

《巫鸿作品集：废墟的故事：中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》

pdf epub mobi txt 电子书

《废墟的故事：中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》是著名艺术史家巫鸿教授的一部重要著作，属于其作品集中的核心组成部分。该书深入探讨了中国传统与现当代艺术中一个独特而深刻的主题——废墟。巫鸿以其跨越中西的学术视野和细腻的文本分析能力，将“废墟”不仅视为物理存在的残垣断壁，更提炼为一个承载着历史记忆、哲学思考和审美表达的核心视觉与观念意象。本书突破了西方艺术史中关于废墟叙事的既定框架，致力于挖掘并构建一条属于中国自身的“废墟美学”脉络。

全书以“在场”与“缺席”这一对辩证概念作为核心分析工具，贯穿整个论述。巫鸿指出，中国的废墟表现往往不侧重于物质实体性的荒芜景观（即一种“在场”的描绘），而是更多地通过文本、记忆、符号和选择性呈现来暗示消逝与空缺（即一种“缺席”的提示）。这种表现方式与中国传统的循环历史观、土木建筑的易朽特性，以及“迹”与“墟”等文化概念密切相关。书中从古代文学对前朝故都的怀古咏叹，到传统绘画中如《读碑图》般的含蓄暗示，系统地追溯了古典时期中国人处理历史遗存与时间伤逝的独特方式。

著作的后半部分将视角转向了近现代及当代。巫鸿敏锐地观察到，随着中国进入现代民族国家进程，尤其是遭遇西方冲击后，废墟的呈现方式发生了根本性转变。战争废墟、工业废墟和城市拆迁废墟开始以直接的、物质性的强烈视觉形象“在场”，成为见证创伤、变革与反思的媒介。作者详细分析了摄影、电影、装置及行为艺术等多种视觉形式，如何运用废墟意象来探讨集体记忆、社会转型、现代化代价等紧迫议题。当代艺术家的创作，正是在与古典“缺席”美学的对话与背离中，赋予了废墟全新的政治与哲学维度。

《废墟的故事》不仅仅是一部艺术史专著，更是一次深刻的文化思想探索。巫鸿通过梳理“废墟”这一意象的演变史，实际上勾勒出了一部中国视觉文化对待历史、时间与记忆的观念史。该书资料翔实，案例丰富，论证缜密，语言清晰，既具有宏大的理论架构，又不乏对具体作品的精妙解读。它为中国美术史研究开辟了新的论域，也为跨文化视野下的视觉研究提供了典范。对于任何希望深入理解中国艺术精神内核、传统文化与现代性复杂关系的读者而言，本书都是一部不可多得的必读之作。

巫鸿在《废墟的故事》中以“在场”与“缺席”为核心概念，构建了一套理解中国视觉文化的独特框架。他敏锐地指出，西方传统中的废墟美学往往强调时间侵蚀下的物质遗存与怀旧情绪，而在中国艺术史里，“废墟”更多以一种非物理的、精神性的“缺席”状态呈现。例如，在古典绘画中，荒芜的山水或废弃的亭台并非为了展示崩塌的物质实体，而是为了唤起对往昔王朝、人物或事件的追忆与沉思。这种将历史感内化于景观的手法，揭示了中国文化对待消逝与记忆的深刻哲学态度，即注重精神层面的“痕迹”而非物质实体的“在场”，为跨文化的美术史研究开辟了新的路径。

本书的杰出之处在于其方法论上的突破，巫鸿成功地将美术史研究与视觉文化分析、物质文化研究相结合。他不仅分析绘画、摄影等传统艺术形式，更将讨论扩展到建筑、遗址、乃至当代装置艺术，如对圆明园遗址在不同时代的表征解读。这种跨媒介、跨时代的视野，使得“废墟”成为一个流动的概念，其意义随着政治、文化语境的变化而不断重构。巫鸿通过具体案例表明，“废墟”从来不是中性的历史遗留物，而是被不断书写和争夺的记忆场域，这极大地丰富了我们对中国艺术社会生命力的理解。

巫鸿对“如画废墟”与“战争废墟”的区分极具洞察力。他指出，中国古代文人传统所青睐的是一种被审美化、诗意化的“废墟”，它与时间、自然融为一体，唤起的是惆怅的文人情怀。而进入近代，尤其是经历战争创伤后，一种展示破坏与暴力的、刺痛性的“战争废墟”视觉形态开始出现。这种转变不仅是美学趣味的更迭，更深刻地反映了民族国家构建过程中，集体记忆与创伤体验对视觉表达的

特别声明：

资源从网络获取，仅供个人学习交流，禁止商用，如有侵权请联系删除!PDF转换技术支持：WWW.NE7.NET

重新塑造。巫鸿的这一分析，清晰地勾勒出中国视觉现代性进程中一个关键而痛苦的维度。

该书对摄影这一媒介在中国废墟表征中的作用进行了开创性探讨。巫鸿认为，摄影的写实特性使其成为记录和建构现代废墟意象的强大工具。从19世纪西方摄影师镜头下的皇家废墟，到20世纪中国摄影师对战争疮痍的捕捉，再到当代艺术家对工业废墟的摆拍，摄影始终在“证据”与“艺术”之间游走。它既提供了看似客观的“在场”证明，又通过构图、视角参与了意义的制造，甚至成为一种“制造缺席”的手段，从而深刻影响了公众对于历史断裂与现代化代价的认知。

巫鸿在书中处理时间性与历史意识的角度非常深刻。中国艺术中的废墟，往往不是指向一个终结的过去，而是暗示一个循环或延续的时间结构。一处遗迹的“缺席”，可能恰恰是为了让位于对某种永恒“道”或文化精神的“在场”感悟。这与西方线性历史观下的废墟意识形成对比。巫鸿通过剖析这种独特的时间性，揭示了中国传统艺术在表现历史变迁时，如何通过“空”与“虚”来实现更为深邃的精神“充盈”，这是对中国美学核心精神的精妙阐释。

本书的论述具有强烈的当代关怀。巫鸿并未将讨论局限于古代，而是延伸至社会主义时期乃至改革开放后的城市化进程。他对大庆“第一口油井”纪念碑、北京798艺术区前身等案例的分析表明，“废墟”的概念在当代被极大拓展，工业遗产、革命遗址都成为新的“废墟”形态。这些场所承载着复杂的现代性记忆，其“在场”与“缺席”的博弈，直接关涉到如何叙述新中国历史以及如何看待急速发展所带来的遗忘与摧毁，议题极具现实意义。

巫鸿的写作展现了一种精湛的“细读”能力。无论是解析倪瓒画作中空亭的意涵，还是解读民国时期一张具体的废墟照片，他都能从图像细节出发，勾连起广阔的历史、文学与思想语境。这种扎实的个案分析避免了宏大理论的空泛，让“在场与缺席”的哲学思辨牢牢植根于具体的视觉材料之中。读者不仅能获得理论启发，更能学到一种严谨而富有想象力的艺术史研究方法，体验如何从一幅画、一张照片中“看见”一部浓缩的文化史。

该著作挑战了以西方为中心的艺术史叙事，为全球废墟美学研究提供了不可或缺的中国视角。巫鸿并未简单套用阿尔布雷希特·丢勒或皮拉内西的废墟观念，而是深入中国自身的文本、图像传统，发掘其内在逻辑。他指出，中国文化中对“迹”与“墟”的重视，可能先于且不同于对作为完整建筑的“纪念物”的关注。这种立足于本土材料的理论建构，有力地推动了中国美术史从“被观看的对象”转变为“具有自主话语体系的论述主体”，学术价值重大。

《废墟的故事》在结构上匠心独运，以时间为经，以媒介和主题为纬，形成了一种立体交织的叙事网络。从先秦的青铜器“藏礼于器”所暗示的仪式性在场与缺席，到唐宋诗词绘画中的废墟意象，再到近代摄影与当代艺术，全书脉络清晰又环环相扣。这种结构不仅展示了“废墟”概念的历史流变，也体现了作者将长时段历史与断代深度分析相结合的高超驾驭能力，使读者既能把握宏观脉络，又能沉浸于每一个时代的特定问题与视觉氛围之中。

最后，本书的文笔优美而富有思辨性，将深刻的学术思考转化为可感可触的“故事”。巫鸿如同一位学识渊博的向导，带领读者漫步于一片由图像、遗迹和记忆构成的风景中。他不仅告诉我们这些废墟“是什么”，更启发我们去思考它们“为何”以及“如何”被呈现和感知。这本书最终超越了对特定艺术主题的探讨，成为一部关于历史记忆、文化认同与视觉再现之关系的启示录，任何对中国文化、艺术和思想感兴趣的读者都能从中获得丰富的滋养与持久的思考。

=====
本次PDF文件转换由NE7.NET提供技术服务，您当前使用的是免费版，只能转换导出部分内容，如需完整转换导出并去掉水印，请使用商业版！