

西方当代
视觉文化
艺术精品译丛



Contemporary Western
Visual Culture & Art

常宁生 顾华明 主编

METHODS & THEORIES OF ART HISTORY

Anne D'Alleva

艺术史方法与理论

[美] 安·达勒瓦 著
李震 译
王春辰 校

西方当代
视觉文化
艺术精品
译丛



Contemporary Western
Visual Culture & Art

常宁生 顾华明 主编

METHODS & THEORIES OF ART HISTORY

Anne D'Alleva

艺术史方法与理论

[美] 安·达勒瓦 著

李震 译

王春辰 校

图书在版编目(CIP)数据

艺术史方法与理论 / (美) 达勒瓦著; 李震译. —南京:
江苏美术出版社, 2009. 1

(西方当代视觉文化艺术精品译丛)

ISBN 978-7-5344-2486-1

I. 艺… II. ①达…②李… III. 艺术史—研究方法
IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 207974 号

Text ©2005 Anne D'Alleva

Translation ©2008 Jiangsu Fine Arts Publishing House

This book was produced and published in 2005 by Laurence King
Publishing Ltd, London

登记号: 图字: 10-2006-331

主 编 常宁生 顾华明
责任编辑 顾华明 韩 冰
装帧设计 卢 浩
责任校对 吕猛进
审 读 王菡薇
责任监印 朱晓燕

书 名 艺术史方法与理论
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
制 版 南京展望文化发展有限公司
印 刷 扬州鑫华印刷有限公司
开 本 652×960 1/16
印 张 16.75
版 次 2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2486-1
定 价 32.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换



总序



人类的文化从视觉认知和感受的角度，可以分为文本文化和图像文化两大类。文本是人类文明发展到一定阶段为了更系统准确地传达和沟通的需要而创造的一种符号系统，图像则是人类对自然世界的模仿和想象而创造的另一种表现与传达的方式。在文字还未出现之前的史前时代，原始人类就已经开始制作图像。这一传统一直延续至今，从未中断。如果说文学、哲学、语言学研究的主要对象是以文本系统为主，那么艺术史和视觉文化研究则主要是以图像作为其研究的对象。长期以来，艺术史学科在我国一直处于相对边缘、不受重视的状态。不知是何原因，整个 20 世纪中国著名的综合性大学都具有强大的文史类专业，却很少设立艺术史和视觉文化专业学科。通常都将这些专业放在艺术院校和单科的美术学院内，而这类院校又以艺术创作与实践为主，艺术史作为公共课一直处于边缘状态。相比之下，西方的著名大学和综合院校则普遍设有艺术史与视觉传播专业，其研究和教学均产生了广泛而深远的影响。

自 20 世纪 80 年代以来，西方艺术史学科的发展出现了一些新的变化和理论的转型。这些新的变化主要表现在三个方面：一、艺术史研究的对象不再局限于“精英艺术”和“高雅艺术”，而逐渐扩展到“大众艺术”和“通俗文化图像”；二、艺术史研究的视野不再局限于西方艺术，而扩展到亚、非、拉美等世界范围的艺术图像上；三、艺术史的研究方法也不再局限于本学科的理论方法，而选择和吸收了其他相关学科

的一些方法和理论体系,如符号学、现象学、阐释学、社会学、心理学、解构主义、女性主义以及文化研究理论等。这意味着传统经典的艺术史正在向一种跨学科和多元性的新艺术史转向。美国芝加哥大学教授 W. J. T. 米切尔指出,当前学术界以及公共文化领域正在发生一种关系错综复杂的转型,这一转变被称为“图像的转向”,由此艺术史学科将会从理论的边缘性转化到学术中心的位置。今天,艺术图像和视觉文化研究正逐渐成为学术和文化研究的中心。

事实上,当今的时代已进入了一个以视觉图像为中心的时代,电影、电视、摄影、绘画、雕塑、建筑、广告、设计、动漫、游戏、多媒体等正在互为激荡汇流。这个以图像为中心的时代也就是我们所称的图像时代或视觉文化时代。随着图像时代的到来,视觉文化研究是近年来国际学术界出现的一个新的跨学科研究领域。视觉文化及其研究已经由一个对从事艺术史、电影与媒体研究、社会学及其他视觉研究者有用的术语,变成了一个时髦的,也许还是有争议的研究交叉学科的新方法。关于跨学科(Inter-disciplinarity)研究,法国学者罗兰·巴特认为:“要进行跨学科研究,挑选一个‘学科’(一个主题),而后扩展到它周围的两三门学科是不够的。跨学科研究旨在创建一门不属于任何一门学科研究的新对象。”

正是基于这样一种认识,我们策划编辑出版了这套“西方当代视觉文化艺术精品译丛”,精选欧美当代著名艺术史和文化研究学者的最新论著译介到我国。本丛书的选题大致可分为如下四个方面:一、新艺术史系列;二、视觉文化研究系列;三、公共艺术研究系列;四、博物馆研究系列。通过这套丛书的编选和翻译,我们希望能够反映和体现出国外学术研究的最新进展和动向,并对我国的文化研究和学术本土化有所裨益。

常宁生 顾华明

2006年7月1日



导言：本书使用方法



1

我希望为理论研究提出一种不同的隐喻：与天使搏斗的隐喻。唯一值得拥有的理论是你必须将之打败的理论，而不是你轻松地谈论的理论。

斯图亚特·霍尔(Stuart Hall):《文化研究及理论遗产》
(*Cultural Studies and It's Theoretical Legacies*)(1992 年)

本书仅仅是研究艺术史实践理论的入门书。它既不全面也不精深——我不知道它如何可能全面而精深又不失为一本参考书，就是堆在电脑旁被翻旧了的那种。

本书通过展示当前艺术史学科中广泛使用的理论，从而提供一系列可能的进入这个领域的路标。我尽最大努力不过于笼统，而是尽可能地介绍每个人的论点、争论及多样化的视角。艺术史理论是一个激烈、通常又充满激情的争论的论坛。这里出现的诸多观念并不是“一锤定音”的，而是一直处在发展、不断变化之中。就此而言，艺术史本身作为一种学科并不是“一锤定音”，自从我还是大学生时（20 年前我写此书的时候）以来，它发生了巨大变化，而且在未来的 20 年里还会发生同样巨大的变化。

那么我在想，谁会去寻找这些我这里介绍的路标呢？我想象中的读者是那些读艺术史的大学生。他们是对艺术史极其感兴趣的人，即使他们对它很陌生，即使他们不想成为职业的艺术史学家。他们是对

2

观念世界感兴趣的人，他们追求课外的知识、政治和艺术。他们不满足于仅仅记忆一些幻灯片——事实上，我有时候希望他们主动拒绝背诵幻灯片！他们的教师可能给他们布置了批评理论阅读作业，或在课堂上提到批评理论，所以，他们希望获得进一步研究这些观念的背景材料或建议。你也许符合这些描述，也许不符合，但无论怎样，欢迎你来到这个思想的论坛，我这本书是献给它的。

但是，需要注意的是本书不是艺术史的编年史，也不是艺术理论的解释。相反，它介绍的是艺术史与批评理论的多重交叉领域，因为有些批评理论是在大约最近 30 年的艺术史实践中产生的，有些则并不源于该领域。因为本书不是编年史，所以它有时并不强调艺术史中的重要人物。例如，瑞士学者海因里希·沃尔夫林（1864—1945 年）也许不是艺术史当前的理论争论的中心人物，但是如果你学习编年史，那么他肯定是很重要的。因此我当然希望，在其他的语境中，艺术史学生去阅读他的著作，掌握这些著作提出的问题^[1]。

鉴于本书涉及到的方法范围，我尽量列出简明、合理的纲要。本书的核心是第二章至第五章，它们详细讨论了艺术史的不同理论方法，每一章介绍一组相关的方法。例如，第三章《艺术的诸语境》讨论了马克思主义与唯物主义、女性主义、酷儿理论及后殖民理论，因为在我看来所有这些方法都以重要的方法讨论了语境中的艺术史。无疑，众多互相参照的注释清楚地表明，这样的分类是可以接受的。本书选录的理论反映了我对该领域的认识。但我决不认为这本书给出了批评理论的标准，给出了全部最重要的著述，或者是推动了这种做法。相反，它更像一本家庭相册——一本记录了这个领域的影集。本书是可以修订的，它是个人著述，正如家庭相册可能是被对照片所描述的事件有特殊看法的人拼凑起来的那样，照片也许是可以随意增删的。

每一章开头都有简要介绍，解释了所涉及的理论范围，然后分节依次讨论每一项内容。每一方法的介绍在开头都有一个综述。如果

这种理论不是产生于艺术史的，我就会讨论采用这个理论的艺术史家。最后，我选择一两件作品，根据刚介绍过的特殊理论模式来提出一种提问的方式。这将有助于你理解如何提出研究问题，以及特定学者、理论家的观点如何被应用到艺术史的分析中。每一章后面有简要总结，并提出若干思考。

3

另外两章清楚地表明了这个核心。第一章《关于理论的思考》介绍了理论概念，并解释了理论为什么对艺术史实践是重要的。第六章《用理论写作》介绍了一些撰写以理论为指导的艺术史论文的实用建议。它集中在第 212~217 页的研究论文上，因为这是艺术史大学生们经常碰到的标准格式。

阅读本书可以有不同方法，这取决于你的知识水准、时间限制以及目的。那种如饥似渴地把书从头读到尾的最理想的读者总是有的。另一方面（也许更现实），你可以阅读某一特定章节，以便对你感兴趣的一些观念——如女性主义或接受理论——有基本的认识，然后通过它制订帮助你深入研究这一领域的书目。或者，你仅仅是在找一些观念来表述某个研究课题，这样，你可以直奔艺术品个案，浏览研究问题以获得灵感。如果你正写一篇论文，你可以翻到第六章，以帮助你提出论点。

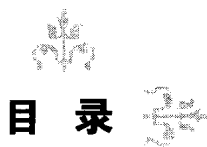
我想强调的是，如果学生对这里介绍的任何理论视角特别有兴趣，那么就阅读一些第一手的文本。例如，如果你读了第三章《艺术的诸语境》中有关马克思主义一节，你应该去阅读马克思、恩格斯、葛兰西、阿尔都塞及其他重要理论家的著作。这类著作有许多具体研究的选集，可以帮助你开始研究，最后你也许想阅读他们的全部著作。你也应该读一下马克思主义艺术史学家的著作。每一章后面列出的书目（题为“入门读物”）以及尾注会对你有所帮助，但这不能代替你抛开这些著述深入地去读文献。

当接触到一些艰深的理论文本时，阅读过程本身就变得有些不

- 同，而你可能发现你在研究中曾使用的阅读技巧不大有用。为了提高
- 4 积极的阅读和批判的思考，许多学习指南都推荐 SQ3R 方法（浏览、提问、阅读、记忆、复习）^[2]。读者首先浏览或扫一遍阅读材料，对论点的性质有个印象，特别注意引言、结语、插图或图示、标题与小标题。然后，读者围绕它提出一系列问题。标题和小标题通常是线索：比如小标题“弗洛伊德与古埃及”可能就变成了“弗洛伊德为什么以及如何对古埃及发生兴趣的？”接下来，阅读文章，或是做笔记，或是在文本上做标注（仅仅画横线或涂重点是相当被动、无效的阅读方法）。简单地记下你的问题的答案，根据出现的要点提出新的问题，并且保证你理解新词汇。在回忆阶段，总结你阅读过的内容，检查你最初的问题是否得到解决，要特别地注意那些仍然不明白的观念，并评价论点的优点和缺点，与你读过的其他著作联系起来。作为一名艺术史学者，要重视阅读是如何让你更广泛地接触艺术活动的。一两天之后，复习你学过的内容，这样有助于巩固所学，成为你的知识基础的一部分。

读过我以前的书《看！艺术史基础》（*Look! The Fundamentals of Art History*）（2003 年）的读者一定会注意到这两本书的相似处和不同处。我尽量让文体简明、可读——尽管考虑到这里讨论的观念的复杂性，但是所用语言还是相当专业化的。关于组织论点、写作论文的具体案例与实用的建议是同对非常抽象的观念的讨论在这里同时给出的。我尽最大努力公允地讨论各种艺术史实践的理论，但是我希望没有完全丧失我自己作为艺术史家的立场和经验。

最后，本书是学术搏斗——既有意义又令人沮丧的搏斗——的入门读物，这种搏斗已为斯图亚特·霍尔在前文所委婉地提及了。别指望读完之后你就可以以精神分析或符号学专家自居了（这么说是令人如释重负呢，还是大失所望）。你还要读更多的书才能成为这样的专家，但是你要做好开始读书的准备。祝你学习进步。



目 录

总序 /001

导言：本书使用方法 /001

第一章 关于理论的思考 /001

理论何以成为“理论”? /002

理论是否纯粹? 是否放之四海而皆准? 是否公正? /005

实证主义,或者反理论姿态的理论 /007

用理论来思考 /009

结论 /014

入门读物 /015

第二章 形式分析,象征与符号 /017

艺术史中的形式主义 /017

图像志与图像学 /021

潘诺夫斯基的图像志与图像学 /022

潘诺夫斯基以来的图像志与图像学 /025

实践图像志与图像学 /027

符号学 /030

奠基性的符号学家:索绪尔与皮尔斯 /032

体系与符码 /035

阐释符码与符号 /037

符号学与艺术史	/ 040
实践符号学的艺术史	/ 044
语词与图像	/ 049
结论	/ 051
入门读物	/ 051

第三章 艺术的诸语境 / 055

观念史	/ 055
艺术中马克思主义与唯物主义的视域	/ 058
对资本主义与历史唯物主义的批判	/ 059
意识形态与文化霸权	/ 060
马克思主义与艺术	/ 061
唯物主义与马克思主义的艺术史	/ 065
实践马克思主义的艺术史	/ 068
女性主义	/ 072
妇女运动简史	/ 073
女性主义艺术史的各种开端	/ 074
女性主义艺术史当前的问题	/ 076
本质主义与女性主义艺术史	/ 079
实践女性主义的艺术史	/ 081
性、LGBTI 研究与酷儿理论	/ 085
LGBTI 研究	/ 086
酷儿理论	/ 087
性别的执行行为式(performativity), 酷儿理论的一个关键理念	/ 088
LGBTI / 酷儿艺术史	/ 089
实践酷儿 / LGBTI 的艺术史	/ 091
文化研究与后殖民理论	/ 093

种族与后殖民理论 / 095

弱势阶层研究 / 099

艺术史、文化研究与视觉文化 / 099

以文化研究与后殖民主义为主旨的艺术史实践 / 101

结语 / 104

入门读物 / 105

第四章 艺术中的心理学与知觉 / 109

艺术史与精神分析 / 109

弗洛伊德入门 / 110

弗洛伊德论艺术 / 114

弗洛伊德的批评者 / 116

拉康入门 / 120

拉康论艺术 / 123

拉康的批评者 / 124

精神分析与当代艺术史 / 127

接受理论I: 艺术心理学 / 135

接受理论II: 读者反应理论与接受美学 / 140

实践接受理论/精神分析的艺术史 / 144

结论 / 149

入门读物 / 150

第五章 对待知识的一种态度 / 153

阐释学 / 153

阐释学三大家 / 154

阐释学的循环 / 157

阐释学与艺术史 / 159

实践阐释学的艺术史 / 161

- 结构主义与后结构主义 /164
- 作为结构的文化 /164
- 二元对立 /166
- 互文性与作者的死亡 /168
- 后结构主义 /169
- 福柯的历史：知识就是权力 /172
- 结构主义、后结构主义与艺术史 /175
- 实践结构主义与后结构主义的艺术史 /176
- 解构 /178
- 艺术史与解构 /181
- 实践解构的艺术史 /183
- 作为现状与现实的后现代主义 /186
- 界定(诸)现代主义 /186
- 将“后”加于现代主义 /188
- 质疑宏大叙事 /190
- 碎片化、拼凑与拟像 /192
- 现代主义、后现代主义与艺术史 /193
- 实践后现代主义的艺术史 /195
- 结论 /197
- 入门读物 /197

第六章 用理论写作 /200

- 你现在可能要写的一种论文 /201
- 学习如何用理论进行写作 /205
- 理论在研究中的地位 /207
- 哪一个居先? /207
- 你怎么知道要用到哪一种理论(或者哪一些理论)? /209
- 写论文 /212

精心准备一个有理论支持的论点 /213

与理论相结合 /213

支撑你的论点/提出证据 /215

创造性、想象力与真理 /216

注释 /217

鸣谢 /245

图片说明 /247

译后记 /249



第一章

关于理论的思考



师傅的工具永远也拆不了师傅的房子。

5

奥特莉·罗德 (Audre Lorde): 《局外的姐妹》(*Sister Outsider*) (1984 年)

回忆突然出现了。那点心的滋味就是我在贡布雷时某一个星期天早晨吃到过的一小块玛德琳蛋糕的滋味……我的莱奥妮姨妈把它放在不知是茶叶泡的还是椴花泡的茶水中去浸过之后送给我吃。

马塞尔·普鲁斯特 (Marcel Proust): 《在斯万家那边》(*Swann's Way*)^①

在探索马克思主义、女性主义或精神分析这样的批评理论流派之前，我们不得不首先界定什么是理论——并回答一个关键的问题，理论为什么重要？和理论打交道是一项艰难的工作，当你在艰难地啃着一篇关于文化霸权或者符号的文章时，你也许开始想知道为什么你会

① 这是普鲁斯特的名著《追忆似水年华》中的一章。——译者注

迷茫。我希望，你会在这找到答案。

理论何以成为“理论”？

大学生们常常问我这个问题。为什么马克思的著作被看作是理论？当人们谈论起文学理论或批评理论时，这就是我们正在用于艺术史的理论吗？为什么某个艺术史家的著作被看作是理论，而另外一个却不是。

就像“艺术”或“文化”一样，理论是那种我们总在用，而当我们停下来想一想，却十分难以界定的词之一。理论可以界定得相当严格，也可以界定得比较宽泛，这两种看法都是有效的。

我们从一个相对严格的界定开始吧，我要借助于《韦氏学院词典》（*Merriam Webster's Collegiate Dictionary*），它归入“理论”词条下的定义如下：

3：大量事实、一门科学或者一种艺术（音乐理论）的一般或抽象原则

6 4a：作为行为的基准而被提议或遵从的一种信条、政策或者程序（它的方法是基于一理论，这种理论认为所有的孩子都愿意学习）

b：一种关于事实、原则或者环境的理想或者假设——通常用于“在理论上”这个短语中（在理论上，我们一直倡导全民自由）

5：一种似是而非的或者在科学上被接受的用以解释现象的一般原则或一套原则（光的波动理论）

6a：一种由于争论或者调查而采取的预设 b：一种未经证实的假设、推测 c：一套代表着一门学科的简洁的体系性的观点（方程式理论）

所以理论是行为的基准，但也是现象如何发生的一种解释。在艺术

史中，我们可以说，理论帮助我们产生正确而富有洞察力的提问方式，以引导我们的研究。某些提问的模式，或者理论，被认为是具有跨学科的价值：这些理论中有符号学、马克思主义、酷儿理论与精神分析。其他理论都更专属于自己的学科——就像艺术史中的图像学一样。

今天，在社会科学与人文科学中最为常用的各种理论通常被称为“批评理论”。这个术语始于 20 世纪中期的法兰克福学派，这是一群出身于法兰克福大学的马克思主义学者，他们批评资本主义与消费文化（见第三章）。该术语现在更多地是指那些在跨学科的历史、文化与社会调查中有效的各种当代理论。这些学科包括诸如女性主义、精神分析、符号学与结构主义。尽管如此，我认为重要的是不要建立批评理论的条条框框，仿佛真的有某些著作被看作是理论，而其他则被拒之门外。从事理论工作并不是流行什么，或者别人正在做什么，我们就去做什么；它与你在自己的智力上、对政治的关心上与创造性上的付出有关，与你的努力有关，还与你能找到并产生出你用以开拓你的思维与从事这项工作所需要的工具有关。

在宽泛的意义上，你也可以说，理论是帮助你更好地去思考一个对象、开拓你的视野、并帮助你提出新问题的任何东西。它也许并不出自一个广泛使用的文本，上面贴着“理论”的标签。我借用本章开头普鲁斯特的名言来指出这种很宽泛的理論的含义。对于普鲁斯特小说的主要特性而言，一块蛋糕的味道会不经意地引起许多的记忆。同样，很难说什么东西会启发你的想法，并在你的作品中给你提供一个新的视角——一首歌、一首诗、一篇小说、一段舞蹈表演。对于真正起到理论作用的启发，我要说，在你的课题中，一种坚定不移的追问方式、一种持之以恒的视角，必定是从这样的启发中产生出来的。

例如，我在写关于 19 世纪早期的塔希提岛的一种特殊风俗习惯的文章时，采取了在理论上从未有过的方法。这个岛上的法庭是在英国