

图像与观者

中国艺术学文库·艺术学理论文丛
LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF ART THEORY

总主编 仲呈祥

图像与观者

——论约翰·伯格的艺术理论及意义

王林生 著

[图像与观者_下载链接1](#)

著者:王林生

出版者:中国文联出版社

出版时间:2015-5-1

装帧:

isbn:9787505995130

视觉文化研究的兴起是当代世界“文化转向”的重要组成部分，英国学者约翰·伯格是视觉文化研究领域较有代表性的一位。伯格以观者的接受观看为视角，对视觉图像批评的范式进行“重构”。在“重构”的过程中，伯格选取观看关系、观看对象和观看效果为路径，探索视觉图像批评因观者维度的介入而带来的新变化，积极推动了视觉图像批评以观者为中心的范式转向。《图像与观者：论约翰·伯格的艺术理论及意义》一书系统梳理伯格的图像观看理论，并将其与20世纪以来西方图像批评的人文转向相结合，论述反“视觉中心主义”思潮下视觉图像批评路径选择的可能性，阐释图像批评观者范式转向的逻辑必然性。借助解释学、接受美学、读者反应批评等话语资源，探讨图像与观者之间的复杂关系。运用伯格的观看理论及其他相关理论，剖析当下的文化案例，彰显出观看理论的时代性和现实性特征。

《图像与观者：论约翰·伯格的艺术理论及意义》所选话题前沿，论证深入，在方法论层面对图像批评路径的拓展与实践不无裨益。

作者介绍：

目录: 001／序：约翰·伯格：一个离经叛道的“异类”

导论谁是约翰·伯格？

002／一、约翰·伯格与《观看之道》

005／二、约翰·伯格：传统艺术观的“挑战者”

007／三、范式“重构”，伯格艺术史观的核心命题

011／四、伯格艺术理论批判的多重视域

011／（一）国外批判视域中的伯格

018／（二）国内批判视域中的伯格

023／（二）小结

**章伯格观看理论的历史性出场

027／一、呼唤人文：20世纪西方图像批评的转向

028／（一）图像批评转向的哲学维度

035／（二）图像批评转向的实践维度

045／二、视线的游移与交互：对“感性之眼”观看的恢复

046／（一）“游移”的视线代替“静止”的视线

047／（二）“交互”的视线代替“单一”的视线

049／（三）“主观”的视线代替“客观”的视线

052／三、观看方式SHOU^{*}选择的四个维度

053／（一）“谁在看”

057／（二）“用什么看”

060／（三）“在哪里看”

064／（四）“看什么”

第二章观看关系的重构

067／一、复制技术对“作者—图”关系的消解

068／（一）“作者—图”关系的内涵

069／（二）机械复制技术对作者权^{*}的破除

074／（二）数字复制技术对作者理念的消解

077／（四）“作者—图”关系消解的实质

078／二、“图—观者”关系作为图像的本质

079／（一）观看进入图像的本体

082／（二）过程作为“图—观者”关系的核心

089／（三）创造作为观看的本性

091／三、图像意义：“图—观者”之间的“第三生成物”

091／（一）观者：充满“期待”的观看

096／（二）图像：富有“张力”的结构

101／（三）对话：意义产生的路径

第三章观看对象的重构——以人体像为例

107／一、裸女像：“情欲”的对象向“形式”艺术的挑战

107／（一）本质主义在裸像中的体现

111／（二）裸女像作为“情欲”的对象

117／（三）性别权力差异的观念进入图像批评的视野

123／二、“女为悦己者容”——男性作为隐含观者对女性“媚态”的塑造

124／（一）作为社会文化形态的隐含观者

126／（二）作为“他者化”中介的隐含观者——镜子

129／（三）作为图像结构的隐含观者

132／（四）隐含观者在消费社会中的异化

135／三、“男色”消费的性别隐喻

135／（一）“男色”形象从“硬汉”到“花样美男”

139／（二）“男色”的商品化特质

141／（三）“男色”消费中女性意识的崛起

144／（四）“男色”消费陷入女性主义的悖论

第四章观看效果的重构

149／一、广告说服：“引用”油画语言的图文包装

149／（一）允诺：广告说服的策略

152／（二）油画语言：广告说服的视觉修辞

156／（三）“引用”的本质：广告的艺术化

161／二、观者对广告说服的“抵抗”策略

162／（一）关于“抵抗”理论的两种学说

169／（二）“抵抗”的多重涵义

172／（三）“抵抗”广告说服的几种策略

第五章伯格观看理论的意义及DANG^{*}当代境遇

181／一、观看，向图像提问的一种范式——伯格观看理论的理论价值

181／（一）观看，一种“问题意识”的彰显

184／（二）以观看为中心批评范式的核心命题

190／（三）范式转换的本质：要素的“背景——突前”

193／（四）观者观看范式的多元性

197／二、观看：一种时尚的消费——伯格观看理论的DANG^{*}当代境遇

197／（一）消费作为景观化图像的主因

204／（二）虚拟化图像中的消费动因

210／（三）观看不再注重图像的物质性

212／（四）观者作为被“测量”的受众

215／结语

219／参考文献

230／后记

· · · · · (收起)

[图像与观者](#) [下载链接1](#)

标签

视觉文化

艺术理论

约翰伯格

约翰·伯格

评论

[图像与观者](#) [下载链接1](#)

书评

[图像与观者](#) [下载链接1](#)