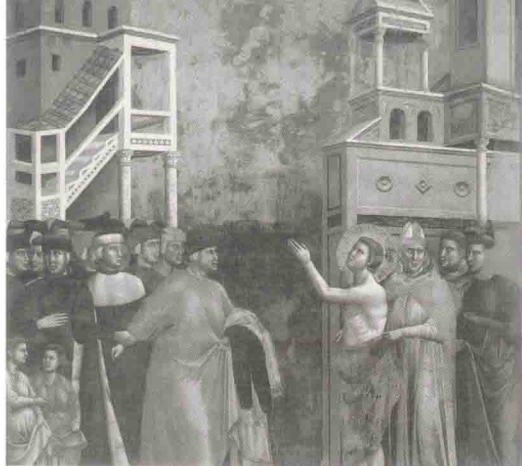

影|子|与|踪|迹

汉斯·贝尔廷图像理论中的指涉问题

邹建林 著

SHADOW
AND
TRACE

A Study into
the Reference in Hans Belting's
Theory of Image

影

· 贝尔廷图像理论中的指涉问题

子与踪迹

SHADOW AND TRACE

A Study into
the Reference in Hans Belting's
Theory of Image

邹建林 著

图书在版编目 (CIP) 数据

影子与踪迹:汉斯·贝尔廷图像理论中的指涉问题/邹建林编. —长沙:湖南美术出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-5356-6966-7

I. ①影… II. ①邹… III. ①图像—艺术理论—研究

IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第167693号

影|子|与|踪|迹

汉斯·贝尔廷图像理论中的指涉问题

著 者: 邹建林

出 品 人: 李小山

责任编辑: 王柳润

整体设计: 马艳琴

印务监制: 孟祥浩

责任校对: 胡伟英

出版发行: 湖南美术出版社(湖南省长沙市东二环一段622号 邮编: 410016)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙超峰印刷有限公司(宁乡县金洲新区泉洲北路100号)

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 10

版 次: 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6966-7

定 价: 80.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系更换

邹建林，1971年生，湖南双峰人。本科和硕士毕业于中央美术学院，博士毕业于北京大学。曾任教于西南师范大学美术学院，现为四川美术学院副教授。主要研究领域为艺术和图像理论。在《文艺研究》等专业刊物发表论文若干篇，主持教育部人文社科规划基金项目一个。

汉斯·贝尔廷，1935年出生于德国安德纳赫，1959年在德国美因茨大学获艺术史博士学位，先后担任德国汉堡大学、海德堡大学、慕尼黑大学艺术史教授，以及美国哈佛大学、哥伦比亚大学、西北大学等学校的客座教授。1992年参与创办卡尔斯鲁厄高等设计学院，担任艺术史和媒介理论教授，直至2002年退休。2004-2007年担任维也纳国际文化史研究中心主任。他的主要著作包括《中世纪的图像及其公众：受难图的形式与功能》（1981）、《艺术史的终结？》（1983）、《图像与崇拜：艺术时代之前的图像史》（1990）、《看不见的杰作：艺术的现代神话》（1998）、《图像人类学》（2001）、《真正的图像：作为信仰问题的图像问题》（2005）、《佛罗伦萨与巴格达：东西方目光的历史》（2008）、《透过杜尚之门：杜尚、杉本博司、杰夫·沃尔的艺术与透视》（2009）、《脸的历史》（2013）等。

本书作者与汉斯·贝尔廷教授合影，2013年1月，柏林

序

邹建林的博士毕业论文《影子与踪迹——汉斯·贝尔廷图像理论中的指涉问题》是一种对在世的杰出艺术史家的评述研究，课题本身颇有难度，但是又极有价值。

在国内外同类研究参考资料相对匮乏的条件下，作者在苦读细品汉斯·贝尔廷的主要著作（有相当一部分为德文）的基础上，尽可能客观而又清晰地表述原作者的深邃思想，尤其是对其中的指涉问题作了条分缕析，体现了作者善于独立思考的研究素质和实力。有些见解有前沿色彩。

论文表述的文字比较洗练，富有理论质感，符合博士论文的要求。

论文的不足之处在于尚未与研究对象充分展开批判性的对话，文字上叙述略多于评论。作为导师，我希望他在今后的学术道路上更上一层楼。

是为序。

丁宁

2014年3月

图像指涉什么？是怎样指涉的？本文主要考察德国艺术史家汉斯·贝尔廷在他的图像理论中对这两个问题的回答。贝尔廷图像理论的核心是“图像—媒介—身体”这个三位一体结构，这意味着图像是跟身体相关的。从身体经验出发，本文把图像的指涉分为两种，一种是再现性的指涉关系，表现为图像给人以某物在场的“幻觉”；一种是非再现性的指涉，图像在这种情况下成为被再现对象的“踪迹”。

全文分为七部分：

引言部分主要对本文使用的概念做一些必要的说明，如幻觉、影子、踪迹。

第一章“关于贝尔廷和图像理论的初步考察”，简要介绍贝尔廷图像理论的背景和主要观点，以及图像研究的不同取向，以确定贝尔廷在图像理论研究领域中的位置。

第二章“身体与图像的相关性”，讨论从身体的角度来理解图像的必要性。为此首先梳理了人类学在图像问题上的基本看法，然后讨论贝尔廷的一个基本观点，即心灵图像和物理图像不可分割。

第三章“可见性与幻觉：作为影子的图像”，

借助其他相关材料，厘清贝尔廷在幻觉问题上对图像研究的推进。他的突出之处表现在：把幻觉问题跟早期文化中图像的具身化功能联系了起来；从影子的角度阐释了从具身化图像到幻觉图像的转换；从目光的角度对透视这种文艺复兴时期的幻觉手段进行了新的解释。

第四章“制作与媒介：作为踪迹的图像”，主要考察贝尔廷图像理论中的踪迹问题，也就是非再现性的指涉。这种指涉关系的原型是“非手绘”的基督像和路加所画的圣母像。由于这种关系不是建立在相似性的基础上，因此需要跟书写、媒介和技术联系起来。

第五章“指涉的转换：图像与艺术”，主要分析图像与艺术这两个概念在贝尔廷图像理论中的关系，包括圣像向艺术的转变，以及圣像观念在艺术中的延续。贝尔廷认为现代艺术是在努力实现一种关于“绝对艺术”的理想，这是延续了圣像中的“起源”与“踪迹”的观念。

结论部分讨论图像对身体的指涉，以此重新检视贝尔廷的图像理论。贝尔廷图像理论中的再现性指涉（幻觉）和非再现性指涉（踪迹），乃至艺术作品对“艺术”这个本源的指涉，都可以归结到图像对身体的指涉。不过，需要补充的是，图像不仅仅指涉被再现的对象，也可以指涉图像制作者的身体，因此需要把制作和知觉放到同一个回路中来考虑。

关键词：汉斯·贝尔廷 图像 影子 幻觉 踪迹

What does an image refer to? How does it refer to that? The present paper tries to find an answer from Hans Belting's theory of image. Based on a triad "image-medium-body", Belting's theory of image implies that image is related to body. Taking body experience as starting point, this paper divides reference into two types: representational reference, which gives an "illusion" of presence in images, and non-representational reference, which is regarded as a "trace" of the object represented.

The content of this paper is composed of 7 parts:

Introduction: an explanation to some concepts used in this paper, e.g. "illusion", "shadow", "trace".

Chapter 1 "A Survey to Hans Belting and Image Theory" explains the background and basic ideas of Belting's theory of image, as well as different approaches to the study of image, in order to put Belting's theory of image into the special context of research field.

Chapter 2 "The Body's Relevance to Image" explains the necessity of understanding image in terms of body. In order to do so, this paper first shows how image is understood by anthropology, and then discusses Hans Belting's idea that mental image and physical image are two sides of one coin.

Chapter 3 "Visibility and Illusion: Image as Shadow" exams how Hans Belting's study of image can be helpful in understanding illusion. Here the points are: he established a connection between illusion and the embodiment in early cultures; he suggested a transformation from the image of embodiment to the illusional image; he provided a new interpretation to perspective, a means of

illusion developed since Renaissance.

Chapter 4 “Fabrication and Media: Image as Trace” devotes to the problem of trace, i.e. non-representational reference of image. The archetype of this kind of reference can be found in Christian icons, such as “unpainted” images of Christ, St. Luke's image of the Virgin. As this kind of reference isn't based on the principle of resemblance, it is necessary to take writing, media and technology into consideration.

Chapter 5 “Transfer of Reference: Image and Art” is devoted to the relationship between image and art in Hans Belting's theory of image, including the transformation from Christian icons to Art and the legacy of ideas left in Art by Christian icons. Belting suggests that modern artists were struggling for an ideal of “absolute art” which can never be reached. Here we see a structure of “trace” and “origin” similar to the relation between Icon and God in Christianity.

Conclusion comes back to image's reference to body, as a re-exam of Hans Belting's theory of image. In Belting's theory of image, the representational reference (illusion) and the non-representational reference (trace), as well as the reference of “art work” to “Art”, can be reduced to image's reference to body. What needs to be added, however, is that image refers not only to the body of the represented, but also to the body of producer. As a result, it is necessary to put fabrication and perception into a single circuit in the study of images.

Keywords: Hans Belting, image, shadow, illusion, trace

引 言	001
1. 走向图像	001
2. 幻觉、影子及其关联	003
3. 踪迹	007
第一章 关于贝尔廷和图像理论的初步考察	012
一、贝尔廷图像理论概述	012
1. 学术背景	012
2. 研究范围	017
3. 基本观点	022
4. 意义和问题	027
二、图像理论的研究取向	029
1. 视觉文化与“图像科学”	029
2. 图像研究的几种取向	036
3. 媒介问题	045
第二章 身体与图像的相关性	050
一、人类学视角的确立	050
1. 德国的人类学资源	050
2. 符号学与现象学的冲突	053
3. 符号学的限度	058
二、图像的前提：心灵图像	062
1. 图像与媒介的区分	062

2. 心灵图像与物理图像的关系	066
3. 心灵图像的性质	070
 第三章 可见性与幻觉：作为影子的图像	076
一、图像再现	077
1. 自然还是约定？	077
2. 图像与符号	085
二、幻觉的产生	092
1. 幻觉的性质	092
2. 死者图像及其“激活”	097
3. 古希腊的图像观念	101
三、两种幻觉手段：影子和透视	108
1. 影子、图像与死亡	108
2. 影子与幻觉	116
3. 投影画、布景画与透视	122
4. 光学设备与幻觉制造	130
四、透视中的目光	143
1. 东西方目光的差异	143
2. 目光的自主及其内在矛盾	154
 第四章 制作与媒介：作为踪迹的图像	162
一、遗迹和面容：圣像	165
1. 神圣的面容	165

2. 路加圣母	172
二、言说、书写和踪迹	177
1. 踪迹与媒介	177
2. 交互媒介性	186
3. 拼音文字与图像	194
4. 面板画与媒介变革	201
三、技术复制与亲笔书写	209
1. 原作与复制品	209
2. 摄影与技术图像	218
第五章 指涉的转换：图像与艺术	230
一、艺术的逻辑	231
1. 从图像到艺术	231
2. 艺术作品的历史	238
二、世界艺术与全球艺术	247
1. 艺术史的终结	247
2. 作为全球艺术的当代艺术	252
3. 媒介的扩展	259
4. 反思的目光	263
结语 图像对身体的指涉	278
1. 再现的危机	279

2. 图像知觉与图像生产的关系	285
参考文献.....	292
贝尔廷的著作.....	292
其他相关著作.....	294
中文文献.....	299
后 记.....	302

引言

汉斯·贝尔廷是德国著名艺术史家，有着国际性的重要影响。他早年主要研究中世纪美术，尤其是意大利、伊斯坦布尔的手抄本和湿壁画。1983年，以《艺术史的终结？》的出版为标志，他将目光转向了艺术史的范式转换和全球当代艺术的格局等更加广泛的问题。从那以后，他所涉及的学术领域大体可以分为三块：一是从传统的艺术史转换而来的图像史；二是对当代艺术的思考和阐释；三是图像理论或媒介理论。本文主要考察贝尔廷图像理论中的一个具体问题，即图像的指涉。在考察之前，这里首先对相关的背景和本文涉及的一些术语做些简略的说明。

1. 走向图像

为了贴近图像本身，贝尔廷的一个明确主张是把图像和艺术这两个概念剥离开来。这种剥离是针对传统的艺术史话语的。在通常的情况下，图像和艺术本来就是两个概念，似乎也没有人把它们合在一起，所以也用不着区分。不过传统的美术史却恰恰是从艺术的角度来研究图像的，把审美的问题跟宗教、政治、文化等问题合在一起讨论，例如我们还保持着“原始艺术”、“宗教艺术”乃至笼统的“中国艺术”、

“伊斯兰艺术”等说法。这里并不是说不能用艺术的标准和眼光来看待图像，但需要指出的是，图像作为一种文化现象跟艺术这个概念并不重叠。图像的制作和观赏是广泛存在于世界各文化中的现象，而艺术则是从西方文化中发展出来的一个独立的话语体系。

有些图像原本并不是作为艺术来创作的；如果从艺术的角度来理解它们，就难免会忽略它们的原初语境和功能。例如宗教造像首先是一种崇拜和敬奉的对象，而不是审美对象，因此当我们讨论“宗教艺术”的时候，就需要意识到，审美态度和信仰是有区别的，甚至是相互矛盾的：宗教要求信徒的心理投入，而审美则要求一种冷静的旁观态度，跟对象保持一定的距离；宗教属于“前现代”的一种文化现象，而审美态度则是我们“理性世界观”的一个组成部分。

因此从研究的立场和方法上看，把图像和艺术这两个概念适当分开是必要的。这种区分不仅有助于我们从“事情本身”，也即以一种类似于现象学还原的方式来考察图像，而且也有助于说明艺术这种独特的文化现象。从贝尔廷对艺术的解释来看，尽管艺术家也制作图像，但他的首要目的不是图像的实际功用，甚至也不完全是为了审美上的愉悦，而是为了“艺术”这个概念本身。

实际上，正是在把图像和艺术这两个概念剥离开之后，贝尔廷才看到了图像的另一层意义：作为死者的具身化（*Verkörperung*，英语 *embodiment*），也就是一种替代性的在场。这意味着，在宗教、丧葬、礼仪一类的图像中，我们在把图像当作一个“人”来对待时，需要尊敬它们，而不是以一种审美的态度来欣赏它们。这一看法，也即把死者图像看作一切图像的原型，虽然有一些值得商榷的地方，但无疑是将图像还原到其历史语境中去的一个重要举措，也开启了理解图像的另一条思路。当然，贝尔廷的图像理论和艺术理论也有相互联系的一面，例如他在讨论自己图像理论的一个核心观念，也即图像与媒介的区分时，采用的一个例子是白南准的当代艺术作品《电视—佛》。