

臺灣視覺文化研究的發展概況

陳懷恩

Contemporary Visual Culture Studies in Taiwan / Chen, Hwai-En

摘要

視覺文化是近年來相當風行的學術研究方向，從某個角度來看，也可說是一個流行詞彙。廣義的說，視覺文化研究是一門跨越文化研究、藝術史和人類學的文化研究路向，亟力於說明那些仰賴視覺影像表達的文化層面議題，最初的研究焦點比較集中在電影理論、電視研究上，近年來觸角逐漸延伸到電玩遊戲研究、卡通動畫、傳統媒材的繪畫、廣告影像，網際網路的視覺傳達設計等，同時也都能提出相對的文化探討成果。中文學界的圖像研究與視覺文化研究，早已蔚為風潮。本文論述：視覺文化一詞在臺灣經常被用來指涉更廣義的視覺活動與各類文化展演事物，而非關注比較深刻的社會文化課題。然而臺灣學者確實已經逐步掌握視覺文化的社會學面向，其動向值得注意。

關鍵字: 視覺文化、影像學、圖像轉向

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

壹、緒論

近三十年來，歐美藝術學研究圍繞在多元族群特色和多元文化氛圍之中，研究者一方面企圖衝決西方文化的藩籬，藉以顯示出個別研究者的文化觀看差異與豐富程度，另一方面又試圖在這種差異當中建立起新的文化認同。宏觀的說，這是一個受到全球化腳步衝擊的思維方向，而所思維的重點在於建構資訊和媒體閱聽經驗的基本範域—影像與圖像。然而這種多元、多面向、多學科、多視角的後結構主義式研究觀點，畢竟預設了極其困難的跨學科對話與理解，研究者一方面必須對自己和他人所從事的學科具有精確的認識，另一方面還必須從彼此的差異當中求取相互成長的資源，並且以其觀察社會的視覺層面，穿透這些影像的傳達方式與傳達訊息。

在這些研究動向中，視覺文化（Visual culture）是近年來相當風行的學術研究彙稱，從某個角度來看，也可說是一個流行詞彙。廣義的說，視覺文化研究是一門跨越文化研究、藝術史和人類學的文化研究路向，研究者亟力於說明仰賴視覺影像表達的文化層面議題，最初的研究焦點比較集中在電影理論、電視研究上，研究者近年來逐漸將觸角延伸到電玩遊戲研究、卡通動畫、傳統媒材的繪畫、廣告影像，網際網路的視覺傳達設計……，同時也都能提出相對的文化探討成果。

相對來說，「視覺文化」一詞在臺灣學術界和文化界的使用頻率同樣極高，作為研究路向，它重新範塑了以往在各個學科邊陲地帶的研究領域，譬如藝術史與設計史交疊的各種研究課題，媒體研究和社會研究共同跨足의各種議題。作為流行名詞，視覺文化一詞的威力幾乎和「藝術」、「美學」不相上下，常被書寫者拿來取代「圖像」和「視覺藝術」這些傳統詞彙，以示進步。無論從概念使用、研究材料與對象的指定，都還面臨各種蒐集、彙整和討論的需求。因此，視覺文化與視覺文化研究在臺灣所面對的問題，與其說重建，不如說新建。

貳、視覺文化研究與傳統藝術史研究的差異

「視覺文化」此一概念充滿歧義與曖昧。先就西方藝術史方法學觀點來看，德國藝術史界在 20 世紀初就已經投入視覺研究，研究者從李格爾、瓦堡、本雅明到帕諾夫斯基，相繼不絕。但是「視覺文化」概念的萌形，仍有待 1970 年代西方學界開始討論圖像轉向與文化轉向。若從藝術史研究者的角度來看，視覺

文化在藝術史中的接受度還要更晚一些，藝術史學者 Svetlana Alpers 在 1970 年代主導「新藝術史研究」時曾經關心此一概念，1983 年討論荷蘭繪畫發展時，同時也借用藝術史學者 Michael Baxandall 1972 年「時代之眼」的概念，開始指稱荷蘭的繪畫是「荷蘭視覺文化」(Dutch visual culture) (Alpers, 1983)，其後，「視覺與視覺性」(vision and visibility) 的主題研究，逐漸蔚為風潮。從學科研究組織的實際發展來看，視覺文化被認定為和 1970 年代興起的文化研究 (cultural studies) 息息相關，在此社會學研究的風潮領導下，各類視覺文化專書選集，乃至於以視覺文化研究為主題的學術性期刊也紛紛成立，英、美各大學更相繼設置視覺文化研究的碩士學位課程。與視覺文化研究平行的德國影像學 (Bildwissenschaft) 學科建立於 1990 年代初期，其內容與議題涵蓋量更大。

1

圖像學、視覺文化研究和影像學這三個學門，無論在基本概念、應用對象與研究課題上都和視覺、圖像相關，但是它們所關注的面向與研究貢獻仍有差別。從學術性格上來說：圖像學是歷史意識的產物，也是藝術史學方法論的一支，因此最終會導向於對藝術史的說明；視覺文化是社會意識的產物，屬於文化研究的一支，最終引向對社會文化的說明；影像學概念在理解上多元而曖昧，一方面和視覺文化等義，另一個主軸則可歸屬於科學意識或者認知意識的產物，基本上由各種具有差異性的科學研究法所組成，這些研究法相互支援、分合、對話或對抗。從實際發表成果來看，幾乎與藝術學 (Kunstwissenschaft) 疊合。

這些學門在歐美乃至於本國高教體系中都有不同的定位，圖像學在 1960 年代之後，已成為藝術史科系的必備課程。然而有些學者認為：圖像科學和視覺文化研究並不是一個固定的學門，也不能被視為單純的學術運動或思潮，而更好被理解為一個集合概念，它們是許多在內容、方法上都大不相同的探索方式的總稱，這些探索的主題當然都集結在視覺、圖像和影像，但是各種方法之間卻只有鬆泛的家族相似性。²

¹ 影像學 (Bildwissenschaft) 在全球研究的通用英文翻譯方式是最讓他們難以接受的「image science」；某些英美學者則將影像學直接看成「視覺文化」或者「視覺文化研究」的德國式說法 (如 J. Elkins 和 N. Mirzoeff)；法國學者將影像學當作「媒體研究」(Médiologie) 的一環。中文直譯應為「圖像科學」、「圖像學」、「影像科學」、「影像學」。但是前三者或與其他相關藝術學門名稱衝突，或者涵蓋面太緊，因此我採取和「藝術學」(Kunstwissenschaft) 相近的「影像學」翻譯。

² 這廿年來，視覺文化相關出版品確如汗牛充棟，但若想細細領略視覺研究領域風光，Margaret Dikovitskaya 在 2005 年發表的《視覺文化》仍可一讀。這本書藉由文獻梳理、專家問卷填

參、視覺文化研究在臺灣的引進

臺灣引進視覺文化研究的時間約略與中國同步，從學科研究組織的實際發展來看，視覺文化被認定為和 1970 年代興起的文化研究（cultural studies）息息相關，在此社會學研究的風潮領導下，各類視覺文化專書選集，乃至於以視覺文化研究為主題的學術性期刊也紛紛成立，英、美各大學更相繼設置視覺文化研究的碩士學位課程。由 Stuart Hall 指導編寫的《視覺文化讀本》（*Visual culture: the reader.*）（1999）是 Open University 社會科學碩士課程「影像與視覺文化」（The Image and Visual Culture）指定教材。依據視覺的文化、攝影的意義、觀看與主體性三大主題，編選 33 篇相關論文。此書幾乎成為全球視覺研究的基本文獻，在 20 年前影響了中國和臺灣學界對視覺文化的基本認識。

從斯圖亞特·霍爾《表徵—文化表象與意指實踐》的譯本問世之後，羅崗，顧錚主編的《視覺文化讀本》和陳永國《視覺文化研究讀本》等教科書和論文選集相繼出版，這不但是閱讀熱潮的延續，也是思考議題的建構發展。「視覺文化」到「視覺文化研究」，書名的考究，看來絕不只是為了出版市場上的區隔，而是更多的顯現出中文世界對西方當代理論理解的發展。但是在中國日常語言或者高教體系的教學課程中，「視覺文化」一詞所指涉的內容泰半偏向 Malcolm Barnard 所謂的泛稱的視覺文化（Visual culture in a weak sense），主要仍偏重於影像和設計的認識。³

臺版的視覺文化教科書通常和設計叢書並置，換言之，視覺文化一詞在臺灣經常被用來指涉更廣義的視覺活動與各類文化展演事物，而非關注比較深刻的社會文化課題。不過多位臺灣學者在論述中確實都能夠精確掌握視覺文化的社會學面向，也值得注意。簡言之，臺灣在視覺文化研究方法論的討論上不及

答、口述歷史和尖端學者訪談，多方考察視覺文化研究的發展歷史、理論架構與方法。Dikovitskaya 不但從訪談中交叉詢問幾位視覺文化研究健將，諸如 Douglas Crimp, Michael Ann Holly, Martin Jay, Nicholas Mirzoeff, W.J.T.Mitchell 等人對視覺文化的不同定義與看法，以民族志的方式具體描摹了當代藝術史的文化轉向以及視覺研究興起的軌跡。Margaret Dikovitskaya, *Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn*. Cambridge: MIT Press, 2005

³ 巴納德區分強性視覺文化和弱性視覺文化，強性視覺文化 / 強義的視覺文化（Visual culture of strong sense）指「視覺文化所要建構和傳達的價值與認同」，特別強調視覺文化的文化研究層面；弱性視覺文化 / 泛稱的視覺文化（Visual culture of weak sense）則更關心「視覺面向.....特別是那些人類將其視為文化與社會生活的一部份來生產與消費的無數的二度空間或三度空間可視事物」，可以視為視覺和影像的同義詞。換言之，學者可能會使用強義的「視覺文化」一辭，藉以保持文化研究的學科色彩，關心視覺文化的研究對象、形成與實踐。但是網路和大眾書寫者會用泛稱式的「視覺文化」一辭來描述所有的視覺形式。見 Malcolm Barnard, *Approaches to Understanding Visual Culture*. Palgrave: 2001, pp.1-2

中國廣泛，但是在實際研究的成果上更為精確。

其中值得注意的是鄭斐文在英國 Lancaster 大學的博士研究主題，從文化分析的角度探討國族主義與想像共同體的形成，從「創傷歷史記憶與國族認同」角度切入，並以再現國族紀念文化的視覺媒體為主要分析對象。此一研究方向繼承了英國伯明罕文化研究的傳統、性別研究與視覺文化研究，近期從身體的科技研究角度，探討「身體、影像與科學」的關聯性，她對於現代性、身體與視覺化議題的研究，誠可謂英國視覺文化研究知識系統在臺灣的發用。早期視覺文化研究者吸取法蘭克福學派對於文化工業的批判思想，因此多半針對資本主義大眾文化和流行文化提出相應的批評。近期則環繞特定的社會理論主題提出論辯，對他們來說，視覺圖像只是圖像使用者對主體性、差異政治、認同、知識……態度的伸張。鄭斐文的研究在此一方面著力甚深。

另一個大型的研究動向反映在菊池裕子主編的《折射的現代性：殖民臺灣的視覺文化與認同》(*Refracted Modernity: Visual Culture and Identity in Colonial Taiwan*) 中⁴，此書共收錄九篇論文，主要分為三部分，第一部份收錄島津直子、廖新田、渡邊俊夫、顏娟英論述臺灣風景的政治意義的文章，第二部份，小島薰、賴明珠論述女性形象。第三部份，傅朝卿、胡家瑜、菊池裕子談建築與工藝性。菊池裕子從「殖民現代性」框架檢視東亞殖民發展的歷史脈絡，借用「折射的東方主義」，說明日本殖民主義本身折射了歐美的殖民主義，九位作者各自提供關於日治時期臺灣視覺文化的分析，深刻描述了臺灣視覺文化在日本殖民帶來的跨文化的複雜性中浮現的狀況。

肆、臺灣的視覺文化研究相關機構

近年來，臺灣高教體系內陸續成立視覺文化研究團隊，臺灣聯合大學系統的視覺文化研究群，包括交通大學電影研究中心、中央大學視覺文化研究中心與陽明大學視覺文化研究團隊。他們認為視覺文化為文化研究範疇裡重要的整合研究領域，從文化與社會的角度詮釋各種視覺的文化文本，包括美術、攝影、電影、電視、廣告、時尚、數位影像、圖像敘事等等。主要研究方向為：

- 一、藝術史與電影研究中的認同議題：以藝術史與電影研究為軸心，探索近代視覺文化中的認同議題，包括國族、性別、階級、性傾向、離散

⁴ Kikuchi Yuko(eds.). *Refracted Modernity: Visual Culture and Identity in Colonial Taiwan*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2007.

想像等等。

二、全球化視野下的歐美與臺灣／華語視覺文化交流

陽明大學視覺文化研究所則於 2013 年成立，在學術科組上與歐美大學從 1990 年代陸續成立的視覺文化研究系所接軌，是臺灣第一個「視覺文化研究所」，其學術定位在於連結攝影研究、電影研究、藝術史、視覺社會學，但與技術研究的傳統領域區隔。以近代（十七世紀迄今）為研究時期，探求從臺灣／華語到歐美視覺文化的跨領域整合研究。

這兩個研究單位的建立，未必能夠讓視覺文化研究和藝術史研究檢別開來，然而卻能清楚化的把媒體和影像作為關切走向。這兩所視覺文化學習機制的建構，若和 Margaret Dikovitskaya 在 2005 年發表的《視覺文化》中所描繪的美國大學視覺文化研究科系成立情形比對，也有相近之處，都是以藝術史、文學理論、電影、媒體做為跨學科整併的方向。⁵

伍、臺灣的視覺文化研究相關活動

中央研究院歷史語言研究所 2010 年舉辦的「醫療與視覺文化」國際學術研討會以及 2011 年國立臺灣大學藝術史研究所舉辦「宮廷與地方—乾隆時期之視覺文化國際研討會」，可謂近幾年來較大型的視覺文化研究會議，然而前者傾向於圖像學研究，後者則更多的顯示文化唯物主義和文化史研究的關懷。

次就視覺文化中文研究著作出版概況來看，中文學界的圖像研究與視覺文化研究，早已蔚為風潮。80 年代以來的大陸圖像研究者——無論當初是以藝術史、藝術學或者美學之名發言的學者群，先從全面性的貢布里希著作翻譯開端，漸次發展到李格爾、沃爾夫林、帕諾夫斯基的原典翻譯與研究，幾部法國圖像學專著隨後問世，學界更幾近同步的譯介了布萊森、巴克桑德爾等人的文獻與方法論叢，這替緊接其後的圖像轉向討論和視覺文化研究思潮奠定了相對穩定的基礎。

然而在臺灣的出版動向略有不同。除了一般性的視覺文化導論翻譯出版外，臺灣的視覺文化又做為視覺藝術教育的新時代版姿態出現。2005 年，趙惠

⁵ Margaret Dikovitskaya 相當清楚的描述了羅徹斯特大學、芝加哥大學、加州大學歐文分校和紐約州立大學石溪分校這四所美國視覺文化研究重鎮的人事異動、課程方向與發展藍圖。據她介紹，美國目前不少以視覺文化研究作為學術號召的大學，當初多半因為藝術史系或者社會學系招生不易，只好和媒體或電影科系整併，轉型成新的學程，以求存活。事實證明，這些科系如今已經成為文化研究的先鋒部隊。Margaret Dikovitskaya, *Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn*. Cambridge: MIT Press, 2005.

玲出版《視覺文化與藝術教育》，引進 Paul Duncum 的視覺文化藝術教育

(Visual Culture Art Education, VCAE) 觀點。2005 年教育部公布「藝術教育政策白皮書」，規劃為期四年（民國 95 年至 98 年）之國家藝術教育發展藍圖，藉由五項推動目標、22 項發展策略及 84 項行動方案，其中已有視覺文化藝術教育觀點。2006 年由趙惠玲等編輯之《高中藝術領域課程輔助教學參考手冊 1—美術》，〈第二篇 當代藝術教育思潮：視覺文化藝術教育〉以 20 頁篇幅介紹視覺文化藝術教育。Kerry Freedman 2003 年的《教導視覺文化：課程、美學及藝術的社會生活》(Teaching Visual Culture : Curriculum, Aesthetics, and the Social Life of Art) 一書由陳瓊花等於 2017 年譯成出版。由此可見臺灣藝術教育界在引進視覺文化的努力，不過，這個面向的努力，基本上仍舊以藝術籠罩視覺文化，將視覺文化作為藝術的新名字，雖然關切多元文化的認識，而整體學科屬性仍然和藝術社會學無所區隔。

另一個值得觀察的特點是：由於臺灣的設計研究和設計史研究已經有三十年以上的持續研究發表和成果，因此其中有一些對圖文設計、視覺傳達設計的研究，已經和視覺文化的議題重合。譬如姚村雄《釀造時代：1895~1970 臺灣酒類標貼設計》(2004)、《設計本事—日治時期 (1895-1945) 台灣美術設計案內》(2005)、《圖解台灣製造：日治時期商品包裝設計》(2013)，系統性研究了日治時期的商標與視覺面貌，但是姚村雄在著作中認定自己進行的工作是藝術社會學研究或者設計文化調查。與此相近，邱武德《金光啟示錄：台灣金光藝術起生》(2010) 探討了民間視覺的變遷，但是他將自己的著作定位為臺灣文化美學的探索，而不以視覺文化名之。

陸、結論

歐洲學者 Lambert Wiesing 和美國學者 W. T. J. Mitchell 曾經針對視覺文化的學科特質，問了幾乎相同的問題⁶：

- 一、視覺文化研究是不是一門全新而獨立的知識學科？可以像人類學或者社會學一般作為大學學術講授的對象？
- 二、視覺文化研究是不是哲學學門或藝術史學門下的一個部份？
- 三、視覺文化研究有沒有可能是新生的媒體研究或者文化學的一支？

⁶ W. J. T. Mitchell, *What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*. Chicago and London: The University of Chicago 2005. 以及 Wiesing, Lambert, *Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes*. Suhrkamp, 2005, S.9

若以臺灣的文化研究進程來看，上述問題也頗為適用。有鑒於此，我想提出更直接的問題和表述：視覺文化會不會根本不是一門固定的學科？而是一個集合概念，是各種圖像與文化關係探索方式的總稱。換句話說，無論西方或臺灣，視覺文化研究都是許多在內容和方法上大不相同的研究進路，這些研究進路之間只有非常鬆泛的家族相似性，而沒有其他的學術連結。因此，視覺文化研究最好應該被視為一個複數型態的概念來掌握，基本上存在著各種不同類型的視覺文化認識與視覺文化研究。這種繁花亂錦的學術風景，將來也勢必成為常態。

參考資料：

Margaret Dikovitskaya, *Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn*. Cambridge: MIT Press, 2005.

Malcolm Barnard, *Approaches to Understanding Visual Culture*. Palgrave: 2001, pp1-2.

Margaret Dikovitskaya, *Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn*. Cambridge: MIT Press, 2005.

W. J. T. Mitchell, *What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*. Chicago and London: The University of Chicago 2005.

Wiesing, Lambert, *Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes*. Suhrkamp, 2005, S.9.

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts