

〔英〕格里塞尔达·波洛克 著 胡桥 金影村 译

分殊正典

女性主义欲望与艺术史书写

Gri

Diff

it

Desire and the writing of Art's histories

凤凰文库·艺术理论研究系列

范景中 主编

沈语冰 执行主编

江苏凤凰美术出版社

〔英〕格里塞尔达·波洛克 著 胡桥 金影村 译

分殊正典

女性主义欲望与艺术史书写

Griselda Pollock

Differencing The Canon: Feminist
Desire and the Writing of Art's Histories

此书获国家社科基金重大招标项目“西方当代艺术理论文献翻译与研究”（项目编号：13ZD124）的资助

凤凰文库·艺术理论研究系列

范景中 主编

沈语冰 执行主编

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

分殊正典:女性主义欲望与艺术史书写/(英) 格里塞尔达·波洛克著;胡桥,金影村译. —南京:江苏凤凰美术出版社, 2016.6

(凤凰文库·艺术理论研究系列)

ISBN 978-7-5580-0796-5

I. ①分… II. ①格… ②胡… ③金… III. ①艺术理论 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 169472 号

All rights reserved.

Authorised translation from the English language edition published by **Routledge, a member of the Taylor & Francis Group.**

版权所有 侵权必究

著作权合同登记号:图字 10-2011-393 号

责任编辑 郭 渊
装帧设计 周伟伟
责任校对 刁海裕
责任监印 朱晓燕

书 名 分殊正典:女性主义欲望与艺术史书写
著 者 (英) 格里塞尔达·波洛克
译 者 胡 桥 金影村
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
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>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
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 30.5
字 数 406 千字
版 次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-0796-5
定 价 90.00 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

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,并促进优秀传统文化的现代转型。

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和理论,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。

献给萨拉·考夫曼

愿对她的回忆永存,祝福常在。

序 言

此书从女性主义的视角讨论了一个问题：“什么是正典？”本书探索的是，在艺术史领域——不论是正典的排外性层面还是正典式的阐释法与方法论层面——正典化因女性主义的介入所提出的问题。绝对的、超越历史的单一艺术价值标准，总是包含着女性主义与那些已被博物馆、学者以及出版物体制化了的西方艺术故事的相遇。这个单一标准的问题体现在突出的、典范化的、具有代表性而又普遍化的艺术家中，并呈现出一个重要的历史图像学理论问题。不同的叙事、模型与身份如何介入广为接受的所谓艺术的历史，而不仅仅是确认“其一”与“其他”之间无休止的互动中？“女性的”不同之处又能否区别出那些我们从过去文化中所学到的东西？我们能否逃脱大男子主义叙事而又不指望英雄化的女性？

1917年，琳达·诺克林(Linda Nochlin)首次提出了“女性的问题”，超越了那些通过重新安置某些“古代女大师”(Old Mistress)来澄清问题的地方党派主义。自此，女性主义就一直试图影响文化历史的观念化，以及诺克林眼中女性主义之可能性与责任性的艺术实践之间的范式转换。20世纪60年代的这场知性冒险与政治觉醒的结果，便是在学院与相关行业中，史无前例地产生了足够数量与密度的女性。她们不仅形成

了数量上的扩大,更创建了一种理论与文化的革命,重塑了其所触及的每一准则与实践。我个人便是这个时期的产物。由于女性主义与我在艺术史领域的学术兴趣首次碰撞在一起,因此,为何现代文化将女性与艺术置于矛盾之中,如何挑战这一话语结构与意识形态结构这些问题,构成了我在艺术史里的主要著作。这些著作几乎与我的反艺术史著作一样多。在这本书中,我将回到历史图像学与理论性地域(首次记述在俄洛斯卡·帕克(Rozsika Parker)与我合著的《古代女大师:女人、艺术与意识形态(1978—1981)》一书中),并提出一个双重策略。通过阅读早期欧洲现代主义这一历史时刻所主导的部分个案研究,透过当代女性主义思考的理论棱镜,我对19世纪晚期这一历史时刻的视觉再现提出了质疑。因为,对现代性历史遗产的洞见本身就能引起女性主义者的反抗与重申,并使其必要化:即从性别差异出发的女性主义现代化。在心理——精神分析学领域同时产生的现代化,为欲望、幻想与矛盾心理的疆域提供了理论词汇。对于穿越这一疆域的女性主义文化分析与视觉再现来说,性别、主体性与再现形成了一系列批判性的、相互关联的问题。试图强有力而又创造性地构建对话,似乎成了女性主义者必须做的事。这既是对再现的符号学的历史与社会分析,也是对主体性的精神象征层面及其在审美领域的发布者的关注。

[xiv]

第一部分,“焚烧正典”,涉及到的是所谓的“文化战争”。在提出正典应当被理解为文化霸权活动中的话语结构与男性自恋主义结构的前提下,我并不是用错置正典来探讨相关的理论问题与政治问题,而是在“区分”正典中,将其涉及到的政治与性别差异揭示出来,也允许这种差异所导致的重重问题让我们所读的艺术史各不相同。第二部分,“逆向阅读”,是关于阅读策略的。我运用了两位男性艺术家作为个案研究——梵高与图卢兹·劳特莱克——来探讨用女性主义来解读正典化的艺术家是如何产生出对他们笔下女性形象的不同理解,以及男权主义作为文化宣言中充满矛盾而又超自然的地位。这两位艺术家都因各不相同的缘故,在艺术史与流行文化中享有传奇的地位。他们的人生与艺

术持续了现代艺术中受难英雄的神话。围绕他们的母亲形象,我将他们的创作放在性别主义历史与现代性历史的交汇点上,我认为那些被压抑的,不仅关于性别,还关乎性欲与性别差异的问题,应该在被正典所接受的现代艺术与艺术史的内容与形式中,作为批判性的元素得到承认。

从正典性的中心出发,我们所要直面的是将差异引入正典的策略,以便避免两重危险。第一重危险,因为女性制造了艺术中的特有焦点,就将艺术史中的女性主义研究进行强制群居,以此作为一个易于理解的视角,并由此重新思考一切艺术史研究的建构。第二重危险,则是对其再生的“古代女大师”之女性主义谄媚的推论:即对男权文化不屈不挠的批判。而我的关注点在于,以宽容的讽刺来解读一些男性艺术家的艺术,这同时也是自嘲的,为的是自觉地建立女性主义者以及非自觉的女性化欲望可为其他读物重新配置正典化文本的方式。

第三部分,女性英雄,则通过观看一位17世纪的画家,阿特米西亚·简特内斯基的作品及其被滥用的传记中的女性主义考察,来呈现“将女性引入正典”的问题。将女性主义写作从属于一种同样受批判的自我分析中,我总结出我们必须为围绕女性艺术家的、由女性主义话语所创立的女性主义幻想与神话负责。作为在艺术史档案库中女性艺术家面临窘境的结果,阿特米西亚·简特内斯基全集的准确内容依旧是那么不稳定,因此我们可以问问自己:我们在自己假定的“女性所为”的作品中,究竟在探寻什么? 其中的区别又有何标志——如果我们拒绝作者中心的观点以及维持普通艺术史的表现性? 为了分殊而采取的自省式 (self-reflexive) 阅读(而非从预设好的性别观中脱胎而来的对一种绝对差异的投影式归属),能否在艺术史实践中占据一席之地? 从“作为女人”来阅读的工程中转向,我提出为“女性化的记载”而阅读,以此创立一种“别处的观点”(De Lauretis)。我集中讨论了阿特米西亚·简特内斯基的四幅绘画,它们都以女性身体的刻画作为围绕着性欲、创伤、丧失与想象身份的复杂叙事性的核心——《苏珊娜》(*Susanna*)、《朱迪斯》(*Judith*)、《卢克利西亚》(*Lucretia*)与《克利奥帕特拉》(*Cleopatra*)——

[xv]

由此,我提供了对她的作品的可能读解,既反对女性主义颂扬,也反对正典化感觉主义。

在这一部分的写作中,我援引了米克·巴尔(Milke Bal)的著作。他对巴洛克历史画的符号学和叙事学研究提供了一系列深刻的理论洞见,深入到图像如何被其观者所处理,以及我们或许会如何形成某种自觉的政治学和在政治上可解释的、关于文化的图像阅读。巴尔改良了一种新概念:歇斯底里症状,以此来描述一种结合了符号学与精神分析学的女性主义诗学。一种歇斯底里式的阅读关注的是图像修辞,而非为其似乎要列举的东西来设置情节;这种阅读更倾向于将焦点放在综合的细节上,而非整个主题上。它带领我们想象性地为受害者定位身份,而非以常用的男主人公式的眼光来看待整个事件。作为一种对抗的策略,歇斯底里阅读暴露出了再现中暗含的厌女主义暴力倾向,而这种倾向正是正典化读解视为理所应当且自然而然的。

但是,如果差异不仅仅是区分男权主义意识形态中的复制——基于一种具体化的、异性间的对立:“大男子”与“大女子”——那么,它必须承认在女性集体主义中产生的、真正的对抗性冲突的分类,而这种冲突成形于现代性的帝国主义者和种族主义的面孔。讨论简特内斯基的部分以及西方传统中叙事性具象再现的可能性,导向了有关差异的其他轴心的讨论。其中,探讨当代英国艺术家卢百娜·希米德(Lubaina Himid)作品的一章,考察了后殖民主义中的黑人女性在抗争中的呐喊,其受白人女性主义话语的压制丝毫不亚于男性帝国主义的正典。在艺术史中,几乎全为白人正典的女性主义介入,又如何去尊重这种方式的差异:即让黑人女性艺术家的历史成为其他现代性与现代主义延伸文化文本的一部分?我们是否可以在不否定这种自身特有的历史、社会及心理遗产的情况下渴望联合?在反抗正典化的斗争中,呈现女人对女人的束缚,无论社会的、政治的、性欲的,且仅用一种差异的形式及等级化的粘合来反抗:性别。这其中可能的文化暗示又是什么呢?

最后一部分提出了这样一个问题:谁是他者?(*Who is the other?*)

其中包含的两个章节,都回到了本书用以开篇的现代主义文化之历史语境。第8章聚焦于1915年在纽约举办的一场支持女性选举权的展览。在那次展览上,玛丽·卡萨特(Mary Cassatt)与爱德华·德加(Edger Degas)的作品,在诺德勒画廊(Knoedler's Gallery)面对面。在这一历史性的时刻,一个业已成为女性主义英雄的艺术家将作品挂在了——一位正典现代主义者作品的对面,后者尤其因为对女性敌意而厌恶的视角与再现而变得臭名昭著且饱受争议。作为一个研究玛丽·卡萨特的女性主义艺术史家,通过使用阶级而非仅用性别来梳理出这样一种矛盾重重的方案的历史读解的状况,我试图寻求一种方式来挑战我自身的党派性。最后一章着重于一曲女性的三重奏,这三个女人均在现代主义早期出现在历史舞台上:洛尔(Laure,姓氏未知)——马奈《奥林匹亚》(1863—1865)画中的黑人模特、珍妮·杜瓦(Jeanne Duval)——诗人波德莱尔的非洲裔欧洲人伴侣,马奈显然于1862年画过她,以及贝尔特·莫里索(Berthe Morisot)——在法国的欧洲画家,也是马奈于1868—1872年期间的绘画中时常出现的模特。在这三重叙事的交织中,我追溯了在白人和男权主义的现代主义中,那些真实与想象的非洲人的出现,是如何成形的。洛尔作为女仆出现,正如我在第8章讨论的玛丽·卡萨特在1891年彩色版画中的一些人物一样。一个模糊的本土仆人形象已被众多女性主义著作注意到,它们视其为女性之间阶级属性差异的标志。同时,阶级化与种族化的女性在本土意识形态中被传播与强化,而她,也成了打破资产阶级家族与本土意识形态固步自封之围墙的神话人物。这最后的一部分考察了各不相同的女性之间的社会关系,此中差异,正如她们在不论男性还是女性的艺术家作品中都会被呈现的一样。同时,这又再次将焦点移回到我在别处所称的“性别与艺术史的颜色”。

[xvi]

回顾过去,我发现了一种不自觉的机制的存在。此书在某种程度上是关于失去、哀悼与留存的。我曾经在撰写一篇文章的过程中,激烈地亲历了这一情境。文章几乎创立在一种困难之上:即悬挂在“抑郁的焦虑”边缘。梅拉尼·克莱恩(Melanie Klein)论说“抑郁的焦虑”为所有主

题的宿命、创造性冲动的条件,亦是一种婴儿空间。在其中,未完成的哀悼可随时沉淀我们。如今,与当初的写作已经时隔三年,我反而可以更清晰地看到,作为一个失去母亲的女儿,我自身未经处理的忧伤,以何种方式触发并塑造了我的兴趣、对绘画平面的关注、某场辩论,以及我的理想与神话。我请求读者的宽容,以寻求一种个人化的叙事渗透于、甚至强加于明显的历史材料中去的方式。与此同时,我受到了肖珊娜·费尔曼(Shoshana Felman)的鼓舞。她在探寻女性遗失的自传时,写下了有关阅读的契约。与“成为个人的”、简化的女性主义见解相反,肖珊娜·费尔曼认为我们自身的故事确实丢失了,但可以在我们阅读其他女性故事的时候找回来。而且,沿着海顿·怀特(Hayden White)的路子,我们必须承认“历史写作”(history writing)与虚构写作(writing fiction)之间有所会合。因为所有的文本都是由它们自身的修辞符号与对“叙事”的自觉认知构成的,当我们撰写与女性主义者有所共鸣的历史时,其共鸣之处就体现在了女性主义者的一种愿望。这种愿望不仅要差异化地处理历史,还要以这种方式来讲故事,以此和我们称之为知识的空间整体中区别出来。我一边已经借用这本书来寻找属于我的自传,一边又将我自己的故事借给了我在资料库中发现的文本。其中的诀窍是让二者达成创造性的约定。在距离与怀念并存的那一刻,正上演着我所称的“欲望”(desire)。

致 谢

在寻找一条探索“艺术史写作中的女性主义欲望”的道路的过程中，我曾有过许多真实的对话，也有过几次想象出来的对话。想象的对话，是与那些我发现特别有帮助的著作。我既要感谢那些书的作者，也要感谢那些与我对话的真实的人们：米克·巴尔(Mieke Bal)、肖珊娜·费尔曼(Shoshana Felman)、玛丽·加拉德(Mary Garrard)、卢百娜·希米德(Lubaina Himid)、朱迪斯·马斯泰(Judith Mastai)、娜内特·所罗门(Nanette Salomon)以及艾德里安·里夫金(Adrian Rifkin)。多年来，在撰写此书的动因与我自身的再创作中，海尔格·汉克斯(Helga Hanks)给予了我支持与理解。为纪念萨拉·考夫曼(Sarah Kofman)的逝世，我已将此书献给了她。她的著作奠定了艺术写作的精神基础，我已将这项研究作为了组织本书的主题。我姗姗来迟地发现了她的学术与自传写作，可在这半途中，她就与世长辞了。她的去世，也准确地将焦点带入了20世纪犹太人经验的个人历史编织与写作的复杂联结中哀悼、悲伤与失落的问题。这本书的出版经历了很长时间，我想向我的两位系列丛书编辑，乔恩·伯德(Jon Bird)与丽莎·蒂克纳(Lisa Tickner)表达最真挚的谢意。他们一次又一次重读手稿，提供了机敏且一直是支持性的指导，将原本笨拙的文字重塑成了现在的样子。他们大方地为这一系列接受

下了其中一篇较长的文章,尽管这篇文字漫不经心地忽略了原本的简洁。除此,他们还为此篇文章提供了最有价值的鼓舞与最智慧的指点。这是一个高效的过程,我从他们二人身上都学到了很多。同时我还要感谢马夸德·史密斯(Marquard Smith)和南希·普罗科特(Nancy Proctor),他们是我在这个项目中两个不同时期的助理研究员。他们拥有惊人的能力来运用各种新的学术引擎和数据库。与之相匹配的,还有他们关于本项目一直以来有趣而支持性的对话。我还要感谢路特雷奇出版社(Routledge)的瑞贝卡·巴登(Rebecca Barden),她一如既往地支持着这个项目,并且明智地管理了编辑与最终出版的进程。

格里塞尔达·波洛克
1998年 利兹

目 录

图录

序言

致谢

第一部分 焚烧正典 1

第一章 关于正典与文化战争 3

正典批判的理论模型:意识形态与神话 8

结构上,什么是正典? 12

正典中的心理象征考察,或,对于艺术家的孩子气 17

第二章 分殊:女性主义与正典的对抗 28

三种立场 28

关于分殊与分延 37

关于女性……艺术家的思考 42

第二部分 逆向阅读 49

第三章 母性身体的矛盾:重绘梵高 51

用女性主义的视角看梵高? 51

弯腰的女人 53

纽南的画室 59

性和再现 63

他们到底说了什么? 67

阶级,性和兽性 70

弗洛伊德,梵高和狼人:母亲和保姆 73

谁看见谁的母亲? 女性主义者的愿望和梵高的案例 77

第四章 现代艺术中的父亲:虚构的母亲 83

英年早逝 83

堕落后欲望:关于社会和性别差异的观点 87

仰望父亲 90

拒绝矮小 97

谁的生殖器? 手套代表着什么? 100

解构臀部:他者的身体 105

磨镜 111

结语 115

第三部分 女英雄:将女性引入正典 123

第五章 女性英雄与制造女性主义正典:阿特米西亚·简特内斯基 笔下的苏珊娜与朱迪斯 125

看艺术家,还是读图? 127

女性主义和艺术史:哪种女人? 128

《苏珊娜与长老》 134

创伤、记忆以及再现的缓和 141

斩首或阉割:《朱迪斯斩首霍洛芬尼斯》 150

第六章 女性主义神话与遗失的母亲:弗吉尼亚·伍尔芙、夏洛特· 勃朗特、阿特米西亚·简特内斯基与《克利奥帕特拉》 168

一个20世纪的女性主义神话:被谋杀的创造力,与女性的身体 168

露西·斯诺遇见克利奥帕特拉:抵抗的女性主义读者与女性身体 173

遗失的母亲:女性气质中的记载:《克利奥帕特拉》 183

尾声:强奸罪场景与《卢克利西亚》 210

第七章 “复仇”:卢百娜·希米德和制造新历史的新叙事 223

一种后殖民女性主义对正典的复仇? 223

关于“复仇”中一些绘画 230

历史画 247

哀悼与忧郁 251

协定与恐怖主义 254

第四部分 他者寻踪 265

第八章 女性主义、政治和现代艺术的信函:当爱德华·德加与玛丽·卡萨特在1915年纽约支持女性选举权的展览上共享展示空间 267

第一封信:关于“我”和“非我”的问题 267

第二封信:关于社会的他者 283

第三封信:关于他者的欢爽 298

第四封信:关于他者的死亡 304

第五封信:关于他者的展览 309

第九章 三个女人的神话:和马奈一起在暗中观看两面 323

前言:洛尔、珍妮和贝尔特 323

贝尔特 338

珍妮 341

洛尔 362

结语 397

后记 414

参考书目 415

索引 429