

《人造地獄》

图书基本信息

书名：《人造地獄》

13位ISBN编号：9789866049930

出版时间：2015-8

作者：克萊兒.畢莎普(Claire Bishop)

页数：496

译者：林宏濤

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《人造地獄》

內容概要

由藝術家策劃、群眾來協作

人類對社會系統、存在境遇的另類對峙

一條必須深刻檢視的特殊取徑

參與式藝術對參與者以及觀看者傳達在日常生活裡被壓抑的種種弔詭，

並誘發出變態的、讓人不安的、愉悅的經驗，

讓我們得以重新想像世界以及我們的各種關係。

它既是世界裡的一個事件，同時也脫離世界。

自從1990年代以來，評論家和策展人大抵上都認為，參與式藝術究其極是個政治藝術：他們鼓勵觀眾和藝術家合作，而促進新的解放式社會關係。在世界各地，這種表現形式的捍衛者不可勝數，從諸如格蘭·凱斯特之流的史學家、布西歐和納托·湯普生（Nato Thompson）之類的策展人，到諸如夏儂·傑克森（Shannon Jackson）的展演理論家。

《人造地獄》是關於社會投入的參與式藝術的第一部歷史性和理論性概述，在美國稱為「社會實踐」。克萊兒·畢莎普探索二十世紀的藝術軌跡，檢視參與式美學發展中的各個關鍵時期。這個旅程遍歷了未來主義和達達派；情境主義國際；東歐、阿根廷和巴黎的偶發藝術；1970年代的社區藝術運動；以及藝術家安置團體。它以當代藝術家倡議的長期性教育計畫作結，例如赫胥宏、布魯格拉、阿塔莫和陳佩之。

自從2006年在《藝術論壇》（Artforum）發表的爭議性論文以來，畢莎普一直是少數勇於挑戰參與式藝術的政治和美學野心的人。在《人造地獄》裡，她不僅仔細檢查這些計畫的解放性主張，對於這些藝術作品所引發的倫理（而非美學）判準，她更提出了替代方案。《人造地獄》呼籲一個關於藝術和政治沒有那麼規範性的進路，提出一個更引人入勝的、讓人不安的、大膽的參與式藝術和評論的形式。

本書特色

1. 「人造地獄」出自布賀東，針對1921年由達達主義者發起的一連串「遊覽和參觀」活動所寫的同名的遺作，在其中，他提出公領域的社會瓦解的劇烈位能。畢莎普以此為書名是要作為參與式藝術正面和反面的描述符號。

2. 作者試圖找出對參與式藝術負責任的方法，關注它產生的意義、而不是只看過程。

3. 本書為參與式藝術提供一種評論的進路以及對作品品質（社會影響）的判準，解決一直以來此類藝術缺乏評論距離的窘境。

名人推薦

「當代藝術家的好意經常是鋪了一條通往地獄的路。克萊兒·畢莎普追蹤他們的墮落直到煉獄，邀請讀者分享她如何為一路所發現的事物驚豔不已。《人造地獄》結合了大量的歷史知識和個別藝術實踐的準確分析。以致於到了她的新書末了，我們開始愛上地獄——條件是它始終是人造的。」 《藝術力》（Art Power）作者 葛羅伊斯

策展人、國立台北藝術大學藝術跨域研究所副教授兼主任 林宏璋 專文導讀

《人造地獄》

作者簡介

作者簡介

克萊兒·畢莎普 Claire Bishop

紐約市立大學藝術史研究所博士班副教授。著有《裝置藝術》（Installation Art: A Critical History），是《參與》（Participation）雜誌主編。2008年，她共同策劃在倫敦當代藝術中心舉辦的「Double Agent」展，她也持續在Artforum、October、e-flux等雜誌發表論文。

譯者簡介

林宏濤

台灣大學哲學碩士，德國弗來堡大學博士研究。譯作有：《等待哥倫布》、《文明的哲學》、《我的名字叫耶穌》、《神子》、《與改變對話》、《上帝的語言》、《鈴木大拙禪學入門》、《菁英的反叛》、《神話學辭典》、《啟蒙的辯證》、《眾生的導師：佛陀》、《人的形象與神的形象》、《神在人間》、《隱藏之泉》、《法學導論》、《美學理論》、《愛在流行》、《南十字星風箏線》、《體會死亡》、《詮釋之衝突》、《藝術想怎樣？》等書。

書籍目錄

專文導讀 (國立台北藝術大學藝術跨域研究所副教授兼主任 林宏璋)

- 導論
- 第一章社會轉向：協作及其不滿 The Social Turn: Collaboration and Its Discontents
- I. 創意和文化政策 Creativity and Cultural Policy
- II. 倫理轉向 The Ethical Turn
- III. 美學的體制 The Aesthetic Regime
- IV. 被操控的現實：歐格里夫抗爭事件 Directed Reality: The Battle of Orgreave
- V. 被解放的觀看者 Emancipated Spectators
- 第二章人造地獄：歷史前衛主義 Artificial Hells: The Historic Avant-garde
- I. 挑釁、壓榨和參與 Provocation, Press and Participation
- II. 劇場化的人生 Theatricalising Life
- III. 涉獵和嘗試 Excursions and Trials
- IV. 凝聚和分裂 Cohesion and Disruption
- 第三章我參與，你參與，他參與…… Je participe, tu participes, il participe
- I. 情境主義國際：超越藝術 The SI: Surpassing Art
- II. 視覺藝術研究社：知覺的再教育 GRAV: Perceptual Re- Education
- III. 樂貝爾：集體驅魔 Lebel: Collective Exorcism
- IV. 劇場的叛亂 A Theatrical Uprising
- 第四章直言不諱的社會虐待狂 Social Sadism Made Explicit
- I. 直言不諱的社會虐待狂 Social Sadism Made Explicit
- II. 作為施虐者的藝術家 Artist as Torturer
- III. 關閉的畫廊、鬥毆和監獄 The Closed Gallery, the Scuffle, the Prison
- IV. 隱形劇場 Invisible Theatre
- V. 作為恐怖主義行動的藝術 Art as a Terrorist Act
- 第五章社會主義底下的社會 The Social Under Socialism
- I. 布拉格：從表演到儀式 Prague: From Actions to Ceremonies
- II. 斯洛伐克：持續的體現 Slovakia: Permanent Manifestations
- III. 公共空間的難題 Problematics of Public Space
- IV. 莫斯科：不可分辨性的區域 Moscow: Zones of Indistinguishability
- V. 反對異議 Against Dissidence
- 第六章意外的訪客：藝術家安置團體和社區藝術 Incidental People: APG and Community Arts
- I. 「藝術家安置團體」的形成 The Formation of APG
- II. 展示歷程：「創新七〇」 Exhibiting Process: 'Inno70'
- III. 1970年代及其後的安置 Placements in the 1970s and After
- IV. 社區藝術運動 The Community Arts Movement
- V. 「布萊基」和「互動」 The Blackie and Inter-Action
- VI. 沒落 Decline
- 第七章以前的西方世界：1990年代初期作為計畫的藝術 Former West: Art as Project in the Early 1990s
- I. 「集合計畫」、「松斯貝克九三」和「行動中的文化」 'Project Unit é', 'Sonsbeek 93' and 'Culture in Action'
- II. 展演式的展覽 Performative Exhibitions
- III. 計畫性的城市 The Projective City
- 第八章代理式展演：將真實性外包 Delegated Performance: Outsourcing Authenticity
- I. 暫時性的類型學 A Provisional Typology
- II. 作為勞動和快感的展演 Performance as Labour and Pleasure
- III. 視情況而定的展演 Performance in Context
- 第九章教學性計畫：「你如何將教室帶到生活裡，宛如它是件藝術作品？」 Pedagogic Projects:

‘ How do you bring a classroom to life as if it were a work of art? ’

I. 有用的藝術 Useful Art

II. 三部曲的計畫 A Project in Three Parts

III. 共同課題 Common Tasks

IV. 有功能就有產出 What Functions, Produces

V. 教育，理論上 Education, in Theory

VI. 學院資本主義 Academic Capitalism

VII. 審美教育 Aesthetic Education

結論

I. 階梯和貨櫃 The Ladder and the Container

II. 參與的終點 The End of Participation

章节试读

1、《人造地獄》的笔记-第54页

过于殷勤的揣度什么是人们能够接受的，和意图冒犯他们一样阴险狡猾。……那些为了以更复杂的方式去探究社会真理而放弃亚里士多德的中庸之道的艺术家们，无论多么离经叛道、极端或不理性，参与者其实都应付的来，甚至游刃有余。如果说本书有个伦理框架的话，那就是以拉康式（Lacanian）的忠于真实去对待每个计划的特异性，注意到它的象征性的断裂，以及它为参与者和观看者所创造的想法和感动，而不是把它推给未审先判的法庭的社会压力，在那里总是充斥着谨小慎微的、自我审查的实用主义。

2、《人造地獄》的笔记-第26页

相对的，现在的参与式艺术经常煞费苦心地强调历程甚于一个确定的形象、概念或物件。它重视的是看不见的东西：团体动力、社会情境、能量的改变、提升的意识。究其极，它是个取决于第一手经验的艺术，而且最好是长时间的延续（数天、数月甚或数年）。

强调历程，重视看不见的东西：团体动力、社会情境、能量的改变、提升的意识。

第一手经验的艺术

3、《人造地獄》的笔记-第30页

正如罗兰·巴特（Roland Barthes）于1968年提醒我们的，（各种类型的）创作者是多样性的，而且持续受惠于他人的。重要的是从这些互动里产生的想法、经验和可能性。

英文原版：

As Roland Barthes reminded us in 1968, authorships (of all kinds) are multiple and continually indebted to others. What matters are the ideas, experiences and possibilities that result from these interactions.

本书的核心计划，是要发觉理解参与式艺术的各种方法，它们着眼于它所创作的意义，而不只是注意到过程。

4、《人造地獄》的笔记-第24页

例如说，我没有处理到跨学科的或以研究为基础的艺术、艺术行动或是“介入艺术”，一部分是因为这些计划主要不是以人们为作品的媒介或材料，也因为他们有自己的论述问题……

《人造地獄》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com