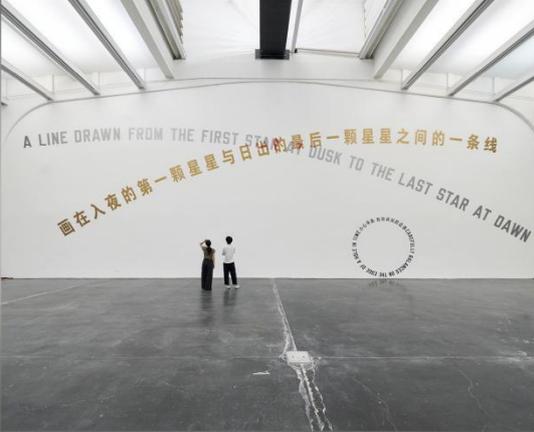

对话回顾 | 文字诗学：在文字设计、文本艺术与文学写作之间阅读韦纳

对话

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览系列：

文字诗学：在文字设计、文本艺术与文学写作之间阅读韦纳

主讲嘉宾：
蒋华（中央美术学院教授）

对话嘉宾：
章寿晶（中央美术学院设计学博士）

Conversation

The "Lawrence Weiner: A PURSUIT OF HAPPINESS ASAP" Exhibition Series:

The Poetics of Typography: Weiner Between Typography, Text Art, and Literature

Keynote Speaker:
Jiang Hua (Professor, Central Academy of Fine Arts)

Roundtable Speaker:
Zhang Shoujin (PhD in Design, Central Academy of Fine Arts)

2024.10.13 周日 / Sun 15:00-16:30
UCCA 报告厅 / UCCA Auditorium

尤伦斯当代艺术中心
Center for Contemporary Art

文本作为艺术创作的主体由来已久。自早期现代以来，拉丁文字世界的文本艺术就开始不断涌现。站在过去与未来、东方与西方交汇点的当代中国，在文字设计（Typography）、文本艺术（Text Art）与文学写作（Literature）之间阅读韦纳的艺术，可能会是一个非常有趣的时刻。以此为题，2024年10月13日，UCCA 公共实践部邀请中央美术学院教授蒋华进行了一场主题讲座，并同中央美术学院设计学博士章寿晶展开对话。

讲座简述

蒋华以“文字诗学”为题，在梳理了个人的创作实践和教学经验后，从自身的知识和体会出发，来探讨劳伦斯·韦纳的作品。蒋华身为设计师和教师，选择从文字编排的角度去解读劳伦斯·韦纳的作品，并围绕文字设计、文本艺术和文学写作三个方面展开讨论。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览系列对话“文字诗学：在文字设计、文本艺术与文学写作之间阅读韦纳”活动现场，嘉宾蒋华正在发言，2024年10月13日，UCCA 北京报告厅

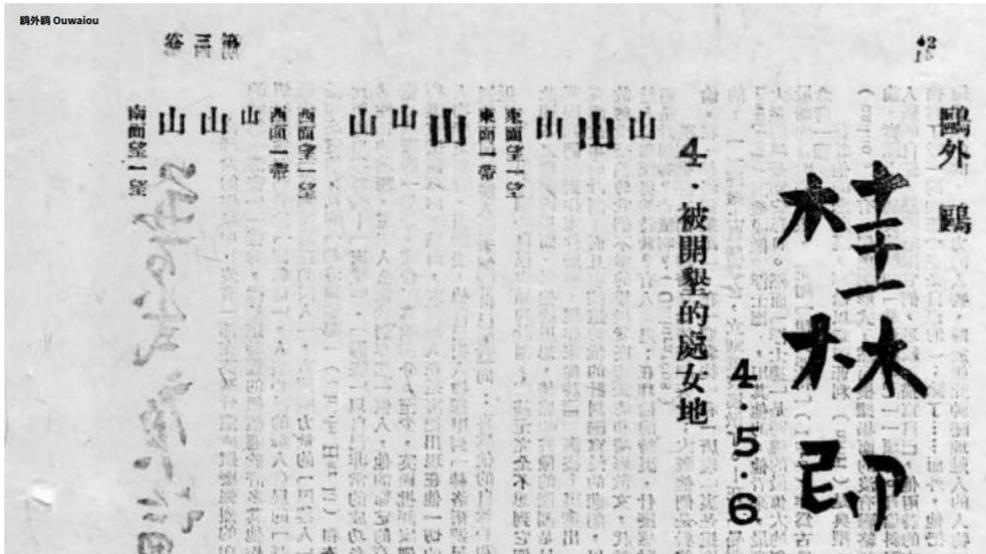
蒋华以西方早期两位重要人物关于文字和语言的讨论作为引入，一位是奥图·纽拉特（Otto Neurath），他是“ISOTYPE”（International System of Typographic Picture Education）运动的代表设计师、艺术家，也是社会学家。该运动服务于工人阶级，旨在避开语言的机械学习，而注重完成知识的传达和文化的传播。另一位是前卫艺术家埃尔·李西斯基（El Lissitzky），是早期构成主义的代表人物。这两位艺术家谈论的问题都围绕表意文字和拼音文字的不同来展开。事实上，在现代主义早期甚至更早的时间里，如何审视和反观拼音文字本身，并以此去发展拼音文字语境下的当代艺术、当代设计、当代建筑或文学，都是一个持续存在的话题。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览系列对话“文字诗学：在文字设计、文本艺术与文学写作之间阅读韦纳”活动现场，嘉宾蒋华正在发言，2024年10月13日，UCCA北京报告厅

在介绍文学书写、文字设计和文本艺术三个方面时，蒋华首先以两个单词（LITERATURE/WRITING）来解释文学书写的原因。他指出，文学在中文语境中是一个比较严肃的话题，但在中文语境中还有另一个非常重要的词，就是“书写”（Writing），这个书写类似于中国书法，而介于书写和文学写作之间的事物，也是值得关注探讨的话题。文字设计（Typography）是基于现代媒介技术的发展而产生的关于文字编排印刷的知识，是设计学中一个基础概念，也是现代设计与现代平面设计的基石。而文本艺术（Text Art）作为讲座重点，也为阅读劳伦斯·韦纳的作品带来了新视角。

文学书写有两个比较重要的讨论方面，一个是以埃兹拉·庞德（Ezra Pound）为代表的意象主义，另一个则是在战后发展起来的具体诗运动，该运动可以追溯至现代早期的达达主义和未来主义，这之间存在着大量中国汉字的影子。在中文世界里，人们一直在谈论真正的“道法”，即所谓的根本规律，这其中也包含着与文本之间的关系。这种关系类似于西方所谓的“能指”和“所指”，最后得出的结论是“言语道断”，即一切无法用言辞表达，言辞只是一种路径，如同指向月亮的手指，并不是月亮本身。区别“言说”和“书写”两个概念在西方是非常重要的讨论，这二者之间的区别其实就是语言和文字的区别。

鸥外鸥，《桂林即日 4.被开垦的处女地》局部。图片由嘉宾提供。

劳伦斯·韦纳的展览标题“ASAP”是一种表意文字，这个词更多的涵义不是经由声音来表达而是直接产生的，有很多拉丁词产生的缩略语构成了当下口语中表意文字的符号。回到奥图和李西斯基的说法，语言导致不断分裂，图形或者表意符号反而是一种更普适的元语言（Metatext），表意符号在东西方设计中很常见。由此，一些新造的词在西方语境中被称为“Metatext”，这种结构类型也可以被称为“程式塔”。值得注意的是，如果按拉丁字去翻译文本、文明、文化，就会发现它们有不同的语汇来源，但是在中文中，这些文字仍然连在一起，保持着它们之间天然古老的内在联系。“自”在中文是“鼻子”，即指向自己的意思。自由、自我和自然在现代世界中都代表不同的意思，但是中国古人所谓的自然，就是人自然而然的状态，是真正的自然，这就打通了客观世界和主观世界，将内在和外在外在，内宇宙和外宇宙连接在了一起，这种结构也体现在了古诗里。蒋华以意象派宗师庞德、法国象征主义诗人斯特芳·马拉美（stéphane Mallarmé）、中国达达主义式的图像诗人鸥外鸥、南美洲的具体诗团体和日本的设计创作为例，说明意象派始终在学习中文所引发的古诗结构，即表意结构。具体诗更像在印刷复制时代里的书法，它试图寻找一个类似于书法的、自由的、非线性的表达。蒋华谈到 calligraphy 在拉丁字的语境中类似于花体字，所以他更愿意用 writigraphy 代替 calligraphy，因为书法更接近于德里达概念中的书写。

蒋华谈到文字设计（Typography）时，提出文字设计是现代文化中最核心的概念，不论是作为艺术家还是出版人，是否懂文字设计可能直接决定了很多基本问题。拉丁文的文字设计主要基于字体之间的相互关系，这种关系基于金字塔式的层级关系，是非常稳固的。但中文字有自身的语境和源流，其设计基于由来已久的表意文字。在战后西方有很多文字设计受到了东方的影响，艾米尔·鲁德（Emil Ruder）关于字体设计的教材非常重视通过对空间位置的控制来实现对版面的控制，在其中他引用了大量来自东方的语句。沃尔夫冈·魏因加特（Wolfgang Weingart）是文字设计领域划时代的转折性人物，他在设计中引入非线性元素，利用印刷的媒介语言去实现开放性。

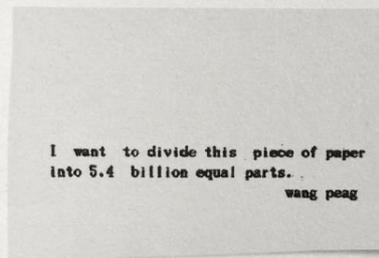
僧安道一 大空王佛

僧安道一，《大空王佛》。图片由嘉宾提供。

文字设计不同于先前谈到的具体诗，其核心是媒介。媒介指的是在印刷复制时代到数字化复制时代所产生的技术本身的知识、功能和框架，这需要每个人都去尝试。对于个人而言，并不是学会文字设计的知识框架就可以对其进行使用，每一个创作者都需要有把媒介知识内化为个人知识经验的过程，这被称之为文字设计的学习。巴塞尔学派因为掌握了文字设计的训练学习，将“媒介即信息”的观念引入个体实践中而变得非常重要，魏因加特也由此成为了后现代主义设计之父。蒋华随后开始探讨媒介的问题，谈到“大空王佛”等存在于摩崖、山坡、戈壁和古建上的文字，在中国的语境中，文本变成巨大的文字出现在公共场合中是非常常见的，这其实是文字设计对建筑空间的干预介入，文字的介入也使得建筑最终完成。对于设计而言，文字编排一直是媒介技术的问题，它来自于媒介技术，落实于个人技术，在两者之间建立通道。因此，目前可以看到三种不同的类型的文字设计：一是关于行业，二是关于文字设计的学科——设计学，最终会落实到个体行动，三是一部分设计师试图将文字设计引到一个有话语感或具有写作性的创作中。

王蓬 Wang Peng
我要将这张纸分成54亿份

王蓬，《我要将这张纸分成 54 亿份》。图片由嘉宾提供。

蒋华谈到文本艺术时，认为这是和劳伦斯·韦纳创作最为接近的语境。早期的文本艺术可以追溯到勒内·马格里特（René Magritte），其作品《这不是一支烟斗》实际上是符号能指和所指之间产生的悖论。约瑟夫·科苏斯（Joseph Kosuth）的作品更偏向于个人宣言。劳伦斯·韦纳同时代的艺术家埃德·拉斯查（Ed Ruscha）的作品更偏向于平面设计，只是他采用了架上绘画的方式来完成。虽然从视觉上看，劳伦斯·韦纳的作品更像平面设计，但是蒋华通过比较拉斯查和韦纳二人的作品，认为韦纳工作的内核不是平面设计师，只是使用设计师的知识系统，即排版和字体选择。在劳伦斯·韦纳之后，巴巴拉·克鲁格（Barbara Kruger）和珍妮·霍尔泽（Jenny Holzer）是设计师出身，从文字设计转向文本艺术，在当代艺术领域中讨论女性和社会话题。蒋华将文本艺术大致分为三个阶段，第一阶段是早期劳伦斯·韦纳的时代，更多是去解决设计艺术创作中文本艺术的语言问题；到了第二个阶段，像巴巴拉·克鲁格等艺术家的创作更像福柯所谓的话语装置，意在形成公共性的话语而使用平面设计语言，两者并不一样；到了现在所处的第三阶段，则在后媒介时代呈现出更多元的状态。蒋华还列举了新刻度（New Measurement）、王蓬（Wang Peng）、徐冰（Xu Bing）这三个中国文本艺术的案例。此外，蒋华也根据自身经验谈及文本与环境之间的关系，二者产生的悖论也可以成为创作的支点。

谈到理解劳伦斯·韦纳的展览，蒋华提出了12个公案，事实上也是他认为的12个瞬间。蒋华以自身直观的经验出发，与大家分享对韦纳的解读。之后，蒋华简述了在中央美术学院开设的“文字诗学”课程，谈到之所以选择结合文字设计、文本艺术与文学写作这三个领域来探讨文字诗学，是希望以此进一步探索中文语境下的文字编排该何去何从的问题。也许这个问题并不容易清楚讨论，但是从业者仍然可以通过教学实践、个人创作这些个体行动在日常生活中探索。

对谈实录

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览系列对话“文字诗学：在文字设计、文本艺术与文学写作之间阅读韦纳”嘉宾对谈现场，左起蒋华（中央美术学院教授）、章寿品（中央美术学院设计学博士）。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览系列对话“文字诗学：在文字设计、文本艺术与文学写作之间阅读韦纳”嘉宾对谈现场，左起蒋华（中央美术学院教授）、章寿品（中央美术学院设计学博士）。

蒋华：寿品是我最要好的朋友，我简单介绍一下，寿品既是我的同学，也是我的同行。他现在是一位设计创业者，在做设计的企业，所以他的工作路径跟我不完全一样。但他除了是我生活上的好朋友之外，也是我在专业上的良师益友，谢谢。

章寿品：谢谢蒋老师和 UCCA 的邀请，蒋老师和我经常碰面，聊设计，聊生活各个方面，有很多相同的兴趣点。一直以来，蒋老师对文字设计领域做了特别多的研究和实践。大家也都能看到，今天讲座中前面的研究主题和后面的课程，其实是试图在汉字语境下搭建文字设计的体系，从基础的字体设计编排，到后面介入空间以及更多的内容，包括文字诗学，我觉得这是特别有价值、有意义的事情。当然，因为这是一个教学的集合，其中有一些作品来自学生的练习，所以不一定能完全反映蒋老师在思考的事情。

之前跟蒋老师聊到劳伦斯·韦纳的作品，其实有很多人去理解韦纳，他的作品也在被不断地解读，我作为观众，也是设计师，主要从我的想法出发做一些分享。

我理解的劳伦斯·韦纳，他一生创作的作品中比较核心的是“语言的雕塑”，其实他还有一个很重要的核心是“思想的雕塑”。他的作品可能就只有几句话，当然还有其他的一些文本，但思想是很核心的。因为从第一个最表象的层面来讲，语言雕塑是我们在现场或者在空间中能看到的作品，虽然这被命名为语言雕塑，但是设计师去看就会觉得这不是语言雕塑，就是文字设计。但是我们可以继续观察，他后面可能还有几个层级，第二个层级是说他对语言文字和文学的理解，以及将媒介这些组合在一起，构成比较整体的艺术创作方法。第三个层级应该是位于底层的，也就是创作的艺术哲学。当然有很厉害的艺术家的，我们也能读到大量的文本艺术，但是有完整的艺术哲学的艺术家其实很少，大部分艺术家有的是一种朴素的艺术哲学，我们看到几句话，就能理解他作品的根源点，这也就是蒋老师刚才说的对艺术本体的追问，你认为作品可以是什么？作品、艺术家和观众三者所处的位置，可以以什么样的形态出现？

蒋华：其实在设计学里边有类似的话题，就是“下一个设计学是什么？”可以说所有的设计创作有两重层面，除了客户委托，还有自己创作的层面。在主客体层面之外，都指向了一个核心问题，就是下一个设计学。这是通过创作和研究来回答的，我们可以认为每一个建筑都是对于下一个建筑学的重新回答，当

然这只有在非常严肃的创作里边才会出现。这在维纳的创作中是很明显的，他的创作在当代艺术中其实是个异类，首先他不是平面设计师出身，在他后面的艺术家巴巴拉以及更年轻一代的文本艺术家有很多是学过设计的，就像安迪·沃霍尔，也是学过插画的。但是劳伦斯·韦纳不是，他是直接通过个人的行动进入到 Typography（文字设计）的工作规则中，并以此来做其他事。我觉得他的作品其实非常不同，和拉斯查相比的话，拉斯查的作品更像是绘画，他有架上作品和一些摄影书，更像我们今天艺术领域中流通的形式。仔细看这两个人作品，劳伦斯·韦纳的作品更像设计，但他其实更接近一个终极的艺术追问，就是艺术是什么？虽然这两者的作品很像，也是同时代的，但是我觉得二者之间很细微的差别非常有意思。

我在展厅里也仔细看了一下劳伦斯·韦纳给英国费顿出版社设计的那幅封面草图，那个草图是非常单纯的设计，因为它的文本是甲方给的，是韦纳基于自己对平面设计的理解去做的设计作品。但是这件作品明显跟其他作品是不同的，因为其他作品是劳伦斯·韦纳试图用平面设计去表达，而这件作品是他在学习 Typography 的应用，这在路径上是刚好相反的，这是我的体会。所以，这也是《意图宣言》为什么重要，因为他给予了当代艺术全新的理解，在这件作品的前后是两个世界。另外，对于设计师而言，启发在于，之所以要在三者之间去讨论文字诗学，是因为这个世界在被不断分裂成细小的碎片。比如你是文本设计师，我是艺术家，但如果我们回到 100 年前，就是李西斯基的时代，他们也许是一拨人，他们可能既是作家，也是印刷的商人，同时也在进行一些文化运动的推动，甚至也在做建筑或者空间设计。所以这是个至关重要的命题，就是在不断分裂的世界里，我们如何重新成为一个通达四方的人。

其实在做设计训练和设计学习的时候，我也会去看过去一百年里中国和世界当代艺术和当代设计中所发生的一切，其中的一个使命感是，如何通过今天的教学实践和创作实践，推动更多人能够离开各自的学科限制或者行业限制，来到一个打破固有观念的整体创作中，或者在个人创作里边去重新回应诸如“什么是下一个设计学？”“什么是下一个文字设计学？”此类问题。

章寿品：我概括一下我理解的韦纳作品背后的东西，他的动机并不类似于平面设计，有一个确定的信息，有消费主义背景的完整路径。虽然表面看上去都是文字设计，但是韦纳创作背后是一个对艺术根本问题的追问，我觉得这是有很大区别的。创作语言可能是一样的，但是背后的动机和思想模型，类似于刚刚提到的思想雕塑，是不一样的。有些设计师可能是没有所谓的思想雕塑，往往会把创作变成一种职业训练，当然，也有很多设计师在设计之初的思想当中就是蕴含艺术追问的。

蒋华：反过来产生了一个问题，就是设计提供了什么？设计为什么在当代文化中如此重要？同时设计也提供了你刚刚说的技术训练，类似于我们说的职业训练。但是它又提供了某种新的东西，就是对于当代艺术或者当代文化的创作。

章寿品：在来之前，我也读了好多网上的文章和报道。我记得有一篇提到，韦纳把文字看作石头，看作木材一样去使用，其实就是生活中很多习以为常的一些现成语言被重新使用，在他之前可能没有人去这样使用文本。刚才蒋老师提到的美国同时代的其他艺术家，有很多是拥有平面设计跟出版工作经验的一些人，他们作品最后的路径还真不太一样，虽然终点都是以平面设计的形式呈现，但是韦纳跟平面设计师不太一样，包括韦纳后期的有些作品看上去像是语言雕塑，将它们放到空间里的时候，事实上可以重新定义这个氛围以及空间里的人。

展览现场的作品是被放置在白空间里的，劳伦斯·韦纳还有很多作品，包括他本人也希望作品被搁置在一些特定的户外空间。他的作品其实特别像中国建筑前面的一些文字，比如“庄严”“肃穆”，中间一些字对在空间是有定义的。我理解的是，他的创作有时候是一个空间雕塑。

蒋华：我再补充一下，寿品老师有很多建筑学的背景，虽然他不是建筑师出身的，但是他与中国多位著名建筑师都有过深度的项目合作。在早期他的工作领域里边，也有跟大量的设计师和建筑师协作，所以他很多对于设计的观点，是比较跨学科的。就是从设计之外，回过来看 Typography，这个角度是比较特别的。

最后想讨论的一个点，就是我们注意到韦纳作品跟导视系统看起来有点相似，就像西方公共空间中的各种标牌，中国也有很多指示牌都在公共空间中出现，包括他工作的码头，我相信一定有大量的文本。我们去鹿特丹，那是个海港，那里的建筑上面充满了各种非常漂亮的大写的无衬线字体，我注意到韦纳的作品也是大写的，同时他自己加了很多导引的线条，类似于图形语言，这个是比较特别的，其他的文本艺术家的作品基本上字就是字，图片和文字是分离的，但是韦纳作品中间加了一层，就是图解类的线条，关于这一类的个人语言你可以展开谈谈你的体会吗？

章寿品：首先我没有深度研究韦纳，只是从设计师的角度去观看，去试图理解。上学期间，很多老师也让我们去研究这个，其实我对他后期的很多文本，创作中为什么带入那么多线条，还有一些色块，这个问题挺感兴趣的。让我能联想到几个东西，第一个是因为像李西斯基是 1941 年过世，韦纳是 1942 年出生的，我不知道他有没有受到影响。还有从语言雕塑角度来看，如果把语言雕塑理解成一个模型，韦纳也将他的作品中的 communication（交流）作为很重要的点，为了实现 communication，韦纳似乎在突破这种传统中只是纯文本加线条的模型样式。

像建筑师或者设计师在描述一个复杂巨大，并且包含着很多隐藏信息的对象时，他们通常借助一种手段，就是文本加线、加色块，加一些空间位置的布局，在我看来非常像，韦纳有些作品带有线条，这些线条又带有很强的暗示性和结构性，试图在营造一种语义的模型，或者一种信息的分割，这是我理解的。但是，在我看来，韦纳在语言文本上的使用跟设计师还真不太一样，他有所突破并转向了新的方向。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览系列对话“文字诗学：在文字设计、文本艺术与文学写作之间阅读韦纳”活动现场，2024 年 10 月 13 日，UCCA 北京报告厅

尤伦斯当代艺术中心
Center for Contemporary Art

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览系列对话“文字诗学：在文字设计、文本艺术与文学写作之间阅读
韦纳”活动现场，2024年10月13日，UCCA北京报告厅

文字整理：郑雯心（UCCA公共实践部实习生）