

The sketch of patriarchy in Barbara Kruger's works

張蕊君、賴瓊琦

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

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the observation and description of female images in art creation using feminist perspectives and the uniqueness of female images that Kruger's works present. Feminist perspectives and the research of traditional art creation are the first part introduced. Then the analysis of Kruger's works is presented, mainly focusing on three aspects: (1) The original type of female image in Kruger's works: the discussions between the issues of patrimonialism control, stereotypes of art creation and the shift of the female role. (2) The effects of feminist perspectives on Kruger's works: feminist perspectives in different periods influence the signs and elements of feminist perspectives in Kruger's works. (3) The role "shift" caused by the images and words in Kruger's works: the uniqueness of Kruger's works includes the most meaning in the least ways, the expression combined pictures and context, facing the public directly. To appreciate Kruger's works, it's difficult to find something about "single creation". She uses an array of the dialogues between different kinds of females. As this paper mentioned, the visual pleasure from the male's gazing, female's bodies under social censoring, misogyny and mother's abhorrence, inspecting Kruger's works, just like observing the map of the 20th century's anti-patriarchic exposition. The artist's creation inspires reader's minds to participate in works, and makes readers examine themselves.

Keywords : feminist perspectives、patrimonialism、aesthetics perspectives

Table of Contents

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

REFERENCES

1. Alberto Manguel著。薛綸譯。《想像地圖》。台北:遠流。
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。張君玫、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