视觉文化的权力运作

SHIJUE WENHUA DE QUANLI YUNZUO

当代文化正在面临着视觉现象的冲击，以语言为核心的话语体系正在转向视觉话语模式，阅读正在走向读图和读屏，语言的才能逐渐转向视觉素养，文字出版的繁荣逐渐让位于图像产业的发达，软实力的竞争更多体现在图像展示上。传媒业的迅速发展更加速了这种趋势。视觉文化隐含着魅惑人的神秘力量，图像的审美权力有待于人们去挖掘。视觉的表达方式给人以透明、中立的印象，这给图像便蒙上了一层真实的面纱。然而视觉文化发展到今天，它抛弃了语言文化曾经执著的真理和本质，转而成为表征的游戏。视觉文本建构了真实、真实本身却消失了，只剩下视觉话语的喋喋不休。

党西民 著

艺术与美学文库·学术系列

人民出版社

视觉文化的权力运作

JHUA DE QUANLI YUNZUO

艺术与美学文库·学术系列

人民出版社

策划编辑:柯尊全
责任编辑:秦　桑
装帧设计:徐　晖
责任校对:周　昕

图书在版编目(CIP)数据

视觉文化的权利运作/党西民 著. -北京:人民出版社,2012.5
(艺术与美学文库·学术系列)
ISBN 978-7-01-010312-9

Ⅰ.①视…　Ⅱ.①党…　Ⅲ.①视觉-文化-研究　Ⅳ.①G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 200667 号

视觉文化的权利运作
SHIJUE WENHUA DE QUANLI YUNZUO

党西民　著

人民出版社 出版发行
(100706　北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷　　新华书店经销

2012 年 5 月第 1 版　2012 年 5 月北京第 1 次印刷
开本:710 毫米×1000 毫米 1/16　印张:19
字数:320 千字　印数:0,001-2,500 册

ISBN 978-7-01-010312-9　定价:42.00 元

邮购地址 100706　北京朝阳门内大街 166 号
人民东方图书销售中心　电话 (010)65250042　65289539

目录

导 论

一、问题的缘起 …… 2
二、文献综述 …… 2
三、研究方法的择别 …… 6

第一章 视觉文化真实性的定位

第一节 视觉文化的知识型转向 …… 13
第二节 图像真实性的反思 …… 22
第三节 图像与真理之间的关系 …… 32

第二章 图像内容的视觉化

第一节 图像的视觉单向度 …… 45
第二节 信息化的视觉文本 …… 56
第三节 视觉化的思想感情 …… 64
第四节 视觉化的无意识 …… 71

第三章
无根的视觉时空

第一节　图像指涉对象的消失 …… 81
第二节　图像作者的消失 …… 95
第三节　视觉文本对时间的运作 …… 105
第四节　视觉的空间性 …… 115

第四章
视觉权力的转变

第一节　作为隐喻的观看者的权力 …… 135
第二节　作为隐喻的被看者的权力 …… 144
第三节　从监禁到艳羡的转化 …… 154
第四节　通过视觉展示控制权力 …… 163
第五节　形象资本 …… 171

第五章
视觉文化权力的合法化

第一节　权力的学科化 …… 185
第二节　权力的审美化 …… 190
第三节　权力的欲望化 …… 198
第四节　权力的微观化 …… 211

第六章
视觉文化的功能性权力

第一节　视觉话语对物的编码 …… 221

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第二节 视觉话语对物的操控 …… 232
第三节 文本对个体的权力 …… 239

第七章
视觉文化的奇观化效果

第一节 视觉奇观的权力运作 …… 249
第二节 图片奇观：以新闻图片为个案 …… 261

余论：
视觉权力的二律背反性

参考文献 …… 285
后记 …… 296

导　论

一、问题的缘起

在中学读书的时候非常喜欢画画，那时候的绘画课程主要以素描和水粉为主。图像究竟反映的是不是真实的现象？这个问题一直萦绕在我的耳边。进入大学之后，逐渐接受了一些文艺思想（特别是现实主义）。但是仔细思量，这些文艺思想还是难以解决最初的问题。例如，现在的绘画不再是对真实生活的描绘，也不再是理想的抒发；它不再是作品转而成为产品。现代视觉艺术和视觉技术的发展已经使我们传统的艺术思想显得苍白无力。视觉现实主义认为，视觉文本显现本质，也能显现真实存在的现象。这种概念具有极强的本质主义思维方式。而现代视觉文化充满了自说自话，充满了幻觉以及与话语权力的抗争。

图像充满着围绕权力而进行的惊心动魄、暗藏杀机而表面上又风平浪静的斗争。这种表征空间转而形成对所指、现实、观众等方面的权力。不过这些权力通过各种方式渗透到视觉文本中，从各方面都对视觉文本产生影响和作用。

二、文献综述

国外对视觉文化的研究处于领先地位。美国学者 W. J. T 米歇尔（W. J. T. Mitchell）在《图像学：形象、文本和意识形态》（*Iconology: Iimage, Text, and Ideology*）和《图像理论》中就叙事、身份、现实等问题展开了分析，成为视觉文化分析的范本。大卫·哈罗维（David Holloway）和约翰·贝克（John Beck）主编的《美国视觉文化》（*American Visual Culture*）搜集了从 1861 年到 2001 年美国

经典视觉文化研究成果。杰西卡·埃文斯(Jessca Evans)和斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)主编的《视觉文化:读者》(*Visual Culture:the reader*)网罗了到目前为止各国重要的研究成果。玛格丽特·狄克维卡亚(Margaret Dikovitskaya)的《视觉文化:文化转型后的视觉研究》(*Visual Culture:the Study of the Visual After the Culture Turn*)对各国视觉文化的著名研究者做了一些访谈,这些访谈为我们描绘了各国视觉文化研究的知识地图。另外像尼古拉斯·米尔佐夫的《视觉文化导论》从绘画开始一直研究到当代视觉文化,有选择地对视觉现象进行了分析。这些研究不胜枚举,为我们提供了研究的参照系。

对视觉文化的研究离不开前人积累的研究成果。对视觉文本的真实性研究有着深厚的传统,而对之的颂扬和批判不绝于耳。由于视觉文本的独特特征,符号学的研究方式对之起到了尤为重要的作用。巴尔特的《符号学原理》把符号、所指和现实事物区分开来,为我们理清了文本与现实指涉物之间纠缠不清的联系。艾柯的《符号学理论》指出,视觉文本的表达涉及客体但不是客体,它表达着丰富的文化意义。沃尔夫冈·韦尔施的《重构美学》一书认为,视觉文本给我们造成了真实感的混乱,这种混乱是由我们固有的观念造成的。李幼蒸的《当代西方电影美学思想》一书就麦茨以来的符号学观点进行了总结和详细分析。他的《理论符号学导论》总结了符号学的各种方法,对视觉文化的分析不无裨益。

在对视觉与感知的关系的研究上,通感理论往往占据最重要地位。以钱锺书的《七缀集》为代表,他把各种感觉放在同一平面,放在可以相互感应的同一层次来阐释视觉问题。然而在视觉文本中,各种感觉并不处在同一个层面之上。

在针对图像空间的问题上,索亚的《第三空间》指出,我们现在所处的空间是一个非真非假、亦真亦幻的空间。米克·巴尔的《叙述学:叙事理论导论》一书总结了叙事作品对时间的编辑。这些相关领域时空的研究对视觉文本时空研究起到了至关重要的作用。图像时空对真实时空的操作,在马赛

尔·马尔丹的《电影语言》,大卫·波德维尔的《电影艺术——形式与风格》等等为代表的电影研究中对视觉时空进行了深入阐释。认为视觉时空是一个展示的空间,也是操控的时空。罗兰·巴尔特的《作者之死》和福柯的《作者是什么》等文章中为我们最终切断了作者和文本之间的联系。然而他们只是作为关注语言文本而提出的,并没有在现代语境下对视觉文本的作者、现实指涉对象提出质疑。

在观看问题上,福柯的《规训与惩罚》、《性经验史》、《临床医学的诞生》等书介绍了古典社会中被看者的被动局面。劳拉·穆尔维在《视觉快感与叙事电影》一文中指出,女性是被动的、被看的、消极的、受虐的形象。约翰·伯格的《观看之道》以及女性主义者都指出观看者占据着主动权。齐奥尔格·西美尔在《时尚哲学》一书中认为观看不单是监视,而且还是表达。鲍德里亚认为现代社会不是一个监禁社会,而是一个景观社会。德勒兹在他的《电影2——时间——影像》、《德勒兹论福柯》等书中表明,在仿象社会中不断流动的视觉文本有巨大威力。霍尔主编的《表征》一书展示了视觉文本中复杂的观看现象。这在后来对电视、电影、广告等视觉文本的研究中产生了巨大影响,即认为视觉文本中的观看具有多面性。所以在观看问题上出现了多种多样、相互矛盾的观点。英国文化学家约翰·厄里(John urry)在《文化转型和当代节日建构》(*Culture Change and Contemporary Holiday-making*)和《观光者的凝视》(*Tourist Gaze*)等书中认为存在着一种后旅游的观看,人们不在乎去原地观赏现象,而可以足不出户地沉迷于电视等视觉文本中。鲍德里亚在《形象的恶魔与假象的运动》一文中精辟地描述出人们对图像邪恶般的迷恋。图像产生如此深重的诱惑,以至于我们是如此贪恋它。这样,图像的诱惑力便逐渐显现出来了。但是诱惑的原因何在,他们还没有给出一个清晰而又明确的分析结果。

而在社会学领域中,布尔迪厄的《言语意味着什么》、《关于电视》、《文化资本与社会炼金术》等著作对语言和视觉权力进行了总结性描述。而在肢体语言领域中,以莫尔肖的《体态语言大全》为代表的大量作品为我们提供了

大量的肢体语言权力的论述。但是能够把语言的权力、肢体语言权力、视觉权力问题等结合起来谈视觉文化权力的人少之又少。而这个综合而又多元的领域正是视觉权力的实践领域。

在分析视觉文化权力的合法性问题上，福柯的《临床医学的诞生》和《词与物——人文知识考古学》为我们提供了知识考古学上的帮助。福柯思想的利刃对于视觉文化的学科分析非常有用。而审美的合法性问题是布尔迪厄(《艺术的法则：文学场的生成和结构》)等研究者的兴趣点，他们对艺术的权力进行了社会学解析。艺术的自律性和他律被使用在视觉权力场中的运作中。弗洛伊德的精神分析学说、拉康的镜像理论为我们提供了欲望与视觉的关系。但是就欲望与权力的连接问题，鲍德里亚在《诱惑》(*Seduction*)一书中为我们描述了视觉诱惑与权力的抽象关系。另外，麦茨的《历史与话语：两种窥视癖论》、《想象的能指》等著作提供了欲望与权力的关系研究。福柯的《权力的眼睛》、《必须保卫社会》等著作指出现代权力已经成为微观化的权力，德勒兹的微观机器为我们提供了权力的微观化方式。

在话语权力问题上，话语研究为我们提供了一些参考。诺曼·费尔克拉夫的《话语与社会变迁》通过建构主义的方法指出话语对权力的建构。戴维·莫利的《电视、受众与文化研究》一书指出文本为实现自己的权力而为读者提供了一种虚位。这些研究和近来的反本质主义思潮相结合，为我们提供了功能性权力的出路。

在对视觉造成的景观分析上面，居伊·德波的《景观社会》对商品社会中的景观现象进行了批判性分析。道格拉斯·凯尔纳的《媒体奇观》一书阐述了电视电影所造成的纷繁的媒体景观。其次还有鲍德里亚的《幻觉的终结》(*The Illusion of the End*)和《邪恶的透明：极端现象论文集》(*The Transparency of Evil: Essays in Extreme and Phenomena*)等书中对仿象所造成的景观进行了深入阐释。苏珊·桑塔格的《他人之痛》为我们提供了对苦难景观分析的典型。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

三、研究方法的择别

在研究方法上，美国学者马尔科姆·巴纳德（Malcolm Barnard）在《理解视觉的方法》（*Approaches to Understanding Visual Culture*）一书中对各种视觉文化的研究方法做了较为全面的总结。索绪尔的肖似符号学一般被用来研究图像。艾柯进一步认为，肖似符号与所指有相同、类似、有理据性、任意编码性等关系。最极端的肖似符号是一种再现性意指，这种意指关系是事物的一种代表，又进一步能指称对象的物理性存在。符号学方法的先天弊端在于忽略了文化基础。伊格尔顿认为，“符号学的方法对于历史变迁来说，仅仅表明一个同时系统延续着另一个同时系统，这种批评认为，这并不是一种完满的解读历史和历史变化的方法。”①符号学方法把图像限制在符号结构中，缺乏社会历史的纬度，也忽略了视觉话语的独特性。艾柯认为另一方面“肖似性作用不是存在于肖似性记号和对象物理特征之间，而是基于一种文化习惯”。②可视性是受文化制约的，是文化习惯建构的结果。本书试图汲取符号学但又不局限于符号学来分析能指与所指，力图避免它在分析视觉时的不足。

与冷静的结构主义符号学方法相对立的是激进的批判理论。他们看到“艺术史是一种机制：除了具有一种阶级身份，它还有性别和种族身份。它不是中立的也不是单纯的。”批判学派重视在社会理论的框架下来理解视觉文化，而把对视觉的研究放在诸如阶级、民族、女性主义、后殖民主义等框架下来理解。注重其文化实践与社会实践，揭示了视觉话语如何由权力、意识形态构成，权力如何在社会身份、社会关系之间发挥作用。但是其缺点在于将权力与视觉话语之间的关系实体化，从而

① Malcolm Barnard: *Approaches to Understanding Visual Culture*, New York, Palgrave 2001, p. 160.
② 李幼蒸：《理论符号学导论》，北京：社会科学文献出版社，1999 年版，第 502 页。

形成这些群体和文本中这些群体之间必然的对应关系。通过文本中不同群体的关系影射现实的关系，也通过现实的群体关系来分析文本中的关系。这种方法很敏锐，但有时则显得牵强。批判理论导致了对文化因素的忽视，也忽视了审美特性对生活方式和意义的建构，因而缺乏理论的圆润。后来的西马和新马创造性地发挥了马克思主义的意识形态方法，意识形态的观念转向无所不在的柔性限制，在方法上从他者的批判视角转向建构个人的内在的规定性。

符号学和批判理论形成一种张力：一个非常学理化、平面化，一个着意于意识形态批判而具有社会批判色彩。它们在分析视觉文化时，方法上的圆凿难以适应现实的方枘。本书试图摆脱批判理论的激进立场，与之保持适当距离，温和地对视觉文化的权力进行分析，在分析的同时保持理性的清醒与价值中立。视觉权力既有暴力的一面，也有给人娱乐的另一面。

在分析视觉文化的权力问题时，来自于福柯、德勒兹、费斯克、布尔迪厄等人的理论资源提供了有效的方法。福柯非常关注全景敞视监狱的观看方式，并且以此作为隐喻来暗示观看的权力。在他的眼光下，视觉文化是一种通过视觉来强制和监禁被看者的文化。然而，这种监禁的目光毕竟只是分析古典社会的结晶。在现代社会中它逐渐让位于羡慕的目光。目光的威慑力量逐渐被现代图像的魔力所折服。这在鲍德里亚对福柯的批判中逐渐显现出来。鲍德里亚认为，“形象中蕴藏着一种原初的快感，一种人类学的快乐，一种未受审美、道德、社会和政治批判阻碍的野性的迷恋。”[①]这种邪恶的力量体现在图像的诱惑性上，它能够诱惑读者沉湎于图像之中。鲍德里亚确立了视觉文本对观众的权力。本书着力于实现从看者到被看者，从被动到主动，从规训到羡慕，从道德塑造到邪恶诱惑等形式的转换。

然而福柯对微观权力的分析、对知识/权力的分析在视觉文本中仍然有效。本书着力于从视觉文本的知识学、审美化、欲望化等方面对视觉文化的再

① [法]让·鲍德里亚：《形象的恶魔与假象的运动》，《2000年度新译西方文论选》，詹姆逊等著，黄必康等译，桂林：漓江出版社，2001年版，第36页。

生产进行分析。从而看到视觉文本对现实指涉物、读者、观众等方面的运作。

以往对视觉话语权力的分析表现为以下几个方面:其一是话语内部产生的,即文本中不同阶层、群体之间的关系,这种关系是一种话语权力的对抗关系。其二是说明现实社会中不同阶层、群体之间的斗争,这种关系是根据视觉话语之间的对抗来展开分析的。其三是话语针对现实的权力关系,对视觉话语与现实之间的关系展开效果研究。这种研究重视了文本与现实之间的关系,却把这种关系现实化,实体化。就文本与现实之间的关系,无论是强大效果研究还是有限效果研究都不能明确地说明这两者之间的实际关系。本书主要从第三种方法入手来考虑视觉文本的权力,从而避开对它的实体化研究。

在论及视觉文化对观众的权力方面,出现了两种倾向:其一是进行文本的抽象化研究,把文本对读者的影响设定为一个必然而然的过程。主要是把对视觉文本的阅读当作一个抽象的解读方式,认为文本对观众的影响是逻辑的、直线的、必然的;其二是对文本的社会影响研究(即量化研究),他们取道于传播学的研究方式,主要关注文本接受过程中影响阅读的各方面因素。这两种倾向分别说出了视觉文本对读者话语权力的某个方面。第一种方法深入独到,但由于它常常把读者、召唤的读者、隐含的读者等概念等同起来,最后把观看的主体与观众混同,从而是形成一种"'抽象文本—主体关系'来运作的。它的主体没有被看成已经在其他话语结构和社会关系中形成了;它被当作是只与某个时段内的一个文本有关系。"①它把文本与现实之间的关系联系起来,形成实体性的一一对应关系。这种连接忽视了文本和社会之间的断裂,以及他们之间具有的异质性特征和不可通约性。第二种方法重视经验,但是预先存在一种文化假设,认为它必然会产生作用。进而对这种假设进行理论论证。在这种研究中,兼用了传播学、社会学的方法,把这种权力对象化。在这方面,尼尔森调查法、格伯纳小组都展开了深入的分析。尼斯认为这种方法"分析收视主体是如何被接

① [英]戴维·莫利:《电视、受众与文化研究》,史安斌主译,北京:新华出版社,2005年版,第68页。

合的，这充其量也是根据事先假定的社会学基础来进行分析，而这却是一种错误的社会学，因为它忽视了种种文化素养与价值观的等差分部。”①想当然地根据社会学理论把视觉文化的权力实体化。

由于现实中不存在真实的主体，主体只出现在话语之中。本书在使用权力问题的时候，将主体问题悬置。只分析视觉话语所言说的主体，拒绝言谈只有上帝才知道的主体和个体之间的关系。

本书试图将这两种研究方式连接起来。从前者的抽象化方式入手，对视觉文化的建构性权力进行理论剖析，避免把权力问题实体化。同时借鉴第二种研究方式的优点，把视觉文化的权力运作放在话语实践上来谈其权力作用。

可以肯定的是权力会对现实发生影响，但是这种影响的可见度是模糊不清的。所以本书力图避免这种关于权力的模糊不清和牵强附会的联系。而把视觉文化的权力看作是一种话语运作，这种话语建构了话语主体性。但是话语主体与观众的关系常常是断裂的，当话语与现实接轨的时候尤其如此。所以要尽量避免这种话语主体性与社会效果之间欲说还休、欲罢不能的联系。本书将试图从视觉话语的功能性作用上着手考察权力，着手于话语对所指的运作权力，视觉话语对现实的功能性的建构权力。而避开社会实体的问题研究（读者、作者、女性、后殖民主义等）偏向，而只把他们当作自己研究的一个理论资源，而不是把这种权力实体化。

视觉文化是当代通俗文化的一种体现，对这种通俗文化的研究应该抛弃精英文化的研究方式。本书从对视觉文化的真实性分析入手，对视觉文化的权力展开了分析。视觉文化如何塑造一个视觉上的真实图景是本书的逻辑起点。本书的视觉的文化政治，仅仅把视觉文化的权力限定在针对读者的视觉话语的部分，而放弃对视觉话语内部各种话语权力的斗争。所以本书围绕着两个问题来阐述：其一是视觉文本中的视觉符号怎样塑造了我们感受上的真实性；其二是视觉文本怎样才能通过视觉话语方式展现其功能性权力。

① [英]戴维·莫利：《电视、受众与文化研究》，史安斌主译，北京：新华出版社，2005年版，第325页。

第一章

视觉文化真实性的定位

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com