

芭芭拉·克魯格作品中的父權地圖

張蕊君、賴瓊琦

E-mail: 324601@mail.dyu.edu.tw

摘要

本文旨在以女性主義的觀點檢視藝術創作中對女性形象的觀察與描述，進而探討克魯格作品中所呈現女性形象的獨特性。文中先探討女性主義與傳統藝術作品的研究，其次進行克魯格作品分析，主要有三個面向切入：（一）探討克魯格筆下女性的「原型」：克魯格以藝術作品中普遍性的刻板印象之角度切入，探討父權意識箝制的問題與角色轉化的情形。（二）當代女性主義理論對克魯格作品的影響：以不同時期女性主義思維，拓展克魯格作品中女性主義的各種符號與要素之內涵。（三）克魯格作品中的圖像與文字所產生的「改變」作用：探討克魯格以最少方式達成最大意義，圖文兼具的表達，直接面對大眾等獨特性來「改變」社會意識的影響作用。鑑賞克魯格的藝術，我們很難找到所謂的「單品傑作」，她有計畫的與各式女性論述對話，像是論文中探討到的：女性與自然難分難解的關係、男性凝視的視覺愉悅、社會監控下的女性身體、厭女與對母親的賤斥；攤開克魯格的眾多作品，就如同張開一張二十世紀反父權論述的「地圖」，漫步其中，藝術家創作的手法激發了觀賞者的心靈參與，進而引發觀者的自省。

關鍵詞：父權、男性凝視、厭女

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書 iii	中文摘要 iv	英文摘要 v	誌謝 vi	目錄 vii	圖目錄 x
第一章 緒論 1	1.1 研究動機 4	1.2 研究目的 8			
1.2.1 探討克魯格筆下的女性「原型」 10	1.2.2 當代女性主義理論對克魯格作品的影響 12	1.2.3 克魯格作品中的圖像與文字是如何發揮「改變」的作用 13	1.3 研究範圍 13	1.3.1 女人哪！「生物決定論」還是「社會建構論」 14	1.3.2 男性凝視 觀看所帶來控制的快感 15
1.3.3 身體的規訓 文化對女體的消費與控制 17	1.3.4 克魯格筆下的厭女與對母親的恐懼 20		第二章 女性影像與女性主義論述中的重要議題 22	2.1 前言 22	2.2 男性藝術家所宰制的女性影像 22
2.2.1 雷諾瓦 (Renoir) 與「好母親」 24	2.2.2 巴布羅 畢卡索的「私人謬思」 26	2.2.3 德庫寧 (William de Kooning) 與「猙獰女子」 29	2.2.4 漢斯貝爾默 (Hans Bellmer) 與「情慾的女體」 31	2.3 父權文化所掌控的女性影像 33	2.3.1 性別角色與刻板印象 34
2.3.2 厭女情結 36	2.3.3 父權論述 38	2.3.4 男性凝視 39	第三章 研究方法與架構 41	3.1 研究步驟與方法 41	3.1.1 文獻研究法 41
3.1.2 圖像與圖像學研究法 43	3.1.3 女性主義文化研究法 44	3.2 研究架構 47	第四章 寧靜中喧嘩的革命 49	4.1 自然 理應被馴服的他者 51	4.2 凝視 男性的視覺愉悅 56
4.3 規訓 柔軟的身體 64	4.4 厭棄 對「母親」的恐懼 74	4.5 小結 81	第五章 結論 83	參考文獻 86	一、中文部份 86
二、英文部份 89					

參考文獻

1. Alberto Manguel著。薛綯譯。《意像地圖》。
2. Barry Smart著。蔡采秀譯（1998）。《傅柯》。台北：遠流。
3. Caws編。林明澤、羅秀芝合譯（1995）。《超現實主義與女人》。台北：遠流。
4. Cynthia A. Freeland著。劉依綺譯（2002）。《別鬧了，這是藝術嗎？》。台北：左岸文化。
5. David Gilmore著。何雯琪譯（2005）。《厭女現象 跨文化的男性病態》。台北：書林。
6. Elizabeth Wright著。楊久穎譯（2002）。《拉岡與後女性主義》。台北：貓頭鷹。
7. Franklin L. Baumer著。李日章譯（1988）。《西方近代思想史》。台北：聯經。
8. Griselda Pollock著。陳香君譯（2000）。《視線與差異》。台北：遠流。
9. Hal Foster主編。呂健忠譯（1998）。《反美學》。台北：立緒。
10. John Berger著。戴行鉞譯（1993）。《藝術觀賞之道》。台北：台灣商務。
11. Julia Kristeva著。彭仁郁譯（2003）。《恐怖的力量》。台北：桂冠。
12. John Berger著。戴行鉞譯（1994）。《藝術觀賞之道》。台北：臺灣商務。
13. Jeanne Siegel編。王元貞譯（1988）。《藝聞錄 八〇年代早期藝術對話》。台北：遠流。
14. Kay Deaux等著。楊語云譯（1997）。《九〇年代社會心理學》。台北：五南。
15. Liesbet van Zoonen著。張錦華、劉容玫譯（2001）。《女性主義媒介研究》。台北：遠流。
16. Linda Nochlin著。游惠貞譯（2005）。《女性，藝術與權力》。台北：遠流。
17. Lynda Nead著。侯宜人譯（1995）。《女性裸體》。台北：遠流。
18. Michel Foucault著。劉北成、楊遠嬰譯（1999）。《規訓與懲罰 監獄的誕生》。台北：桂冠。
19. Norma Broude and Marry D. Garrard編。謝鴻均等譯（1998）。《女性主義與藝術史》。台北：遠流。
20. Norma Broude and Mary D. Garrard編。陳香君等譯（1998）。《女性主義與藝術歷史：擴充論述》。台北：遠流。
21. Robert Bockock。張君玖、黃彭仁譯（1995）。《消費》。台北：巨流。
22. Simone de Beauvoir著。陶鐵柱譯（2002）。《第二性》。台北：貓頭鷹。
23. Susan McClary著。張馨濤譯（2003）。《陰性終止 音樂學的女性主義批評》。台北：商周。
24. Vicky Lebeau。陳儒修、鄭玉菁譯（2004）。《佛洛伊德看電影：心理分析電影理論》。台北：書林。
25. 王國芳、郭本禹著（1997）。《拉岡》。台北：生智。
26. 朱柔若著（2000）。《社會研究方法 質化與量化取向》。台北：揚智。
27. 何春蕤（1977）。《女性主義的文化分析》，國科會外文學門研究成果分析研討會（「女性主義與

文化」小組)。28.李建群(2004)。《拉美 英? 女性主?》。北京:中?人民大?出版社。29.李思屈 著(2003)。《昆德拉》。台北:生智。30.林伯賢(2006)。《藝術欣賞》，第一卷。31.柳鳴九 編(1990)。《未來主義、超現實主義、魔幻寫實主義》。台北:淑馨。32.唐荷 著(2001)。《女性主義文學理論》。台北:美學書坊。33.高宣揚 著(1999)。《後現代論》。台北:五南。34.許綺玲 著(2001)。《糖衣與木乃伊》。台北:美學書坊。35.陳懷恩 著(2008)。《圖像學 視覺藝術的意義與解釋》。台北:如果。36.曾少千(2003.5)。〈我買故我在:芭芭拉 克魯格與消費文化〉。《台大文史哲學報》，58期，頁275。37.曾曬淑 主編(2004)。《身體變化 西方藝術中身體的概念和 意像》。台北:南天。38.黃鈺傑。〈漢斯·貝墨之人偶攝影研究〉。國立成功大學/藝術研究所/93/碩士。39.劉瑞琪 著(2004)。《陰性顯影:女性攝影家的自拍像》。台北:遠流。40.羅婷 著(2003)。《Julia Kristeva》。台北:揚智。41.顧燕翎、鄭至慧 主編(1999)。《女性主義經典-十八世紀歐周 啟蒙，二十世紀本土反省》。台北:女書。42.顧燕翎 主編(2000)。《女性主義理論與流派》。台北:女書。

二、英文部份

1. Ann Goldstein. (1999). Barbara Kruger Thinking of You. U.S.A: The MIT Press.
2. Barbara Kruger. (1993). Remote control: power, cultures, and the world of appearances. p.159~160.
3. Craig Owens. (1992). Beyond recognition: representation, power, and culture. University of California, p.195.
4. Kate Linker. (1990). Love for Sale The Words and Pictures of Barbara Kruger. U.S.A: N.Y. Harry N. Abrams Inc.
5. Kate Linker. (1999). Love for sale: the words and pictures of Barbara Kruger. New York, p.60.
6. Stacy Alaimo. (2000). Undomesticated Ground: recasting nature as feminist space. New York, p.133