

凤凰文库·艺术理论研究系列

范景中 主编

常宁生 执行主编

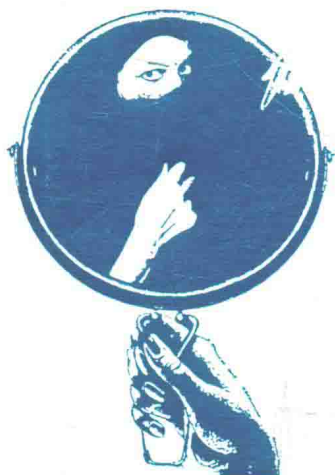
江苏凤凰美术出版社

 Routledge
Taylor & Francis Group

【英】玛莎·麦斯基蒙 著 李苏杭 译

女性制作艺术

历史、主体、审美

Marsha Meskimmon

Women Making Art:
History, Subjectivity, Aesthetics

玛莎·麦斯基蒙 著 李苏杭 译

女性制作艺术

历史、主体、审美

Marsha Meskimmon

Women Making Art:
History, Subjectivity, Aesthetics

凤凰文库·艺术理论研究系列

范景中 主编

常宁生 执行主编

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

女性制作艺术:历史、主体、审美/(英)玛莎·
麦斯基蒙著;李苏杭译. —南京:江苏凤凰美术出版
社,2017.1 书名原文:Women Making Art:History,
Subjectivity,Aesthetics

ISBN 978-7-5580-1589-2

I. ①女… II. ①玛…②李… III. ①艺术—研究②
女性—艺术家—概况—世界 IV. ①J②K815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 017490 号

First published 2003 by Routledge

© 2003 Marsha Meskimmon

Authorized translation from English language edition published by CRC Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下, CRC 出版公司出版,并经其授权翻译出版。版权所有,侵权必究。

Phoenix Fine Arts Publishing House is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书中文简体翻译版授权由江苏凤凰美术出版社独家出版并限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签,无标签者不得销售。

著作权合同登记号:图字 10-2008-293

责任编辑 孟 尧

装帧设计 周伟伟

责任监印 蒋 璟

书 名 女性制作艺术:历史、主体、审美

著 者 (英)玛莎·麦斯基蒙

译 者 李苏杭

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社(南京市中央路 165 号 邮编:210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 652 毫米×960 毫米 1/16

印 张 19.5

字 数 300 千字

版 次 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5580-1589-2

定 价 78.00 元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路 165 号

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、政治、社会、制度等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中外文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中外文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发

展。在建设中国特色社会主义的伟大进程中,中华民族必将展示新的实践,产生新的经验,形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结,成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是:围绕建设中国特色社会主义,实现社会主义现代化这个中心,立足传播新知识,介绍新思潮,树立新观念,建设新学科,着力出版当代国内外社会科学、人文学科的最新成果,同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化和历史的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进传统优秀文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合,以若干主题系列的形式呈现,并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、当代思想前沿、教育理论、艺术理论等领域设计规划主题系列,并不断在内容上加以充实;同时,文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向,分批设计规划出新的主题系列,增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发,从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发,中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径,形成独特的学术和创新的、思想、理论,这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此,我们相信,在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下,在广大读者的帮助和关心下,凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书,在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中,实现凤凰出版人的历史责任和使命。

献给马克·T·舒茨(1947—2001)

——我敬爱的兄长,感佩的老师 and 信赖的朋友

致 谢

我有很多人要感谢,感谢他们助我完成这项研究。而对于本书尚存的任何错失与疏漏我无可归咎他人。为完成本书,得到如此多人的支持,我真是既舒心又惊喜。我至诚感谢每一位拨冗积极为该书创作献计献策的人。没有拉夫堡大学的支持我本不能完成这项研究,本不能完成该书的写作。尤其是我所在的社会科学与人文学院,他们给予我 2001 年秋季研究假期的许可。这段休假之后,艺术与人文研究委员会通过他们的研究休假方案,又将这一研究期限奖掖到 2002 年春天。这份时间厚礼,于我而言真是弥足珍贵。对这两家机构的慷慨惠赐,我感激不尽。

在此期间,我又获得了两笔国际奖励资金,从而使我的研究与写作得到很好的滋养。这笔资金还激起我挑战困难,进一步拓展研究领域的雄心壮志。2001 年 9 月,我在美国华盛顿全国艺术展览馆视觉艺术前卫研究中心参观学习。当时,我的身份是保罗·莫琳高级访问研究员。那儿的主任、管理人员及其他热心朋友,在我研究的重要阶段所给予我的鼓励与帮助我感激不已。在华盛顿期间,我还能够使用国家妇女博物馆艺术方面的完好设施。在此,我要感谢那里的工作人员,尤其是图书馆的朋友们。他们的热情帮助使我的这段时光既富有成效又十分愉悦。

2002 年我在堪培拉澳大利亚国立大学人文研究中心,作为一名访学

资深研究会友度过了最初的三个月。正是在那儿,我得以完成最后的手稿,并且能够看到我一直在研究的第一手澳大利亚材料。我要向该研究中心的诸位主任和管理员对我工作的支持表示感谢。在此我要说,在堪培拉的那段时光,是我整个研究时期最富有成效、最才智勃发、最美好愉悦的一段时光之一。我对该中心的工作人员尤其心存感恩,是他们让我有幸接触到如此多的澳大利亚的学者、艺术家和图书馆、博物馆馆长。这段光阴真是我播种希望的沃野。

有许多学界朋友为我审读各阶段的草案及手稿。这种审读常常是出了力又为人所忽视,且难以获得酬谢的,但于我而言,这确实极有价值。在此,我要衷心感谢这些勤恳的评论家们。这些人包括:阿米莉亚·琼斯、卡拉·奥尔娥、莫甘·莎兹、乌尔莉·西格勒若、吉恩·道、罗斯玛丽·贝特顿、保罗·乔布玲、马丁·戴维斯、米歇尔·安托瓦内特。我尤其要感谢卫特内·查德威克。

我要感谢这些艺术家,他们慷慨无私且技能娴熟地比照着自己自己的作品来品读、挑战、探索我的研究工作,这些是对我最富鼓舞性、最见成效的帮助。这些人是琼·布拉希尔、珍妮特·劳伦斯、安·汉密尔顿、伊丽莎白·金、罗琦·马丁、底波拉·莱夫科维茨和安娜·蒙斯特。他们在我创作中所花费的心血与汗水,才使得本书比原定的要好得多。诸多艺术家和艺苑画廊也为本书的印刷出版献计献策。从获得很难查找的资料,确保照片、图片、数据文件的高质量,到完全节省或大大减少各种费用,尤其是交通花费等,真是事无巨细,处处都体现出他们的热忱与友好。正是这些个人和组织的大力协助,才使得本书的面世成为可能。对此,我感恩不尽。我要感谢的是:斯维特拉娜·考佩斯迪安斯基、莫娜·哈图姆、林璠、阿玛莉亚·梅莎-白恩斯、索卡瑞·道格拉斯·坎普、崔明霞、凯瑟琳·韦特泽尔、凯伊·古德里奇、凯西·德·蒙查克思、费思·灵戈尔德、玛莎·罗斯乐等,排名不分先后。

为本书的插图提供了大力帮助的下述机构,我并致谢忱:威廉姆斯学院、古德伍德雕塑学院、悉尼博物馆、英国电影学院、泰特艺术馆、斯卡

洛出版公司、弗里斯街画廊、肖恩·凯利画廊、考陶尔德学院、安东尼·德奥菲画廊、杰尔西博物馆、拉克摄影馆、巴巴拉·格莱斯顿画廊、霍华德大学艺术馆、玛莎·麦迪卡画廊以及琼·凯利画廊等。

最后，一如既往，我必须要感谢我的合作伙伴格雷厄姆。在本书酝酿筹备的整个阶段，他都给予了热情鼓励与大力支持。他好比是风暴中为我牢牢稳住帆船的一位最出色的舵手。

序

《女性制作艺术》一书旨在增补女性主义者关于历史、主体以及审美等问题的思考,以改进压抑女性文化创造力,以及把女性创造的艺术限定为男性标准的附庸品的种种貌似公允的做法。本书不是提供一个关于女性艺术家的包罗万象的调查,而是作者玛莎·麦斯基蒙(Marsha Meskimmon)选择二十世纪若干关键时期,对世界五大洲的女性运用各种媒介完成的艺术创作进行的颇为细致的研究。她旨在通过横向比较研究,提供一个有关该时期历史、文化、艺术实践和理论问题等的透彻分析。

为了探究女性艺术家开创、表现和界定个人史和社会政治历史的各种方式,探究她们挑战传统西方性别对立的主观主义的看法,以及探究女性作品中崭露的愉悦与认知、理性与感性、空间与时间种种不合常规的新的思考方式,麦斯基蒙研究了底波拉·莱夫科维茨、崔明霞、克妮莉亚·帕克、费思·灵戈尔德、莫娜·哈图姆、玛丽亚·海伦娜·维埃拉·达西尔瓦以及其他不太著名的世界各地艺术家的艺术作品。聚焦历史、理论以及美学在二十世纪的特定时期,诸如大屠杀、越战、非洲移民、怪异论以及网络文化等特定时期,麦斯基蒙阐述了女性艺术家在重新审视主流传统,重新审视有关文化、政治和技术变革等

方面所起的重要作用。

玛莎·麦斯基蒙是英国拉夫堡大学的艺术史论高级讲师。她著有《反思艺术：二十世纪女艺术家自画像》(1996年)、《建构城市：女性艺术家和城市空间》(1997年)和《我们不够现代：女性艺术家及德国现代主义的局限性》(1999年)。

图版目录

- 0.1 克妮莉亚·帕克(Cornelia Parker),《刻字的负物》(刻字时积聚起来的银屑),1996,版权,克妮莉亚·帕克;照片,弗里斯街画廊,伦敦 7
- 1.1 底波拉·莱夫科维茨(Deborah Lefkowitz),电影《沉默的间断:在德国作犹太人》剧照,1990,承蒙底波拉·莱夫科维茨提供 28
- 1.2 底波拉·莱夫科维茨(Deborah Lefkowitz),电影《沉默的间断:在德国作犹太人》剧照,1990,承蒙底波拉·莱夫科维茨提供 31
- 1.3 凯蒂·克莱德曼(Kitty Klaidman),《隐藏的记忆:休门的阁楼》(三联画),1991 版权,凯蒂·克莱德曼;照片,玛莎·马迪卡画廊,华盛顿区 34
- 1.4 利百加·郝恩,《布痕瓦尔德的音乐会》,1999,第一部分:电车厂版权,利百加·郝恩,DACS;照片来自利百加·郝恩的《布痕瓦尔德的音乐会》一书,斯卡洛出版社,苏黎世 37
- 1.5 利百加·郝恩,《布痕瓦尔德的音乐会》,1999,第二部分:埃特斯伯格城堡版权,利百加·郝恩,DACS;照片来自利百加·郝恩的《布痕瓦尔德的音乐会》一书,斯卡洛出版社,苏黎世 38
- 1.6 蕾切尔·怀特瑞德,《大屠杀纪念馆》(1996—2000)版权,蕾切尔·怀特瑞德;照片,安东尼·都菲画廊,伦敦 40
- 2.1 费思·灵戈尔德,《在卢浮宫跳舞》,第一部分,no. 1,选自《法国藏品》,1991,承蒙费思·灵戈尔德提供 50

- 2.2 索卡瑞·道格拉斯·坎普,《小伊丽波》(《鼓掌的女孩》),1984,承蒙索卡瑞·道格拉斯·坎普提供 57
- 3.1 崔明霞,电影《姓越名南》剧照,1989,承蒙崔明霞提供 66
- 3.2 玛莎·罗斯乐,《气球》,源自《引火烧身:漂亮的房子》,1967—1972,承蒙玛莎·罗斯乐提供 72
- 3.3 崔明霞,电影《姓越名南》剧照,1989,承蒙崔明霞提供 75
- 3.4 林瓔,《越战纪念碑》,1982,版权,林瓔;照片,全美公园服务协会,华盛顿区 78
- 3.5 林瓔,《越战纪念碑》,1982,版权,林瓔;照片版权克里斯托弗公园 80
- 3.6 埃德莫涅·刘易斯,《永恒的自由》,1867,承蒙华盛顿区霍华德大学美术馆提供 83
- 3.7 伊丽莎白·凯特蕾特,《向我的青年黑人姐妹致敬》,1968 版权,伊丽莎白·凯特蕾特;照片,琼·凯利美术馆 84
- 4.1 埃米莉·玛丽·奥斯本(Emily Mary Osborn),《无名无友》,1857,私人收藏。照片:考陶尔德艺术学院,照片调查部 98
- 4.2 玛丽亚·海伦娜·维埃拉·达西尔瓦(Maria Helena Vieira da Silva),《图书馆》,1949 版权 DACS;照片,R. M. N. 照片代理公司,巴黎 106
- 4.3 阿玛莉亚·梅莎-白恩斯(Amalia Mesa-Bains),《维纳斯的妒忌第二章:闺房和闺中物品,索尔·胡安娜·伊内斯·德·拉·克鲁斯的图书馆》,1994 收藏:威廉姆斯学院艺术博物馆,威廉姆斯镇,马萨诸塞州;承蒙阿玛莉亚·梅莎-白恩斯提供 112
- 5.1 克洛德·卡亨(Claude Cahun)和马塞尔·摩尔(Marcel Moore),“我自己”,蒙太奇二,来自《无效的自白》,1930,凯尔福出版公司,巴黎 124
- 5.2 克洛德·卡亨(Claude Cahun)和马塞尔·摩尔(Marcel Moore),“N. O. N.”,蒙太奇九,来自《无效的自白》,1930,凯尔福出版公司,巴黎 126
- 5.3 罗琦·马丁(Rosy Martin)和乔·斯宾斯(Jo Spence),《松绑》,1988,承蒙罗琦·马丁提供 129
- 5.4 罗琦·马丁(Rosy Martin)和凯伊·古德里奇(Kay Goodridge),《肆无忌惮的妇人》,2000,承蒙罗琦·马丁和凯伊·古德里奇

提供 132

- 5.5 凯西·德·蒙查克思(Cathy de Monchaux),《巡航灾难》,1996,承蒙凯西·德·蒙查克思提供 136
- 5.6 凯西·德·蒙查克思(Cathy de Monchaux),《显然不是》,1995,承蒙凯西·德·蒙查克思提供 136
- 6.1 玛丽亚·茜贝拉·莫莉安(Maria Sybilla Merian)《昆虫的变态》,1705,照片和版权,英国图书馆,伦敦 145
- 6.2 雷切尔·路伊科(Rachel Ruysch),《带有水飞蓟、花卉、昆虫、一只青蛙和一只蜥蜴的林地静物画》,1694,承蒙德累斯顿大师油画馆提供 147
- 6.3 安娜·蒙斯特(Anna Munster),奇妙网(<http://wundernet.cofa.unsw.edu.au/>)于2000年上传,承蒙安娜·蒙斯特提供 153
- 6.4 伊丽莎白·金(Elizabeth King),《小学生》,1987—1990;照片,《小学生》:姿势7,1997,由凯瑟琳·威特兹尔(Katherine Wetzel)提供。该照片出现在《注意之环:一个雕刻家对物质与精神共存的冥想》的第26页,伊丽莎白·金,纽约:哈里N.艾布拉姆斯出版社,1999 158
- 7.1 莫菲德·特拉特里(Moufida Tlatli),电影《沉默的宫殿》剧照,1994,版权,莫菲德·特拉特里;照片,英国电影学院 178
- 7.2 莫娜·哈图姆(Mona Hatoum),《测量距离》剧照,1988,版权,莫娜·哈图姆;照片,泰特现代美术馆,伦敦 180
- 7.3 希林·娜沙特(Shirin Neshat),《骚乱》剧照,1998,视频剧照,版权,希林·娜沙特;照片,芭芭拉·格来斯顿画廊,纽约 184
- 8.1 安·汉密尔顿(Ann Hamilton),《线状构成》,细节,缠绕文本的书球,1994,版权,安·汉密尔顿;摄影,罗伯特·魏德迈,承蒙纽约肖恩·凯利画廊提供 198
- 8.2 斯维特拉娜·考佩斯迪安斯基(Svetlana Kopystiansky),《熨书》,1990,承蒙斯维特拉娜·考佩斯迪安斯基提供 201
- 8.3 斯维特拉娜·考佩斯迪安斯基(Svetlana Kopystiansky),《无题》,(柏林,爱因斯坦咖啡馆里的装置作品),1990,承蒙斯维特拉娜·考佩斯迪安斯基提供 206
- 8.4 安·汉密尔顿(Ann Hamilton),室内景象,《梅因》,1999,版权,安·汉密尔顿;摄影,蒂博·杰森,承蒙纽约肖恩·凯利画廊

提供 208

- 9.1 珍妮特·劳伦斯(Janet Laurence)和菲奥娜·弗雷(Fiona Foley)以及邓顿·库克·马歇尔建筑公司员工合作,《林边》,1994,承蒙悉尼博物馆提供 218
- 9.2 珍妮特·劳伦斯(Janet Laurence)和菲奥娜·弗雷(Fiona Foley)以及邓顿·库克·马歇尔建筑公司员工合作,细节,《林边》,1994,承蒙悉尼博物馆提供 222
- 9.3 琼·布拉希尔(Joan Brassil),《永久就是永恒变动吗?》,1978(后墙上:超越视野的光,超越听力的声音,超越回忆的记忆,1970—1974),承蒙琼·布拉希尔提供 227
- 9.4 琼·布拉希尔(Joan Brassil),《随时随意》,1990,承蒙琼·布拉希尔提供 231

目 录

致谢 1

序言 1

图版目录 1

绪论:女性制作艺术 1

欣喜与危机 1

艺术的作品 5

新的知识 9

第一部分 历史

导论 15

1 放逐史:大屠杀和背井离乡 21

家园、契约和日常生活的深度 27

高雅文化、同化和现代性 34

2 形象展现:英语区非洲裔女性艺术家 43

舞蹈者、母性和现代性 48

跳舞:地点和人种志 55

3 重新谱写历史:越战和场景再现 63

大众媒介、纪录片和新闻报道 68

民族、差异和身体政治 75

第二部分 主体

绪论 89

4 呈现:空间和知识情境 94

女性艺术家的呈现 94

视觉呈现:情境(主义),图书馆和工作室 102

皮肤、边界和混血身份 107

5 表演性:欲望和身体铭纹 116

从表演到物化 116

内在/外在 125

表层的情欲 133

6 变化:个人、集体和奇妙机器 139

花卉画家和女性主义者形象 139

用虚拟机器修饰身体 150

个体转变与变化之环 156

第三部分 审美

结论 165

7 愉悦和认知:“东方主义”和电影化视觉 170

审美:愉悦与声音 175

审美:愉悦和具象视野 182

审美:愉悦和实体论“交互”空间 187

8 理性和感性:文本和图像再制作 191

物化阅读 195

书籍存在场域的扩展 203