

BeePub 当代艺术
蜜蜂文丛 话语实践卷 06

关系美学

Esthétique relationnelle

[法]尼古拉斯·伯瑞奥德
(Nicolas Bourriaud) 著
黄建宏 译

金城出版社
GOLD WALL PRESS

013047646

J01

32

关系美学

Esthétique relationnelle

[法]尼古拉斯·伯瑞奥德
(Nicolas Bourriaud) 著

黄建宏 译

北航

C1654824

J01
32

 金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

关系美学/ (法) 伯瑞奥德 (Bourriaud, N.) 著; 黄建宏译.

—北京: 金城出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-5155-0727-9

I. ①关… II. ①伯…②黄… III. ①艺术美学 IV. ①J01

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第073110号

Copyright©2013 GOLD WALL PRESS, CHINA

本作品一切中文权利归**金城出版社**所有, 未经合法许可, 严禁任何方式使用。

Esthétique relationnelle by Nicolas Bourriaud, Copyright©
Nicolas Bourriaud

关系美学

作 者 [法] 伯瑞奥德

译 者 黄建宏

责任编辑 雷燕青

开 本 720毫米×960毫米 1/32

印 张 5.5

字 数 80千字

版 次 2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

印 刷 北京振兴华印刷有限公司

书 号 ISBN 978-7-5155-0727-9

定 价 38.00元

出版发行 **金城出版社** 北京市朝阳区和平街11区37号楼 邮编: 100013

发 行 部 (010) 84254364

编 辑 部 (010) 84250838

总 编 室 (010) 64228516

网 址 <http://www.jccb.com.cn>

电子邮箱 jinchengchuban@163.com

法律顾问 陈鹰律师事务所 (010) 64970501

前言

围绕着 20 世纪 90 年代艺术所产生的各种误解，不就是因为理论性论述的不足吗？绝大多数评论家与哲学家不愿将当代实践的实体拥入怀抱，因而这些实践根本就停留在无法阅读的状态，因为人们无法从前人所解决或留下的问题出发，分析这些艺术实践的原创性和相关性。我们必须接受某些问题就此消失这样令人痛心的事实，更深远的是我们必须重新定位今天艺术家所提出的问题：什么才是当代艺术真正的重点？它们与社会、历史、文化的关系又为何？评论的首要工作不就是集中在重组这些响应特殊时代的问题的复杂操作，并检视各种响应这些问题的答案，但我们又为了沉溺于没有得到任何回应的哀伤里，而常常自满于整理过往关注的库存。因此，基于这些新的切入点而提出的质问，显然涉及到作品的物质形式。如何不再藏身于 20 世纪 60 年代的艺

术史背后，而能解读这些难以从表面掌握——无论是过程性的还是行为性——在传统的标准来看已经“爆掉”的生产？

让我们引用一些这类艺术行为的案例：里尔克里特·蒂拉瓦尼贾（Rirkrit Tiravanija）在一位收藏家家里安排一顿晚餐，并留给他烹饪泰式汤品的食材。菲利普·帕雷诺（Philippe Parreno）于五月一日邀请人们在工厂的组装生产线展示他们最喜欢的休闲兴趣。瓦妮莎·比克罗夫特（Vanessa Beecroft）跟二十多位女人穿着类似的服装，盘着红色假发，而观众只能通过门上的一个孔洞看到她们。毛里齐奥·卡特兰（Maurizio Cattelan）用“美丽国家”（Bel paese）奶酪喂养老鼠，然后用好几倍的价格卖出这些老鼠，或是展出刚被撬开的保险柜。耶斯·布林克（Jes Brinch）和亨里克·普伦格·雅各布森（Henrik Plenge Jacobsen）在哥本哈根做了一个仿制公交车翻车的装置，在城市中制造混乱。克里斯汀·希尔（Christine Hill）与超市签约做收银员，或是每周在某画廊经营一个健身工作室。卡斯滕·赫勒（Carsten Höller）以处于恋爱中的人脑，再制出神秘

分子的化学配方，或是用可充气的塑料袋造出一艘游艇，为了教会花雀唱出一首新歌而饲养它们。平川典俊（Noritoshi Hirakawa）为了找到一位愿意参与展览的年轻女孩，而在一份日报上刊登征人启事。皮埃尔·于热（Pierre Huyghe）召集一些人参加选角，进行公开的电视转播，就在距离工地咫尺之地播放着努力工作的工人照片……当然还有其他艺术家与创作可以填入这份名单。总而言之，在艺术场域中最为活跃的部分，就是以交往、共处和关系等想法而进展的。

今天，信息传播在控制式空间中吞噬了人们所有的联系，这些空间将社会连结切割为不同的产品。而艺术活动则努力地实现一些有限的串联、打通一些受阻的通道、重新让现实中被隔开的各种层次有所联系。那些有名的“信息通路”以其收费和蜻蜓点水的空间，可能强制地造成人类世界中只存在点对点的路径。假如通路真的能够让使用者更快更有效率地游走，那么它的缺点就是将其使用者转化为相隔千里、各种延伸产品的消费者。置身于这些电子媒体、主题乐园、共生空间以及社会性兼容格式的扩增中，我们感到可怜而又贫乏，就像

在撒满奶酪碎屑的笼子里，注定重复着同一路线的白老鼠一样。由配角所组成之社会的完美主体，终将限缩到时空消费者的状况里，因为没有办法让自己商业化的人消失。人的相互关系很快地只能在这些商业空间外维持着：就像我们这些人被要求讨论着某种饮料的定价，这就是当今人类关系的象征形式。你们想要相互取暖、享受两人生活吗？那就品尝一下我们的咖啡……因此，被全面性物化侵扰最为严重的就是今天的关系空间。被商品象征化或取代、被商标信息化的人与人之间的关系，如果想逃离这能预见一切的帝国，就应该要采取极端或违法的形式：社会链接已经变成为规格化的工艺。在一个经由劳动分流与过度专业化、机械化与营利化则予以正规化的世界里，灌输给统治者这样的观念，人与人的关系应该导向满足于上述效应的出口，而这些关系的形成主要依据一些可控制与可重复的简单原则。极端的“隔离”，施加于关系导向上的隔离，组成了变异成居伊·德波（Guy Debord）所描述之《景观社会》（*Société du spectacle*）的最后阶段；在这样的社会中，人与人的关系不再是“直接体验”，而是在“景观化”的再现中

越发疏离。这就是今天当代艺术最为炙手的问题：在艺术史这种传统地回归其“再现”的实践场域中，还有可能创生出与世界的联系吗？由于德波在艺术世界中只关注在日常生活中具体“实现”的例子，所以相对于他所想到的，今天的艺术实践则相反地表现为一处社会实验的丰富土壤，就像是行为统一化之外的一个局部空间；而其作品就围绕在许多近乌托邦的问题上。

本书中的一部分文章已在期刊上发表过，特别是《艺术文献》(*Documents sur l'art*)这份期刊，或是发表在展览特刊¹里，但都重新进行了大幅修改与删节，另一部分文章则是没有发表过的。此外，为了让这本评论集更完整，也汇编了一套名词解释，让读者在遇到难懂的概念时能有所参照。为了能更简易地理解这本著作，我们建议读者此时就参阅一下“艺术”这个词的定义吧。

注释：

- 1.《美学范例〈菲利克斯·瓜塔里与艺术〉》[*Le paradigme esthétique (Félix Guattari et l'art)*]已于1993年在《嵌合物》(*Chimères*)期刊上发表过；《关系银幕》(*Relation écran*)则于1995年发表在第三届里昂双年展的特刊中。

关于作者

尼古拉斯·伯瑞奥德（1965—）是法国策展人和艺术批评家。从1996年至2006年，他是当代艺术空间巴黎东京宫的联合总监。他曾是当代艺术杂志《艺术文献》的创办者和负责人，也是2009年第四届泰特三年展的策展人。2011年12月起，担任巴黎高等美术学院院长。

关于译者

黄建宏，1968年生，台湾高雄人，巴黎第八大学哲学所美学组博士，现任台北艺术大学艺术跨域研究所副教授，从事影像的相关研究，同时书写关于电影、当代艺术、表演艺术与文化的评论，并持续翻译法国当代理论著作，如德勒兹、波德里亚与朗西埃等人的著作。

出版人/王吉胜 文库主持/张业宏

责任编辑/雷燕青 特约编辑/周凌

装帧设计/李琳 吴倩

投稿邮箱/beepub@hotmail.com

战略合作/ bookall.cn

蜜蜂文库★当代艺术

总策划：董冰峰 张业宏

执行策划：董冰峰

丛书策划：董冰峰 胡昉 袁小漾 潘广宜

媒体艺术卷

策划：袁小漾

★《未来就是现在》

[英] 罗伊·阿斯科特 / 著

袁小漾 / 编 周凌 任爱凡 / 译

★《语境提供者》

[美] 马格·乐芙乔依 克里斯

蒂安·保罗 维多利亚·维斯

娜 / 主编

任爱凡 / 译

★《走近罗伯特·勒帕吉》

[德] 芮内特·克尔特 [加] 罗

伯特·勒帕吉 / 著

宋逸伦 / 译

策展人卷

策划：董冰峰 潘广宜

★《在中间地带》

[法] 侯瀚如 / 著

★《年代学》

[瑞典] 丹尼尔·伯恩鲍姆 / 著

尹晟 张秀峰 / 译

★《疾走亚洲》

[日] 南条史生 / 著

潘广宜 / 译

★《艺术与城市：独立策展人15

年的轨迹》

[日] 南条史生 / 著

潘广宜 / 译

★《现代艺术入门（为女子而写）》

[日] 长谷川佑子 / 著

★《一种独立论述》

黄建宏 / 著

★《苦恼人的微笑》

胡昉 / 著

★《现代主义之后的艺术史》

[德] 汉斯·贝尔廷 / 著

卢迎华 苏伟 / 评注

★《行动的书》

高士明 / 著

★《无界之岛:艺术、文化与全球化》

[古巴] 吉拉尔多·莫斯科拉 / 著

孙越 / 译

★《艺术的宽度》

[法] 让-休伯特·马丁 / 著

话语实践卷

策划: 胡昉

★《走向公众》

[德] 鲍里斯·格洛伊 / 著

苏伟 李同良 等 / 译

★《什么是当代艺术?》

e-flux journal / 编

陈佩华 苏伟 等 / 译

★《参与的恶梦》

[德] 马库斯·米森 / 著

翁子健 / 译

★《关于策展的一切》

[瑞士] 汉斯·乌尔里希·奥布

里斯特 / 著

任爱凡 / 译 夏犖 / 校译

★《双年展读本》

[挪] 艾琳娜·菲利波维奇 等 / 编

★《策展简史》

[瑞士] 汉斯·乌尔里希·奥布

里斯特 / 著

任西娜 尹晟 / 译

★《关系美学》

[法] 尼古拉斯·伯瑞奥德 / 著

黄建宏 / 译

★《后制品》

[法] 尼古拉斯·伯瑞奥德 / 著

黄建宏 / 译

★《人造的地狱》

[美] 克莱尔·毕晓普 / 著

马然 / 译

艺术收藏卷

策划: 董冰峰

★《收藏当代艺术》

[意] 安德里亚·贝利尼 等 / 编

王萍 / 译

★《用零用钱收藏当代艺术》

[日] 官津大辅 / 著

★《关于画廊主的一切》

[意] 安德里亚·贝利尼 / 编

★为已经出版, *为即将出版。

采集文明 传播智慧

以智慧、慈爱、勇敢之心，做弘扬正见、培育人才、福利社会、净化人心之事

目 录

关系形式 / 1

当代艺术实践及其文化项目 / 2

作为社会中介的艺术品 / 6

关系美学与随机唯物论 / 11

形式与他人的观看 / 15

九十年代的艺术 / 22

参与和传递 / 22

类型学 / 27

交流时空 / 47

作品与交流 / 47

作品的主题 / 49

九十年代艺术中的时空 / 54

同在场与可供性：菲利克斯·冈萨雷斯 - 托雷斯的理论传承 / 59

作为同居典范的同性恋特质 / 60

纪念物的当代形式 / 65

共存的标准（作品与个体）/69

艺术品的曙光移向大众/72

美作为解药？/77

关系银幕 / 81

今天的艺术与其科技样式/81

艺术与装备之善/82

摄影机与展览/89

录放机之后的艺术/95

朝向一种形式的政治 / 101

共处（关于关系美学延伸的几种可能）/101

美学范例（菲利克斯·瓜塔里与艺术）/111

被诱导与生产的主体性/113

美学范例/124

词语解释 / 138

译名对照表 / 149

关系形式

艺术活动是一场游戏，它的形式、模态和功能会随着时代和社会脉络演变，本质上并非一成不变。目前艺术研究活动是批评家的工作。现代主义计划的某一方面已经精彩而完善地达成了（不，让我们在这个资产阶级时代赶紧强调，用精神鼓舞它）。这个完结使我们从其中继承的审美判断标准枯竭，只是我们还继续将这些标准用在目前的艺术实践上。除了那些在现代主义中坚持着传统文化，用过往艺术教导他们应该厌恶什么，而无法真诚地面对当下，因而对与时代脱节的毁谤者而言，新已经不是一种标准。为了创造更有效的工具与更为正确的观点，需要着重掌握当今社会场域中运作的转化——意即捕捉此刻或已然发生的变化，以及持续的变化。换言之，如果不从与艺术家同一立场出发，我们又如何能够理解 20 世纪 90 年代展览中所展示的艺术行为

以及他们背后思考的问题呢？

当代艺术实践及其文化项目

与启蒙哲学一起出现的政治现代性，建立在个体与人民的解放意志上：技术与自由的进步、无知的引退、工作条件的改善等，都应该跨越人性并容许建造更好的社会。但由于存在着各种现代性的版本，所以 20 世纪可以被视为三种世界版本间的抗争剧场：一种是从 18 世纪现代主义发展出来的理性主义构想，一种由非理性发展出来的自发性与解放哲学（如达达、超现实主义和各种情境主义），而前两者都与第三种企图规定人类关系并奴役个体的独裁力量或是贪欲的功利主义者相对立。然而，通过生产过程的全面合理化、南半球的开发、盲目地以机器替代人力劳动等越来越细致的奴役技术所带来的技术与“理性”的进步，并没有像期待中那样为我们带来解放。于是，现代解放的方案就被无数悲哀的形式所取代。

即使 20 世纪的前卫运动，从达达主义到国际情境主义都标志着这现代方案的路线（改革文化、心智以及

个体生命与社会生命的条件)，都不能忘记上述事实先于这些方案而存在，而且之间有着许多差距，因为现代性无法被简化为理性主义的目的论，也不会是政治的弥赛亚救赎。我们难道可以拿这些背负着独裁意识形态或天真历史观点的具体企图在现实中的失败作为借口，而贬损意图改善生活与劳动条件的意志吗？我们所谓的前卫确实是从现代理性主义提供的意识形态“温床”中滋养茁壮的；但它依然可以以全然不同的哲学性、文化性与社会性预设进行重组。清晰可见的是，艺术朝向启蒙哲学、皮埃尔－约瑟夫·蒲鲁东（Pierre-Joseph Proudhon）、卡尔·马克思（Karl Marx）、达达主义者或是皮埃特·蒙德里安（Piet Mondrian）等人所提示的方向，借由各种感知的、具实验性、批判性以及参与式等模型的推陈出新，而持续着这样的抗争。一般人们的观点之所以很难认可这些试验的合法性与趣味性，主要因为它们不再表现得像历史演变前的必然现象：相对于背负着意识形态包袱的世界整体视野，它们反倒显得片断、疏离而孤立。

现代性并未死去，死去的是现代性中的理想主义和目的论视野。