

女性藝術期末報告－Barbara Kruger 的影響及其作品介紹

110061203/電機 25/王譽錡

Barbara Kruger(1945~)的作品分析及其影響

(在此文內『』中為作品名稱，「」中為節錄的片段資訊，參考文獻及擷取來源均放置在文末，圖片均取自 the collections 網站)

我所認識的 Barbara Kruger：

在我高中時期，每每走經捷運台大醫院站附近的書店雜誌上，看到了下圖這樣的一個作品『You are not yourself』，有一組將用銳利邊角切割的女人畫像總是吸引著我，如避雷針被閃電擊中的感覺，作品中則堆疊的是醞釀中的悲情，整個圖片的最中間則是如同被玻璃打破的窟窿，旁邊則環繞著一環如同鏡面碎裂的裂痕，最上方明擺著明顯的白字版有著清晰的大字，注意力被這幅作品拉走的我，因為知道作者所想傳遞的寓意及社會價值，所以以前就隱約察覺到這塊造型奇特的藝術雜誌上看似風格簡單的作品，是會讓人懷著悲傷的感覺。這句話的出現是在描繪媒體對女性個人認同的影響，被塑造成符合特定標準的形象，它可能意味著女人在被塑造成特定的形象的過程中，早已如同靈魂被分割般，失去了真實的自我。

(Barbara Kruger, 『You are not yourself』, 1981)

這就是典型 Barbara Kruger 的作品，她在透過她堅韌的性格和不凡的藝術創作，不斷地探索和呈現性別議題，持續的帶給我們觀賞者嶄新的價值觀。

藝術家及其作品風格簡介：

Barbara Kruger 在藝術生涯中遇到的困境主要來自於社會對女性藝術家的反向肯定和性別刻板印象，或甚至是批評的聲音所帶來的打擊，在二十世紀中期出身的他肯定也遭遇了不少的女性困境，然而在這樣的打擊下，他更能突破桎梏，更不用考慮到社會觀感下的榮辱安危，而作出較為保守或是有著違心之論的作品。

在二十世紀中期，藝術創作中是需要機會來展示的，在當時的父權氛圍

下，女性藝術家可能面臨到在藝術界難以建立領域中的地位，所接收到的學習資源不足的困境，更不用說從企業中獲得資金、展覽機會等方面的挑戰。可能還有要考慮到同業，贊助商和觀賞者的性別歧視，這些困難不但沒有挫折她的藝術創作，卻鍛造且成就了她的鋪敘或是更為直接的藝術手法。

例如等等下方會提到的經典作品『Your Body is a Battleground』，上面分割的句子直接反映了婦女爭取性別平等權利的鬥爭。它呼籲社會尊重和保護婦女的身體自主權，直接顯示了她所看不慣的社會風氣，也可以見到作為一名不同於以往的女性藝術家，**Barbara Kruger** 常常在作品中給人一種綿延但直切主題的陳述手法，訴說著可能面臨到的性別的歧視或是大眾的愚蠢，給人一種不輕言放棄且堅毅的感受。

藝術家如何帶給社會衝擊：

一般大眾的通病是通常在一個早已習以為常的環境中停滯不前，很難跳脫框架去思索女性或多或少在無形中被社會的期待和價值觀壓制，使得這樣的聲音在阻礙下太過於渺小，**Barbara** 卻能使我們都能去注意到。作品能因此使女性在藝術領域中受到的不平等得到大眾的反撲，成功地推動性別平等且擺脫性別刻板印象的討論，感情的真摯卻是一般的藝術家不可比擬的。其實說實在，她的藝術作品可能引起爭議和批評，那時候的報社也擅於將革命性的話題人物予以抹黑，但是懷抱著『雖千萬人吾往矣』的想法，他的心態完全是能比的上社會運動領袖。

儘管面臨這些困難和挑戰，到了後期也早已沒人敢質疑她，**Barbara** 持續影響著社會，持續對於性別不平等的議題予以關注。她的藝術作品不像是一般的藝術家，情之所至脫口而出，反而像是內斂已久且深思熟慮過後，有了完整的思想。**Barbara Kruger** 面臨到各行各業往往存在著的，由父權的文化結構過度影響的社會環境。她帶給原本無知的大眾更多的思辨能力，這對於她身為藝術家來說還有一個額外的身份，也是一位革命家。

「女人是形成的，不是生成的。西蒙波娃曾這樣說。他告訴女人：原來女人是可以有選擇的，這個選擇必須建立在深刻的自覺、足夠的勇氣、以及自信與努力之上。」(第二性/西蒙波娃/1949)，我對於她最佩服的地方是她在那個年代勇於挑戰大眾避而不談的議題，**Barbara Kruger** 的作品擁有足夠的自覺及勇氣，常常涉及對於身份的認同、身體認知和性別的分化做出探討，兼具了勇氣、信念與實力。

作品介紹與理念分析：

Your Body is a Battleground:

(Barbara Kruger, 『 Your Body is a Battleground 』 ,1989)

而我也非常喜歡她的這個經典作品『 Your Body is a Battleground 』:這幅作品是 Barbara Kruger 的代表作之一，呈現的是一位女性面部的照片，她的眼睛被一條線明顯地作分隔，左邊是用正常的黑白色呈現正臉，而右邊看似在紅外線成像下的創作，上方以鮮紅色的紅色字塊寫的是：『 Your Body is a Battleground 』，充滿強烈的反諷意為味，這也是典型 Barbara Kruger 的作品，用鮮明且強烈的視覺效果，對立的顏色上印下字體方塊，使得訊息能夠長時間暫留在我們的腦子中，更能引人注目留下視覺的印象。

使我想到了南韓的著名小說及電影『八二年生的金智英』，裡面就提到了在約略四十年前「金智英就是受這樣的教育長大的一一女孩子凡事要小心、穿著要保守、行為要檢點、危險的時間跟人都要自己懂得避免，否則問題是出在不懂避免的人身上。」(82年生的金智英/趙南柱/2016)，兩者都揭示了女性在社會中所面臨的身體自主權問題。這些作品均創作於九零年代的婦女運動期間，突顯了女性在爭取自身權益和身體自主方面的挑戰，對於婦女權益運動的支持和呼籲。

Barbara 通過強烈的視覺畫面和直接的訴求傳達方式，引發了無形中的社會對於性別平等和女性權益的關注，深刻反映出當代婦女在社會中所面臨到無形的威脅。

Your Comfort is My Silence

(Barbara Kruger, 『 Your Comfort is My Silence 』 , 1981)

以上這是 Barbara Kruger 令我覺得更為意義深遠的藝術品，看到了『 Your Comfort is My Silence 』這幅作品以大字標語：『 Your Comfort is My Silence 』，配

以一個黑暗中男性的照片，這暗喻了父權體制下的不人道的主流媒體及大眾期待，突顯了女性在社會中面臨不可為不平等發聲的困境。

作品暗示了女性經常被期望保持沉默且不要作為，不輕易挑戰已受到劣勢的現狀或為此發聲，為的是不去動搖到社會中另一群體的舒適和穩定。然而，我覺得媒體和一些影視作品應該要試著多去呈現不同類型的女性，包含了各行各業，身份背景，對於社會事件的想法等等，而不是以單一的刻板印象來限制女生的表態及發展。這件作品表達了我的心聲，也反映出很實際的問題，女性在社會中被壓抑和被忽視的現象，這使大家可以來反思社會中可恥的性別不平等問題。

Don't be a jerk

(Barbara Kruger, 『Don't be a jerk』, 1996)

『Don't be a jerk』呈現的是在人群中放的是一個鮮紅的標語，這個作品最特別的是我在網路上甚至有找到他的短袖衣服，可見這個作品的影響力。這個作品標語後的圖畫中有男有女，卻也都是模糊的身影，這是她較為後期的作品，因此我覺得有著各種角度的含義，聚焦在觀賞者如何看待這個社會。

我有想到這個標語對於社會倫理的詮釋，提醒著人們不要隨波逐流，媒體對女性的不友善及限制，難道我們該去認同並做出不尊重他人的行為嗎？它隨時提醒著我們在面對不同群體保持著尊重和友善，這才是這個社會該保有的樣子，現金匿名平台的流行，導致大家都能對自己的言論不負責任，因此也更滋長男女互相仇視的言論，久而久之也慢慢地灌輸進了心智不堅的人心中。如同茱蒂絲－巴特勒曾在訪問中說的：「我認為我們活在一個「反智的年代」，這在所有政治光譜中都非常顯而易見。社群媒體的快速發展，允許人們以各種形式謾罵，卻不支持深思熟慮的辯論，我們需要珍惜更縝密的表達形式。」

(Judith Butler/新政治家週刊/2022)

看到後面身影的模糊，或許是代表如果要更加保障平權或人權，人該生活在更為明確的制度之下，人性的惡是必須囚禁在法律之下的，例如在工作方面，政府和組織應該制定和實施性別平等政策，在言論方面應該要禁止性別歧視和散播仇恨，人群被社會規範適當的約束，能大幅減少對立與不友善。

簡而言之，『Don't be a jerk』可以被理解為一種對兩性的互相尊重以及我們該去為了男女爭吵的緩頰做一個呼籲，同時也結合上述提到 Judith Butler 的話應去反省社會現象的不合理及個人極端言論該如何調整。

We don't need another hero

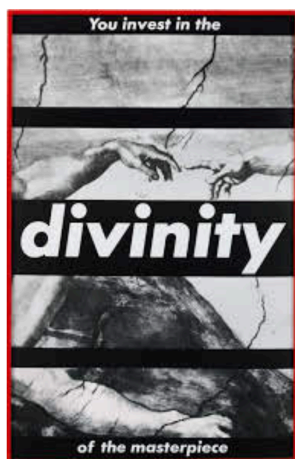
(Barbara Kruger, 『We don't need another hero』, 1987)

『We don't need another hero』，呈現出了一位女性諷刺著彎舉二頭肌的小男孩。照片裡彷彿是在控訴著藝術世界應當對藝術家的評價和期望無視只有在女性身上，小男孩反視的畫面彷彿像是在心存質疑，探討了男性想要自居為英雄的同時，卻又對於女性面臨到的問題充滿鄙夷。毫無疑問的，這完全是現實世界父權男性的寫照。

女性在藝術領域中所面臨的挑戰和障礙，只會使得父權男性的冷眼旁觀，畢竟他們都是自私的，只關注自己的權益。作品的目的是讓觀眾反思在父權主義影響下的藝術界對於性別的刻板印象和偏見，以及女性在各個領域中不論評價或是工作內容所受到的不公平對待，男性勢必是不會幫忙的。這幅作品以大字標語『We don't need another hero』來呈現。『Hero』是沒有幫助的，這個作品展示了 Barbara Kruger 對於女性在職場中玻璃天花板和所得到的教育過程等問題的關注，她通過藝術創作表達了對於性別平等和女性權益的支持，引發了大眾對於隱形議題的關注和討論。

『We don't need another hero』呼籲社會重視婦女的權利和身體自主，如同『女權辯護』中作者說道的意識：「我希望我的女同胞們會原諒我，如果我把她們當作有理性的人來看待，既不恭維她們的嫵媚風姿，也不把她們看作好似永久處在不能獨自站立的幼稚狀態。」(女權辯護/瑪麗－沃斯通克拉夫特/1792)，充滿了對於女子柔弱形象的義憤填膺，沒了男性群體的協助，婦女更該團結且極力爭取平等及尊重。

You Invest in the Divinity of the Masterpiece

(Barbara Kruger, 『You Invest in the Divinity of the Masterpiece』, 1982)

這個作品的背景是米開朗基羅畫的『創造亞當』，生命之火在上帝指頭的傳遞下給了亞當，對我來說，生命之火就是夢想。夢想驅動著我們，而我想她要表達的是不論男女都將不應該在追夢的過程受到限制的用意，Barbara 透過這個作品強調了勇於追夢的重要性。我也覺得婦女的職業、role mode 甚至是學習過程不應該因為政治和社會風氣而受到限制，而應該擁有對於人生十足的自主權和責任。

使我想到我欣賞的科學家，居里夫人在她的科研生涯中也遭遇了父權體制下的刻板印像，這兩人都是在他們的領域中最為優秀的人，但都遭遇到這樣的困境。在二十一世紀逐漸進步的時代，應當推動女性參與各領域，積極推動女性參與科學、以及政治、藝術和其他我沒提到的領域，並提供平等的機會和支持，讓每個人都能追逐自己的夢想，做自己想要做的事情，而同時也時刻提醒著社會上不公正的立場。這句話也可以被解讀為一種對個人成長和自我反省的呼籲，提醒著人們要注意到自己的影響力，當被自我要求後每人都是這個理想社會（也被象徵為 masterpiece）的一塊重要的拼圖。

最終我想表達的事情是，兩性已經往落實平權的路上邁進一大步了，甚至可以從小時候的教育做起，政府也開始了推動性別平等政策。不論男女應勇於突破，大家也應該被鼓勵重視自我價值，不受刻板印象的限制，勇於追求自己的夢想和目標。

省思與期待

我只希望這種對女性的刻板印象及差別待遇能消失於這社會中，使大家對於社會不同角色的平等與合作不再感到失望，因此提倡性別平等和兩性價值的教育是關鍵。如同 Barbara 想要告訴我們的，學校、媒體應當更為直接透過教育和宣傳來打破刻板印象，促進對女性的尊重和平等對待。

時至今日的社會，男人跟女人之間表面上畢恭畢敬，實際上也早已少了和諧或互助，取而代之的是互相利用，仇恨的言論甚至是較為偏激的行為，隨著自身的年齡越來越大，我也越覺得大失所望，太少人真的深入的重視聖經裡常出現的一個英文單字—peace，這個詞在字典中的意思是平安、和平或和睦，這大家都理解但因為自身私利沒有去實行。尤其在政黨之間的二元對立，為了選票而將群體意識帶入到兩性的紛爭之中，如今混亂的世道中，兩性對立因此越發難以收拾。想要消除女性刻板印象是一個長期的社會進化過程，需要多方面的努力和改變才能實現。而 Barbara 在作品中呼籲的是一些可能有助於消除女性刻板印象及提升兩性平權的方法。

首先是更加的強調個人能力和才華勝過傳統框架許多，以及改變大眾對女性的價值觀，顛覆在二十世紀男主外，女主內的傳統，我非常喜歡這樣的想法，每個人在我心中也都是無拘一格且能獨當一面的，所以在建立職業或是人生中多元化的 role model 是十分中重要的。對我來說，消除女性刻板印象需要

社會、教育機構，及每個個體的參與及想法改變，從教育、藝術作品及媒體下手，每個人都可以為創造一個更加平等和包容的社會，並能從中獲益良多。

參考文獻及擷取來源

第二性/西蒙波娃/1949

居里夫人傳/瑪麗－居禮/2016 版

82 年生的金智英/趙南柱/2016

女權辯護/瑪麗－沃斯通克拉夫特/1792

Judith Butler 訪談/新政治家週刊/2022

女性史：二十世紀卷/George Duby/2023

The art newspaper / website

Barbara Kruger/Barbara Kruger/2011(portfolios)

Barbara Kruger/Barbara Kruger/2010(biography)

Remote Control: Power, Cultures, and the World of Appearances/ Barbara Kruger/1994

(圖片均取自 the collections 網站)