

知覺感官與空間認知：語言創作與記錄方法

馮紀涵 建築設計師、聲音藝術家

空間到底是一個實體還是一個可變形的虛體？若以知覺感官的觀點去談論空間，它其實為一個持續變形的狀態，一系列事件的侵入、擾動及影響改變了其樣態。

知覺感官是藝術、建築及許多議題的重要基礎，甚至可說知覺感官形塑了人們的存在。聲音、映象、觸覺所觸動的空間知覺因人的感知而改變，每個空間皆是因人的活動和使用行為所塑造，不同的使用方法和感知方式造就空間的變形，而個體感知的差異也促使人們持續地尋找記錄生活的方式，因而創造了許多「語言」。

人們藉由創作「語言」得到內心釋放，或者得到另一種自我意識的解讀，在創作「語言」的過程中會讓我們反思甚麼是真實？甚麼是虛假？或者我們內心所體現的樣貌為何？我們對一個物體的感知，並非純粹就物體的形狀、顏色、大小等感官資訊而來，還包括我們對該物體過去的經驗和印象，總和個人的知覺經驗才能體現對物體的感知，而環境也伴隨著達到知覺的支配作用。

建築和空間的研究並不能單就空間案例的角度來解析，必須嘗試以不同的視角或知覺感官來感受並創造不同的空間向度，進而不斷變化觀點來解釋和分析空間，認知自我的感官並找尋共感即是一切的起點。

故事下的語言創作

每一部故事創作的目的在於達到與觀眾的共感，但講述故事的方式可說是千變萬化，它可用不同的語言及方法匯串成一系列的內容，畫家由視覺介入並轉化表現手法來講述一幅故事；導演加入時間和速度感，強化第三向度的空間來敘事；舞蹈家用身體語言切入空間，以真實的碰觸和舞動來述說故事。

「只有當所有可能發生的事都結束了，演員才會離開故事現場。所發生的一切，都是可見的。演員的面孔本身也毫無隱瞞。……也許可以說，關於好電影，比較的例子應該是，如果我們把聲音剪掉而只看影像，就看懂了全部，因為這就是『電影』(Cinématographe)。」還有，「字詞只是為了凸顯影像罷了。」(注1)在溫德斯系列書籍《溫德斯談藝術》、《溫德斯談電影 I&II — 情感創作 & 影像邏輯》、《溫德斯談電影 III — 觀看的行為》中，他闡述了關於影像、故事和自我的關聯，在電影創作中若想將時間和空間結合，必須藉由一則故事、一段運鏡、演員及場景的語境來敘述，通過剪接或對影像進行編排產生電影，這一系列的關聯即是不同語言創作下的結果，演員和場景都在一個不可控的自我氛圍

內用兩種語言對話，而電影的角色則是找出兩者的共感以介入故事之中完成「電影」。

故事對人們有著莫大的力量和重要性，人們在不同的故事中尋找共鳴，尋找可以與自己對話的片段來建立其與自我的關係，而這建立關係的過程其實是藉由個人感知的經驗結合過往記憶所那納取出的，藉由一次又一次的感知疊合，創造出屬於個人的電影。

聽覺感官的記錄方法

撇除我們習以為常的視覺感知，加拿大音樂家雷蒙德·默里·薛弗（R. Murray Schafer）所寫的聽覺入門書《聽見聲音的地景：100種聆聽與聲音創造的練習》是一本將日常變為實驗的跨感官提案，著重於重塑自我和還境之關係。

聲音總是自然而然地出現在我們四周，伴隨著日新月異的科技、技術及越趨複雜的聲音環境，雖然我們已經能夠承受並處理多樣的聲音訊息，但區分聲音的細微程度和差異的能力也相應下降。薛弗認為，我們的任務是傾聽、分析和做出區分，（注2）他提出的「聲音行走」（Soundwalk）即是為了幫助人們對周圍的聲音產生更高的辨別力和敏感度，並配合在日常生活中的練習學會如何用身體的共感聆聽，「聲音行走」是重新調動我們的聽覺以重新定位自我的重要過程，亦是識別空間的記錄方法。

Now I will do nothing but listen……

I hear all sounds running together,
sombined, fused or following.

Sounds of the city and sounds out of
the city, sounds of the day and night.

——Walt Whitman, *Song of Myself* (注3)

「我們一直在關注語言，以至於忘記了聲音是如何在空間中流動並占據空間的。」（We have been so concerned with language that we have forgotten how the sound flows through space and occupies it.）（注4）美國實驗音樂作曲家及聲音裝置藝術家阿爾文·盧西爾（Alvin Lucier）提到人們總在二維空間中創作音樂，但卻在三維空間中播放，我們是否都忘卻聲音具有特定的空間和時間特徵了呢？每個空間都有自己的個性，聲音是三維且非靜態的，空間改變聲音移動的方向，進而改變人們接收到的訊息，而人們又疊加了對於聲音和空間的記憶，創造出新的聲音軌跡。

時間的重疊是聲音在空間中延續的痕跡，我們對空間的部分記憶是由聲音引起的，而聲音是如何成為記憶檢索的工具呢？我們是如何在現在翻找過往記憶的感知呢？這一切其實都源自環境氛圍產生的集體記憶和各自的情感，當我們保持沉默並仔細聆聽我們所處空間中的聲音時，過往的經歷和當下的景況創造了一種獨特的氛圍，我們可以聽到空間所傳遞的聲音以及內心反射的感知反應。這狀況類似於當我們以不同的心境多次聆聽音樂時的情況，音樂本身的旋律、歌詞和聽者的心情、記憶相互交織。

通過聲音漫步，自我和環境開始對話，而這即是將自己置身於故事之中的方法：我們個人的故事、他人的故事以及周圍的故事。薛弗所提出感知聲音的方法使身體在某種程度上將自我的過去、現在和未來之間做聯繫，以形成個人音景並與自我和空間記憶相互作用，將聲音作為一種紀錄生活的語言。

R·莫瑞·薛佛著；趙盛慈譯。《聽見聲音的地景：100種聆聽與聲音創造的練習》，臺北市：大塊文化，2017。

藝術再現及觀看方法

若以聲音當作自由感官解放的起點，回到其他知覺的感知上，產生共感的方式是否也將有所不同？《藝術、知覺與現實》彙集了西方六、七〇年代知名的藝術史家宮布利希的〈面具與面容〉、心理學家霍赫伯格的〈論事物與人的再現〉和哲學家布萊克的〈圖像如何再現〉的重要觀點

及論述，尤以藝術如何再現並反映現實，以及現實如何感知等為題深入。當代的藝術型態經由科技介入、型態轉型，多就連結知覺和虛體、現實轉換為議題，而這一層面也理當有空間的介入，平面思考已無法全然達到感知的目的，多向度的整合是現今「藝術再現」之重要基礎，我們可將各種藝術型態和表現方法都看做不同的語言，而本書即是在不同語言下交流的結果。

宮布里希以漫畫、肖像畫等描述面具（the mask）與面容（the face）的關係，「人們以所能體驗到的相似性作為其知覺分類的指路明燈」（注5），例如畢加索在探究「生命」與「影像」之間時，透過揣摩「形狀」與「表情」之間的交互作用，讓肖像畫轉用不同的向度展現，如同揭示了我們被賦予的人格面具（persona），將形塑個人的行為模式和內心自我乃至步態和表情轉譯成為另一種真實。而林布蘭在一系列的自畫像中展現了相異的性格，終其一生以繪畫記錄了處於不同環境與心境中的本我面容，或許他就在這無形的變數之中尋找脫去面具後真實的自我。肖像本質上的「面容」加上想像或社會賦予的「面具」，兩者相互的關聯是否真為「透過面具能看到面容」則因人而異了，需要透過觀看的方式才能理解故中關係。

霍赫伯格作為視覺感知研究領域的領航者，提出一系列觀看的方式和圖像解讀的方法，以理論方式敘述觀看正常客體時投射的角度是否可以幫助我們感知到不被扭曲的物體，以及觀看整個圖像的畫面的視覺導引與感知差異。他的理論在

自比特幣技術的特徵論虛擬貨幣的法律特性及其相關議題

史地／傳記

陳丁章、范建得、黎昱萱 著

元華文創 / 11004/134 面 / 23 公分 / 350 元 / 平裝
ISBN 97895771112101/563

比特幣的出現除了帶來區塊鏈技術的發展，同時，也使得加密資產（也就是虛擬貨幣）的相關法律議題受到關注。為期待能夠在技術與法律間建構較易理解的脈絡連結，本書將以更容易理解的方式，先介紹區塊鏈技術源起（比特幣系統）以及發展（以太坊的智能合約與 Hyperledger Fabric）；再說明虛擬貨幣的分類、用途、屬性；最後提出較為適切的法律監理思維。（元華文創）

革命萬歲

：霍布斯邦論拉丁美洲

史地／傳記

艾瑞克·霍布斯邦著；周全譯

左岸文化 / 11002/504 面 / 21 公分 / 620 元 / 平裝
ISBN 9789869944489/578

本書是霍布斯邦 40 年來研究拉丁美洲的作品選集，探討拉丁美洲的人口、經濟與社會變革，傳統農業社會的解體，以及一般大眾在 1940 和 1950 年代的政治覺醒，更重要的是整個拉丁美洲在 1960 年代中葉到 1970 年代中葉社會革命的可能性。寫下這些文章之際，與其說霍布斯邦是位專業歷史學家，倒不如說他是一位當代社會與政治變革的觀察者和分析者。他說：「拉丁美洲存在的目的就是为了要顛覆傳統公認的真理。」（左岸文化）

花開明天 ：2021 年緬甸自由運動

史地／傳記

孔德維 主編

GLOs/11005/154 面 / 23 公分 / 360 元 / 平裝
ISBN 9789860603767/571

2021 年春，緬甸政變，震驚世界！緬甸政變何以發生？緬甸人民的抗爭又造成什麼樣的蝴蝶效應、影響全世界？本書邀請臺港學者，各自以其歷史學、人類學、區域研究、國際關係等專業背景撰文，彙集 9 篇文章，從多種視角介紹這次運動。本書概論中馮嘉誠以 2020 的選舉結果、軍隊內部權力結構、國際互動、抗爭組織與形式 4 個面向，分析緬甸人民在 2021 年何以不懼真槍實彈，長期抗爭；而政府亦何以採取激進手段與公民社會及國際社會對立。（GLOs）

台日關係史 (1945-2020)

史地／傳記

川島真、清水麗、松田康博、楊永明 著；高村繁、黃偉修 譯；黃偉修 審訂

臺大出版中心 / 11003/377 面 / 21 公分 / 500 元 / 平裝
ISBN 9789863504375/578

日本曾對臺灣進行過殖民統治，對戰後統治臺灣的中華民國政府而言，他們在 1945 年以前又是與日本進行戰爭的對手。無論是日華關係或是日臺關係，都是理解東亞國際關係的時候，無法忽視的重要的雙邊關係。本書不僅從雙邊關係，同時也從區域研究的角度，多面向地闡明臺日政治關係的歷史延續性和非連續性，是學界第一本以「臺日關係」為分析對象的專書。內容始於 1945 年，一直論述至 2020 年蔡英文總統第一任期結束，有助於讀者進一步從各方跨領域按圖索驥。（臺大出版中心）

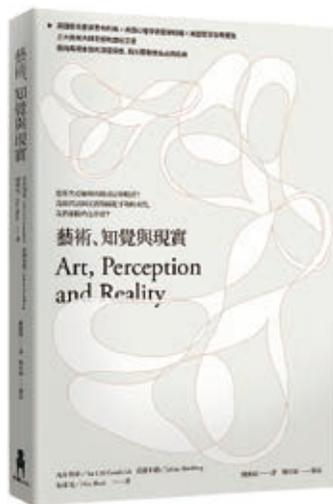
尋求觀看過程中的再現性，無論在觀看實景本身或者觀看被轉譯的「圖像」物件，其間都不存在任何直接且關聯著實景空間特徵的視覺經驗。空間是一種非視覺性的觀念，而是一個知覺統合的記憶關係。「因而，一個人以何種眼光凝視世界，這取決於他對這個世界的知識以及他的目的——換言之，取決於他想要尋找的資訊。」（注6），如同我們對繪畫中的人和事物如何取得感知並得到共感，牽連著主體的記憶和觀看方式。

布萊克在《圖像如何再現》中以文字邏輯的方式來分析相貌相似性的問題，作為語言哲學家的他以「是什麼讓那些『自然主義』的繪畫或照片成了對其主體的一個再現？」這個問題作為思辨的開端。無論是「有原初場景」還是「無原初場景」都回到了「語言」本身，是甚麼原因讓「語言」被創造的過程如此重要？用不同敘述語言的方式去再現一個畫面的場景的必要性為何？何以構成「繪畫展現主體」的充分且必要的條件？

本書為多面向的藝術提供關於感知藝術共通性的切入點，引導讀者發現觀看及感知之間的普通共性和顯著不同。所有的「語言」創作過程中不免會同時思考「圖像再現性」的表現，簡單說就是圖像的語言，而書名中的「現實」（reality），也使一個問題被提出：語言創作中的我們如何感知生活和藝術中的相貌相像性？

但我們所看見的「現實」（reality）是否真為真實？其實我們的大腦將有限的資訊合成一個現實世界的模型，這模型隨著訊息的輸入而不

斷更新、變形，但這個模型並不是真正的現實世界。「實際上，我們的視覺感知到的數據少得驚人，即使我們能夠準確地記錄和處理每一個達到我們眼睛的光子，我們擁有的數據還是太少，無法準確的復原世界。」（注7）真實到底是甚麼？在一個空間中，不同的人對於物件的距離、形狀、方位、型態等是否會有不一樣的感官認知？或許，我們的現實世界模型是無法被複製和再現的，每個人腦中的世界因經驗、預期的不同而變形成相異的真實，進而產生認知分歧。

宮布利希、霍赫伯格、布萊克著；錢麗娟譯。《藝術、知覺與現實》，新北市：木馬文化，2021。

模糊下的感官認知差異

我們必須回到知覺對於生活的反饋，也必須學會創作「語言」以記錄一系列的感知過程，我

當文創遇上法律 ：智慧財產的運用

賴文智 著

典藏藝術家庭 / 11003/159 面 / 21 公分 / 300 元 / 平裝
ISBN 9789579057806/588

本書在手，讓您秒懂智財掌握商機，識法不觸法！對於文創產業而言，智慧財產權不是從天而降，並非只要任何人有發明、創作，國家就該給予保護，而是必須符合相關法律的規定，並經過申請、主管機關核准等程序，才能夠取得相關權利的保護。智慧財產權領域中，著作權、商標權、專利權、營業秘密這四種是產業最可能取得的權利，保護制度上也各具不同的特殊性。本書將以這 4 種不同的智慧財產法律出發，配合文創產業的需求及案例，協助讀者了解智慧財產權的基本概念與初步的應用。（典藏藝術家庭）

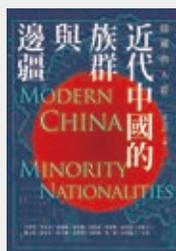
清代中韓關係史 論集 (卷一)

張存武 著；吳政緯 編校

秀威出版 / 11005/352 面 / 21 公分 / 490 元 / 平裝
ISBN 9789863268970/627

本書重新編校史家張存武先生 15 篇關於中韓關係史的研究成果，側重綜論性作品、探討研究方法，以及明末清初中韓關係史之專文。讀者透過本書得以瞭解作者投身中韓關係史研究的起始與後續發展，同時掌握中韓關係史的課題與學術史脈絡。一併收入張先生未曾公開披露的碩士論文〈清天聰時代後金汗國與朝鮮的關係〉，以及多篇發表於海外、不易獲見之論文，俾利參考研讀。（秀威出版）

史地／傳記

隱藏的人群 ：近代中國的族群與 邊疆

黃克武 主編；王明珂、黃克武、趙樹岡、楊思機、吳啟訥、蔡偉傑、楊奎松、祁進玉、劉目斌、簡金生、陳乃華、賈建飛、馬健雄、華濤、崔忠洲 著

秀威出版 / 11004/429 面 / 23 公分 / 880 元 / 平裝
ISBN 9789863268987/639

本書是中央研究院主題計畫「文化、歷史與國家形構：近代中國族群邊界與少數民族的建構歷程」（2015-2017）的研究成果。標題「隱藏的人群」一語意指在統一政治體與明確的國家邊界之內，有或隱或現、文化背景不同的各種人群，同時也有一些跨越邊界的人群；他們的互動影響到近代「國族建構」的複雜歷程。本書最大的意義在於匯集了相關領域當前研究的最新成果，對於國族建構與少數民族邊界與認同問題提出宏觀與具體的研究。（秀威出版）

史地／傳記

怪獸大阪

李清志 文 / 攝影

時報文化 / 11005/302 面 / 21 公分 / 450 元 / 平裝
ISBN 9789571389646/731

都市偵探以城市觀察風格，從如何進入大阪開始，帶領讀者在這座奇怪的城市裡漫遊，猶如老鼠在起司孔洞中穿梭，除了獵奇讚歎之外，也試圖去解釋所有怪異現象背後的意義與原因。這是最熱鬧、最富趣味性的一本書，凸顯出每個城市有不同的性格。認識城市就像是認識一個人，不能只是看外表長相（觀光），也要認識她的成長背景（歷史社會研究）。本書即是作者在穿街走巷，品味生活，賞析建築之中，寫出人們未曾認識的大阪。（時報文化）

史地／傳記

史地／傳記

烏利西著；胡育祥譯。《模糊的歷史》，臺北市：一行出版，2021。

們與他人相異的感知方式造就了看法的差異。上述談論了許多關於觀看、感知的方式，但在這些過程出現了「語言」中最有趣的部份——模糊。

「明亮的光線將世界縮攏為純粹的當下，這種體驗因而不同於將所有時間維度統一起來體的體驗，如同人們在觀看變得模糊的輪廓時所能體驗到的一樣。」（注8）

模糊的圖像比清晰的圖像散發出更多的吸引力，無法用語言解釋清楚的未知讓觀看的結果更加豐富。清楚的觀看與模糊之間的關係是近代藝術史和圖像史依循的軌跡，在圖像史的初期總是講求繪畫需要清楚、細緻、銳利的描寫，模糊被視為一種缺陷，在近代，模糊則揭漏了現象本質，在可見與不可見之間探索著。在《模糊的歷史》一書中提及模糊是崇高之物的關鍵，感知上的差異也會帶來模糊程度之不同，視覺的模糊馴

服了自身的存在，現今那些原本被認為不真實的模糊圖像，變成對真確的追求，模糊成為生活真實的表達，如攝影上的失焦、歪斜，甚至出現色差的畫面，皆真實呈現感知的當下，並更加確立自己的獨特性，模糊無疑地創造了感知上的真實。

「由於清楚的觀看具備了攻擊性，我們就不會訝異它被對立於平靜的注視，因而也對立於不受干擾的遠眺。人們適用反思來界定這種遠眺，而不是用分析；適用共感地合而為一來界定這種遠眺，而不是用控制和保持距離。」（注9）模糊下誘發的認知差異讓人的聽覺、觸覺等感知產生超載、變形及異常，藉此，感知差異使對象變得陌生、使形式變得困難，同時也增加感覺的難度和時間長度，呈現變形後的真實。

二十世紀現代社會的形成與興起，不啻是一部人的異化史，找尋各自的感官認知及共感是人們在疏離、荒漠而無趣的日常生活中最重要的目標。二十一世紀的現在是「語言」發展的契機，是藉由新興媒材記錄並深刻描繪自我角色的時代。

喬治·貝克萊（George Berkeley）曾說：「存在就是被感知。」（to be is to be perceived）（注10）在探索空間的本質時，自我意識至關重要。我們會注意他人的行為，並且不只是單純地觀察它，而是關心自己與對方的差異，並進而泯滅差異，讓我們無法正視本真的自己。每一個人的日常都是他者的陌生化（defamiliarization），人們應以視覺所見、聽覺所聞和身體感知產生不

同的碰撞，從中找尋一種陌生化的生活方式，開啟知覺感官和空間認知的基礎，藉由感知介入、創造語言和記錄方法呈現變形後的真實，藉以恢復人們對生活的感知，並思考或呈現本真的存在（being authentic），日常，將開始變為非習以為常。

 注釋

1. [德]文·溫德斯(Wim Wenders)著；蕭心怡、張善穎譯。《溫德斯談電影 I&II—情感創作&影像邏輯》(臺北市：原點出版，2020)，頁22。
2. R. Murray Schafer, *The Tuning of the World* (New York: A. A. Knopf, 1977).
3. Whitman, Walt, John Nash, and Walt Whitman, *From Whitman's Song of Myself* (London: Poetry Bookshop, 1924), Print.
4. Alvin Lucier, Reflections. *Interviews, Scores, Writings, 1965-1994*. (Köln: MusikTexte, 1995), 112.
5. [英]宮布利西(Sir E. H. Gombrich)、
[美]霍賀伯格(Julian Hochberg)、
[美]布萊克(Max Black)著；錢麗娟譯。《藝術、知覺與現實》(新北市：木馬文化出版，2021)，頁24。
6. 同前註，頁93。
7. F8 2015 開發者大會(F8 Facebook Developer Conference)中，Michael Abrash, Oculus VR 首席科學家演講之內容。
8. [德]烏利西(Wolfgang Ullrich)著；胡育祥譯。《模糊的歷史》(臺北市：一行出版，2021)，頁13。
9. 同前註，頁12。
10. 「存在就是被感知」是喬治·貝克萊著名哲學主張，請參見《人類知識原理》(上海：商務印書館，2010)、《海拉斯與斐洛諾斯對話三篇》(上海：商務印書館，2017)。

從名城讀日本史

：30座名城×32個歷史事件，細數從建國到戰後，日本史上的關鍵大事

孫實秀 著

網路與書 / 11006/422 面 / 21 公分 / 520 元 / 平裝
ISBN 9789869899086/731

本書作者孫實秀，是華人中首位完成「日本一百名城」及「日本續一百名城」者，他走訪47個都道府縣、古城逾5百座，從大量歷史資料與實際走訪中，擷取最重要的30座名城與32個改變日本歷史的關鍵事件，利用線性歷史，細數日本從建國後到德川幕府大政奉還、明治時代的內戰，甚至二戰為止，日本史上發生了哪些大事。本書不但有助於讀者了解從鎌倉、室町時代，到戰國亂世、江戶時代的歷史，更幫助讀者在日本各地旅遊時，面對不同城市的文化，輔以古城歷史，深入了解日本城市的特色，添增觀光上的樂趣。
(網路與書)

台北多謝 Taipei, to-siā

男子的日常生活 著

時報文化 / 11005/191 面 / 26 公分 / 650 元 / 平裝
ISBN 9789571389592/733

從人、從生活的氣息、從有溫度的場域，陪你一起感受臺北。藉著獨特的視角，溫情的筆觸，捕捉盆地裡外的風景，組織成一本可以反覆咀嚼回味的臺北現場。臺灣人，會重新認識這個總是創造驚喜的都會。異鄉人，會愛上這座處處都值得玩味的城市。作者試著從他們生長的起點——臺北，用他們的眼光，分享臺北，用臺北的美，向世界發聲。這是一本無論國籍、年齡、性別都能隨意地翻閱的旅遊書，會在書裡找到自己期待的去處，或是感動的生活畫面，因為這些，都來自臺北這座美麗的城市。(時報文化)