

凤凰文库
视觉文化理论研究系列

主编：邵大箴

执行主编：邵亦杨

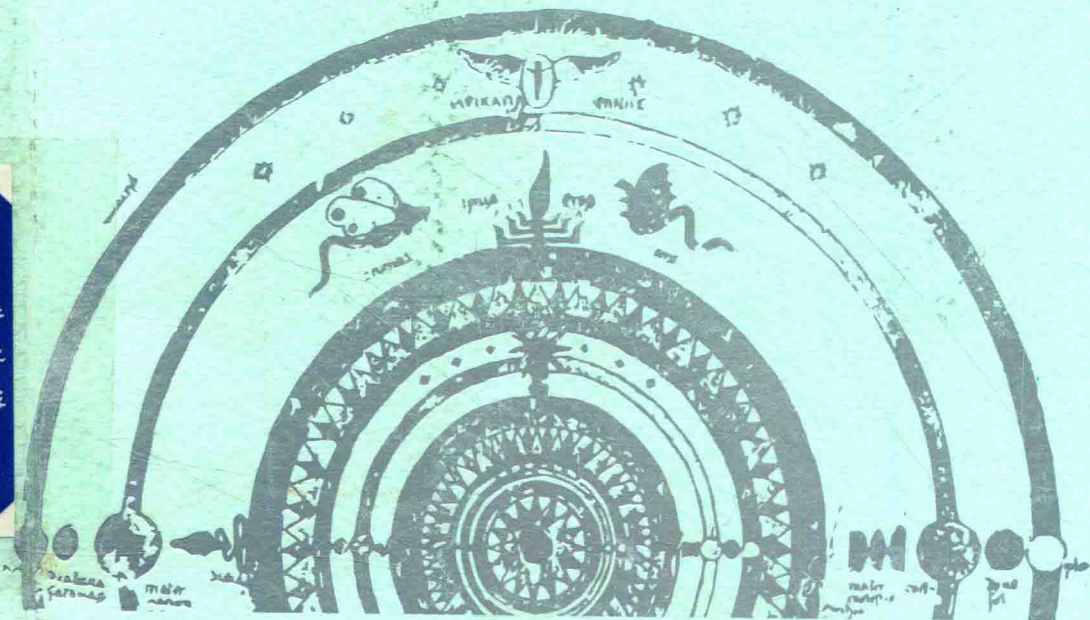
图像的区域

The Domain of Images

[美] 詹姆斯·埃尔金斯 著

[美] 蒋奇谷 译

视觉文化

江苏凤凰美术出版社

凤凰文库
视觉文化理论研究系列

主编：邵大箴

执行主编：邵亦杨

图像的领域

The Domain of Images

[美] 詹姆斯·埃尔金斯 著

[美] 蒋奇谷 译

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

图像的领域 / (美) 詹姆斯·埃尔金斯著 ; (美) 蒋奇谷译. —南京 : 江苏凤凰美术出版社, 2018. 4
(凤凰文库. 视觉文化理论研究系列)
ISBN 978-7-5580-3602-6

I. ①图… II. ①詹… ②蒋… III. ①视觉艺术—艺术理论 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 290817 号

The Domain of Images, by James Elkins, originally published by Cornell University Press
Copyright © 1999 by Cornell University

This edition is a translation authorized by the original publisher, via Myster Agency.

Jiangsu Phoenix Fine Arts Publishing, Ltd is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese(Simplified Characters)language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.
All rights reserved.

著作权合同登记号:图字 10-2015-098 号

责任编辑 王晓红 王 煦
封面设计 丛镜蔚
责任校对 吕猛进
责任监印 朱晓燕

书 名 图像的领域
著 者 [美]詹姆斯·埃尔金斯
译 者 [美]蒋奇谷
出版发行 江苏凤凰美术出版社(南京市中央路 165 号 邮编:210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
制 版 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本 652 毫米×960 毫米 1/16
印 张 30.25
字 数 406 千字
版 次 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-3602-6
定 价 80.00 元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路 165 号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

凤凰文库·视觉文化理论研究系列

主 编 邵大箴

执行主编 邵亦杨

项目总监 毛晓剑

项目执行 王林军

出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、政治、社会、制度等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中外文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中外文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发

展。在建设中国特色社会主义的伟大进程中,中华民族必将展示新的实践,产生新的经验,形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结,成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是:围绕建设中国特色社会主义,实现社会主义现代化这个中心,立足传播新知识,介绍新思潮,树立新观念,建设新学科,着力出版当代国内外社会科学、人文科学的最新成果,同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化和历史的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进传统优秀文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合,以若干主题系列的形式呈现,并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、当代思想前沿、教育理论、艺术理论等领域设计规划主题系列,并不断在内容上加以充实;同时,文库还将围绕社会科学、人文科学、科学文化领域的新问题、新动向,分批设计规划出新的主题系列,增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发,从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发,中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径,形成独特的学术和创新的思想、理论,这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此,我们相信,在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下,在广大读者的帮助和关心下,凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书,在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中,完成凤凰出版人的历史责任和使命。

凤凰文库：视觉文化理论研究

总序

在过去的 20 年里,视觉文化研究在世界范围内是学术界最令人关注的课题之一。什么是视觉文化?它与艺术史、文化学、传播学等学科的分界在哪里?它是否可以形成独立的学科?

什么是视觉文化研究?

从字面意义上看,视觉文化研究是视觉研究与文化学研究的结合。文化研究(Cultural Studies)起源于 20 世纪 50 年代晚期的英国,以社会批判和政治介入为核心,致力于发掘社会边缘群体与主导阶级之间的权利关系,揭示文化塑造社会的作用,其中“阶级”、“性别”和“种族”是“文化研究”所关注的三大焦点问题。

视觉研究和传统的艺术史研究结合最为紧密。20 世纪 60 年代晚期,视觉文化研究的兴起与“新艺术史”几乎同步。受马克思主义和女性主义影响,以克拉克(T. J. Clark)、诺克林(Linda Nochlin)和巴克桑德尔(Michael Baxandall)为代表的一批艺术史学者开始关注日益兴起的当代影像艺术。他们从符号学和心理分析学的角度入手,融合了文化学研究的最新成果,重视日常生活中的大众文化,关注视觉艺术中再现、差异和

权利,也就是视觉图像背后的社会政治问题。

20世纪90年代以来,视觉文化进一步综合了文化学与视觉研究的成果,既强调视觉的重要性,也强调文化实践本身的重要性。作为一个新兴研究方向,视觉文化显示出跨学科的融合性:在文化艺术上,它涉及艺术史、艺术批评、艺术实践、艺术教育,以及文学、电影、哲学研究;在社会学研究上,它还涉及性别研究、政治经济、后殖民学、人类学、考古学、城市规划、视觉交流、广告传播学等。视觉文化研究不仅涉及所有传统人文学科,甚至跨越到科学研究领域。自90年代中期开始,视觉文化研究发展迅猛,欧美许多大学都设立了视觉文化研究的课程和研究中心,并且涌现出大量的学术著作。近10年来,中国许多综合性院校和文化艺术学院也设立了视觉文化专业。

观看与权利

视觉文化的研究方法围绕着“观看”与“权利”这两个核心问题。以罗兰·巴特、拉康、福柯、德勒兹和阿甘本等哲学家为代表,主要研究观看行为背后的权利体系:包括看与被看的关系,图像与观看主体之间的关系,观看者、被看者、影像机、空间、机构和权利关系等。

对于艺术史来说,视觉文化可以是一种新的研究方法。这种方法的优势在于结合各个相关领域的研究。它打破了以往精英化研究模式的局限性,抛弃了形式和规范的过分要求。视觉文化研究的对象不仅仅是艺术作品自身的品质,而且包括它们在整个文化文本中的地位。因此,这样的研究打破了传统艺术史研究中以欧洲为中心的研究方法,把观看的方式与观看者的心里反应、地理环境和文化情境等等相关问题结合起来,打破了审美的单一性。

在中国当下的研究意义

从视觉性出发,视觉文化研究把不同文化放置在全球性的文本中进

行了更全面的探索。它承认差异性,打破了中、西,传统、当代这类二元对立的视觉模式。以中国水墨为例,观众围绕观看的审美过程,原本包含聆听、玩赏和品味等多重精神体验。以视觉文化的新视角对中国艺术和传统文化研究,不仅有可能发现另一种现代性、后现代性或者当代性,而且可以打破欧美标准,找到多元、共生的新方式。

视觉文化还为当代艺术提供了新的研究方式。以往的艺术史研究强调历史感,刻意与当代艺术保持距离,因此回避研究近20年来发生的艺术,把这一领域划归艺术批评的范畴。而视觉文化研究可以直截了当地切入到当下正在发生的文化之中,把当代艺术作为研究对象,比如:观念艺术、女性主义艺术、非西方体系的当代艺术、新兴绘画和新媒体艺术等。由于艺术批评通常缺乏对艺术史理解和哲学深度,并且越来越受到艺术市场的控制,它的学术地位已经逐渐被视觉文化研究所取代。在处理当代艺术中反美学、反形式的图像时,视觉文化也能够及时提供艺术史以外的阐释。江苏凤凰美术出版社的《凤凰文库:视觉文化理论研究》丛书精选国内外视觉文化方面的专家学者、艺术史和文化研究学者的最新论著,将会体现出国内外视觉文化研究的最新进展,带动视觉文化研究及其相关领域学术研究。

邵亦杨

中文版序言

我很高兴得知我的《图像的领域》即将在中国出版。这是我写的“最大”的一本书，不是因为重量或页数，而是因为它引用的参考文献、文化和理论书目的数量。当我写它的时候我是在试图重新思考我们的各种研究图像的方式。我不满意传统的艺术史，因为它只专注于艺术。视觉研究虽然是一个新兴的图像研究学科，它扩展了传统艺术史视野，但也往往还是把自己限制在美术和通俗艺术（如广告和电影）里面。因此我要写一本书，它将有助于人们思考各种图像：从科学到象形文字，从绘画到商业图表。

但是我并没有成功。在西方，这本书的影响有限。有两个因素使它与大多数读者和他们所关注内容的相脱离。首先，它没有政治：这本书忽略了图像的社会和政治背景，我没有讨论产生这些图像的政治、文化或地域等语境。第二，没有历史的叙述：我举的例子包含从公元前几万年到现在，但我不按它们历史的顺序。这两个因素就足以使这本书得不到广泛的读者。（此外，本书的翻译也是一个挑战，因为它包含许多艺术之外的学科，是跨学科的论述，还有数量众多的插图，而且要找到拥有图像著作权所有者并得到版权许可需要很长时间，费用也很昂贵。）

《图像的领域》缺乏政治背景和历史顺序是有原因的：这是我所知道

的唯一的可以不受干扰地讨论全范围图像领域的办法。它是用艺术史、语言和哲学的标准来全方位诠释美术之内和之外的二维视觉对象的一个尝试。即使它出版 15 年后的今天仍然没有一本与之类似的书。它是同类著作中唯一的一部,我仍然认为它是一个很好的资源。

在纳尔逊·古德曼《艺术的语言》(1976 年出版)之后,《图像的领域》是首本关于图像纵览的书,与《艺术的语言》相比,它较少有哲学的专业目的,但它有更多的非艺术或暂时还不被认为是艺术的内容和细节。与《图像的领域》较接近的是彼得·达尼尔和威廉姆·布莱特共同编写的《世界书写系统》(1996 年出版)和罗伊·哈里斯的《书写的符号》(1995 年出版),但这两本书在很大程度上局限在于语言学 and 符号学之内。一方面广泛审视视觉材料的书籍(如约翰娜·德鲁克,《字母的迷宫》)往往缺乏理论论证;另一方面,关心图像哲学问题的书籍(如德里达的《传播》)往往是缺乏实例(插图)和历史背景。因此《图像的领域》的写作和出版是为了弥补这一差距。

我是为跨学科的读者而写这本书的,虽然它主要是针对艺术史学家,但更应该包括语言学家、东方学家、埃及古物学家、金石学家、古文字学家、语言哲学家、科学史家、人类学家、艺术家、艺术评论家、视觉传达工作者、制图家、以及平面设计师等。对于艺术史的逻辑结论来说我想它应该反映当下相关领域研究的动向。艺术史学家对欧美的绘画、雕塑和建筑之外的视觉图像的兴趣在迅速增长;艺术史学家对流行的、科学的、医学的和多元文化的图像越来越感兴趣。《图像的领域》意在通过对所有有意义上的视觉图像的审视,将这一兴趣向前推动。

我尽可能全面地列举各种有意义的图像。这是因为视觉文物里的图像往往是将最不能被理解的假设和其他尚未解决的问题放在一起论述。如玛雅象形文字,就有很多关于它们的意义和语法的论述,而很少有字形与视觉配置的论述。我还侧重论述了视觉文物(史前“原型书写”特别的例子)和当代绘画之间的关系。目的是为了展现在过去 3000 年里被不断重复的创建意义的方法,从而使美术可以被理解为浩瀚的图像

领域中一个小小的部分。在本书最后的结束语里,我提出图像的历史意义也可在自然的图像中找到,如蝴蝶翅膀的图案里。我们不会有最终的结论:本书是以一个请求而结束,希望艺术史学家和语言学家能更广阔地看待通常不被美术史学界关注的图像。

我很高兴,《图像的领域》首先被翻译成中文,并在中国出版。中国的文明在许多方面如哲学和文字与西方文明之间存在很大的差异,但同时它们作为人类的文明而联系在一起。《图像的领域》在中国出版使我觉得自己像一位家长送儿子去遥远的国度旅行:我希望他在那里如鱼得水,进入一个新的图像的领域。

作者于芝加哥,2015年仲秋

前 言

在人类创造的视觉产品的广阔领域内,艺术是极小的一部分。尽管现在大多数人对影像媒体和多元文化感兴趣,艺术史学家们还是在对绘画、素描、摄影、版画作孜孜不倦地研究。视觉图像的历史仍然始于拉斯科(Lascaux)洞穴壁画(而不是千百年之前的非叙述标志),他们继续热衷于欧洲艺术,对古埃及和古希腊以来各个阶段的艺术作品如数家珍。直到最近,对非西方艺术的兴趣,对性别和文化差异的关注,以及艺术展示中政治因素的加强和流行文化对艺术的冲击等因素,使艺术史关注范围有所扩大,但这些并没有有效地取代艺术史学家们对绘画和素描作为学科的兴趣。

图像作为一个整体而名目繁多。本书就是关于它的丰富性和复杂性的论述;艺术图像只是图像领域里的一个特例,是图像的一个种类。我将探讨的图像并非不为人所知,而是远在我们象形文字时代就已经有它们自身的历史和意义。我们对它们的陌生是因为它们与主流艺术史的脱节,它们似乎因未能达到艺术史要求的意义而被隔离。它们明显的缺乏我们所期望的表现力,它们要求观众具备科技的知识,而且阐述它们与美术的关系或重要性的视觉理论和批评机制还完全没有建立起来。我的目标是探讨所有的这些设想:我将证明非艺术图像可以与传统的艺

术图像一样引人注目,雄辩,富于表现力,以及与历史和理论有关。我们没有理由将可以获得平等待遇的非艺术图像从典型的和非典型艺术史案例中排除。

本书前三章的任务是解释:是几个艺术史之所以狭窄的图像分析和诸多问题的讨论。第四章讨论艺术图像和其他图像区别的主要理论根据,和放弃这些理论根据使得图像和视觉产品成为更开放的学科术语的可能性。一旦艺术不再与图像联系在一起,图像将变得越来越难说清,所以第四章和第五章还对图像和其他几个关键术语进行整理。更具包容性图像研究的最后一个障碍是在扑朔迷离的,缺乏目的和意义以及分类的各种图像中寻找纯粹的图像。第六章阐述了主要观点,即作为一个整体的图像概念的两分法(文字和图像)和三分法(文字、图像、符号),以及七分法(我更喜欢),并进入实际上是无限的个别例子。我是在这些前提下谈论图像。本书的两部分分别对应图像的理论 and 实践:第一部分尝试建立艺术史、艺术批评和视觉理论之间关于图像研究的桥梁。第二部分是关于一些特定的图像以及它们所带有的问题的尽可能全面的考察。如果大家能接受地图与图片的区分,或书写和书法的区分的概念模式,那么这本书的第二部分就会像《詹森艺术史》那样成为一个真正的图像考察系统。这个系统将包括美术、欧洲艺术和它们的标准序列,不过这些将只是一个更长、更复杂的图像历史巨篇里的一个小的章节。写这样一本书将会很有意思;但由于图像领域自身的无无限和图像概念的无法统一阻止了我,但我想邀请读者来思考可能性:第二部分的内容是否可以再扩展,从而将数量上相对少的艺术作品的艺术史包括在巨大的视觉产品历史之中。

第二部分我使用了图像七分法,觉得很有效,但没有在所有的论点上使用。古代演说家称这种阐述方式叫炫词:但它们是有趣例子的展示,至少是意味着图像领域的无限丰富性。我原本以为第二部分可能是第一部分中论述的概念的系统化的质询,以及围绕艺术和拼音文字的哲学和学科问题探究的深化。但这样做会暗示字形的图片是全部和所有

的视觉研究终结。相反,我喜欢奇怪图像的全貌,就像散落着不可预知的文物的景观。如果我在第二部分展现了分类的冲动,并在奇异图片之间散布了理论问题,那是为了展示图像领域有多么的丰富以及图像自身的引人入胜之处。我也希望我的简单但现成的分类能够表明图像领域并不是人们认为的无踪可循,而是有随处可见的路标,它们往往是由艺术史写作发明并首次使用。

这本书的写作过程使我觉得我是在完成教育的过程,这过程使得我与艺术史学家研究的对象达成共识。有什么理由不让艺术史承担全范围的图像? 我们不应该最后才发现所有图像都是我们的责任。正如经典著作包含了所有的希腊文学,从最早公元前 8 世纪的碑文到遗失了的话剧里面幸存的最小的片段,艺术史也应该最终考虑所有图像,哪怕它们如碑文、排版、或古文字一样那么枯燥那么边缘。我希望我这本书是一个邀请,就是说——毫无疑问——马奈很有趣,但同样可以是一个史前陶片上的难以辨认的标记。

目 录

总序 1

中文版序言 1

前言 1

第一部分 1

第一章 不属于艺术的艺术史和图像 3

艺术史里的非艺术图像 6

使用科学的艺术 7

使用艺术的科学 8

科学作为视觉历史的一部分 10

“无表现力”图像的广泛意义 11

第二章 结晶图史的艺术史 22

水晶的描绘和摹仿 24

新古典主义和构建模块的形式 28

从晶体现实主义到晶体立体主义	32
结晶图像艺术史的概念	39
第三章 诠释非艺术图像	49
素描,草稿和完成的作品,艺术之外	50
现实主义和传统,艺术之外	54
被接受的历史,艺术之外	55
内容和形式,艺术之外	58
表象的界限,艺术之外	60
艺术史和“无表现力”图片之间的可能的关系	64
论适当解释的理念	66
第四章 什么是图片?	83
图片的双重意义	87
维特根斯坦《逻辑哲学论》中对“图片”的折磨	91
逻辑图片是怎样表示的	93
逻辑图片是怎样构成的	96
逻辑图片能够展示或表明吗	99
当代视觉理论中对“图片”的折磨	101
第五章 作为被毁坏符号的图片	110
符号的五个标准	111
符号的瓦解	114
误读古德曼的符号	119
什么是图片?	126
第六章 分类的问题	131
一个图像领域的案例	132