

自我与图像

[自我与图像_下载链接1](#)

著者:艾美利亚·琼斯

出版者:江苏美术出版社

出版时间:2013-11

装帧:平装

isbn:9787534464355

《自我与图像》对当代艺术家以各种手段实施新的再现技术进行了探索，它们从模拟摄影技术到最近的各种艺术实践，包括数字图像化、行为艺术、机器人技术、电影和录像装置，以努力探求和清楚表达各种变动不居的主体性样态。

编辑推荐

自20世纪80年代以来，西方艺术史学科的发展出现了一些新的变化和理论的转型。这些新的变化主要表现在三个方面：一、艺术史研究的对象不再局限于“精英艺术”和“高雅艺术”，而逐渐扩展到“大众艺术”和“通俗文化图像”；二、艺术史研究的视野不再局限于西方艺术，而扩展到亚、非、拉美等世界范围的艺术图像上；三、艺术史的研究方法不再局限于本学科的理论方法，而选择和吸收了其他相关学科的一些方法和理论体系，如符号学、现象学、阐释学、社会学、心理学、解构主义、女性主义以及文化研究理论等。这意味着传统经典的艺术史正在向一种跨学科和多元性的新艺术史转向。这一转向被称为“图像的转向”。《自我与图像》一书，正是此背景下较有代表性的当代艺术研究专著。

作者介绍:

艾美利亚·琼斯

著名艺术史学家、艺术评论家，专攻女性艺术、身体和行为艺术、视频艺术和达达主义。本书写作出版期间(2003-2010年)，她任教于应该曼彻斯特大学艺术史与视觉研究学院，之前曾任教于美国加州大学滨河分校艺术史系和南加州大学艺术与艺术史系。另外，她还是多所高校的客座教授、杰出客座教授和荣誉客座教授，并有更加众多的外聘学术职位，如斯坦福大学等十几所大学终生教授、提升聘用外聘评委，以及英国艺术研究委员会顾问成员等。主要著作包括《后现代主义与使性别化的马歇尔·杜尚》、《身体艺术/行为主体》、《非理性的现代主义：一部纽约打打的神经衰弱史》、《行为身体与行为文本》、《女性主义与视觉文化读本》、《1945年以来的简明艺术》。

刘凡，艺术学博士，任教于武汉纺织大学，副教授。柏林自由大学访问学者。出版有《消失的建筑》（合译）、《另类准则》（合译）。英国威尔士大学驻地艺术家、德国萨克斯-安哈特文化基金会驻地艺术家，主持2011年德中同行武汉站艺术项目。作品入选瑞、美、德、法、西、墨、捷等国的国际展览。

谷光曙，现任教于武汉纺织大学，出版有《消失的建筑》（合译）、《另类准则》（合译）等著作。

目录: 插图目录1致谢1中文版序言4前言71身体与再现，再现中的身体19

引子：“这是基督的身体” 终结版552 “这个面具下面的另一个面具”（模拟摄影和数字摄影）63

引子：“没有电影”……（没有）身体，（没有）城市1213（后）城市化的自我图像（城市）130

引子：“你伟大的创造是你所引领的生活” 1814电影中的自我图像化与新的电视身体（电影、录像、数字录像）189

引子：“幸福被高估了” 2275身体没有过时（机器人学）234

引子：“欲望和行动，数字时代” 2796电视构筑的梦幻身体（录像和数字录像装置）284结语：鲍勃·弗拉纳根的尸体与再现的局限性329译后记339索引341插图目录插图目录

1希波利特·巴耶尔，《扮演溺死男人的自我肖像》，1840年10

2彼得·盖布瑞尔在《在地上挖掘》中将摄像机设置在头上的行为展示，2003年11

3米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔的作品《那喀索斯》，约1597—1599年20

4米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔的作品《梅杜莎》细部，1598—1599年22

5莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂的“网格”或“格栅”（格子工作台），大约1450年24

6皮皮洛蒂·瑞斯特，《吮吸着我的海洋》，1996年34

7梅尔·吉布森执导的《耶稣受难记》，2004年38

8皮皮洛蒂·瑞斯特，《吮吸着我的海洋》，1996年49

- 9苏珊·西尔顿，《自画像第6号》，1995年56
- 10奥兰，《神圣的裹尸布第21号》，1993年58
- 11奥兰，《有毛/无毛（光秃秃的没有毛）》，1978年59
- 12克劳德·卡恩（和马歇尔·摩尔），《自尊》，来自《无效的忏悔录》，1929年64
- 13克劳德·卡恩，《自画像》，大约1939年70
- 14辛迪·舍曼，《无题电影剧照第2号》，1977年77
- 15辛迪·舍曼，《无题第153号》，1985年79
- 16汉娜·威尔克，《内在的维纳斯》系列的《无题》，1991—1992年80
- 17来自雅克·拉康《什么是图像？》的图解，1964年82
- 18辛迪·舍曼，《无题第357号》，2000年84
- 19辛迪·舍曼，《无题电影剧照第30号》，1979年87
- 20莱尔·阿什·哈顿里斯和瑞妮考·克斯，《女王、爱丽阿斯和爱迪：孩子》，1994年92
- 21莱尔·阿什·哈顿里斯，《第12号造型》，1988年93
- 22瑞妮考·克斯，《霍屯督》，1994年94
- 23瑞妮考·克斯，《圣母怀抱殉难耶稣忧伤图》，1996年95
- 24瑞妮考·克斯，《优秀的天主教小女孩》，2001年96
- 25瑞妮考·克斯，《带子紧束的黑皮衣》，2001年97
- 26劳拉·阿吉拉尔，《自然的自画像第4号》，1996年100
- 27妮基·S.李，《西班牙计划（25）》，1998年103
- 28汉娜·威尔克，《内在的维纳斯第3号，1992年8月17日/1992年2月15日/1992年8月9日》（细节），1992—1993年109
- 29阿斯卡，《淤血》，1974年；“没有电影”123
- 30阿斯卡，《没有幻觉》，1980年；“没有电影”123
- 31阿斯卡，《白痴壁画》，1974年；“没有电影”125
- 32森宝李，《600 W. 杰弗逊林荫大道1号的风景》，2003年132
- 33《波那文奇酒店使人迷惑的室内空间》，洛杉矶133
- 34俯瞰洛杉矶、加利福尼亚和高速公路138
- 35波那文奇酒店的旋转酒吧，洛杉矶141
- 36波那文奇酒店外墙的“墨镜”，洛杉矶142
- 37《怒火风暴》的电影剧照，1993年144
- 38《波那文奇酒店的擦鞋工》，洛杉矶147
- 39《波那文奇酒店的女清洁工》，洛杉矶147
- 40苏珊·莱西与莱斯利·拉波维茨，还有从洛杉矶女子大厦来的比亚·洛与众多妇女们，《哀悼与愤怒》，1977年148
- 41《波那文奇酒店阴影下的自行车信使》，洛杉矶148
- 42阿斯卡，《行走的壁画》，1972年151
- 43阿斯卡，洛杉矶郡立艺术馆的涂鸦，1972年153
- 44居伊·博德和艾斯格·约恩，《裸露的城市：地理中心假说的心理学示意图》，1957年155
- 45索菲·卡莱，照片来自《威尼斯套房》的图书版本，项目始于1980年；图书1988年出版157
- 46爱德华·鲁沙，《日落大道上的每一栋建筑》，1996年157
- 47波博特·弗利克，《LD SV9703201，沿着第七大街向南看，在林荫道与比科斯勒之间》，1997年158
- 48查尔斯·拉贝尔，《黎明的日落：上维斯塔（向东眺望）》2001年160
- 49森宝李，《从唐人街1015号W. 菲格罗阿露台眺望》，2003年166
- 50苏珊·西尔顿，《六十四分音符》，2000年169
- 51苏珊·西尔顿，《六十四分音符》，2000年169
- 52乔纳森·卡乌特的《诅咒》的电影剧照，2003年182
- 53保罗·麦卡锡，《挤压》，1973年191
- 54琳达·本格丽丝，《屏幕上》，1972年191
- 55卡若琳·史尼曼，《铅垂线》，1968—1971年203
- 56卡若琳·史尼曼，《保险丝》，1967年207

- 57卡若琳·史尼曼，《保险丝》，1967年208
- 58汉娜·威尔克，《姿势II》，1974—1976年210
- 59维托·阿康西，《御前演出》预备草图，1974年214
- 60维托·阿康西，《御前演出》，1974年215
- 61莫娜·哈透姆，《异体》（装置内部进行观看），1994年218
- 62莫娜·哈透姆，《异体》（装置内部进行观看），1994年219
- 63吉丽安·维尔瑞，《序幕》，2000年221
- 64丹尼尔·约瑟夫·马丁内斯，《为了这些他曾经看见的事物使一个盲人去谋杀，或者幸福被高估了》，2002年228
- 65斯蒂拉克，《第三只手》，东京、横滨、名古屋，1980年235
- 66卡若琳·史尼曼，《眼睛身体：供相机选用的36种变形动作》，1963年240
- 67斯蒂拉克，《支持结构的事件》，田村画廊，东京，1979年7月9日—15日249
- 68罗恩·阿塞，《太阳肛门》，1999年，来自塞瑞尔·库恩的纪录片，“罗恩·阿塞的太阳肛门”250
- 69鲍勃·弗拉纳根作为“兰德尔·特里”，见鲍勃·弗拉纳根和雪莉·罗斯的《选择的麻烦》，1992年251
- 70斯蒂拉克，《胃雕塑》，墨尔本，1993年254
- 71斯蒂拉克，艺术家胃里的微型胶片图像，来自《胃雕塑》，1973年，东京255
- 72斯蒂拉克，《砰身体：一个网络驱动和上传的行为》，1996年259
- 73吉列尔莫·戈麦斯佩纳作为“疯狂的墨西哥人”在他与拉·波卡·诺斯特拉合作的《人种技术：一幅盲目崇拜他者的生动透视图》，2002—2003年261
- 74吉列尔莫·戈麦斯佩纳和拉·波卡·诺斯特拉“透视图”来自《人种技术：一幅盲目崇拜他者的生动透视图》，2002—2003年262
- 75吉列尔莫·戈麦斯佩纳，《斯蒂拉克在提华纳》，大约2000年264
- 76骨头迷宫，通过听觉反应予以展示的后退移动的形式，《定量和定性分析》的一部分；洛杉矶280
- 77骨头迷宫，尝试个体发生学的刺激——生命周期的复制与完成，《定量和定性分析》的一部分；洛杉矶280
- 78骨头迷宫，独一无二的解剖学特征，生物发光，转基因插入变异，《定量和定性分析》的一部分；洛杉矶281
- 79皮皮洛蒂·瑞斯特，《智人》，2005年285
- 80皮皮洛蒂·瑞斯特，《打开我的沼泽地（被压扁了）》，2000年290
- 81皮皮洛蒂·瑞斯特，《喜马拉雅妹妹的起居室》，2000年296
- 82阿尔布雷特·丢勒，版画，一位艺术家正在用透视绘画仪器描绘一位躺着的裸体女性，大约1500年300
- 83吉加·维尔托夫的《持摄影机的人》的电影剧照，1929年300
- 84皮皮洛蒂·瑞斯特，《打开我的沼泽地（被压扁了）》，2000年303
- 85琼·乔纳斯，《垂直滚动》，1972年305
- 86皮皮洛蒂·瑞斯特，《（宽恕）皮皮洛蒂的错误》，1998年305
- 87戴着观看设备的女性，维姆·文德斯电影《直到世界末日》，1991年307
- 88梦境图像来自维姆·文德斯电影《直到世界末日》，1991年307
- 89安娜·门迪塔，《无题（身体上的玻璃）》，1972年308
- 90皮皮洛蒂·瑞斯特，《打开我的沼泽地（被压扁了）》，2000年309
- 91皮皮洛蒂·瑞斯特，《火山岩浴池里的自我》，1994年312
- 92皮皮洛蒂·瑞斯特，《火山岩浴池里的自我》，1994年313
- 93比尔·奥维拉，《激情》，2003年314
- 94詹妮弗·施泰因坎普，《吉米·卡特》，2002年314
- 95泽尼博·瑟迪拉，《母亲、父亲和我》，2003年315
- 96泽尼博·瑟迪拉，《母亲、父亲和我》，2003年316
- 97皮皮洛蒂·瑞斯特，《非常手段（光滑，光滑）》，1999年317
- 98选自《一条安达鲁狗》的剧照，1928年319
- 99选自《一条安达鲁狗》的剧照，1928年320
- 100皮皮洛蒂·瑞斯特，《益生菌》，1996年321
- 101马克·奎因，《自我》，1991年330

102 鲍勃·弗拉纳根和雪莉·罗斯，《影像棺材，土归土》，1994年334
103 鲍勃·弗拉纳根和雪莉·罗斯，《影像棺材，土归土》，1994年334
· · · · · (收起)

[自我与图像_下载链接1](#)

标签

艺术理论

艺术

美学

当代艺术

艾美利亚·琼斯

艺术史

女权

艺术史书单

评论

作者是女性，书中常常批判白色男根主义，多次引用斯皮瓦克的观点来解读当代的艺术行为。自我、镜像、屏幕、画框与真实构成了作者文章讨论的焦点，拉康、鲍德里亚充当了理论后援。

好好的一本书被作者翻译成这么难懂的中文，比读英文版的还要累。

草草翻过

买来 翻完 卖掉

确实和评分一样。自为藩篱。不过对于cindy sherman的解读，还是比较准确的。译文晦涩，视行性????

理论气太重，不好玩。

400

杂糅现象学、符号学、精神分析、女性主义和后现代理论等理论对艺术家的自拍像/自画像案例的分析，一些观点有种前面套个理论大帽子说一通但最后指向（结论）又给人非常的主观感觉，难以认同，但从文献角度给了我很多需要继续阅读的指引。四星减一星是因为这本书的注释部分太烂了，要么就索性不要翻译，原文保留，还方便读者索引，翻译了就至少得把人名、著作原文留下来吧，每次看书都要花费大量的时间对着一堆乱翻的书名、人名核对/猜原文和作者是什么，找不到原文又只能看这个，太火大了

仅从后现代社会中女性主义和酷儿主义的身份认同分析图像，格局太小

试图从性别角度诠释，企图用法国精神分析的一些方法，然而并不深刻，略牵强。

不知道在说什么，各种举例，但是真心读不下去。

看不懂……以表现自我的图像与自我本体的关系来探究主客体关系？里面描述的一些后

现代表现手法欣赏无能，唯觉人生的冰冷与虚无，看完整个人都不好了。

翻译的一塌糊涂，语句不通顺。就内容而言，选例分析比较符合后现代艺术的特点，但是分析过程很松散，就一本艺术批评和图像分析的论作而言，实在是一般

还有有用的，涉及面较广，但有时会觉得大概作者也不知道自己究竟想说些什么（不知是否是译文的缘故）

不会翻译就不要翻译，增加阅读难度系数

行为艺术

[自我与图像_下载链接1](#)

书评

[自我与图像_下载链接1](#)