

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

計畫編號：NSC 90-2411-H-032-001

執行期限：90年8月1日至91年7月31日

主持人：曾少千 淡江大學通識與核心課程組

計畫參與人員：游巧雯 李政勇 台北藝術大學美術史研究所

一、中文摘要

圖像與文字為美國藝術家芭芭拉·克魯格和大眾文化對話的主要傳達媒介。她挪用現成的影像和觀念，質疑當代社會根深蒂固的思考模式。藉由攝影蒙太奇和文字標語的運用，克魯格對於媒體文化有深刻敏銳的觀察，對刻板印象的暴力後果提出批判，並且表露和解構權力、社會關係和性別政治中的迷思。她的藝術成為社會評論，關懷層面廣泛，提醒觀者重視種族、階級、性別差異的問題。

本計畫將深入探討克魯格的圖像與文字運用，兩者之間的張力，其所產生的視覺效果和觀看經驗。克魯格挪用二十世紀中葉的照片加以拼貼、剪裁、隔放，具有驚悚、偷窺、時空錯置的效果；其文字隱含多重的作者立場，第二人稱的語法製造自我和他者的關係，使觀者重新思索身分認同和價值觀的問題。本計畫採取多元的研究方法，從形式分析、文化研究、接受理論、藝術機制、女性主義、符號學，探索克魯格的圖像和文字運用，以便分析作品複雜的意義網路。此外，本計畫將克魯格的藝術放在運用文字的觀念性藝術以及平面設計的脈絡中加以考量。本計畫亦將探討克魯格和文化工業、藝術機制的關係，其所採取的游動空間策略，以及所產生的品牌效應和市場價值。批判性藝術和消費文化的關係亦為研究重點之一。

關鍵詞：芭芭拉·克魯格，當代西方藝術，媒體文化，藝術機制，文化工業，女性藝術家

Abstract

Images and words are the main media with which the American artist

Barbara Kruger is in dialogue with popular culture. She appropriates ready-made images and concepts to question deep-rooted thinking patterns prevalent in contemporary society. With the use of photomontage and slogans, she conveys her critical insights into the media culture and the violence of stereotype. She also exposes and deconstructs the myths in power, social relations and sexual politics. Kruger's art becomes social commentaries on various topics, raising the viewers' consciousness on problems in racial, class, and gender differences.

This project studies Kruger's use of images and words, exploring the tension between them and the resulting visual effects and viewing experiences. Kruger appropriates mid twentieth-century photographs which she then edits, enlarges, and collages. The manipulated images possess thrilling, voyeuristic, displaced, and anachronic aspects. Kruger's words hide multiple voices of authors, and the direct address creates a relationship between self and other, making viewers rethink their identities and values. This project will take multiple methodologies, including formal analysis, cultural studies, reception theory, art institutional perspective, feminism, semiotics, in order to explore the complex network of meanings. This research will consider Kruger's art in the contexts of language-based contemporary art and graphic design. It will address Kruger's relationships with the cultural industry and art institution, her spatial expansion strategies, and the brand effects and market values of her work. The tension between contemporary critical art and consumer culture will also be studied.

Keywords: Barbara Kruger, contemporary western art, media culture, culture industry, women artists

二、緣由與目的

本報告主要介紹此計劃針對克魯格作品所作的兩項專題研究：身體意象與消費文化。克魯格的攝影蒙太奇（photomontage）作品富含身體的鏡頭和聲音，探索複雜的認同政治與社會關係。在圖像與文字的交織中，浮現出受傷的手、破碎的心、驚恐的臉、包紮繃帶的頭、受懲罰的身體與分娩的會陰等強烈勾喚痛苦的意象。而疊印在圖片上的文字亦處理痛苦的經驗與效應，如「你的生命是永無止盡的失眠」、「精神痛苦的唯一解毒劑是肉體痛苦」、「誰知道慾望只存在於快樂缺席時」。痛苦的主題，包含身體與心靈的傷痛，貫穿克魯格 1970 年代末至 90 年代的作品，但是如此顯要的創作旨意卻未曾受到藝術史學界應有的重視。

克魯格的傷痛意象突顯出她二十年來對於性別政治、醫療機制和媒體文化的關注。雖然作品刻劃兩性的傷痛經驗，女性卻較常承受創傷性（traumatic）的關係和家庭暴力。再者，在男性主導的醫療介入中，女性被描繪成無力甚至了無生命的病患，這一層面在克魯格的身體政治探索中始終未曾被討論。Mignon Nixon 的文章曾敏銳解讀女性傷痛的主題，乃顛覆了女性被虐待狂（masochism）的刻板印象，¹ 然而本計畫試圖擴大研究的範圍，以涵蓋被虐待狂之外的非自願性傷痛經驗。

本計畫將論證痛苦的意象，透過圖文的張力，匯合了克魯格對於社會關係、身體政治與媒體文化的深切關注。從此角度切入，將能更清楚反映其藝術實踐裡揉合

不同議題與興趣的一貫堅持，並避免她設法排除的一般窄化詮釋，侷限於性別、經濟、政治或形式主義的單一觀點。² 研究克魯格的作品時，亦需要考量她的文化評論和相關的醫學與女性主義論述。筆者首先將解讀她早期攝影-文字作品《醫院》如何批判醫療痛苦的措施，接者分析她 1980 年代如何持續使用醫學素材、回應媒體文化和刻板印象、探尋痛苦的邊緣。最後將專注於她 1990 年代早期裝置和戶外看板作品中的分娩之痛與同理心的主題。

另外一項專題研究則是聚焦在克魯格如何處理消費文化的主題。在消費主義大行其道的當代西方社會，個人的身分認同和主體性如何透過購買行為而建構、表演、浮沉？文化、時尚、品味如何相互滲透，並傳達慾望需求和社會地位的訊息？這些議題是克魯格在 1980 和 1990 年代所關注的重心，也同時是人文社會學科正熱衷研究的主題。她著名的攝影蒙太奇《我買故我在》不僅在其作品中佔有重要地位，如今亦成為廣告修辭與日常用語。她運用圖像與文字的互動，發揮挪用策略的主動性和寓言性，探索消費的心理、哲學和社會意涵，尤其擅以幽默諷刺消費邏輯的濫用與症狀。本計畫將專注於克魯格有關消費文化的作品和評論文字，並考量其在藝術界與商業體制的游移位置。首先將討論她如何處理消費過程的主體性、自我建構與商品拜物等議題。再者，將分析克魯格如何表達關於藝術商品化與美術館功能的觀點。最後則解讀她和時尚雜誌合作的計劃，如何顯露凝視政治與反思媒體文化。本文首度嘗試串聯有關消費、文化、時尚的作品，運用消費理論和媒體、社會學研究，探討主體所遭遇的危機和轉機，以及藝術商品化與批判性的交替與交疊。

¹ Mignon Nixon, "You Thrive on Mistaken Identity," *October* 60 (Spring 1992): 58-81.

² Kate Linker, "Barbara Kruger," *Flash Art* no. 123 (March 1985): 36-37.

三、結果與討論

對於身體意象的研究中，筆者認為在傷痛場景中的主體變化，對克魯格在 1990 年代初期看板作品所強調的同理心 (empathy) 主題是十分重要的。同理心的成分在傷痛的再現中是不可或缺的，以免場景流於譁眾取寵的奇觀，一旦重複曝光，便使觀眾成為漠然的旁觀者，導致「同情倦怠」(compassion fatigue) 的產生。³ 桑坦格 (Susan Sontag) 曾經批評重複展示驚悚事件的攝影，將使觀者產生痛覺喪失 (analgesia)。⁴ 克魯格的作品避免製造痛覺喪失的徵候，亦不屬於倫理和政治意義會隨重複曝光和時間流轉而消失的紀實攝影類別，而是試圖運用視覺和文字的蒙太奇策略，強調痛苦場景的中介和建構性質，並跨越畫廊和美術館的範疇觸及廣大的觀眾。

筆者認為以同理心的角度而言，痛苦含有社會建設性的意義。克魯格的傷痛場景並非依賴人道主義、道德主義的敘事或他人受苦身體的細節，來引發同情心，⁵ 而是透過現成圖像和簡潔文字的聰慧並陳，以及媒體與廣告效果的操縱。其作品並未提供社會改革行動的明確藍圖，而是鼓勵觀者擱置對於他人痛苦的懷疑，運用想像力進入他人的世界。我們無法確知觀者對於作品中的受苦者如何產生同理心，但是我們深感需要去搜尋其痛苦的來源、解決

之道與意義所在。如本計畫所顯示，詮釋克魯格作品並非是直接了當或平均發展的過程。有時我們親近地面對著放大的傷口和疤痕，有時則追尋痛苦留下的飄忽痕跡，在人體印下「太深而看不見也覺察不到」的記號。⁶ 觀視如此不同的傷痛場景，我們逐漸「學習透過痛苦來思考」，⁷ 通過痛苦的隧道而更加瞭解我們自己與他人，進入生命更深刻的新頁。

關於消費文化的作品研究，讓筆者看出克魯格觀照消費、文化、時尚議題的視野，涵蓋了社會學學者費得史東 (Mike Featherstone) 所指出的三種主要消費文化理論，並側重消費邏輯的弗遠無界與過度濫用。在二十世紀後半葉所發展的消費文化研究中，費得史東歸納出三項觀點：一是資本主義的擴張使商品、休閒活動、購物場域迅速增加，但是不盡然會促成個人自由和社會平等。二、消費者使用商品來伸張與區隔個性和品味，亦同時產生某種社群、族群或階級的歸屬感。三、消費投射個人的情感、慾望和夢想，而此心理與美學的層面經常是透過廣告和媒體加以催化、塑造和傳達。⁸ 克魯格的作品雖然並非以上理論的圖解，卻敏銳地探索這些層面，尤其是第二和第三項有關認同、區辨、拜物、廣告的議題。由本文的討論可以清楚看到她較著重消費邏輯的猖獗和氾濫，一方面消費的重要性被提昇為自我建構與展示的核心，另一方面，消費則意味著毀滅、用完、浪費和耗盡，如文化學者威廉斯 (Raymond Williams) 所指出「consume」一字的原意。⁹

在藝術商業化與商品美學化的時代，克魯格運用簡潔有力的視覺語言卻散發複雜的意義，在複製現成物和攝影蒙太奇的

³ John Taylor, *Body Horror: Photojournalism, Catastrophe, and War* (Manchester: Manchester University Press, 1998), 19-22.

⁴ Susan Sontag, *On Photography* (New York: Anchor Books, 1977), 20.

⁵ 有關受苦身體的人道主義描寫，見 Thomas Laqueur, "Bodies, Details, and the Humanitarian Narrative," in *The New Cultural History*, ed. Lynn Hunt (Berkeley: University of California Press, 1989), 176-204.

⁶ Margaret Atwood, *The Handmaid's Tale* (New York: Random House, 1986), 160-1.

⁷ Maurice Blanchot, *The Writing of the Disaster*, 145.

⁸ Mike Featherstone, "Theories of Consumer Culture (1990)," in *Consumer Culture and Postmodernism* (London: Sage, 1991), 13-27.

⁹ Raymond Williams, *Keywords* (London: Fontana, 1976), 68.

運作下仍然確立作者獨特的風格，諧擬廣告修辭而超越廣告的時效性和商業考量，在精緻藝術和大眾文化的圖像挪用之際而模糊兩者的界線。她比普普藝術更進一步探討消費文化的狂喜與病徵，暴露後期資本主義社會中藝術本身劇烈的商品化。由本文的討論可看出克魯格體認藝術的商品化和批判力的極限，兩者並非絕對的二元對立，而是經常交疊和交替的。她多角經營的文化實踐穿梭在消費文化的順從與抗拒之間，作品亦透露對於消費文化的著迷和質疑。這也許是為何關於她的評價正反不一，遭受左派和右派的批評，又是行動主義藝術（activist art）與商業藝術（包括廣告與平面設計）效尤的模範。參照克羅所描述的前衛藝術歷史，¹⁰筆者認為克魯格居於高級與通俗商品文化之間的仲介角色，時而否定時而順應資本主義的要義，並且成功地表現和發揮兩者之間的張力。

四、計畫成果自評

本研究大致依照原計劃的目標和方法進行，著重克魯格的圖像與文字運用風格，並專注於她對於身體傷痛與消費文化兩大主題的處理，可以說盡力發展了原計劃的主軸和範圍，深入分析克魯格的作品與創作理念。

筆者曾經參加國科會補助師範大學西洋藝術史推動計劃主辦的國際研討會「身體變化：西方藝術史中的身體意象與概念」，發表《傷痛的場景：芭芭拉·克魯格的社會身體寫照》一文初稿，目前已經修訂完成，投稿論文集審稿之中。另一篇論文《我買故我在：芭芭拉·克魯格與消費文化》已經撰寫完畢，目前投稿審查之中。這兩篇論文在未來可以再延伸處理相關的當代藝術議題，討論其他的藝術家如何面對傷痛和消費文化的主題，仍有相當的發揮空間。此外，對於這兩篇文章的內在邏輯和關聯，雖然在論文裡有提及相通之處，亦需要在

未來進一步思考沉澱，方能完整掌握克魯格作品之間的有機結構。

參考書目

- Barbara Kruger*. Exhibition organized by Ann Goldstein. Cambridge: MIT Press, 1999.
- Barthes, Roland. *Image, Music, Text*, trans. Stephen Heath. New York: Hill and Wang, 1977.
- Benjamin, Walter. *Illuminations*. New York: Schocken, 1985.
- Broude, Norma, and Mary D. Garrard, eds. *The Power of Feminist Art: The American Movement of the 1970s, History and Impact*. New York: Harry N. Abrams, 1994.
- Buchloh, Benjamin H. D. "Allegorical Procedures: Appropriation and Montage in Contemporary Art." *Artforum* 21, no.1 (September 1982): 43-57.
- Crow, Thomas. *Modern Art in the Common Culture*. New Haven: Yale University, 1998.
- Danto, Arthur C. "A Woman of Art and Letters." *Nation* 27, no. 9 (October 2, 2000): 36-40.
- Debord, Guy. *Society of the Spectacle*. Translated by Donald Nicholson-Smith. New York: Zone, 1995.
- Foster, Hal. *Recodings: Art, Spectacle, Cultural Politics*. Seattle: Bay Press, 1985.
- Goodeve, Thyrsa Nichols. "The Art of Public Address." *Art in America* 85, no. 11 (November 1997): 92-99.
- Heller, Steven. "Barbara Kruger: Artist and Social Critic." *Print* 53, no. 5 (September 1999): 68-70.
- Kruger, Barbara. *Remote Control: Power,*

¹⁰ Thomas Crow, "Modernism and Mass Culture in the Visual Arts," in *Modern Art in the Common Culture*, 35-37.

- Cultures, and the World of Appearances.*
Cambridge: MIT Press, 1993.
- Linker, Kate. *Love for Sale: The Words and Pictures of Barbara Kruger.* New York: Harry N. Abrams, 1990.
- Owens, Craig. "The Medusa Effect Or, The Specular Ruse." *Art in America* 72, no. 1 (January 1984): 97-105.
- Perry, Weena. "Art as Brand." *Afterimage* 28, no.2 (September 2000): 16-20.
- Plagens, Peter "Working With Words." *Newsweek* 134, no. 17 (October 25, 1999): 85.
- Mitchell, W. J. T. *Iconology: Image, Text, Ideology.* Chicago: University of Chicago Press, 1986.
- . "An Interview with Barbara Kruger." *Critical Inquiry* 17, no. 2 (Winter 1991): 434-448.

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告

計畫類別： 個別型計畫 整合型計畫

計畫編號：NSC 90-2411-H-032-001-

執行期間：90 年 8 月 1 日至 91 年 7 月 31 日

計畫主持人：曾少千

計畫參與人員：游巧雯 李政勇

本成果報告包括以下應繳交之附件：

赴國外出差或研習心得報告一份

赴大陸地區出差或研習心得報告一份

出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份

國際合作研究計畫國外研究報告書一份

執行單位：淡江大學

中華民國 91 年 10 月 25 日