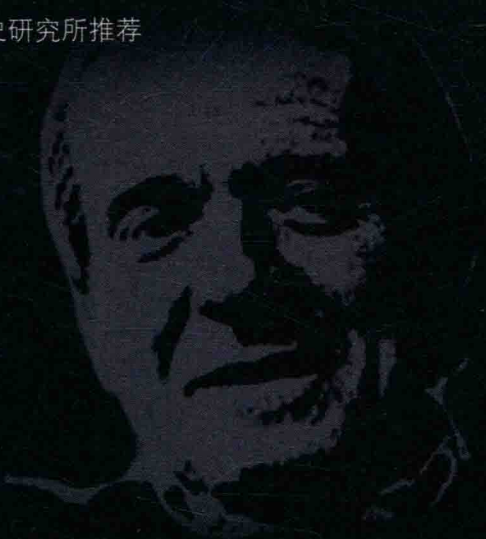

清华大学美术学院世界艺术史研究所推荐

总主编 | 张夫也

思想家眼中的艺术丛书

德勒兹眼中的艺术 Deleuze

[英] 戴米安·萨顿 | 大卫·马丁-琼斯 著
Damian Sutton | David Martin-Jones

林 何 | 译

清华大学美术学院世界艺术史研究所推荐

总主编 | 张夫也

思想家眼中的艺术丛书

德勒兹眼中的艺术

Deleuze

[英] 戴米安·萨顿 | 大卫·马丁-琼斯 著
Damian Sutton | David Martin-Jones

林 何 | 译

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

德勒兹眼中的艺术 / (英) 萨顿 (Sutton, D.),
(英) 马丁-琼斯 (Martin-Jones, D.) 著; 林何译. —
重庆: 重庆大学出版社, 2016.3

(思想家眼中的艺术丛书)

书名原文: Deleuze Reframed: Interpreting Key
Thinkers for the Arts

(Contemporary Thinkers Reframed)

ISBN 978-7-5624-9429-4

I. ①德… II. ①萨… ②马… ③林… III. ①德勒兹,
G. (1925 ~ 1995) — 艺术 — 思想评论 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 217327 号

思想家眼中的艺术丛书

德勒兹眼中的艺术

DELEZI YANZHONG DE YISHU

[英] 戴米安·萨顿 (Damian Sutton)

著

[英] 大卫·马丁-琼斯 (David Martin-Jones)

林何译

策划编辑: 席远航

责任编辑: 席远航 版式设计: 原豆设计 (孙亚楠)

责任校对: 邹忌 责任印制: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

自贡兴华印务有限公司印刷

*

开本: 890 × 1240 1/32 印张: 6.25 字数: 130千

2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-9429-4 定价: 29.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

思想家眼中的艺术丛书编委会

总 主 编：张夫也

执行主编：王 敏

编 委：郭立秋 章 辉 王树良 林 何 陈 思

目 录

CATALOG

『第一部分』

导言 “块茎”是什么？

第一章 迷宫里的游戏

028	电子游戏简史
030	《吃豆人》：电子游戏中的空间探索
032	游戏体验：解域与再建域
034	大型多人在线角色扮演游戏、游戏模组和块茎
037	电子游戏是坏榜样？
040	《侠盗猎车手》

第二章 互联网的视觉结构

052	内在的互联网
056	黑客行动主义地质学
061	新的阶级结构

『第二部分』

导言 什么是“生成”？

第三章 少数电影

080	什么叫“少数”？
081	现代政治电影
085	少数电影
087	作为少数电影的美国独立电影：葛瑞格·荒木
088	《神秘肌肤》（2004）

第四章 生成艺术

102	为什么不存在生成－人？
106	女人不得不生成－女人……
111	艺术的内在性

『第三部分』

导言 什么是“绵延”？

第五章 运动 - 影像, 时间 - 影像和混合 - 影像

131	运动 - 影像
132	时间 - 影像
136	混合 - 影像
140	《入侵脑细胞》(2000)

第六章 电视中的时间旅行

155	《神秘博士》的无器官身体
162	迷失

173/ 结论

179/ 精选参考书目

187/ 术语表

193/ 致谢

总序

PREFACE

解读与重塑

《思想家眼中的艺术》系列丛书即将陆续出版了。这套译丛以重构为题，审视西方著名思想家论艺术及视觉文化的视角。正如译文中所言，重构预示了将再一次地构建，不只是向国内艺术学领域的读者们较为全面地介绍这些西方当代思想家的观点，更是试图以重构之名从艺术学的视角剖析他们曾经的一些质疑与拷问。当然，在各种信息平台已经对这些思想家们的话语进行反复解读的今天，这套丛书为解读被讨论的思想家们及其成就无疑提供了一个易于接受的新视角，从这个意义来讲，重“构”实际上是为了重“塑”。

以“从视觉出发”为立足点，通过层层揭示和实例分析，使我们能够从深奥难解的语句中，了解到思想家们敏锐而深邃的观察力和思想力，如海德格尔借助对艺术的探析思考“存在之意义”，利奥塔、拉康围绕着“物”的空无对艺术所作的阐释，德勒兹对“块茎”概念的分析进而提出了一种新的思维模式……这或许就是换一种方式，对上述思想家进行再认识或重塑其道的注解版。众所周知，这些思想家的独特见解和他们提出的某些概念，已被国内研究

者们在不同领域中进行了深化和拓展。

其中，海德格尔对艺术真理的追问，以及试图确切地阐释艺术的本质究竟是什么，如他认为艺术的本质是一种“模式”，并揭示被遮蔽但可通过艺术家置入其中的真理。再如德勒兹的“块茎”思维模式，为我们认知层次分明的西方文化认识系统提供了有效的帮助。尽管我们并不能认为“根茎”思维模式就是对西方传统意义上的“树状”思维模式的一种挑战或替代，但后者的延展与联结方式的局限性显然已经凸显。

这其中，难免会带有原作者个人的观点或倾向性，但这并不妨碍我们从“艺术”的视角对思想家们成就的再度认识和评价。在今天，随着“互联网+”，甚至是“万物联网+”热潮的兴起，我们审视艺术的方式也在发生变化，艺术、技术甚至是科技的本质与意义再次被追问和思考的同时，全面地研究和解析西方著名思想家们的艺术观，可以更为深刻地从“高技术”崇拜的表象下，理解艺术本体以及艺术与技术的结合在当代的价值和意义。因此，本套丛书的推出，不是为了回顾过去的艺术或文献的补充，而是提请艺术界同仁共同思考如何理解和看待今天乃至未来的新艺术。

重庆大学出版社独具慧眼，与时俱进，积极组织学术力量开展这套丛书的编译工作，《思想家眼中的艺术》系列丛书今天能够成功付梓，当是丛书团队高定位、高效率的完美回报，也是出版部门与诸位译者精诚合作，辛勤工作的成果。相信这套丛书能够在我国方兴未艾的艺术教育和艺术研究事业中发挥应有的作用。

是为序。

张夫也

2015年深秋于北京清华园

重塑德勒兹？

德勒兹是 20 世纪最重要的哲学家之一，他那影响深远的思想一路陪伴着我们走进 21 世纪。本书将简要介绍他的关键思想、理论和方法。吉尔·德勒兹（1925—1995）出生于巴黎，师从费迪南·阿尔基耶和让·伊波利特。他先是在普罗旺斯大学工作，然后转至巴黎第八大学工作直到 1987 年退休，他的同事包括让-弗朗索瓦·利奥塔、米歇尔·福柯，还有对他来说可能最重要的费利克斯·瓜塔里。他的哲学家生涯可谓一目了然。

但是，我们要想一下子看清德勒兹的哲学影响却远非易事。他平生撰写了大量研究伊曼努尔·康德、巴鲁赫·斯宾诺莎、大卫·休谟、弗里德里希·尼采、福柯、亨利·柏格森、戈特弗里德·莱布尼茨等许多哲学家的著作。这些著作没有只栖身于哲学教授办公室的书架上，而是在新艺术品、新视觉传播、新哲学领域激起了回响。与同时代的福柯、利奥塔、让·鲍德里亚、斯拉沃热·齐泽克等人不同，德勒兹的哲学思想很少被当作一种文化批判的阐释方法。相反，他的哲学思想回荡在互联网、电影、电视、视觉艺术、建筑、

政治思想等诸多领域。比如，像“非线性”思维这种文化主题，就可追溯到德勒兹同瓜塔里合作的哲学著述——在那些标题为“块茎”或“块状茎”的部分一准儿就能找到。最近几年，当代哲学领域中最重要思想家们——包括齐泽克、阿兰·巴丢、迈克尔·哈特和安东尼·内格里——已转向德勒兹，开始研究他那丰厚的哲学遗产。受德勒兹哲学思想影响的学者遍及历史学、经济学、政治学、性别研究、艺术设计理论等诸多领域。例如，维兰·弗拉瑟^①的著作中就能看到德勒兹的影响，他的游牧式写作一再被许多视觉文化理论加以研究；布鲁诺·拉图尔是当代社会学领域致力于技术与文化研究的社会学家中才智最出众的人物之一，从他的著作中也能听见德勒兹哲学思想的回音。这正是我们现在写这本书的原因。

我们相信，本书对于初次接触德勒兹的读者来说，将是一本极具价值的阅读指南，对新的思想者来说，将是一个跳板，凭此可以通向新的思想和概念，建立起哲学和创造性实践之间富有成效的关系。在本书中我们将为新的思想者（艺术家、设计师、专业学者、学生）介绍德勒兹哲学的关键思想，这些思想来自于他对哲学的追求，对哲学前辈们思想的吸收，以及同费利克斯·瓜塔里（1930—1992）的合作。

我们在决定合写本书之前，一直是作为批判思想者各自进行独立的工作，但当我们一起讨论时，发现对于很多相

^①维兰·弗拉瑟（Vilém Flusser）（1920—1991），出生于捷克，后加入巴西国籍。在欧洲和巴西一直被视为媒介理论家，但近年来学界开始检视他的理论遗产，认为他是电子文化、全球文化研究方面的重要思想家。——译者注

同的话题，我们有着共同的兴趣和关注点。例如，我们都注意到了学界当前对德勒兹日益广泛的兴趣，一些同行对此欢欣鼓舞而另一些同行则忧心忡忡。我们还注意到了这些德勒兹辩论中的一些缺陷，而人们引用德勒兹如同引经据典的做法似乎淹没了这些缺陷，这和德勒兹的哲学实践本身所展现出来的动态性完全相悖。德勒兹有这样一种能力：回到哲学家前辈那里，和他们建立起一种超越引用、旨在创新的关系。众所周知，德勒兹的哲学实践被很多人（也包括他本人）认为是“从背后侵犯哲学家（taking other philosophers from behind）”，是通过“圣灵感孕”^①生成双方子嗣的一种侵略行为。但伊恩·布坎南将这种做法称为“精心谋划的创造（calculated creativity）”，它清楚何时去发展思想，何时需要重新阅读，何时进行新的阅读以便拓宽视野。¹ 例如，本书就是我们通过不断与德勒兹合作、不断阅读德勒兹的哲学著述，而形成的个人和集体思考的智慧结晶。

德勒兹所使用的一系列哲学策略，本书也会尽量采用。第一个策略是“回到本源”（即拉丁语中的“ad fontes”）。德勒兹“从背后侵犯哲学家”的策略表明了他与其他哲学家的著作的亲密关系。例如，我们很容易在德勒兹本人的时间哲学中发现柏格森的影响，同时也能在他的写作中发现他好像在同柏格森拌嘴，颇像情人之间的争吵。所以当德勒兹在 20 世纪 80 年代重新研究柏格森时，定是旧情复燃。

^①在基督教教义中圣母玛丽亚感受耶和华的圣光而受孕降生耶稣，故称为“圣灵感孕”；它类似于中国古代传说中的“感生故事”。——译者注

这解释了为什么我们认定，在德勒兹与瓜塔里的合作中德勒兹始终处于主导地位。不错，双方的合作发展了独具特色的哲学概念，但在同瓜塔里合作的时候，德勒兹其实早已在同尼采、柏格森等哲学家合作了，而正是后一种合作使他的哲学思想独树一帜。

德勒兹所用的另一个策略，在他同瓜塔里合著的最后一本书《什么是哲学》²中体现得淋漓尽致。这个策略的基本原则就是，提出一个问题，它能通过同其他创造性成果进行合成（alloying）而产生新的思想概念。头脑简单的艺术理论工作者会犯这样一种错误：先把艺术理论装进头脑，然后再把它应用到艺术品上。相反，我们应该从对理论的直觉（hunch）开始，然后再检视艺术品，看看是什么地方让我们产生了这一直觉。所以德勒兹和瓜塔里从生成（becoming）出发去研究保罗·克利（1879—1940）的艺术作品，从感受（affect）出发去研究纪念碑。一个新的概念可以用来重新诠释被长久埋没的艺术家的作品中可能蕴藏的某种思想力量（我们不妨以罗伯特·梅普尔索普为例）。同样，一种新的创造性形式能更好地诠释已有的思想，甚至还会给它带来新的维度，如少数电影（minor cinemas）就是这样的例证。在约翰·拉基克曼看来，问题的关键并不是说创造性实践不能用于哲学，而是说哲学“要在同艺术发生共鸣并介入艺术的情况下去创造思想”。³正如艺术不能生产哲学，哲学也不能生产艺术（就哲学被当成理论“应用”于艺术这个角度而言），但是，通过交叉感染的方式，哲学和艺术都有可能产生新的思想，因为“在这种方式下，艺术和思想都保持鲜活，且能发现彼此的诸多共鸣”。⁴

本书之所以选择追问三个问题——“块茎是什么”“生成是什么”“绵延是什么”，是因为通过这三个概念，我们就可以认真对待德勒兹哲学思想的有效性问题。虽然沿着德勒兹的哲学道路我们会接触到内在、精神分析、无器官身体等多种概念，但正是这三个概念构成了德勒兹最富有创造性的哲学遗产，如果善加运用，它们定能促成富有创造性的生命。这三个问题成为本书的框架，为了探讨这些问题，我们将选择当代视觉文化实例，进行原创性分析。

第一部分介绍块茎思想。块茎像一个没有中心、不断延伸的迷宫，既能开启新的范围，也能终止这些可能性。在第一章“迷宫里的游戏”中，大卫·马丁-琼斯考察了电子游戏，证明块茎和想象性思维可以相互作用。电子游戏是一个具有多重属性的例子，可以用来考察对视觉文化进行的块茎式解读（尤其是我们对德勒兹关于身份的解域和再建域思想的理解），是如何既依赖媒介本身的特性，又依赖我们使用媒介的方式与环境的。因此，游戏者体验不同类型的身份时，可能会碰到像殖民者或游击战士这样的极端类型。

因此，在第二章“互联网的视觉结构”中，戴米安·萨顿从网络空间和社会抵抗的角度考察了这种情况。视觉结构是指由电视、远程通信以及最近的互联网架构与环境所建立起来的种种结构。德勒兹思想——尤其是他的块茎思想——既有助于我们理解互联网和互联网在发展初期所采用的“形式”，也有助于形成这样一种重要思想：互联网是人们获取信息、进行交流的一种富有前景的民主方式，将会为人们带来无限的流动和自由。

然后，我们研究通过抵抗和差异构成的社会形态，为此我们将目光转向电影和艺术来说明“生成”。“生成”来自德勒兹对存在主义、“存在”和精神分析的反拨，以及他对宇宙活力论的兴趣——事实上，“生成”构成了德勒兹大部分哲学的基础。例如，德勒兹和瓜塔里建议的“伦理的社会抵抗（ethical social resistance）”，就是要求我们通过生成“他者”（“生成—女性”，“生成—动物”，“生成—少数”）来理解他者性。在第三章“少数电影”中，大卫·马丁·琼斯沿用德勒兹和瓜塔里对弗兰兹·卡夫卡的分析，帮助我们理解少数电影在政治和社会批判中的作用。卡夫卡创造的奇异怪诞的超现实文学世界，可以解读为 he 对自己写作所处的殖民环境的批判。他让文学的主流形式变得口吃或结巴，从而揭露其背后的等级结构。卡夫卡的这种思想可以用来分析一系列的少数电影，例如，塞内加尔电影、土耳其电影、加拿大魁北克电影等。在这种情况下，本章将最近的美国独立电影视为少数电影并加以分析。

在第四章“生成艺术”中，戴米安·萨顿表明德勒兹的政治思想与一种视觉实践不谋而合，这种实践常常与资本主义意识形态、经典的建构、甚至艺术品这个概念本身扞格不入。这可能是德勒兹对当代艺术批评方法作出的最重要的贡献——感知（percepts）与感受（affects）理论，它可以解释为什么某些艺术品的创意效果会如此持久，如此卓越。

在本书最后一部分中，我们讨论组织化的“物质性”，即时间本身充分的潜在性。德勒兹深受柏格森的影响，他在后者的著作中发现了一种从生命经验的角度来思考时间

的理论。在此基础上，德勒兹建构了自己的时间哲学，理解时间的最佳办法，就是对时间进行可塑性再现，比如使用电影手段。在第五章“电影中的运动-影像、时间-影像和混合-影像”中，大卫·马丁-琼斯解释了运动-影像如何表达德勒兹的时间哲学；运动-影像通过聚焦于电影中主角移动的身体而创造了一种线性叙述模式；时间-影像则试图再现时间本身的实际运动。本章还阐述了一些新近含有这两种影像方式的混合式电影如何探索空间与时间的差异，如何探索大脑与身体、梦境与现实、新媒体与电影之间的类同。在第六章“电视中的时间旅行”中，戴米安·萨顿将目光转向科幻电视，以此为例证明，通过德勒兹对柏格森哲学的发展——认识大脑生成，它由记忆构建，我们在其中生存——德勒兹的时间哲学可以促进我们理解我们的时间观念。德勒兹和瓜塔里还追问生命本身的绝对基础，即构成生成的能量和种种力量，它体现为一个纯粹而朴素、屈从于组织化的宇宙。这表现在我们讲述故事的方式，表现在我们叙述、解释体验世界及其潜在可能性的种种方式。

德勒兹的哲学扎根于实用性，意在成为一种具有创造力的生命哲学。这些哲学着眼于人类的未来，着眼于我们应当如何生存。这就意味着，要估量德勒兹哲学思想的价值，一方面取决于这些思想的持续可用性，另一方面则取决于这些思想创造新概念的可能性。因此，我们尽量包括一些最新的、当代的案例，它们来自互联网、电子游戏、电视、艺术、电影等创造性媒体，这使德勒兹的，哲学思想得以超越他当年所熟悉的形式。这种做法的目的，不在于我们必须讲述某一哲学思想是什么，而在于我们必须为新的

思想者运用新的创造性形式来思考某种思想提供思路；即使当这一思想发生变化和更新，也应如此。我们采用具体实例，不仅为了阐述德勒兹的哲学写作，也为了阐述他的哲学思想以及它们的后世命运，因为其他哲学家继承了这些思想，或者说，因为这些思想连同过去的和今天的哲学思想一起组成了思想集群。在本书很多章节中，当运用德勒兹的哲学思想分析案例时，我们尽量涉及案例背后更广泛的历史背景和引发的相关争论。最重要的是，我们尽量采用那些能展示我们——无论作为个人、社会还是文化——如何向自身展现概念的例子。我们常常用视觉艺术讲述故事，但是却轻易忘记视觉艺术还可用来构想、阐述和讨论生活的那些根本层面：我们同社会和意义之间的关系，我们同成长和主体性之间的关系，我们同时间和绵延的无限性之间的关系。我们重新思考了德勒兹的很多思想，希望新的读者、思想者有勇气和韧性，拾起德勒兹的哲学著作，然后去发现视觉艺术领域对他的概念事业所作出的回应和挑战。