

2022 法國藝文思潮新意系列講談會： 專訪策劃人台灣藝術社會學學會賴嘉玲理事長

口述：賴嘉玲 / 訪談記錄：張莘培、卓旻綦

活動名稱：『法國藝文思潮新意系列講談會』

主辦單位：台灣藝術與文化社會學學會

贊助單位：財團法人中法文化教育基金會

時間：2022/7/23、8/27、10/22、11/19 共四場

地點：台師大圖書館校區博愛樓 415/413 教室

學會及系列活動簡介

台灣藝術與文化社會學學會是致力於推廣藝術與社會研究的學術組織，主要由中研院歐美所許嘉猷，黃瑞祺退休教授和長期旅居歐美歸國的藝術社會學學者所發起組成，成立十餘年，會址現註冊於國立台灣師範大學。台灣藝術與文化社會學學會是一個小而美的學會，目前成員約 40 名，教授群橫跨國內各大專院校社會學、藝術史、傳播文化和歐洲文化與觀光等系所。

第五屆理事長賴嘉玲老師為台師大歐洲文化與觀光研究所所長、英國社會學博士，同時也是長期研究博物館藝術展覽與分析法國藝文思潮的學術工作者，受 Barthes、Foucault、Bourdieu、Latour 和 Deleuze 等思

想啟發。賴老師提到將歐洲思潮引介到台灣主要的脈絡是跨領域的：從英法語言學系的文學批評、哲學、社會、歷史地理到藝術理論相關科學等。賴理事長憶及 1980 年代末在大學時修讀英文系文學批評課程時，在邱漢平教授引導下，認識 Barthes, Foucault 的思潮，而在 1990 年代在台大社會所葉啟政教授的啟迪下認識 Bourdieu，於赴英留學 2000 年代時，更拓展精緻化對歐陸思潮認識。這些思潮引入台灣數十年，已成為人文社會學科的經典，這個讀書講談會看似溫故而知新，其實隨著近年歐洲對這些經典大師事後遺作的再整理，有諸多新理論值得研討，且在藝術文化方面的新影響益發豐富。

賴理事長 2022 年初在閱讀歐洲人文期刊的學術討論時，發現此經典新意的脈絡，因此謀生舉辦法國藝文思潮新意系列活動的想法。希望藉由整理新出版的中法與英法翻譯作品，以及經典學者逝世後的演講手稿，將近五年英、法語和中文學界對此經典思潮的反思介紹給台灣社會，並以學術界為開端，展開此系列法國藝文思潮新意活動。啟發自法蘭西學院講座的演說討論形式，今

年(2022)的五場活動(最後執行四場)以活潑的讀書會形式進行，包含一個半小時的研究導讀演講及一個半小時的參與學者群討論，並開放給大眾共同參與討論，此次活動特別感謝財團法人中法文教基金會的贊助。

法國藝文思潮新意系列講談側記

講談一(7/23)：羅蘭巴特的東方遲暮—如何共同生活、中性、小說的準備

主講人：賴嘉玲老師(台灣師範大學歐洲文化與觀光研究所副教授兼所長)

2020年，英語學界重要理論期刊《理論、文化與社會》(Theory, Culture & Society)特別對晚期巴特做了分析，除了熟悉的語言詩學、時尚和文學分析的討論外，也探討巴特晚期的作品，包括已有繁體中文出版的《明室：攝影札記》和《哀悼日記》以及目前只有英譯和簡體中文版本的臨終前著作《如何共同生活》、《中性》和《小說的準備》。最後三書並非為學界出版撰寫的著作，而是法語學界將巴特在法蘭西學院最後的演講稿整

理出版的三本書籍，集結了公開講堂的系列演講稿。

在此三書中，巴特展現了其對生命的思考之路的創意性發想方法學。《如何共同生活》一書、是思考在群體中個人自由之可能，巴特特別找尋文學典範，如魯賓遜漂流記與希臘僧侶群體獨居生活的案例思考，以三十個類百科全書詞項，從放逐、烏托邦、領域行為、房間等來開展其思考之旅。而《中性》則是擺脫二元對立之思考，將其當作積極作用，作為在時代衝突中尋找自我風格的自由方式，循著細微差異生活，在群體中維持個人自由，以沒有特定順序的開放性文本形式，揀選三十個關鍵字，如百科全書般呈現關於烏托邦、疲憊，沈默，顏色、感官、等，許多在文學、文化理論和社會學中都不太會探討，但與生存的脈絡緊緊相扣的概念。《小說的準備》則是以寫作作為求生之意志實踐、精簡的日本俳句是巴特研究的對象，其揀選數十首俳句來呈現其相應思考。整體而言是非常有啟發性的內容，這樣生動活潑的著作引動了歐美學界的討論，但在台灣還沒

《羅蘭巴特的東方遲暮—如何共同生活、中性、小說的準備》與會狀況及以俳句書法藝術與茶席點題的布置。

有繁體中文翻譯出版和太多深入的討論，因此策劃第一場講座由此開始，提供台灣學界關於生命、如何在權力下生存，甚至是面對死亡的多重思考，以及藝術文化如寫作在此求生脈絡中的創造性。

此外，講題設定「羅蘭巴特的東方遲暮」一則是因為此為系列晚期作品，呈現自由的生命思考風格，二則是巴特在書中特別提及日本俳句，禪道，中式茶道，佛學道教等，認為俳句的思考非常簡潔如同攝影，皆在極精簡掌握無限的可能性，因此讀書會中賴老師整理出羅蘭巴特談東方文化和俳句的詩意對我們的啟發之外，以攝影圖版襯托俳句的藝術投影，也特別以俳句書法藝術和茶席來烘托此寓有一席一會之意的藝術社會學系列讀書講談會。

參與者包含中研院歐美所榮退許嘉猷教授、紀元文教授、中研院社會所齊偉先教授、比較文學學會會長梁孫傑教授、政大社會系高國魁教授、洪儀真教授、清大藝設系高榮禧教授、世新大學社心系黃聖哲教授、台北教育大學孔建宸教授、師大台文莊佳穎教

授、屏東教育大學社發系張義東教授、台師大美術所陳玉菁博士等知名學術人士。

講談二(8/27): 解讀 Rancière《影像的宿命》
主講人: 洪儀真老師(政治大學社會系兼任助理教授)

第二場講座邀請到畢業於法國巴黎高等社會科學研究院、曾受教於重要藝術社會學著名學者的洪儀真教授。書蟲時代人文迷你讀書會曾發動一系列對歐陸哲學的探討，當時由洪儀真老師負責 Rancière《影像的宿命》這本書的導讀，因此學會順勢邀請老師用 1.5 小時的時間對文本做詳細的導讀，且台灣藝術和哲學界有非常多關於 Rancière 的討論，本書譯者北藝大黃建宏老師就是他的指導學生。Rancière 一系列的書籍都有中英文譯本，《影像的宿命》是較新出版的書，英文譯為《The future of the image》(影像的未來)，原文談到的是影像的命運，提及我們看到什麼可見、什麼不可見都是權力的感性分配(或譯感性配享)，不論是看電影或展覽，各種不同美學的呈現其實都含有權力的面向，

《解讀 Rancière〈影像的宿命〉》講座與會者合影。

包括資本主義的、不同的階級、政權和體制的呈現。因此各種新美學形式也是社會新權力變動與認同的展現。洪老師詳細解說洪席耶書中對影像－構句的論點，如影像的三重：圖像，相像，原相像。巴特對攝影分析的知面與刺點，詩意的產生。裸現，明現，蛻現影像等討論。洪儀真老師也以豐富圖版詳細說明書中的案例，從攝影，設計，舞蹈，到電影。如討論法國影像之父高達的作品中如何呈現影像在權力脈絡中的反思和突破。高達今年於九十多歲高齡以自殺的方式結束他的生命，但他對法國新浪潮電影的啟發截至目前其前衛性、實驗性及與權力對抗的反抗性依然可見。

除了讀書講談，系列主辦人賴嘉玲理事長也安排設計了咖啡攝影小書展，包括法籍旅台攝影師余白的『台北之胃』，日本女攝影家石內都關於歸屬感的攝影等，與讀書會共鳴。因講者洪儀真老師是『回憶的咖啡館』的譯者，此書的原作者是巴特學生也是法蘭西學院院士女作家 Chantal Thomas，因此當天的講談會則以咖啡品茗的沙龍方式烘托。

當天的參與者包含中研院歐美所許嘉猷教授、紀元文教授、中研院社會所齊偉先教授、比較文學學會會長梁孫傑教授、政大社會系高國魁教授、廣電系黃俊銘教授、清大藝設系高榮禧教授、南藝大國際長陳泓易教授、師大台文莊佳穎教授、屏東教育大學社發系張義東教授、東海社會系教授鄭志成、前理事長世新大學社心系黃聖哲教授、台北教育大學孔建宸教授、台師大美術所陳玉菁博士、學會秘書長黃金盛博士及台師大歐文所畢業同學參與甚多，包括藝術家雜誌總編蔣家惠、師大 EMBA 助理專員王乃立、陳俞涵同學等。

講談三 (10/22)：稟性美學方法論－Bourdieu on Manet

主講人：陳宗文教授(政治大學社會學系系主任)

學界關於 Bourdieu 的討論眾多，台灣藝術與社會學學會 2016 年也曾在紫藤廬舉辦以 Bourdieu 為題的暑期大型讀書會，Bourdieu 新書《馬內的象徵革命》就是第三

《稟性美學方法論－Bourdieu on Manet》講座側拍及與會者合影。

場座談會的主角，賴嘉玲理事長特別邀請本書譯者政治大學陳宗文教授擔任主講人，探討此由法文翻譯至中文共耗時七年，經過三次鉅細靡遺的總校對、動員多位研究生才得以完成的厚達 800 頁的中譯著作。場域和藝術自主性的概念很早就被 Bourdieu 提及，印象派和當時的文學場域研究一直是 Bourdieu 在藝術文化社會學的影響深遠的重要學術著作系列，相較於分析文學場域的《藝術的法則》，《馬內的象徵革命》分析的多是畫作和視覺藝術。此外，本書不只是藝術分析專著，也是研究方法論的著作：如何研究藝術家、作品、畫派或是一個時代的出現，都必須分析藝術場域生成的社會條件，包括經濟、政治和重要生成者所具備的社會文化象徵資本的習氣，如何在社會空間中帶動、呈現和引動象徵革命。象徵革命特別討論價值和信仰在當時印象派的脈絡中生產的條件，欲從比較傳統的學院派、沙龍競選和落選者沙龍逐漸突破到為藝術而藝術的姿態，需要的不只是畫家本身，還需要評論

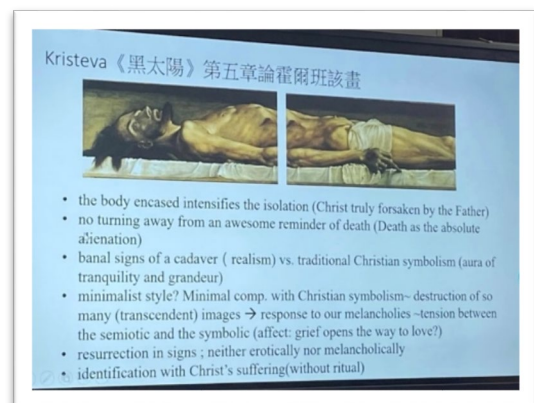
《Kristeva 晚近對宗教性別論述的精神分析》講座與會者合影。

家、藝術市場、藝術制度，以及當時大眾社會形成對美學的信仰等條件，這樣的革命才得以可能。此次演講陳宗文教授即以此角度來引導介紹。

此次講談會開放給學生，歐文所同學參與踴躍，現場約有四十多人，教授群於下半場在 415 教室繼續深談，以咖啡座談方式進行。據講者透露，此為他多場新書發表會以來最學術性最富生產性的交談。

講談四(11/19)：Kristeva 晚近對宗教性別論述的精神分析：兼評互文脈絡下杜斯陀也夫斯基書中的男犯罪/女救贖主題
主講人：高榮禧副教授(國立清華大學 藝術與設計學系專任副教授)

高榮禧教授畢業於法國巴黎大學索爾邦藝術史，也具備詩人、藝評家、講談人等身分，是藝術界知名的講者，並長期從事精神分析研究。他曾經修習過不少 Julia Kristeva 的課程，因此第四場講座中邀請高榮禧教授來談談法國第二波女性主義思潮的主角—Kristeva。

Kristeva 的著作多圍繞在對象徵、心理分析壓抑的討論，最知名的著作如《恐怖的力量》(Powers of Horror)就是談到對身體和象徵秩序的對抗與「賤斥」(abjection)，如何去挑戰父權支配所形成的符號象徵秩序。此時的女體、母體、女性角色與男性象徵支配如何形成各種不同的關係。

Kristeva 的理論被廣泛運用在文學、文本、藝術、創作的分析中，講座中所探討的這本書是她最新著作談杜斯妥也夫斯基 Dostoevsky，高榮禧教授身為精神分析長期的研究者，他的研究從佛洛伊德、榮格、拉康到女性主義的精神分析，此外，高教授也是藝術治療的推廣者、文學與視覺文化的分析者，因此從他的角度談法國影像，如：塔可夫斯基、杜斯妥也夫斯基，提供了不同的見解。講座中高榮禧教授談 Kristeva 的著作《Dostoyevsky, or the Flood of Language》，帶出許多有趣的面向。

演講開頭便引用 Kristeva 如何談 Holbein 的耶穌犧牲，但畫中的耶穌不是神聖的呈現，而是一副枯朽的軀體，從這幅影像的呈現去談救贖和犧牲，同時也談到杜斯妥也夫斯基作品中的惡，「如果沒有上帝，人會變成什麼？」、「是否所有的惡都能被操作？」如此發人深省卻又基本存在的哲學問題。此外，也談到 Kristeva 如何分析杜斯妥也夫斯基小說中的男性與女性的角色，許多男性常被當作罪人，而女性角色則多為救贖者，甚

至也有浪蕩女角的出現，因此我們能從不同的性格分析裡去發現象徵秩序跟女性、身體、動物性之間的衝突和交會。演講中高老師也以影片『卡拉馬助夫兄弟們』的片段來詳細說明此論點。此次演講影像豐富，分析角度深刻，綿延 3 小時，僅以小小下午茶作為小小烘托。

此次以演講方式進行，藝術史碩博士班同學參與踴躍，歐文所同學也有參與，藝術社會學學者到場也很踴躍，性別與藝術相關學者也在最後與講者合影留念。講者是法語藝術書籍的收藏者，退休後計劃成立圖書室，目前已在清華建立藝術與精神分析圖書室，因此當天講者也熱心地帶來 Kristeva 藏書與杜斯妥也夫斯基之藏書數十本以饗聽眾。

(延期)講談五：藝術批判與社會批判：博東斯基(Luc Boltanski)的批判理論

主講人：陳逸淳教授(東海大學社會學系助理教授)

第五場講座主題原安排法國社會思潮裡對 Boltanski 的討論，原定將邀請東海大學陳逸淳教授來談藝術批判，在 Boltanski 的思考裡探討藝術與社會批判是否僅為資本主義脈絡中的共謀，然而，因疫情關係加上時間上的調度，講座將延至明年初舉辦。

邀請陳逸淳教授來談 Boltanski 的最大原因，是 Boltanski 提出批判實踐社會學，其

更新批判社會學的可能性，關注普通行動者的批判能力，將情境當作經驗研究主題，觀察其如何在日常生活與爭議過程中發揮展現。Boltanski 是 Bourdieu 的學生，他與幾位法國當代重要的學者皆談到資本主義下的美學展現、其著作『資本主義的新秩序精神』、『批判』以及對藝術文化的分析有很大的啟發，Boltanski 本人也有對偵探文學之社會分析。陳逸淳教授是留法藝術社會學知名學者，近期也有對 Boltanski 的科技部研究，我們期待明年陳教授將會從藝術批判的角度與此學派產生深入的對話。

總結

這一系列的講座活動希望從學者深度閱讀，尤其從法國藝文思潮幾部經典鉅作中，對於藝術文化研究及社會文化的深度反思產生更多討論與迴響。

這些活動除了讀書講談會較學術性的呈現之外，也搭配些許活潑的文化呈現，例如第一次「羅蘭巴特的東方遲暮」講座，便特別以書法藝術的方式呈現日本俳句的小型策展，與一席一會小茶席。

第二場講座中邀請洪儀真教授談 Jacques Rancière，洪教授同時也翻譯並出版了羅蘭巴特的大弟子 Chantal Thomas 所寫的《回憶咖啡館》，Chantal Thomas 的作品中也與羅蘭巴

特的著作相互輝映，因此這場活動對應主題做了歐洲咖啡文化與攝影沙龍的分享。

第四場講座中，高榮禧教授希望以系統性的方式建構精神分析的小圖書館，高教授作為精神分析及藝術文化書籍的收藏家，在當天的講座現場舉辦了小型書展，展示了 Kristeva 和杜斯妥也夫斯基相關的中、英、法文書籍。原本高榮禧教授也想做塔羅牌收藏的展示，連結榮格的精神分析以及歐洲的視覺文化的呈現，不過礙於和書展無法同步多工進行，因此可能將這部分留至未來。

賴嘉玲理事長表示，今年的藝社會是充滿法國風情的一年，與中法文化教育基金會的贊助有系統性的共構，也期待明後年也繼續策畫介紹歐陸在數位文化、藝術文化的各領域中重要的人物，包括延期的東海社會系陳逸淳教授談法國社會學大師 Boltanski 的藝術評論思考、東吳社會系劉育成教授將導讀知名科技文化學者 Bernard Stiegler(2020 年在疫情中去世)的著作、政大社會系高國魁教授談 Boris Groys 的藝術力分析，以及對於不幸於今年(2022 年)逝世的 Latour 做紀念的討論，目前系列活動仍在籌備中，期待未來法國思潮在台灣的藝術文化社會學界與大眾之間能引起更多的討論與迴響。

(本文由國立台灣師範大學歐洲文化與觀光研究所碩士生張莘培、卓旻蓁進行訪談、賴嘉玲理事長潤稿審訂)