

后现代主义艺术系谱

THE ARTISTIC GENEALOGY OF POSTMODERNISM

岛子 著

后现代主义艺术系谱

THE ARTISTIC GENEALOGY OF POSTMODERNISM

島 子著

图书在版编目(CIP)数据

后现代主义艺术系谱 / 岛子著. —重庆: 重庆出版社, 2007.1
ISBN 7-5366-7856-8

I.后... II.岛... III.后现代主义—艺术—研究—西方国家
IV.J110.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 046527 号

后现代主义艺术系谱

HOU XIAN DAI ZHU YI YI SHU XI PU

岛子 著

出版人 罗小卫
策 划 陈 慧 戴前锋
责任编辑 戴前锋
责任校对 何健云
装帧设计 旺忘望 (封面) 戴前锋 (版式)

重庆出版集团
重庆出版社 出版

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889 × 1194mm 1/32 印张17.5

2007年1月第1版 2007年7月第1次印刷

印数: 1—5 000

书号: ISBN 7-5366-7856-8/J·1183

定价: 66.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955转8005

版权所有·侵权必究

内 容 提 要

本书系汉语世界首次系统研究后现代主义艺术的学术专著。

全书以西方后现代主义艺术为对象，藉由历史系谱、理论系谱、艺术系谱的考掘、梳理、比较和分析，给出了既有思想蕴涵的空间框架，又有视觉形式的时间变异之丰繁景观。

系谱学是一种文化形式的人文实践，其历史可追溯到荷马史诗、旧约圣经、中国先秦的“世本”史撰，而本书所倚重的是福柯式的系谱学方法，作者将整个后现代现象视之为多重权力话语的角力场和有机关联的知识装置，阐释现象背后的历史条件与理论根源，追问语言论美学转向之后的多元立场，在质询资本主义文化悖谬逻辑之同时，批判地肯定后现代性的精神实验，从而澄明迷离幻化的后现代视觉经验中的奥义与谵妄、悲愿与游戏、救赎与媚俗的多重差异。

全书图文结构汇聚并融合思辨和诗性、智识和史观、比较和演绎、图像解析和意义阐释为一体，不仅为艺术家和专业艺术工作者提供了可资拿来、借鉴、反省的理论资源和视觉资源，同时对学术研究、艺术教育以及大学文科师生都具有普遍适切性的知识工具价值。

Synopsis

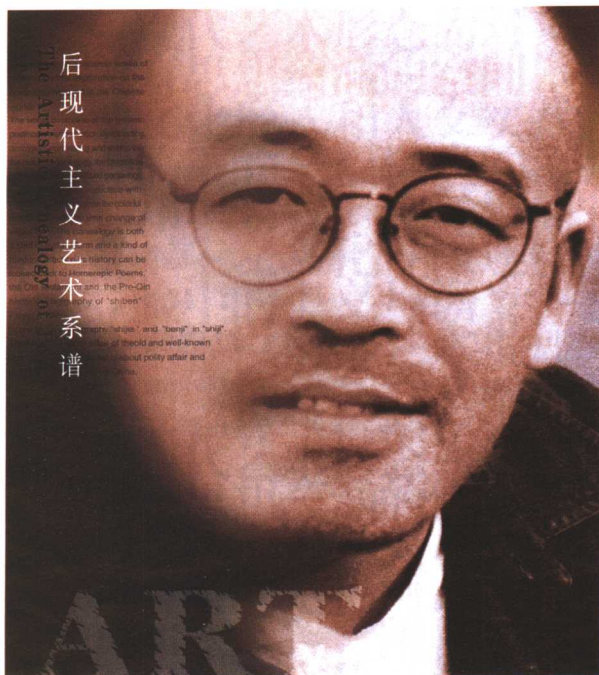
This is the first academic book in Chinese of systematic studies on postmodern art.

Targeted at western postmodern art, the book presents a space framework with deep thoughts and colorful scenery of visual forms deformed by time, by means of excavation, arrangement, comparison and analysis of historical, theoretical and artistic genealogy.

Genealogy is a human practice in the form of culture, which could be traced back to the ancient times such as the Homeric Epic, the Old Testament and the historical biographies of Shijia and Benjia of early Qin Dynasty (221B.C.-206 B.C.) of China. But this book is based more on Michel Foucault's genealogical methods, taking the whole postmodern phenomena as an arena where multiple powers fought for the right of speaking, and as an intellectual instalation of mutual connection.

With this theory the author explains the historic circumstances and theoretical roots behind postmodernism, and explores the multi-positions after the diversion of linguistic aesthetics. While inquiring about the contradictory logics of capitalist culture, he, in a critical way, expresses his affirmative attitude to the spiritual experiment of the postmodernism, so as to clarify the various differences between meaning and delirium, sadness and games, salvation and kitsch of the visual experience derived from the misted and illusionary postmodernism.

Combining pictures with text, analysis with poetic rhyme, intelligence with history, comparison with deduction and graphic presentation and written explanation, this book offers itself as the reliable theoretical and visual resources for artists and professional art workers, as well as a valuable reference book for academic studies, art education, teachers and students of liberal arts.

岛子，诗人、著名艺术批评家、清华大学教授。

1957年10月生于青岛市，先后毕业于西北大学中国语言文学系，北京师范大学研究生院文艺学专业，分别获文学学士、文学硕士学位。曾任西安市文学艺术联合会《长安》文艺月刊副主编；四川美术学院教授、美术学系主任。现为清华大学美术学院教授、研究生导师，中华美学学会会员、国际美学学会会员。

学术研究方向：艺术批评学；现代艺术历史与思想；后现代美学与文化理论；视觉文化研究。

主要著作／译著

《岛子实验诗选》，中国和平出版社，1987年。

《美国自白派诗选》，漓江出版社，1988年。

《燃烧的女巫：西尔维娅·普拉斯诗选》，新世纪出版社，1992年。

《后现代状况：关于知识的报告》（法国，利奥塔著），湖南美术出版社，1995年。

《中国当代油画研究：观念变形记》，广西美术出版社，2000年。

《后现代主义艺术系谱》（上、下卷），重庆出版社，2001年，2006年再版。

主编夏娃艺术丛书、女娲艺术丛书、视觉文化研究丛书等。

Dao Zi

Poet, famous art critic and professor of Qinghua University

Born in November, 1957 in Qingdao, Dao Zi was successively granted Bachelor and Master of Literature upon graduation from Chinese Language & Literature of China Northwest University and the Graduate School of Beijing Normal University. He was deputy editor-in-chief of *Chang An*, a monthly magazine of literature by Xi'an Association of Literature & Arts, as well as professor and dean of Department of Fine Arts, Sichuan Fine Arts Institute. He is now professor of Arts College of Qinghua University, member of China Institute of Aesthetics and member of Institute of International Aesthetics.

Direction of academic studies: art critique, history & ideology of contemporary art, postmodern aesthetics and cultural theory, and research on optical culture.

Main works and translation by Dao Zi include *Experimental Poem by Dao Zi*, (China Peace Publishing House, 1987); *Selected Poems of American Confessional Poetry*, (Lijiang Publishing House, 1988); *The Burning Witch: Selected Poems by Sylvia Plath*, (New Century Publishing House, 1992);

Postmodern Condition: A Report on Knowledge, by Jean-Francois Lyotard, French, (Hunan Art Publishing House, 1995);

Studies on Contemporary Chinese Oil Painting: Deformation of Concept, (Guangxi Art Publishing House, 2000);

The Artistic Genealogy of Postmodernism(2 volumes), Chongqing Publishing House, 2001 and re-edition, 2006

Chief compiler of *Eva Series of Art*, *Nwva Series of Art*, *Series of Studies on Optical Culture*

目 录

系谱考古:

[导言] 后现代主义的缘起和衍生 /10~46

系谱考古: 1870年前后,英国画家查普曼最先提到“后现代绘画”一词,用以指称当时的前卫艺术;奥尼兹于1934年在“现代主义”一词前加前缀词“Post”;汤因比1938年作为一个泛涵类别使用“Post-modern”(后现代);伊·哈桑于20世纪50年代为其定义;奥尔森于1950-1958年于诗歌理论中使用。建筑方面:詹克斯在著作中详尽阐释其含义;文丘里的挑战;20世纪50年代美国文坛的争论;后现代主义诗歌运动;戈达尔的政治电影以及法国“新浪潮”。音乐方面:约翰·凯奇发明“偶发音乐”以及“朋克”摇滚乐的兴起;语言论转向;后现代主义思想系谱;20世纪60年代文学理论上的雏形;20世纪70年代客观的系统研究;观念艺术及后现代主义视觉艺术的多极演化;叙事文学领域的后现代主义作家;20世纪80至90年代以来后现代主义研究在西方学界成为“显学”。历时态的图景。附录:詹克斯的“后现代主义”词源索引。

第1章 社会文化系谱:

后工业社会基本形态及其文化特征 /47~69

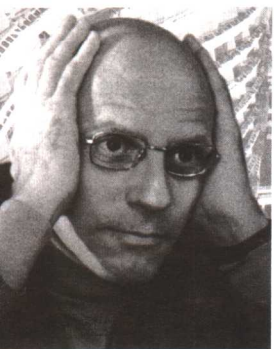
社会文化系谱: 社会形态的变化。资讯时代、媒体社会或跨国资本主义。I. 知识作为集体财产; II. 积累处理、发展知识的方式; III. 知识发展的方式; IV. 资讯的交流重构与复制再生; V. 产业分工模式。社会结构的轴心原则经济化——异化现象——社会矛盾根源: 经济技术和文化的对立体体现了人类理性与非理性的冲突——危机与创新。附录: 古代/前现代/现代/后现代诸历史时期社会/技术/文化对照图表。

第2章 思想系谱:

后现代主义的思想特征 /70~88

思想系谱: 话语背景。哲学考量。思考的内爆。一、哲学思想转向: I. 世界观的嬗变; II. 告别整体性和统一性; III. 彻底的多元化; IV. 后设观念; V. 生态原则: 真正的多样性和丰富性。二、多元化/多样性的视觉表征: I. 多元主义; II. 多元文化主义。附录: 哈贝马斯相互理解形式图表。

第3章 艺术观念系谱:

现代主义与后现代主义之比较 /89~136

艺术观念系谱: 现代主义历时态标准的三个历史阶段。后现代性——共时态标准的分析。同一的连续性。批判的超越性。共时态的比较因素: 一、精神结构的差异。现代主义神话。连续性。整体性。统一性。后现代主义: 反对元叙述, 拒斥深度模式。外在性观点。客观历史主义。二、艺术风格形式的差异。现代主义的艺术风格: 风格至上。纯粹性。崇高。元叙述。拒绝与社会、政治等史实交契。后现代主义艺术观: 纵向拼接, 横向包容。兼容的杂糅美学。“杂于一”。旧文类和理论话语界限的消除。三、自足与互动的分殊。现代主义: 权威性。原创性。超物质的精神性。作品显示主体性。后现代主义: 反对阐释。热衷于挪用。崇尚“可写性文本”。主张“文本互涉”。四、精英文化与大众文化矛盾问题。现代主义: 强烈的精英意识。鄙视民主。敌视大众。崇尚古典。反对写实。为艺术而艺术。后现代主义: 跨越精英/大众二分模式并取消其界限。五、语言立场和语言意识的差异。比较的决疑。附录1: 哈桑: 现代主义/后现代主义对照表。附录II: 科斯洛夫斯基: 现代主义文化模式与后现代主义文化模式对照表。

第4章 艺术美学系谱:

后现代主义艺术特征及其创作方法 /137~233

艺术美学系谱: 一、不确定性。哈桑的概念。法国新小说。德国新主体诗歌。《油脂椅子》。《踪迹》。禅的目标。二、解构: 意识与方法。德里达“延异”说。解构的艺术表现。解构式建筑。三、寓言性的再生。寓言仪式大师波伊斯。身体的寓言: 游击女孩。后现代女性主义。“坏女孩”寓言。反常识寓言“这不是一支烟斗”。四、挪用的“合法化”。复制/挪用/“仿真”的意识形态。仿后现代主义。第三世界前卫艺术的后殖民化。赝品文化与经济。货币剩余价值魅影。挪用之强暴与卖淫双重性。五、波普涵延化。波普艺术及概念——拼贴手法。即物。戏拟或挪用模仿。安迪·沃霍尔现象。马克思关于异化的理论。复制。六、商品性。七、兼容性或沮丧的折衷。建筑中的现代主义被挫败的原因。文丘里从理论上清除现代建筑垃圾。兼容美学原则。詹克斯的定义——双重代码。兼容美学阐释。地方的历史文脉。澳大利亚悉尼歌剧院。普林斯顿大学胡应湘堂。贝聿铭香山饭店。后现代空间。“困难的统一”。矶崎新的筑波中心。黑川纪章与“中日青年友好交流中心”。兼容与折衷的特质1) 2) 3)。后现代主义经典建筑: 查里摩尔的意大利广场; R·文丘里的法兰克林庭院; 葛瑞夫的波特兰公共服务大楼。衍化中的杂异、奇幻、陌生化倾向。

第5章 艺术史系谱:

后现代主义艺术概念 / 史实 / 流派 / 234~515

1. ACTION/ACTIONISM [行为/行为主义]/236~240
2. ART AND TECHNOLOGY [艺术与科技]/240~242
3. ARTISTS AND PHOTOGRAPHY [艺术家与摄影]/243~247
4. ART BRUT [原生艺术]/248
5. ART INFORMEL [无形式艺术]/248~250
6. ARTE POVERA [贫穷艺术]/250~252
7. ARTISTS' BOOKS [艺术家之书]/252~256
8. ARTISTS' FURNITURE [艺术家的家具]/257~258
9. ASSEMBLAGE ART [集合艺术]/259~262
10. "BAD" PAINTING ["坏"画]/263~264
11. BODYART [身体艺术]/265~273
12. COMPOSITE PHOTOGRAPHY [合成摄影]/274~277
13. CONCEPTUAL ART [观念艺术]/278~283
14. CONCEPTUAL PHOTOGRAPHY [观念摄影]/284~291
15. CRAFTS-AS-ART [工艺即艺术]/292~293
16. DADA [达达]New-Dada [新达达]/294~297
17. EARTH ART [地景艺术]/298~305
18. FABRICATED PHOTOGRAPHY [编导式摄影]/306~323
19. FANTASY IN PHOTOGRAPHY [荒诞摄影]/324~329
20. FASHION AESTHETIC [时尚美学]/330~341
21. FEMINIST ART [女性主义艺术]/342~365
22. FLUXUS [弗鲁克斯斯]/366~370
23. FOUND OBJECT [捡拾物]/371~375
24. GLAMOUR PHOTOGRAPHY [魅态摄影]/376~381
25. GRAFFITI ART [涂鸦艺术]/382~383
26. HAPPENINGS [偶发艺术]/384~388
27. HIGH-TECH ART [高科技艺术]/389~392
28. INSTALLATION ART [装置艺术]/393~402
29. JUNK SCULPTURE [废物雕塑]/403~406
30. KINETIC SCULPTURE [动感雕塑]/407~411
31. KITSCH [媚俗]/412~413
32. KITSCH PHOTOGRAPHY [媚俗摄影]/414~421
33. MANIPULATED PHOTOGRAPHY [矫饰摄影]/422~426
34. MEDIA ART [媒体艺术]/427~431
35. MINIMALISM [极限主义]/432~435
36. NARRATIVE ART [叙述性艺术]/436~439
37. NEW-EXPRESSIONISM [新表现主义]/440~441
38. NEW REALISM [新写实主义]/442~445
39. NEW WAVE [新浪潮]/446

40. OPART [欧普艺术]/447~448
 41. THE OTHER [他者]/449~452
 42. PATTERN AND DECORATION [图案与装饰]/453~456
 43. PERFORMANCE ART [表演艺术]/457~460
 44. PHOTO REALISM [照相写实主义]/461~463
 45. POLITICAL ART [政治艺术]/464~465
 46. POP ART [波普艺术]/466~471
 47. POPULAR CULTURE [通俗文化]/472~475
 48. PROCESS ART [过程艺术]/476~478
 49. PUBLIC ART [公共艺术]/479~483
 50. QUEER [酷儿]/484~487
 51. SITUATIONISM [情境主义]/488~489
 52. SNAPSHOT AESTHETIC [快拍美学]/490~495
 53. SOTS ART [苏东艺术]/496~501
 54. SOUND ART [声音艺术]/502~505
 55. TRANS-AVANTGARDE [超前卫]/506~509
 56. VIDEO ART [录影艺术]/510~515

附录：后现代主义的艺术生成系谱表 /516~520

结语：

后现代主义悖论与向度 /521~537

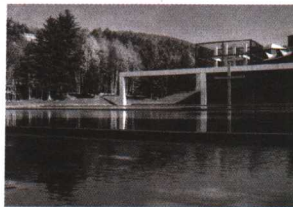
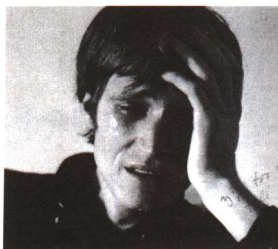
生成性。过程性。《7000棵橡树》。复杂性。未遂方案。维特根斯坦：描述的哲学照耀。“探索概念”。向度1)2)3)。悖论：踪迹的形而上。新的乌托邦冲动和暗示。利奥塔的回答和承诺：见证那不可呈现的。开发歧见差异。正不同之名。在一个已经忘记如何历史地进行思考的时代，极力历史地思考时存在。可能性的条件理论化。后现代精神。建设性的后现代主义。精神灵魂的“出窍与回归”。

中文参考文献 /538~545

英文人文 / 社会科学参考文献 /545~547

英文艺术史 / 艺术批评 / 艺术展览参考文献 /547~555

后记 /556~557

系谱考古：

【导言】后现代主义的缘起和衍生

诗人在两个世界徘徊，一个已经死去，另一个尚未诞生。

——马修·阿诺德

这世界有它自己的进程。

——D. J. 恩斯特

不管它是什么，它必须有一个胃，能够消化橡皮、煤、铀、月亮和诗。

就像鲨鱼，肚里有只鞋子。它必须在沙漠中游好多路，发出的叫喊几乎像人声。

——路易斯·辛普森

图1 米兰·柯尼扎克(Milan Knizak, 1940—)，捷克斯洛伐克。《紧迫的神殿》1970—1971年，复制于1964年。行为纪录照片，捷克玛丽亚温泉市郊野。

马塞尔·杜桑(Marcel Duchamp, 1887—1986), 后现代主义艺术的始作俑者。

“画家一向被视为愚人，但诗人与作家却被视为富有智慧。我要成为一个智者，而我认为是否能成为智者与我的父亲一点关系也没有。我在视觉创作阶段还有一点‘愚蠢画家’的影子，后来我进入观念创作阶段，用观念形式躲开了传统的影响力。”

一个以“尿壶”创造了“现成物”观念的异在者，回应着“百姓日用即道”、“道在屎溺”的东方妙悟，于是《喷泉》成为后现代艺术的滥觞，它既是现代主义死亡祭坛上的祭器，又是一个诡异的后现代主义“圣杯”。

图2 马塞尔·杜桑《喷泉》(Fountain)，创作于1917年，复制于1964年。瓷器，高33.5cm。美国布鲁明顿印第安纳大学艺术博物馆收藏。

图3 1963年,杜桑的大型综合性回顾展于洛杉矶帕莎迪那美术馆举行。杜桑与其著名作品《喷泉》在一起。

图4 “我们反对形式主义和空洞的形式产物,我们反对怪想法或出于游戏的建筑。我们不相信建筑的目的是为了建筑艺术。”20世纪60年代,年轻的建筑师们倾向于社会革命的热忱远远高于美学革命。1967年春季哥伦比亚大学建筑学院掀起反现代主义建筑的学潮。

“后现代主义”作为自身系谱的一个代码或术语的发明,作为一种在历史过程中逐渐积累发展而来的话语,可追溯到英国画家查普曼(John Watkins Chapman),他早在1870年前后提出“后现代绘画”(Post-painting),用以指称比印象派更前卫的绘画;西班牙诗人菲德里克·德·奥尼兹(Federico De Onis)在1934年编著《西班牙和美洲西班牙诗选》时,发觉入选诗人对现代主义的某些逆动而首次在“现代主义”一词前加一前缀词“后”,即“Post-modernism”;英国史学家阿德诺·汤因比(Arnold Toynbee)在1961年完成的12卷巨著《历史研究》^[1]的第七和第八卷中,使用了“Post-modern”(后现代)这一泛涵类别,标示出西方文明史中的一个新的历史周期,即始于1875年的历史轮回,指出西方支配力的告终,个人主义、资本主义和天主教的衰微以及非西方文化的勃兴,这一用语也推崇多元化和“地球村”文明,他以普遍主义的历史哲学观厘清了1875年以来西方文化史的一种新史观。

预言家和诗人所享有的广大的时间感,似乎只有少数学者才能分享。伊哈布·哈桑(Ihab Hassan)在20世纪50年代,以赞许的态度节制地使用了这个词,他指出“后现代主义是沉默文学的传统的一个因素”^[2],它表明了一种朝向沉默的运动,并且以“两种沉默的特征”来表现自己,这二者合在一起便构成了后现代主义。a)语言的消极重复,自我破坏,恶魔般的; b)积极的静止,自我超越,神圣的和绝对的。^[3]哈桑同时以杂糅的非线性的引文式实验文体,创造出令人耳目一新的后现代主义批评文体。

美国“放射派”诗歌的始作俑者哈佛大学文学史教授奥尔森(Charles Olson, 1910—1970)在1950年到1958年这段时间经常使用这一术语,虽然未曾做明晰的定义,却体现在他的诗歌和美学观点中。他认为西方文化的认识论传统最终导致了现代资本主义的社会不平等现象,理性思想的果实是民族主义和工业主义,两者都在战争和劫掠中露出了本性,因此他试图以一种新的写作原则,来代替出了毛病的文明的整个思想体系。奥尔森认为诗是把诗人的“能”传递给读者的东西,因此诗是“能的结构与放射”和“能的呼吸”,主张以顺应呼吸的“音乐片语”代替传统诗律中的节奏,他还把诗的写作规定为两个对等部

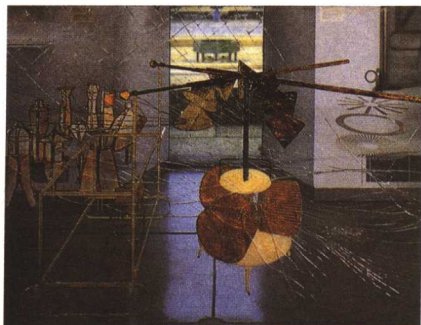

图5(左、右) 马塞尔·杜桑(Marcel Duchamp),《甚至新娘也被光棍汉们剥光了衣服》(即大玻璃), 1915—1923年。铝箔、银箔、油彩、玻璃。

图6 威廉姆·韦格曼(William Wegman),《洛丽塔》,1990年。

自福楼拜塑造的“现代主义第一个情人”——包法利夫人病故之后,纳博科夫继而在小说《洛丽塔》中虚构出一个中产阶级男权欲望形象——“洛丽塔”,同时意味着现代主义“最后一个情人”的世故、乖张以及失踪。

“我想这是情色的,因为她的腿和适才从卧室出来后的眼神。”

——韦格曼

图7 1963年10月18日,杜桑在洛杉矶帕萨迪那美术馆的回顾展上与一位20岁的裸体女学生夏娃·贝比兹对弈,背景是其装置作品《甚至新娘也被光棍汉们剥光了衣服》。

图8(上)、9(下) 披头士歌星约翰·列农(John Lennon)与女艺术家大野洋子(Yoko Ono)。

安妮·莱波维茨(Annie Leibovitz, 1949—), 美国。

摄于1980年12月8日, 拍摄完成24小时后列农被枪杀。