

李竹 等著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的不同面相 / 李竹等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 12
ISBN 978 - 7 - 5203 - 3861 - 5

I. ①艺… II. ①李… III. ①艺术理论 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 292205 号

出版人 赵剑英
责任编辑 郑彤
责任校对 王龙
责任印制 李寡寡

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版次 2018 年 12 月第 1 版
印次 2018 年 12 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 13.5
字数 185 千字
定价 59.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书为 2017 年四川美术学院学科建设项目
“青年学者圆桌计划”学术成果

目 录

• 艺术研究方法论

- 对话：词与物…………… 李竹 彭兆荣 等(3)
词与物：博物学的知识谱系…………… 彭兆荣(7)

• 艺术史与艺术思想史

- 对话：文艺复兴时期的艺术与
知识谱系…………… 李竹 孙晓霞 尹丹 杨一博 等(23)
艺术的理性面相
——文艺复兴艺术与“人文学科”和
“自由艺术”…………… 孙晓霞(30)
近代德国民族精神形成的美学基础及其理论效应…………… 杨一博(48)

• 艺术的本体思考与批判

- 对话：艺术的终结和艺术史的终结…………… 李竹 邹建林 等(67)
“雕塑”的语义问题…………… 李 竹(72)
格兰特·凯斯特“对话美学”视域下的介入性艺术…………… 周彦华(89)
法兰克福批判美学与参与式艺术的批评话语…………… 周彦华(100)

● 艺术与艺术体制

对话：体制的批评与批判的体制

——兼论朗西埃 …………… 李竹 任海 周彦华 等(113)

社会性审美：参与式艺术的历史反省 …………… 任海(117)

重塑艺术介入社会的美学立场

——以贵州羊磴艺术合作社为例 …………… 周彦华(136)

● 艺术的自律与他律

对话：重思艺术的介入 …… 李竹 常培杰 杨一博 夏兴强 等(165)

阿多诺对“艺术介入”的批判 …………… 常培杰(169)

参与式艺术的践行维度

——自我生长的羊磴(2012—2014) …………… 李竹(185)

当代艺术的参与式实践：无法定义的现实图景 …………… 李竹(198)

艺术研究方法论



对话：词与物

李竹 彭兆荣 等

学术主持：李竹

参与人员：彭兆荣、汤益明、徐惠

时间：2016年12月

地点：洛克青年艺术空间

李竹：提起“词与物”，大家首先想到的就是福柯，福柯的知识考古学，对从康德开始的西方现代主义思想的基础和核心进行了解构与颠覆，他认为学术体系或者概念并不是先验的，而是晚期知识建构的结果。

今天的主题“词与物”不是要讲福柯，恰恰相反，我们是要借用这个概念讨论学术研究的进入与开端的方式。下面有请彭兆荣老师，他将带领我们开启一段方法论的思想旅程。

彭兆荣：关于“词与物”这一概念，我完全不是在讲福柯，只是受到李竹老师“语·词”的启发。今天你们面临很多挑战，文化遗产给我们提供了一套新的话语体系，你们可以在这个话语体系之下做你们的设计或者文物考古，这完全是一个崭新的视野。所以，我们把文化遗产事业当成一个话语，讨论它是怎么发展的。学术其实是一个

历史潮流，它给人们一个新的话语。比如 20 世纪的五四运动，新文化就是一个话语，让大家有一个新的武器。今天文化遗产是全球的事业，它给了我们一套新的表述话语，在这个表述话语之下，你们从前所学的专业都可以重新审视。每个时代都会给你提供一个社会价值的话语体系。

我要讲的第二个问题是除了话语表述体系之外，我们还要面对“物”，面对具体的一个东西。我提出一个概念，叫作“负遗产”。中国的历史特点是一个新王朝上台以后，就把过去的都毁掉。秦始皇统一中国，的确需要车同轨、字同文，原来的诸侯国确实需要统一，但这个并不能成为焚书坑儒的理由。目前，全世界都面临着保护文化遗产的问题，但是有些遗产保护得好的国家就没有这些问题。为什么要毁掉文化遗产？原因之一就是全球化面临着同质化，即消除文化多样性。

第三个问题是文化遗产是实实在在的，但是中国在此之前缺少有效的措施来保护自己的遗产。

第四个问题勉强涉及福柯。其实这套方法我们中国的老祖宗早就做得很好，即使在西方，福柯也是很后来的，他前面还有维科，维科在《新科学》里把重要的概念都讲得清清楚楚。

最近我花两天时间写了一篇文章，是关于电视上热播的《大国工匠》的。“工匠精神”是一种职业精神，它是职业道德的体现，包括敬业、专注、创新等内涵。当然，大国工匠就是对传统工人阶级的新的表述吗？关于这一点可以继续讨论。

汤益明：如何获取一手的学术资料？

彭兆荣：我教给你们一个实用的方法，就是自己去搜书，知道自己需要什么书。我发表过一篇文章《遗产学与遗产运动：表述与制造》。中国在遗产学方面的资料根本不够，这就需要我们收集资料。我在 20 世纪 80 年代收集的资料，到现在还在用。学者要靠资料吃

饭。到了你们这个年代，可以利用网络收集、整理你所需的材料。即使在文章里不发表自己的观点，所有资料放在那里了，它自然也是篇好文章。确定了自己的研究方向以后，要以自己为中心去建立一个知识结构，知识结构首先靠资料建立起来。收集资料是做学问的第一步，要有意识地建立自己的资料库。

徐惠：请您谈一谈关于美术馆的体制问题。

彭兆荣：中国原来没有“美术馆”或是“gallery”的概念。通常所说的“gallery”只是博物馆的一类，它有自己的分类，而且都是西方的分类。我不认为“gallery”在中国已经到了定型的地步。目前还没有发现特别好的有中国特色、用自己的分类去展示东西的地方。中国的博物馆相对而言更成功，虽是西方形制，但有了本土化的因素。再来看中国的美术馆，没有自己的特色，在收藏、展览、宣传方面亟待提高。

西方美术馆就绘画而言，它们按照时间有古典和现代之分，其分类与中国不一样，人物画是第一类，事件画是第二类，最后一类是风景画。西方的“gallery”是按照这样的形制分类的，所以他们或者按照时间或者按照种类来布展，脉络很清晰。

美国没有自己的传统文化，也没有出现伟大的艺术家。在很长的一段时间里，特别是20世纪，他们就用政策来鼓励收藏全世界的艺术品，比如为艺术品入境提供很多优惠。

李竹：怎么达到宽阔的视野与学术之间的平衡？

彭兆荣：希望你们在博士毕业的时候都有自己的一个小的学术研究领域，再去延展。

学生：对于艺术家走入乡村去做艺术实践，您从人类学角度怎么看待这一现象？

彭兆荣：天然和原始艺术原本就是在一起的。与其他学科不同，人类学有两个维度。第一个维度是在远古时代，当时没有文字表述，

6 | 艺术的不同面相

这就决定了人类学家要研究无文字的民族与社会，人类学家要学会和原始艺术打交道。第二个维度是今天的人类学已经进入了科技发展的大时代，拓展人类学的分支（比如艺术人类学）就是一种很好的研究方法。人类学家要关注当今的艺术现象，因为这可以作为一个独立分支来进行研究。

词与物：博物学的知识谱系

彭兆荣

一 词与物：博物学的知识考古

进入 18 世纪，林奈（Linné）和布丰（Buffon）等人确立了博物学。大航海时代之后，由于逐渐与“异文化”产生大规模接触，无法用“基于神的意旨产生的万物连锁”来充分解释的各种事物，大量流入欧洲世界。面对这些未知事物的出现，18 世纪的欧洲演进出一套认识世界的崭新方法，那就是让东西与其原本的脉络分离，仅以肉眼可见的特征为基准，进行分类、排列、整理。这就是所谓的博物学。福柯曾说，所谓博物学，就是赋予可视物品名称的作业。如其所言，博物是在呈现世界的体系性时所使用的方法，最先着手的工作就是借由命名进行分类。

最早完成动植物世界体系分类的林奈，在其众所周知的著作《自然系统》（*Systema Naturae*, 1758）中，将生物的世界区分为种（Species）、属（Genus）、目（Order）、纲（Class）、界（Kingdom）。林奈本身并没有采用科（Family）的概念。最早将“科”设于“目”和“属”之间的，是继林奈之后亚当森（Adanson）的著作《植物的科》（*Faliles Naturales des Plantes*, 1763）。无论如何，在 18 世纪所成立的

这些分类中，Kingdom 与 Class、Family 等近代社会组织用语，对于我们思考博物学的起源非常有帮助，也就是说，这个时期从社会组织的角度对生物界进行了分类、重整^①。

可见，西方博物学是一门包括天文、地质、地理、生物学、人类学等学科的综合性学科。18 世纪，欧洲博物学家群星璀璨，如布丰（1707—1788）、林奈（1707—1778）、居维叶（1769—1832）、拉马克（1744—1829）、赖尔（1797—1875）、华莱士（1823—1913）、法布尔（1823—1915）等。此外，博物学家达尔文（1809—1882）的进化论也为人类学奠定了基础。今日之生物分类学、地质学、比较解剖学、进化生物学、生态学和动物行为学等，都与之分不开。但从西方知识谱系来看，将西方博物学简单划入自然科学也不准确，比如西方早期的“历史志”，完全就是博物志，希罗多德（约前 484—前 425）的《历史》便是一例^②。

从知识背景看，博物学为博物馆学提供了新时代的知识框架。我们今天所看到的博物馆学，是近代以降发展起来的。“发现新大陆”为西方社会呈现了一个新的世界面貌，促使西方知识界以一种新的认知方式去面对，这种“面对”包括搜集、分类、展示等具体的方法。

博物学这一学科正是借用了传统社会组织方面的知识而出现的新划分体系，它包括三个关键因素：对“物”重视和搜集保存、采用新的分类体系和方法、凸显知识和理念的话语权力。现代博物馆正是这一时代的产物，具有明确的现代“权力”特征。

福柯认为，博物馆作为一种工具已经替代了监狱，成为一种国家

① [日] 吉田宪司：《博物馆与搜集的历史》，黄贞燕主编《民俗/民族文化的搜集与博物馆》，台北艺术大学 2011 年版，第 11—12 页。

② 叶舒宪、彭兆荣、纳日碧力戈：《人类学关键词之“历史”》，广西师范大学出版社 2004 年版。

权力^①。这是因为博物馆具有权力和权威，以控制那些到访的观众接受国家的宣传和以西方为中心的世界观点。伯内特（Bennett）说得更直接：“作为体现权力的异己和强制性原则，它采用胁迫民众进入到指定目标的方式——博物馆也就成了作为公众、公民被指定的目标领域，以甜言蜜语的方式将民众引入与权力相共谋的对象领域，而博物馆作为特殊表现形式以展示权力的存在。”^②

从认知的角度看，对于如何看待从过去（时间）遗留和“异域”（空间）获得的文物，涉及一个具体的历史语境的主题，涉及一种特定的社会价值。“遗产”最初是与19世纪兴起的民族主义（Nationalism）和自由现代性（Liberal modernity）观念及运动联系在一起的^③，这些运动激发了对“过去物质”的热情。启蒙理性带来了“客观真理”“自然知识”这样的理念，进化论则为当时欧洲殖民主义和帝国主义提供了理论支撑。社会急速的工业化进程、法国大革命等强化了人们的历史意识^④，随后的民族主义运动强化了“血缘与地域”（Blood and land）的民族认同观念^⑤，也促使人们到“物质过去”中去寻求自己认同的资源。

一方面，民族主义与殖民主义在同一个历史进程中邂逅而成为“同路人”。殖民者的展览活动及东方学研究的兴起，促使殖民地遗产走上历史的舞台。另一方面，殖民者在殖民地培养的大批本土精

① Cuno, J., *Museums Mater: In Praise of the Encyclopedic Museum*, Chicago: The University of Chicago Press, 2011.

② Bennett, T., *The Birth of Museum: History, Theory, Politics*, London: Routledge, 1995, p. 95.

③ Smith, L., *Uses of Heritage*, London & New York: Routledge, 2006, p. 17.

④ Anderson, B., *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London & New York: Verso, 1991.

⑤ Olsen, B., “Excavating the Other: European Archaeology in the Age of Globalization”, in Kobylinski, K. ed., *Quo Vadis Archaeologia: Whither European Archaeology in the 21st Century?* Warsaw: European Science Foundation, 2001, p. 53.

英，在识别本国遗产时，其形态、分类及展示等仍旧是沿用了殖民时代的模式。与此同时，在民族主义运动中，当地人民也自主地凭借自己丰富的遗产及其承载的历史记忆，将这些遗产作为殖民地人民追求民族独立和解放的资源。这使得当今的遗产不可避免地拥有了多义性。

二 脉与象：类学与博物(馆)学

从学科史来看，人类学的产生与欧洲殖民历史紧密相关。从18世纪开始，英、法、美等国开始对海外进行大规模的侵略和殖民，前往殖民地的除了本国军队外，还包括政府官员和传教士等。政府官员负责管理殖民地，传教士将教义传给殖民地民众。同时，派往殖民地的宗主国群体也将当地的所见所闻定期向国内汇报，汇报的内容就包括文化的各种事项，以唤起国内人民对异域的想象。与此同时，学者们开始将研究方向转向海外的殖民地国家。人类学这门研究人性和文化的学科便应运而生。

人类学家开始调查海外民族时，不仅将当地的风俗文化详细书写成册，作为民族志资料交付宗主国，同时收集了当地的一些实物标本。当时并没有一个专门的机构来收集这些标本，于是建立了大量的博物馆，用以收藏人类学家采集的标本。因此，很多西方的人类学家同时又是博物馆工作者。如著名的人类学家博厄斯（Boas），曾任美国自然历史博物馆馆长。博物馆对民族学、人类学标本的展示手段、陈列方法和分类系统也引发人类学理论的发展和创新，如文化传播论、变迁理论、文化区的划分、进化论等，它们不仅是人类学的重要理论，也成为博物馆陈列方式的参考依据。

人类学的研究对象即所谓的“异文化”，通常是无文字的人群和族群，因此，物质文化成为民族志者极其重要的观察对象。于是，人

类学与博物馆学殊途同归，它们都关注物质文化，将文化同物质一样视为静态的、不连续的特质的累积，就像自然科学家收集蝴蝶标本一样。通过物的分类和展示，呈现浪漫的异国情调，表现标本由简到繁的序列。

20世纪初到20世纪中叶，专业人类学者日渐增多，人类学的研究与人才训练重心逐渐从博物馆转移到大学中^①。博物馆和人类学看似都是研究物及其分类，二者均是通过具体的物去发现、展示物背后的原因、价值，进而呈现所在地的社会结构、文化特质、物与人的关系，等等。就博物馆而言，它们通常通过一套陈列方式包括解说程序，帮助参观者获得对这些物的想象，这一过程被称为物的博物馆化。

物的功用是在特定时空中发挥的。随着社会的发展，新功用或者新物品层出不穷，此外，不同的地方对同样的物品也存在不同的制作方法和解释。博物馆中聚集了大量的异时异地之物，大都已失去了它们当时当地之意义，而这种“固化”的物的想象，是经过价值筛选和有意识安排而实现的。博物馆这一特殊的场域延长了物短暂的、个别生命，更为重要的是，博物馆让这些物代表了某一特殊地点或特殊社会中的知识和价值，成为异文化的象征。博物馆中的物连接了过去和现在，连接了异地与本地，连接了不同的社会和价值系统。

如何体现物与环境、场域的互动关系，使物从“固化”的物融入真实的生活中？王嵩山以巴厘岛为例，介绍了巴厘岛博物馆与参观者及当地民众、自然环境的互动关系，称其为博物馆经营的整合模式。巴厘岛的博物馆硬件设施并不算好，管理和维护简单，藏品暴露于自然状况中，日渐损耗。然而，博物馆与周边环境营造出完整、开放、互为主体的整体，结合成一个理性经验与感官直觉俱存的整体——博

^① 王嵩山：《文化传译——博物馆与人类学想象》，（台北）稻香出版社1996年版。