

practices of
looking

觀 看 的 實 踐

an introduction to
visual culture

給 所 有 影 像 世 代 的
視 覺 文 化 導 論

new
color edition

全 新 彩 色 版

marita sturken
and lisa cartwright

史·斯特肯、莉莎·卡萊特——著 陳品秀、吳莉君——譯

practices of looking

觀看的實踐

an introduction to visual culture

給所有影像世代的視覺文化導論

new color edition 全新彩色版

marita sturken and lisa cartwright

瑪莉塔·史特肯、莉莎·卡萊特—著 陳品秀、吳莉君—譯

致謝 3

導言 9

1. 影像、權力和政治 19

再現 22

攝影真實的迷思 27

影像和意識形態 34

我們如何協商影像的意義 38

影像的價值 45

影像圖符 48

註釋·延伸閱讀 58

2. 觀看者製造意義 61

影像製作者的企圖意義 65

美學和品味 68

收藏、展示和機制批判 75

將影像解讀為意識形態主體 81

編碼和解碼 85

接受理論與閱聽眾研究 87

挪用與文化生產 94

再挪用和反拼裝 98

註釋·延伸閱讀 102

3. 現代性：觀賞、權力和知識 105

- 現代性中的主體 106
- 觀賞 113
- 論述與權力 117
- 凝視和他者 122
- 精神分析學中的凝視 132
- 性別與凝視 135
- 改變中的凝視觀念 141
- 註釋·延伸閱讀 148

4. 寫實主義和透視：從文藝復興繪畫到數位媒體 153

- 視覺符碼和歷史意義 156
- 寫實主義的種種問題 158
- 透視法的歷史 165
- 透視法和身體 173
- 暗箱 177
- 透視法面臨的挑戰 180
- 數位媒體中的透視法 189
- 註釋·延伸閱讀 196

5. 視覺科技、影像複製和副本 199

- 視覺科技 200
- 動作和連續 201
- 影像複製：拷貝 206
- 班雅明和機械複製 211
- 複製的政治學 215
- 副本、所有權和版權 220
- 複製和數位影像 229
- 註釋·延伸閱讀 239

6. 日常生活中的媒體 ————— 241

- 大眾和大眾媒體 243
- 媒體形式 248
- 廣播、窄播和網播媒體 252
- 大眾媒體批評史 256
- 媒體和民主潛力 263
- 媒體和公共領域 268
- 全國性和全球性的媒體事件 271
- 當代媒體和影像流動 275
- 註釋·延伸閱讀 281

7. 廣告、消費文化和欲望 ————— 287

- 消費社會 288
- 羨慕、欲望和歸屬 298
- 商品文化和商品拜物 303
- 品牌與意義 313
- 酷行銷 318
- 反廣告和文化反堵 326
- 註釋·延伸閱讀 331

8. 後現代主義、獨立媒體和流行文化 ————— 335

- 後現代主義及其視覺文化 339
- 向後現代主體陳述 345
- 反身性和後現代認同 351
- 混仿、諧擬和重製 359
- 獨立媒體和後現代市場取向 365
- 後現代空間、地理學和打造環境 368
- 註釋·延伸閱讀 374

9. 科學觀看，觀看科學 377

- 科學劇場 380
- 做為證據的影像：為身體分門別類 386
- 想像身體內部：生物醫學人格 394
- 視覺與真相 401
- 遺傳學影像化 404
- 數位身體 408
- 藥物視覺化 412
- 註釋·延伸閱讀 416

10. 視覺文化的全球流動 421

- 全球主體和全球凝視 423
- 文化帝國主義和不及之處 430
- 全球品牌 434
- 全球化概念 437
- 視覺性和全球媒體流動 440
- 本土和離散媒體 446
- 邊界和連鎖加盟：藝術與全球 450
- 註解·延伸閱讀 461

- 名詞解釋 467
- 圖片出處 491

practices of looking

觀看的實踐

an introduction to visual culture

給所有影像世代的視覺文化導論

new color edition 全新彩色版

marita sturken
and lisa cartwright

瑪莉塔·史特肯、莉莎·卡萊特——著 陳品秀、吳莉君——譯

致謝

Acknowledgments

非常感謝許多大學和學者為本書的第二版提供了豐富資訊。我們衷心感謝所有提出建議和批評的人士，感謝許許多多的匿名讀者，還有 Sarah Banet-Weiser、Elspeth Brown、Hatim El-Hibri、Nitin Govil、Wendy Kozol、Nicholas Mirzoeff、Scott Selberg 和 Ira Wagman。Heidi Solander 以驚人的絕佳技巧追蹤到許多照片並將它們組織起來；Kari Hensley 為我們做了最主要的影像研究，還將她以伊拉克戰爭影像做為分析主題的碩士論文，大方借給我們使用。David Benin 和 Caroly Kane 協助我們進行早期研究。我們的學生也提供許多重要回饋，指點我們找到許多實用範例。感謝許多藝術家同意我們複製他們的作品。

牛津大學出版社的 Peter Labella 真是作者夢寐以求的編輯，他以熱誠的態度和一貫的耐心帶給我們莫大幫助。Chelsea Gilmore 以驚人效率掌控這本書的進度，Josh Hawkins 和 Brian Black 以高超技巧指導這本書的生產流程。感謝 Carol Petro 和 Kathleen Lynch 為第二版的內頁和封面做了精采設計。我們也要感謝以下的審閱者：加州大學北嶺分校的 David Blumkrantz，多倫多大學的 Elspeth Brown，紐約市立大學史坦頓島學院的 Cynthia Chris，喬治城大學的 Michael Coventry，芝加哥藝術學院的 James Elkins，德拉瓦大學的 Bernard L. Herman，多倫多大學的 Louis Kaplan，加州大學柏克萊分校的 Marina Levina，西蒙斯學院的 Briana L. Martino，佛羅里達中央大學的 Lisa Mills-Brown，阿帕拉契州立大學的 Monica Pombo，肯特州立大學的 Drew Tiene，以及愛達荷大學的 Gregory Turner-Rahman。

Dana Polan 對本書提供了堅定不移的支持。感謝 Lori Boatright 以專業協助我們

了解第二版書中提到的版權法的實務面和知識面，以及她在影像和影像權利上一路給予的實際幫忙。Brian Goldfarb 對第二版的新構想和新議題提供許多建議和協助，我們也要感謝他在影像上的幫忙。第二版中有關普普超現實主義以及動畫和新媒體的諸多想法，都受到 Nilo Goldfarb 的指點，感謝他的意見和修正。我們也要感謝 Sabina Goldfarb 讓我們注意到新節目的重要性，以及最時新的年輕媒體文化。

致謝 3

導言 9

1. 影像、權力和政治 19

再現 22

攝影真實的迷思 27

影像和意識形態 34

我們如何協商影像的意義 38

影像的價值 45

影像圖符 48

註釋·延伸閱讀 58

2. 觀看者製造意義 61

影像製作者的企圖意義 65

美學和品味 68

收藏、展示和機制批判 75

將影像解讀為意識形態主體 81

編碼和解碼 85

接受理論與閱聽眾研究 87

挪用與文化生產 94

再挪用和反拼裝 98

註釋·延伸閱讀 102

3. 現代性：觀賞、權力和知識 105

- 現代性中的主體 106
- 觀賞 113
- 論述與權力 117
- 凝視和他者 122
- 精神分析學中的凝視 132
- 性別與凝視 135
- 改變中的凝視觀念 141
- 註釋·延伸閱讀 148

4. 寫實主義和透視：從文藝復興繪畫到數位媒體 153

- 視覺符碼和歷史意義 156
- 寫實主義的種種問題 158
- 透視法的歷史 165
- 透視法和身體 173
- 暗箱 177
- 透視法面臨的挑戰 180
- 數位媒體中的透視法 189
- 註釋·延伸閱讀 196

5. 視覺科技、影像複製和副本 199

- 視覺科技 200
- 動作和連續 201
- 影像複製：拷貝 206
- 班雅明和機械複製 211
- 複製的政治學 215
- 副本、所有權和版權 220
- 複製和數位影像 229
- 註釋·延伸閱讀 239

6. 日常生活中的媒體 ————— 241

- 大眾和大眾媒體 243
- 媒體形式 248
- 廣播、窄播和網播媒體 252
- 大眾媒體批評史 256
- 媒體和民主潛力 263
- 媒體和公共領域 268
- 全國性和全球性的媒體事件 271
- 當代媒體和影像流動 275
- 註釋·延伸閱讀 281

7. 廣告、消費文化和欲望 ————— 287

- 消費社會 288
- 羨慕、欲望和歸屬 298
- 商品文化和商品拜物 303
- 品牌與意義 313
- 酷行銷 318
- 反廣告和文化反堵 326
- 註釋·延伸閱讀 331

8. 後現代主義、獨立媒體和流行文化 ————— 335

- 後現代主義及其視覺文化 339
- 向後現代主體陳述 345
- 反身性和後現代認同 351
- 混仿、諧擬和重製 359
- 獨立媒體和後現代市場取向 365
- 後現代空間、地理學和打造環境 368
- 註釋·延伸閱讀 374

9. 科學觀看，觀看科學 377

- 科學劇場 380
- 做為證據的影像：為身體分門別類 386
- 想像身體內部：生物醫學人格 394
- 視覺與真相 401
- 遺傳學影像化 404
- 數位身體 408
- 藥物視覺化 412
- 註釋·延伸閱讀 416

10. 視覺文化的全球流動 421

- 全球主體和全球凝視 423
- 文化帝國主義和不及之處 430
- 全球品牌 434
- 全球化概念 437
- 視覺性和全球媒體流動 440
- 本土和離散媒體 446
- 邊界和連鎖加盟：藝術與全球 450
- 註解·延伸閱讀 461

- 名詞解釋 467
- 圖片出處 491

導言

Introduction

在二十一世紀初的今天，我們還有可能區分社會現實以及再現這些現實的媒體形式嗎？從洛杉磯和巴黎這類北美與歐洲都會，到介於香港與華南之間的跨界地帶，數位影像和影像科技讓文化表現、傳達溝通以及日常的社會互動變得越來越便利。影像和框住影像的螢幕，與文本、精細圖片和色彩之間的滲透關係，似乎日益複雜，除了可以用更快的速度提供更多資訊之外，也召喚我們要比以往任何時代更加把觀看當成一種習慣。我們大多數人所居住的社會世界，充斥著各種設計給人看的東西，或是使用方式與觀看有關的物品。你能想像到的所有表面，從汽車擋泥板到電話，全都成了可以放置視覺螢幕的可能位址。

無論我們是視力良好之人，或是必須藉助輔助科技的低視能人士，也無論我們是居住在廣告、符號觸目皆是的都會空間，或是得倚靠螢幕與「世界」連結的偏遠地帶，我們都是透過視覺文化（visual culture）與這世界協商。我們的生活越來越受到視覺和通訊科技（有線和無線）主導，這些科技讓想法、資訊與政治得以全球流通。想法和資訊以視覺方式在全球流通，影像則在政治衝突與意義上扮演核心角色。也就是說，我們正處於有史以來視覺地位最為重要的一個時刻，視覺是再現，是資訊，是政治，是挑釁，是遊戲和娛樂的形式，是世界各地相互連結的力量，也是導致衝突的源頭。

《觀看的實踐》一書提供了全面性的理論基礎，幫助我們了解多如過江之鯽的視覺媒體，以及如何應用影像來表達自己、傳達溝通、體驗愉悅、感覺和學習。「視覺文化」一詞涵蓋多種媒體形式，從藝術到大眾電影，從電視到廣告，

乃至科學、法律、醫學這些專業領域裡的視覺數據等等。本書將探索下述問題：把這些不同的視覺形式擺在一起研究，到底有何意義？這些五花八門的視覺文化如何浮現出共同的見解？意義如何透過各種視覺形式流通，以及視覺如何衝擊我們的社會？我們認為，將視覺文化看成一個極其多樣化的複雜整體，自有其重要理由，因為在我們體驗了某特定視覺媒體之後，我們自然會把它與生活中來自其他領域和其他媒體的視覺影像連結起來。例如，當我們觀看某電視節目時，從中所獲得的見解和快樂，都可能讓我們有意識或無意識地聯想起曾經在電影、廣告或是藝術作品裡看到的東西。觀看醫學超音波影像所可能引發的情緒或意義，往往和我們看過的照片有關。打電玩遊戲的感覺會和看電影相連結，而透過電子郵件和網際網路傳布數位影像的做法，則是借用以前透過相簿和幻燈片交換影像的習慣。我們的視覺經驗並不會獨立產生；這些經驗會因為來自生活中許多不同面向的記憶和影像，而更形豐富。

儘管視覺形式已經發展到如此交融孕生（cross-fertilization）的地步，我們卻常以某種假定的品級與重要性來「評比」視覺文化的不同領域。過去幾十年來，大專院校雖提供藝術課程，卻不認為電影、電視這類大眾媒體是嚴謹的學術研究對象。今天的情況正好相反，藝術史家已將攝影、電腦動畫、混合媒材、裝置以及行為藝術全納入研究範圍之列。與此同時，在其他領域裡，包括一些全新的領域，也早已接受更多樣的媒體形式。從1950年代開始，傳播學學者已經就收音機、電視、印刷媒體以及現今的網際網路撰寫嚴肅的研究文章。至於創立於1970年代的電影、電視和媒體研究等學科，則讓大家深思到電影、電視以及全球網路這類媒體如何在過去一百年中對人類文化帶來巨大的轉變。這些領域已然確立了大眾視覺媒體的研究價值。科學和科技研究領域甚至鼓勵了視覺科技的研發，並將影像運用到藝術和娛樂的領域之外，擴展到諸如科學、法律和醫學等用途。至於文化研究，這個在1970年代晚期崛起的跨學科領域，它對大眾文化以及日常生活中看似尋常的影像使用，提出了許多思考方向。文化研究的目的之一，就是提供觀眾、公民和消費者一項利器，讓我們可以更清楚地了解，視覺媒體是如何引領我們看待這個社會。而檢視各種跨學科的影像，則有助於我們思考發生在不同視覺媒體之間的交融孕生。閱讀本書時，讀者將會觸及源自文化研究、電影和媒

體研究、大眾傳播、藝術史、社會學以及人類學等各領域的一些看法。

什麼是視覺文化？根據文化理論學者雷蒙·威廉斯（Raymond Williams）眾所皆知的說法，文化算是英語中最複雜的詞彙之一。它是一個繁複的觀念，會隨著時間改變其意義。¹ 傳統上，文化被視為「精緻」的藝術，也就是繪畫、文學、音樂和哲學的經典作品。例如馬修·阿諾德（Matthew Arnold）這類哲學家就是如此定義文化，他們認為文化是某一社會「最佳的思想與言論」，是專門為社群菁英和知識分子所保留的。² 如果我們以這樣的解讀方式來使用文化一詞，那麼米開朗基羅的一幅畫作或是莫札特的一篇樂章，就足以代表整個西方文化的縮影。文化是透過接觸高品質的物件和相關教育而在人群中培養出來的東西。在文化的定義裡往往隱含著所謂的「高雅」文化，並認為文化應該有高雅（藝術、經典繪畫、經典文學）、低俗（電視、通俗小說、漫畫）之分。在歷史上大多數的文化討論中，高低對比不啻是最傳統的討論框架，高雅文化常被視為有品質的文化，而低俗文化則是品質差劣的對等物，針對這一點我們會在本書第二章加以剖析。

文化一詞，在所謂的「人類學定義」裡，指的是「生活的全貌」，即在某一社會裡具有象徵性分類和傳達性質的各種活動。流行音樂、印刷媒體、藝術和文學，都是某種分類系統以及表現和傳達的象徵性工具，人類便是利用這些工具來組織他們的生活。至於運動、烹飪、駕駛、人際和親戚關係等等，也都包含在內。這種定義強調文化是一整套普遍常見的活動，有助於我們把大眾流行的分類、表現和傳達形式，也納入文化的正統面向。

在本書中，我們將**視覺文化**定義為某一團體、社群或社會彼此共享的實踐，意義便是透過這些實踐而從視覺、聽覺和文本的再現世界中創造出來；這樣的視覺文化也是觀看的實踐介入象徵性和傳達性活動的方式。在此，我們要感謝二十世紀英國理論家威廉斯所奠下的基礎概念，以及英國文化研究學者斯圖亞特·霍爾（Stuart Hall）的作品。威廉斯和霍爾雙雙指出，文化不只是一組東西（例如電視節目或繪畫），更是個人和團體試圖去理解這些東西並賦予其意義的一組過程或實踐，包括他們自身在團體內部甚至是反對該團體或外於該團體的身分認同。文化是透過複雜的談話、姿態、觀看和行動網絡所形成，某一社會或團體內的成員，便是藉由這些網絡來交換意義。在這個交換網絡裡，影像和媒體文本這類物