

理想国

Against

艺术的起源

杉本博司

林叶译

アートの起源

Origins of art

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

艺术的起源

杉本博司

林叶译

广西师范大学出版社

·桂林·

ART NO KIGEN by Hiroshi Sugimoto
Copyright © Hiroshi Sugimoto 2012
Simplified Chinese Copyright © Beijing Book Paradise Culture Co.,Ltd. 2014
All rights reserved.
Original Japanese edition published by SHINCHOSHA Publishing Co., Ltd.

This Simplified Chinese language edition is published by arrangement with
SHINCHOSHA Publishing Co., Ltd., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo
through Beijing GW Culture Communications Co., Ltd., Beijing.

图书在版编目(CIP)数据

艺术的起源 / (日) 杉本博司著 ; 林叶译.
—桂林: 广西师范大学出版社, 2014.5
ISBN 978-7-5493-5178-4
I. ①艺… II. ①杉… ②林… ③艺术史—世界
IV. ①J001.9
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第046797号

出版人: 何林夏
责任编辑: 王翠历
装帧设计: 陆智昌
内文制作: 韩凝
www.bbtpress.com

广西师范大学出版社出版发行

桂林市中华路22号 邮政编码: 541001
网址: www.bbtpress.com

出版人: 何林夏
全国新华书店经销
发行热线: 010-64284815
北京汇林印务有限公司

开本: 889mm × 1250mm 1/32
印张: 9.25 字数: 150千字
2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷
定价: 78.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

目 录

004	序 文
006	艺术的起源
024	光学玻璃五轮塔
034	古代的风景
046	冷静之眼与热情之眼
056	宝物的记忆
068	魔鬼现身之所
086	摄影学 事情的开端
094	安定的生活
100	观念之形
108	小田原

118	鸚鵡島的鳥籠
128	天使來迎圖
136	歪曲的宙感
142	時間的浮橋
152	三夕茶會
172	今冥途
196	落石注意
202	獲高松宮殿下紀念世界文化獎
219	對談：歷史的歷史 杉本博司 × 中澤新一
287	後記

艺术的起源

杉本博司

林叶
译

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

目 录

004	序 文
006	艺术的起源
024	光学玻璃五轮塔
034	古代的风景
046	冷静之眼与热情之眼
056	宝物的记忆
068	魔鬼现身之所
086	摄影学 事情的开端
094	安定的生活
100	观念之形
108	小田原

序文

每次举办展览我都会刊行一本相关的展览图录。所谓图录，就是将绘画、雕刻、照片以图版的形式加以收录的画册。不过，最近我意识到，在自己制作的“作品”、收集的“物品”与“语言”及“意象”的形而上下间，有着某种极为互补的关系。我注意到，与其说我的作品是通过语言进行解释说明的，不如说它们是因语言而引发触动，并在混沌的意识中呈现出的形式。而我所收集的“物品”，例如金鸥勋章¹，它的外形先给人以“荣誉”这种语言意象，并在此基础上对其加以神化之后，便赋予了它“国家”的概念。

118	鸚鵡島的鳥籠
128	天使來迎圖
136	歪曲的宙感
142	時間的浮橋
152	三夕茶會
172	今冥途
196	落石注意
202	獲高松宮殿下紀念世界文化獎
219	對談：歷史的歷史 杉本博司 × 中澤新一
287	後記

我历时一年，在丸龟市猪熊弦一郎现代美术馆筹备举办“艺术的起源”这个展览。我将这些图像做成作品样本的同时，也希望能将作品构成意象中的那些因语言而触发的内容，一并记录下来。于是，这本既像是图录也像是评论集，既不是诗集也不是独白的书就这样付梓出版了。

[1] 金鸕勋章：1890年2月11日〔纪元节〕制定，分为7个等级，是战前的日本对陆军、海军的军人、军属所授予的唯一的勋章。根据日本神话传说记载，神武天皇东征时，一只金鸕停在神武天皇的弓上，这只金鸕迷惑了长髓彦，引领神武天皇取得战争的胜利。这就是“金鸕勋章”名称的由来。

艺术的起源

在人类历史之中，每个时代的艺术都在摸索其时的表现方式，并成为预示下一个时代到来的标志。以此意义来看，不管在哪个时代，艺术都具有其“当代性”。然而，每个之前可以让人不断从“当代性”中获得时代发展启示的年代都已经离我们远去。现在我们身处后资本主义社会的中心，被卷入全球规模的扩大再生产及高度经济发展破灭的漩涡之中，人类的欲望已经无法控制，我们所面临的正是人类历史的全新时代。

人类在历史发展过程中战胜了各种困难。历经了冰河期、大洪水，进入文明时代之后，又经历了疫病、革命、战争。于是人类的想象力得到各种程度的发挥，每战胜一场灾难，都会让人们从中获得更加敏锐的智慧。然而，发展至今，与人类命运攸关的各种报告中所列举的暗淡数字已经表明，人类不可能永远这样持

续发展下去。而让人惊讶的是，人类根本就无视这些数字，并摆出一副佯作不知的嘴脸，继续讴歌我们身处的这个时代。

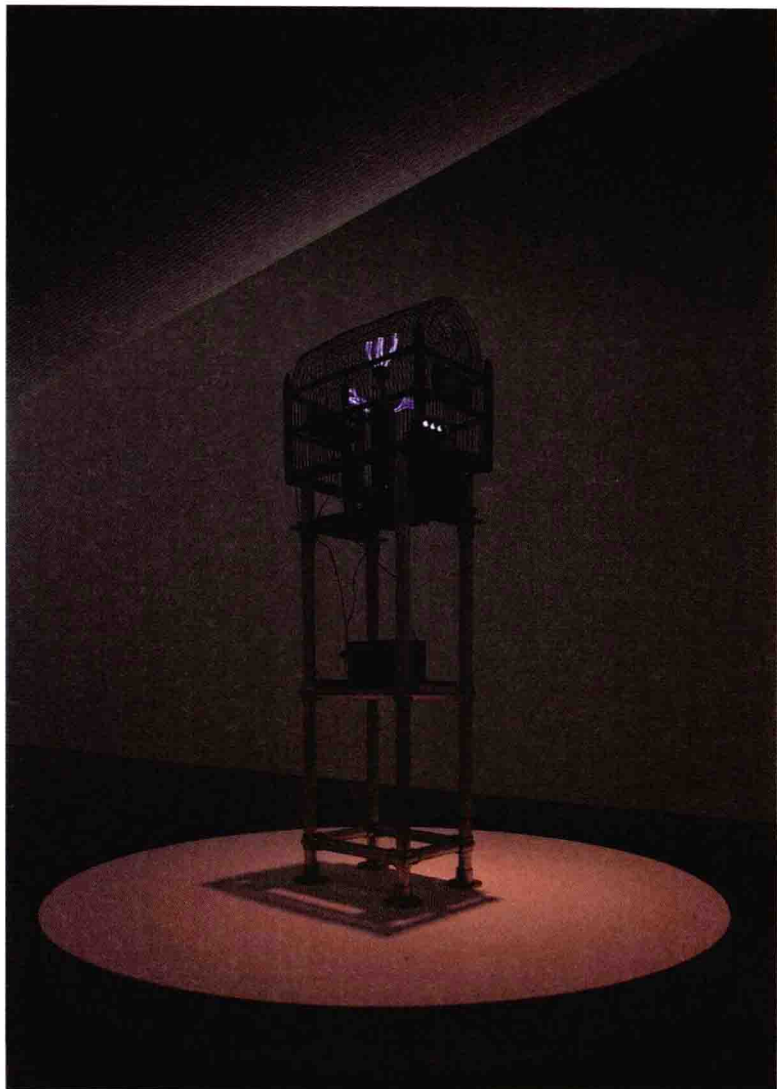
人类的想象力一直是通过艺术来加以表现的。现在，为了理解那个无法预知的未来，我们到了必须回溯历史的时候。为了追溯人类的想象力，我们就必须探寻人类意识的起源。现在，艺术所能够做的，也许就是回忆，就是找回人成为人那个时候的记忆。

艺术的起源，其实就是想尝试追溯人类的精神史。所谓艺术，其实也是技术。为了能将人的肉眼所不可见的精神物质化地加以表现，在人类意识文明开化的过程中，各种艺术形式之间既紧密联系又相互分化。为了方便起见，我将展览分成科学、建筑、历史、宗教等几个主题来进行展示。

科学

地球上冰期¹出现的周期从四万年到十万年不等，人类经历数十次严酷的冰期，苦苦忍耐方才绵延至今。不知从何时起，人类掌握了取火，火便成为了人类在严寒期保持体温的必需品。几乎所有的动物都畏惧火，可为什么只有人类能够控制火呢？也许是因为只有人类才拥有那种特性，那种在看到可怕事物的同时也会对此事物萌生好奇心的特性。天摇地动的雷电引发森林火灾之后，人类畏畏缩缩地从火灾现场将火种带了回来，这样人类才知道雷电与火之间的因果关系。这就意味着人类智慧的萌芽，意味着时间意识的获得，而且还意味着人类已经产生了一种愿望：想要去理解自己身边的外界环境——自然。

追溯遥远的文艺复兴时期，就会发现，人类的科学精神其实早已存在于人类最早的意识之中了。一系列的展示作品，由“放电场”、“偏光色”、“法拉第笼”²等组成，其中“放电场”是对雷电现场的再现，“偏光色”是受艾萨克·牛顿阐述光学性质的启发，“法拉第笼”是对迈克尔·法拉第实验的再现。

以印有放电场作品的帷幔作为背景，放置在前面的是按照 1/10 比例仿制的古代出云大社的阶梯。阶梯的最高一层，供着一尊镰仓时代的雷神像。

建筑

大约是一万五千年前左右，也就是上一纪冰期的时候，穴居人用猛犸象的骨头搭建了自己的住所。人类的住所也与火的使用有着密切的关系：人类为了取暖，就必须确保自己煞费苦心得到的火的热量不会散逸。而将皮毛绑束在身上的行为也与住所的建造有关系。因为这两种方法都能有效地保持人的体温。这样，人类就不会受到外部气温的影响，让体温保持恒定。通过这种方式，人类便成功地将能够繁殖的发情期扩到全年。于是，人口立刻开始不断增长。

这一部分，我展示的作品是拍摄整根蜡烛燃尽过程的“阴翳礼赞”，通过这一作品群来表现人类在住所中点着灯火度过漫长夜的生活记忆。另外我还有一个意象，准备用同样的烛光再现出前近代的夜晚。于是，我打算再现醍醐寺世传的人称秀吉之帷幄的辻花³帷幔。这个展览会的导入部分，我将建造天平时代的古塔、当麻寺三重塔⁴的古材料，与用照片组成的古塔实物大小的再现作品并置。