



拜德雅
Paideia
视觉文化丛书



Bodyscape

身体图景

艺术、现代性与理想形体

[美] 尼古拉斯·米尔佐夫 著
(Nicholas Mirzoeff)

萧 易

译



重庆大学出版社

身体图景

艺术、现代性与理想形体

[美] 尼古拉斯·米尔佐夫 (Nicholas Mirzoeff) 著

萧 易 译

重庆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

身体图景：艺术、现代性与理想形体/ (美) 尼古拉斯·米尔佐夫 (Nicholas Mirzoeff) 著；萧易译.—
重庆：重庆大学出版社，2018.6

(拜德雅·视觉文化丛书)

书名原文：Bodyscape: Art, Modernity and the
Ideal Figure

ISBN 978-7-5689-1077-4

I. ①身… II. ①尼…②萧… III. ①人体艺术—研究 IV. ①J064

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第095554号

拜德雅·视觉文化丛书

身体图景：艺术、现代性与理想形体

SHENTI TUJING: YISHU XIANDAIXING YU LIXIANG XINGTI

[美] 尼古拉斯·米尔佐夫 著

萧 易 译

策划编辑：贾 曼

特约策划：邹 荣 任绪军

责任编辑：贾 曼 任绪军

责任校对：关德强

书籍设计：张 晗

重庆大学出版社出版发行

出版人：易树平

社址：(401331) 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

网址：<http://www.cqup.com.cn>

重庆市正前方彩色印刷有限公司印刷



开本：890mm × 1168mm 1/32 印张：10.625 字数：231千 插页：32开1页

2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-1077-4 定价：56.00元

本书如有印刷、装订等质量问题，本社负责调换

版权所有，请勿擅自翻印和用本书制作各类出版物及配套用书，违者必究

拜德雅·视觉文化丛书

编委会

(按姓氏首字母顺序)

○●○

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 陈毅平 | 暨南大学翻译学院 |
| 董冰峰 | 中国美术学院跨媒体艺术学院 |
| 李 春 | 暨南大学翻译学院 |
| 李三达 | 湖南大学文学院 |
| 李应志 | 西南大学文学院 |
| Ren Hai
(任海) | 美国亚利桑那大学 |
| Reynolds, Bryan
(雷诺兹, 布莱恩) | 美国加州大学尔湾分校 |
| Winter, Rainer
(温特, 赖纳) | 奥地利克拉根福大学 |
| 肖伟胜 | 西南大学文学院 |
-

总 序

毋庸置疑，当今时代是一个图像资源丰裕乃至迅猛膨胀的时代，从随处可见的广告影像到各种创意的形象设计，从商店橱窗、城市景观到时装表演，从体育运动的视觉狂欢到影视、游戏或网络的虚拟影像，一个又一个转瞬即逝的图像不断吸引、刺激乃至惊爆人们的眼球。现代都市的居民完全被幽灵般的图像和信息所簇拥缠绕，用英国社会学家费瑟斯通的话来说，被“源源不断的、渗透当日常生活结构的符号和图像”所包围。难怪艺术批评家约翰·伯格不禁感慨：历史上没有任何一种形态的社会，曾经出现过这么集中的影像、这么密集的视觉信息。在现今通行全球的将眼目作为最重要的感觉器官的文明中，当各类社会集体尝试用文化感知和回忆进行自我认同的时刻，图像已经掌握了其间的决定性“钥匙”。它不仅深入人们的日常生活，成为人们无法逃避的符号追踪，而且成为亿万人形成道德和伦理观念的主要资源。这种以图像为主因(dominant)的文化通过各种奇观影像和宏大场面，主宰人们的休闲时间、塑造其政治观念和社会行为。这不仅为创造认同性提供了种种材料，促进一种新的日常生活结构的形成，而且也通过提供象征、神话和资源等，参与形成某种今天世

界各地的多数人所共享的全球性文化。这就是人们所称的“视觉文化”。

如果我们赞成巴拉兹首次对“视觉文化”的界定，即通过可见的形象(image)来表达、理解和解释事物的文化形态。那么，主要以身体姿态语言(非言语符号)进行交往的“原始视觉文化”(身体装饰、舞蹈以及图腾崇拜等)，以图像为主要表征方式的视觉艺术(绘画、雕塑等造型艺术)，和以影像作为主要传递信息方式的摄影、电影、电视以及网络等无疑是其最重要的文化样态。换言之，广义上的视觉文化就是一种以形象或图像作为主导方式来传递信息的文化，它包括以巫术实用模式为取向的原始视觉文化、以主体审美意识为表征的视觉艺术，以及以身心浸濡为旨归的现代影像文化等三种主要形态；而狭义上的视觉文化，就是指现代社会通过各种视觉技术制作的图像文化。它作为现代都市人的一种主要生存方式(即“视觉化生存”)，是以可见图像为基本表意符号，以报纸、杂志、广告、摄影、电影、电视以及网络等大众媒介为主要传播方式，以视觉性(visuality)为精神内核，与通过理性运思的语言文化相对，是一种通过直观感知、旨在生产快感和意义、以消费为导向的视象文化形态。

在视觉文化成为当下千千万万普通男女最主要的生活方式之际，本译丛的出版可谓恰逢其时！大陆学界如何直面当前这一重大社会转型期的文化问题，怎样深入推进视觉文化这一门跨学科的研究？古人云：他山之石，可以攻玉！大量引介国外相关的优秀成果，重新探寻这些先行者涉险探幽的果敢足迹，无疑是窥其堂奥的不二法门。

在全球化浪潮甚嚣尘上的现时代，我们到底以何种姿态来积极应对异域文化？长期以来我们固守的思维惯习就是所谓的“求同存异”。事实上，这种素朴的日常思维方式，其源头是随语言一

迥各斯而来的形而上的残毒，积弊日久往往造成了我们生命经验总是囿于自我同一性的偏狭视域。在玄想的“求同”的云端，自然谈不上对异域文化切要的理解，而一旦我们无法寻取到迥异于自身文化的异质性质素，哪里还谈得上与之进行富有创见性的对话？！事实上，对话本身就意味着双方有距离和差异，完全同一的双方不可能发生对话，只能是以“对话”为假面的独白。在这个意义上，不是同一性，而恰好是差异性构成了对话与理解的基础。因理解的目标不再是追求同一性，故对话中的任何一方都没有权力要求对方的认同。理解者与理解对象之间的差异越大，就越需要对话，也越能够在对话中产生新的意义，提供更多进一步对话的可能性。在此对谈中，诠释的开放性必先于意义的精确性，精确常是后来人努力的结果，而歧义、混淆反而是常见的。因此，我们不能仅将歧义与混淆视为理解的障碍，反之，正是歧义与混淆使理解对话成为可能。事实上，歧义与混淆驱使着人们去理解、理清，甚至调和、融合。由此可见，我们应该珍视歧义与混淆所开显的多元性与开放性，而多元性与开放性正是对比视域的来源与展开，也是新的文化创造的活水源泉。

正是明了此番道理，早在20世纪初期，在瞻望民族文化的未来时，鲁迅就提出：外之既不后于世界之思潮，内之仍弗失固有之血脉，取今复古，别立新宗！我们要想实现鲁迅先生“取今复古，别立新宗”的夙愿，就亟需改变“求同存异”的思维旧习，以“面向实事本身”（胡塞尔语）的现象学精神与工作态度，对所研究的对象进行切要的同情理解。在对外来文化异质性质素的寻求对谈过程中，促使东西方异质价值在交汇、冲突、碰撞中磨砺出思想火花，真正实现我们传统的创造性转换。德国诗哲海德格尔曾指出，唯当亲密的东西，完全分离并且保持分离之际，才有亲密性起作用。也正如法国哲学家朱利安所言，以西方文化作为

参照对比实际上是一种距离化，但这种距离化并不代表我们安于道术将为天下裂，反之，距离化可说是曲成万物的迂回。我们进行最远离本土民族文化的航行，直至差异可能达到的地方去探险，事实上，我们越是深入，就越会促使回溯到我们自己的思想！

狭义上的视觉文化篇什是本译丛选取的重点，并以此为基础拓展到广义的视觉文化范围。因此，其中不仅包括当前声名显赫的欧美视觉研究领域的“学术大腕”，如米歇尔(W. J. T. Mitchell)、米尔佐夫(Nicholas Mirzoeff)、马丁·杰伊(Martin Jay)等人的代表性论著，也有来自艺术史领域的理论批评家，如布列逊(Norman Bryson)、格林伯格(Clement Greenberg)、埃尔金斯(James Elkins)等人的相关力作，当然还包括奠定视觉文化这一门跨学科的开创之作，此外，那些聚焦于视觉性探究方面的实验精品也被一并纳入。如此一来，本丛书所选四十余种文献就涉及英、法、德等诸语种，在重庆大学出版社的大力支持和协助下，本译丛编委会力邀各语种经验丰富的译者，务求从原著译出，冀望译文质量上乘！

是为序！

肖伟胜

2016年11月26日于重庆

致 谢

本书是我在过去七年里与我学生们的对话讨论中写成的，所以我想对我在华威大学、加州大学尔湾分校和威斯康星大学麦迪逊分校课堂上的所有学生表达感谢。此外，特别要感谢的是安西娅·卡伦(Anthea Callen)，正是她最初提议我教授一门关于身体的课程，并在此后将本书纳入了她所编的丛书。她一贯在学术上与生活中如此慷慨助人，这在当今学术界是非常难能可贵的品格。丽贝卡·巴登(Rebecca Barden)是一位模范编辑，她的助手塔姆辛·梅丁斯(Tamsin Meddings)和索菲·鲍威尔(Sophie Powell)也非常能干。我也要感谢莫伊拉·泰勒(Moira Taylor)和比尔·麦基斯(Bill MacKeith)高效而娴熟地处理了出版过程中的各种事务。惠特尼美国艺术馆的安妮塔·杜克特(Anita Duquette)非常慷慨地帮助我寻找所需的摄影作品。在致谢词的结尾感谢伴侣固然是老套，但如果没有我的妻子，这本书是真的无法完成。凯瑟琳·威尔逊(Kathleen Wilson)本人就是一位非常有见地的模范学者，每当我失去干劲的时候，她总是不断督促我继续完成这项工作；而更重要的是，她给了我一切努力的理由。

图片列表

图1 芭芭拉·克鲁格,《你的身体是个战场》 Barbara Kruger, *Your body is a battleground* / 9

图2 欧仁·德拉克洛瓦,《雅各与天使摔跤》 Eugène Delacroix, *Jacob Wrestling with the Angel* / 21

图3 列奥纳多·达·芬奇,《维特鲁威人》 Leonardo da Vinci, *Vitruvian Man* / 32

图4 奇奇·史密斯,“项目:奇奇·史密斯” Kiki Smith, 'Projects: Kiki Smith' / 42

图5 奇奇·史密斯与大卫·沃伊纳罗维茨,《无题》 Kiki Smith with David Wojnarowicz, *Untitled* / 42

图6 德比的约瑟夫·赖特,《柯林斯少女》 Joseph Wright of Derby, *The Corinthian Maid* / 54

图7 尼古拉斯·普桑,《基督治疗耶利哥的盲人》 Nicolas Poussin, *Christ Healing the Blind at Jericho* / 59

图8 J. A. D. 安格尔,《荷马礼赞》 J. A. D. Ingres, *The Apotheosis of Homer* / 75

图9 保罗·斯特兰德,《盲女人》 Paul Strand, *Blind Woman* / 80

图10 弗朗索瓦-安德烈·文森特,《宙克西斯挑选克罗托纳全城最美的女子作为模特》 François-André Vincent, *Zeuxis choisissant*

pour modèles les plus belles filles de la ville de Crotone / 111

图 11 雅克-路易·大卫,《马拉之死》 Jacques-Louis David, *The Death of Marat* / 118

图 12 雅克-路易·大卫,《书房中的拿破仑》 Jacques-Louis David, *Napoleon in His Study* / 125

图 13 布鲁诺·布拉克艾,《巴黎公社,拿破仑三世雕像被公社社员推倒》 *The Paris Commune, Statue of Napoleon III pulled down by Communards* / 131

图 14 布鲁诺·布拉克艾,《巴黎公社,旺多姆圆柱被毁后》 *The Paris Commune, Vendôme Column after destruction* / 131

图 15 阿尔诺·布雷克尔,《党》 Arno Breker, *The Party* / 135

图 16 南希·斯佩罗,《让牧师们颤抖吧》 Nancy Spero, *Let the Priests Tremble* / 145

图 17 J. A. D. 安格尔,《拉斐尔和弗娜丽娜》 J. A. D. Ingres, *Raphael and the Fornarina* / 160

图 18 J. A. D. 安格尔,《大宫女》 J. A. D. Ingres, *La Grande Odalisque* / 165

图 19 朱尔·克莱兰,《进入哈来姆》 Jules Clairin, *Entering the Harem* / 170

图 20 约翰·弗雷德里克·刘易斯,《哈来姆》 John Frederick Lewis, *The Hhareem* / 171

图 21 奥斯卡·雷兰德,《模仿拉斐尔的〈西斯廷圣母〉》 Oscar Rejlander, *After Raphael's Sistine Madonna* / 181

图 22 朱丽亚·玛格丽特·卡梅隆,《神圣的爱》 Julia Margaret Cameron, *Divine Love* / 185

图 23 帕特里克·德马舍利耶,《麦当娜》 Patrick DeMarchellier, *Madonna* / 193

图 24 辛迪·舍曼,《无题(历史油画第 205 号)》 Cindy Sherman, *Untitled (History Painting #205)* / 196

图 25 格伦·利根,《黑书的页边批注》 Glenn Ligon, *Marginal Notes to the Black Book* / 205

图 26 赫伯特·朗,《食人族的首长》 Herbert Lang, 'Chief of the Cannibals' / 220

图 27 赫伯特·朗,《在原始森林的边缘》 Herbert Lang, 'At the Edge of the Virgin Forest' / 229

图 28 赫伯特·朗,《芒贝图部落的“巴黎女人”》 Herbert Lang, 'A "Parisienne" of the Mangbetu tribe' / 230

图 29 赫伯特·朗,《曼齐加,阿赞德人的酋长》 Herbert Lang, 'Manziga, a Chief of the Azande' / 231

图 30 赫伯特·朗,《俾格米人箭的呼啸是追捕猎物的制胜之步》 Herbert Lang, 'The whirl of a Pygmy's arrow is the crowning step in the pursuit of a victim' / 232

图 31 让-米歇尔·巴斯奎特,《查理一世》 Jean-Michel Basquiat, *Charles I* / 253

图 32 爱德华·马奈,《奥林匹亚》 Edouard Manet, *Olympia* / 256

图 33 让-米歇尔·巴斯奎特,《无仆人的四分之三奥林匹亚》 Jean-Michel Basquiat, *Three-Quarters of Olympia Without the Servant* / 257

图 34 让-米歇尔·巴斯奎特,《密西西比河三角洲未被发现的天才》 Jean-Michel Basquiat, *Undiscovered Genius of the Mississippi Delta* / 268

图 35 让-米歇尔·巴斯奎特,《无题(品质)》 Jean-Michel Basquiat, *Untitled (Quality)* / 270

目 录

总 序	iii
-----	-----

致 谢	vii
-----	-----

图片列表	ix
------	----

导言	1
----	---

身体战争	8
------	---

理论中的身体	11
--------	----

与天使摔跤	20
-------	----

1 身体图景	29
--------	----

身体碎片与普世形体	34
-----------	----

盲视与洞见	49
-------	----

关于盲视的正典	58
---------	----

2 政治身体	89
--------	----

国王的两个身体	92
---------	----

石像国王：再现路易十四	97
-------------	----

赋生古典	102
------	-----

君王亦凡人	112
-------	-----

法兰西共和时期的身体政治	116
--------------	-----

挑战政治身体	127
--------	-----

政治身体之后？	132
---------	-----

纪念亡者	140
------	-----

3	宛如处女？	147
	法国大革命后的萧条	150
	艺术复辟	155
	从圣母到哈来姆	164
	但那是艺术吗？	179
	尾声：银幕上的圣母们	189
4	在黑暗之心摄影	199
	刚果构想	211
	人类学、优生学与摄影	217
	文化差异政治	233
5	在白人世界中心绘画	239
	涂鸦、嘻哈与艺术界	243
	种族与现代艺术	255
	流散、漂泊与再现	267
	结语：从终结者到见证者	283
	参考文献	297
	索引	307

导 言

1

你的身体不是它自己。而且，我的也不是。它正处在医药、运动、营养、减脂、卡路里计算这些后现代控制论力量的围攻之下。身体成为了学术界与比之更广的文化界的关注焦点，给这些通常毫不相干的领域提供了少有的直接接触点。在罗伯特·梅普尔索普 1988 年的展览所引发的丑闻之后，又有对身体的新式医疗成像技术兴起，以及许多性别化身份认同规范的消解，然而有关身体的问题仍然在变得越来越紧迫。事实上，在西方历史上的各种社会文化动荡时期，身体的再现始终是一个关键议题。当下的我们不仅如瓦尔特·本雅明所记述的经历过“一战”的那代人一样，而且这种经验还被放大、强化了：“坐着有轨马车上学的这一代人，现在正站在乡间的宽广天空下，除了天上的云以外，什么都已不复从前，而在那云之下，在毁灭性的激流和爆炸交织成的力量之场中，是渺小的、脆弱的人的身体。”（Benjamin 1968：84）如今，就连天空也变了，被污染、气候变暖和森林破坏所改变。技术变革每年都在飞速而剧烈地发生，而不再只是一代人经历一次。在一个变化已成常态的世界，身体似乎也无可避免地必须改变。然而本雅明还指出了另一层意味，亦即，一旦身体发生变化，一切都会随之转型。身体既是抵抗后现代主义种种全球性趋势的最后据点，也是首先受到它们影响的前哨。