

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

辯證意象：書寫府城的懷舊現代性 研究成果報告(精簡版)

計畫類別：個別型
計畫編號：NSC 100-2410-H-343-030-
執行期間：100年08月01日至101年07月31日
執行單位：南華大學建築與景觀學系

計畫主持人：郭建慧

計畫參與人員：碩士班研究生-兼任助理人員：蔡孟軒
碩士班研究生-兼任助理人員：蔡侑儒

公開資訊：本計畫涉及專利或其他智慧財產權，2年後可公開查詢

中華民國 101 年 10 月 29 日

中文摘要：本研究企圖建構一種班雅明 (Walter Benjamin) 式的城市空間的寓言書寫，班雅明將城市體驗轉為文字。儘管阿多諾 (Theodor Adorno) 批評班雅明式、避開傳統敘述模式的文體與評論「缺乏體系和一種嚴密的基礎」，然而這種思維跳躍、邏輯不連貫、類似用「引文」、蒙太奇似構成的文體，卻也蘊含了豐富的敘事性，充分展現班雅明對於十九世紀巴黎現代文明的矛盾曖昧的態度，捕捉都市中紛呈堆疊的，千變萬化的幻景 (phantasmagoria)。

本計畫企圖融合班雅明的哲學觀點，應用在台南市城市寓言的書寫上，捕捉台南升格交界的都市幻景。研究方法主要分為三部份；一、「看的辯證」 (the Dialectics of Seeing)：班雅明的城市思維發展軌跡研討，二、城市收藏家：台南辯證意象的書寫，三、城市寓言書：懷舊現代性的詮釋。別於傳統都市社會學的研究模式，慣於採用歸納整理，歷時性的脈絡陳述，具有系統性與結構組織的研究特質，本計畫採班雅明式的不拘泥遵循傳統系統式、理性的分析架構，無須清楚的界線，也不一定要追尋純粹的或完整的意義的行走觀察、體驗、記錄、書寫，閱讀台南市的種種表徵，詮釋城市經驗，建構台南城市的辯證形象 (dialectical images)，希冀城市經驗透過書寫而變的清晰，城市經驗得以「繁衍和深化」，藉由書寫城市可見與不可見將重獲新生。

中文關鍵詞：班雅明、拱廊計畫、辯證意象、幻景、懷舊現代性

英文摘要：This research seeks to explore the urban complex of Tainan city and interpret the result by mimicking Benjamin's writing style in terms of allegory writing. Walter Benjamin's great unfinished work *The Arcades Project*, which appears as a random assemblage of notes and quotation, has become an emblem of the reflection on modernity of Europe in the 19th century. *The Arcades Project* does not represent city phenomena in any conventional way. It is nevertheless still important to consider what his work can offer to urban historian. *The Arcades Project* offers the most sustained attempt to realize the physiognomy of Paris, which depend on this perspective, with the 'flâneur', 'a person who walks the city in order to experience it'. The flâneur, a writer, a narrator of the city, read the city and find that the city is converted

into ' phantasmagoria' , a concept that Benjamin repeatedly employs and is related to the term of ' commodity fetishism' .

This project objective mainly focuses on catching the dialectical images of Tainan city while its upgrading to a direct-controlled municipality is on the way. This project will conduct a detailed reading of Benjamin' s city writings in order to unfold his dialectics of seeing. Secondly, in the case of the flâ ;neur moving through the physical city, the project will construct a portrait of the city: images, as imagined, created, destroyed, manipulated and lived. Finally, it is my intention to convert the images, sustained metaphors, into an allegorical writing, in which the meaning of the city is conveyed symbolically.

英文關鍵詞： Walter Benjamin, the Arcades Project, dialectical image, phantasmagoria, nostalgic modernity

辯證意象：書寫府城的懷舊現代性

摘要

本研究企圖建構一種班雅明（Walter Benjamin）式的城市空間的寓言書寫，班雅明將城市體驗轉為文字。儘管阿多諾（Theodor Adorno）批評班雅明式、避開傳統敘述模式的文體與評論「缺乏體系和一種嚴密的基礎」，然而這種思維跳躍、邏輯不連貫、類似用「引文」、蒙太奇似構成的文體，卻也蘊含了豐富的敘事性，充分展現班雅明對於十九世紀巴黎現代文明的矛盾曖昧的態度，捕捉都市中紛呈堆疊的，千變萬化的幻景（phantasmagoria）。

本計畫企圖融合班雅明的哲學觀點，應用在台南市城市寓言的書寫上，捕捉台南升格交界的都市幻景。研究方法主要分為三部份；一、「看的辯證」（the Dialectics of Seeing）：班雅明的城市思維發展軌跡研討，二、城市收藏家：台南辯證意象的書寫，三、城市寓言書：懷舊現代性的詮釋。別於傳統都市社會學的研究模式，慣於採用歸納整理，歷時性的脈絡陳述，具有系統性與結構組織的研究特質，本計畫採班雅明式的不拘泥遵循傳統系統式、理性的分析架構，無須清楚的界線，也不一定要追尋純粹的或完整的意義的行走觀察、體驗、記錄、書寫，閱讀台南市的種種表徵，詮釋城市經驗，建構台南城市的辯證形象（dialectical images），希冀城市經驗透過書寫而變的清晰，城市經驗得以「繁衍和深化」，藉由書寫城市可見與不可見將重獲新生。

關鍵字：班雅明、拱廊計畫、辯證意象、幻景、懷舊現代性。

The Dialectical Images: Writing on Nostalgic Modernity of Tainan City

Abstract

This *research* seeks to explore the urban *complex* of Tainan city and *interpret* the result by mimicking Benjamin's writing style in terms of allegory writing. Walter Benjamin's great unfinished work *The Arcades Project*, which appears as a random assemblage of notes and quotation, has become an emblem of the reflection on modernity of Europe in the 19th century. *The Arcades Project* does not represent city phenomena in any conventional way. It is nevertheless still important to consider what his work can offer to urban historian. *The Arcades Project* offers the most sustained attempt to realize

the physiognomy of Paris, which depend on this perspective, with the “flâneur” , “a person who walks the *city* in order to experience it” . The flâneur, a writer, a narrator of the *city*, read the city and find that the city is converted into “phantasmagoria” , a concept that *Benjamin* repeatedly employs and is related to the term of “commodity fetishism” .

This project objective *mainly* focuses on catching the dialectical images of Tainan city while its upgrading to a direct-controlled municipality is on the way. This project will conduct a detailed reading of Benjamin’ s city writings in order to unfold his dialectics of seeing. Secondly, in the case of the *flâneur* moving *through* the physical *city*, the project will construct *a portrait* of the *city: images*, as *imagined*, created, destroyed, manipulated and lived. Finally, it is my intention to convert the images, sustained metaphors, into an allegorical writing, in which the meaning of the city is conveyed symbolically.

Keywords: Walter Benjamin, the Arcades Project, dialectical image, phantasmagoria, nostalgic modernity

一、前言

大城市並不在那些由它造就的人群中的人身上得到表現，相反，卻是在那些穿過城市，迷失在自己思緒中的人那裡被揭示出來。

— Walter Benjamin

工業化與資本主義帶來前所未有的社會衝擊，使得傳統與現代斷裂、日常生活變調，同時城市急遽的變化導致了人與自然、人與人、人與生活世界關係的異化等種種「現代性的危機」，然而同時也引起了人類對於城市有了新的感知和經驗方式。波特萊爾（Charles Pierre Baudelaire，1821-1867）便以現代城市為題，以詩文描繪了一座帶著魔幻寫實色彩的現代性之都—巴黎。城市 and 人群在他的筆下是無法分離的，他在人群當中尋找可以用來描繪巴黎(城市)意象的素材，並定義了現代性是「短暫，是稍縱即逝，是偶然，是藝術的一半，而另一半是永恆和不變」。

城市是如此的多元與複雜，面向的迥異、多元與多變，彼此間錯綜盤結，因

此難以系統化，而系統化的過程更難免在內容上有所取捨，甚至減／簡化。面對城市現象自身的複雜性，在書寫城市的過程中，時常陷入一種難以完善的模式。因此，一個符合現代都市現象且具有多元性的結論成為書寫城市的一個挑戰。城市從未停止演變與進化，但在書寫策略上仍必須採取歸納的方法，系統的及具有結構組織的形式，因而無可避免的忽略了書寫內容中個人對於生活世界的經驗差異。無論書寫方法採用如何先進的解構策略，仍無法避免書寫最終結果的固著，因此無法顯現城市的多變與多樣，或許也因此，城市持續變動的現象以及那不可捉摸的不確定性，誘使班雅明（Walter Benjamin，1892-1940）在描寫十九、二十世紀的巴黎時，以反傳統的敘事模式，採用「蒙太奇」（montage）、「多孔性」（porosity）與「碎片化」（fragmentation）的書寫策略，來展現都市的複雜性。

班雅明，如詹明信（Fredric Jameson）指出，是 20 世紀最具影響力的文學評論家之一（陳學明，1998：28），班雅明不僅僅對波特萊爾和普魯斯特的文學作品有深入的研究與分析，同時他以自身的文學特質、哲學性的思維、及一種獨特的審視觀點，描繪出城市現象，成為現在文化研究重要的話題，影響現代都市美學的觀點。在班雅明的著作中不斷地以「城市」做為基本書寫的場域與主題，透過個人的童年記憶、城市生活體驗與城市觀察，構成他具代表性的著作：如描寫巴黎的《巴黎，19 世紀的首都》、《拱廊街計畫》、拿坡里時期的《單向道》及柏林時期的《柏林童年》等等，這些作品除了記錄了班雅明個人的生活體驗外，也展現班雅明特有的城市觀察方式與書寫風格。桑塔格（Susan Sontag）就在班雅明著作《單向道》的導言中指出：「班雅明從他與城市之間的變幻不定、狡黠而微妙的關係中培養出自己的敏感。街道，通路，拱廊，迷宮，是他文學研究常觸及的主題（轉引自王朝輝，2010：1）。」班雅明將城市體驗轉為文字，而此文字又充滿寓意。從《德國悲劇的起源》（1916）一書開始，班雅明即意識到十七世紀巴洛克戲劇和古典戲劇的對立，悲悼劇作為對災難、零散性、不連貫性的時代表現與二十世紀的背景是類似的（陳學明，1998：88），此概念也貫穿了班雅明對當代都市社會的書寫。儘管阿多諾（Theodor Adorno）批評班雅明式、避開傳統敘述模式的文體與評論「缺乏體系和一種嚴密的基礎」，然而這種思維跳躍、邏輯不連貫、類似用「引文」、蒙太奇構成的文體，卻也蘊含了豐富的敘事性，充分展現班雅明對於十九世紀巴黎現代文明的矛盾且曖昧的態度，並捕捉了都市中紛呈堆疊、千變萬化的幻景（phantasmagoria）。

班雅明被視為是「現代性的釋夢者（劉奕，2010：4）」，透過漫遊者（flâneur）的注視，班雅明真實地記錄城市「當下」的樣貌，揭示了城市生活的狀態。幻景（phantasmagoria）一詞是班雅明用來描述所觀察到的十九世紀初「當下」的巴黎，

轉譯出歐洲的現代性(Gilloch, 1996: 123)。透過漫遊者的微觀，採集凝聚、稍縱即逝的片刻、瞬間的意象，以「引文式」的書寫方式，建構光影映射的都市幻景，最後將之幻化成歐洲現代性的寓言(allegory)。¹「在寓言中，不是客體對象賦予藝術意義，它的意義有賴主體的給予。寓言正是現代社會事物與意義、人與其真實本質相分離之現實處境的表現方式」(陳學明, 2001)。班雅明對城市的幻景的捕捉及其本質的書寫，不僅僅是種城市發展歷史的書寫，也承載了歐洲現代性的寓言敘事。班雅明寓言式的書寫(allegorical writing)震驚似地喚起觀察都市空間與文化的特殊視角，「揭示一幅現代生存的真实而隱密的圖景(王朝輝, 2010: 4)」，從描述都市空間，到表達隱晦的個人生存狀態，建構了另一種歐洲城市的歷史書寫。

二、碎裂的現代性

都市是漫遊者的溫床，漫遊者是都市現代性的目擊者(汪民安, 2012: 41)。城市景觀如何透過漫遊者式的觀看與體驗而產生另一種詮釋？

波特萊爾的詩文中呈現了一種涉入人群的觀察紀錄，以一個漫遊者的身分體驗城市生活，而巴黎在他的筆下首次成為了抒情詩的主題。承襲了波特萊爾對城市所進行的那種深入人群式的觀察與書寫，班雅明亦化身漫遊者，一種「資本主義文化現象的親身體驗者，卻又始終游離於世俗生活之外」的角色，以一種邊緣化的姿態，「孤獨地遊蕩事實上是在反抗社會的集體控制和異化(劉奕, 2010: 68)。」以「辯證意象」再現城市光景。

在波特萊爾的時代，巴黎並不是處於現今普遍認同的浪漫形象，而是處於現代化進程中的工業時代，社會結構正經歷著劇烈的重組、人的大規模群聚、逐漸成形的商品文化等等劇變的衝擊，其都市意象被籠罩在雜亂的人群之中。班雅明敏銳的捕捉到「都市空間不僅僅給人們造成了擠壓，也使都市人在這樣一種物質空間中找不到精神的坐標(王朝輝, 2010: 5)。」就如同班雅明描述的奧斯曼(Georges-Eugene Haussmann, 1809-1891)對巴黎進行的大規模改造，塑造其成為現代都市，系統化的道路系統、下水道系統，建築物量體整體的管制，拓寬的林蔭大道，雖然大幅改善了巴黎的生活品質或公共衛生條件，但大部分的老舊城區的摧毀卻也使許多社會底層的人們流離失所，他們不再有家園感，而是開始意識

¹ 班雅明指出：「為了一個被遺忘的和被誤解的藝術形式的哲學內容而寫的，這個藝術形式就是寓言(楊小濱, 2010: 75)。」拉康指出：「寓言可以說是符號秩序被摧毀或尚未建立起來時的幻想之物的自由浮現(轉引自劉奕, 2010: 54)。」

到大都市的非人性質（班雅明，2006：26）。」

承襲波特萊爾，班雅明別於傳統編年紀事著重時間演繹的書寫方式，²轉向意象思維，通過對過去事物的捕捉，展開一種精神體驗，藉此批判都市中的使人失去生存感的現代性。³如哈伯瑪斯所說：「班雅明屬於那種無法讓人一目了然的思想……這樣的思想家引起我們注意只是由於他們那對歷史瞬間具有主導意義的思想向我們呈現出了令人豁然開朗的現實意義（轉引自王才勇，2007：2）。」現代性即是過渡、短暫和偶然，因此班雅明在「時間的空洞連續體」中建立「真正運動的歷史」，班雅明這項工作的起點是碎片而不是總體（弗里斯比，2003：285）。「在這個世界的不連續結構的周圍開掘著，觀察著「必然存在的重要的小微粒」（弗里斯比，2003：286），班雅明採「辯證意象」（Dialectics Images），或「凝固的辯證法」（Dialectics at a Standstill）⁴，將時間凝結在「當下」、「共存」，「一切始終都是現在」的確信（楊小濱，2010：111），「也就是將意象從歷史的連續體中抽離出來，定格在『可辨識性的當下』（刑崇，2009：15-6）。」班雅明的辯證意象即是這種「孤立的瞬間」（楊小濱，2010：85）。「意象不具有時間性，只具有表徵性，是當下歷史的形象表徵」，「不是過去和現在的時間闡釋，而是具有當下意義的形象比喻（刑崇，2009：16）。」班雅明提到：

這並不是過去闡明了現在或現在闡明了過去，而是，意象是這樣一種東西：在意象中，曾經與當下在一閃現中聚合成了一個星叢表徵。換言之，意象即凝固的辯證法。因為雖然現在與過去的關係是一種純粹時間、延續的關係，但曾經與當下的關係卻是辯證的：不是時間連續性質的而是形象比喻性質的，是突然顯現的意象。只有辯證意象才是真正歷史的（即不是陳舊的）意象；只有語言中才能夠遇到這種意象（轉引自刑崇，2009：16）。

班雅明對於「現代性」的理解，「就是把歷史意識放在特定空間中的特殊的社會體驗形式，從而使“現代性”成為了一種具有“當下”意義的哲學體驗方式（刑崇，2009：6）。」同時，當下的體驗哲學也說明班雅明認為現代性中經驗的不連續性，就是大都會的生活風格。

² 班雅明來說反對編年式的歷史書寫，認為這種巨細靡遺的書寫方式是「把一大堆材料填塞到同質而空洞的時間裡」。他認為，歷史並不是被動地去認識、記錄歷史事件，應該是去「捕獲一種記憶，意味著當記憶在危險的關頭閃現出來時將其把握」（劉奕，2010：28）。

³ 斯文·克拉默一針見血地指出：「本雅明的方法不同於阿多諾的方法，它不以理論結論為目的，而以閱讀為歸宿，理論帶來知識，閱讀帶來體驗。最終，本雅明不是要形成認識，而是要借文本來激發體驗（轉引自劉奕，2010：69）。」「只有通過個人的切身體驗，才有可能擁有在現代社會形成新經驗的條件（轉引自劉奕，2010：69）。」

⁴ 「凝固的辯證法是瞬間與永恆、過去與當下、自然與歷史、夢想與現實相結合的辯證法，是客體自身形像地再現的方式或方法（刑崇，2009：15）。」

現代經驗的不連續性是現代性的主要特徵之一（弗里斯比，2003：285），而現代主義快速發展所帶來的劇變，使人們無法借助經驗來感知物件，個人的經驗在新奇的、簡短的、刺激的、稍縱即逝的生活瞬間中消解，引起了個人感官的震驚，在現代都市生活中震驚體驗（shock experience）取代了傳統的過去與現代的整體感受，「喚起的不是移情而是驚異」（轉引自楊小濱，2010：87）。我們只能「體驗」，而體驗實質上是一種震驚的心理感受。班雅明則是在這種個體經歷震驚、劇變的撞擊之下來對現代都市作檢視與批判，並進一步的以撿拾的概念來詮釋碎片化的都市意象，「通過『摧毀神話』創造『覺醒的星簇』」（弗里斯比，2003：282）。碎片化的特徵不僅僅是班雅明的書寫風格，同時也反映班雅明所欲表達的城市空間的碎片化與生存經驗的碎片化。「一但時間與敘事斷裂，歷史記憶斷裂，歷史就得以辯證的意象覺醒，也得以把握住真實歷史經驗的消散碎片（王人英，2010：104）。」班雅明認為，現代文明使得現在與過去、未來斷裂而成為碎片；一方面，現代文明藉由「技術」的支持，而在虛幻的線性歷史進程下不斷邁步向前，踏往沒有人真正清楚的、具「烏托邦」意味的神秘未來，另一方面，現代文明拋棄了所有的傳統，轉由肇因於資本主義經濟模式的種種社會制度取代了一切，使得現代生活相較於以往，是為碎片般的呈現，所以他據此將都市視為「一片廢墟」，在這種情況下，唯有通過對於歷史碎片的找尋以及組構，才得以開啟一種世俗的、彌賽亞救贖的可能。

在工業化的城市中，我們只能形成零星的體驗，班雅明即是以撿拾的概念來詮釋碎片化的都市意象，並企圖在被扔棄的「廢墟」中挖掘出「辯證意象」的力量，以面對、反抗、拯救現代性嚴重危機的方法，獲得革命的力量（劉奕，2010：68-69）。蒙太奇所展現的「不再是一個均勻的客觀世界，而是一些接合在一起的、可供比較的，完全不同的現象（轉引自劉奕，2010：47）。」「將一切歷史對象從其背景中撕裂出來（轉引自劉奕，2010：49）。」這些因為被遺棄而脫離原先所在體系的瓦礫，被撿拾、自由的拼湊組合、重新建構，而形成另一種語境，建構了已消失的前現代的總體性經驗。透過《拱廊街計畫》，班雅明表達其本意，即利用歷史的「瑣屑和垃圾」，

將蒙太奇原則帶入歷史。這就是說，從最小的、正是時尚的結構元素裡面，建構出大結構。確確實實，在小的個別時點的分析中，探索總體事件的結晶。（轉引自弗里斯比，2003：288）。

「每一個小的蒙太奇的形象、每一個商品、每一個細節，都是總的生產方式的暴露，正像一片樹葉從自身展示出整個經驗的植物王國的全部財富一樣（轉引自汪民安，2012：43）。」對於班雅明來說，唯有透過最細微的事物才足以建構事實

的總體樣態，洞悉更深層的、難以洞悉的真相，具有掌握真理的可能性（劉奕，2010：57-58）。

「資本主義社會徹底化世俗化的寓言意象不可避免地會被擊碎，那麼廢墟只能以這種寓言化的方式呈現自己與救贖之間命定般的聯繫，這樣的寓言解讀展現了細節批評獨創的啟發性（劉奕，2010：58）。」班雅明體驗到每個脫離歷史軌跡遺留下來的碎片，雖然失去原先設定好的意義，但卻存在著一種衰敗與救贖的辯證關係（劉奕，2010：59），就如同班雅明在《單向道》所表現的方式：

這本書是意象、思想拼貼畫和各色想法的大雜燴，它們開始於日常生活中某一看似瑣碎的視角，結束於對當代社會升軌道更為全面的評論。（轉引自劉奕，2010：57）。

在班雅明的《拱廊街計畫》筆記中也表示以文學蒙太奇的手法書寫。「我不說什麼。只是呈示。……只是些瑣事，一些殘屑（轉引自楊小濱，2010：95）。」整個城市有如星叢般的意象陳列在眼前，這些「辯證意象」「既是過去時代的凝聚，又蘊涵著未來的拯救（楊小濱，2010：95）。」一方面班雅明從蒙太奇（Montage）概念中找到了現代都市中支離破碎的現實，對於個體分散、零散、不連續經驗的詮釋：「不斷變換的場景、倏忽穿過的人流車流，以及面貌各異的商品市場（楊小濱，2010：88）。」表達了現實的真實面貌，「日常生活的不可逆料的片段性」，揭示了那種「大城市街道上的個人體驗」（楊小濱，2010：87-88）。另一方面，蒙太奇拼組的碎片隱含了破壞總體性的內在力量。

三、都市拾荒者

「經驗」在現代生活中逐漸式微，救贖現代性的危機，班雅明呈現著一種浪漫主義，轉向追憶與懷舊中尋找對現代性的救贖，從現代性社會現實的瓦礫尋找那些已經失卻的現實（弗里斯比，2003：255）。傳統是救贖的希望，如克拉考爾所說的：班雅明的目標不是拯救「現存生活世界」，而是拯救「過去的瓦礫」（弗里斯比，2003：286）。⁵拼貼碎片是班雅明城市文本中的特色，同時，對班雅明來說，那些歷史學家不屑一顧的歷史垃圾正是班雅明書寫城市的素材，現代性是一個支離破碎的廢墟文化，他在這樣一個殘破的場景中，進行著拼貼的工作，而波特萊爾詩作中的拾荒者，正是他所依據的形象，據此，班雅明對廢墟中的碎片進行撿拾、收藏並且重估它們的價值，然後讓它們回到它們該在的位置。

⁵ 阿多諾認為班雅明的廢墟美學有著「為真實的歷史苦難提供虛幻安慰品的風險」（沃林，2008：188）。

拾荒者，是班雅明依據波特萊爾的作品，所強調出來的一個身分概念。班雅明指出，都市拾荒者並不隸屬於波希米亞人，但是卻可以在波希米亞人的每一個人當中看到他的形影，這包括文學家、密謀者、街頭群眾中的一員，這些人共通點在於他們皆生活在社會的底層，或多或少處於反抗社會、顛沛流離的生活情境之中，也因此，這樣一種社會的位置給予了他們看待城市時不同的視野，而班雅明進一步的將這樣一種身分概念，作為在現代廢墟文化中撿拾珍貴歷史碎片的原則。關於城市中的拾荒者具體形象，波特萊爾這樣寫道：

此地有這麼個人，他在首都聚斂每日的垃圾，任何被這個大城市扔掉、丟失、被它鄙棄、被它踩在腳下碾碎的東西，他都分門別類地收集起來。他仔細審查縱欲的紀錄，堆積如山的廢料。他把東西分類挑揀出來，加以精明的取捨；他聚斂著，像個守財奴看護他的財寶，這些垃圾將在工業女神的上下顎間成形為有用之物或令人欣喜的東西(轉引自班雅明，2010：157-158)。

對班雅明而言，城市的書寫需要的不是歷史學家，而是考古學、漫遊者、拾荒者 (collector)，搜索當下凝結時間中、和現代性緊緊相依的「辯證意象」。透過漫遊者的視野，班雅明揭露了大都市中困窘的現代性，都市人無虛無根的存在狀態。人們企圖從過去生活痕跡的再現得到歸屬感，而城市提供了這樣懷舊的棲居之地。如同都市拾荒者拾取都市中被時間所遺棄的碎片、過去的訊息，熟悉的、或不熟悉的，片段的、不連續的、碎片化的，琳琅滿目的、任意組合，形成一種奇特的蒙太奇幻景。過去經驗不再具有意義，時間只是物件上的裝飾，此時「空間敘事壓倒了時間敘事（王朝輝，2010：7）。」

當新的工業進程拒絕了某種既定的價值，拾荒者便在城市裡大量出現。他們為中產階級服務，並在街頭構成了一種家庭工業。拾荒者對自己的時代十分著迷。對窮人最早關注落在他們身上，隨之而來的無言問題便是：人生苦海何處是岸。(班雅明，2010：74-75)。

拾荒者所象徵的這樣一種因自由、獨特且忠於自我的堅定立場，而不受城市中既有的客觀規則所影響的特質，成為了班雅明的撿拾原則。班雅明正是如此的在他視為廢墟的城市中，走走停停的掃視、撿拾著歷史的碎片，

“收藏者”也是本雅明用以標識現代主義文化特徵的一個重要意象，他在收藏者那裡看到了現代人在勢不可擋地經歷了個體性在社會生活中越來越走向失落的情況下，通過對留下個體痕跡之物品的收藏所作的保存個體性的努力（王才勇，2007：4）。

班雅明不斷地在反抗現代性而流露出濃烈的懷舊情緒。對班雅明來說，對於記憶

透過物件的被喚起，或是揭露被忘卻的現象，是在彰顯現代主義的「破壞性特質」，並是一種抵禦刺激的機制（王才勇，2007：5）。

四、辯證意象

對班雅明來說，面對現代性的危機，對抗人性的異化，須從過去的回憶找到救贖的力量。

辯證意象是一種瞬息的意象。因此，過去的意象……必須做為在認識的現在之中一閃而過的意象被急遽抓住。救贖，用這種方法，也只有用這種方法才能完成……（轉引自楊小濱，2010：85）。

如同普魯斯特「被一種懷鄉感所折磨」，「他用藝術在破碎的現實生活中懷念那個已逝去的和諧的、感應的真實存在（楊小濱，2010：106）。」班雅明的思想中也深深擁抱著「懷舊感」。班雅明在《單向道》指出：

（人們）不得不湊合著使用只有今天可以恢復的東西，使用那些內部獨立的片斷，它們是些已經破碎但其中仍存留總體的片斷，而這個總體（早已存在的總體）已經消聲匿跡（轉引自弗里斯比，2003：288）。

那些破布、廢品—這些我將不會將之盤存，而是允許它們，以唯一可能的方式，合理地取得屬於自己的地位，途徑是對之加以利用（轉引自汪民安，2012：44）。

「這種代代相傳的積澱的『記憶』，在現代社會裡變形為『回憶』：一種把事件的碎片或蹤跡在意識中被拼合起來的能力（楊小濱，2010：106）。」懷舊成為一種城市文化形成的力量，以一種新舊交融，共時並置，成為一種對應都市現代性的新的生產方式，散發出一種吸引路人膜拜的感召力。班雅明在《拱廊街計畫》所描述的「超現實主義」的碎片拼貼也如預言似的發生在這個世紀。

做為日治時期現代發展之始的台南府城，這些年來努力合併、升格、晉身為直轄市的同時，還同時風行著「老屋欣力」的風潮，⁶鼓吹保留老房子被再度利用，原先為常民日常生活空間轉形成現代人所需要的茶店、咖啡廳、民宿或酒吧、或書局等商業空間，這樣的懷舊態度及新舊交融的設計手法成為空間操作的法則，創造另一種台南的都市意象。然而這些被從廢墟堆中拯救出來的老房子、舊東西

⁶ 2008年「古都保存再生文教基金會」打出「老屋再生、活力無限」的口號，舉辦第一屆以「老屋欣力」為主題的活動，推薦19棟建築再生利用的案例，2010年更以「常民生活場域的文藝復興運動」為主題營造成是多元的魅力。

卻是無關歷史的物件，而是回憶的片段，這些事實性的現象「所喚起的回憶不是歷史主義所謂的過去的『永恆』形象，而是歷史唯物主義所提供的對過去的唯一體驗（楊小濱，2010：111）。」

如同巴黎拱廊街的復甦，也是因一股復古的風尚而再次受到注目，其精神就是建立在一種嚮往過去的懷舊時代氛圍下，因為「拱廊街將十九世紀巴爾札克（Honoré de Balzac）、福樓拜（Gustave Flaubert）身處的那個『年代』，原原本本地真空包裝、封存起來」（鹿島茂，2009：10），「同時表現新穎、也是過時和永遠同一的形象（阿多諾，2003：122）」。十九世紀歷史景像在現代都市中化作時空停頓（斷裂）的意象。拱廊街裡所販賣的商品也不乏各種複製的復古物件，而這些商品所觸動的是往來人群的無意識中對於過去事物的追憶與連結，並以這種追憶過程和體驗的包裝形式被販售出去。

恰恰是現代性總在召喚悠遠的古代性。這種情況是通過這個時代的社會關係和產物所特有的曖昧性而發生的。曖昧是辯證法的意象表現，是停頓時刻的辯證法法則。這種停頓是烏托邦，是辯證的意象，因此是夢幻意象。商品本身提供了這種意象：物品成了膜拜對象。拱廊也提供這種意象：拱廊既是房子，又是街巷（班雅明，2006：21-22）。

老房子如星叢般的零星的散佈在城市中。台南市城市發展的過去與現在、新與舊，並不是以獨立的空間群就足以形成一種脫離歷史序列的蒙太奇式都市地景。過去人們對未來的夢幻想像時至今日幻化為現代性的碎片。在經歷了沒落的年月後又再起興盛之時，散落在城市的各個角落並以更多辯證姿態的再現，這些老房子、被撿拾的舊物件提供了這種辯證的意象，既是過去日常生活的符號，同時現代性的救贖寓言、一種超現實的存在、也是消費文化中的商品。

（一）歷史景像作為一種救贖的寓言

班雅明從現代性的破碎當中尋求救贖，「讓被打碎的傳統從現代性中被拯救，使原初的整體性在歷史的碎片中被尋找（上官燕，2007：33）。」台南歷經荷治、明鄭、清領跟日治等幾個時期的歷史堆疊，造就其為文化古都，城市中如迷宮般的巷弄、經過現代化的洗禮，被現代生活所忘卻或忽略的東西、坐落在現代建築中的殘存的老房子、從歷史中退卻下來的生活空間或生活物件等等，被都市拾荒者近乎拜物教似的撿拾；那半頹圯的老屋裝載著拾荒者所「撿拾」的斑駁的紅磚、木質老舊的門板與窗框、十字紋的毛玻璃、老東西、甚至被直接遺棄在馬路上的，它們被以一種蒙太奇手法再組合，被越界挪用、組裝、混合、雜拼、並置在一個空間中，為城市中的「廢墟」與「垃圾」提供了避難所。

在這星叢般的廢墟碎片中，如同班雅明所說的，原有的記憶已消逝，只能從片段的回憶，以蒙太奇式的拼貼，呈現一種時間與空間錯置的景象，重新開啟語言符號的意義，轉形成一種「寓言式」的表達。而懷舊並無關考證，這些老房子、舊物件承擔了過去生活的品味、價值與歷史意義，為現代都市人群營造了歷史幻境，「讓過去的陳舊的東西指向新的夢幻，在新舊交融中獲得烏托邦的預示（劉奕，2010：67）」，人們試圖從這些複製的古物中窺見「過去未來美夢的片段、夢想的碎片」（鹿島茂，2009：13）。

（二）一種超現實的存在

「肇始於浪漫主義時代的反現代情緒在現代的延續和迴光返照（程巍，2001：287）」，「本雅明用他超現實主義的碎片化的斷想與敘述構建了一個記憶中的世界（王朝輝，2010：7）。」班雅明指出：「沒有什麼面貌像城市的真實面貌那樣超現實主義了（楊小濱，2010：94）。」這一系列的老屋文藝復興運動，帶動了一股老屋再利用與翻新潮，而這種再利用與翻新，正符合班雅明的文學蒙太奇法則，透過對種種原被視為無用之物的物件的挪用、組裝、混合、雜拼、並置、組構疊合在空間中，重新形構出一種懷舊的訊息：一種有別於歷史符號的、夢幻的超現實氛圍。班雅明認為：「超現實主義是通向世俗之路的有效的手段和工具，是將世俗的碎片轉化成真理的有效的方法論，具有將腐朽化神奇的力量（刑崇，2009：21）。」

懷舊訊息成為了消費的價值所在。懷舊訊息則是人群所撿拾的對象，既是歷史的，也是消費的符號，城市中充斥著這種辯證的意象。翻修過後、被再利用的老屋，以一種不相關的方式將語詞並置在一起，重組過的懷舊訊息，從來沒有在歷史軸線上的任何一個時間點真正的存在過，也非必要完整地存在於個人的經驗中，只是片斷的回憶的組構，既不是屬於現在的，也從未出現在過去，斷裂的歷史性不再是個危機，空間成為了凝固時間感的停頓點，形成現代都市廢墟中的寓言—辯證的意象，而成為閒逛者們的逗留處，因為它的特殊功能：「既是房子，又是商鋪，又是街巷。」

（三）歷史景像消費文化

早在機械複製技術盛行之初，班雅明即預言了近代美學的革命，物的本真性與此時此地感將被消費社會的展示價值所取代，人們得以透過複製技術「將事物在空間裡更人性地『拉近』自己」（班雅明，1999：65）。而懷舊物件（早期的機械製品或是裝飾品）在當代的隱喻是藝術（工藝產品）內涵的經典性、膜拜性，因為它

們還殘存著時間上的本真性與故事性，而以懷舊物件為主的空間構成手法，其規模無論是大至一個街廓或是小至一個房間，重點都在於敘述與強調某一個空間、物件的故事性，使讓人們得以在空間中膜拜物件瀕臨消逝的靈光(Aura)。

歷史的故事性與本真性是人們的膜拜物件，但在當代卻面臨著「靈光消逝」的危機，機械複製技術因而提供了一個時空場景，依循著殘存的歷史脈絡將歷史以再現的手法予以空間化—於是空間成為歷史拜物者的聖地，附庸風雅的時髦商品則是膜拜的替代品，滿足人群的無意識中那份與過去連結的渴望。

依附著過去生活空間的符號所建構的空間，陳列著諸多的懷舊物件(譬如花窗、古典水晶吊燈、黑白電視、轉盤式電話、黑膠唱片、早期生活商品…)，舊空間、老東西是可被感知的文化形象，它們自時間向度抽離自身，利用時間與空間錯置的特殊性，營造感官上的懷舊性，然而這些形象的生產卻也擺脫不了現代性的生產機制—消費，這些拼貼的歷史幻象亦發散著資本主義的迷惑，販賣鄉愁訊息，建立了一種商品消費的關係，轉而成為布希亞所說的符號價值，忘卻自身歷史與文化生成的意義。

老舊空間在經過重新設計之後重返現代城市，並以其「殘存部份歷史」的姿態成為了都市焦點之一，但仍無法脫離現代社會的消費行為。原屬於空間中那份舊的特質往往是經過人為刻意的突顯、宣傳，或是再加以各種舊物件拼貼之後才「再次」的被辨認出來，此種幾乎是刻意營造出的鄉愁反而導致空間有失去其本真性的危險，「舊」的本真性與故事性原本應該是提供現代廢墟救贖的核心，但卻反被利用為擴張消費行為的新包裝，成為一種當代時尚，這也導致了這些物件「戲劇性復活的顯在性危機」(鹿島茂，2009：32)。

老屋所形塑的城市景像，在歷史靈韻的消失後，幻化成是資本主義文化下的懷舊訊息，同時具有展示價值、膜拜價值，符號價值、及商品價值，正如班雅明所謂的多面、矛盾的辯證法的圖像，「在『辯證意象』的歷史靜止點上，這個意象便呈現為做為偶像的純粹商品，呈現為拱廊，呈現為集銷售者和商品為一身的娼妓。同樣的，商品化的藝術也拜伏於交換關係下，被娛樂的光暈所籠罩，而娛樂工業又促使人們進入商品世界(楊小濱，2010：96)。」此時膜拜不再是過去記憶中的靈韻，而是一種懷舊現代性的幻景，人群處在這樣的幻景之中，是在城市中體驗了一種超現實的寓言、看到了一種近似烏托邦的景緻與圖像，在這辯證的意象中找到如班雅明所說的神聖的救贖。

參考文獻

- Adorno, Theodor (阿多諾) (2003), 〈本雅明《文集》導言〉, 《論瓦爾特·本雅明：現代性、寓言和語言的種子》, 郭軍、曹雷雨編。長春：吉林人民出版社, 頁 115-130
- Benjamin, Walter (班雅明) (2006), 《巴黎, 19 世紀的首都》, 劉北成譯。上海：上海人民出版社。
- Benjamin, Walter (班雅明) (2010), 《發達資本主義時代的抒情詩人》。臺北：臉譜。
- Frisby, David (弗裡斯比) (2003), 《現代性的碎片：齊美爾、克拉考爾和本雅明作品中的現代性理論》, 盧暉臨, 周怡, 李林豔譯, 北京：商務印書館
- Wolin, Richard (沃林) (2008), 《瓦爾特·本雅明：救贖美學》, 吳勇立, 張亮譯。南京：江蘇人民
- 上官燕 (2007), 〈救贖：本雅明的文化感悟〉, 《世界文化》, 2007 (3), 頁 33-35
- 王人英 (2010), 〈於視覺與感官的交錯點：靈光乍現—班雅明之於現代社會劇變的震驚體驗〉, 《現代美術學報》第 19 期
- 王才勇 (2007), 〈本雅明“巴黎拱廊街研究”的批判性題旨〉, 《哲學研究》, No. 10, Oct. 2007, 頁 1-5
- 王朝輝 (2010), 《困與解困：本雅明都市理論的精神視域》, 碩士學位論文, 青島大學
- 汪民安 (2012), 〈遊蕩者、商品和垃圾〉, 《廣西城鎮建設》, 2012, (2), 頁 40-44
- 邢崇 (2009), 《後現代視域下本雅明消費文化理論研究》, 濟南：山東人民出版社
- 張中, 〈藝術：反叛與救贖——馬爾庫塞的審美烏托邦與本雅明的審美救贖之比較〉, 《邯鄲學院學報》, 第 19 卷, 第 2 期, 2009 年 6 月, 頁 37-42
- 郭軍、曹雷雨編 (2003), 《論瓦爾特·本雅明：現代性、寓言和語言的種子》。長春：吉林人民出版社
- 陳學明 (1998), 《班傑明》。台北：生智
- 鹿島茂 (2009), 《巴黎夢幻拱廊街》, 台北：麥田出版
- 程巍 (2001), 《否定性思維：馬爾庫塞思想研究》, 北京：北京大學出版社
- 楊小濱 (2010), 《否定的美學：法蘭克福學派的文藝理論和文化批評》。臺北市：麥田出版
- 劉奕 (2012), 《本雅明“拱廊街計畫”批評方法論問題研究》, 黑龍江大學碩士學位論文

國科會補助計畫衍生研發成果推廣資料表

日期:2012/10/29

國科會補助計畫	計畫名稱: 辯證意象: 書寫府城的懷舊現代性
	計畫主持人: 郭建慧
	計畫編號: 100-2410-H-343-030- 學門領域: 建築與都市設計
無研發成果推廣資料	

100 年度專題研究計畫研究成果彙整表

計畫主持人：郭建慧

計畫編號：100-2410-H-343-030-

計畫名稱：辯證意象：書寫府城的懷舊現代性

成果項目		量化			單位	備註（質化說明：如數個計畫共同成果、成果列為該期刊之封面故事...等）	
		實際已達成數（被接受或已發表）	預期總達成數（含實際已達成數）	本計畫實際貢獻百分比			
國內	論文著作	期刊論文	0	1	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	0	1	100%		
		專書	0	0	100%		
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（本國籍）	碩士生	0	2	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		
國外	論文著作	期刊論文	0	0	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	0	0	100%		
		專書	0	0	100%		章/本
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（外國籍）	碩士生	0	0	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		

<p>其他成果 (無法以量化表達之成果如辦理學術活動、獲得獎項、重要國際合作、研究成果國際影響力及其他協助產業技術發展之具體效益事項等，請以文字敘述填列。)</p>	<p>財 持續進行跨建築、地景、藝術與文化領域的研究，符合本校人文特色發展策略，提升本校人文藝術領域的發展。</p> <p>財 「心見宜蘭：蘭陽空間美學展」共同策展人，2012, 01。將地景文化理念實踐在地方特展中。</p> <p>財 擔任國外期刊 National Identities 論文審查委員。</p> <p>財 協助地方「100 年度社區規劃師駐地環境改善計畫」審查委員及研習教師。</p> <p>財 舉辦「城市閱讀與書寫」系列講習：2012 年 3 月，邀請嘉義市人文關懷協會理事長陳世岸「漫漫刊的小旅行」，分享城市觀察與刊物編撰；2012 年 4 月邀請南榮技術學院講師陳榮琪「漫步異國」分享異國城市閱讀；擬邀請環球科技大學歐崇敬教授談論「觀看城市的哲學思維」。</p>
--	--

	成果項目	量化	名稱或內容性質簡述
科 教 處 計 畫 加 填 項 目	測驗工具(含質性與量性)	0	
	課程/模組	0	
	電腦及網路系統或工具	0	
	教材	0	
	舉辦之活動/競賽	0	
	研討會/工作坊	0	
	電子報、網站	0	
	計畫成果推廣之參與(閱聽)人數	0	

國科會補助專題研究計畫成果報告自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估

達成目標

未達成目標（請說明，以 100 字為限）

實驗失敗

因故實驗中斷

其他原因

說明：

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形：

論文： 已發表 未發表之文稿 撰寫中 無

專利： 已獲得 申請中 無

技轉： 已技轉 洽談中 無

其他：（以 100 字為限）

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）（以 500 字為限）

對於參與此計畫之研究人員可經歷「漫遊式」的研究經驗，除了班雅明及台南相關文史資料的鑽研，及其延伸著作的閱讀，並可訓練參與人員田野調查的技巧與經驗，從田野調查所得的相關資料的搜集、篩選與整理，如何從相關管道，如網路資源之搜尋、圖書館資料庫的搜尋及運用、館際合作借閱、如何從龐雜的資料中有系統的整理出符合研究計畫相關有用的資料，都是研究生必須學習與具備的能力。除此之外，對跨領域的研究亦有所助益，打開參與人之視野與知識領域的局限。同時，實地的田野調查，可讓參與人員更了解地方文化與學習閱讀城市的各種方式，增加參與人員對在地的關懷與認同感。