

Trois conférences sur l'art visuel de S. M. Eisenstein

影像·历史·诗歌

IMAGE, HISTOIRE, POÈME

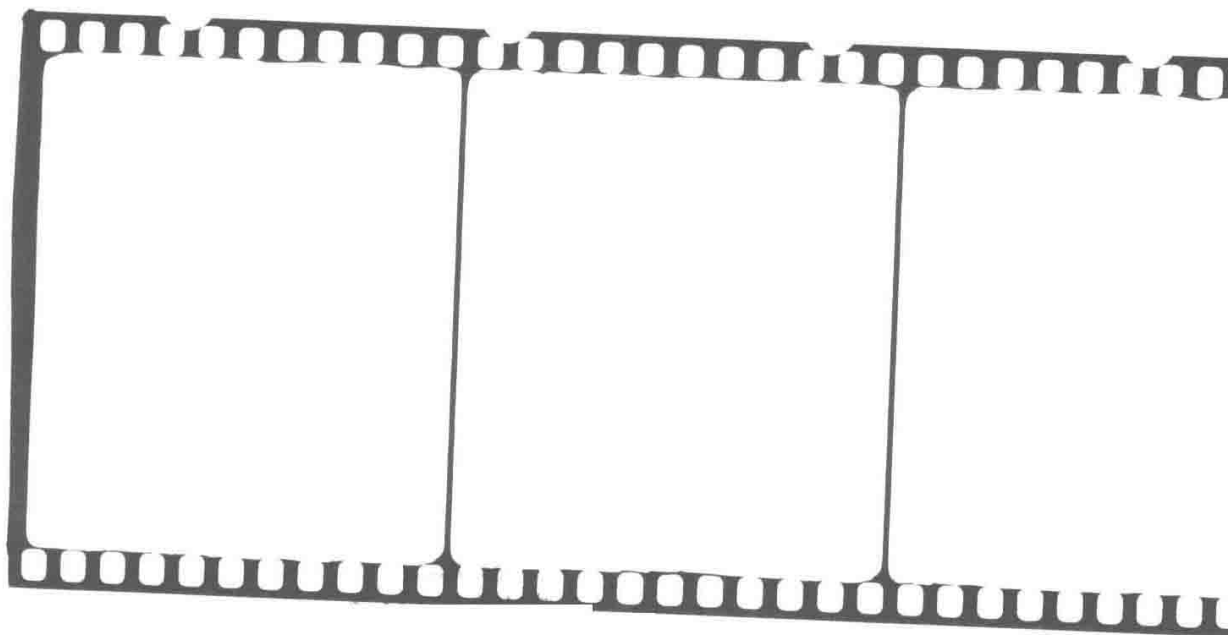
关于爱森斯坦的三场视觉艺术讲座

Georges Didi-Huberman

[法] 乔治·迪迪-于贝尔曼 著 | 王名南 译

非外借

文景

影像·历史·诗歌

IMAGE, HISTOIRE, POÈME

关于爱森斯坦的三场视觉艺术讲座

Georges Didi-Huberman

[法] 乔治·迪迪-于贝尔曼 著 | 王名南 译

上海人民出版社

文
景

Horizon

社科新知 文艺新潮

影像·历史·诗歌：关于爱森斯坦的三场视觉艺术讲座

[法] 乔治·迪迪-于贝尔曼 著 王名南 译

出品人：姚映然

责任编辑：苗雨

营销编辑：高晓倩

装帧设计：安克晨

出品：北京世纪文景文化传播有限责任公司
(北京朝阳区东土城路8号林达大厦A座4A 100013)

出版发行：上海人民出版社

印刷：北京盛通印刷股份有限公司

制版：北京大观世纪文化传媒有限公司

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：11 字数：122,000 插页：2

2020年7月第1版 2020年7月第1次印刷

定价：49.00元

ISBN：978-7-208-16334-8 / J·561

图书在版编目(CIP)数据

影像·历史·诗歌：关于爱森斯坦的三场视觉艺术
讲座：汉法对照 / (法) 乔治·迪迪-于贝尔曼著；王
名南译. —上海：上海人民出版社，2020
ISBN 978-7-208-16334-8

I. ①影… II. ①乔… ②王… III. ①电影评论-美
国-现代-汉、法 IV. ①J905.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第032478号

本书如有印装错误，请致电本社更换 010-52187586

“OCAT 研究中心年度讲座丛书” 序言

自 19 世纪中叶以来，讲座制度不仅在大学教育中，也在民众趣味的培养中发挥着越来越重要的作用。到了 20 世纪中期以后，一些重要的博物馆、美术馆也开始设立讲座，成为架设于学术研究与公共教育之间的一座桥梁。这些大学内外的学术活动共同孕育了当代学术史中的一些重要著作。近些年来，中国的一些大学和研究机构也开始尝试类似的讲座形式，并取得了一些成果。

OCAT 研究中心正式成立于 2015 年，但其理念却是从过去十年间 OCT 当代艺术中心（OCT Contemporary Art Terminal，简称“OCAT”）的实践经验发展而来。正如创始人黄专教授所指出，OCAT 研究中心一方面贯彻学术上的独立性，另一方面颠覆了之前的模式，不再是以研究为起点，以展览为结果，而是以艺术史研究为核心。在这种新模式下，年度讲座就成了研究中心常规项目中至关重要的内容。

我们计划每年挑选一位在世界范围内具有重大影响力的艺术史家作为年度讲座学者，经过共同商议提出一个与中国学术界目前面临

的问题相关的题目，举行一系列学术讲座，并围绕这个系列讲座举办研讨班及相关展览，出版演讲集与相关出版物。“OCAT 研究中心年度讲座丛书”所收录的，正是这一出版计划中的主体部分，将呈现为中文和西文的双语模式。我们期待，每年在 OCAT 研究中心所进行的演讲，都是讲座学者具有开创性的研究成果，不仅对中国产生影响，也对国际学术界产生影响。

郭伟其

2016 年 11 月 16 日

影像·历史·诗歌

关于爱森斯坦的三场视觉艺术讲座

目 录

总述	1
<hr/>	
第一讲 历史与诗歌	5
本讲问答	35
<hr/>	
第二讲 剪切影像与近景眩晕	43
本讲问答	67
<hr/>	
第三讲 氛围影像与远景眩晕	77
本讲问答	95
<hr/>	
法文讲稿	103

总述

这三场讲座围绕爱森斯坦（Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein）的电影《战舰波将金号》（*Le Cuirassé Potemkine*）展开，尝试呈现影像（images）的视觉结构如何创造出连贯的历史（histoire）图景，而这一切又是如何在某种近乎诗歌（poème）的建构中发生的。

· 历史与诗歌 ·

我们将从这部电影的双重特质切入：影片的叙事方式是历史的，细致追溯了 1905 年发生的种种事件；它同时又是抒情的（lyrique），不断诉诸情念（pathos）、情感与表现姿态。这部电影的双重性——兼具纪实与诗性特征——可以在导演爱森斯坦的若干模本中找到源头：在纪实层面，他尤其受到“新闻时事片”和摄影出版物的影响；在抒情层面，则受到维克多·雨果（Victor Hugo）[《悲惨世界》（*Les Misérables*）] 或鲍里斯·帕斯捷尔纳克（Boris Pasternak）的影响。

· 剪切影像与近景眩晕 ·

我们注意到爱森斯坦运用的两种形式技巧：蒙太奇（montage）和特写（gros plans）。需要回顾有关特写的争论（有人视之为心理学的，亦即“资产阶级”的做法），以及爱森斯坦赋予特写的功能，或可称之为“电影画面的迷醉感”（l'extase du cadre）。特写既“打开”影像，又“深化”影像。这建立在一种心理与形式的作用之基础上，（继弗洛伊德和语言学家们之后，）爱森斯坦称之为“部分即整体”（pars pro toto）。这也意味着剪切（obrez）的作用，恰好对应了西方诗歌写作的典型手法：诗句的切分。

· 氛围影像与远景眩晕 ·

诗歌的悖论，在于（诗句的）切分常常会营造出某种“气氛”（情绪场），既无框架亦无边界。爱森斯坦在电影中协同运用剪切与氛围，交替使用他所谓的“节奏蒙太奇”（montage rythmique）与“调性蒙太奇”（montage tonal）。我们将思考“氛围”（milieu）概念以及爱森斯坦提出的色彩、音乐与诗性的范式，从而理解一首历史诗歌是如何形成的。

《战舰波将金号》电影海报

谢尔盖·米哈依洛维奇·爱森斯坦

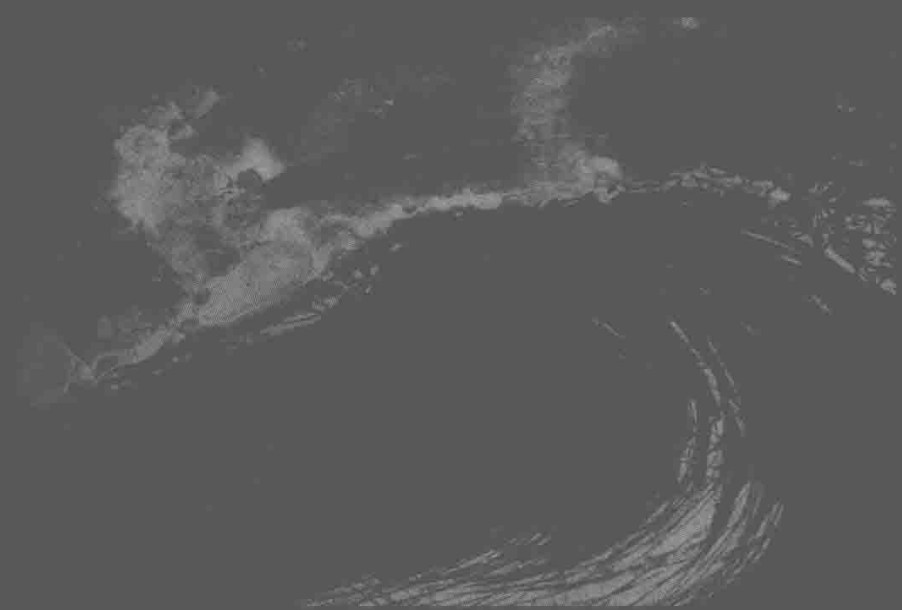

阿比·瓦尔堡 (Aby Warburg), 《记忆女神图集》(*Atlas Mnemosyne*),
图版第 42 号: 痛苦的情念形式所传达的能量的倒置

第一讲

历史与诗歌

理论从来不会脱离实践，也不会脱离体现理论的具体事物。我们需要观察个别的现实，在其中寻找近乎理论力量的东西，而不是闭门打造什么“一般理论”，不顾一切地套用在个别现实之上。因此，我不会泛泛地谈论影像、历史与诗歌的关系，而是希望具体讨论一个不同寻常的视觉对象，以之作为我们在美学问题中的向导。大家想必都十分熟悉这部电影：谢尔盖·米哈伊洛维奇·爱森斯坦的《战舰波将金号》。影片讲述的是俄国 1905 年革命的一个著名片段，也是 1917 年布尔什维克胜利的序曲。这部电影是 1925 年为纪念该事件发生二十周年而摄制的，爱森斯坦时年不过 27 岁。

影片令人震撼的一点，是它在心理意义上格外紧张的特质，是它的情念。许多评论家 [包括法国的罗兰·巴特 (Roland Barthes)] 都对爱森斯坦这部电影的“悲情”面貌持批评态度，仿佛情念一定标志着真实性的不足、戏剧化的谎言、对一切历史真实的夸张，甚至是某种政治瑕疵 [这是法国哲学家阿兰·巴迪欧 (Alain Badiou) 的观点]。然而在我看来，值得探究的是对爱森斯坦而言，以“悲情”

的方式建构政治叙述何以至关重要。我也很有兴趣同各位探讨，在中国，情感是如何获得集体表达的。正如我们在这部电影中看到的 [尤其是围绕瓦库林楚克 (Vakoulintchouk) 尸体的哀悼场景]，水手的冤死成为爱森斯坦试图描述的整个革命进程的触发点。在哀悼场景中，沉重的悼念化为每个人愤怒的反抗，继而演变为所有人的起义。

影片从每个人的情感出发 (尤其是围绕死者的那些老妇人)，自然会带有强烈的“抒情性”，但是不要误解：《战舰波将金号》的抒情，并非要使情念远离历史，它的目的并不在于创造一种抽象的、超越时代的美好人性。相反，抒情性的引入恰恰是揭示 1905 年革命态势的方法，哪怕它在个别姿态中有所夸张 [图 1.1、图 1.2]。爱森斯坦的电影不仅是一件永恒的艺术品，而且还构成了一个特定的“历史之眼”。它既是纪实 (chronique)，又是诗歌；既是纪录片，又是悲剧。爱森斯坦显然汲取了多重的艺术源头，其中包括电影史，格里菲斯

图 1.1 电影《战舰波将金号》静帧：愤怒而哀恸的妇女

图 1.2 电影《战舰波将金号》静帧：围绕去世水手的人群

(D. W. Griffith) 首当其冲。我们可以想到《党同伐异》(*Intolérance*)，影片再现了阶级斗争和大屠杀；也可以想到《两个孤女》(*Les Deux Orphelines*)，其情节的展开以巴士底狱的陷落和 1792 年 9 月的屠杀为背景。法国大革命的题材对爱森斯坦影响深远，不仅有电影^[1]，还有文学作品。作为《罢工》(*La Grève*) 的创作者^[2]，他时常谈起自己对雨果《悲惨世界》的热爱 [图 1.3、图 1.4]。他在创作《战舰波将金号》的悼念和反抗场景时，怎能不想到雨果小说中题为“埋葬：再生之机”的章节？其中讲述的，恰恰是民众面对一位“有待讨回公正”的死者悲愤交加的场景：

[1] 参见 M. Ferro, « Révoltes, révolutions, cinéma », *Révoltes, révolutions, cinéma*, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1989, pp. 9-36。

[2] 《罢工》，爱森斯坦的第一部电影作品，于 1924 年拍摄，1925 年上映。——译者注

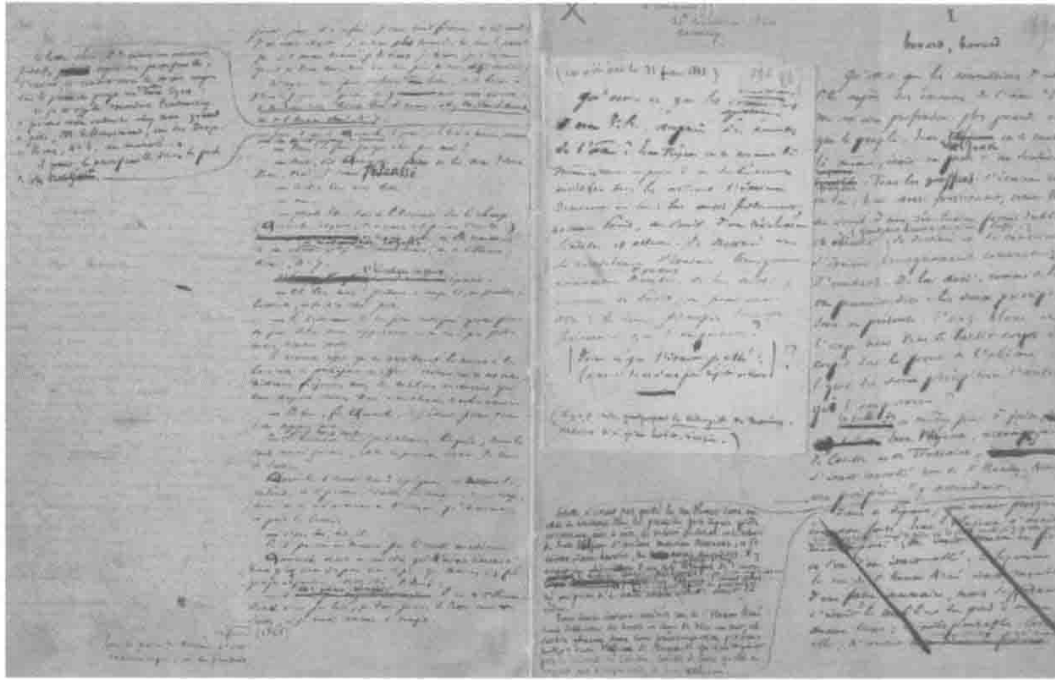

图 1.3 雨果,《悲惨世界》手稿,法国国家图书馆藏,NAF 13380, fol. 294v°, pp.29-298

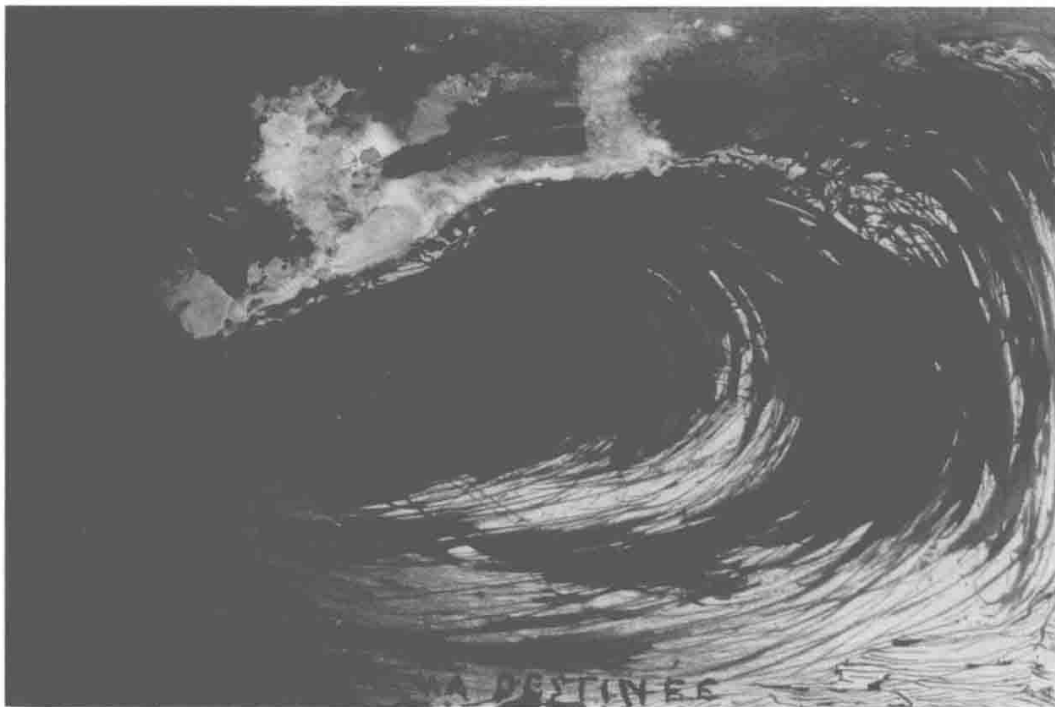

图 1.4 雨果,《我的命运》(Ma destinée),纸本水墨与水粉,17.2cm x 26.4cm, 1857年,巴黎雨果故居博物馆藏