

觀看的方式

(一)閱讀動機

我之所以選擇閱讀約翰·伯格於1972年出版的藝術評論經典《觀看的方式》是因為這本書不僅是藝術史研究的重要轉捩點，更是理解當代視覺文化的關鍵文本，在現今社會中，影像與視覺訊息無所不在從傳統繪畫、廣告到社群媒體的影像再現，觀看早已融入於我們的日常生活，然而伯格提醒我們，觀看並非單純的感官或認知行為，而是一種被文化、權力與意識形態深刻形塑的社會實踐，伯格在書中以簡潔而犀利的筆法，打破傳統藝術史，以天才藝術家與審美價值為中心的敘事框架，轉而探討觀看的結構如何反映並再生產權力關係。例如，他對女性形象在藝術與媒體中的再現方式提出批判，揭示觀看背後潛藏的性別不平等與凝視機制，透過伯格的理論，學習以更批判性的視角審視視覺經驗，理解觀看如何成為權力運作的一部分。這本書不僅拓展了我對藝術評論的理解，也讓我意識到，在影像主導的時代，學會「如何觀看」本身，就是一種重要的文化素養與社會覺察。

(二)啟發章節內容

觀看事物會因為價值觀而所影響

伯格在觀看的方式裡提出一個很重要的觀點，觀看其實不是一個自然、單純靠感官的動作，而是一個被文化、社會規範，甚至權力結構所形塑的過程，我們以為自己是在看某個東西，但事實上我們的觀看方式早已受到各種外在因素影響。伯格在書中提到，我們所注視的，從來都不只是事物本身，而是那個事物和我們之間的關係，這句話其實點出了觀看的主觀性也就是說，每個人看到的意義都不太一樣，我們總覺得欣賞藝術是要追求一種客觀的美感，彷彿作品本身就有固定的價值或意義但伯格提醒我們，觀看的結果會隨著觀者的性別、階級、文化背景，甚至時代變化而改變比如說同一幅畫在不同時期、不同社會情境下，觀眾可能會看到完全不一樣的東西。

影像的權力結構

探討影像的複製性質，指出影像從原始文化脈絡中被抽離，進入機械複製時代後，其意義與功能發生轉變，影像不再是單純的藝術作品，而成為社會權力的工具。影像的再現方式，尤其在傳統繪畫中，往往反映了統治階層的價值觀與性別權力結構。例如，女性經常被描繪為被動的被觀看者，男性則是

主動的觀看者，這種男性凝視在當代廣告與媒體中依然存在。

圖取自 P. 56

藝術品的社會意義

指出藝術品在資本主義社會中不僅是美學對象，更是身份象徵與階級標誌，購買藝術品即是購買其所代表的社會地位與文化資本，藝術品的價值在於其象徵意義而非單純物質本身，這使藝術市場成為消費社會權力結構的一部分。

圖取自 P. 107

(三) 反思與個人觀點

我以為觀看是個人主觀的美感體驗，然而伯格讓我看到觀看其實承載著文化權力與意識形態，尤其在數位時代，影像的泛濫使我們更需警覺觀看背後的權力關係，以往被動接受的視覺訊息，其實是被精心設計與操控的結果，這對個人認知與社會意識形態具有深遠影響，在這個充滿影像的數位時代，這個觀點特別重要，每天我們都被各式各樣的圖片、影片、廣告包圍，看似自由選擇，實際上很多時候，我們的注意力早已被設計好的視覺語言所引導，伯格讓我開始思考那些我們以為自然的視覺印象，其實蘊含著特定的價值觀與意識形態。這樣的理解讓我更有意識地去分辨影像背後的意圖，也讓我重新檢視自己對媒體和藝術的看法，書中談到藝術與社會現實、經濟結構的關聯，也讓我印象深刻。伯格指出，藝術作品並非孤立存在，它們往往反映出當時的權力關係與社會氛圍這讓我想到了，現代的藝術教育或文化政策，其實也應該更關注影像在社會中的作用，而不只是停留在技術或美感層面。學會分析影像、理解其背後的文化與政治脈絡是培養批判思考與媒體素養的重要一步。

(四) 參考文獻

約翰·伯格，《觀看的方式》，吳莉君譯，麥田出版，2021。