

18A

19

19A

20

20A

21

21A

22

22A

17A

17A

7A

攝影的異義

John Berger

1A

2

2A

3

3A

· 伯格——著 傑夫·代爾——主編及導言 吳莉君、張世倫、劉惠媛——譯

的相片都可能為記錄歷史做出貢獻。
天這種特殊的情境下，
相片都有可能打破歷史霸權對時間的壟斷宰制。

Understanding a

Photograph

攝影的異義

John Berger

約翰·伯格——著 傑夫·代爾——主編及導言 吳莉君、張世倫、劉惠媛——譯

UNDERSTANDING A PHOTOGRAPH
Copyright © 2013, John Berger
Selection, introduction and notes copyright © 2013,
Geoff Dyer
All rights reserved.
Complex Chinese Translation copyright © 2015 by
Rye Field Publication,
a division of Cité Publishing Group
All Rights Reserved.

攝影的異義／約翰·伯格（John Berger）著；
傑夫·代爾（Geoff Dyer）編；吳莉君、
張世倫、劉惠媛譯。--初版。--臺北市：
麥田，城邦文化出版：家庭傳媒城邦分公司
發行，民104.12
面：公分。--（麥田人文；58）
譯自：Understanding a photograph
ISBN 978-986-344-289-9（平裝）

1. 攝影

950

104024917

麥田人文 58

攝影的異義

Understanding a Photograph

作者／約翰·伯格（John Berger）
主編／傑夫·代爾（Geoff Dyer）
譯者／吳莉君、張世倫、劉惠媛
責任編輯／林怡君
文字校對／吳美滿

國際版權／吳玲緯
行銷／艾青荷 蘇莞婷
業務／李再星 陳政濤 陳美燕 杻幸君
副總經理／陳澄如
編輯總監／劉麗真
總經理／陳逸瑛
發行人／涂玉雲
出版／麥田出版

台北市104民生東路二段141號5樓

電話：(886)2-2500-7696 傳真：(886)2-2500-1966、2500-1967

發行／英屬蓋曼群島家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
台北市民生東路二段141號2樓
客服服務專線：(886)2-2500-7718、2500-7719
24小時傳真服務：(886)2-2500-1990、2500-1991
服務時間：週一至週五 09:30-12:00、13:30-17:00
郵撥帳號：19863813 戶名：書虫股份有限公司
讀者服務信箱E-mail：service@readingclub.com.tw

麥田網址／<http://ryefield.com.tw>

香港發行所／城邦（香港）出版集團有限公司
香港灣仔駱克道193號東超商業中心1樓
電話：(852) 2508-6231 傳真：(852) 2578-9337
E-mail：hkcite@biznetvigator.com

馬新發行所／城邦（馬新）出版集團【Cite(M)Sdn. Bhd.(45832U)】
11, Jalan 30D/146, Desa Tasik,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.
電話：(603) 9056-3833 傳真：(603) 9056-2833

封面設計／蔡南昇
印刷／前進彩藝有限公司

■ 2016年（民105）1月1日 初版一刷

Printed in Taiwan.

定價：360元

著作權所有·翻印必究

ISBN 978-986-344-289-9

城邦讀書花園

www.cite.com.tw

書店網址：www.cite.com.tw

目次

導言／吳莉君譯	7
帝國主義的影像／吳莉君譯	19
理解一張照片／吳莉君譯	37
攝影蒙太奇的政治用途／吳莉君譯	43
痛苦的照片／劉惠媛譯	53
西裝與照片／劉惠媛譯	59
保羅·史川德／劉惠媛譯	71
攝影術的使用／劉惠媛譯	79
給蘇珊·桑塔格攝影術的使用	
外貌／張世倫譯	93
照片的曖昧含混	
故事／張世倫譯	141
農民的基督／吳莉君譯	153
瑪卡塔·魯斯卡索娃的《朝聖者》	
尤金·史密斯／吳莉君譯	159
為協助紀錄片導演柯克·莫里斯拍攝以史密斯為主角之 影片所作的筆記	
走路回家／吳莉君譯	169
克里斯·基利普：《在現場》 (與希薇雅·葛蘭特〔Sylvia Grant〕合著)	

活著的意思／吳莉君譯	185
尼克·瓦普林頓：《起居室》	
安德烈·柯特茲：《關於閱讀》／吳莉君譯	191
地鐵裡的行乞男／吳莉君譯	195
亨利·卡提耶—布列松	
瑪婷妮·弗蘭克／吳莉君譯	203
《日復一日》傳真前言	
尚·摩爾／吳莉君譯	217
肖像速寫	
一齣全球級的悲劇／吳莉君譯	229
與薩爾加多對談	
認同／吳莉君譯	239
摩伊拉·佩拉塔：《近乎無形》	
向卡提耶—布列松致敬／吳莉君譯	245
此地與彼時之間／吳莉君譯	247
馬克·特西維	
馬克·特西維：《我的美》／吳莉君譯	255
吉忒卡·漢茲洛瓦：《森林》／吳莉君譯	269
阿赫蘭·希伯里：《追蹤兵》／吳莉君譯	275
章節出處	285

Understanding a

Photograph

攝影的異義

John Berger

約翰·伯格——著 傑夫·代爾——主編及導言 吳莉君、張世倫、劉惠媛——譯

目次

導言／吳莉君譯	7
帝國主義的影像／吳莉君譯	19
理解一張照片／吳莉君譯	37
攝影蒙太奇的政治用途／吳莉君譯	43
痛苦的照片／劉惠媛譯	53
西裝與照片／劉惠媛譯	59
保羅·史川德／劉惠媛譯	71
攝影術的使用／劉惠媛譯	79
給蘇珊·桑塔格攝影術的使用	
外貌／張世倫譯	93
照片的曖昧含混	
故事／張世倫譯	141
農民的基督／吳莉君譯	153
瑪卡塔·魯斯卡索娃的《朝聖者》	
尤金·史密斯／吳莉君譯	159
為協助紀錄片導演柯克·莫里斯拍攝以史密斯為主角之 影片所作的筆記	
走路回家／吳莉君譯	169
克里斯·基利普：《在現場》 (與希薇雅·葛蘭特〔Sylvia Grant〕合著)	

活著的意思／吳莉君譯	185
尼克·瓦普林頓：《起居室》	
安德烈·柯特茲：《關於閱讀》／吳莉君譯	191
地鐵裡的行乞男／吳莉君譯	195
亨利·卡提耶—布列松	
瑪婷妮·弗蘭克／吳莉君譯	203
《日復一日》傳真前言	
尚·摩爾／吳莉君譯	217
肖像速寫	
一齣全球級的悲劇／吳莉君譯	229
與薩爾加多對談	
認同／吳莉君譯	239
摩伊拉·佩拉塔：《近乎無形》	
向卡提耶—布列松致敬／吳莉君譯	245
此地與彼時之間／吳莉君譯	247
馬克·特西維	
馬克·特西維：《我的美》／吳莉君譯	255
吉忒卡·漢茲洛瓦：《森林》／吳莉君譯	269
阿赫蘭·希伯里：《追蹤兵》／吳莉君譯	275
章節出處	285

獻給貝佛利

導言

我對攝影開始感興趣，不是透過拍攝或觀看照片，而是透過閱讀相關書籍。這三位扮演引領角色的作家名字，想必大家都不驚訝：羅蘭·巴特（Roland Barthes）、蘇珊·桑塔格（Susan Sontag）和約翰·伯格（John Berger）。我閱讀桑塔格討論黛安·阿勃絲（Diane Arbus）的文章之前，並未看過阿勃絲拍的任何照片（《論攝影》書中並未收錄任何照片），閱讀巴特論安德烈·柯特茲（André Kertész）以及伯格論奧古斯特·桑德（August Sander）時，除了《明室》（*Camera Lucida*）和《影像的閱讀》（*About Looking*）裡複製的少數作品外，對他們的其他攝影也一無所知。（《影像的閱讀》的封面照片，版權資料隸屬於一個叫做蓋瑞·溫諾格蘭〔Garry Winogrand〕的人，但這點對當時的我而言根本毫無意義。）

伯格也受惠於另外那兩位作家。1978年的〈攝影術的使用〉（*The Use of Photography*）一文，就是獻給桑塔格，針對前一年出版的《論攝影》提出一系列「回應」。「雖然有些想法有時是我自己的，不過都是源自該書的讀後心得」（參見頁79）。在評

論巴特的《文本的愉悅》(*The Pleasure of the Text*, 1973)時，伯格形容巴特是「身為作家的我，唯一認可的在世評論家或文學與語言理論家」¹。

至於巴特這部分，他把桑塔格的《論攝影》列入《明室》(1980)的附錄書單中(英文版刪除了這部分)。桑塔格這邊，也曾深深受到巴特作品的形塑。他們三人都受到華特·班雅明(Walter Benjamin)的影響，他的〈攝影小史〉(*A Small History of Photography*, 1931)讀來有如一張地圖最古老的殘餘部分，後來的這三人都試圖以各自不同的方式，透過量身訂做的投影法，將這張地圖延伸、強化與改善。班雅明不斷閃現在巴特的許多作品裡。《論攝影》最後面的引言選粹，則是「向W. B.致敬」，口氣中帶有一種與偉大之間的親密關聯，那是桑塔格培養、熱愛並認為她應得的。伯格則是在《觀看的方式》第一部分的最後面，坦承書中的「許多想法」都是出自班雅明的一篇文章，名為〈機械複製時代的藝術作品〉(*The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*)。(請記住，這是1972年的作品，那時班雅明的文章尚未變成最常被機械複製與引用的作品之一。)

對這四人而言，攝影都是一個令他們特別感興趣的領域，但並非一項專業。他們並不是帶著策展人或攝影史家的權威性談論攝影，而是以文論家、作家的身分趨近。他們談論這主題的文章，比較不像是日積月累的知識產物，更接近一種進行中的紀

¹ John Berger, *New Society*, 26 February 1976, p. 445.

錄，記錄他們如何獲得或如何正在獲取相關的知識和理解。

伯格的例子尤其明顯，直到1982年的《另一種影像敘事》（*Another Way of Telling*）之前，他從未針對這主題寫過任何一本專書。不過，在某種意義上，他所接受的訓練和生涯，確實是最可能直接走向攝影的那位。桑塔格在成為自由撰稿人之前，曾經遵循過相當既定的學院研究路徑，巴特則是終其一生都留在學院裡。伯格的創作生涯是以視覺藝術為根基。離開中學時，他懷抱著「我想要畫裸女。整天畫個不停」的單一念頭²，進入雀爾西中央藝術學校（Chelsea and Central Schools of Art）就讀。1950年代初，他開始撰寫藝術相關文章，並成為固定為《新政治家》（*New Statesman*）撰稿的評論家——反傳統分子，馬克思主義者，深受推崇，也常常遭到譏諷。他的第一本小說《我們這時代的畫家》（*A Painter of Our Time*, 1958），是他浸淫在藝術世界和左派政治圈裡的直接產物。到了1960年代中葉，他的視野已經拓寬，遠超過藝術和小說的領域，變成一位不受範疇與類型囿限的作家。就我們目前討論的主題而言，最關鍵的一點是，他開始與攝影師尚·摩爾（Jean Mohr）合作。他們的第一本書：《幸運人》（*A Fortunate Man*, 1967），繼沃克·艾凡斯（Walker Evans）和詹姆斯·艾吉（James Agee）以美國大蕭條時期鄉村貧窮為主題的《現在讓我們讚頌名人》（*Let Us Now Praise Famous Men*, 1941）之後，踏出重要的一步。（《幸運人》的副標是「一名鄉

² John Berger, *Selected Essays* (London: Bloomsbury, 2001), p. 559.

村醫生的故事」，想必是要向尤金·史密斯〔W. Eugene Smith〕討論攝影的偉大文章〈鄉村醫生〉致敬，該文刊登於1948年的《生活》〔Life〕雜誌。）接下來是以移民勞工為研究對象的《第七人》（*A Seventh Man*, 1975），最後是《另一種影像敘事》。在這三本書裡有一點很重要，那就是：攝影不是做為文本的插圖，相對的，文本也不打算扮演影像的延伸圖說。他們拒絕讓文字與影像變成伯格所謂的「套套邏輯」，改以一種相互增強的融合關係取而代之。一種新的形式正在鍛鑄與精煉。

與摩爾持續保持合作關係的一項副產品是，有好多年的時間，伯格不僅觀察摩爾的作品，他也成為摩爾作品的主題。伯格並未受過如同藝術家訓練一般專業的攝影師訓練，但他對於這項經驗的另一面，也就是被拍，倒是變得十分熟悉。伯格著作裡的作者照片，除了一張例外——由他的另一位朋友亨利·卡提耶—布列松（Henri Cartier-Bresson）拍的！——其他幾乎都是由摩爾掌鏡；它們構成了摩爾為他這位朋友製作的視覺傳記。（收錄在書中關於摩爾的那篇文章提到，伯格試圖反轉局勢，幫那位攝影師畫速寫。）他討論素描的文章帶有身為素描家的權威感；至於他的攝影書寫，則往往是集中在受攝者的體驗以及他們被描畫出來的人生。巴特表示，最初創作《明室》一書的起因，是要以攝影「**對立電影**」³；伯格關於攝影的文章，則是鎖定攝影與繪畫和素描的關係。隨著伯格年齡漸長，他早期的素描訓練非但沒有減

³ Roland Barthes, *The Grain of the Voice* (London: Jonathan Cape, 1985), p.359.

輕其重要性，反而變成愈來愈可靠的調查與探問工具。（最明顯的範例是，2011年部分受到斯賓諾莎啟發的最新著作，取名為《班托的素描簿》〔*Bento's Sketchbook*〕。）〈我的美〉裡就有一段這樣的典型段落，記錄他在佛羅倫斯一座美術館裡如何與路卡·德拉洛比亞的一尊天使瓷像巧遇：「我畫了一張素描，想藉此更加了解她臉上的表情」（參見頁267）。難道對伯格而言，這也是他之所以迷戀攝影的原因之一？不僅因為攝影是一種截然不同的影像生產形式，更是因為攝影可以不受素描的解釋分析所影響？照片當然可以被素描，但它的意義要怎樣才能被素描（抽取）出來呢？

這正是巴特和伯格共同致力的目標：將攝影的本質，或套用阿佛烈·史蒂格利茲（Alfred Stieglitz）1941年的說法，將「攝影的理念」（the *idea* photograph）⁴，清楚有力地表達出來。儘管這樣的抱負自然而然會為攝影理論提供養分，但是伯格的方法總是太過個人，而他那種自學者的習慣又太過根深柢固，以致無法屈從於1970和1980年代主宰文化研究的論述狂躁症和語言學狂躁症。維多·柏金（Victor Burgin）是那個時代的代表性人物之一，他從伯格那裡學到很多，伯格受惠於他的部分卻相對稀少。別忘了，在撰寫《影像的閱讀》（1980）那段時間——該書收錄了伯格談論攝影最重要的幾篇文章——伯格一直住在上薩伏衣區

⁴ Alfred Stieglitz, *Photographs and Writings*, ed. Sarah Greenough (Washington, DC: National Gallery of Art / Bulfinch Press, 1999), p. 13.

(Haute-Savoie)，在那裡度過十年中最好的時光。他對攝影的研究——雖然「研究」一詞完全不適合，但我還是用了——與他努力想獲得的另一種不同的知識和理解，一前一後地協力進行：這裡指的是對於農民的知識和理解，當時他正生活在農民之中，也正在為他們撰寫《進入他們的勞動》(*Into Their Labours*)三部曲。不過當然啦，這些知識和方法也不是那麼截然不同。不管是撰寫露西·卡布羅(Lucie Cabrol)和波里士(Boris)——《豬土》(*Pig Earth*, 1979)和《曾經在歐洲》(*Once in Europe*, 1987)兩書的主角，三部曲中的前兩部——的虛構人生，或是談論保羅·史川德(Paul Strand)拍攝的班奈特先生(Mr. Bennett，參見頁74)，兩者都需要D·H·勞倫斯(D. H. Lawrence)在他〈思考〉(*Thought*)一詩裡所讚頌的關注力：

思考指的是凝視生命之臉，並閱讀臉上可被閱讀之物，
 思考指的是琢磨經驗感受，並做出結論，
 思考不是一種花招，或一項練習，或一套閃避推託，
 思考指的是一個人全心全意的注意與傾聽。⁵

在伯格身上，這種思考的習慣，就像是從小與生俱來的東西經過長久訓練後的版本。在《我們在此相遇》(*Here is Where We*

⁵ D. H. Lawrence, *Complete Poems* (Harmondsworth: Penguin, 1994), p. 673.