

+ John Berger 著 劉惠媛譯

About Looking

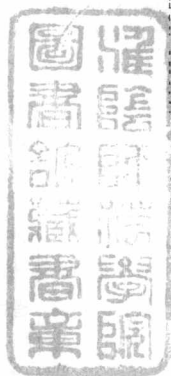
影像的閱讀

About

Looking

1382123

藝 術 館

淮阴师范学院图书馆 1382123

 遼流出版公司

吳瑪惻 / 主編

About Looking

Copyright ©1980 by John Berger

Chinese translation copyright © 2002 by Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.

Published by arrangement with John Berger

Copyright licensed by Bardon-Chinese Media Agency

All rights reserved

藝術館

65

影像的閱讀

著者／John Berger

譯者／劉惠媛

主編／吳瑪俐

封面設計／唐壽南

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87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

2002年7月1日 二版一刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

售價／新台幣260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 957-32-4673-2

Ylib 遠流博識網

<http://www.ylib.com>

E-mail: ylib@ylib.com

✚ John Berger 著 劉惠媛譯

影像的閱讀

譯 序

劉惠媛

約翰·柏格的書，一直是許多西方知識分子的最愛。他敏銳的觀察以及對影像的解讀能力，充滿了時代感的寫作風格，讓喜愛藝術、攝影和文學、社會學、文化理論的知識分子們津津樂道。事實上，柏格關於藝術的寫作，除了獲得藝文界的推崇之外，還擁有許多跨領域的讀者。

由於一九六〇、七〇年代流行的評論，大多受到新馬克思主義、女性主義或解構主義的影響，因此出現一種新的「文化理論」，他們研究和應用的範圍，除了藝術與文學，也涵蓋了社會學、政治學、文化人類學、心理學和大眾傳播學等等。而如海德格（Martin Heidegger）、德希達（Jacques Derrida）、傅柯（Michel Foucault）、拉康（Jacques Lacan）、巴特（Roland Barthes）等人的思想也相繼出現在藝術與文學

批評的領域。因此，我們可以發現《影像的閱讀》這本書，雖然討論的對象是攝影和藝術，却蘊含著非常豐富的「認識藝術」的看法。作者在討論有關攝影、繪畫藝術和雕刻的評論中，就時常提出新的、多面向的角度來挑戰舊的美學觀念。

過去，當我們讀貢布里奇（E. H. Gombrich）的西洋藝術史或克拉克爵士（Sir Kenneth Clark）的「風景畫論」時，對於已經成為「歷史」的美術史研究，或區域風格分析的特色，通常會讓讀者留下不可抹滅的印象，肯定藝術史學者對「歷史風格」的看法。看格林伯格（Clement Greenberg）或羅森堡（Harold Rosenberg）的藝術評論，他們的批評和期許，則會讓我們面對正在發生變化的「當代藝術思潮」有深刻的感受。柏格聰明而博學，但是他的寫作風格非常不同於其他的藝術學者。一方面是由於他寫作的材料時常以大眾媒體和文化資訊為研究對象，因此他文章裏討論的內容就不只是藝術，還包括廣告、新聞、文學、攝影、電影、電視等。例如他的暢銷書《觀看之道》（*Way of Seeing*），就是以一種自由而活潑的文體創作，從不同的面向來解讀「視覺與文化」的關連性。另一方面可能是由於柏格不經意流露的文學氣息。他的觀察細膩具有穿透力，但感情豐富才思敏捷，因此整本書的寫作風格，雖然包含著許多精闢的論點，却有如散文般雋永，與一般硬梆梆的學術論述大異其趣。

《影像的閱讀》這本書的第一部分，討論動物與人類文明的關係，以及動物在凝視我們時的觀看角度。第二部分記錄著柏格對攝影的觀察心得，其中思考各種攝影與視覺傳播之間的互動，也探討攝影是如何實踐其在現代社會的功能。文中他還是不忘以「否定的力量」提醒讀者，要打破我們對照片虛假的自動反應。書中的第三部分，作者把

焦點放在不同的「藝術的表現」談繪畫、雕刻。文中個別地討論藝術家不同的創作目的，並以複雜的感情、人性的觀點來詮釋重要的細節，模擬藝術家的選擇和觀念。我們會發現大部分的作品，可以說是藝術家內心對某種主觀感情的發現與肯定。柏格嘗試對人物以「內心加強」的角度分析藝術家的作品風格，非常戲劇性。例如，他可能關心雕刻家對生命的態度，多過對作品的風格分析。討論傑克梅第之死與歷史性的意義，或漫談羅丹對「性、權力與創造力」的態度時，作者就企圖把藝術創作的經驗以一種心理分析的方式，暗示我們去深入藝術家的內心世界。（雖然這樣的論點不完全被歐美的藝術史學界認可，被認為是非主流的評論，但他的確為藝術評論注入新的生命力。）

我相信文字修養好的作者，比較能夠充分發揮自己的意志和思想。最好的文字敘述不應該降低讀者的想像力。柏格的才華和機智無疑是這本書長久以來備受喜愛的因素之一。但翻譯的困境就在於不同語言的演譯，是一種理解與再創作，有著文化和語言意義上的雙重限制。由於受限於自己的能力且在無法直接與作者聯絡、溝通的情況下，我的語意並不是非常的精確，這個中譯本肯定還有許多未盡之處。惟希望中文版的發行只是打開一線窗，可以讓更多的中文讀者有興趣認識約翰·柏格，將來進而去閱讀他的英文原著，感受到他如風一般自由的思想。

我要感謝許多朋友的支持，特別是黃翰荻、宋文里和鄒希聖寶貴的意見。還有，如果不是我的好朋友吳瑪俐慧眼獨具，以及章光和的鼓勵，不會有這本書的出版。

藝術館

R1002 物體藝術	Willy Rotzler著 吳瑪俐譯 360
R1003 現代主義失敗了嗎？	Suzi Gablik著 滕立平譯 180
R1004 立體派	Edward F. Fry編 陳品秀譯 360
R1005 普普藝術	Lucy R. Lippard編 張正仁譯 360
R1006 地景藝術（增訂版）	Alan Sonfist編 李美蓉譯 450
R1007 新世界的震撼	Robert Hughes著 張心龍譯 560
R1008 觀念藝術	Gregory Battcock著 連德誠譯 220
R1009 拼貼藝術之歷史	Eddie Wolfram著 傅嘉琿譯 360
R1010 裝飾派藝術	Alastair Duncan著 翁德明譯 360
R1011 野獸派	Marcel Giry著 李松泰譯 460
R1012 前衛藝術的理論	Renato Poggioli著 張心龍譯 220
R1013 藝術與文化	Clement Greenberg著 張心龍譯 280
R1014 行動藝術	Jürgen Schilling著 吳瑪俐譯 360
R1015 紀實攝影	Arthur Rothstein著 李文吉譯 200
R1016 現代藝術理論 I	Herschel Chipp著 余珊珊譯 400
R1017 現代藝術理論 II	Herschel Chipp著 余珊珊譯 420
R1018 女性裸體	Lynda Nead著 侯宜人譯 280
R1019 培根訪談錄	David Sylvester著 陳品秀譯 250
R1020 女性、藝術與權力	Linda Nochlin著 游惠貞譯 250
R1021 印象派	Phoebe Pool著 羅竹茜譯 360
R1022 後印象派	Bernard Denvir著 張心龍譯 320
R1023 俄國的藝術實驗	Camilla Gray著 曾長生譯 400
R1024 超現實主義與女人	Mary Ann Caws等編 羅秀芝譯 350

藝術館

- R1025 女性，藝術與社會 Whitney Chadwick著 李美蓉譯 460
- R1026 浪漫主義藝術 William Vaughan著 李美蓉譯 380
- R1027 前衛的原創性 Rosalind E. Krauss著 連德誠譯 400
- R1028 藝術與哲學 Giancarlo Politi 編 路況譯 180
- R1029 國際超前衛 A. B. Oliva等著 陳國強等譯 360
- R1030 超級藝術 A. B. Oliva著 毛建雄譯 250
- R1031 商業藝術・藝術商業 Loredana Parmesani著 黃麗絹譯 250
- R1032 身體的意象 Marc Le Bot著 湯皇珍譯 250
- R1033 後普普藝術 Paul Taylor編 徐洵蔚等譯 180
- R1034 前衛藝術的轉型 Diana Crane著 張心龍譯 250
- R1035 藝聞錄：六、七十年代藝術對話 Jeanne Siegel著 林淑琴譯 280
- R1036 藝聞錄：八十年代早期藝術對話 Jeanne Siegel編 王元貞譯 380
- R1037 藝術解讀 J.-Luc Chalumeau著 王玉齡等譯 360
- R1038 造型藝術在後資本主義裡的功能 Martin Damus著 吳瑪俐譯 220
- R1039 藝術與生活的模糊分際 Jeffy Kelley編 徐梓寧譯 350
- R1040 化名奧林匹亞 Eunice Lipton著 陳品秀譯 180
- R1041 巴洛克與洛可可 Germain Bazin著 王俊雄等譯 380
- R1042 羅斯科傳 J. E. B. Breslin著 冷步梅等譯 580
- R1043 「新」的傳統 Harold Rosenberg著 陳香君譯 280
- R1044 造型藝術的意義 Erwin Panofsky著 李元春譯 450
- R1045 穿越花朵 Judy Chicago著 陳宓娟譯 250
- R1046 文明化的儀式：公共美術館之內 Carol Duncan著 王雅各譯 300

藝術館

- R1047 寫實主義 Linda Nochlin著 刁筱華譯 360
- R1048 畢卡索的成敗 John Berger著 連德誠譯 250
- R1050 藝術品與包裝 Harold Rosenberg著 錢正珠等譯 300
- R1051 拆/解藝術 Harold Rosenberg著 周麗蓮譯 300
- R1052 女性主義與藝術歷史I Norma Broude等編 謝鴻均等譯 450
- R1053 女性主義與藝術歷史II Norma Broude等編 陳香君等譯 450
- R1054 藝術的魅力重生 Suzi Gablik著 王雅各譯 250
- R1055 藝術對話 Cindy Nemser著 徐洵蔚譯 450
- R1056 藝術論述 Marcia Tucker等編 吳介禎譯 500
- R1057 美國公共藝術評論 Harriet F. Senie等編 慕心等譯 450
- R1058 抽象藝術 Anna Moszynska著 黃麗絹譯 360
- R1059 表現主義 Wolf-Dieter Dube著 吳介禎等譯 360
- R1060 視線與差異 Griselda Pollock著 陳香君譯 350
- R1061 游擊女孩床頭版西洋藝術史 The Guerrilla Girls著 謝鴻均譯 250
- R1062 女性笑聲的革命性力量 Jo Anna Isaak著 陳淑珍譯 350
- R1063 二十世紀版畫藝術史 Riva Castleman著 張正仁譯 360
- R1064 藝術介入空間 Catherine Grout著 姚孟吟譯 350
- R1065 影像的閱讀 John Berger著 劉惠媛譯 260

藝術館 R1064

藝術介入空間

Catherine Grout 著

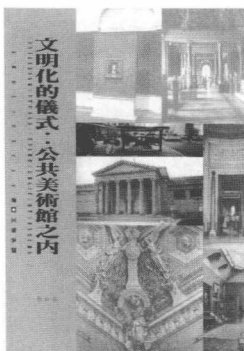
姚孟吟譯

本書作者長期在公共空間策劃展覽活動，對公共藝術有不同於我們一般熟悉的眼光。她把公共空間的定義，從公共廣場拉到我所在、與他人同在，並且相互交流的地方。交流的前題是身體、感官體驗，因此藝術等於在創造一個可以公共分享的場域。作者認為，公共藝術是一種揭露多元經驗與感性的創作形式，所以瞬間、即興、短暫停留的視覺性、抽象感知或事件性創作，有形、無形作品都可屬之，提供我們一個很不同的認知視野。

藝術館 R1046

Civilizing Rituals 文明化的儀式

Carol Duncan 著

王雅各譯

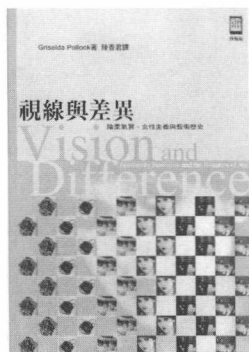
本書探討十八世紀以來西歐及美國美術館形成的過程，藉著對贊助人、建築體、收藏品以及陳設方式的深入剖析，揭露一個我們向來以為單純的作品展示場，其實是個政治權力、階級利益、種族性別宰制等交錯的場域。而參觀者在進入美術館時，其實是參與著一個價值再確認的儀式演出。鄧肯這本深具啓示性的書，是每個會進入美術館的人都要好好讀一讀的。

藝術館 R1060

Vision and Difference 視線與差異

Griselda Pollock 著

陳香君譯

本書作者為英國重要的女性主義藝術史評論家。本書旨在討論藝術再現的語言與資本主義父權社會意識形態，以及性差異結構之間細緻而繁複的糾葛關係。作者藉綿密的觀察，辨證藝術家如何透過視覺的編寫秩序，評論者如何對陽剛及陰柔的刻板書寫，一步步強化藝術產業中性差異的宰制力量，並且排擠女性。作者提出，唯有以女性主義干預藝術/歷史的行動，才能改變單一的藝術歷史敘述。而本書則提供了理論與方法，讓我們看到女性主義所創造出的詮釋差異。

藝術館 R1032

Images du Corps 身體的意象

Marc Le Bot著

湯皇珍譯

這本探討身體與繪畫關係的散文，以一種不同的藝術書寫模式，探索繪畫心理及意象的形塑過程。作者認為，身體意象乃畫家與畫布間的肉搏效應，畫畫因而是身體的一場舞蹈、儀式、作戰，因為它來自畫家自我身體的驅策，是個身體尋找身體的過程。作者剖析幾位名家作品，試圖以文字再現繪畫生成的情境。而作者的召喚卻讓我們意外地閱讀到，作畫以及書寫本身的樂趣、苦痛甚至瘋狂。

藝術館 R1061

游擊女孩床頭版西洋藝術史

The Guerrilla Girls 著

謝鴻均譯

在這本書裡，游擊女孩帶領您輕鬆愉快地漫遊過去兩千年來的西方藝術，了解美術史裡「何人」、「何事」、「何時」、以及「為何」的真相：是誰將所有裸體男性放在美術館的古典部門？身為「文明」歐洲的女性藝術家，有什麼是「可以做」(do's) 和「不可以做」(don'ts) 的？為什麼中世紀的修女會在藝術領域裡過得比較有趣？這個詼諧且智慧的藝術故事保證能够顛覆歷史——說不定也能顛覆許多美術史學家所堅持的論點呢！而全書所充斥的引文則是出自所謂的專家言論，其荒謬性令人難以置信；其中所記載的現實狀況，亦讓大家深思為什麼十九世紀畫作裡有出現這麼多的妓女，卻沒有什麼女性主義者？還有一些著名的藝術作品，以及被她們改造過的著名藝術品，讓大家開始質疑美術史的真確性，進而嘗試去修正這其中的偏頗觀點。

藝術館 R1028

藝術與哲學

Jean Baudrillard等著

路況譯

今天藝術的現象比過去更接近哲學，而哲學的觀點也更多元化，超越更多的領域。本書收集曾刊載於 *Flash Art* 雜誌的訪談錄，對象都是西方當代重要的哲學家，包括後現代重要的理論家布希亞、詹明信、李歐塔，詮釋學的代表迦達默，專精速度理論的維希里歐，符號學的克麗絲蒂娃以及批判理論的史洛特提克等，分別從不同觀點探討當今藝術的現象。

藝術館 R1015

Documentary Photography 紀實攝影

Arthur Rothstein 著

李文吉 譯

紀實攝影表現攝影工作者對環境的關懷、對生命的尊重、以及對人性社會的追求。他們以冰冷的機器記錄邊緣景象或不被面對的事實，卻往往能借影像力量使攝影成為參與改造社會的工具。本書作者以平易手法，介紹當代著名紀實攝影家的貢獻，同時呈現不同的紀實角度和社會參與方式，提供紀實攝影相關的實務資訊，希望藉此喚起更多攝影人的投入。