

教育部哲学社会科学研究
重大课题攻关项目

当代 中国的

视觉 文化

研究

周宪 主编

译林出版社

Reflecting on Contemporary Visual Culture in China

中国美术学院
美术考级教材

当代 中国的

视觉 文化

研究

· 视觉文化 ·

· 视觉文化 ·

教育部哲学社会科学研究
重大课题攻关项目

当代中国的 视觉文化研究

周宪 主编

 译林出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国的视觉文化研究/周宪主编. —南京:
译林出版社, 2017.10
ISBN 978-7-5447-7211-2

I.①当… II.①周… III.①文化研究—中国—现代
IV.①G12

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第301242号

本书得到教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目
“当代中国社会转型中的视觉文化研究”(12JZD019)
的基金资助。

本书彩色图片均来自东方IC和视觉中国图片库。

当代中国的视觉文化研究 周 宪 / 主编

责任编辑 陈 叶
装帧设计 MoJo Design Studio
校 对 蒋 燕
责任印制 单 莉

出版发行 译林出版社
地 址 南京市湖南路1号A楼
邮 箱 yilin@yilin.com
网 址 www.yilin.com
市场热线 025-86633278
排 版 南京展望文化发展有限公司
印 刷 江苏凤凰新华印务有限公司
开 本 710毫米×1000毫米 1/16
印 张 31.25
插 页 12
版 次 2017年10月第1版 2017年10月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5447-7211-2
定 价 89.00元

版权所有·侵权必究

译林版图书若有印装错误可向出版社调换, 质量热线: 025-83658316

主 编 序

让我从自己的个人经验开始说起。

记得很多年以前，我儿子上初中时，当时正在热播电视连续剧《三国演义》。因为孩子有点近视，所以不得不限制他看电视，于是我建议他最好去读一下纸质版小说《三国演义》。孩子不乐意了，他和我讨价还价，坚持要看电视连续剧。后来我得知，他每天早上到学校，第一件事就是和同学们一起聊昨晚的电视剧。电视剧作为一种视觉形式，具有如此强大的吸引力，其魅力远远超出了传统的阅读。这使我意识到，一种新的文化正在悄然兴起。

那么，这是一个什么样的新文化呢？

当我带着问题意识，在国际学界的各种资源中寻找答案时，发现一个新的概念已经频繁出现在各种研究文献中，那就是“视觉文化”。于是，我花了几年时间对视觉文化做了较为系统的研究，出版了《视觉文化的转向》（北京大学出版社2008年版）一书。但该书毕竟是一孔之见，又比较偏重于理论探究，留下一些遗憾。而这里呈现给读者的，是一个中国现实问题导向的专题研究，多少弥补了曾经的遗憾。

首先，这一成果是团队合作的产物，我们南京大学艺术学院研究团

队经过努力,获得了“当代中国社会转型中的视觉文化研究”项目,它是2012年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目之一。其次,它是一个本土文化专题性研究,专注于中国当代视觉文化现实问题,具有显而易见的在地化特征。这个项目历经几年的磨砺,无数次的讨论、电邮、会议、工作坊和通稿会,在团队成员的集体努力下,现在终于到了开花结果的时节了。这真是一件让人高兴的事!

视觉文化是一个当代社会异常突显的文化现象,用雅各布森的术语来说,视觉文化是晚近文化的“主导”(或“主因”);用威廉斯的术语来描述,视觉文化乃是一个支配性的文化形态。今天,没人能抗拒或躲避视觉文化,每天一打开手机,或是电脑屏幕,各种视觉形象或符号铺天盖地袭来,所以眼睛成为最忙碌的感官,争夺注意力业已成为一种驱动力强劲的产业。记得有艺术家说过这样精彩的看法:眼下不是我们在追逐形象,而是形象在追逐我们。这就是中国当代视觉文化的真实情景。

那么,如何思考视觉文化呢?我以为视觉文化研究的重心,其实并不在于视觉文化本身。从中国文化的本土性视角来看,自1970年代末中国拉开了改革开放大幕,这是中国历史甚至人类历史上空前的一次伟大社会实践,而中国当代视觉文化正是这个时代激变的产物。很难想象,如果没有中国当代社会的变革,会有视觉文化的出现。所以,在地化的视觉文化研究必须关联中国当代社会变迁的语境。从一方面来看,中国当代视觉文化源出于中国当代社会的变迁并折射出其历程;从另一方面来看,中国当代社会的变迁又在视觉文化中留下了深刻的印迹。基于这样一个认识,本课题研究的主旨,是将视觉文化置于一个中国当代社会转型的伟大实践之背景中予以考量,进而深入探究社会变迁与视觉文化的交互关系。

随着研究的深入,经由课题组成员的多次研讨,我们觉得应把研究的焦点集中于特定社会转型如何在视觉上塑造特定社会主体,而主体又如何通过视觉来认知转型中的社会现实和自我。基于这一认识,我们提出了应着重研讨两个方面的建构,即“视觉的社会建构”与“社会的视觉建构”,期望通过这个辩证建构的视角,揭示出中国当代社会的转变如何催生并形塑了视觉文化,同时也揭橥视觉文化又如何反映了深刻转变的中国社会和文化。

中国当代视觉文化含义广阔,包罗万象。如何有所为、有所不为地抓住重点来研究,是一个棘手的难题。按照本课题的设计,我们采取的是类似卡西尔文化哲学的“扇面”分析法(见卡西尔《人论》),攫取了视觉文化中的六个不同“扇面”,它们如同打开的六扇窗户,透过这些窗户可以看到中国当代视觉文化的完整景观。这六个“扇面”是:大众文化、先锋艺术、草根传媒文化、城市形象、视觉体制和视觉技术。前四个“扇面”属于视觉文化的不同领域,后两个“扇面”属于视觉文化体制和技术,整合起来就完成了中国当代视觉文化的完整“拼图”。

本课题的研究前前后后经历了五年,项目实施的过程中既有集体讨论,又有分工收集资料和个人撰写。本书各章分工的情况如下:

- 导 论 周 宪
- 第一章 李 健
- 第二章 周计武
- 第三章 庞 弘
- 第四章 童 强
- 第五章 殷曼婷
- 第六章 祁 林

研究项目的大功告成,首先要感谢参与研究的南京大学艺术学院的团队成员。几年来,他们投入了很多精力和时间,虽然每个子课题最终成稿时只有五万字左右,但每个子课题负责人都写了不下于十几万字的初稿。曹雪芹写《红楼梦》说“十年辛苦不寻常”,本课题五年甘苦也颇不寻常。没有团队成员的辛勤劳作,这本有分量的研究专著的面世是无法想象的。

其次,我要感谢许多不同程度参与本项目的学者,这里既有参加本课题工作坊的国内同行,也有专门前来南京大学做学术交流的外国学者,还有帮助本课题做前期社会问卷调查的本校同事。正是他们的参与和建议为本课题增添了许多光彩。

最后,我要感谢译林出版社社长顾爱彬先生,他颇有见识地看中了这个项目,并很早就表示希望成果能由译林出版社出版。同时也要感谢译林出版社的陈叶女士,她一直跟踪本课题的进展,并积极组织申报了国家出版基金。没有出版界同仁的关心和支持,这个成果的面世也是不可能的。

目 录

主编序 /1

导 论 /1

- 第一节 文化视角中的社会变迁 /2
 - 一、社会转型与主体性建构 /2
 - 二、传统到现代的社会转型 /5
 - 三、社会转型的系统层级与历史分期 /9
- 第二节 视觉文化与其建构功能 /12
 - 一、何谓视觉文化? /12
 - 二、视觉文化及其建构 /16
- 参考文献 /41

第一章 大众文化表征与视觉建构 /43

- 第一节 社会转型与大众文化视觉建构 /43
 - 一、大众文化嬗变与“视觉转向” /44
 - 二、“大时代”、“小时代”和“微时代”的形象学 /48
- 第二节 “大时代”的英雄形象及其演变 /55
 - 一、时代巨变中的英雄崇高感 /56
 - 二、社会俗世化中的英雄泛化 /59

	三、文化合力中的英雄重构 /65
第三节	“小时代”的消费型偶像及其表征逻辑 /69
	一、消费型偶像的兴起 /69
	二、消费型偶像的生产逻辑 /79
第四节	“微时代”的凡人形象及其主体建构 /87
	一、作为“筑梦者”的凡人形象 /88
	二、凡人形象的视觉主体建构 /99
结 语	/111
参考文献	/114

第二章 当代先锋艺术与视觉建构 /116

第一节	社会转型中的当代先锋艺术 /116
	一、何谓当代先锋艺术? /117
	二、当代文化中的艺术场 /121
	三、当代先锋艺术与公众 /126
第二节	社会变迁与视觉性的转型 /129
	一、当代先锋艺术的历史分期 /129
	二、当代先锋艺术的体制转型 /132
	三、当代先锋艺术社区的演变 /137
第三节	当代先锋艺术的形象生产 /142
	一、超越革命现实主义 /142
	二、重归平凡的形象符号 /149
	三、新世相的登场 /155
第四节	视觉符号的挪用 /163
	一、传统符号的挪用: 重构 /164
	二、革命符号的挪用: 反讽 /172
	三、消费符号的挪用: 模拟 /179
结 语	/184

参考文献 /188

第三章 草根传媒文化与视觉建构 /190

第一节 社会变迁与草根传媒文化的崛起 /190

一、何谓“草根传媒文化”？ /191

二、社会变迁与草根传媒文化 /195

第二节 草根传媒文化的形象学 /199

一、形象与情感的互动 /200

二、情感形象的类型学 /203

第三节 草根传媒文化的表征 /211

一、直呈性 /212

二、戏剧化 /214

三、超文本 /219

第四节 草根传媒的公共参与和视觉伦理 /225

一、公共参与和视觉建构 /226

二、视觉建构与批判理性 /233

三、草根传媒与视觉伦理 /244

结 语 /249

参考文献 /251

第四章 城市景观的视觉性生产 /253

第一节 社会转型中的城市景观 /253

一、作为社会转型表征的城市景观 /253

二、城市景观的文化意涵 /255

三、如何理解景观？ /262

第二节 当代中国城市景观的发展 /265

一、城市景观发展的历史分期 /266

二、城市景观从传统到现代的变迁 /273

- 第三节 城市景观中的奇观现象 /279
 - 一、奇观与景观句法的历史断裂 /279
 - 二、奇观的三种形态 /283
- 第四节 城市景观的话语权 /295
 - 一、景观建构的话语权 /295
 - 二、城市空间中的地标性景观 /304
- 第五节 “景观句法”的历史修复与美学维度 /314
 - 一、“景观句法”的历史修复 /314
 - 二、“景观句法”的美学维度 /317
- 结 语 /320
- 参考文献 /322

第五章 视觉体制的形象生产与视觉建构 /324

- 第一节 当代文化中的视觉体制 /324
 - 一、何谓视觉体制? /324
 - 二、社会转型中的视觉体制演变 /326
 - 三、视觉体制的三个问题 /335
- 第二节 作为视觉体制的博物馆 /341
 - 一、博物馆作为典型的视觉体制 /341
 - 二、博物馆表征模式的演变 /343
 - 三、展览空间的表征张力 /351
- 第三节 消费文化与体验型表征 /361
 - 一、体验型表征的混杂性 /362
 - 二、混杂空间注意力的多线程管理 /367
 - 三、体验型表征的问题 /375
- 第四节 新媒体与数字博物馆 /377
 - 一、数字博物馆与观众交互愿景 /377
 - 二、数字博物馆的体制性依附 /381

- 三、“萌”的形象及观众定位 /385
- 四、浏览数字博物馆的用户体验 /392
- 五、作为交互中介的数字博物馆 /397

结 语 /399

参考文献 /407

第六章 视觉技术变革中的形象生产与接受 /409

第一节 技术与视觉技术 /409

- 一、文明演进中的技术迭代 /410
- 二、从视觉到视觉技术系统 /413

第二节 技术迭代与视觉性嬗变 /417

- 一、图像复制与仰视的视觉性 /418
- 二、大众传媒与平视的视觉性 /424
- 三、多元图像文化与散视的视觉性 /431

第三节 装置范式与视觉生活 /435

- 一、录像装置与可选择的公共观影 /436
- 二、私人录像与观看共同体 /441
- 三、盗版光碟、互联网与自主观看 /446

第四节 数字界面的形象生产 /453

- 一、随拍的形象自主生产 /456
- 二、从手机自拍到视频直播 /465
- 三、弹幕的影像—文字的互文性 /476

结 语 /482

参考文献 /485

作者简介 /487

导 论

1978年改革开放以来,中国社会发生了翻天覆地的变化。无论我们用什么样的概念来描述它都不为过:“巨变”、“剧变”、“激变”、“大转折”、“深刻转型”。英国政治经济学家波兰尼曾有一本影响颇大的著作,书名为*The Great Transformation*,中文版有不同译法,《大转型》、《巨变》等。这本书分析了自近代以来西方社会在政治和经济等领域的深刻变迁。我们认为,用“*The Great Transformation*”来描述改革开放以降的中国社会变迁是再恰当不过的了。中国三十多年来的改革实践是中国乃至人类历史上的一次“伟大的社会转型”,其变迁的程度和范围是空前的,其影响波及社会文化的所有领域。诚如习近平总书记所强调指出的:“改革开放是当代中国发展进步的活力之源。”¹

本课题的主旨是研究当代中国社会转型期的视觉文化。视觉文化既是这一转型的产物,也是这一转型的参与者和见证者。所以,探究社

¹ 《习近平关于全面深化改革论述摘编》,中共中央文献研究室编,<http://cpc.people.com.cn/n/2014/0625/c164113-25195773.html>。

会转型期的视觉文化,就必须聚焦于社会变迁与视觉文化演变之间的复杂关系。在导论中,我们首先需要对本课题的研究对象加以描述,界定社会变迁与视觉文化这两个概念的意涵,解析两者之间复杂的互动关系。接着,对视觉文化的若干核心概念加以讨论,在此基础上提出社会转型期视觉文化须考量的问题及其研究方法。

第一节 文化视角中的社会变迁

一、社会转型与主体性建构

在文化学上,关于社会和文化变迁的类型有各种不同的说法。有一种对文化变迁三类不同量级的区分值得关注,按其影响大小分为三个量级。第一种是以十年来计,各种时尚风潮属于此类,所谓“三十年河东三十年河西”即如是;第二种是以一个世纪的百年为单元,在西方这种说法尤其普遍。比如瓦萨里对意大利文艺复兴艺术史的考察,引入了诞生、发展、高峰和衰落的进化论视角,把文艺复兴三百年区分为14、15、16世纪三个单元,形成了以世纪百年为单元的发展、高峰和衰落的历史构架。¹除了这两种以时间段落来界定和描述的方法之外,另一种不能用时间范畴规定的变迁是所谓“激变”,它是一种更为激进的,甚至颠覆性的变革。比如西方的现代主义运动即如是,以至于有人认为它是西方文化史上一次深刻的“灾变”。²如果引入此一视角来衡量改革开放以来中国社会的巨大变迁,我们有理由认为,中国的改革开放当属一个伟大的“激变”。

1 参见Georgio Vasari, *The Lives of the Artists*, Oxford: Oxford University Press, 2008。

2 参见布雷德伯里、麦克法兰编:《现代主义》,胡家峦等译,上海外语教育出版社1992年版。

关于社会变迁,历来有林林总总的不同定义,国内外学界对此已有很多的争议和讨论。本课题研究倾向于采用社会学的视角来讨论,即社会变迁特指一个社会随时间推移在社会结构、组织和行为方面所发生的变化,比如以下两种定义:

社会变迁是指个人、群体、组织、文化和社会之间的关系随时间推移而发生的变化。(Ritzer et al., 1987)

社会变迁是指行为模式、社会关系、社会制度和社会结构随时间推移而发生的变化。(Farley, 1990)¹

这两个定义看起来大同小异,都是强调外在的社会结构、组织和行为层面的变化,这的确是社会变迁最直观的方面。第一个定义指出了从个体到社会一系列逐步扩大的范畴之间关系的变化;第二个定义则点出了从人们的行为模式到社会关系、社会制度和社会结构之间的复杂关联。个体行为通过群体效应最终作用于组织、文化和社会,导致了行为模式与社会关系、制度和结构关系的深刻变化。但是,仅有社会学的视角是不够的,还必须辅以文化研究的视角,因为社会变迁并不只限于外在的社会关系或制度层面,还有更隐秘甚至难以观察的主体经验的层面,尤其是社会变迁的客观事实对身处其中主体的心理、精神或心态等主观层面的影响,对特定社会文化语境中公民的主体性的建构。本课题的研究基于一个基本判断,那就是社会变迁一方面导致了外在的社会层面的巨大转变,同时也改变了身处其中的社会行动者的内在心态、

1 什托姆普卡:《社会变迁的社会学》,林聚任等译,北京大学出版社2011年版,第6—7页。

心理和精神。因此,对变化及其影响的考察显然不能局限于一些客观的事实分析,更要考量社会行动者对这些变化的社会事实的主观体验。更重要的是,变化了的客观事实导致了变化了的主体经验,反过来,变化了的主体经验又推动或深化了客观事实的进一步嬗变。我们认为,社会变迁其实是一个社会的客观层面与主体的精神层面之间复杂的互动过程。从变迁的动因上看,任何社会变迁首先取决于社会物质实践,但物质实践的变革往往又有赖于主体的观念变革,这两个方面缺一不可,这一点在改革开放以来的中国社会变迁中体现得非常显著。¹

由此来看,从社会学和文化研究的双重视角来审视社会变迁,有必要采用语境化的方法,进入中国当代社会复杂的长时段,还原特定语境与其主体性建构的复杂关系,进而揭示出社会变迁所带来的主客观层面的互动性变化。据此,本课题一方面通过改革开放的社会变迁来审视视觉文化的发展,反过来又通过视觉文化的演变来审视社会的变迁;另一方面,本课题的研究始终聚焦于身处这一伟大转型潮流中的社会实践主体,考察视觉文化如何推动人们积极参与和深入理解改革开放的伟大实践,并由此建构出特定时代所需要的现代公民的主体性。基于这样一种方法论的预设,我们有理由认为,社会变迁不但是一个被社会实践主体所外化了的物质实践过程,也是一个被他们经验到并自觉加以建构的主体性建构过程。

至此,涉及本课题的一个关键性设计,就是社会变迁有赖于主体的观念、行为和社会实践,而社会变迁又反过来塑造甚至改变了实践主体的观念和行为。进一步,社会变迁不仅包含了人的行为、社会关系、社会制度和社会结构等可观测的客观层面的变化,更有潜在的、隐而不

1 1978年关于“实践是检验真理的唯一标准”的大讨论,就是这一规律的典范性说明。