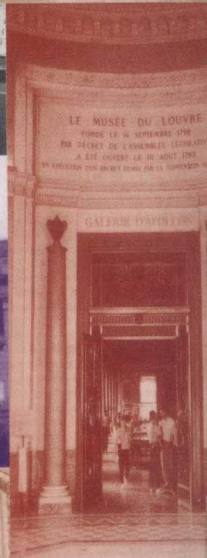
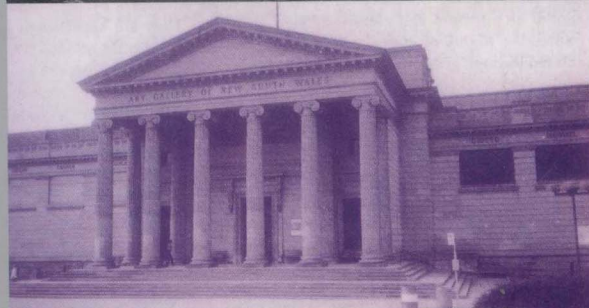

文明化的儀式：公共美術館之內

CIVILIZING RITUALS: INSIDE PUBLIC ART MUSEUMS

著 王雅名 譯

藝術館

1382157

藝 術 館

淮阴师范学院图书馆 1382157

 遠流出版公司

吳瑪惻 / 主編

Civilizing Rituals: inside public art museums

Copyright ©1995 by Carol Duncan

First published 1995 by Routledge

Chinese edition © 1998 by Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.

All rights reserved

藝術館

46

文明化的儀式：公共美術館之內

著者／Carol Duncan

譯者／王雅各

主編／吳瑪俐

封面完稿／林遠賢

責任編輯／曾淑正

發行人／王榮文

出版發行／遠流出版事業股份有限公司

台北市汀州路三段184號7樓之5

郵撥／0189456-1

電話／(02)23651212

傳真／(02)23657979

香港發行／遠流(香港)出版公司

香港北角英皇道310號雲華大廈四樓505室

電話／25089048 傳真／25033258

香港售價／港幣100元

著作權顧問／蕭雄淋律師

法律顧問／王秀哲律師・董安丹律師

排版／天翼電腦排版印刷股份有限公司

電話／(02)27054251

1998年3月1日 初版一刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

售價／新台幣300元

缺頁或破損的書請寄回更換

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

ISBN 957-32-3436-X

Ylib 遠流博識網

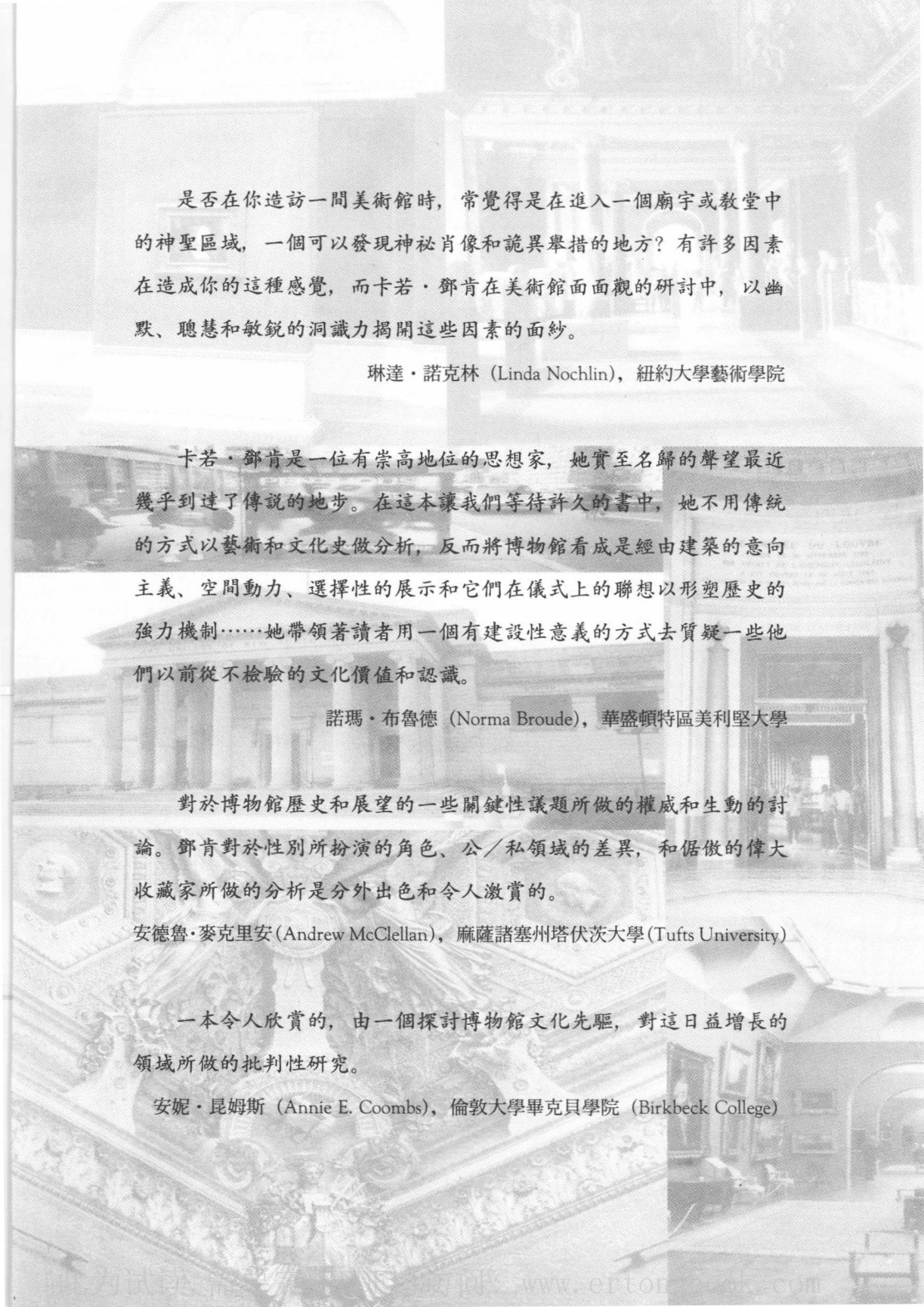
<http://www.ylib.com.tw>

E-mail: ylib@yuanliou.ylib.com.tw

文明化的儀式・公共美術館之內

CIVILIZING RITUALS: INSIDE PUBLIC ART MUSEUMS

CARL DUNN 著 □ 王雅各 譯

是否在你造訪一間美術館時，常覺得是在進入一個廟宇或教堂中的神聖區域，一個可以發現神祕肖像和詭異舉措的地方？有許多因素在造成你的這種感覺，而卡若·鄧肯在美術館面面觀的研討中，以幽默、聰慧和敏銳的洞識力揭開這些因素的面紗。

琳達·諾克林 (Linda Nochlin)，紐約大學藝術學院

卡若·鄧肯是一位有崇高地位的思想家，她實至名歸的聲望最近幾乎到達了傳說的地步。在這本讓我們等待許久的書中，她不用傳統的方式以藝術和文化史做分析，反而將博物館看成是經由建築的意向主義、空間動力、選擇性的展示和它們在儀式上的聯想以形塑歷史的強力機制……她帶領著讀者用一個有建設性意義的方式去質疑一些他們以前從不檢驗的文化價值和認識。

諾瑪·布魯德 (Norma Broude)，華盛頓特區美利堅大學

對於博物館歷史和展望的一些關鍵性議題所做的權威和生動的討論。鄧肯對於性別所扮演的角色、公／私領域的差異，和倨傲的偉大收藏家所做的分析是分外出色和令人激賞的。

安德魯·麥克里安 (Andrew McClellan)，麻薩諸塞州塔夫茨大學 (Tufts University)

一本令人欣賞的，由一個探討博物館文化先驅，對這日益增長的領域所做的批判性研究。

安妮·昆姆斯 (Annie E. Coombs)，倫敦大學畢克貝學院 (Birkbeck College)

譯 序

翻譯這本書可以說是一個意外中的意外。六年前回國時，就相當地對有些領域教科書的缺乏有很深刻的感觸。也在開始兩年時，野心勃勃地想將一些國內比較不熟悉的歐陸社會（學）理論的原典做一介紹。但在老（好）友的勸說（主要是和升等無關——蠻有說服力的！）下打消了這個念頭。因此在這六年裏都是很慚愧的只批評別人的翻譯，却一點兒都沒有自己作品的展現。

三月底好友吳瑪俐在電話中邀請我譯這本書。和她的交情當然是最關鍵、也是最具決定性的因素，但事實上鄧肯的東西也是我一直都還算喜歡的。瑪俐還在電話中慫恿我：「她的書可有一部分談到美術館儀式中的性別意涵喲！」在許許多多無法言喻的因素下，我開始了生平第一個翻譯的計畫。

鄧肯的這本《文明化的儀式》是一本相當特別也很簡潔的書。她從藝術史的角度出發，探討了自十八世紀以來，西方（主要是西歐和北美洲的美國）美術館發展的過程。貫穿她全書的主軸是「儀式」這一個核心的概念。當然，藝術史出身的她並非以人類學式的理解來處理這一概念的。

從傳統地將美術館看成是一個放置藝術品的中性場所，和造訪美術館看成是單純欣賞藝術品（審美凝視）的觀念中撤離，鄧肯以儀式框架了現代美術館在經濟、政治、文化和甚至宗教上的不同意義。更重要的是，推翻傳統有關美術館理念的做法，其替代性和新意義的產生，能夠使我們對於美術館和它們能發揮的作用有一種非但是不同（另類）的，甚而是更全面的理解。

鄧肯宣稱她的這本書並不是一個藝術社會學的創作，並在導論中提到了她和提出「實作」（practice）、「區辨」（distinction）等流行理念，並且早在一九六〇年代就對博物館現象的各個面向做探討的法國社會學家布爾迪厄（Pierre Bourdieu）有所不同。我認為，鄧肯所提到的她和布爾迪厄的相同之處「美術館使有些人產生一種文化擁有和歸屬的感覺，但卻讓另外一些人覺得自己是次等和被排除在外的」是非常有趣的。這並非完全在她接著所說的，布爾迪厄和達寶（Alain Darbel）所理解的身分，幾乎全然指階級身分，而在於——以我之見——即使被視為屬於批判、馬克思或後現代主義（傳統）的布爾迪厄，很明確地也還是無法脫離男流（male stream）的思考型態，而在其中，階級成了一個核心的類屬。

鄧肯所強調她和布爾迪厄的不同，極有說服力地（進一步的）在第五章中被鋪陳出來。在那兒，鄧肯從作品的分析著手談到了藝術（和

美術館) 中的性別現象。做為一個文化建制, 美術館中各種排除女性的機制, 其實(在某些角度來說) 是超越鄧肯所謂的「儀式結構」的。雖然我自己很喜歡第五章的內容和鋪陳方式, 但終究覺得她說的太少, (從某些角度來說) 太淺。對於這個部分的補充或許是有心的讀者們可以繼續深入的一個方向。*

可能也在此必須說明對某些字的譯法, 以免引起讀者不恰當的聯想(和誤解)。鄧肯在導論的腳注中提到了將在英國和美國的 museum、art gallery 和 art museum 視為相同並交互使用。我無法以此處的篇幅敘述它們之間的差異, 但在文章中我是以藝廊、畫廊、美術館和博物館來翻譯以上的三個字彙和 gallery、picture gallery。因此, 在文章中除了鄧肯所提到的英、美用法差異之外, 她沒有提到但也不同的字眼, 我都基於中文的使用法而將之視為等同。

在和藝廊相關的專有名詞上, 對於知名度高, 且國人較為耳熟能詳的, 我是採用尋常的譯法。因此 The Louvre Museum 譯為羅浮宮(美術館), The National Gallery, London 則是倫敦國家畫廊, 而 Museum of Modern Art, New York, 我是以(紐約)現代美術館稱之。至於在台灣知名度較低(或者不像前面那些那麼國際性)的, 如 Art Institute, Chicago, 我則以芝加哥藝術中心稱之。在篇幅龐大的繁多捐贈者紀念室(館)中亦是如此。

另外, 我把 wing, branch, part 等字眼翻成了翼、廂房和部分。它們在不同的句子和脈絡中指涉不同的場地(如建築物的各個部分)、

*拙作《身體：女性主義視覺藝術在再現上的終極矛盾》(1997年, 高雄醫學院性別與兩性研討會論文集)提到了部分相關議題的討論。此外, 文中的參考書目亦有許多集中在不同面向的女性與藝術現象的探討。

理論流派、作品和作品的種類。而 access 則是通俗的「接近使用」（或「近用」）、accessability 則順理成章的成為「近用性（權）」。Art 我譯成藝術、藝術品或藝品，crafts 則是手工藝（品）。discourse 則依國內不同學科的偏好譯成論域、言說、論述、言談等等。state 這個由馬克思所強調的，我個人最偏好的譯法是「政治體」（或「政體」），但為了變化我也隨俗地將它和國內一般學者所譯的「國家機器」併用。

書中所頻繁出現的 ritual 為儀式，至於 ceremony 則是「儀節」（或「節慶」）。這兩者在中文和英文之中都有不同的意義。限於篇幅我只能很簡略的解釋成：儀節包括了許多儀式。因此端午是一個「儀節」，它包含了吃粽子、掛香包、和賽龍舟等「儀式」，或者，中秋「儀節」包含了賞月、與家人團聚、和吃月餅等「儀式」。

總之，這是一本相當具有獨特性的書。作者以藝術史的訓練描述了自十八世紀以來在西方社會中，美術館出現的時代脈絡和背景。在她的分析中，我們看到了一個文化建制的出現，必然是和那個社會中的政治、經濟、宗教和意識形態有著密切的互動和影響。因此，除了尋常的以「教育的」和「審美的」架構分析美術館的意義和功能之外，以儀式的角度切入，或許可以展現一個發人深省的視野和想像空間。在這一點上，我認為鄧肯的這個研究，是對尋常的美術館探討有著相當貢獻的。這就如她在結論中最後一句話所說「不論……美術館空間是個值得爭取的空間」一般。

在這本書翻譯的過程中，我得到吳瑪俐許多精神上的支持和鼓勵，特別是她最後在編輯上的建議，使得本書的可看性大大的提高（也使我慚愧地了解自己不但英文退步，甚至連中文也不行了）；妻在每日生活的常規中也多分擔了一些勞務，許多關心此書的朋友和學生也給了

我支撐下去的勇氣，這些都是讓我深深感動和感謝的。我也要向兒子易恆在歷經此一過程中所遭受的冷落和疏失，致上最深沉的歉意。

王雅各

民國八十七年二月一日

譯
序

文明化的儀式：公共美術館之內

Civilizing Rituals: inside public art museums

◆ 目錄 ◆

譯序 / 王雅各

序 1

導論 5

1 / 做為儀式的美術館 17

2 / 從王公貴族的畫廊到公共美術館：

羅浮宮和倫敦國家畫廊 43

3 / 公共空間、私人利益：

紐約和芝加哥市立美術館 93

4 / 永恆之物：捐贈者紀念室 139

5 / 現代美術館：是個男人的世界 191

結論 245

參考書目 249

譯名索引 279

序

這本書起源於許多年前。在一九七六年當我加入了一羣試圖製作「反目錄」(anti-catalog)的紐約藝術家和藝術文字工作者時，我對博物館的興趣有了一個飛躍和快速的轉變。起先只打算針對在惠特尼美術館(Whitney Museum)舉行的一個藝術百年展做反應，但「反目錄」最後竟然發展成爲一個對於一般性藝術展示和博物館的批判性探討。對於參與當時設計、書寫和製作的十八個人*而言，「反目錄」也是一

* 反目錄的設計、書寫和製作是由爲文化變遷所聚集的目錄委員會(the Catalog Committee of Artists Meeting for Cultural Change)在一九七七年的紐約所完成的。這個委員會的成員有 R. Baranik, S. Bromberg, S. Charlesworth, S. Cohn, C. Duncan, S. Gargagliano, E. Golden, J. Koenig, J. Kosuth, A. McCall, P. Pechter, E. Bendock Pelosini, A. Roseman, L. Rosing, A. Rousseau, A. Wallach, W. Weissman。

個關於藝術館的密集討論課。

在「反目錄」完成之後，我又把自己沉浸在博物館的主題之中。我和埃倫·威黎區（Alan Wallach）共同寫了兩篇文章——一個關於紐約的現代美術館，和一個將美術館視為儀式結構的有關羅浮宮的分析。幾年後當我開始撰寫本書時，那兩篇文章成為了一個恰當的起點。即使不可避免地在其間我的想法有許多改變，但最先合著的兩篇作品始終都是給我豐富靈感的泉源。

我努力試圖使本書能夠和我在學院、博物館同僚以及學生和一般對藝術歷史並非全然熟悉的一般讀者，有一個聯結。爲了文本的易讀性和流暢性，我兼顧學術引文的習慣和對專家有興趣議題的澄清和申論的方式使用腳註。

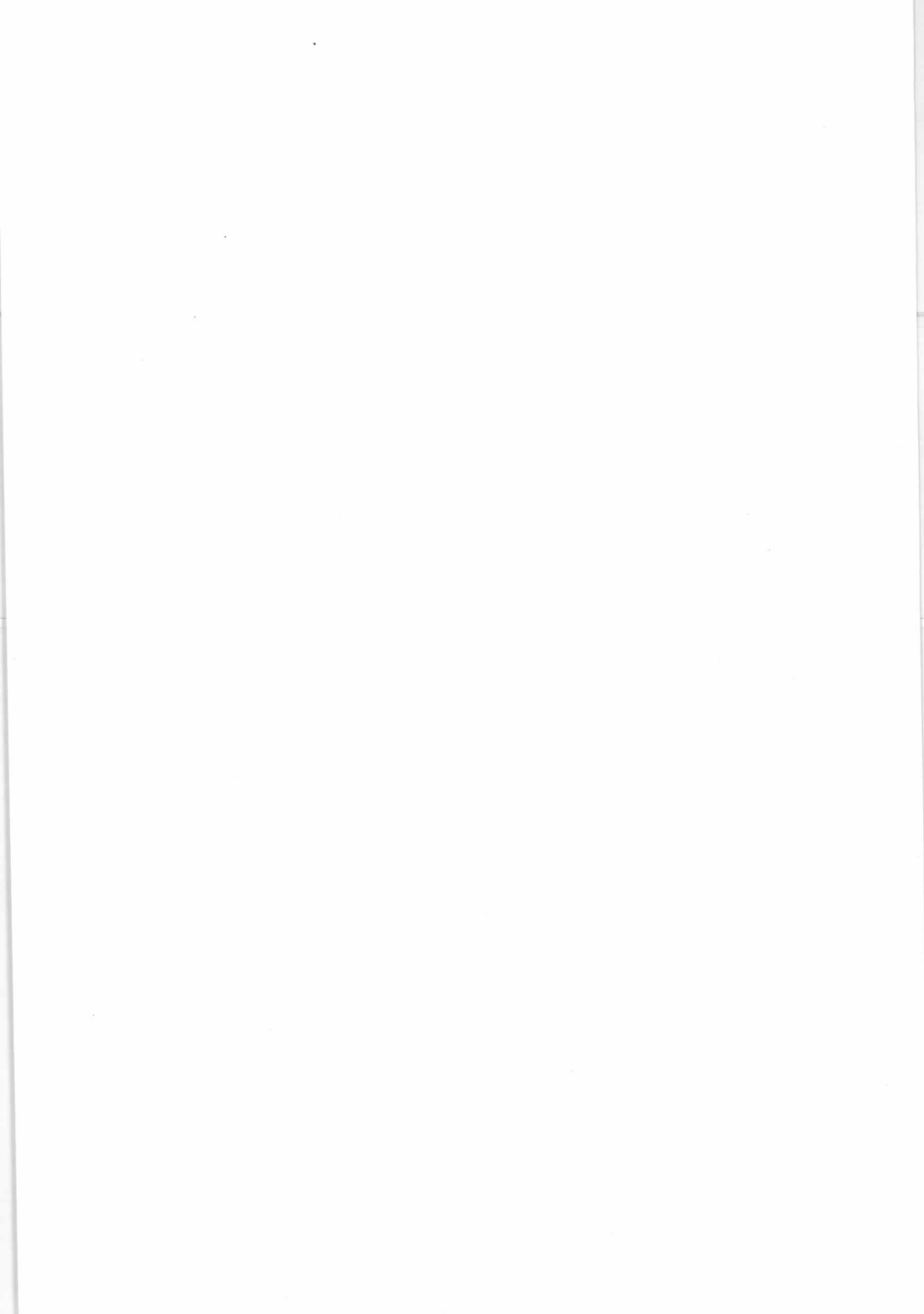
在最近幾年裏，當本書的不同部分發展時，我從許多好友和同僚的關注中獲益匪淺。對談中的啓發，精神上的支持和文獻上的幫助有埃米斯（Michael Ames）、加列格（Susan Gallagher）、寇妮（Janet Koenig）、芮芙金（Adrian Rifkin）、修列（Greg Sholette）、修伊爾（Trent Shroyer）、史密斯（Mimi Smith）、史巴克（Clare Spark）、華許（John Walsh）和溫伯格（Sydney Weinberg）等人。也有些人在不同階段讀了全部或部分的草稿並給我極爲寶貴的意見，我要特別感謝博得（Jon Bird）、基爾（Josephine Gear）、包茨（Alex Potts）、瑞爾（Beatrice Rehl）、堤克娜（Lisa Tickner）和萊特（Gwendolyn Wright）。

若非我得到某些機構性的協助是決不可能有這本書的。因此我要感謝藍波學院（Ramapo College）的行政人員和研究經費部的主任凱斯（Ron Kase）。在一九八八年的一個教授休假學期和一九九三年春季的部分留職停薪，對本書的撰寫有重大的幫助。對於這一點，我非常感

謝藍波學院基金會。此外，學院也讓我接受使我銘感五內的美國學術社羣理事會（the American Council of Learned Societies）的一項研究補助。後者的資助，使我得以在不受干擾的連續性中完成了本研究在文本部分的撰寫。

最重要的是，我要向在最近這幾年給我寶貴的扶持，不斷的鼓勵以及最必要的深刻和犀利批判的安德魯·海明威（Andrew Hemingway）致上最深的謝忱。

紐約市，一九九四年六月

導 論

從在十八世紀出現開始，藝術博物館*就一直朝著更豐富、數量更多，和最晚近的，更亮麗誘人的文化活動場所發展。由貝辛（Germain Bazin）所稱呼的博物館時代的此刻①似乎也還沒有到達它的頂峰，至少從美術館所宣稱的不斷增加的展示空間而言。

這本書從我所認為是一個新觀點的角度，也就是儀式結構來看一系列的收藏品。攸關於博物館的文獻大多從視它們為藝術事物收藏的地方或者獨特的建築入手。以博物館的目錄為例來說，它們大多只涉及收藏品的內容。而「內容」通常是指獨特和有價值的物品累積，而不是指一個地方。至於介紹有名收藏家的書籍做法也極類似，一般多

*在英國有個為一般人所熟知的介於藝廊和博物館之間的區別，但此區別却不存在於將此兩者視為等同的美國。

在陳述收藏者如何得到他的藝術品。甚至有一些探險小說把收藏家和博物館館長描繪成像是敏銳地發現蹤跡的獵人或歷盡千辛萬苦找到藝術珍品的英雄唐璜(Don Juans)。^②同時，建築學方面的作家則專注在博物館建築物的美學意義，或者在它如何處理照明和交通等美術館實際面臨的問題。在當收藏過程的本身和收藏品被討論時，美術館環境的本身反而常被忽略，好像這樣的空間是中性或隱形的。在大多數博物館所販售的導覽書籍是採用這一種方式，也就是把造訪美術館的經驗當成是一系列的和不同藝術品遭逢的過程。

在本研究中，我不將博物館看成是藝術品的棲身之所，也非建築設計的成品。博物館其實經常是像它們所努力模仿的傳統廟宇和宮殿一樣，是由藝術品和建築物所形成的一個更大實體中的複雜集合。我主張將這樣的集合看成是一個腳本或者樂譜——或更佳的表達法，一個劇場。也就是說，我把博物館的整體視為是一個，不論訪客自覺與否(也不論他們是否打算如此運作)，可以激發造訪者從事某些表演的場域。從這個架構來檢視，博物館所呈現的是由特殊儀式情節所組成的特殊環境——是本書各個章節所試圖探討的。

我的意圖並不在於提出一個儀式的理論，或者像比較文化人類學中具普遍性的定義。而且雖然我會指出有一些正式的類比可以串聯造訪博物館和古老儀式的參與，但這不是我最主要的興趣。反而我是關心美術館如何在生動和直接經驗的形式中——攸關社會、情慾和政治認同——傳達上流社會價值和信仰的方法。若我在其後的章節中堅持博物館儀式，那是因為我相信博物館的核心意義，以它們被稱為博物館而言，是由它的儀式所構成的。