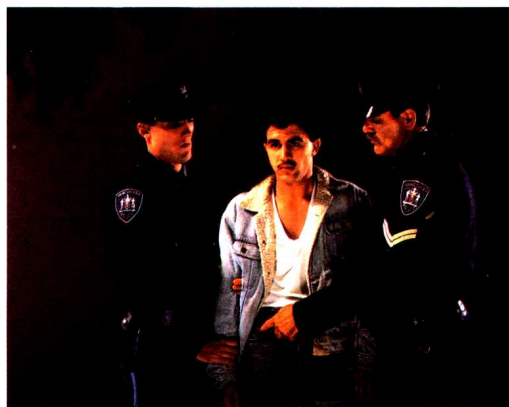
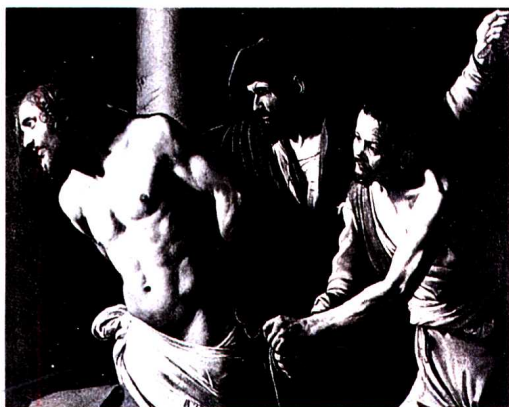

岛子著

上卷

后现代主义艺术系谱

THE
ARTISTIC
GENEALOGY
OF
POST
MODERNISM

 重庆出版社

J110.99

后现代主义艺术系谱 OF POSTMODERNISM

岛 子著

▲ 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

后现代主义艺术系谱. 上卷 / 岛子著. ——重庆: 重庆出版社, 2001

ISBN 7-5366-5119-8

I. 后... II. 岛...

III. 后现代主义—艺术—流派—研究—教参

IV. J110.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 053884 号

★ 重庆市教委资助项目

责任编辑: 戴前锋

封面设计: 韩磊

版式设计: 岛子

后现代主义艺术系谱(上卷)

作 者	岛 子
出版发行	重庆出版社
地 址	重庆市长江二路 205 号
经 销	新华书店
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	17.5
印 刷	深圳雅昌彩色印刷有限公司
版 次	2001 年 5 月第 1 版
印 次	2001 年 5 月第 1 次
印 数	1-3000 册
定 价	146.00 元

ISBN 7-5366-5119-8/J·818

图书在版编目(CIP)数据

后现代主义艺术系谱. 下卷 / 岛子著. —— 重庆: 重庆出版社, 2001

ISBN 7-5366-5414-6

I. 后... II. 岛...

III. 后现代主义—艺术—流派—研究—教参

IV. J110.99

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第053885号

★ 重庆市教委资助项目

责任编辑: 戴前锋

封面设计: 韩磊

版式设计: 岛子

后现代主义艺术系谱(下卷)

作 者	岛子
出版发行	重庆出版社
地 址	重庆市长江二路205号
经 销	新华书店
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	28.25
印 刷	深圳雅昌彩色印刷有限公司
版 次	2001年5月第1版
印 次	2001年5月第1次
印 数	1-3000册
定 价	186.00元

ISBN 7-5366-5414-6/J · 886

系谱学是一种灰色的、细腻的和耐心的纪录文献……其目的是纪录任何一成不变的本质之外的异常事件。……系谱学家不得不揭示的最深刻真理就是这样一个秘密：“事物”没有本质，或者它们的本质是用事物的异化形式零碎地拼凑起来的。

—— 米歇尔·福柯 (Michel Foucault)《尼采·系谱学·历史》

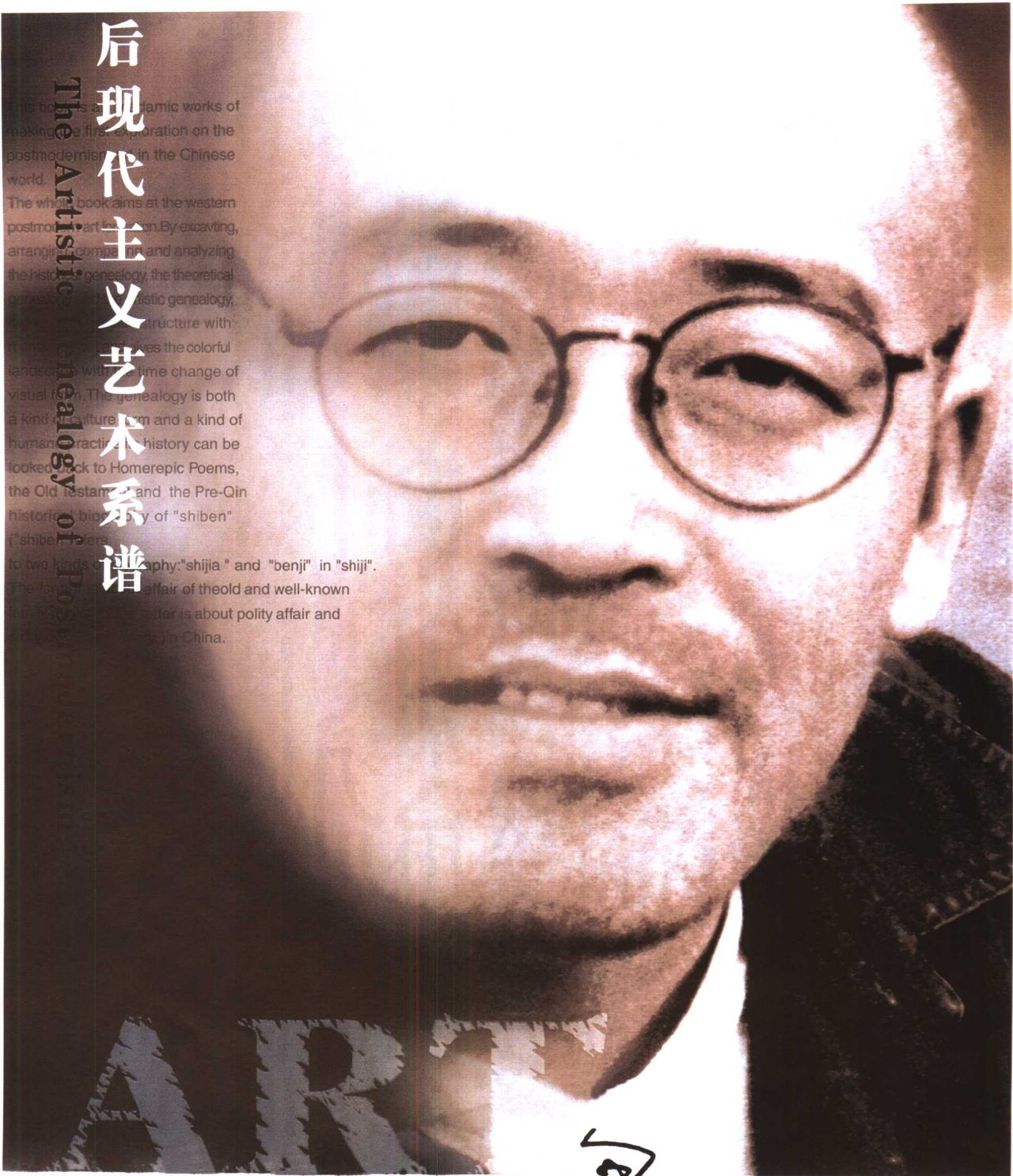
后现代主义艺术系谱

The Artistic Genealogy of Postmodernism

This book is a dynamic work of making the first exploration on the postmodernism in the Chinese world.

The whole book aims at the western postmodern art history. By excavating, arranging, comparing and analyzing the historical genealogy, the theoretical genealogy, the artistic genealogy, the structure with the colorful landscape with the time change of visual form. The genealogy is both a kind of culture and a kind of human practice. The history can be looked back to Homeric Poems, the Old Testament and the Pre-Qin historical biography of "shiben" (shiben refers

to two kinds of geography: "shijia" and "benji" in "shiji". The long history of the old and well-known family is about polity affair and the art in China.

后现代主义艺术系谱

岛 子 诗人、艺术批评家。

1957年11月26日生于青岛，1990年毕业于北京师范大学研究生院获文学硕士学位。从事美术学教学、视觉艺术研究、艺术批评及诗歌写作，并策划艺术展览。现为四川美术学院美术学教授，研究生导师，清华大学客座教授，重庆市文艺评论家协会副主席。主要著作／译作：《岛子实验诗选》（中国和平出版社，1986）、《美国自白派诗选》（漓江出版社，1987）、《燃烧的女巫：西尔维娅·普拉斯诗选》（新世纪出版社，1987）、《后现代状况：关于知识的报告》（湖南美术出版社，1996）、《观念变形记》（广西美术出版社，2000），主编《中国当代油画（1989～1999）研究丛书》等。

Dao Zi poet, art critic.

He was born in Qing Dao on November 26th of 1957. In 1990, he was granted a master degree of Science of Literature from Graduate School of Beijing Normal University. After that he is engaged in teaching Science of Art, reseaching on the visual art, criticizing art and writing poems. He also made a plan of artistic exhibition by himself. Now he is a professor of Science of Art in Sichuan Art College, supervisor and visiting professor of the Qinghua and vice chairman of Chongqing's critics association. His main works are "The Selected Poems of Experiment of Daozi "(The Peace Publishing House of China, 1986), "The Selected Poems of Ashs"(LiJiang Publishing House, 1987), "Witch Burning: By Sylvia Plath "(The Publishing House of New Century, 1987), "The Postmodern Condition: A Report on Knowlege"(The Art Publishing House of Hunan, 1996), "A Story of Concept Change"(The Art Publishing House of Guangxi, 2000), etc. He is also the chief editor of "The Spirit Landscape Series of Contemporary Qil Painting of China (1989–1999)".

内容提要

本书系汉语世界首次系统研究后现代主义艺术的学术专著。

全书以西方后现代主义艺术为对象，藉由历史系谱、理论系谱、艺术系谱的考掘、梳理、比较和分析，给出了既有思想蕴涵的空间框架，又有视觉形式的时间变异之丰繁景观。

系谱学是一种文化形式的人文实践，其历史可追溯到荷马史诗、旧约圣经、中国先秦的“世本”史撰，而本书所倚重的是福柯式的系谱学方法，作者将整个后现代现象视之为多重权力话语的角力场和有机关联的知识装置，阐释现象背后的历史条件与理论根源，追问语言论美学转向之后的多元立场，在质询资本主义文化悖谬逻辑之同时，批判地肯定后现代性的精神实验，从而澄明迷离幻化的后现代视觉经验中的奥义与谵妄、悲愿与游戏、救赎与媚俗的多重差异。

全书图文结构汇聚并融合思辨和诗性、智识和史观、比较和演绎、图象解析和意义阐释为一体，不仅为艺术家和专业艺术工作者提供了可资拿来、借鉴、反省的理论资源和视觉资源，同时对学术研究、艺术教育以及大学文科师生都具有普遍适切性的知识工具价值。

ABSTRACT

This book is an academic work of making the first exploration on the postmodernism art in the Chinese world.

The whole book aims at the western postmodern art formation. By excavating, arranging, comparing and analyzing the historical genealogy, the theoretical genealogy and the artistic genealogy, it gives the special structure with mental content and gives the colorful landscape with the time change of visual form.

The genealogy is both a kind of culture form and a kind of humane practice. Its history can be looked back to Homeric Poems, the Old Testament and the Pre-Qin historical biography of "shiben" ("shiben" refers to two kinds of biography: "shijia" and "benji" in "shiji"). The former is about affair of the old and well-known family in history, the latter is about polity affair and story of king in history in China. On the contrary this book depends on Michel Foucault's methods of genealogy. On the basis of regarding the whole postmodern phenomena as the wrestling ring of multi-power discourse and the organic knowledge device, the author explains the historical conditions and the theoretical foundation stone behind the phenomena, and makes detailed inquiries about the multi-position after the aesthetics conversion of linguistics. At the same time of addressing inquiries to the logical paradox of the Capitalist Culture, he critically confirms the postmodern mental experiment. So as to he clarify the multiple difference among profundity and pphrenitis, sadness and game, saving from ransom and trying to please the public in the Complex postmodern visual experience.

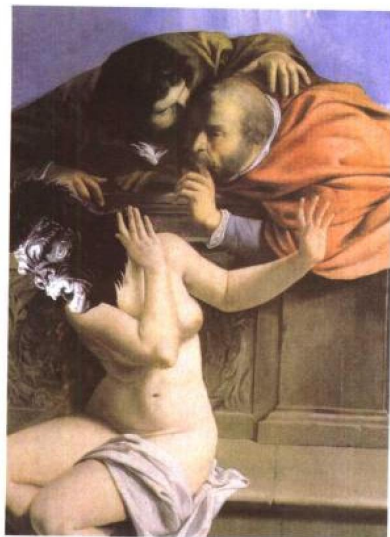
The author is well-known for an advance art critic in this field. Both pictures and text are excellent in this book, and is full of philosophic thinking and poetry, intelligence and historical facts, comparison and demonstration, image and emotion and the peculiarity of explanation. It not only gives the available theoretical and visual resources to use for reference, meditate for the artists and the special art researchers, but also is a knowledge reference with the common appropriateness to the academic studies, the art education, as well as the college teachers and students of liberal art.

目 录

系谱考古:[导言]后现代主义的缘起与衍生/1~48

系谱考古: 1870年前后, 英国画家查普曼最先提到“后现代绘画”一词, 用以指称当时的前卫艺术; 奥尼兹于1934年在“现代主义”一词前加前缀词“Post”; 汤因比1938年作为一个泛涵类别使用“Post-modern”(后现代); 伊·哈桑于50年代为其定义; 奥尔森于1950-1958年于诗歌理论中使用; 建筑方面: 詹克斯在著作中详尽阐释其涵义; 文丘里的挑战; 50年代美国文坛的争论; 后现代主义诗歌运动: 戈达尔的政治电影以及法国“新浪潮”; 音乐方面: 约翰·凯奇发明“偶发音乐”以及“朋克”摇滚乐的兴起; 言论转向: 后现代主义思想系谱; 60年代文学理论上的雏形; 70年代客观的系统研究; 观念艺术及后现代主义视觉艺术的多极演化; 叙事文学领域的后现代主义作家; 80至90年代以来后现代主义研究在西方学界成为“显学”。历时态的图景。附录: 詹克斯的“后现代主义”词源索隐。

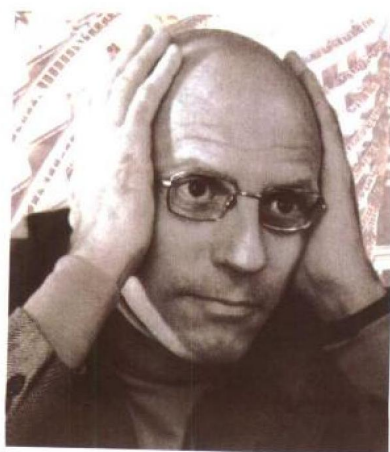
第1章 社会文化系谱：后工业社会基本形态及其文化特征/49~76

社会文化系谱: 社会形态的变化。资讯时代、媒体社会或跨国资本主义 I. 知识作为集体财产; II. 积累处理、发展知识的方式; III. 知识发展的方式; IV. 资讯的交流重构与复制再生; V. 产业分工模式。社会结构的轴心原则经济化——异化现象——社会矛盾根源: 经济技术和文化的对立体现了人类理性与非理性的冲突——危机与创新。附录: 古代/前现代/现代/后现代诸历史时期社会/技术/文化对照图表

第2章 思想系谱：后现代主义的思想特征/77~98

思想系谱: 话语背景。哲学考量。思考的内爆。一、哲学思想转向: I. 世界观的嬗变; II. 告别整体性和统一性; III. 彻底的多元化; IV. 后设观念; V. 生态原则: 真正的多样性和丰富性。二、多元化/多样性的视觉表征: I. 多元主义; II. 多元文化主义。附录: 哈贝马斯相互理解形式图表。

第3章 艺术观念系谱：现代主义与后现代主义之比较 /99~152

艺术观念系谱：现代主义历时态标准的三个历史阶段。后现代性——共时态标准的分析。同一的连续性。批判的超越性。共时态的比较因素：一、精神结构的差异。现代主义神话。连续性。整体性。统一性。后现代主义：反对元叙述，拒斥深度模式。外在性观点。客观历史主义。二、艺术风格形式的差异。现代主义的艺术风格：风格至上。纯粹性。崇高。元叙述。拒绝与社会、政治等史实交契。后现代主义艺术观：纵向拼接，横向包容。兼容的杂糅美学。“杂于一”。旧文类和理论话语界限的消除。三、自足与互动的分殊。现代主义：权威性。原创性。超物质的精神性。作品显示主体性。后现代主义：反对阐释。热衷于挪用。崇尚“可写性文本”。主张“文本互涉”。四、精英文化与大众文化矛盾问题。现代主义：强烈的精英意识。鄙视民主。敌视大众。崇尚古典。反对写实。为艺术而艺术。后现代主义：跨越精英/大众二分模式并取消其界限。五、语言立场和语言意识的差异。比较的决疑附录 I：哈桑：现代主义/后现代主义对照表。附录 II：科斯洛夫斯基：现主义文化模式与后现代主义文化模式对照表。

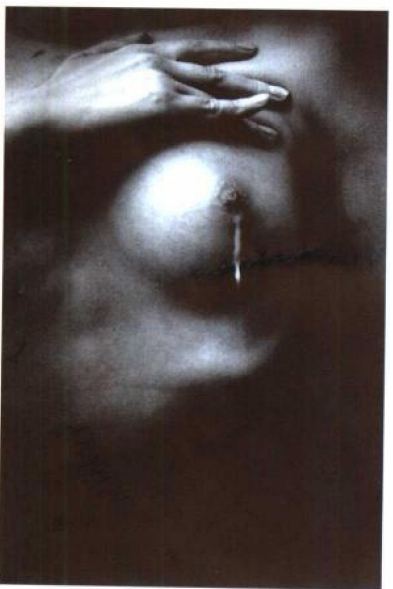
第4章 艺术美学系谱：后现代主义艺术特征及其创作方法 /153~264

艺术美学系谱：一、不确定性。哈桑的概念。法国新小说。德国新主体诗歌。《油脂椅子》。“踪迹”。禅的目标。二、解构：意识与方法。德里达“延异”说。解构的艺术表现。解构式建筑。三、寓言性的再生。寓言仪式大师波伊斯。身体的寓言：游击女孩。后现代女性主义。“坏女孩”寓言。反常识寓言“这不是一只烟斗”。四、挪用的“合法化”。复制/挪用/“仿真”的意识形态。伪后现代主义。第三世界前卫艺术的后殖民化。赝品文化与经济。货币剩余价值魅影。挪用之强暴与卖淫双重性。五、波普涵延化。波普艺术及概念——拼贴手法。即物。戏拟或揶揄模仿。安迪·沃霍尔现象。马克思关于异化的理论。复制。六、商品性。七、兼容性或激进的折衷。建筑中的现代主义被挫败的原因。文丘里从理论上清除现代建筑垃圾。兼容美学原则。詹克斯的定义——双重代码。兼容美学阐释。地方的历史文脉。澳大利亚悉尼歌剧院。普林斯顿大学胡应湘堂。贝聿铭香山饭店。后现代空间“困难的统一”。矶崎新的筑波中心。黑川纪章与“中日青年友好交流中心”。兼容与折衷的特质 1) 2) 3)。后现代主义经典建筑：查里摩尔的意大利广场；R·文丘里的法兰克林庭院；葛瑞夫的波特兰公共服务大楼。衍化中的杂异、奇幻、陌生化倾向。

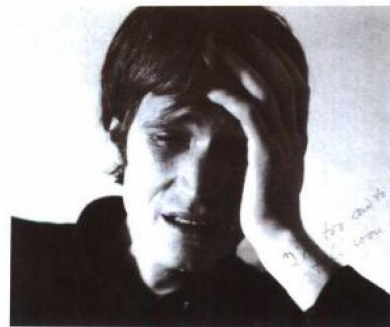
目 录

第5章 艺术史系谱：后现代主义艺术概念 / 史实 / 流派

- 1、ACTION/ACTIONISM [行为 / 行为主义]/266~272
- 2、ART AND TECHNOLOGY [艺术与科技]/273~276
- 3、ARTISTS AND PHOTOGRAPHY [艺术家与摄影]/277~282
- 4、ART BRUT [原生艺术]/283
- 5、ART INFORMEL [无形式艺术]/284~285
- 6、ARTE POVERA [贫穷艺术]/286~289
- 7、ARTISTS' BOOKS [艺术家之书]/290~295
- 8、ARTISTS' FURNITURE [艺术家的家具]/296~297
- 9、ASSEMBLAGE [集合艺术]/298~301
- 10、“BAD” PAINTING [“坏”画]/302~303
- 11、BODY ART [身体艺术]/304~315
- 12、COMPOSITE PHOTOGRAPHY [合成摄影]/316~321
- 13、CONCEPTUAL ART [观念艺术]/322~329
- 14、CONCEPTUAL PHOTOGRAPHY [观念摄影]/330~339
- 15、CRAFTS-AS-ART [工艺即艺术]/340~343
- 16、DADA [达达] Neo-Dada [新达达]/344~347
- 17、EARTH ART [地景艺术]/348~359
- 18、FABRICATED PHOTOGRAPHY [编导式摄影]/360~383
- 19、FANTASY IN PHOTOGRAPHY [荒诞摄影]/384~393
- 20、FASHION AESTHETIC [时尚美学]/394~409
- 21、FEMINIST ART [女性主义艺术]/410~445
- 22、FLUXUS [弗鲁克萨斯]/446~451
- 23、FOUND OBJECT [挪用物]/452~457
- 24、GLAMOUR PHOTOGRAPHY [魅态摄影]/458~463
- 25、GRAFFITI ART [涂鸦艺术]/464~465
- 26、HAPPENING [偶发艺术]/466~471
- 27、HIGH-TECH ART [高科技艺术]/472~475
- 28、INSTALLATION ART [装置艺术]/476~493
- 29、JUNK SCULPTURE [废物雕塑]/494~499
- 30、KINETIC SCULPTURE [动感雕塑]/500~505
- 31、KITSCH [媚俗]/506~507
- 32、KITSCH PHOTOGRAPHY [媚俗摄影]/508~515
- 33、MANIPULATED PHOTOGRAPHY [矫饰摄影]/516~523
- 34、MEDIA ART [媒体艺术]/524~529
- 35、MINIMALISM [极限主义]/530~533
- 36、NARRATIVE ART [叙述性艺术]/534~539
- 37、NEO-EXPRESSIONISM [新表现主义]/540~543
- 38、NEW REALISM [新写实主义]/544~547

- 39、NEW WAVE [新浪潮]/548
- 40、OPART [欧普艺术]/549~551
- 41、THE OTHER [他者]/552~557
- 42、PATTERN AND DECORATION [图案与装饰]/558~563
- 43、PERFORMANCE ART [表演艺术]/564~569
- 44、PHOTO-REALISM [照相写实主义]/570~573
- 45、POLITICAL ART [政治艺术]/574~577
- 46、POP ART [波普艺术]/578~587
- 47、POPULAR CULTURE [通俗文化]/588~591
- 48、PROCESS ART [过程艺术]/592~595
- 49、PUBLIC ART [公共艺术]/596~601
- 50、QUEER [酷儿]/602~605
- 51、SITUATIONISM [情境主义]/606~609
- 52、SNAPSHOT AESTHETIC [快拍美学]/610~617
- 53、SOTS ART [苏东艺术]/618~623
- 54、SOUND ART [声音艺术]/624~627
- 55、TRANSAVANTGARDE [超前卫]/628~633
- 56、VIDEO ART [录影艺术]/634~643

附录：后现代主义艺术史生成系谱表 / 644 ~ 645

结语：后现代主义的悖论与向度 / 651 ~ 673

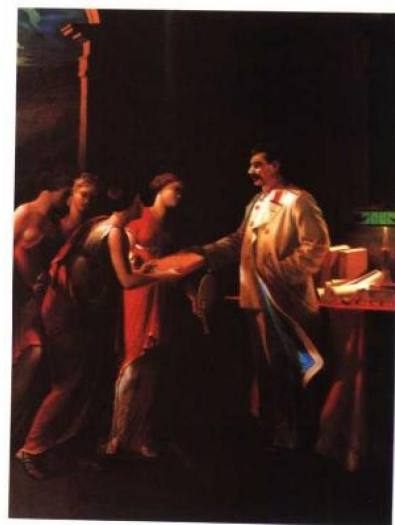
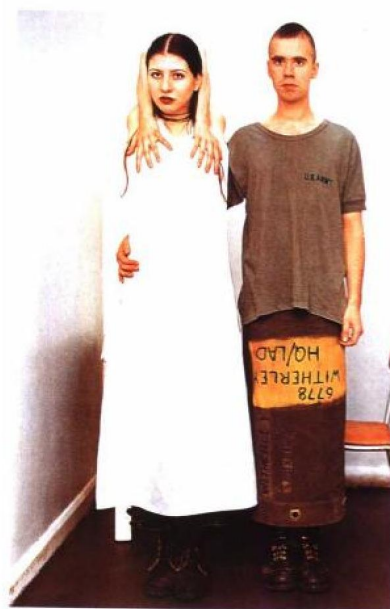
生成性。过程性。《7000 棵橡树》。复杂性。未遂方案。维特根斯坦：描述的哲学照耀。“探索概念”。向度 1)2)3)。悖论：踪迹的形而上。新的乌托邦冲动和暗示。利奥塔的回答和承诺：见证那不可呈现的。开发歧见差异。正不同之名。在一个已经忘记如何历史地进行思考的时代，极力历史地思考现时存在。可能性的条件理论化。后现代精神。建设性的后现代主义。精神灵魂的“出窍与回归”。

参考文献

中文参考文献 / 674~685

英文人文科学参考文献 / 686~688

英文艺术史 / 艺术批评 / 艺术展览参考文献 / /689~699

后 记 / 700~701

系谱考古：

[导言] 后现代主义的缘起和衍生

诗人在两个世界徘徊，一个已经死去，另一个尚未诞生。

——马修·阿诺德

这世界有它自己的进程。

——D·J·恩斯特

不管它是什么，它必须有
一个胃，能够消化
橡皮、煤、铀、月亮和诗。

就像鲨鱼，肚里有只鞋子。
它必须在沙漠中游好多路，
发出的叫喊几乎像人声。

——路易斯·辛普森

马塞尔·杜桑(Marcel Duchamp, 1887-1986), 后现代主义艺术的始作俑者。

“画家一向被视为愚人，但诗人与作家却被视为富有智慧。我要成为一个智者而我认为，是否能成为智者与我的父亲一点关系也没有，我在视觉创作阶段还有一点‘愚蠢画家’的影子，后来我进入观念创作阶段，用观念形式躲开了传统的影响力。”
一个以“尿壶”创造了“现成物”观念的异在者，回应着“百姓日用即道”、“道在屎溺”的东方妙悟：于是《喷泉》成为后现代艺术的滥觞，它既是现代主义死亡祭坛上的祭器，又是一个诡异的后现代主义“圣杯”。

图2 马塞尔·杜桑《喷泉》(Fountain), 创作于1917年, 复制于1964年。瓷器, 高33.5cm。美国布鲁明顿印第安纳大学艺术博物馆收藏。

倘从借喻意义上考古，“后现代主义”作为自身系谱的一个代码或术语的发明，作为一种在历史过程中逐渐积累发展而来的话语，可追溯到英国画家查普曼(John watkings Chapman)早在1870年前后提出“后现代绘画”(Post-painting),用以指称比印象派更前卫的绘画；西班牙诗人非德里克·德·奥尼兹(Federico De Onis)在1934年编著《西班牙和美洲西班牙诗选》时，发觉入选诗人对现代主义的某些逆动而首次在“现代主义”一词前加一前缀词“后”，即“Post-modernism”；英国史学家阿德诺·汤因比(Arnold Toynbee)在1961年完成的12卷巨著《历史研究》^[1]的第七和第八卷中，使用了“Post-modern”(后现代)这一泛涵类别，标示出西方文明史中的一个新的历史周期，即始于1875年的历史轮回，指出西方支配力的告终，个人主义、资本主义和天主教的衰微以及非西方文化的勃兴，这一用语也推崇多元化和“地球村”文明，他以普遍主义的历史哲学观厘清了1875年以来的西方文化史的一种新史观。

预言家和诗人所享有的广大的时间感，似乎只有少数学者才能分享。伊哈布·哈桑(Ihab Hassan)在50年代，以赞许的态度节制地使用了这个词，他指出“后现代主义是沉默文学的传统的一个因素”^[2]，它表明了一种朝向沉默的运动，并且以“两种沉默的特征”来表现自己，二者者合在一起便构成了后现代主义。a)语言的消极重复，自我破坏，恶魔般的；b)积极的静止，自我超越，神圣的和绝对的。^[3]哈桑同时以杂糅的非线性的引文式实验文体，创造出令人耳目一新的后现代主义批评文体。

美国“放射派”诗歌的始作俑者哈佛大学文学史教授奥尔森(Charles Olson, 1910-1970)在1950年到1958年这段时间经常使用这一术语，虽然未曾做明晰的定义，却体现在他的诗歌和美学观点中，他认为西方文化的认识论传统最终导致了现代资本主义的社会不平等现象，理性思想的果实是民族主义和工业主义，两者都在战争和劫掠中露出了本性，因此他试图以一种新的写作原则，来代替出了毛病的文明的整个思想体系；奥尔森认为诗是把诗人的“能”传递给读者的东西，因此诗是“能的结构与放射”和“能的呼吸”，主张以顺应呼吸的“音乐片语”代替传统诗律中的节奏，他还把诗的写作规定为两个对等部分：“头和心，头通过耳朵到音节，而心通过呼吸到诗行”。^[4]

在建筑方面，从50年代起，“10小组”(TEAM10)、文里丘(Robert Venturi)以及“无规划倡导派”(Vovacaty Plauner)，从杰出人物统治论、都市毁灭论、官僚主义诸方面抨击了“正统的建筑艺术”，特别是现代主义的“国际风格”纪念碑式现代建筑，而一直到1975年经过查里斯·詹克斯(Charles Jencks)著文《后现代建筑语言》(The language of Pos-tmodern Architecture)推动，方构成完整有体系观念，詹克斯的后现代建筑理论，借用了结构主义语言学的语汇，宣谕后现代特质具有“双重代码”(Double Coding)，它是“现代技术”加上“另一种特性”(通常指古典的传统以及对民间和商业俚语的吸收)，以此来否定现代主义建筑的单一化、非此即彼的拒斥性等模式，倡导以折衷主义和平民主义为基础的后现代建筑风格。他认为“由于双重代码，建筑艺术既对杰出人物也对大街上的民众说话。”^[5]

50年代，“现代主义衰竭”论，率先在美国文坛交相呼应，一般认为俄裔美国

图3 1963年，杜桑的大型综合性巨画展于洛杉矶帕莎迪那美术馆举行，杜桑与其著名作品《喷泉》在一起。

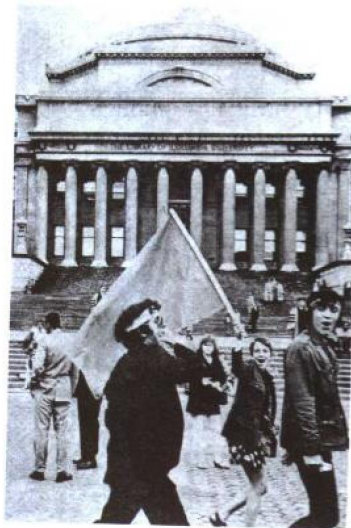

图4 “我们反对形式主义和空洞的形式产物，我们反对怪想法或出于游戏的建筑。我们不相信建筑的目的是为了建筑艺术。”

60年代，年轻的建筑师们倾向于社会革命的热忱远远高于美学革命。1967年春季哥伦比亚大学建筑学院掀起反现代主义建筑的学潮。

图5(上、下) 马赛尔·杜桑(Marcel Duchamp),《甚至新娘也被光棍汉们剥光了衣服》(即大玻璃),1915年—1923年。铅箔、银箔、油彩、玻璃。