

書評

《影像和文化研究》(*Images et Études Culturelles*)
Darras, B. (Eds.) (2008). *Images et Études Culturelles*. Paris: Publications de la Sorbonne.

喬安娜·雷斯
博士班學生
國立台灣師範大學藝術教育研究所
E-mail:reesjoanna@hotmail.com

Bernard Darras 於 2008 年出版新書《影像和文化研究》(*Images et Études Culturelles*)，書中納入多篇形式主義與藝術教育的社會分析，並詳述歐洲在文化研究領域中的多項研究成果，這些研究解析歐洲與全球對後殖民主義、女權運動、同性戀等當代社會議題的看法。Darras 及其同期學者透過符號視覺分析，以特殊的形式主義方式，解釋視覺文化及文化研究的社會理論。

《影像和文化研究》屬於 Publications de la Sorbonne 出版社出版之系列叢書，該叢書一共五冊，主要探討文化研究符號學、美學及意義的視覺影像研究。除了《影像和文化研究》，Darras 也曾編輯該叢書的另外兩本書，即 *Images et Sémiotique* (2006) 與 *Images et Sémiologie* (2008)。*Images et Sémiotique* 進一步審視 Anne Beyaert-Geslin 及 Christophe Genin (2006) 兩位編輯在同系列的前兩本書 *L'image Entre Sens et Signification* 及 *Images et Esthétique* 中所建立的視覺意象、意義及美學。*Images et Sémiotique* 結合了符號學知識的各種建構方法，涵蓋 *peirciennes* 研究方法論或符號研究、探索方法論及認知符號學研究。

Images et Sémiologie 與 *Images et Sémiotique* 類似，提出當代九位學者對於視覺影像之符號學結構的研究（包括 Bernard Darras、Nicole Everaert-Desmedt、Pierre Fresnault-Deruelle、Anne Beyaert、Georges Roque、Jan Baetens、Michel Costantini、Emmanuel Souchier、Nathalie Roelens）。本書的學術探討部分主要分為三大方面：Everaert-Desmedt 與 Fresnault-Deruelle 的研究所傳達的政治意象，對藝術作品的交互分析，例如 Roque 對梵谷 1889 年畫作《耳朵包著繃帶的自畫像》所做的研究，以及運用現代詮釋學分析 Giotto 的歷史藝術作品及 Edgar Degas 的畫作。此外，本書也收錄 Darras 的一篇知名文章〈*Sémiotiques des signes visuels et du design de l'information*〉，文中針對公廁以性別分類的符號標誌，探討符號學的結構。

大體而言，Publications de la Sorbonne 出版的五本書十分重要，說明符號學、視覺分析、政治、認知及文化研究的新思維，其結合了視覺文化分析的形式及社會方法。在《影像和文化研究》的序言中，Darras 說明文化研究領域的發展，認為在這個領域中，意義壓縮與闡釋常相互衝突，而視覺媒體傳達出矛盾的訊息，讓情況變得更複雜。從事文化研究的學者，透過對視覺文化及視覺文件的政治及符號學評論，解構西方主流文化所傳達的禁忌及恐懼。Darras 在書中探討文化研究的定義，他發現該定義受到社會學及人類學等領域所影響。

《影像和文化研究》大綱

Darras 在書中第一篇文章〈*Identité, authenticité et alérité*〉中，透過現代的觀光明信片探討辛巴威本土文化的他者化。他依據一位自然主義者的視覺評論，分析大眾文化傳達的訊息。非洲的影像意味著原始的概念，也是一種文化象徵。明信片的目的是要讓觀光客購買，當成紀念品。Darras 認為，觀光客之所以購買明信片，是因為他們根據「非洲人是野蠻人」的刻苦印象，表現出自己的後殖民主義價值觀。諷刺的是，他發現明信片的目的是在於幫助辛巴威人民。明信片銷售的利潤，有一部分會捐給慈善機構，而且是用再生紙印製。根據 Darras 的分析，他質疑這些這片的真實性，以及拍攝這些照片的目的。他的研究揭露了目前後殖民視覺文化中的種族歧視。

書評

Luke Gartland Chercheur 在〈*The Orientalism of the French Empire : the Case of Execution Without Judgment on the Royal Moorish Henri Regnault*〉一文中說明畫家 Henri Regnault 的作品，這位畫家擅長描繪可怕的死亡畫面。Regnault 描繪東方的畫作，常帶有後殖民主義的價值觀及政治觀點。Chercheur 認為 Eugene Delacroix 等其他法國畫家的作品，明顯含有東方主義的視覺符號。在前革命時期，法國的宮庭生活說明了殖民主義複雜的政治環境。

Jean-Pierre Esquenazi 在〈*The Sociological Interpretation of the Image*〉一文中，質疑視覺意象解釋的複雜性。他先研究一幅陌生的圖象，接著開始進行視覺分析，並探討觀眾理解圖像的過程。他認為圖像同時包含了社會及圖像兩方面的價值觀。圖像具有邏輯性，可依據一些特點區分成特定的類型，例如肖像畫。人們會根據社會價值而理解圖像。為了區分解釋，我們必須考量人們理解圖像過程的差異。

Ginette Verstraete 在〈*Diaspora and Interactivity in the work of Keith Piper*〉一文中，探討多媒體藝術家 Keith Piper 作品中呈現的後殖民海外族群。Piper 的作品透過影像運動，正視歷史及文化史。Verstraete 探索藝術家作品主體中的展示關係。他認為移動影像的目的在於引發想法，且該想法不但獨特，也常迥異於傳統後殖民主義理論學家的論點。多數有關海外族群的理論，都會舉出種族及種族地位等概念，以探討全球目前的遷移案例。Verstraete 認為，我們可以從他人的遷移過程，找到自己過去的軌跡。Piper 作品傳達的訊息，在於藝術家與現代科技相互作用後產生的實體錯置，最後剩下的是認同、新媒體、性別、種族、社會之間的空間。

Christopher Genin 的文章〈*Tags and Graff*〉說明塗鴉這種當代藝術形式，運用新術語說明其圖像視覺風格。塗鴉符號突顯出圖像分析方法的相關問題。根據 Genin 的說法，解讀塗鴉的最佳方式，是考量塗鴉藝術家的社經地位、這種藝術形態的歷史及其在全球市場中的經濟利益。

Jan Baetens 在〈*Another story: Lessons of the form in the Spanish comic book history*〉一文中指出，漫畫解讀啟發了文化研究領域，並質疑傳統藝術作品分類方法的正統性。Baetens 的視覺解讀重視影像甚於文字。此外，他也考量美國、歐洲或其他國家漫畫的文化及美學差異。漫畫促使美術史、

文學、歷史、藝術、文化研究等學科間展開交流。此外，漫畫書的視覺表現包含了幻想、言談、形式、想像力等元素。**Baetens** 總結認為，漫畫解讀已經超越大學及文化研究的藩籬。

Marie-Helene Bourcier 在〈*Notes for analysis the cultural feminist and pro-sex feminist in the photograph Anatomy of a Pin-up Photo by Annie Sprinkle*〉一文中，探論文化研究中的影像解讀、概念及分析。女性主義文化學者自 1970 年代開始嶄露頭角，他們指出圖像會呈現出性慾或性別的差異，這點不論就圖像創作或人們對這些圖像的感受，都同樣適用。而 1990 年代的女性主義評論則指出，科技所產生的圖像，決定了性別的典範。目前大眾媒體所傳達的男性特質及女性特質概念，會不斷反覆出現，並決定普遍公認的性別價值觀。

總而言之，《影像和文化研究》是一本重要的論文集，內容包含文化研究、符號學、社會理論、美學等觀念。基於近來對社會理論及視覺文化相關議題多有討論，**Darras** 的作品在這方面顯得尤其重要。當代教育學者可針對視覺文化藝術教育中的社會理論進行形式分析，以探討 **Darras** 的觀點。

參考文獻

- Anne, B. G. (Eds.) (2006). *L'image Entre Sens et Signification*. Paris: Publications de la Sorbonne.
- Darras, B. (Eds.) (2006). *Images et Sémiotoque*. Paris: Publications de la Sorbonne.
- Genin, C. (Eds.) (2007). *Images et Esthétique*. Paris: Publications de la Sorbonne.
- Darras, B. (Eds.) (2008). *Images et Études Culturelles*. Paris: Publications de la Sorbonne.
- Darras, B. (Eds.) (2008). *Images et Sémiologie*. Paris: Publications de la Sorbonne.