关注点聚焦在艺术认知力与艺术创作能力培养的内在关系上，还须着力于思考在培养艺术认知力的过程中塑造信息处理能力的可能性，并且应深入探讨艺术认知力实施手段介入图像艺术建构活动中的具体逻辑。简而言之，这就是一个尝试从传播者与受传者关系的立场出发，去搭建起一座图像信息与认知行为间内在桥梁的行为。

但是，在这种逻辑建构的过程中，由于叙述将涉及认知力特征、艺术行为特征、艺术创作与认知力、艺术认知力形成、艺术认知力与艺术图像创作等方面内容，故此理论层面也必然会包含认知心理学、现象学、类型学，以及各类艺术本体论等原理。果真如此，那么不管各个叙述环节描述得如何详细，在整体叙述方式上它还是会偏向于相对抽象的内容组织逻辑。可是就图像信息的表达特征而言，它之所以能在信息时代演变为最具代表性的信息传达方式，完全是基于其具体、快速、直接和体验性的属性。所以，不可否认，这种抽象化的方式对于叙述从艺术认知角度建构图像的思路来说还是会存在一定违和感。

基于此种原因，我们在编写这本书时采用了一种特殊的叙述方式——双轨制。所谓“双轨”，是指一个是通过理论推演来叙述艺术认知力相关原理的纯理论化轨道，一个是通过 100 个案例来叙述图像表达方式与认知行为间关系的实证化轨道。就此两者间的逻辑来说，它们是一种相互独立但又相互印证的平行叙述结构。这种叙述结构的优点在于，一则，此结构虽看似松散，但由于两者之间的独立性，最大限度地满足了不同内容体系的叙述需要，保证了彼此论述过程中逻辑的完整性；另一则，由于两条线索最终都落实到了艺术认知力和艺术图像建构的关系上，因此两者间又构成了一种相互引证的论证逻辑。而这也使得整体结构体现出更为丰富的叙述层次；再一则，两种截然不同的叙述方式通过一条线索并联在了一起，

将必然会增加阅读时的切入角度与读解方法，这样一来，也会在最大程度上避免纯理论化论述的枯燥和纯图例式陈述的空洞。

总而言之，无论是探讨艺术认知力的特点、形成和培养方式，还是详细阐明在图像艺术中艺术认知力的操作方法，我们都不难看出，叙述核心虽张口不离“图像”二字，但从理论比例上来看，其实我们更为侧重于认知行为的角度。这是因为我们所努力尝试的不仅是去探寻一种认识和建构“图”与“真相”间关系的方法，更希望在这种方法的作用下激发出具有个体化色彩的认识和建构“图”与“真相”间关系的思路。也正是出于这样的原因，我们希望这本书的阅读立场应不单单止步于一种单向度的传播，它对于读者来说应该更近似于一种体验。换句话说，这个过程应该是开放的，读者既可以接触到我们对于方法论的思考，也可以沿着提示在艺术图像的各色案例中找寻属于自我的理解。而在作者化思维逻辑和读者化认知逻辑的双重作用下，借助阅读所最终形成的应该是一次精神上的交流体验。此处必须强调，对于我们而言，这种立场是至关重要的。因为在我们看来，真相其实并不如结论重要。因为真相属于大众，而只有结论才属于自己。

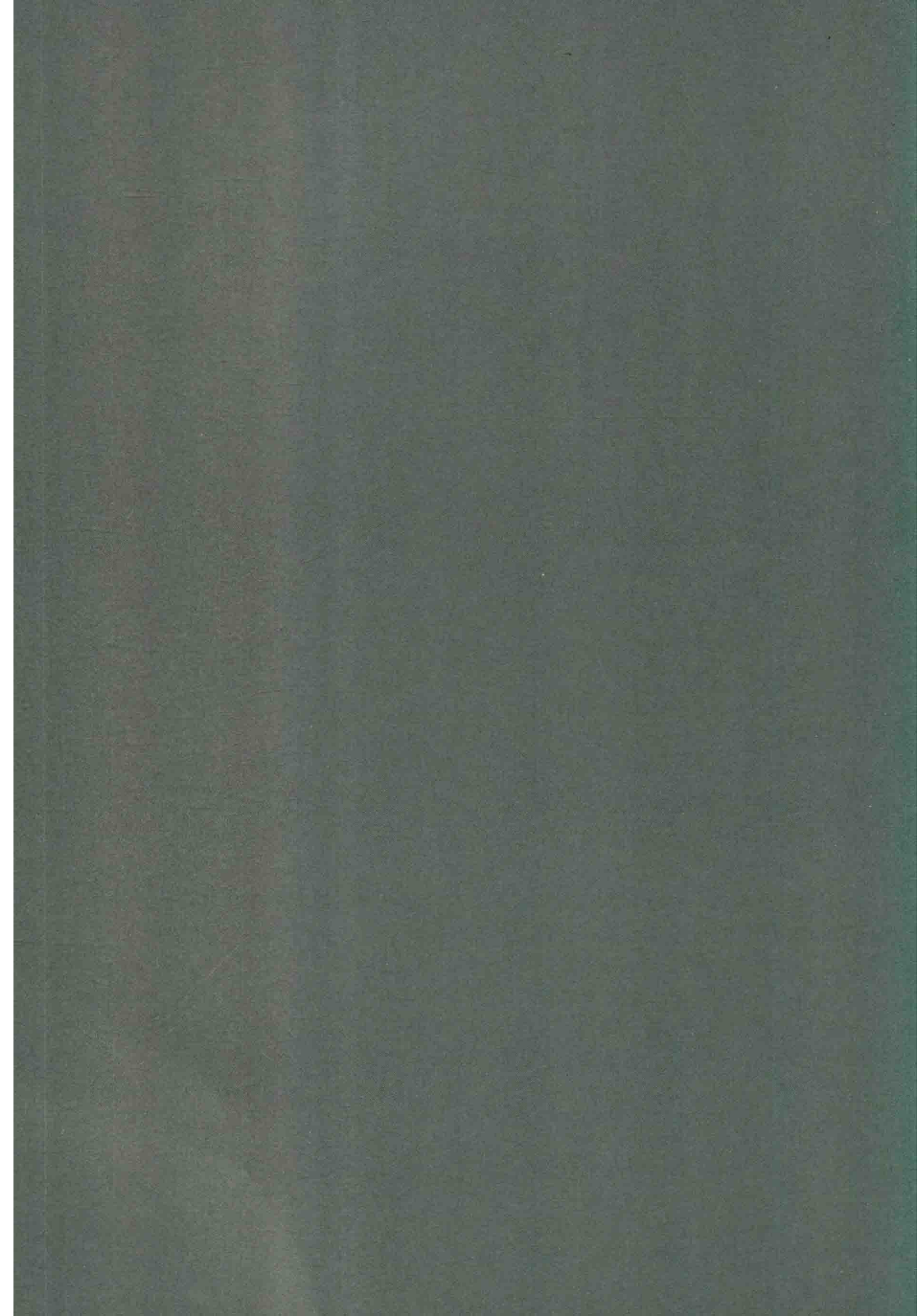


目录

前言

原理·····	1
认知与认知力·····	3
艺术行为的特征·····	9
艺术创作与认知力培养·····	15
艺术认知力培养逻辑与目标·····	27
艺术认知力与图像创造性建构的关系·····	37
案例分析·····	59
价值·····	317
后记·····	327
参考文献·····	332
作者介绍·····	338

原理



一、认知力的基本特征

提到“认知力”，人们或许会马上想起巴甫洛夫^[1]在他研究院门口石碑上镌刻的几个大字——“观察、观察、再观察”。这说明，他认为“认知力”是人类实践活动中至关重要的能力。确实如此，从人类文明发展史中不难看出，无论是发现“万有引力定律”^[2]的艾萨克·牛顿（Isaac Newton）^[3]，还是构建“科学社会主义”理论的卡尔·海因里希·马克思（Karl Heinrich Marx）^[4]，甚至于发明了互联网的蒂姆·伯纳斯-李（Tim Berners-Lee）^[5]，在他们从事发明创造和著书立说的具体实践活动中，“认知力”都发挥着毋庸置疑的作用。因此，作为人的基本能力，“认知力”在人们生活、工作、

[1] 伊万·彼德罗维奇·巴甫洛夫（Ivan Petrovich Pavlov, 1849—1936），俄国生理学家、心理学家、医师、高级神经活动学说的创始人、行为主义心理学的先驱、高级神经活动生理学的奠基人、条件反射理论的建构者。虽然他的研究领域在传统心理学之外，但是他对心理学发展影响最大的人物之一。

[2] 艾萨克·牛顿于1687年在《自然哲学的数学原理》上发表。

[3] 艾萨克·牛顿（1643—1727）爵士，英国皇家学会会长，是英国著名的物理学家，被视为百科全书式的“全才”，著有《自然哲学的数学原理》《光学》。

[4] 卡尔·海因里希·马克思（1818—1883），马克思主义的创始人。马克思为德国犹太人，是政治家、哲学家、经济学家、革命理论家。其主要著作有《资本论》《共产党宣言》等，是无产阶级的精神领袖。

[5] 1955年6月8日，蒂姆·伯纳斯-李出生于英国伦敦西南部，于1976年在牛津大学物理系获得一级荣誉学位。1990年在当时的NEXTSTEP网络系统上，开发出世界上第一个网络服务器和第一个客户端浏览器编辑程序，建立了第一个WWW网站。他是全球互联网创始人，于2016年获得“图灵奖”。

学习等活动中所展现的捕捉信息、引发思维、认识规律、掌握技能等能力，是绝对不可忽视的。然而，对于这样一个重要能力，目前艺术教育界对它的理解往往还停留在很浅显的层面，这势必会导致我们对培养“认知力”具体内容和作用产生诸多误解。所以，我们要真正理解艺术教育“认知力”培养的内涵，就必须抛开各种习以为常的认识，从原理性立场对“认知力”本身的定义进行深层次剖析。

在原理性角度，“认知力”其实具有两个层面的含义。第一个层面是“认知”。综合彭聃龄教授^[6]在《普通心理学》^[7]的相关理论可看出，“认知”是知觉的特殊形式，是以一定目的和任务出发，有计划、有组织地对特定对象进行认识的知觉过程，是人对现实积极的感知行为。不仅如此，“认知”虽然是知觉但不限于知觉。在具体的活动中，由于它内部存在着把知觉、思维和言语统一为智力活动的特征，所以也往往被称作思维的知觉。第二个层面是“力”。“力”指的就是“能力”^[8]，而“能力”是人们完成某种活动所必备的个性心理特征，是影响活动效率的性格要素之一。换言之，由于每个人心理特征不同，行为结果达到预期目标的表现也自然会不同。只有那些能使活动顺利进行的心理特征才是能力。当把这两个层面的含义结合在一起时，我们会发现“认知力”的深层内容，它与传统理解相比有以下三个明显的不同点：

1. “认知力”具有主动实践性、意识性和目的性；
2. “认知力”并非只是单纯的视觉行为，其作用广泛；
3. “认知力”在不同人之间是有区别的。

通过以上不同点我们可以看出：首先，“认知力”绝非如日常生活中我们所理解的那样，仅仅属于单纯视知觉范畴。由于其知觉性特征，它成为一个多层次、多角度的知觉活动。其次，“认知力”绝非如日常生活中我们所理解的那样，在不同人之间具有同一性。“能力”是完成活动的条件，

[6] 彭聃龄，1935年生，1958年毕业于北京师范大学教育系。北京师范大学认知神经科学与学习研究所教授，认知神经科学与学习国家重点实验室学术委员会副主任，博士生导师。曾系统担任普通心理学、认知心理学、心理语言学的教学工作。长期从事汉语认知研究，包括汉字识别、汉语句子与课文理解、汉语儿童语言发展、汉字识别的计算机模拟、汉语的脑成像研究等。

[7] 彭聃龄主编：《普通心理学》，北京：北京师范大学出版社，2012年5月第1版。

[8] 彭聃龄主编：《普通心理学》，北京：北京师范大学出版社，2012年5月第1版，第408页。

加之不同人完成活动的水平不可能尽同，因而“认知力”在水平上不可能具有普遍性。再次，“认知力”绝非如日常生活中我们所理解的那样，只是对某一物象的反映。由于其思维性特征，它不但具有了主动实践的意识和目的性，而且产生了获得系统化感性认识的可能。鉴于“认知力”在能力品质上与其他行为的不同要求，它应当是具有高级知觉活动特征的感知能力。因而在各种具体活动中，它必须既要承担起认知活动源泉的使命，又要承担起认识事物、掌握知识重要途径的任务。真实的“认知力”必须是具有目的性、理解性、全面性、多方式性、个体性、创造性等特征的重要认知能力，而我们只有认识到它这些高品质特征，才可能理解“认知力”的确切含义。

二、认知力三要素：感觉、知觉、思维

通过上文对“认知力”含义的阐述可以看出，“认知力”在人类具体活动中的重要性来自其丰富的功能指向。这样一来，认清这些功能指向背后的具体操控者——“认知力”的内在结构，便成为知晓“认知力”的重要前提。因此要想真正认识什么是“认知力”，我们就必须彻底知道在“认知力”内部存在着什么具体环节，了解每个环节的特征，理解环节之间存在着什么具体关系。下面我们将通过逐层分解的方式，对“认知力”内在结构进行详细说明。

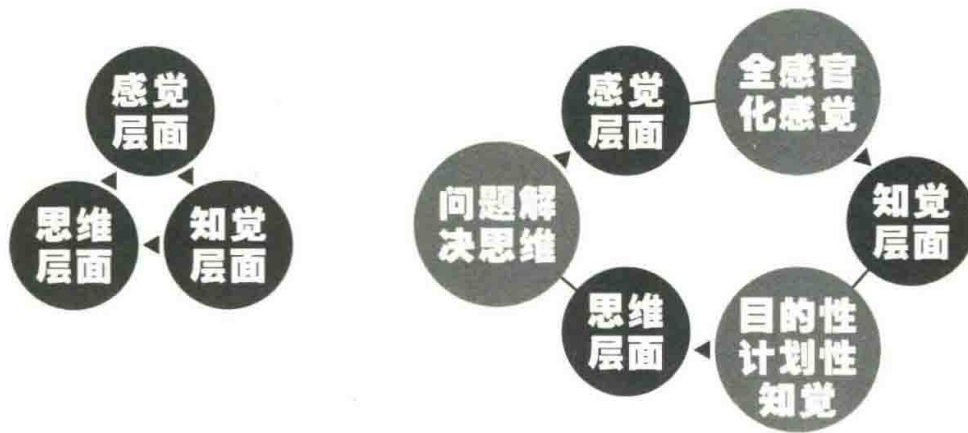
首先是感觉层面。因为感觉是客观物象直接作用于感觉器官的个别属性反映，所以它是“认知力”具有客观性的主要原因。同时，基于知觉活动整体性对“认知力”功能品质的要求，“认知力”客观信息必须具备全面性特征，感觉也必须对知觉丰富性做出相应的保证。如此一来，整体性调动所有感觉器官将作为这一环节中的必然条件。这个条件意味着，“认知力”发挥作用需要的不只是视觉感知系统，而是必须形成一个全感官化的物质基础。只有在这种条件下，“认知力”才能获得其行为对象，促进其他环节发挥出各自的作用。因此，全感官化、高品质感觉层面是“认知力”内在结构中的必要条件，它是确保“认知力”具备高级知觉活动特征的基础。

其次是知觉层面。从普通心理学角度来看，经过感觉层面进入知觉层面是所有认知行为的必经之路，作为高级知觉活动的“认知力”自然也不可能脱离这个规律。不过，基于“认知力”功能品质中实践性因素的限制，

它必须对知觉活动具体转换过程加以适当限定，尽可能排除与实践无关内容的不必要干扰，确保信息内部清晰、准确。也就是说，它强调在以信息来源、中介物、信息转换、信息传递、信息整合为内容的知觉链中，要尽可能减少因信息共存性而产生信息混乱，将其与对大强度刺激物敏感的一般知觉过程区别开来，注重知觉选择性中兴趣、爱好、任务、经验等主观因素的作用，使整个过程具有目的性、计划性特征。所以，目的性、计划性知觉层面是“认知力”内在结构中的必备素质，它是确保“认知力”具备高级知觉活动特征的要求。

再次是思维层面。“认知力”作为一种知觉活动，也许很多人怀疑其内部会存在思维层面的内容。其实，之所以认为它具有思维性，是因为“认知力”符合了问题解决思维中对表征问题的阐述。认知心理学认为问题解决思维活动可分成表征问题、设计方案、实施方案和评价结果四个阶段，其中表征问题阶段必须具备任务初始状态、任务目标状态、任务算法状态三个方面，即问题给定条件、问题达到目标、初始向目标状态转化。而“认知力”的全感官化、目的性、计划性特征，恰好可以达到表征问题阶段对给定问题全面性、问题目标明确性、转化操作计划性的要求。所以在一定程度上，“认知力”中含有思维因素，它属于思维活动中问题解决思维的范畴。这样一来我们就不难理解，为何“认知力”虽然是知觉活动，但是具备分析、比较、概括、判断等思维性能力，而这些特征，一方面成为它具有实践性、反向限定感觉和知觉层面的原因，另一方面也成为它属于高级知觉活动的决定因素。

通过以上论述可以看出，“认知力”的内在结构与一般知觉行为具有本质性差异。首先在层面关系上，感觉、知觉和思维一反普遍的因果递进逻辑，结成一种相互交错、反复穿插的多层次构造。这种构造使得“认知力”在形成原理上具有了迥异的特点。其次在层面特征上，三个层面的各自内容与普遍性定义产生了区别。它们或者只选择某一方面内容，或者着重强调限定条件，如此不但使得能力、功能、品质得以限定，而且在三者之间产生了相互穿插的可能。因此，“认知力”这种与众不同的内在结构，既是它具有独特内在含义的原因，也是它成为人们认知活动中全感官化、目的性、计划性、思维性高级知觉活动的理由。只有在如此一个深入全面的认识基础上，我们才可能真正理解艺术创作活动中“认知力”的重要性。



一般知觉活动与认知力内在结构比较示意图

