

轻与重

31

艺术为社会学带来什么

[法] 娜塔莉·海因里希 著 何蓓 译

姜丹丹 何乏笔 主编

Nathalie Heinich

Ce que l'art fait à la sociologie

轻与重

FESTINA LENTE

姜丹丹 何乏笔 (Fabian Heubel) 主编

艺术为社会学带来什么

【法】娜塔莉·海因里希 著 何 蓓 译

Nathalie Heinich

Ce que l'art fait à la sociologie

图书在版编目(CIP)数据

艺术为社会学带来什么/(法)娜塔莉·海因里希著;何蓓译.
—上海:华东师范大学出版社,2016.5

(“轻与重”文丛)

ISBN 978-7-5675-4162-7

I. ①艺… II. ①娜…②何… III. ①艺术社会学—研究
IV. ①J0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 238009 号

VIHOZAE

华东师范大学出版社六点分社

企划人 倪为国

轻与重文丛

艺术为社会学带来什么

主 编 姜丹丹 何乏笔
著 者 (法)娜塔莉·海因里希
译 者 何 蓓
责任编辑 王莹兮
封面设计 姚 荣

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537
门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbss.tmall.com>

印 刷 者 上海中华商务联合印刷有限公司
开 本 787×1092 1/32
印 张 4.5
字 数 44 千字
版 次 2016 年 5 月第 1 版
印 次 2016 年 5 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5675-4162-7/C·237
定 价 28.00 元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

译 序

我最早接触娜塔莉·海因里希的研究,是在 2004 年前后。那时,我关注的是中国当代艺术中某些在西方引起争议的作品,以及西方观众如何接受的问题。娜塔莉的研究给了我很多启示。彼时的课题,文化价值与道德价值冲突激烈,混乱不堪。实在是一个难解的谜团。如今回望,那种混乱早已变得有条不紊、清澈明晰。再读《艺术为社会学带来什么》,只觉这是醍醐灌顶式的提醒,让研究者始终保持头脑的清醒与自知之明。

当代艺术是一片有趣的领域,它不仅对艺术家、艺术史学家和批评家、美学家及哲学家提出了很多难解的问题,也对我们如何看这个世界的根本角度提出了挑战,特

别是这个多变的、文化共存的世界。正如娜塔莉所言,这本小册子本质上是一份认识论宣言,看似针对法国社会学界,其实是对社会文化领域常有的话语霸权现象的隐喻与解答,同样也适合其他社会。在不同的阶段,不同的社会习俗、规范和价值观会有差异,但当代社会的一个共同特征,便是对人类判断力的不断考验。如何了解判断力的局限?如何克服之?这应该也是社会人文学者在关注学术问题时的职业伦理需要。

对这本小册子感兴趣的人,无论他是艺术家还是艺术爱好者、普通读者或是研究人员,只要他对人类的认知方式、想象力和象征意义结构感兴趣,或者对人类思想历史有研究,甚至对一些浩瀚的、模糊的、潜伏在人类意识深处并主导人类行为与选择的问题好奇,那么他都会从这本小册子中找到他想要的东西。

全书分为七个部分,每个部分看似介绍一种“立场”,实则是一场由浅入深的思维“集训”,从我们习惯的思维模式和价值体系开始反思,抽丝剥茧,直到精炼出一种有效而独立的看待与认知人类经验的方式。

本书首先从“反还原主义立场”出发,列举出一般逻辑思维赖以运作的价值秩序,并指出这种思维模式的局

限。于是,我们进入第二部分“非批评立场”,即如何脱离道德规范的束缚来看待问题。第三部分为“描述立场”,对如何在前述立场的基础上建立描述策略做出了全面解释。第四部分为“多元主义立场”,读者在收获前三个部分的铺垫后,可以开始反思自己转换立场与观点的能力。第五部分“相对主义立场”则是考验读者的自控能力与对自知之明的把握,即如何在自由转换立场的同时,能够在价值观与观点之间保持平衡。第六部分作为前述立场的总结,提出了“介入性中立”,对各种针对知识分子“中立”的批评做出了分析,并且在知识分子的责任(介入社会)与职业伦理(中立立场)之间找到桥梁(与萨特代表的“介入式知识分子”完全不同)。这本书最后在“中肯性考验”的篇章中结束,提出了一些社会科学学者经常遇到的难题:如何解决常识与学术的矛盾,如何避免知识分子落入毫无用处的夸夸其谈的境地,以及社会学与其他人文学科相比的学科特殊性所在。

从确认翻译这本小册子,到翻译完成,中间大约经过了两年多。为此,我感到很有必要对出版社的编辑和丛书主编说一声抱歉,毕竟这拖延了出版计划。但同时,当我想到读者,却也有一些感叹和欣慰,因为这两年的社会

环境改变,这本小册子的内容也许可以更好地被读者
接纳。

何 蒨

2014 年 4 月巴黎

中文版序言

《艺术为社会学带来什么》出版至今已有十五年了。如今,这本小册子的中文版即将出版,我仿佛忽然回到1998年,甚至不情愿地回忆起当时这份认识论小宣言对于我的意义。这原是一篇学术文章,我将它投给一份社会学期刊,却遭到了拒绝。这促使我后来将文章中的观点酝酿成这本书。

这不仅是我第一次面向艺术爱好者、艺术专家和艺术社会学家们谈论这些观点,也是第一次与我的同事们——社会学家——对话。艺术这个话题,总让那些不太熟悉她的人感觉为难,以至于一位艺术社会学家经常很难与其他社会学家对话,后者经常表现的好像对艺术

不感兴趣,哪怕社会学早已开始处理艺术问题。我试图让这些社会学家了解,艺术社会学触及比艺术本身还普遍的问题,这些问题会影响到社会学的整体实践。艺术领域的价值观与“社会的”共同性价值体系相对,是一个需要大量阐释的领域,会对社会学的假设提出挑战,或曰,对社会学的方式能否理解其他领域提出挑战。这便是我尝试摆脱艺术社会学小天地的首次尝试。

这也是我首次建立自己对社会学的概念,以便摆脱布尔迪厄思想的影响(甚至反其道而行之)。布尔迪厄曾是我的博士论文导师,我是在他的指导下才开始了社会学研究生涯,那时我研究的是艺术家的社会地位历史,并于1981年答辩。事实上,经典社会学(我把布尔迪厄的社会学也归于此类)坚持认为社会的本质为集体性,而个人维度则是虚幻的。我把这种立场叫做“社会学式”(sociologiste)的立场。与之相对的另一类经典立场,来自美学家的唯心主义,认为只有个人经验、个人情感、内在性和不可还原的特殊性才是真实的。艺术是一个特殊的领域,我们可以在其中观察这两类彼此矛盾的理解世界的方式。

但是,我的立场是,艺术社会学家没有必要维护这两

种理解方式中的任何一种。在《艺术为社会学带来什么》中,我首次提出了自己的观点。我不同意“社会学式”的立场,也不同意唯心主义立场,前者认为集体性是解释世界的基础,后者则过于强调个体。社会学家的作用是观察上述两套理解方式的意义和价值结构,了解行为者如何在这两套价值体系之间往复,以及行为者如何采取行动和解读这些意义结构的。“社会学式”的立场认为,任何个人主义式的解释都是虚幻的。这种视角本身也转变成一种意识形态。相反,任何个人主义式的解释也有同样的问题,即认为个体决定社会。这两种解释维度都忽略了一部分真实的经验,与各种意识形态一样,目的不是尝试理解世界,而是强加一种世界观。

和许多社会学同事一样,我始终在尝试,如何在主体、个人、个性及集体性、普遍性之间建立联系。从这个角度看,精神分析和社会学正好对应个体到集体的两极。但我并不认为这两个学科彼此排斥,这只不过是两种进入人类经验的方式。如果要在两者之间选择,这更是出于方法论的考虑,而不是学科地位。个人维度与集体维度都是现实的,只不过两种维度的可见性不同,都值得考究。这便是我在阅读德国社会学大家诺贝特·埃利亚斯

的著作(Norbert Elias)时学习到的。

因此,我的这本小书跳出了某种社会学传统,特别是以布尔迪厄思想为代表的社会学。布尔迪厄的社会学带有话语霸权,试图展示社会学相对于其他学科的优越性,同时也强调了社会性和集体性对个人或个体性的决定地位。这在我看来,不再是对世界的描述,而是确定立场。但是,正如我适才谈到的,人们习惯于将两类立场对立,即社会性的决定作用和个体性的决定作用。如此,我们就能够理解这两类立场建立在怎样的意义和价值结构基础上,以及这两类立场如何被这样或那样的行为者加以维护。

要进行这样的观察,就必须遵守韦伯(Max Weber)提出的“价值中立”,即不对研究或教学中的客体做出任何价值判断。此外,社会学家也不能停留在单一的解释视角内,这种视角只是用普遍原因来解释现实现象。我们需要的是理解型视角,关注的不再是外部原因,而是行为者行动的原因。而且,社会学的研究对象不应局限在实证事实中,还应延伸至行为者的意义系统,即他们如何解读自己,特别是当行为者的解读意义遭遇现实调研的质疑并被还原为假象时。

这种以研究意义结构为目标的理解型社会学不是为了建立真相,或是为了揭示假象后的真实,又或用布尔迪厄的话来说,揭示“支配效应”或“强加的合法性”。我认为,研究者的目标不是揭示问题,而是理解和分析行为者提出的问题。例如,在艺术社会学领域,“假象”可以建立在对“作家”或“艺术家”身份的信仰上,或曰,来自对这种身份优越性的确信。但是,我关心的并不是这种身份地位是否是自然形成或是“社会构成”的,而是理解行为者为何坚持信任这种“假象”,或曰,他们为何对这样的身份意义如此执着。

正是这本书将我正式带离了布尔迪厄的批评社会学。中国读者发现我的这本小册子时,可能也正在熟悉书中总结的社会学研究风格,对此我表示衷心的欢喜。

娜塔莉·海因里希(Nathalie Heinich)

2014年4月14日 于巴黎

个体对应集体、主体对应社会、内在性对应外在性、先天对应后天、自然天赋对应文化习得：这些艺术领域经常出现的价值观，恰恰也是社会学要处理的问题。

社会学家有两条路可以选择。第一条，指出艺术“实际上”是一种集体现象，具有社会性，受到外部条件限制，由来自某种文化的、后天习得的因素决定。将研究对象（艺术）置于自己的认识论框架中（社会学），这条道路强调社会学对艺术的贡献，其研究成果相当引人注目，如我们所知的霍华德·贝克(Howard Becker)、皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)、雷蒙德·穆兰(Raymonde Moulin)及其他研究者。这里，艺术社会学也接近于艺术社

会史,如斯威特纳·阿尔珀斯(Sveltana Alpers)、迈克尔·巴克森德尔(Michael Baxandall)及弗朗西斯·哈斯科尔(Francis Haskell)的研究。

第二条道路截然不同,但这不是像美学家那样反其道而行之。美学家坚持审美本位,认为社会学从属于人类常识,因此强调艺术无法被还原为社会性解释。我们所提出的第二条道路,是打破社会学框架,研究行为者接纳艺术的真实状态,也即行为者对艺术的看法,其中也包括社会学家对艺术的看法。以往,这些看法是社会学质疑的对象,如今,它们构成了社会学研究的真相。

社会学研究的基本立场建立在独特性与普世性的二元对立基础上,而艺术问题比其他领域都更适合反思社会学传统中(或社会学实践中)的固有立场、思路和习惯,放弃或推翻其中不合适的地方。进行这样的思考,不仅对艺术社会学,也对普遍的社会学实践有着重要意义。艺术问题好像一道分水岭,促使我们调整既有的研究方法 with 理论结构。

因此,我们所关注的,不再是社会学对艺术的贡献,而是艺术对社会学的贡献,即观察行为者如何接受艺术。由此,我们可以更好地了解当下社会学的某些新趋势,并

且看到,这些新趋势产生的原因,并非因为研究者对艺术抱有特殊兴趣,而是艺术价值的问题促使他们做出进一步追问。这种趋势在对社会科学历史感兴趣的研究者那里更为明显。

对艺术社会学家而言,这种立场的调整,也是促使他们走出专业封闭状态的方法。这不是要他们放弃自己的专业,而是带领艺术社会学离开那片辉煌却幽闭的小天地:我们将会发现,封闭与隔绝的状态,本就是艺术世界的一部分,但这种状态恰恰属于社会学批评的对象,也即一种固化的社会认知模式,我们也可以称之为社会学意识形态。

目 录

译序 / 1

中文版序言 / 1

1 反还原主义立场 / 1

2 非批评立场 / 15

3 描述立场 / 25

4 多元主义立场 / 37

5 相对主义立场 / 55

6 介入式中立 / 75

7 中肯性的考验 / 91

娜塔莉·海因里希著作目录 / 99

参考文献 / 103