

身體感知與閱讀在場

馮紀涵 建築設計師、視覺及聲音藝術家

場域是否擁有邊界？場域是否有從屬關係？當一個社會被分割成不同場域，場域與場域之間的邊界疊合出另一個擁有雙重特質的空間，如同一個個體進到場域之內，因為文化背景及心理狀態的不同，進而發展出不一樣的閱讀方法。

感知的量尺

人的身體是一個不斷變換的自然量尺，這把量尺創造了生活的場所、建築的空間，而人的感知是否也有一把量尺？黑暗的隔壁會是甚麼顏色？明亮的極致是否是一無所見？巨大的聲響有沒有可能只是寂靜無聲？這些看似對比的詞彙，其實是以個體經驗的相對尺度而量測出來的。

鮑贊巴克曾說：「人在感知空間時，已經在思考。建築師需要建構對自己身體的了解，由此才能創造出設計的工具，並與其他人分享。因此，需要思考『如何感知』及希望感知的事物。我們用雙腳、耳朵、眼睛、氣味、節奏、竊竊私語和大腦去感知」（注1）。日復一日地在相同的空間中生活，卻不曾觸碰過身邊的物件，聆聽物件被碰觸的聲音，若開始學會以感官量測日常、構建個人感知量尺、開啟身體感官元件和積累個人經驗，便會開始「想像」，建構新的城市。

「想像」究竟和城市有甚麼關係呢？畢竟，

城市是用我們感官所能知覺的物質所建構（注2）。而電影、文學等作品所呈現的是城市想像的再現，當影像、詩、身體等投射在任何一種型態的閱讀場域—可能是心理場域或者社會場域等綜合的空間場域，自然建構了不一樣的城市樣貌。空間的本質是感知的第一要素，它提供了場所、環境與氛圍，結合在場者於當一時刻所處的心理環境、權力結構、文化影響等，逐漸構成一個可以被閱讀在場的空間。「閱讀」在此一結構下是由感官所構築，以建築空間的感官再現來解讀，而在「閱讀」之前的「敘事」通常以視覺性的圖像、模型等說明現實（現在）與虛構／幻想（未來），如同劇本一般地將幻想建築在現實之上。

保羅·多伯拉茲克說：

建築視覺化（architectural visualization）—尤其是在數位時代—必須仰賴「圖像」作為說服術的工具，圖像可以有效地呈現那些本為印象、幻想的事物。……許多建築視覺化的作品試圖彌補「幻想」與「現實」的落差。可是，正是因為這種落差，才能讓「想像」得以運作，它提醒我們「虛構」與「事實」之間的差距，以及「我們所知的世界」與「我們所希望變成的世界」之間的差距（注3）。

不同類型的文本總以「現實」與「經驗」當作基底，再以「想像」作為延伸，而這文本被呈現或發表後，經由被接收者或是觀看者重新閱讀，呈現新的再現模式。藉由這種轉化的形式來閱讀他者，並產生共感。

閱讀他者

「在身體、空間、感覺和時間之間存在著某種東西。我常稱之為『在場的效果』，相對於『意義的效果』，強烈而明顯」（注4）。鮑贊巴克說明的在場如同不同物件（環境、建築、個體）的相對關係，但有趣的是，若置換感官所探索的動作：以耳朵聆聽空間邊界、以手觸摸材料的聲音、以腳踩踏記憶的痕跡、以視覺觸摸材質等，在場的效果會顯得更加強烈，在場，需要整個身體共同感知，結合當下時間和空間的特質，進而觸發。

閱讀「他者」，既指物件，也包括人。在觀看物件的同時，這個「他者」即是個人，反映出對於物的日常性及文化性認知。當「他者」為人時，所涉及的空間背景、文化場域相對複雜許多。隨著社會和科技的迅速發展、對個體身份認知的提升，理解感知多樣性和異質性的意義也日趨重要。人與世界的互動是動態的、相互連結的，這動態的過程亦涉及多個感官的相互牽制及運作，而現今則能通過多媒體和技術在藝術和展覽的創作方法，探索感知的個體差異並重新審視個體，在這些創作或研究之中，是否能提供不同

個體感知日常生活的方式，並發掘閱讀他者的可能性呢？

被包覆的隔離體

從身體閱讀空間是場域與個體連結的開始，電影院是短時間內產生不同文本的空間，主體以聲音、視覺去呈現文本，以飛快置換的速度改變空間的形式。這個空殼是一個載體，乘載一個個故事，而這些故事是由每個觀看者的個體所呈現。電影院隔離體除了由硬體設備組成外，各個椅子單體的排列、所呈現的場所空間都使這些可以放映的隔離體轉換了它的性質與個性。無論是戶外電影院（屋頂電影院、汽車電影院等）等個人與戶外環境結合的電影；又或者是沉浸式的3D、IMAX、4DX等影廳，都從空間的型態演繹了不同包覆感的電影院。就電影文本來看，從1988年義大利電影《新天堂樂園》（Cinema Paradiso）中的傳統電影產業連結著家庭、童年與該產業的興衰沒落，它所乘載的不是電影本身，而是該空間連結的事件；又或者是60年代極致到現代化的《遊戲時間》（Playtime），則是當時對現代化城市的想像及寓言，導演搭建的非日常城市是當時對於日常的一種想像，預告了各種被城市、環境或者個人隔離的狀態，以及被玻璃無限反射的日常生活，書寫著群體／去個性、機器／去人性化、龐大與尺度差距、色調單一且冰冷等的未來城市。上述電影文本的放映場所、電影本身的表現形式，以及觀看者身處的環

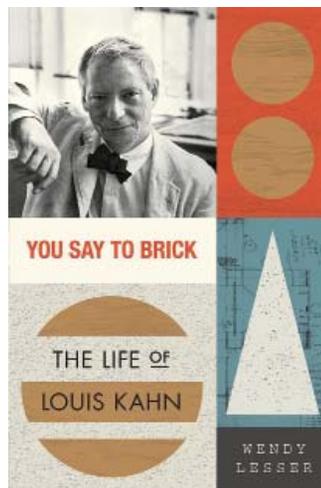
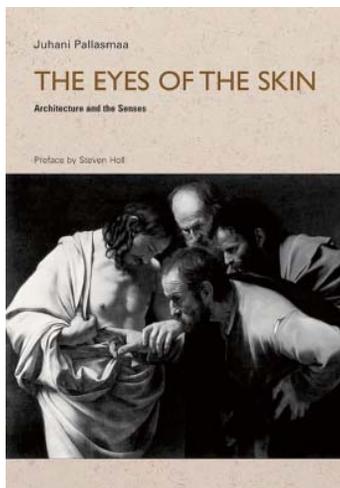
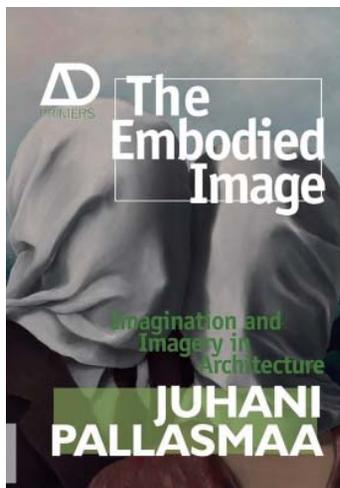
境，皆形成了多樣的隔離體。

個人是一個被包覆的隔離體，它以思想、情緒、記憶與感官刺激等去接收文本，而電影院是一個被包覆的盒狀空間，它以既定的尺寸、設備規格去演繹一個個故事。轉而去細看建築，無論是何種空間尺度，一樣是個體被包覆的狀態，但怎麼去體驗被包覆的形式呢？例如：尤哈尼·帕拉斯瑪（Juhani Pallasmaa）的系列著作，*The Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture*、*The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses*、*The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture* 等，皆以各種感官的向度討論空間和建築，探討一系列不同感官被建築包覆後的個體感知。亦猶如溫蒂·雷瑟（Wendy Lesser）寫路易·康（Louis I. Kahn）*You Say to Brick: The Life of Louis Kahn*，雖然是傳

記體的書寫，但不難從建築師個體的角度去觀看他與材料、空間的對話，如同他與磚的關係，又或者是磚說出它想從屬的位置，而建築師僅是一個將材料放置在對的位置並創造出空間的角色。建築師的兒子納撒尼爾·康（Nathaniel Kahn）於 2003 年拍攝的紀錄片 *My Architect* 則以一個親近又疏離的關係，去觀看父親的建築，空間與個體情感在該片之中體現了另一層隔離體的樣貌。

持續改變的連續體

都市空間的環形閱讀場域由建築、文化、群體及個人形成，身體感官對於場域的感知由視覺主體，但相對的，這種場域也有由聽覺、觸覺等為主體的閱讀方式。然而，這些感官並非獨立存在，而是相互交織、互相影響的。例如，建築的

結構與空間布局不僅影響我們的視覺感知，還會影響聽覺和觸覺感知，進而塑造了對城市空間的整體理解。因此，我們可以將城市空間視為一個多感官的場域，通過不同感官的互動和共鳴，實現對城市空間的更深層次理解。

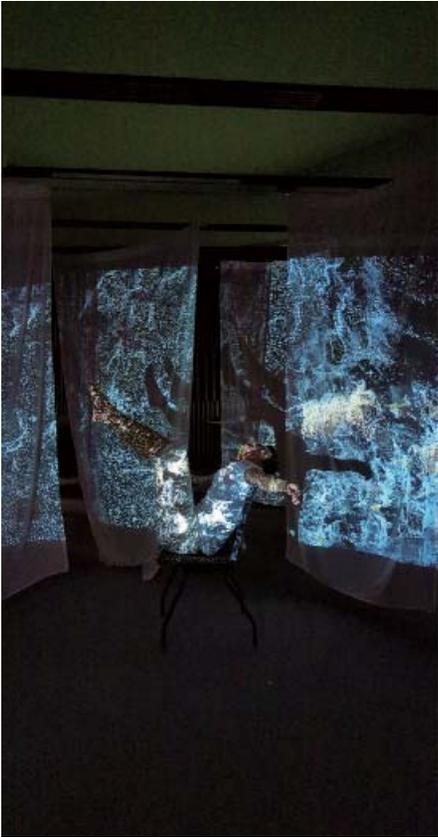
紐約的建築事務所 Young & Ayata 於 2014 年的系列作品「Still Life Interventions」以及 Michael Young 於 2015 年發表的「Dead Life」，以科技干預與藝術創作，分析靜物畫所展現的日常，及其的時間性和文化特徵。靜物畫代表畫家所生存之年代環境，無論是花果還是杯盤，皆是體現現實的關鍵點，而靜物畫中的物體很少被單獨放置，它們被破碎化、傾斜、倒置、切割、翻轉，抑或部分剝落，以揭示日常生活中的各種現象。在這一系列的作品中，融入了 17 世紀荷蘭靜物畫，而他們創作的物件是數位模型的轉化，以數位渲染、蒙太奇討論寫實美學，這些再創作如同經歷了 350 年的反覆對話、繪畫，將以往到現在的創作環境及其物件疊合，完成長達幾個世紀的跨文化對話。它讓觀者以一種新的方式看畫中的物件及新物體周圍的環境，而不僅僅是物體本身。它使人們對現實的假設產生懷疑，關於真實的謊言實際上也讓物體變得更加真實，從顏色、紋理、物質性、亮度等在視覺上所呈現的所有細節皆讓觀者還懷疑日常的真實性。

另以筆者於 2021 年至 2022 年間在德國、加拿大及臺灣進行「The Moving Scenes」系列展演為例。以紀錄片為初始，將真實的人物、場景

記錄下來，再由身體、舞蹈、音樂、視覺等轉譯關於旅途和觀看他者的過程，也是一種作為真實的確認。由個人觀看方法、個體事件和旅行的故事文本，與各個國家的舞者、身體藝術家合作，經由環境場域的變化、場所置換、個體文化的相異而產生不一樣的敘事效果。作品影像中出現臺灣火車經過的場景，以移動的速度作為一種變形機制，3D 掃描作為一種技術與工具的介入，將實體的火車影片和被變形的點雲（Pointcloud）動畫相互穿插，並以舞者的影子為一個在場的介質，串聯各個場域中創造的旅程，連結成「The Moving Scenes」。

「The Moving Scenes」是全然的感知，聲音是悄然的背景，它被縮小，如同是旅程中火車緩緩運作的聲音。旅客不知道旅程的時長、旅程的方向、旅程的方式，及其目的地，直到最後一刻，舞者在旅程中不斷交錯、相遇、又分離之後，他們躺在各自的座位上，確認了火車的方向。系列展演以一系列的圖像、影像、聲音把變形的旅程展現於參與者前，重新演繹日常的離去和歸來，被速度和時間變形後的樣貌。時間以及場景在火車行進時被速度變形，而這些變形使日常生活變得陌生，帶來不同的觀點和感知，重新詮釋了我們在「扭曲的」日常生活中所感覺到的事物。

這種跨越文化的演出形式呼應了靜物畫所蘊含的時間性和文化特徵的分析。透過對日常物件和事件的重新詮釋，它堆疊出不同文化、時空背景下的共通之處，以及背後所蘊含的價值觀和

情感共鳴。這種重新詮釋也使得觀者對現實的假設產生懷疑，挑戰了既有的感知模式，並引發了對於現實的反思。這與托賓·西伯斯（Tobin Siebers）所提及的觀眾對行為表演的閱讀行為相呼應，因為觀眾透過藝術家的重新詮釋，重新審視日常生活，並進行對現實的反思。在此可參考的相關著作包括他的 *Disability Aesthetics* 及 *The Body Aesthetic: From Fine Art to Body Modification*。

在場與不在場的空間

在閱讀場域的當下是否必須在場？以閱讀的介質—展覽而言，它已部分轉變為虛構的在場形式，可謂是某種感官的在場即可達到在場的目的。一如沉浸式體驗以工具、科技達到隨時改變感知的目的，但還是有一種在場的形式，以角色互換的方式，產生不同在場形式的疊合。

在德國漢堡，有一個以聽覺和觸覺來閱讀城市的空間——Dialoghaus，它包含三個體驗型的展覽：「黑暗中的對話」、「無聲中的對話」和「與時間的對話」。根據展覽的不同，導覽人員引導參與者體驗不同的感官世界，在不同的體驗室和與導覽的對話中，參與者可以體驗角色的轉換。在「黑暗中對話 (Dialogue in the Dark)」的展覽中，參與者和導覽員的角色互換，以視覺障礙者帶領視全者遊覽整個展覽，它是一個視覺無法觸及的展覽，必須以觸摸和其他感官來探索空間。它將漢堡城市的聲音、日常家

居的配置與材料、自然環境的蟲鳴鳥叫、繁華街景的喧囂等等重置在展覽之中，並以聲音為主、觸覺為輔當作導覽工具。筆者曾以一個視全者的角色進到這比深黑色還沉的空間之中，時間感、空間感都已變形，它以漆黑與聲音再現漢堡的城市空間以及居家空間，這一系列的場景經由個人對於空間的記憶以及印象轉化後，形成不一樣的場域。筆者也於整個展覽中真切體會到閱讀他者的過程，並以不同感官轉換閱讀他者的角度。

知覺意即我們有意識，透過身體感知空間以認知個體是否在場。托賓·西伯斯對於複雜體現的概念強調了身體與其表現之間的相互關係，此觀點也關聯到前段提及的展覽形式及表現，當多媒體介入後，改變了表現的審美和解讀方式，並透過個體的感知閱讀在場的形式。

注釋

1. 克里斯提安·德·鮑贊巴克、菲力普·索萊爾斯著；姜丹丹譯。《觀看·書寫：建築與文學的對話》（臺北市：書林出版，2014），頁59。
2. 保羅·多伯拉茲克著；韓翔中譯。《未來城市：漂泊·垂直·廢墟：虛構與真實交織的人類世建築藍圖》（臺北市：臺灣商務，2021），頁18。
3. 同前注，頁19。
4. 同注1，頁54。

延伸閱讀

1. Juhani Pallasmaa, *The Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture* (Chichester: John Wiley & Sons Inc., 2011).
2. Juhani Pallasmaa, *The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses* (Hoboken: John Wiley & Sons Inc., 2012).
3. Juhani Pallasmaa, *The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture* (Chichester: John Wiley & Sons Inc., 2009).
4. Wendy Lesser, *You Say to Brick: The Life of Louis Kahn* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2017).
5. Tobin Siebers, *Disability Aesthetics* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2010).
6. Tobin Siebers, *The Body Aesthetic: From Fine Art to Body Modification* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000).

新關公全傳

顏清洋 著

臺灣學生書局 / 11207/540 面 / 23 公分 / 750 元 / 平裝
ISBN 9789571519128/782

本書以四項專題論述關公，1. 關羽：分為生平、大事編年、形貌刀馬、鄉里家人，完整呈現歷史上的真人物；2. 英雄：探討關公之武將身分及身後歷史地位演變；3. 神靈：考究英雄成神及關公神靈地位高低，官方之武廟祀典與褒封，佛、道二教之收編；4. 關聖帝君：說明從明神宗改封以來至近世，關公英雄及神靈地位達於頂點，朝野崇拜癡迷；末章關公信仰，總結關公從真人英雄至成神成聖之原因，另依宗教學觀點，論其具備宗教條件，足為民間信仰之宗教教派。（臺灣學生書局）

史地／傳記

花落春猶在 ——懷念趙復三教授

呂慧 著

獨立作家 / 11210/346 面 / 21 公分 / 460 元 / 平裝
ISBN 9786269727353/782

中國社會科學院副院長趙復三在六四事件以後與中共政權決裂，成為中國出走級別最高的官員，流亡海外 26 年。作者呂慧在趙復三輾轉歐美大陸的流亡期間與其結識並保持通信，本書即收錄作者和趙復三的魚雁往返，字裡行間可見趙復三大義凜然的錚錚鐵骨、自信而謙和的學者風範，亦可見作者對趙復三人格的崇敬景仰、對其際遇的不捨情感，為大師在世上留下深刻的印記。（獨立作家）

史地／傳記

等待在夜裡被捕 ：維吾爾詩人的中國種族滅絕回憶

塔依爾·哈穆特·伊茲格爾 著；韓黎光 譯

衛城出版 / 11211/304 面 / 21 公分 / 450 元 / 平裝
ISBN 9786267376027/782

《等待在夜裡被捕》是一部令人心碎與警醒的回憶錄。作者塔依爾以飽含詩意的筆觸，寫下他的家園、文化、社會被毀的經歷，並記錄極權體制下，國家發展出的高科技監控與政治信用體系，如何深入日常，扭曲每一個人的肉身、心靈與記憶。作者寫下本書，既是為當下此刻，仍在新疆再教育營受難的維吾爾族人發聲，也向我們揭示一個殘忍與希望並存的世界，那個世界值得我們投注恆久關注的目光。（衛城出版）

史地／傳記

台灣人·台灣事 ——《民報》人物選集 (一)：政治、經濟、 社會與體育

沈聰榮、蘇振明 主編

獨立作家 / 11210/274 面 / 21 公分 / 360 元 / 平裝
ISBN 9786269727377/783

《民報文化雜誌》的特點在於「民」字，此字代表土地與人民的心聲。身為台灣人，便該為台灣傳史立傳，傳播心聲，並建構台灣人的族群主體意識。本書彙集《民報》歷來對政治界、產業界、社會與體育界等重要人物——例如李登輝、王添、吳三連、黃烈火、鄭豐喜、楊傳廣、郭焯淳等——的介紹，一篇又一篇的將他們的人生故事展示在讀者面前，企盼他們的精神風采與韌性都得以傳承。（獨立作家）

史地／傳記

一詞一宇宙

——瀕危語言的低吟淺唱

尼古拉斯·埃文斯 著；蔡雅菁 譯

臺大出版中心 / 11209/480 面 / 25 公分 / 840 元 / 平裝
ISBN 9789863507574/800

本書所探討的重點就是語言的消失對人類文明而言是多大的損失。書中除了提出廣博全面的見解，倡議如何搶救世界上日益萎縮的語言多樣性，亦同時讚嘆這些語言如何以諸多方法，讓我們更理解深度歷史、文化、詩歌和自然界，以及同樣身為人類卻大異其趣的思維模式。本書作者擁有豐富的田野調查經驗，也是語言記錄的權威，他細膩幽默的文字透露出深刻的人文關懷。（臺大出版中心）

終於要與自己 和好如初

不朽 著

皇冠 / 11210/336 面 / 21 公分 / 380 元 / 平裝
ISBN 9789573340720/855

我終於不再需要一直看著別人的目光，我終於不再為難也不再勉強自己了，我終於不把那個人看作全世界，我終於要與自己和好如初——如果白晝和黑夜只是更迭，如果晴天和雨天可以交替，如果光和影同時出現，如果飛翔和墜落不過瞬間，如果愛你和恨你是同一件事，那麼黑色的我和白色的我，也可以是同一個我。94 篇散文，一半明亮燦爛，一半悲傷破碎，在生命中最大的相遇、最好的時光裡，終於我和自己，見字如晤，久見如故，和好如初。（皇冠）

李賀詩注

（唐）李賀 撰；（明）曾益等 注

世界書局 / 11212/540 面 / 26 公分 / 720 元 / 平裝
ISBN 9789570606645/851

李賀詩諷刺、揭露唐代宦官專權、藩鎮割據、官吏腐敗等黑暗現象；反映人民所受壓迫，亦抒發自己不得志的悲憤。繼承浪漫主義詩歌的優秀傳統，善於以豐富奇特的想像、新穎瑰奇的語言表現出幽邃神祕的境界。其詩構想、比喻不落俗套，在中唐詩壇上獨樹一幟，為李商隱、杜牧所推崇。本書以《昌谷集》為底本，由明曾益作注，加上清王琦彙解，並收錄自唐以來各家對李賀詩的解評，集方扶南的批注，為李賀詩作及注、評蒐集相當豐富的版本。（世界書局）

在世界某個角落

蔡惠萍、房荷庭 等著

佛光文化 / 11212/304 面 / 21 公分 / 360 元 / 平裝
ISBN 9789574577439/857

本書收入 2023 年第 13 屆全球華文文學星雲獎報導文學類獲獎 3 篇作品。〈未竟之旅——一隻台灣黑熊的人間啟示錄〉寫黑熊生態保育議題，〈迷山：獨行者的山林險境〉報導登山意外事件，〈阿奇亞〉挖掘馬來西亞先住民文化，主題具社會關懷意義，文章布局和架構層次分明，文詞表達條理清晰，情節鋪陳引人入勝，讓我們藉此深入了解：在世界某個角落，正在發生一些要緊的事。（佛光文化）