

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

再現與經驗的橋樑：瑪莎 蘿絲勒的藝術

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC91-2411-H-032-010-

執行期間：91年08月01日至93年01月31日

執行單位：淡江大學通識與核心課程組

計畫主持人：曾少千

計畫參與人員：李政勇 金家宇

報告類型：精簡報告

報告附件：國外研究心得報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 93 年 3 月 10 日

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫 V 成果報告
期中進度報告

再現與經驗的橋樑：瑪莎·蘿絲勒的藝術

計畫類別：V 個別型計畫 整合型計畫
計畫編號：NSC 91-2411-H-032-010
執行期間： 91年 8月 1日至 93年 1月 31日

計畫主持人：曾少千
共同主持人：
計畫參與人員：李政勇 金家宇

成果報告類型(依經費核定清單規定繳交)：V 精簡報告 完整報告

本成果報告包括以下應繳交之附件：

- V 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

處理方式：除產學合作研究計畫、提升產業技術及人才培育研究計畫、
列管計畫及下列情形者外，得立即公開查詢
涉及專利或其他智慧財產權， 一年 二年後可公開查詢

執行單位：淡江大學通識與核心課程組

中 華 民 國 93 年 1 月 15 日

中文摘要

美國藝術家瑪莎 蘿絲勒的創作長久以來處於藝術界的邊緣，直到近期才逐漸受到藝術史、劇場、建築與都市計劃理論、婦女研究、社會學等領域的重視。透過攝影、表演、錄影、裝置、策展活動和文字作品，她不斷探索各種媒介的歷史脈絡和製作、接受過程，並且使藝術成為再現和經驗的橋樑。本計劃將著重蘿絲勒 1970 年代至 90 年代作品中的紀實攝影、飲食文化、空間政治學三個環節，這些面向濃縮了她的後現代美學和左傾的政治立場。本計劃採取多元的研究方法，以形式主義、女性主義、藝術機制批判、媒體研究和後殖民主義的觀點，分析作品的複雜意義。為了深入瞭解蘿絲勒在後觀念藝術中的貢獻，本研究亦考量攝影-文字裝置與紀錄片的脈絡和影響、藝術與行動主義之間的關係、街頭攝影和公路電影的美學等議題。

關鍵詞：瑪莎 蘿絲勒；紀實攝影；飲食文化；空間政治學；社會行動主義

英文摘要

The work of the American artist Martha Rosler has long been marginalized in the art world. Only recently did her artistic practice receive appreciation in an array of disciplines, including art history, theater, architecture and urbanism, women's studies and sociology. Through her photography, performance, video, installation, exhibition curation, and text, she continually explores historical contexts of various mediums and the process of their production and reception. In so doing, art has successfully bridged the disparate domains of representation and experience. This project focuses on three aspects of Rosler's work from the 1970s to 1990s--documentary photography, food culture, and spatial politics, which epitomize her postmodernist aesthetic and leftist politics. To analyze the complex meanings of her work, this project will employ multiple methodologies and viewpoints, including formal analysis, feminism, institutional critique, media studies, and post-colonialism. To better understand Rosler's contributions to post-conceptual art, this research will also consider issues such as the contexts and influences of photo-text installations and documentary films, the relationship between art and activism, the aesthetics of street photography and road movies.

Keywords: Martha Rosler; documentary photography; food culture; spatial politics; social activism

報告內容

自 1960 年代中期至今，美國藝術家瑪莎 蘿絲勒(Martha Rosler)的攝影、表演、錄影、裝置與文字作品雖然難以真正融入美術館、商業藝廊與主流藝術出版體制，但是近期在藝術史、建築與都市設計、婦女研究、社會學、文化研究及劇場等諸多領域，逐漸揚眉吐氣受到重視。蘿絲勒的作品缺少一般期待的精緻度、永久性和簽名風格，再加上對於社會與政治議題具有犀利的論點，經常與主流藝術界的意識型態和運作方式背道而馳。1998 年英國 Ikon Gallery 與奧地利 Generali Foundation 所共同舉辦的回顧展「瑪莎 蘿絲勒：生活世界的立場」(Martha Rosler: Positions in the Life World)首次完整呈現這位藝術家多方面的創作，亦巡迴至法國、西班牙和美國，提供當地觀眾和作品見面的難得機會。本計劃的緣起和這個遲來的回顧展不無關係，因為該展引發學術界和藝評界對於蘿絲勒的評估和討論，成為深入研究其作品的首要基礎。另外，筆者近年來對於藝術機制和大眾文化的研究，以及所進行的 Hans Haacke 與 Barbara Kruger 專題計劃之中，亦涉及蘿絲勒的作品，因此期望獲得機會更深入瞭解此藝術家的創作歷程，以及她在後現代藝術中的主要貢獻。本計劃特別著重蘿絲勒作品中紀實攝影、飲食文化、空間政治學這三方面的議題，以下說明這三個環節的相關文獻與本計劃將處理的問題意識。

筆者認為對於紀實攝影的重新思考是蘿絲勒創作的主軸，擴散至她近期的高速公路與機場攝影、題材寬廣的錄影(包括女性身體、廚房經濟學、智利的政變、美國的軍事外交、西雅圖的印地安文化等)、以及文字書寫的調查風格。藝術史和大眾文化中的紀實攝影所傳遞的觀點、內容和方法，一向是蘿絲勒所關注的焦點和對話的目標。換言之，她不僅運用文字、攝影和錄影來反映政治和社會的議題，同時也嚴謹反省紀實藝術如何反映現實的方式。如此對媒介的自我批判使再現的方法透明化，賦予作品一種粗糙的樣貌，以便和抹滅製作過程的商業藝術與文化工業的產品區隔。

除了更充分瞭解紀實攝影在蘿絲勒作品內部的互文指涉與重要性之外，本計劃亦將搜尋攝影-文字裝置與紀錄片的發展脈絡，以給予蘿絲勒的作品適當的定位。在觀念藝術及後觀念藝術中，攝影與文字的交織和並置成為重要的媒介，質疑以原作和視覺為主的現代主義。在眾多的攝影-文字裝置中，筆者認為需要更仔細檢視 John Baldessari、Allan Sekula、Fred Lonidier、Victor Burgin 的作品，他們與蘿絲勒的理念和手法較為相近，對廣告媒體和主流文化採取批判的態度，然而他們在藝術界尚未得到應有的重視。此外，蘿絲勒曾經在 Benjamin Buchloh 的訪談中表示民俗音樂和紀錄片是美國左傾的大眾文化。尤其是美國 Film and Photo League(如 Morris Engel, Ruth Orkin, Walter Rosenblum)的作品，形成美國本土的紀錄片傳統，其中的社會關懷、人物寫照和敘事風格帶給她深遠的影響。因此，紀錄片和攝影-文字裝置不斷激發蘿絲勒重思再現與經驗之間的關係，形成其美學與政治立場的基礎，將是本研究的切入點。

身為早期錄影藝術家之一，蘿絲勒的錄影作品如 *Semiotics of the Kitchen* 和 *The Vital Statistics of a Citizen* 已經被視為女性主義藝術的里程碑，但是整體而言尚未被藝術史學界充分研究，目前的相關文章大多屬於介紹性的短文，例如 Laura Cottingham 的 *The Inadequacy of Seeing and Believing: The Art of Martha Rosler* (1994) 和 Annette Michelson 的 *Solving the Puzzle* (1998)。這種文獻不足的情況主要是因為作品的展覽和流通不甚普遍，而且脫離主流男性錄影藝術的美學。蘿絲勒採用錄影的媒材是為了結合表演、寫作和影像的興趣，追求再現與敘事的新形式，尋找藝術界之外更廣大的觀眾，並且和電視媒體抗衡。

對於蘿絲勒的錄影作品尚存許多研究空間，筆者認為需要更深入探討她如何以食物作為一種誘餌(decoy)，成為身體政治和國際關係的換喻(metonymy)，同時也 and 電視節目形成辯證的關係。在美學風格方面，值得再進一步分析她的演出和當時興起的身體藝術表演之間的關係，其對白如何透露布萊希特(Bertolt Brecht)的教化和疏離效果的影響，以及她的音像與鏡頭處理如何與帶給她啟發的馬克(Chris Marker)、高達(Jean-Luc

Godard)和美國紀錄片作對話。此外，蘿絲勒在錄影藝術的論述方面亦貢獻良多，例如1977年為惠特尼美術館的New American Film Makers展覽所寫的Statement，主張錄影成為另一種電視媒介，暴露觀念和機制之間的關聯；1985-86年的Video: Shedding the Utopian Moment一文，追溯錄影藝術最初傾向烏托邦的改革時期，試圖解除圍繞著白南準(Nam June Paik)的神話，批判麥克魯漢主義(McLuhanism)、分析錄影逐漸被美術館化的趨勢和後果。這些常被收錄在論文集的文章不僅富含錄影文化史的意義，同時也令人思考蘿絲勒的作品如何對照其論文所陳述的觀點？

蘿絲勒一方面質疑早期錄影藝術家的烏托邦理想，一方面也在探索都市景觀中的去烏托邦(dystopia)，可以說長期致力於空間政治學的諸多議題。從Bowery的攝影-文字裝置、策劃關於住宅與游民的展覽(1988-9)、機場的攝影-文字系列(1990-8)、柯比意(Le Corbusier)建築的紀錄片(1993)，到近期高速公路的攝影作品(1995-8)，她不斷表現都市發展、建築設計與住宅政策所產生的問題，並且從觀察者的角色轉變為策展人和社區行動主義者(activist)。社會系統所建構的空間意義，以及人和空間的互動，一向為蘿絲勒的影像和文字創作的重心。

1990年代蘿絲勒繼續挖掘後現代公共空間的特質，以機場和高速公路為攝影、錄影和論述的焦點。*In the Place of the Public: Airport Series*展現她十年來穿梭於各地機場的影像和經驗，旅途中的身體現象學交織著跨國資本主義的消費文化。*Rights of Passage*以全景的鏡頭捕捉高速公路的堵塞、施工、物流、車禍和異域的景象和體驗。論及這兩項系列最透徹的文章是建築學者Anthony Vidler所寫的Construction Ahead及Terminal Transfer；照例地，蘿絲勒本人所寫的文章In the Place of the Public和聲明Road Work是重要的第一手資料，流露她對於公/私領域和虛擬空間的沉思。

奠基於這些文獻資料，本計劃將採取一些新的研究途徑。我們可以將這些作品和早期的*The Bowery in Two Inadequate Descriptive Systems*作一比較，除了黑白攝影轉變為彩色，文字從字典的語彙延伸到詩的隱喻之外，這些作品對於藝術機制和紀實攝影史的衝擊效果顯然是不同的。換言之，近期作品雖然承續對於空間政治學的主題，但是其美學考量和再現策略的轉變需要更仔細分析。同時，我們需要將蘿絲勒的作品放置在公路文學、電影和攝影的適當脈絡之中。再者，高速公路和機場代表一種流動、等待和追尋的空間，其中牽涉時間的因素，這是蘿絲勒早期作品未曾著重的面向，因此時間感(sense of time)和時間性(temporality)也是本研究所關心的一環。此外，旅途亦承載著身分認同的意義，從甲地到乙地的過程中，旅者的角色扮演和文化認同如何產生變化，或是消失在煩囂且制式化的公共空間中？

蘿絲勒曾經如此自述：「我想要製作關於平凡事物和闡明社會生活的藝術。」(I want to make art about the commonplace, art that illuminates social life.) 透過紀實攝影、飲食文化和空間政治學三方面的討論，本計劃研究蘿絲勒的藝術如何在日常生活的辯證和實踐中，探究個人意識和公眾議題，解開有關性別和媒體的迷思，成為再現和經驗之間的橋樑。

在成果自評方面，經過一年來的探討與短期的出國研究，筆者選擇解析蘿絲勒前期錄像作品Martha Rosler Reads Vogue，因為這個研究方向不僅能融合原計畫中有關紀實攝影和飲食空間的議題，也更聚焦於她對於時尚、女性認同和身體的長期關注。筆者在2003年10月初參加國科會補助西洋藝術史研究推動計畫所舉辦的國際研討會「藝術與認同」，發表論文瑪莎·蘿絲勒的時尚觀：抗拒操縱與扮裝，目前正致力修正講稿，將發表於學術期刊。以下節錄此篇論文的主旨作為本計畫成果報告。

Martha Rosler與紐約紙老虎有線電視台合作的錄像作品《Martha Rosler 閱讀時尚雜誌》，展現了對於時尚的心理、性別與經濟面向的深刻洞察。在28分鐘的現場表演中，Rosler扮演主流女性雜誌Vogue的讀者，對於這份刊物的訊息和圖像，提出精闢的評論。她以知識分子、藝術家、消費者的混合身分，粹煉長期以來對於女性主義和政治的關懷

於時尚的論述中。時尚是標示與改變自我定義最迅速的視覺途徑，也成為知識界近幾十年來辯論認同、性別、慾望、權力等概念的主要場域之一，Rosler 應允電視台邀約閱讀此素材，也表示她關注這些議題。在形式與發行方面，此作品亦代表著她跨越了錄像藝術的美術館化，結合行動主義的另類傳媒，實踐低成本、獨立製作的美學以抗衡商業電視。

雖然這件錄像作品從未有相關研究文獻，然而它散發著關於時尚與女性認同的哲思，彌足珍貴。本文屬於近來學術界深入研究 Rosler 的起始，將參酌女性主義和社會學有關時尚的論述，仔細檢視此作的「論文影片」(essay film)形式和對於大眾文化的批判解讀。本文將指出這件作品總結 Rosler 長期對於女性認同和消費文化的思考，並對於時尚媒體的操縱和後現代主義的「扮裝」歡娛，採取抗拒的態度。

電視文本主要由五個片段編織而成，一是描述《時尚》雜誌的主要特質，這是根據 Rosler 之前的演講 破碎的身體 (Body in Pieces)所改寫。二是直接朗誦最近一期的雜誌內容和廣告修辭。三是講述雜誌的國際銷售量與刊登廣告的費用。四是摘錄《時尚》雜誌前編輯的回憶錄。五是紡織工廠的紀錄片和有關美國第一夫人 Nancy Reagan 的服裝報導。這種手法承襲布莱希特的劇場風格，Rosler 十分景仰這位劇作家拼貼各種大眾文化片段和媒介的功力，一方面鼓勵疏離的觀賞態度，一方面邀請觀眾在混雜風格的文本裡，選取觀點。

此作品是個人思緒和社會分析的拼貼，我認為在形式上可以被視為一「論文影片」(essay film)。它像多數論文影片具有左派和女性主義的觀點，以及異質美學。「論文影片」是二十世紀中期以來非虛構電影所蓬勃發展的一種類型，常被劃分為紀錄片的支流，但是較一般標榜透明寫實的紀錄片更富自我反省，影像與語言互相拔河，主客觀的敘事交織，成為極具彈性和深度的影片類型。

《Martha Rosler 閱讀時尚雜誌》不僅從論文電影中吸取美學和觀念的養分，同時也與 1970 年代探索服裝主題的女性主義和表演藝術產生對話。在女性和男同志藝術家 Mira Schor、Judith Shea、Sarah Charlesworth、Robert Kushner 與 Pat Oleszko 的作品中，衣物扮演重要角色，來反思再現的問題，抗拒物化和性別的刻板印象。Rosler 在 1970 年代與加州的女性主義藝術家密切往來，許多攝影、表演、明信片連載小說、錄像作品專注於女性身體所受到的社會與文化壓制，以及公領域和私領域之間的關係。她運用過時的女性衣物，代表文化和性別的認同。例如《越南南部，阮文紹政權下惡名昭彰的崑山島監獄女性囚犯》，為了指涉美國在越南違反人權的行徑，Rosler 將越南女性政治犯的資料戳印在美國女性衣服上。《每日她看見自己是一個新的女人》，探討女鞋的性別意義和母女關係。

《Martha Rosler 閱讀時尚雜誌》對於女性身體和社會控制的思考，類似於 Eleanor Antin 的錄像《具象繪畫》和攝影裝置《雕刻：一具傳統雕塑》，以及 Annette Messager 的攝影《自願性酷刑》。Rosler 以語言為主的批判性作品也接近 Barbara Kruger 和 Mary Kelly 在 1980 年代初期的圖像-文本作品。Kruger 的《無題：你被無機體的性魅力所誘惑》並置超現實攝影與班雅明的時尚觀，探討對服飾的戀物性。Kelly 的《身體》一作，檢視女性衣物和身體在論述中的建構。

Rosler 的錄影帶製作期間正值時尚文化將個人認同商業化的高峰期。1980 年代早期，新出爐的兩性時尚雜誌如 *Face*、*i-D*，標榜認同乃由外表和消費所形成。正如 Susan Sontag 所言，在現代社會中「我們外表呈現的方式即存在的方式。面具就是臉孔」Rosler 便是質疑外表等於認同，檢視時尚與消費如何影響社會關係和個體的自我感。

Rosler 對於《時尚》雜誌的分析，並未贊同 1980 年代中期以後一些女性主義者對

於時尚所投射的美好願景。在 1982 年電影學者 Mary Ann Doane 強調女性扮裝 (masquerade) 的能動力、嘲諷性和開放性之後，時尚研究也陸續受到啟發，融入扮裝的論述，例如，社會學學者 Elizabeth Wilson 認可時尚再現自我和文化的力量，而且能夠抗拒常規，實驗身體，創造另類的外表風格，進而形成反論述。時尚學者 Evans and Thornton 透過時尚圖像與設計師的仔細分析，重申女性偷窺的樂趣，認為女性擁抱時尚的扮裝與女性自戀將能重新協商出性別的定義。

Rosler 對於時尚施加女性身心上的力量和影響深感不安，時尚所要求的身體管理與女性理想的內化，是一種意識形態的操縱。她的分析透露《時尚》雜誌將身體典範同質化，並非真正提供舞台展現多元性。這觀點近似 Susan Bordo 對於時尚霸權的批評：「時尚的廣大暴政—永久暗示女性身體的不足和匱乏，是文化將所有女人標準化的強大紀律 (discipline)。」女人認同媒體文化所塑造的「完美女性」的致命性，是 Rosler 1977 年錄像作品《失去：與家長一席談》所強調的主題。此作以訪談的形式，拍攝一對父母回憶女兒如何嚮往當個攝影模特兒，卻死於厭食症。Rosler 曾經指出：「這個孩子的認同就是厭食症。」

Rosler 一方面預見 1980 年代女性主義時尚論述的顯學是圖像和再現的分析，另一方面她也鼓勵我們檢視整個時尚體制，包含製造面。Rosler 插入一段紡織工廠紀錄片，介入 Vogue 對於時尚的禮讚，使整個節目呈現出兩種截然不同的女性身體—《時尚》雜誌裡性感的白人女體，以及在紐約中國城剝削工廠 (sweatshop) 的勞動身體。這段紀錄片揭露《時尚》雜誌魅力底下的經濟結構。它提醒我們魅力不僅是幻想和自我形象，也是一個立基於剝削勞動的經濟現象。消費主義掩蓋了西方時尚消費者與移民/第三世界勞工之間的關係。這種辯證式思考也運作於 Sue Coe 的石版畫系列《中國城剝削工廠》。以 Rosler 的創作軌跡而言，從《帶戰爭回家》到《壓制與日常生活》，許多作品皆出現第一世界和第三世界、我們和他者之間的辯證關係。她的時尚觀，也觸及全球化之下生產和消費之間的不平等問題。

在節目結尾，Rosler 總結時尚的本質為不斷的推陳出新，展示許多模特兒的造型變化圖片，重複唸道：「[時尚]是舊的妳底下的新的妳。」這呼應了羅蘭·巴特所形容的新舊對立：「每一季的新時尚拒絕繼承而且顛覆舊時尚的壓迫；時尚是現在壓倒過去的天然權力。」

Rosler 運用自己的臉龐呈現新舊並存的曖昧狀態。我們看到這位《時尚》雜誌讀者與評論者開始上妝，但是只塗抹左半邊臉孔。如此一來，Rosler 的臉譜擬了充斥雜誌的前後對照圖片。她的動作快速又粗魯，一點也沒有透露女為悅己者容的樂趣，彷彿化妝是負擔，或是宣洩挫折和憤恨。這肢體語言也暗示著化妝和她自己之間的嘲諷性距離 (ironic distance)—這是扮裝的核心成份。這番表演似乎不再主張媒體是公然操縱讀者，而是重新思考扮裝的可能。然而，主角空洞的表情顯示她並不熱衷於時尚蛻變的潛力。在鏡頭的慢速運動中，她首次轉身面對觀眾，攝影機嘎然而止。這張上妝一半的容顏，代表著新舊認同之間，自然和人工化之間，個人主義與社會化之間，自省和膚淺生活之間的掙扎和抉擇。這結尾留給觀眾一些問題：時尚究竟是彰顯或遮蔽認同？在抗拒時尚操縱與扮裝遊戲之際，還存有什麼行動空間？

參考文獻

- Arthur, Paul. "Essay Questions," *Film Comment* (Spring 2003), 58-62.
- Buchloh, Benjamin. "A Conversation with Martha Rosler," in *Martha Rosler: Positions in the Life World*, ed. Catherine de Zegher (Cambridge: MIT Press, 1998), 54-5.
- Doane, Mary Ann. "Film and the Masquerade: Theorizing the Female Spectator," in *Femmes Fatales: Feminism, Film Theory, Psychoanalysis* (New York: Routledge, 1991), 17-32.
- Evans, Caroline and Minna Thornton, *Women and Fashion: A New Look*. London: Quartet Books.
- Felshin, Nina. *Empty Dress: Clothing as Surrogate in Recent Art*. New York: Independent Curators Inc., 1993.
- Gever, Martha. "An Interview with Martha Rosler," *Afterimage*, vol. 9, n. 3 (October 1981): 10-17.
- Ewen, Stuart and Elizabeth Ewen. *Channels of Desire: Mass Images and the Shaping of American Consciousness*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.
- Jameson, Fredric. "Surrealism Without the Unconscious," in *Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism* (Durham: Duke University Press, 1991), 67-96.
- Kolbowski, Silvia. "Playing with Dolls," in *Overexposed: Essays on Contemporary Photography* (New York: New Press, 1999), 151-168.
- Lawrenson, Helen. *Stranger at the Party: A Memoir*. New York: Random House, 1972.
- Marcuse, Herbert. *One-Dimensional Man*. Boston, 1964.
- Rosler, Martha. "To Argue for a Video of Representation, To Argue for a Video Against the Mythology of Everyday Life," (1977 pamphlet) reprinted in *Conceptual Art: A Critical Anthology*, ed. Alexander Alberro and Blake Stimson (Cambridge: MIT Press, 1999), 366-9.
- Rosler, Martha. "Lookers, Buyers, Dealers, and Makers: Thoughts on Audience," (1979) *Art After Modernism: Rethinking Representation*, ed. Brian Wallis (New York: New Museum of Contemporary Art, 1984), 334; Martha Rosler, "Video: Shedding the Utopian Moment," (1985) *Illuminating Video: An Essential Guide to Video Art*, ed. Doug Hall and Sally Jo Fifer (San Francisco: Aperture, n. d.), 31-50.
- Sontag, Susan. *Against Interpretation*. New York: Dell, 1966.
- Weinstock, Jane. "Interview with Martha Rosler," *October* 17 (Summer 1981): 92.
- Wilson, Elizabeth. *Adorned in Dreams: Fashion and Modernity*. London: Virago, 1985.