

視覺文化與性別建構

凱倫·姬芙柏依德

教授

美國賓州州立大學

E-mail: kk-b@psu.edu

摘要

藝術教育工作者如何提昇批判能力與女性主義教學方法？本文主旨在於分享教學策略，示範以創意運用社交網絡科技，鼓勵並促進學生瞭解視覺文化如何建構性別。本文透過課堂活動實例，說明筆者建構教學策略理論的基礎，在這些活動中，學生會從跨國情境裡探索生命，認識當代。這些策略有助於培養批判能力，探討性別平等議題，及其與社會、經濟、環境正義之間錯綜複雜的關係。課堂活動旨在揭露自文化中習得的意義和權力關係，如何在創作、消費、估價、傳播影像的過程中建構性別。討論內容分為四大主題：(a) 性別建構政治化，(b) 促進視覺文化的女權主義批評，(c) 增進福祉，(d) 利用新媒體互涉文本挑戰與改變有害建構。在最後一部分，筆者會透過幾個問題來形塑出轉型式女性主義者聯盟，重視差異之間的相互依存性，培養學生能力，將個人問題概念化，以政治動員改變壓迫的體制。

關鍵字：女性主義教學方法、視覺文化、網路女性主義、轉型式身分政治、參與式架構

[如果] 任由他者維持其差異、分離、獨立的狀態；不認同任何關聯；那麼拒絕認同就等於漠不關心…光是承認差異和權力分界還不够；如果我們希望合作，一起運作政治，便需要跨越分隔人我的界線，願意冒險，主動認同與我們截然不同的他者。(Weir, 2008, p. 124)

性別建構充滿政治性，因為要改革性別身分政治，必須先揭露業已內化的性別偏見，方能將之消滅。若要改革身分政治，參與者必須探討性別歧視概念存在的原因，進而對抗並改變性別歧視的思想與行為。揭露性別建構政治的方法，是檢視視覺文化當中的敘述者、敘述對象、敘述目的，了解是誰被消費或勸說，以及目的為何。例如使用 Google 搜尋「Indonesian women」一詞，或其他族裔的 *women* 或 *girls* 等詞語，最先找到的是許多供男性消費女性的網站。如果搜尋某個族裔的 *men* 或 *boys*，便不會有這種消費男性身體的結果。搜尋「feminist women」一詞，會發現截至 2009 年 9 月 19 日止，在 1150 萬個相關網站中，大部分都是關於女性健康、賦權、權利、解放、資源、歷史、理論、經濟、幽默、政治活動等。其他主打化妝品及時尚的女性消費網站，則「提供資金給傳媒，削弱女性解放精神，醜化女性主義者的形象，暗示女性主義者都是又老又醜的大塊頭男人婆。」(hooks, 2000, p. 32)。¹ 但是在思考視覺文化與性別建構的議題時，一定要記得，「全球女性主義的宗旨，是走向全世界，共同努力終止世界上的性別歧視、性別剝削、性別壓迫」(hooks, 2000, p. 47)。

除了批判之外，轉型式身分政治要對性別的刻板印象有不同看法。在社會化過程中，我們會對男性特質與女性特質感到焦慮，並且依性別、種族、肢體健全與否等層面來建構對自己身體的認知。女性主義文化評論者 bell hooks (2000) 回顧道，「宣揚女性主義時，其中一項難處是只要與女性性別有關的事情，即使未採取女性主義觀點，也一併視為涉及女性主義」(p. 112)。社會學家 Michael Kimmel (2008) 則認為，「女性主義可能會讓男人首次獲得解放」(p. 15)。視覺文化及性別建構影響了每一個人。Leanne Levy (2008) 以高中女學生為題材拍成電影，並於 *The Skinny on This Is My Body: Filmmaking as Empowerment Intervention and Activism* 一文中進行討論，該片描述年輕女孩對於自己身體有極大的絕望與焦慮，甚至要以自殘來緩解情緒上的痛苦。要

¹ 為了還擊，許多人穿上 T 恤，印著「這就是女性主義者」的字樣，這些人的年齡、性別、種族或其他身分建構，都跟父權式媒體所營造的女性主義者刻板印象不同。

中止這種仇恨自我的社會化過程，就要棄絕包覆於主流視覺文化敘事中的身體形象，轉而內化其他使自己美麗、受重視、受尊敬的方法，才能逐漸改變自己與身體的關係。這項議題攸關所有人，大家都有責任顯現出性別與特權，使不同的觀點得以呈現。

本文宗旨在分享教學策略，使我們更了解視覺文化如何建構性別，包括如何呈現種族、年齡、性傾向、社會單元、身體（不）健全、社會階級等。筆者提供的活動，可幫助學生在跨國世界的脈絡下，探索自己的生活和當代現象。這些教學策略著重性別平等的議題，以及其與社會、經濟、環境正義之間錯綜複雜的關係；同時也強調性別與性傾向會因時代不同而變異，亦受到社會、政治條件的操控。課程活動包括：揭露文化中習得的意義及權力關係，瞭解其如何影響性別建構形象的創造、消費、評估、傳播。

本文所提的視覺文化與性別建構策略，是筆者三十年來教育兒童、青少年、跨世代及跨文化團體、成人、幼兒到十二年級的美術教師及實習老師、國際學生所累積的教學成果。本文主要以筆者於 2009 年在奧地利 *Alpen-Adria Universität Klagenfurt* 教授的一門視覺文化與性別建構課程，作為學生轉型式學習的範例。筆者引導修課學生針對視覺文化進行批判性詮釋，揭露並嘗試終止性別歧視、種族主義及其他歧視人性的偏見。討論內容可分為四大主題：(a) 性別建構政治化，(b) 促進視覺文化的女性主義批判，(c) 增進福祉，(d) 利用新媒體互涉文本，挑戰與改變有害的建構

性別建構政治化

身分的模式從形上學轉向倫理與政治：從靜態轉向關聯，這種身分模式關注真正對人類有意義的事物，亦即慾望、關係、信念、理想。(Weir, 2008, p. 111)

女孩或女人的身分，常讓女性主義者陷入政治困境，因為如果女性身分不具備共同性，那麼「女性主義實踐行動的基礎、『本質』何在？」(Hesse-Biber, Gilmartin, Lydenberg, 1999, p. 4)。Alison Weir 及其他女性主義者對此提出解答：身分絕非單一特質或只有一個靜止不變的範疇，如女人或男人，因為身分永遠在形成與發生。以下幾個作品對身分的關係模式提出了比喻：Gloria Anzaldúa 的 *混血女性* (1987)、Rosi Braidotti 的 *游牧者* (1994, 2002)、Mariá Lugone 的 *全球旅人* (1987)、Chandra Talpade Mohanty 的 *跨越疆域*

(2003)。Donna Haraway 的**生化人** (1991) 與 Iris Marion Young 的**城市** (1990) 都是有關集體身分的比喻。這些比喻都跳脫了現代主義的本質觀點。每個比喻都暗示著差異之間的匯流、移動、混合、相互依存。關係型身分的概念，使人可以重新想像身分，利用行動主義的集體動員，取代僵化的刻板形象，突破差異性的限制，以不同的方式贏得尊重、受人重視、實踐社會責任。

文化敘事繪圖策略能夠揭露個人的敘事中心或世界，從中發現他者的建構。Mohanty 以自身經歷說明身分建構的位置政治學，也就是身分如何因社會環境而改變。「在印度成長時，我是印度人；在奈及利亞的高中教書時，我是外國人。…在倫敦做研究時，我是黑人。在美國的大學當教授時，我是亞裔婦女。」(p. 190)。這些經驗促使 Mohanty 提出跨越疆界理論，並提倡一種關係取向的轉型式女性主義，將各種差異結合在「對抗特定剝削體制與系統的大旗下，建立可行的政治結盟」(2003, p. 49)。政治同盟要探討身分議題，以改善全人類的處境。繪製**身分地圖**練習時可思考下列幾個問題：

- 你屬於哪些類別？
- 你是自願還是被動擁有這些身分？身分是自然存在或是強加於你？
- 男人、女人、性別、性傾向等詞彙對你有何意義？
- 在談論你自己的身分與他人的身分時，你最重視那些身分類別？

Web 2.0 的應用促成了「開放式參與架構」(O'Reilly, 2004, p. 1)，也就是網路世界提供的各種免費或開放式原始程式，例如 *VoiceThread*、*iGoogle*、*Google Docs*、*Diigo*、*Second Life*。這些程式可用於集體動員，使人重新想像並重新引導互動合作模式，鼓勵差異，擺脫共同性。本文將介紹幾個範例，說明如何利用這些互動程式進行性別建構政治教學。資訊架構是一種全新的媒體藝術。新媒體女性主義藝術家 Victorial Vesna 針對資料庫美學提出一套理論史，加入開放式參與架構的概念，拓展了藝術的範疇。例如她提到，「Marcel Duchamp 在藝術上認為觀念超越作品，最後還徹底放棄繪畫，成為巴黎 Bibliothèque Sainte-Geneviève 圖書館員，這不只撼動博物館體系與藝術的定義，更促使人們思考資訊與美學交會的可能性」(Vesna, 1999)。

筆者與同樣身為 *Visual Culture & Gender* (VCG) 編輯的 Deborah Smith-Shank 運用開放式參與架構模式，拋出幾個與 VCG 第四卷論文相關

的想法，希望能激發出更多故事。我們希望各位從女性主義觀點，跟學生分享有關視覺文化與性別的故事。

- 分享有關衰老的故事，尤其內容要不同於一般對衰老的刻板看法，並揭露權力與特權關係。
- 分享有關轉變、建構主體性、交互主體性的故事。
- 選一張家族照，分享家族故事。
- 分享有關為人母親的故事，尤其是有別於傳統母親形象的故事。
- 對父權式視覺文化的批判。
- 分享有關男性特質的故事，尤其是有別於傳統陽剛形象的故事。

青少年與成人可閱讀 *Visual Culture & Gender* 第四卷有關視覺文化的文章，並進行課堂討論，創造自己的故事，再利用 *VoiceThread* 直接記錄在網路上。² 在進行性別建構的政治解讀時，這種方式可以發揚差異性，集結不同論點來挑戰性別的刻板形象。利用 *VoiceThread* 創造出眾聲雲集的聚會，對個人經驗（重新）賦予政治意義。

讀者可能要問，何謂女性主義觀點？或是有哪些方法可以引導學生從女性主義觀點提出回應？筆者將簡略說明女性主義流派的主要觀點，並以本文第一段 bell hooks 對視覺文化中女性僵化形象的說法為出發點，提供幾種改變對女性主義刻板看法的方式。女性主義流派多元而豐富（包括自由派女性主義、生態女性主義、社會主義、本質主義、女權主義、後現代、後殖民、網路女性主義等），這些理論的發展日益完整，「因為許多女性主義理論的出現，是為了批判一種或多種先前理論的不足，所以後繼的理論往往更完整周延，可以補足先前理論忽視的因素或群體」（Rosser, 2006, p. 40）。要理解特定時空下的女性主義觀點，可以透過兩種主要且時有重疊的途徑：改革或激進的女權主義。有些女性主義者致力於改革父權社會體制，有些希望以激進方式推翻現有體制。有些則結合了改革與激進的改造。「網路女性主義運動【作為一種改革兼激進女性主義】並未使用反文化運動模式來引發大規模的敵對狀況，而是採取顛覆手段，以反諷式的突破、引用、解體等方式滲透到主流文化中」（Stermitz, 2009, p. 10）。改革派女性主義者冀圖「在現存的白人至上資本主義父權體制

² 筆者在網頁上提供了 *VoiceThread* 的使用說明：
http://www.emitto.net/visualculturegender/vol4_toc.htm

中，賦予女人公民權」(hooks, 2000, p. 110)。激進女性主義者則試圖改造「霸權文化…方法是透過全球生態觀點，思考如何拯救地球，以及如何使所有人獲得和平與幸福」(hooks, 2000, p. 110)。激進女性主義者提倡去殖民、反資本主義的批判論述，追求團結 (Mohanty, 1997, 2003)。1990 年代，「激進女性主義者痛心目睹眾多 (各種族) 婦女在宣揚女性主義口號的同時，仍持續支持西方帝國主義與跨國資本主義」(hooks, 2000, p. 45)。新殖民主義的觀點，會確立性別剝削與壓迫。女性主義在討論性別建構政治時，則拒絕復刻西方帝國主義、性別歧視、仇視女性思想。

筆者的課堂討論與活動，包括由學生說明他們從何處瞭解女性主義和父權思想。一般而言，學生對女性主義的瞭解來自父權主義媒體，但父權主義往往未清楚標記。父權思想彷彿我們呼吸的空氣，無影無形卻無所不在，強烈影響人類行為和信念，而女性主義卻因其在父權媒體中被標記的方式而遭受百般誤解。筆者引導班級學生，從女性主義觀點來涉入與行動，以批判視覺文化中的父權建構。這種教學策略，目的在教導學生揭發、批判、改變視覺文化賦予男性或女性的僵化形象。³ 課程活動中也會指出被誤導的父權和女性主義觀點。

需要釐清的常見錯誤觀念包括，父權體制的基礎是子從父姓以延續父系香火。雖然這是父權社會體制的明顯特質，但官僚體制與家族階級中未被揭露的父權體制，更需要接受批判。階級是一種父權社會系統，即使是由女人當家的社會亦然。這一點必須明白揭露，因為貪腐、脅迫、暴力、不公不義都是霸權的表現，是父權體制固有的權力型態。母權並非父權的對立面，正如民主體制並非如美國傳媒宣傳，是社會主義的敵人，這一點也因歐巴馬總統的全民健保改革而再次浮上檯面。事實上，社會主義若無政治和經濟民主的支持，絕無實現的可能。如果社會主義不存在，真正的民主制度也不可能存在 (Foot, 2000)。如果要實現母權，就要把握女性主義原則，以兼容並蓄的力量施行非階級體制，共創美好的現在和未來。母權的特質，是以分享權力的方式參與群體，而不是自他人手中奪取權力以獲取少數人的利益。

「家庭中的父權暴力源自一種信念，即認為應該由一個較有權力的個人，透過各種威逼脅迫手段來掌控其他人的生活」(hooks, 2000, p. 61)。要探討視覺文化中的性別建構政治，可以從父權與女性主義實例中固有的各種權力形式出發，因此教師可鼓勵學生蒐集日常生活周遭的影像，再以視覺對話的方式來回應這些影像，探究是誰、何時、何地、為何某個人有權力使用強迫手段來維

³ 參見 Kimmel (2008, p. 6)。

持其權威。學生可也藉由創造藝術作品來描摹想像可能的改變，例如以視覺創意手法來回應這個問題：*男性特質的解放式形象為何？*

促進視覺文化的女權主義批評

解讀視覺文化時，應該檢視該文化藝術品的生產環境，包括社經階級、性別角色的期待、特定時代的視覺符碼，以及這些符碼如何因時代而變異。若要獲得這些資訊，可以收集部落格留言、電影、新聞、個人訪談中對於該物件或影像的意見。此外，利用 *Google Image* 搜尋功能，可以知道不同網站如何運用該物件或藝術品。選出一個多次提及這件事物的網站，再將位址複製到 *regender.com* 性別交換網頁進行搜尋。再讀一次被更改過性別的故事，觀察其意義是否改變，以及改變的方式。以小組或班級討論方式探討該藝術品的不同意義，同時特別注意在對該藝術品的推崇或貶低背後，是否涉及社會階級、性別、種族、性向認同等議題。透過性別交換的方式，思考各時空環境下的論述如何改變該視覺藝術品的文化符碼意涵。這個過程可展露更多元的詮釋空間，並且探索自我建構與權力和特權之間錯綜複雜的關係，進而挑戰僵化的性別成見。

探討文化藝術品的性別文化符碼時，可試著思考下列問題：你對一項文化藝術品的意義聯想源自何處？這些意義來自你個人對生命的觀察嗎？還是來自想像力的連結，或是來自社會上對於該藝術品「真實本質」的看法？這件視覺藝術品有哪些不同的意義？

筆者於 2009 年 10 月在北伊利諾大學擔任客座教授，曾在一堂大學部與研究生的藝術教育課當中使用 Web 2.0 的 *VoiceThread* 程式，讓在座學生及教室外學生共同評論修課學生的電影故事，同時請他們回答以下問題。⁴

- 影像中如何建構主體性，又建構了誰的主體性？
- 敘述者與聽眾各是何人？其目的為何？
- 要有何種先備知識？
- 這個影像如何反映或批判父權視覺文化？

⁴ 訪談回應錄音請見 <http://explorations.sva.psu.edu/voicethread/stories.htm>。筆者建議各位教師利用 *VoiceThread* 來評論這些作品和回應問題，並邀請學生一同加入這個活動。

- 探討影像所隱含的權力模式，以及你為何認為此影像能具現霸權、共識或轉型的力量。

揭露性別建構政治的策略很多。在 *Engaging Visual Culture* 一書第七章中，筆者與 Jane Maitland-Gholson (2007) 討論出四種有效策略：挖空、覆蓋、突顯、調位。筆者最近於 Klagenfurt Universität 教授性別研究策略時，提出下列說明：

蒐集內含特定性別物件的影像。剪下這些物件，貼入三個不同的脈絡或情境中，性別建構的意義會因此改變，使原本具壓迫性的脈絡轉變成尊重差異性的空間。竄改脈絡的視覺策略包括挖空、覆蓋、突顯、調位。挖空是為了讓觀看者注意到有事物不見了。覆蓋是將其他意義重疊於熟悉的事物或影像上。突顯是強調影像中常被縮小或邊緣化的物件，促使觀看者質疑固有思考方式。調位是為了反轉種族、性別、社會地位、年齡及其他僵化身分。

各位可使用繪圖軟體來變動這些影像物件，也可製作立體透視圖來重新排列或替換影像。試著討論該物件的意義如何因不同脈絡而改變。

有一位男學生利用覆蓋的方法，在一件年輕女性穿的上衣圖像加入兩個字。原本上衣上的訊息是，「我愛老二 (I love dick)」。*Dick* 在美式英語中是男性性器官的俗稱，但在德語中則是厚的意思。

只有同時懂英文和德文的觀看者能夠明瞭其意涵的變化。現在這件上衣被改寫成「I [心型符號] dick und dünn」，德文意思是「我愛胖子和瘦子」。

另一位男學生則玩弄了提倡男性陽剛特質的媒體影像：「拒絕娘娘腔…要有擔當…要強悍，要給他好看」，以揭露這種意識形態帶來的有害影響。(Kimmel, 2008, p. 6)。研究身分中介再現與表現的傳播學者 Jason Zingsheim (2008) 表示，「男性陽剛意識形態試圖粉飾學術研究，漂白一切看似非常私人的事物，…[而]個人與理論之間其實並無清楚界線」(p. 2)。

利用這四種玩弄視覺的策略，Klagenfurt 的學生提出許多富有創意的成果；然而更重要的是，學生發現這些策略是以他們未曾留意或瞭解的方式在批判父權式視覺文化。例如有位學生注意到，Alpen-Adria Universität Klagenfurt 一個婦女團體，對某家圖像設計公司製作的 Universität Klagenfurt 舞會傳單

發起抗議行動。這張舞會傳單在校園中四處張貼。爲了對抗這張宣傳春季公開舞會的邀請函（畫面正中央是一位身穿比基尼、輕啓性感雙唇、身材火辣的金髮女郎，讓觀看者盡情欣賞她的性感魅力），該婦女團體設計出一張新的海報。他們將金髮女郎換成類似書擋的圖像，由一位身穿白色女性上衣、黑裙、靴子的男士擺出無比性感姿勢，從畫框中傾身而出。

此外，爲了準備 *視覺文化與性別建構* (VCGC) 課程（在 Klagenfurt Universität 教授一週，每天八小時），學生必須在第一次上課的三個月前，開始挑選筆者針對研究、寫作、藝術創作、課堂報告所擬定的研究指南。在奧地利大學體制中，這種「預備」工作是讓學生以團體或個人方式，選擇一種預備指南來自學研究。有位學生選了 Marc Quinn 的雕像 *Alison Lapper Pregnant* 爲主題在第一堂課中報告。根據課程指南，她研讀了相關社會政治背景資料，認識了這位藝術家和這尊以 Alison Lapper 爲模特兒的兩倍真人尺寸白色大理石雕像。Alison Lapper 本人是位藝術家，出生時便沒有雙手，雙腳也較常人短，現在她即將成爲人母。這座裸體雕塑端坐在一個巨大基座上，曾於 2005 年 9 月至 2007 年 4 月間，在倫敦國家藝廊前的特拉法加廣場展出。在這個人行廣場上，同時展示著其他男性軍士的雕像。藝術家和藝術品的脈絡，包括生產的背景以及作品中有關性別、種族、社會階級的明顯或隱晦訊息，構成跨視覺批判三元關係中的兩大支柱。第三個探索範疇與觀看者有關，亦即自我、藝術專家、不同觀看者對藝術品的接受狀況。女性主義批評可以用下列方式來檢視這個三元關係（藝術家、藝術品、觀看者）：重新思考社會認可的概念與價值觀；接受個人在分析與評估藝術時體現的意義；在製作及評估藝術時，揭露對性別、種族、身體（不）健全、性傾向、社會階級的刻板印象。筆者要求學生從三個不同方向提出實證來支持其論點。以下的問題可以引導這類探索調查：

視覺文化中有關女性主義的問題：

- 藝術作品中有哪些與性別、種族、社會階級相關的明顯或隱晦訊息？
- 你對這些訊息有何看法？
- 主題對你有什麼意義？
- 作品對你產生什麼影響？
- 如果一件公共藝術品冒犯了某個特定團體或個人，該團體或個人可訴諸何種權利？

- 如果某特定團體因為強烈歷史因素而反對某公共藝術品，並透過遊說活動要求撤除，該如何回應他們？請閱讀至少三章 *Feminism is for Everybody* (hooks, 2000) 的內容，並就其內容、議題、主題，申辯與闡述你的立場。

由於有學生又分別報告了 Niki de Saint Phalle 的 *HON* (1966) 和 Gudrun Kampi 的 *Hölzerne Venus* (1997)，因此我們決定以「維納斯」(Venus) 這個眾人皆知的文化藝術品為對象，檢視其文化符碼。Marc Quinn 的維納斯，*Alison Lapper Pregnant* 跨越了男性／女性、完整／缺陷的分界線。為了撼動流行視覺文化標榜的男人來自火星 (Mars)、女人來自金星 (Venus) 一說，學生利用 regender.com 網站來進行調位。⁵ 每位學生將某個再現了維納斯作品的網站位址輸入 regender.com。這個程式會將英文網頁原文中的男性和女性代名詞（例如，his—her）和其他有性別區分的語言元素（例如，God—Goddess、Queen—King、Paul—Paula）進行性別互換。在互換性別的過程中，學生要思考圍繞在維納斯這個視覺文化符碼周邊的性別建構論述空間會如何改變其意義。

增進福祉：視覺文化教學法

根據 bell hooks (2000) 的看法，女性主義運動是唯一能夠建立相互觀照模式的社會公義運動。女性主義關懷個人經濟上的自我自足以及勞動工時等議題，希望能符合社會需求、實踐社會責任。為了達成此目標，行動派女性主義提倡工作分享模式；政府對兒童、年邁父母、家庭提供照護補助；建立參與式經濟；對於無經濟能力或無法脫離照護者，提供網路大學與研究所課程，讓他們繼續受教育，未來能勝任足以養活自己的工作。新視覺文化敘事不再將職場中的女性視為男性的敵人，而是反其道而行，就貧困現象、公平就業機會、薪資等議題提出集體組織的概念。若讀者懷疑美國男女薪水有不平等現象，可參考美國國會男女薪資比較報告 (Sherrill, 2009) 或 *Paycheck Feminism* (Kornblum & Homer, 2009) 引述的 2009 年資料。檢視視覺文化敘事並思考

⁵ 參見女性主義社會學家，Michael S. Kimmel (2008) 曾批判流行文化，認為男人來自火星、女人來自金星的說法過度簡化性別差異。他認為女性與男性的相似大過差異，雙方都努力突顯性別差異，以期改善工作、家庭、人際關係，獲得社會幸福感。

以下問題：⁶ 持續貧困的原因為何？集體的團結力量如何能改變貧困狀態，「描繪出一個資源共享的世界，不分階級每人皆享有充分個人成長機會」(hooks, 2000, p. 43)。

筆者在 Klagenfurt 視覺文化課程的學生，透過視覺文化與性別建構對話，呈現有關 Carinthia 地區(奧地利南部)的複雜社會政治史。例如，*Vienna's Lost Daughters* 影片中，有位女性談到，她看見阿爾卑斯農家少女的服飾和白色長襪時，總是覺得很難過。⁷ 這引起筆者的注意，因為有位 VCGC 修課學生在課程的最後一天提到，她報名這門課時，覺得自己不會學到任何新知識，因為她已經修過一門視覺研究課，但是上完第一堂課後，她認為自己受益良多。我試著回想第一堂課做了些甚麼，竟能讓這位學生有這種反應。開課前一天，我在市中心照了些商店櫥窗的照片，從中選出幾張，以女性主義觀點進行下列探索過程。在第一堂課，我呈現兩組照片，每組各有兩張對照圖像(參見圖 1 及圖 2)。圖 1 和圖 2 不會出現在美式視覺文化中，如果我是在美國課堂上呈現這組照片，美國學生不會跟奧

圖 1：Klagenfurt 的 *zentrum* (市中心) 商店櫥窗裡，展示阿爾卑斯傳統少女圍裙與男性皮短褲。這些服飾的穿著場合？穿著對象？思考種族、族裔、年齡、性別、性傾向、社會單元、社會階級等議題。何種活動會穿上圍裙或皮短褲？

⁶ 進入 economica.imow.org 網站，即可觀賞 *Economica: Women and the Global Economy*，此線上多媒體展覽結合幻燈片及相關文章，提供多元文化敘事，以對抗全球化及經濟危機。

⁷ *Vienna's Lost Daughters* (Unger, 2007) 一片描述八位生活在紐約的年邁女性。在 1938 年中的九個月期間，近萬名兒童由母親或祖母託付給倫敦的救援單位，以逃離納粹陰影統治下的維也納和其它國家，史稱 *Kindertransport* (兒童撤離行動)。這部電影關切許多議題，片中八位女性的訪談中一再出現的主題，便是呼籲每個人要隨時隨地挺身對抗不公義的暴行。對母親而言，將年幼女兒送離祖國是項無比困難的決定，她們的女兒則要面對這個決定的後果。這些女兒日後為人母時，這項決定也有了新的意義。這部影片是重要的見證，讓我們瞭解那些女人如何看待衰老、過去(「傷口癒合了，但傷疤還在」，另一位則提到「刻骨」一詞)以及生命。奇妙的是，音樂、食物的香氣與味道都對德國語言產生重大影響。

地利學生一樣，發現相同的社會—歷史—政治關聯性。

從商店櫥窗中，可以看見阿爾卑斯農家少女圍裙和阿爾卑斯男性皮短褲，這些都是奧地利人在婚禮及其他特殊場合穿著的服裝。課堂上的大部分女性，都擁有幾件這種圍裙服飾。我問學生有關圍裙的相關細節。例如在何種場合穿著、誰會穿著、進行何種活動？學生從不曾以這種方式思考這些傳統服飾。他們

提到烹飪、打掃、照護他人等工作，這些都是視覺文化中圍裙代表的意涵。另一組照片，是貼在一家鞋店大門兩側櫥窗上的海報。兩張影像都試圖吸引男性與女性來買鞋子，但是其視覺策略並不相同。

熟悉奧式德語的學生踴躍提出對自己國家視覺文化的看法時，表現得比老師更專業。筆者負責設定學習動機並引導討論過程。學生詮釋文本，進一步剖析影像如何建構女性與男性氣質。在鞋店張貼的兩張圖像中，圖中女性上方的文字意思是，*他們能抵擋這誘惑嗎？(Können sie Widerstehen?)*。圖中女性似乎在侍奉手上舉著的鞋子，她雙唇微啓向前看，臉上充滿期待、渴望的神情。圖中男士旁的文字意思是*戀鞋狂？(Schuh-süchtig?)*。這位男士面對觀看者，擺出自信滿滿、掌控一切的架式，像是在挑戰不相信他能力的人。

從 Fulbright 對奧地利文化的信中概述，以及另一位教過相同課程的美國教授心得，我得知奧地利學生較習慣授課式教學，不會參與美國式的課堂對話。但我覺得並不是這樣。我以循循善誘的方式來引導學生進行對話，例如將教學地點的特殊文化背景與當地的視覺文化藝術品納入討論範圍，並要求學生告訴我有關奧地利視覺文化的訊息。

我從學生身上得知，在奧地利南部的 Carinthian 地區仍然存在著仇視同性戀、種族歧視以及輕微的性別歧視現象。這三種壓迫心態在 Klagenfurt 到處可見。2009 年春，有一本書讚揚了 Jörg Haider，這本書顯著陳列在我裝

圖 2：Klagenfurt zentrum（市中心）鞋店櫥窗展示。

潢好的 Klagenfurt 公寓中。我回到美國家中時，在 The Southern Poverty Law Center 出版的 *Intelligence Report* 當中，讀到一篇有關 Jörg Haider 的文章，標題是，「仇外領袖去世，深藏許久的秘密曝光」(Eisenstein, 2009)。文章內容描述他在 2008 年 10 月的那場死亡車禍，也提到他與 Stefan Petzer 之間的戀情和性關係。這無疑是個大秘密，因為 Haider 本人歧視同性戀，大眾也都知道他有妻小，而 Petzer 是他於 2005 年成立「奧地利未來運動」的「欽點繼承人」。由於這個黨派是極端右翼和新法西斯的立場，因此該文提到，「爲了表示抗議，歐盟對奧地利提出制裁，而以色列則於 2000 年召回駐維也納大使」(Eisenstein, 2009, p. 71)。

一位 27 歲、曾在 Klagenfurt 大學唸過三年書的美國年輕人指出，他的牌照和其他非奧地利人的牌照一樣，都被標示爲外國人，這個身分讓他飽受騷擾。特權往往躲在未被標明的身分背後。

Carinthian 地區 (和大部分歐洲地區一樣) 比美國更輕鬆看待裸體現象，因爲奧地利的男女覺得裸體日光浴很自然，還會在半公開的男女混合場所穿(脫)衣服。但是，城市裡的海報和商店櫥窗，甚至在音樂和我那些奧地利學生的經驗中，都充滿對女性的物化現象。

利用新媒體互涉文本，挑戰和改變有害的建構

爲了創造具有社會正義的世界，我讓學生從事批判式公共教育，利用網路藝術來表現社會正義，批判的內容包括：權利、特權、壓迫；不公平的權力關係、複製權、貧困、教育、健保、終止暴力、反種族主義、同性戀權利、對抗恐同症、近用權、揭露剝削現象、社會及環境責任。筆者帶學生瀏覽一些網站，從這些範例中，學生開始瞭解這些議題的複雜性。學生在 2009 年 6 月這門課程中接觸到的新媒體互涉文本包括：

(1) 公共教育及參與式民主

- MediaShed (2006) @ <http://mediashed.org/>
- Operación Digna (2003) @ <http://www.thing.net/~cocofusco/dignaeng1.html>
- Participatory Media Literacy (2007) @ <http://www.socialtext.net/medialiteracy>

(2) 網路女性主義：干預父權體制

- Art & Activism at Mejan Labs @ <http://transition.turbulence.org/blog/archives/002904.html>
 - Critical Art Ensemble @ <http://www.critical-art.net/>
 - Electronic Civil Disobedience (2007). Archive of e-actions @ <http://www.thing.net/~rdom/ecd/ecd.html>
 - Yee, K.-P. (2005). *Regender: A different kind of translator* @ <http://regender.com/index.html>
 - ®™ark (2000) @ <http://www.rtmark.com>
 - Yes Men (1999) @ <http://www.theyesmen.org>
- (3) 網路女性主義：生化人跨越疆界
- Humanfuture (2008) @ <http://humanfutures.fact.co.uk/>
 - Kulunčić, A. (2004). *Cyborg Web Shop* @ <http://www.cyborg.com.hr/about.php>
 - subRosa (2004). *Cell track: Mapping the appropriation of life materials* @ <http://www.cyberfeminism.net/>
- (4) 生態女性主義與集體行動主義
- Department of Space & Land Reclamation (2002-2008) @ <http://www.counterproductiveindustries.com/tour/>
 - *DissemiNet* (Stryker + Brooks, 1998–2001) @ <http://disseminet.walkerart.org/>
 - *RadarWeb* (Brooks & Stryker, 1999) @ <http://www.thing.net/~sawad/radarweb>

學生透過這些例子瞭解藝術家使用的一些手法，例如模擬、互動、合作、互文性。⁸ 以下的實作策略和教學流程，就是以新媒體互涉文本來挑戰和改變有害的建構。

網路藝術的常見特色包括：(a) 顯現複寫的痕跡（例如，Google Docs 或 wikis 會提供每次文件儲存時的修改記錄），(b) 持續不斷的改變，沒有停滯不變的類別（例如，使用部落格的超連結），(c) 表面與深處交互作用，形成多面相的批判式拼貼（例如，每個人都可以連結到 YouTube 提出公開的評論意見，也可以連結到其他媒體或文本，從不同角度和關注重點提出討論議題），

⁸ 關於 cyberNet 行動藝術教學法的細節，請參考 Keifer-Boyd (2009)。

(d) 觀看者可參與其中。網路藝術設計內建多元聲音的參與機制，有助於產生實現社會責任的公共教育。在 2009 年春季的 *Gender Studies and Activist Art* 課程中，學生在引導下進行視覺想像，思考最近發生過哪些特定事件或遭遇，對他們產生強烈的內在衝擊。每位學生私下將自己想像出來的畫面寫下來。透過書寫、反省之後，學生便能發展出行動藝術的主題。學生將所謂經驗的觀察結果放入一頂帽子裡。我當時戴了一頂帽子去上課，於是就用這頂帽子來收集他們匿名的陳述。然後我將這些觀察輸入 Google Doc。在下堂課當中，學生可以個別或找一位同伴，利用電腦在 Google Doc 上重新繪製、編碼、定位、建構一個共用的電子空間。我提倡以對話方式來推動轉型式身分政治，以下是具體施行方法：將自己的文字放入另一個人的文字當中。更改另一個人的文字，包括大小、顏色、增加、刪除。畫圖。加入影像。消除藩籬。結合並不代表要同一。權力的界線不斷將人與人區隔開來。跨越這些界線。Google Doc 就像一個不斷新生的集合體，拆解和重組出轉型式身分政治。Alison Weir 曾討論轉型式身分政治中，集體行動所扮演的角色，她認為透過這種對話過程可以造成改變：

我認同你時，我就像旅行到你的世界，藉此重建自我的身分；透過認識你、傾聽、見證你的經驗，我也將你我的關係納入自我的範圍，我因此更加開闊。但我不是要將你同化成我的一部分，使你失去原來本色，或只是吸收你的不同之處，而不改變自我，相反的，我是敞開自我來瞭解和認同你：在此同時，我一定得改變我自己。因為這個過程改變了你我的關係，也改變了你；當然，如果這種認同是雙向同時進行，效果就不只如此而已。(Weir, 2008, p. 125)

我很訝異學生竟然這麼投入編輯 Google Doc。從活動結束後的討論，可以看出他們的熱衷程度。Google Doc 在一個共同空間中提供即時對話。成功的原因，也許在於這個程式可以用匿名並負責的方式與彼此溝通。Web 2.0 Google Doc 提供的這種開放式參與架構，使學生能跨越彼此之間的藩籬，開始認同他人，以集體研討出的行動，共同挑戰並改變壓迫與有害的社會實踐。例如，有幾位學生提出下列陳述，內容包含網站連結和影像，同時將個人意見穿插在文字中：

我感覺自己像個「他者」，我也知道，我沒有聲音。所以我閉上嘴巴。但是在柏林時我注意到，有其他的思考方式…我試著經由閱讀和與他人討論，找自己的路。…我們的集體行動主義，是在 Upstage [<http://vimeo.com/6389617>] 平台上組織一個沒有疆界的線上「慶典」。來自世界各地的人都能在網路上相遇，打破心中的界線，分享自己的經驗，參與他人的經驗，讓每個人都有機會成為「社群」的一份子…拍成影片，放到 YouTube 網站上與世界分享…例如 (The GayClic Collab Against Homophobia (來自法國))⁹ (個人課程通訊記錄 Google Doc, 2009 年 6 月 6 日)。

未來行動（新）課程的建議

筆者在從事上述教學策略的批判行動研究時，會不斷提問、蒐集分析教學資料、計畫教學法或課程活動、檢討、與他人分享成果。檢討這些策略，目的是為了使學生具備國際視野，努力終結性別歧視和壓迫。培養學生有能力將個人經驗抽象化，作為政治動員的基礎，以改變壓迫人性的體制。Web 2.0 的開放式參與架構，提供多元聲音與跨文化對話過程，有助於呈現差異的相互依存關係，促成集體行動。利用挖空、覆蓋、調位、突顯等視覺策略來揭露知識論的盲點，並提出新的論點。

視覺文化是社會文化理念的視覺形式。仔細觀察視覺文化如何建構性別。看看這社會對於受重視和受尊敬的典型男性或女性身分定義是否過於狹隘？應該特別注意性別意識形態中充滿局限和壓迫性的理想形象。描繪出不同、對立、更開放的身分圖像，讓人類更能選擇各自安居樂業的方式。在對個人遭受的不公平待遇進行政治解讀時，應該檢視這種不公不義現象背後的特定剝削結構與制度。從這個有利的觀點出發，才能形成關係式身分，建立起轉型式女性主義聯盟，承認差異是相互依存，進而為社會、經濟、環境正義找到具體的道路。

⁹ 連結至下方 URL 確認你的年齡，再點選
http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DUV26OMSb_VQ 開啓影片。

鳴謝：我要感謝 Joanna Rees 透過電子郵件方式，就跨文化教學提供給我充滿智慧的問題和意見，帶給我這篇論文極大啟發；同時特別感謝 Wanda B. Knight 和 Ernest C. Boyd 為這篇文章的草稿提供批評指教。我也要感謝 Klagenfurt 的學生帶給我如此豐富的對話經驗。同時感謝 Uta Isop 與 Viktorija Ratkovic 給我這個機會，在 Alpen-Adria Universität Klagenfurt 的 Zentrum für Frauen- und Geschlechterstudien 教書。

References

- Anzaldúa, G. (1987). *Borderlands: The new mestiza / la frontera*. San Francisco, CA: Spinsters/Aunt Lute.
- Braidotti, R. (2002). *Metamorphosis: Towards a materialist theory of becoming*. Malden, MA: Polity Press in association with Blackwell Publishers.
- Braidotti, R. (1994). *Nomadic subjects: Embodiment and sexual difference in contemporary feminist theory*. New York: Columbia University Press.
- Eisenstein, Z. (2009). Hatreds: Racialized and sexualized conflicts in the 21st century. *Southern Poverty Law Center*, 133, 70-71.
- Foot, P. (2000). Century of the great hope. *Socialist Review*, 237. Retrieved October 13, 2009, from <http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/sr237/foot.htm>
- Haraway, D. J. (1991). *Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature*. New York: Routledge.
- Hesse-Biber, S., Gilmartin, C., & Lydenberg, R. (1999). *Feminist approaches to theory and methodology: An interdisciplinary reader*. New York: Oxford.
- Hooks, b. (2000). *Feminism is for everybody: Passionate politics*. Cambridge, MA: Southend Press.
- Keifer-Boyd, K., & Maitland-Gholson, J. (2007). *Engaging visual culture*. Worcester, MA: Davis Publications.
- Keifer-Boyd, K. (2009). CyberNet activist art pedagogy. In A. Arnold, A. Kuo, E. Delacruz & M. Parsons (Eds.), *G.L.O.B.A.L.I.Z.A.T.I.O.N, art, and education* (pp. 126-134). Reston, VA: The National Art Education Association.
- Kimmel, M. S. (2008). *Mars, Venus or planet Earth? Women and men in a new millennium* [Transcript]. Media Education Foundation. Retrieved October 23, 2009, from <http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=232>

- Kornblum, K., & Homer, R. (2009). Paycheck feminism. *Ms. Feminist Majority Foundation, fall*, 28-33.
- Levy, L. (2008). The skinny on this is my body: Filmmaking as empowerment intervention and activism. *Visual Culture & Gender*, 3, 7-29.
- Lugones, M. (1987). Playfulness, "world"-travelling, and loving perception. *Hypatia*, 2(2), 3-19.
- Mohanty, C. T. (2003). *Feminism without borders: Decolonizing theory, practicing solidarity*. Durham, NC: Duke University Press.
- Mohanty, C. T. (1997). Women workers and capitalist scripts: Ideologies of domination, common interests, and the politics of solidarity. In M. J. Alexander & C. T. Mohanty (Eds.), *Feminist genealogies, colonial legacies, democratic futures* (pp. 3-29). New York: Routledge.
- O'Reilly, T. (2004, June). *The architecture of participation*. Retrieved September 12, 2009, from http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/articles/architecture_of_participation.html
- Sherrill, A. (2009). *Women's pay: Converging characteristics of men and women in the Federal workforce help explain the narrowing pay gap*. [Testimony before the Joint Economic Committee, U.S. Congress, April 28, 2009]. Retrieved May 1, 2009, from <http://74.125.47.132/search?q=cache:-uZcfolK3pUJ:www.gao.gov/new.items/d09621t.pdf+Women%27s+salaries+compared+to+men%27s+salaries&cd=6&hl=en&ct=clnk&gl=us&client=firefox-a>
- Stermitz, E. (2009). *Artfem.tv: The feminist art project*. Retrieved October 11, 2009, from http://artfem.tv/ArtFem_TV/
- Unger, M. (2007). *Vienna's lost daughters* [DVD]. Polyfilm video, Mobilefilm.
- Vesna, V. (1999). Database aesthetics: Of containers, chronofiles, time capsules, Xanadu, Alexandria and the World Brain. In V. Vesna, K. Gill, D. Smith & J. Vaux (Eds.), *Database aesthetics: Issues of organization and category in online art* (n.p.). *AI-Society: The Journal of Human-Centred and Machine Intelligence*. Springer. February/March. Retrieved October 28, 2009, from

視覺文化與性別建構

http://vv.arts.ucla.edu/Al_Society/vesna_essay.html

Weir, A. (2008). Global feminism and transformative identity politics. *Hypatia*, 23(4), 110-133.

Young, I. M. (1990). *Justice and the politics of difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

