

東海大學美術學系碩士在職專班碩士學位

創作論述

維納斯的金蘋果

胡美銀繪畫創作論述

The Golden Apple of Venus

Creative Discourse for the Paintings of Mei-Yin Hu

指導教授：黃海雲教授

研究生：胡美銀 撰

中華民國 102 年 6 月

摘要

「女性身體形象」一直以來都是研究美術史的人們最常見的題材，然而，當我們閱讀美術史的書籍，女性的身體形象看起來又像是由父權文化本身所產生的歷史文本。這樣的偏差引起我在女性裸體的形象中產生了興趣。

創作論述是為了說明繪畫創作的動機或意義，每個女人都象徵一個維納斯，不管外在的美醜，在其內心裡都有屬於自己的美麗；每個女人都想擁有一顆金蘋果，相同的，金蘋果在不同女人心中也象徵不同的意涵。為了傳達自己眼中的女性樣貌及所追求的人生哲學，本創作論述「維納斯的金蘋果」主題也從中而生。

本文共分五個章節，第一章是緒論，探討筆者的研究動機、研究方法與內容及名詞釋義。第二章是人體表現形式的探討，主要探討框架的女性身體與未來女性形象的可能性。第三章是男、女性藝術家對筆者創作思維產生的影響，說明不同性別差異所呈現出的女性形象差異以及筆者創作階段與女性形象所產生的連結。第四章以自己的創作脈絡，說明個人創作在不同階段的演進與分析。第五章是將本文做結論。

回溯審視自我的繪畫創作歷程，本創作主題的重點即是在點出：用自我風格的創作作品，傳達「運用自己的人生哲學，找尋屬於維納斯的金蘋果」，用以實踐藝術創作的最終目的與理想。

關鍵詞：維納斯、金蘋果、女性形象

ABSTRACT

“Female body figure” has been of most common topic among all art history; however, when we read books about art history, female body figures is usually built on the Patriarchal society. The off-track concept has triggered my interest in female nude figure.

Projects’ description is mainly discussing about the motives and the meaning behind my works. Every single female stands for a Venus, whether with beauty or not, there is always an inner beauty belongs to herself; Every single female would like to possess a Golden Apple, likewise, the symbol of The Golden Apple vary from female to female. In order to convey the female looks and the philosophy toward life I pursue. The topic, featuring “The Golden Apple of Venus” , was brought into life.

The paper is divided into five paragraphs. The first paragraph is Introduction, including, “research motives” , “research methods and contents” and “Terms definition” . For the second paragraph is about the studies of human body figure, in the following of “Female’ s blind pursue for perfect shape” “Unrestricted female body shapes” . Third, it discusses the influences on my creating thoughts from both male and female artists. Moreover, emphasize “different gender’ s views toward female body figure.” Forth, The origin thoughts of my own work: elaborating how my own work evolved and the analyses for it. As for the fifth, it concludes the paper.

Looking back on my painting career paths, the purpose of the my oil paints is meant for utilizing projects with my own style of art, conveying the concept of “Using individual’ s philosophy toward life and seek for the golden apple of Venus.” and therefore put the final goal and dream of artwork into practice.

Keywords: Venus, The Golden Apple, female image

目次

中文摘要	I	
英文摘要	II	
目次	III	
圖目次	IV	
第一章 緒論		
第一節 研究動機	1	
第二節 研究方法與內容	3	
第三節 名詞釋義	3	
第二章 人體表現形式的探討		
第一節 框架的女性身體	5	
第二節 女性形象的可能性	10	
第三章 男、女性藝術家對筆者創作思維產生的影響		
第一節 不同性別差異所呈現出的女性形象差異	13	
第二節 創作與女性形象的連結	20	
第四章 創作脈絡		
第一節 女人與仙人掌	22	
第二節 女人與金蘋果	24	
第三節 女人在金蘋果與小孩間	28	
第四節 女人與女人們	32	
第五章 結語		34
參考文獻	36	

圖目次

圖 1 〈沃爾道夫的維納斯〉	5
圖 2 桑德洛·波提且利〈維納斯的誕生〉	6
圖 3 委拉斯蓋茲〈維納斯在鏡前〉	6
圖 4 雷諾瓦〈彈琴少女〉	8
圖 5 馬奈〈奧林匹亞〉	8
圖 6 卡莎特〈母與子〉	11
圖 7 莫莉索〈奶媽與茱莉〉	11
圖 8 卡拉瓦喬〈茱蒂絲斬首荷羅費內斯〉	13
圖 9 簡提列斯基〈茱蒂絲與荷羅孚尼〉	14
圖 10 傑克梅第〈大女人 2〉	15
圖 11 布爾喬亞〈大蜘蛛〉	16
圖 12 亨利摩爾〈斜倚像〉	17
圖 13 妮基〈娜娜〉	18
圖 14 胡美銀〈女色〉	21
圖 15 胡美銀〈美惠三女神〉	23
圖 16 胡美銀〈女人與金蘋果〉	24
圖 17 胡美銀〈權力與維納斯〉	25
圖 18 胡美銀〈家庭與維納斯〉	26
圖 19 胡美銀〈慾望與維納斯〉	27
圖 20 胡美銀〈沈睡的邱比特〉	29
圖 21 胡美銀〈維納斯與邱比特爭奪金蘋果〉	30
圖 22 胡美銀〈放手吧！邱比特〉	31
圖 23 胡美銀〈我要我的金蘋果〉	32
圖 24 胡美銀〈維納斯的金蘋果〉	33

第一章 緒論

第一節 研究動機

在順利進入研究所前，筆者已於大學畢業，在十幾年前的那個年代，大學畢業已能找到不錯的工作就業，但因為興趣使然而又考取進修部學習美術課程，期間因為懷孕而中斷學習。休學期間工作、照顧小孩成了自己的生活重心與使命，白天忙碌的工作是維繫生活的必需，但晚上照顧小孩並不是件輕鬆的事，中斷了繪畫學習之路，在這二年照顧孩子的生活中，創作成了工作、照顧小孩之外唯一能做的事。

不論從傳統文化背景或社會發展脈絡來看，人們對於媽媽這樣的角色定義，存在許多期待與既定印象，但筆者對於自我認同一直是很主觀的，在進入研究所前，也在完全不了解什麼是女性主義時，英國作家吳爾芙（Virginia Woolf 1882~1941）在知名的短文「自己的房間」裡，主張女人如果能夠有自己獨立的經濟能力，以及一個專屬於自己的房間，那麼女性也能在創作上發光發熱，這樣的詞語片段就曾出現在筆者的部落格中，當時的自己並不明白那麼多的文章裡，唯獨對人的生命中需要有自己的空間如此傾心。

在接觸藝術學習之前，筆者對於媽媽為家庭的付出、辛勤早逝的形象覺得不捨，並體認到社會對男女角色期待差異所造成的性別差異，筆者認為任何人都應該呈現自己最怡然自得的方式來詮釋自己的生活，但當時並沒有試圖去認識這位女性主義的擁護者維吉尼亞·吳爾芙，在接觸藝術之後，才明白藝術家不是繪畫技巧如何高超，而是如何透過藝術創作找到自己生活的出口，找到自己生存的房間是必要也是必需的。

在題材上，「裸女」、「女性形象」一直是筆者感興趣的題材。因此，研究女性主義似乎冥冥之中成了自己應該嘗試走的道路，在短暫接觸這樣的社會議題，要能真的

看懂那麼長久以來所存在的性別階層制度問題實在有些難度，但仍希望以最貼近自己的方式或態度來呈現自己眼中的女性形象。

創作論述是為了說明繪畫創作的動機或意義，每個女人都象徵一個維納斯，不管外在的美醜，在其內心裡都有屬於自己的美麗；每個女人都想擁有一顆金蘋果，相同的，金蘋果在不同女人心中也象徵不同的意涵。為了傳達自己眼中的女性樣貌及所追求的人生哲學，本創作論述「維納斯的金蘋果」主題也從中而生。

第二節 研究方法與內容

本論文以繪畫創作為研究主體媒材。研究過程以進入研究所之後四年的時間（2009~2013），依自己的創作心境與作品發展來進行研究，為了達成研究的目的，本創作研究分別採用二種不同的研究策略：(1) 資料蒐集與整理法、(2) 分析比較法 作為研究方法。

一、資料蒐集與整理法：

從繪畫史的脈絡中，整理出女性身體在不同時代背景所象徵的意涵與呈現出的女性形象之不同，透過這些資料的閱讀與蒐集的過程，根深柢固的影響筆者在創作主題上的選擇、應用與呈現。

二、分析比較法：

以分析比較的方式去探討男女藝術家在呈現女性身體或形象的觀看方式，最重要的不是去批判或評論，而是利用分析比較的方式，來探索不同藝術家在看待女性身體或形象上所採用的獨特方法與見解，以支持筆者在創作上選擇用自己的角度去呈現觀看的方式並看待自我視覺圖像的詮釋。

在研究內容上，希臘女神維納斯在歷代畫家筆下所呈現的唯美形象給予筆者不同的創作想法，因此，在這時期的創作方向將以愛神維納斯做為主要的內容。

第三節 名詞釋義

形象：可以是一個人的外表或容貌，以心理學的角度來看，他人通過觀察、聆聽、氣味和接觸等各種感覺，形成對某個人的整體印象，但形象並不代表真實的樣貌，而是他人對個人的外在感知，不同的人對同一個人的感知不會是完全相同的，因為它的正確性被人的主觀意識所影響，因此在認知過程中會產生不同的結果。

女性主義：是指主要以女性經驗為來源與動機的社會理論與政治運動。女性主義的支持者著重於推動婦女的權利、利益與議題。女性主義探究的主題包括性別歧視、性別的刻板印象、物化女性、家務分配、壓迫與父權。

維納斯（Venus）：是愛神、美神，同時又是執掌生育與航海的女神，相對應於希臘神話的阿芙羅狄忒（Aphrodite）。希臘語中「阿芙羅狄忒」的意思就是泡沫，維納斯生下一個女兒依洛絲、一個兒子邱比特。

金蘋果事件：是指一場為了得到象徵最美麗的女神的金蘋果，所發生在三女神之間的糾紛。這個事件間接導致特洛伊戰爭的發生，也讓金蘋果此後被稱為「引致糾紛的金蘋果」。

第二章 人體表現形式的探討

人體藝術早在埃及雕塑和壁畫時期已成為當時的藝術創作主題，女性身體形象在西洋美術史中較任何題材都多，幾乎使裸女畫成為西方「美術」的代名詞，人體表現不但指涉了藝術家對女體特別的定義，也設定了特定的觀看方式和特定的觀眾標準。

第一節 框架的女性身體

在視覺藝術上，西方藝術自古以來在審美再現女性身體，存在許多既定的規範與形式，比如在呈現「維納斯」時，以其完美的體態、光滑潔白的外表呈現，在固有的社會倫理中，女人應該扮演著富有傳統美德的生活態度，女性形象變成了一種以男性凝視下中應有的女性形象框架。



圖 1 〈沃爾道夫的維納斯〉，約西元前 21000 年的女人像。國立自然史博物館，維也納

在舊石器時代所發現石雕作品，已不知其創作者的真實身份，被後來的人加以命名為〈沃爾道夫的維納斯〉（圖 1），在這時期的維納斯表達了當時遠古人類對於母性與生殖的感恩崇拜，豐乳肥臀再加上渾圓無比的腰腹，完全是繁衍眾生、哺育萬物的大地之母，是代表女性繁殖多子多孫石像的例子。臉上的長髮辮遮掩了她的視覺、聽覺與說話的功能，象徵了古代表達女性美中的不看、不聽、不說的女性傳統美德，不僅說明了女性的宿命與天職、本份，也成為古時女性心中完美的女性形象典範。

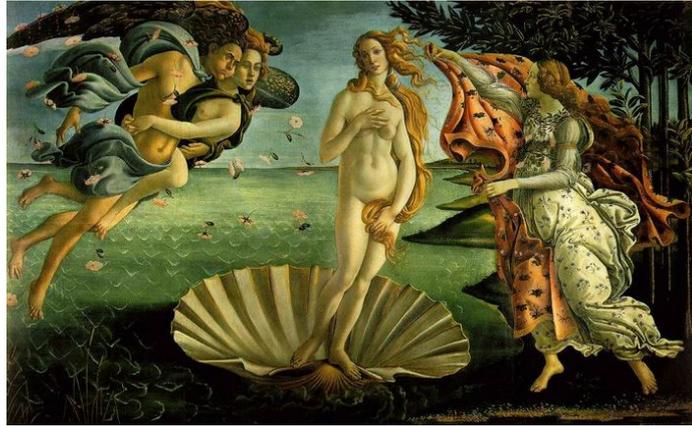


圖 2 桑德洛·波提且利〈維納斯的誕生〉，1484-86年，172.5x278 cm，弗羅倫斯烏菲茲美術館

在十五世紀時，波提且利（Sandro Botticelli 1445 ~ 1510）的〈維納斯的誕生〉（圖 2），畫面中的維納斯有著光滑細緻的皮膚，完美的身材比例，溫柔婉約的神情、飄逸的長髮披肩，每一條線條都是優雅的代表，是完美與理想的女性美形象。「她與古典形式的差別，不在於生理上而在於韻律和結構上。她整個身體遵循著哥德式的象牙曲線，完全沒有古典藝術所推崇的直立性質，也就是說，她身體的重心不是平均的分布在中心鉛垂線的兩側。她不是站著的而是飄浮著的¹。」



圖 3 委拉斯蓋茲〈維納斯在鏡前〉，約 1644~1648 年，122.5x177cm，倫敦國家畫廊。

委拉斯蓋茲（Diego Rodríguez de Silva y Velázquez，1599~1660）的作品〈維納斯

¹ 轉引 Kenneth Clark 著(2004)。《裸藝術：探究完美形式》(吳玫，甯延明譯)。台北：先覺出版社，頁 113。

在鏡前〉（圖3），「這張人物似乎傳達了優生學上完美的形象—一位最優秀、最健康、又最豐產的女人！她不只是女性身體完美的形象，也是國家完美形象²。」委拉斯蓋茲是巴洛克時期西班牙的藝術家，他將女性用一種最完美的體態表達，不僅代表女性身體外在形象上的完美，也代表了一個國家完美形象的樣貌，鏡中我們只能模糊的看到維納斯的容貌，這樣的表現形式並給予了觀者無限的想像空間。「這幅畫曾在1914年，因為婦女解放運動的風潮中，被一名激進婦女參政權論者瑪麗·理查森(Mary Richardson)當作抗議攻擊目標，作品慘遭嚴重破壞，〈維納斯在鏡前〉事件後來演變為女性主義對女性裸體的看法之象徵，同時，整個事件也呈現出一種頗特別的女性主義刻板印象下的形象³。」

女性在表現自己的觀點或想法時，如果沒有以理性的態度去表現，並不會讓人以真實再現的方式表達女性的自我認同、女性慾望及需求的女性身體形象，這樣的盲從、不理性的行為只會讓人覺得無病呻吟，另外，過度將二性差異強調化，反而讓二性的爭議問題放大，並讓女性主義者成為眾矢之的。「十九世紀末期在巴黎，作為一個女人與作為一個男人之間社會性、經濟性及主體性上的差異。這種差異—社會結構化性差異的產品，而非任何虛構的生物學分野—決定了男人與女人畫什麼以及如何作畫⁴。」

在十九世紀時，印象派有二位女畫家：卡莎特(Mary Cassatt 1845-1927) 與莫莉索(Morrisot)，畫風與題材上受印象派的影響甚巨，在那時期的男性藝術家們可以呈現出淑女的女性形象，如雷諾瓦(Renoir 1841~1919) 作品〈彈琴少女〉(圖4) 描繪出上流社會中淑女的女性形象，也能呈現出墮落女子的女性形象，如馬奈(Manet 1832~1883) 畫筆下的妓女的女性形象〈奧林匹亞〉(圖5)，而當時的女性藝術家為了能在藝術領域裡找到認同或立足的空間，會選擇呈現男性藝術家較少描繪的家庭生活、母子親情

² 轉引 Lynda Nead 著(1995)。《女性裸體》(侯宜人譯)。台北：遠流出版社，頁 62。

³ 同上註，頁 61。

⁴ 轉引 Griselda Pollock 著 (2000)。《視線與差異：陰柔氣質、女性主義與藝術歷史》(陳香君譯)。台北：遠流出版社，頁 87。

等題材，以溫柔婉約的淑女形象表現出女性美或女性特質，並呈現在一個受限的空間中（如餐廳、臥室、私人庭園…等）的藝術小品。這不是意味著女性原本就該以陰柔的方式傳達畫面，而是女性無可避免在一些男女階級的意識形態之中表現自己。



圖 4 雷諾瓦 <彈琴少女>，1892 年，116 x 90 cm，巴黎奧賽美術館



圖 5 馬奈 <奧林匹亞>，1863 年，130.5 cm x 190 cm，巴黎奧塞美術館

「跟其他文化傳統一樣，中國傳統的女性美由外在性徵和內在道德維度共同決定。」

在中國傳統（尤其是儒家）中，女性美的表述與詮釋具有其獨特的形式與內涵。儘管儒道在中國被看做為兩套相衝突的教義，但是在“道”上它們分担著共同的哲學蘊含。道家重在自然性的身體，而儒家重於行為主導的“內在美”⁵。」女人在中國傳統中，所應表現出形象也受到了強大的制約，包括了儒家思想的內在美與道家思想的自然性外在美，這不僅是女性外表所呈現的視覺美感，也強調女性需呈現出內在的道德內容，這並非是國家制度上的規範，而是一種人類生存經驗中熟悉的女性美德。

「女性主義思想點出一個事實，我們都被社會制約，去「扮演」文化上規定的男性與女性角色。在男性角色扮演的部分，男性的觀點可以表達他對女性、對世界、以及對他自己的看法。我們的藝術傳統包含著男性的觀念，但是西方文化裏面，沒有看到女性的觀念被完整地表達⁶。」雖然如此，筆者認為女性在表達自我觀念或自我認同時，女性形象所衍生的問題，可以擴展到更寬廣的領域，而不是為了引起爭論的做出結論或只是二分法的排他式的陳述。在現今的角度來看，已有愈來愈多的婦女團體及婦女意識抬頭，且也有不同性別的藝術家以不同的角度來呈現女性形象。

⁵ 轉引文洁华著（2005）。《美學與性別衝突：女性主義審美革命的中國境遇》。北京：北京大學出版社，頁 116。

⁶ 轉引 Judy Chicago 著（1997）。《穿越花朵：一個女性藝術家的奮鬥》（陳宓娟譯）。台北：遠流出版社，頁 123。

第二節 女性形象的可能性

在美術史上有許多女性藝術家，為了能突破女性形象中的刻板印象做了許多的努力，而這些作品除了鼓舞自己的心性外，也成為筆者在創作思考、藝術學習中最重要能量。

一、莫莉索一八七九年畫的〈奶媽與茱莉〉（Wet Nurse and Julie）是一幅不凡的繪畫。素材是創新的，不是聖母與嬰孩這舊有主題的現代化與世俗化，或印象畫派另一位傑出女畫家瑪莉·卡莎特常畫的母與子的作品（圖6）。「這是一幅工作圖，畫中的「母親」並非真正的母親，而是所謂的**第二母親**，或叫奶媽，她正在給孩子餵奶，此舉不是「自然的」哺育本性流露，而是為了薪資，她只是哺乳業的成員之一而已⁷。」（圖7）

母親和專業藝術家代表二種全然相異的女性形象，一個是女性應有的形象（母親），一個是較少得到認同的女性形象（藝術工作者），然而莫莉索大膽的展現出當時女性在十九世紀工業革命後，女性因為需要投入工作，而需要把小孩托付給鄉下女人哺育，女人不只是照顧家庭、哺育小孩的工作者，現今的女性在家庭、小孩之餘，也能投入自己喜愛的工作職場，莫莉索忠實的表達現今的女性樣貌。

這樣的現象已是二十一世紀的現今社會普遍存在的情況，女人可以選擇忙碌辛勤的職場工作者，也能成為相夫教子的女性角色，對自己的創作來說，也是一種鼓舞，我們是否能利用現今普遍存在的女性面貌，來開啟對女性身體再現的新契機？

⁷ 轉引 Norma Broude, Mary D.Garrard 著(1998)。《女性主義與藝術歷史：擴充論述》(謝鴻均等譯)。台北：遠流出版社，頁 445~446。



圖 6 卡莎特 <母與子>，1900 年，粉彩、畫紙，71 cm x58.5 cm，芝加哥藝術協會藏。



圖 7 莫莉索 <奶媽與茱莉>，1879 年，華盛頓特區，私人收藏。

二、「婦權主義理論的奠立開始於第二次世界大戰之後，其中代表當代婦權理論奠立的最重要的、也是最早的理論著作是法國作家西蒙·波娃(Simone de Beauvoir)，在一九四九年出版的著作《第二性》，這本著作在全球喚起婦女權利的意識，影響非常大⁸。」這個時期，女性要求社會大眾徹底改變對女性的傳統觀看模式，女人不再是感性的、軟弱的、不理智的、有依賴性的象徵，相對的，在這個時候，女性從事工作的數目也增加，也較有力的促成女性主義運動的成立。

「從歷史發展來看，婦權主義藝術是在一九七〇年代開始發展起來的，它首先是以觀念藝術方式開始，通過觀念藝術而進入主流藝術的歷史來看，這個發展過程，應該是順理成章，合乎邏輯的⁹。」七〇年代婦權主義之後的女性藝術家可以透過藝術實現自己的可能性，用自己的語彙來表達自己的看法、世界觀與人生觀，筆者的藝術創作也是如此，自己生存的二十一世紀已然是開放的世紀，不管是男性、女性或同性，每個人都可以擁有自己對世界的看法、對生活的人生態度。

⁸ 轉引王受之著 (2001)。《世界現代美術發展 Art Now》。台北：藝術家出版社，頁 366。

⁹ 轉引王受之著 (2001)。《世界現代美術發展 Art Now》。台北：藝術家出版社，頁 370。

第三章 男、女性藝術家對筆者創作思維產生的影響

第一節 不同性別差異所呈現出的女性形象差異

會選擇以性別來探討自己的創作歷程，和接觸過的藝術作品有著高度相關性，現以分析比較的方式探討男性、女性藝術家在呈現女體形象上的不同，而這些作品對自己的創作所產生的影響提出說明：

一、卡拉瓦喬與簡提列斯基：

(一) 卡拉瓦喬(Michelangelo Caravaggio,1571-1610)：



圖 8 卡拉瓦喬〈茱蒂絲斬首荷羅費內斯〉(Judith Beheading Holofernes)，

約 1598 年，油畫，145 x 195 cm，羅馬國立古代藝術畫廊。

此畫(圖 8)之故事源於舊約聖經的「茱蒂絲傳」，右邊女性是一位古希伯來的年輕寡婦茱蒂絲，她眼見亞述軍入侵希伯來地區，並且截斷 Bethulia 城的水源，於是色誘亞述將軍 Holofernes，趁其酒醉熟睡時，殺之於營帳中並割下頭顱，使亞述軍潰散而回拯救了 Bethulia。而在一旁的僕人阿貝拉(Abra)準備了袋子想將頭顱給裝上，這

幅畫剛畫好時，茱蒂絲是赤裸上半身的，之後畫家卡拉瓦喬才將衣服給畫上¹⁰。

(二) 阿特米希婭·簡提列斯基 (Artemisia Gentileschi, 1593-1652/3)：



圖9 簡提列斯基〈茱蒂絲與荷羅孚尼〉，1618年，油彩。

簡提列斯基能夠突破當時女性畫家只能從事靜物寫生或人物肖像畫的限制，大膽的由女性觀點來詮釋聖經故事中的女英雄，在當時的大環境中殊屬不易。在西方世界中，以茱蒂絲作為主題的藝術創作不勝枚舉，但是簡提列斯基的畫作別具意義(圖9)。

「根據藝術史學家葛拉德 (Garrard, 1989) 指出，簡提列斯基曾經遭強暴，加害者是教她透視學技巧的老師，但是法律卻沒能給壞人應有的嚴厲懲罰¹¹。」

相同的聖經故事題材，在男女不同性別藝術家的筆下，所呈現出的女性形象竟是如此的不同，卡拉瓦喬所呈現的朱蒂絲是一位優雅的女子，她側過的身子的形象會給

¹⁰ 網路資源：http://tw.myblog.yahoo.com/jw!drxL_xKAegQVOkDKnQ--/article?mid=750

¹¹ 網路資源：藝術欣賞的理論基礎（四）：女性主義

予觀者不同的解讀方式，是表達女性的優雅？還是女性的懦弱？卡拉瓦喬所呈現的茱蒂絲雖然英勇，卻害怕被噴到血液般的側著身子；而簡提列斯基所呈現的茱蒂絲，猶如自己的自畫像，藉由藝術創作，簡提列斯基尋求內心的自我解放，義無反顧的形象表達出女性的堅強，女性在表達受環境所遭受到的壓迫與傳達女性自身力量的覺醒時，可以讓壞人在藝術家所建構的世界中得到應有的懲罰，這對於筆者也產極大的影響，藉由繪畫創作能表達心中的想法並塑造自己的理想世界。

二、傑克梅第與布爾喬亞

（一）傑克梅第（Alberto Giacometti 1901-1966）：

是瑞士的雕刻家和畫家，1901年10月10日出生於瑞士的Borgonovo。1940年代，他發展出自己特有的風格，創造出充滿孤獨感、瘦又細長的身形及頭部的雕塑品。他雕塑下女性形體，雖是《大女人》（圖10），四肢是拉長的、瘦弱的，呈現出一種孤獨無助的形象。



圖10 傑克梅第〈大女人 2〉（Grande Femme II），1960年，銅。

(二) 路易絲·布爾喬亞 (Louise Bourgeois 1911-2010)：

布爾喬亞出生於法國巴黎，長年居住在美國，她的作品與第二次世界大戰前的歐洲超現實主義關係密切，特別與傑克梅第 (Giacometti) 早期的風格具有直接聯繫¹²。

布爾喬亞最著名的作品，是一系列代表母親，以法語「媽媽」(Maman) 為主題的大型蜘蛛，這些作品矗立於世界各地大美術館前。布爾喬亞的作品雖然受傑克梅第 (Giacometti) 早期風格的影響，但布爾喬亞呈現出的雕塑作品〈大蜘蛛〉(圖 11)，藉由大蜘蛛細長的身體所表達出的女性形象是堅強的、剛毅的，暗喻女性是個有智慧的、靈敏的，用身體保護自己子女的女性樣貌。



圖 11 布爾喬亞〈大蜘蛛〉，1999 年，高 30 公尺 x 寬 33 公尺，青銅，加拿大國家美術館。

布爾喬亞生長在一個不健全的家庭，從小就看著父親把情婦帶回家、而母親隱忍著極大痛苦的一面，在布爾喬亞心中存在著一種揮之不去的記憶與感受，但布爾喬亞表現出來的作品卻不是以悲觀的角度來面對傷痛，而是以更強大力量的造型與形態，來表達出女性面對傷痛所做出的反擊與堅強的一面。

在以同樣細長的肢體象徵女性形象的不同藝術創作者，當對於題材的態度有不一樣的看法時，所呈現出的樣貌也會有所不同，端看自己是以正面性的或負面性的主張

¹²轉引王受之著 (2001)。《世界現代美術發展 Art Now》。台北：藝術家出版社，頁 374。

去面對自己的人生態度與人生哲學，傑克梅第和布爾喬亞同樣給予筆者對於創作技巧以外的創作思維，這是藉由分析比較的結果所給予自己的創作能量。

三、亨利摩爾與妮基

（一）亨利摩爾（Henry Moore, 1898 ~ 1986）

英國現代雕塑家亨利摩爾的人體形象，特別是「母與子」或「斜倚的人形」是亨利摩爾的創作中最常見的主題（圖 12）。他的作品除了在 1950 年代中短期地採用過家庭群組形象，作品的主題大多是女性形象。「摩爾的作品最大特點是通常都包含空間或主體被穿透的造型，而其起伏的曲線外形，很多人認為是摩爾受到他的出生地約克郡起伏的山丘地形的啓發¹³。」

童年經驗是他創作的重要來源之一。約克郡鄉村的山坡和礦渣堆,以及小時候替他患風溼病的媽媽按摩,以減輕她的痛苦時,對於肌肉、腱和骨頭的觸感等等,是他在創作過程中設法捕捉表現的經驗。摩爾呈現出的女性是受生活環境影響所呈現出的結果，身體中的空間對部份人來說是千瘡百孔，這是不同觀者用特定的觀看角度所產生的不同觀看感受，而形象感受是因人而異的，不一定代表創作者真實的想法。



圖 12 亨利摩爾〈斜倚像〉，1938 年，大理石，英國倫敦泰特美術館。

¹³ 網路資源：<http://mypaper.pchome.com.tw/souj/post/1281756265>

（二）妮基（Niki de saint phalle1930-2002）

妮基 Niki de saint phalle（1930-2002），1930 年生於法國巴黎，1937 年隨家人移居美國，她中學時曾在學校裡以油漆將一座希臘雕像遮蔽下身的無花果葉塗成紅色而遭退學。1955 妮基訪巴塞隆納，參觀高第（Gaudí）的建築作品，參觀奎爾公園的時候，改變了她的一生，啟發她將來要創造一個屬於自己的雕像花園。妮基去世前 8 年（1994 年），人們才從她的自傳獲知，她曾在 12 歲遭親生父親性侵，因此才会有此種創作，似乎試圖從生命中的創傷中釋放自我。她的創作最著名的，應屬「娜娜」系列。色彩鮮明、造型豐滿歡愉的巨型女性雕像，象徵女性的力量和自信¹⁴。

法文俗稱女人為「Nana」，妮基以此為她的女性雕塑命名（圖 13），「娜娜」就是女人的原型，作品譴責社會將婦女的角色定義為生育孩子的工具、貪婪的母親、巫婆和妓女等，娜娜系列也成為她最廣為人知、也最受人喜愛的代表作。



圖 13 妮基〈娜娜〉系列作品，1974 年，雕塑，德國漢諾威萊布尼茨大街。

¹⁴網路資源：<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!GXEUHB2GQEJmd7T7ZAv2/article?mid=84>

生活經驗、人生哲學對於一位藝術創作者來說，是不可或缺的養份，在分析比較這些藝術家如何利用生活經驗及自己的人生哲學來呈現自己的創作，作品樣貌的差異著實對筆者產生影響深厚，讓自己可以深刻體會到：不論是宗教、神話故事、也不管呈現出的女性形象是高矮胖瘦、完整或有空間的軀體形象，藝術家可以不論性別的用自己的想法去呈現自己想表達的女體形象，而這些作品也促使筆者以不同時期的維納斯做為研究所期間創作的開端。

第二節 創作與女性形象的連結

希臘女神阿芙蘿黛媞，她較為人熟知的是她的羅馬名字維納斯（Venus），她的出生有許多不同的說法。據古希臘傳說當泰坦族的克羅諾斯將他父親閹割後，隨手將切下來的陽具丟下海洋而變成泡沫，阿芙蘿黛媞便從這些泡沫中誕生¹⁵。

在西洋藝術裡，美神維納斯一直是美的標準，有關她的繪畫與雕像非常的多，從舊石器時代一直到二十世紀，藝術家仍不斷的以她為創作的靈感，表達藝術家們對於人體形式的想法，在探索如何呈現女性完美形象的同時，也讓自己也有了不同的想法。

如何去呈現自己眼中的女性形象？這個問題一直是自己在創作的過程中不斷思考的問題，但靈感往往不是憑空或可以隨意捏造出來的。從自己的生活經驗中去探索自己、或許可以更接近自己的想法，創作的靈感來自家裡種植了許多不同種類的仙人掌。仙人掌科為多年生草本或木本肉質植物，這類植物大部分都能適應像沙漠、降雨稀少的地區、荒野、岩地等生長條件惡劣的自然環境，同時具有美麗的花色、千奇百怪的外形與銳刺¹⁶。同樣的，在創作前所思考的女人的形象不一定是唯美、軟弱或毫無個性，可以用不同的形象來表達女性給予人的感覺，找到自己內心世界裡對於女性樣貌的看法。

因此，在創作初期藉由轉換再現歷代不同藝術家所呈現出的維納斯形象(圖14)，用自己的語彙來闡述女人在傳達女性美感的差異與衝突，女人可以是帶刺的、是堅毅的，目的在表達筆者眼中的女性美及女性形象。

¹⁵ 轉引張心龍著 (2000)。《神話.繪畫：希臘羅馬神話與傳說》。台北：雄獅圖書股份有限公司，頁 68。

¹⁶ 轉引閣林製作中心.圖 (2010)。《居家植物輕鬆種》。台北：京中玉國際股份有限公司，頁 135。



圖 14 胡美銀〈女色〉，2010年，油彩、畫布。

長91 cm×寬73 cm×高2 cm * 2件，長91 cm×寬65 cm×高2 cm * 1件。

作品解析：

左邊的維納斯是將舊石器時代的〈沃爾道夫的維納斯〉石雕像挪用，並以不同種類的仙人掌所組成，呈現出豐產的形象；左邊是將波提且利的〈維納斯的誕生〉中的維納斯挪用，表達出優柔典雅的形象；中間的維納斯則是筆者自己的形象，呈現出筆者不同的美感經驗。在這一階段的創作過程中，思維的是如何呈現女性形象，對於許多人來說，具象再現是藝術創作中最基本的表現原則，而筆者想呈現的，則是具象以外的象徵意涵與這些具象物體所代表的象徵意義。

第四章 創作脈絡

作品的發想永遠不是突如其來的一個衝動，在不斷找尋自己的創作方法時，會以仙人掌的形象去表達人體的想法，也是生活中的觀察來的。在這個階段思考的是一個系統性的創作，並能透過女體與女性形象做出完整的結合，然而藝術創作的本質在於能不能深刻的表現自己的情感，而非滿足觀者表象的喜好。

因此，構圖的選擇以自己喜愛的女神形象為主要思維，而造形的轉換則以喜愛的仙人掌做連結，在色彩的運用上則是以幾個自己偏愛的色系來做調色與色調處理，背景大致選擇以純黑色或深褐色來突顯主題。

第一節 女人與仙人掌

家裡種了很多的仙人掌，會選擇種植仙人掌最初的想法是好照顧，不需要常常花費心思去關心、去栽培，久而久之，不同樣貌的仙人掌就佔滿了整個生活空間。受到了超現實主義作品的洗禮，開始用仙人掌去組合成女體的形象，仙人掌的形象似乎也接近自己的形象，仙人掌雖然外表多刺、剛強，但內心質地其實是柔軟與多水的。

為了呈現出女性不需要利用外表的偽裝，而刻意表現出女性剛烈的形象，已開始選擇將仙人掌外表的銳刺給去除，去除後的仙人掌不再給人只是一種想法，給予觀者一種自由聯想的空間（圖 15）。



圖 15 胡美銀 〈美惠三女神〉，2011 年，116.5x91 cm，油彩，畫布。

作品解析：

這張作品是挪用波提切利的〈春之舞〉中的美惠三女神，美惠三女神在希臘神話中分別代表歡欣女神、光輝女神、盛宴女神，也是象徵人間萬物極盡美好之代表，將她們的形象以仙人掌取代，來傳達自己對女性外在形象的想法。

第二節 女人與金蘋果

「在希臘神話故事裡，金蘋果是種下特洛戰爭的禍因，禍因起端是皮琉斯(Peleus)和女海神泰蒂斯結婚的時候，所有的神都接到參加婚禮的邀請，唯獨糾紛女神艾麗絲(Eris)。艾麗絲盛怒之下，便在婚宴上丟下一顆金蘋果，上面刻有“獻給最美的女人”字樣¹⁷。」三位一向自命美麗女神的天后希拉、愛神維納斯和智慧女神雅典娜都爭著要這顆象徵最美女人的金蘋果，在爭奪金蘋果的過程中，維納斯化身為最有智慧的女人，成功的討好了評判者，並順利的拿到了金蘋果，這顆金蘋果代表的不僅僅是美貌，而是美貌以外的智慧，要成為一個最美麗的女人，需要的不僅僅是虛有其表的外在美，需要更多的知性、理性與智慧，才能成為一位真正內外兼具的美麗女人。(圖 16、圖 17、圖 18、圖 19)



圖 16 胡美銀 〈女人與金蘋果〉，2013 年，油彩，畫布，長 91 cm×寬 73 cm× 高 2 cm *3 件。

作品解析：

這三張構圖是從印象中女性圖像的美麗姿態去挪用來的，美感經驗是個人的感受，每個人心中的美也不盡相同，而象徵美麗的金蘋果同時也可以象徵很多意涵，可以是外貌、金錢、權力，也可以是慾望，各憑本事的掌握在女神們的手中。

這三張畫作中的女人，分別代表了天后希拉、愛神維納斯和智慧女神雅典娜，這三個自命美麗的女神擁有的是金蘋果象徵的美麗？還是象徵金蘋果之外的智慧？

¹⁷轉引張心龍著 (2000)。《神話.繪畫：希臘羅馬神話與傳說》。台北：雄獅圖書股份有限公司，頁 128。



圖 17 胡美銀 〈權力與維納斯〉，2013 年，116.5x80 cm，油彩，畫布。

作品解析：

這張作品以常見的維納斯姿態出現，優雅的姿態顯示出維納斯的雍容美麗。將代表外顯權力的金蘋果擺在人體的左上方，象徵權力是顯性與外在的條件，人人都想得到這顆金蘋果，畫面的背景以一貫性的平塗來突顯出主角及金蘋果。



圖 18 胡美銀 〈家庭與維納斯〉，2013 年，116.5x80 cm，油彩，畫布。

作品解析：

這張作品以金蘋果象徵家庭，維納斯兩手緊握，深怕金蘋果掉落的样子，即使女人在外在條件上需要以理性的樣貌呈現出自信、完美的新女性形象，但對家庭也是依賴的、珍惜的，深怕失去在內心中更重要的物品。



圖 19 胡美銀 〈慾望與維納斯〉，2013 年，116.5x80 cm，油彩，畫布。

作品解析：

這張作品將象徵慾望的金蘋果刻意的隱藏在女人的腰間上，周圍的色調並不想刻意的將金蘋果突顯出來，環抱的身體象徵女人並不是沒有慾望的個體，而是不會刻意呈現出自己想要的慾望，但這象徵慾望的金蘋果的確是真實存在的。

第三節 女人在金蘋果與小孩間

為了更接近自己的特質，什麼樣的女性形象是最適合自己的？如果只是用仙人掌去組合一個人體，似乎已經沒辦法再去滿足自己想用畫面感動自己的想法。邱比特是維納斯的孩子，但在意自己勝過在意小孩的維納斯，對於邱比特總是疏於照顧，反觀現實中的自己似乎也是如此，對於自己所追求的理想境界所付出的努力，往往多過於陪伴孩子與照顧孩子的時間。

維納斯與邱比特間微妙的感情似乎也讓自己深切的感受到，在希臘故事裡，維納斯為了追求愛情、追求代表“最美麗的人”而若有似無的忽略了邱比特，現實生活中的自己也是如此，在女人追求自我認同的同時，小孩的出現雖是讓自己的腳步慢下來的阻力，但回頭想想孩子的出現卻也是生活重心的另一個動力，於是趨使自己表達出女人徘徊在金蘋果與小孩之間的想法，真實的傳達出目前自己在創作學習上的心境。

這三件作品（圖 20、圖 21、圖 22），在構圖上以當代繪畫中常見的挪用手法，將歷代藝術家曾以維納斯與邱比特為主題的作品挪用改變構圖，藉由維納斯與邱比特的特殊情感，來表達出女人在金蘋果與小孩之間的微妙關係。

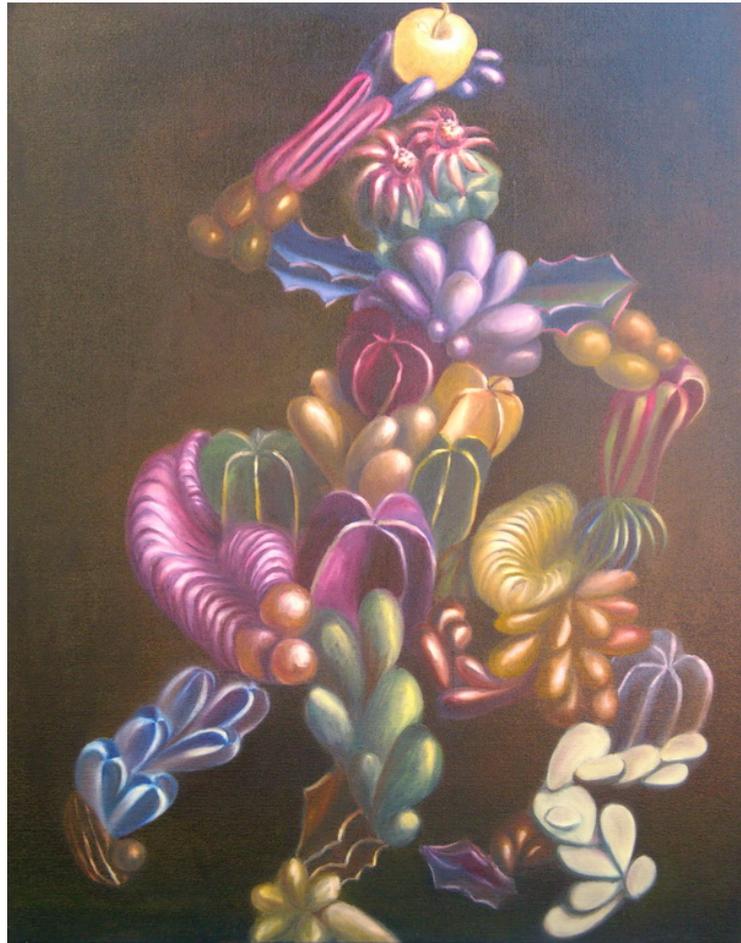


圖 20 胡美銀 〈沈睡的邱比特〉，2013 年，116.5x91 cm，油彩，畫布。

作品解析：

對許多媽媽來說，孩子是上天給的禮物，但對於筆者來說，第一個孩子來臨時是悲喜交雜的心情，在望著孩子和金蘋果間需要有更多的時間需去思考。

在歷代的繪畫中，對於維納斯與邱比特的母子親情呈現的並不多，邱比特往往更像是維納斯的附屬品般的出現，帶者愛神之箭的邱比特只要出現在畫面中，可以讓觀者更容易辨識出維納斯的形象，維納斯觀注的是自己，使得母子二人之間的互動少之又少。

筆者目前的生活形態也是如此，認為生活中家庭、小孩固然重要，但不單單只能以家庭、小孩為重心，有很多女人可以做的事情值得一試，但每當夜深人靜看著小孩沈睡的天使模樣，又開始出現母愛之情，畫面中的維納斯一手高舉著象徵慾望的金蘋果，一手環抱著沈睡中的邱比特，家庭、小孩、工作、事業、學業到底哪一個重要？



圖 21 胡美銀 〈維納斯與邱比特爭奪金蘋果〉，2013 年，116.5x91 cm，油彩，畫布。

作品解析：

這張作品原本構思只是單純的不希望孩子影響自己追求理想生活而成為自己的絆腳石，不自覺舉高的手勢反而看起來像是維納斯在責備邱比特，而邱比特一手將金蘋果遞給維納斯，一手環抱著頭怕挨罵的樣子出現在畫面構成，反而讓畫面成為維納斯與邱比特爭奪金蘋果的樣子。

這有趣的畫面完成後自己也嚇了一跳，原來自己下意識的防衛反而可能成為傷害孩子的工具，也給自己最大的反思，現今女性在社會上為求生存或獲得平權的對待下，孩子往往成為平權下的待罪羔羊，何其無辜與無奈。



圖 22 胡美銀 〈放手吧！邱比特〉，2013 年，116.5x91 cm，油彩，畫布。

作品解析：

這張作品明顯將邱比特置於畫面較暗處，似乎向前追逐金蘋果跳舞的維納斯將邱比特擠在畫面邊端，在生活中，維納斯為了愛情而努力、為了欲望而努力，並且開心的翩翩起舞，邱比特往往像個追隨者跟隨著、接近著維納斯。

女孩會為了追求美麗而手足舞蹈，女人會為了追求愛情而手足舞蹈，而隨著年紀愈來愈大，美麗、愛情、事業都握在手中了，什麼才是維納斯追求的人生目標？

第四節 女人與女人們

女人與女人間的戰爭不單單只是美麗、外貌、金錢、榮耀而已，還有很多自己心中象徵的金蘋果意涵，因此，不同的女性會以不同的人生觀怡然自得地生存著，有的以家庭為主，有的以小孩為主，有的以自我認同為主，相同的是，這些女人間的戰爭往往能夠相安無事的和平相處。(圖 23、圖 24)



圖 23 胡美銀 〈我要我的金蘋果〉，2013 年，162.0 x 130.0 cm，油彩，畫布。

作品解析：

美惠三女神是希臘故事中體現人生所有美好事物的代表，她們象徵人生中的真善美，因此也是藝術家歌頌的題材之一，畫面中的女性皆以仙人掌的形象來表達女體意識，優雅的肢體語言傳達女性浪漫維美的一面，但去刺的仙人掌表達的是女性除了唯美之外也有表達自己的方式。

金蘋果在希臘故事中，象徵能得到金蘋果的女人即是世界上最美的女人，但在二十一世紀的現代，女性追逐的不一定代表美麗，有可能是理性與知性，但唯一相同的，在不同世代的女性，都會用自己的方式去獲得適合自己形象的東西，還有在外在形象溫文儒雅下所隱藏在背後的波濤洶湧。



圖 24 胡美銀 〈維納斯的金蘋果〉，2013 年，130.0 x 162.0 cm，油彩，畫布。

作品解析：

畫面中的女性群像構成是挪用畢卡索（Pablo Ruiz Picasso，1881~1973）的〈亞維儂姑娘〉。1906 年畢卡索大膽的借用了非洲面具的元素，轉換傳統平面繪畫中呈現三維空間的概念，而促使了立體派風格的誕生，其創新的精神著實感動著筆者。

這張作品也希望藉由畢卡索的創新革命精神，來期許自己對於繪畫風格能以開創性的面貌呈現。

在研究所的創作歷程中，深感女性的金蘋果不再是單一的目標，每個女性所追求的人生哲學也不盡相同。畫面的主要構成是想表達不同女性都擁有自己象徵最重要的金蘋果，每個人的金蘋果擺放的位置不同，也象徵著不同的人生哲學與生活態度。

第五章 結語

女人與男人是相同的物種，但本質上卻是不同的，男人看女人的角度，和女人看女人的角度也應該不盡相同。身為一個生存在現代的女性，在現今多數女性這樣的角色投入藝術領域、藝術相關工作，但卻對在美術史上留下印象的卻只是少數的女性藝術家覺得惋惜。我想，這除了是寫理論的學者可能大部份是男性以外，可以推測當時的婦女是如何在男權的社會裡受到約束與限制。

在藝術上有所成就，就和在任何領域中一樣，必須有奮鬥和犧牲，這點不可否認；而在十九世紀中葉以後，對藝術支持與贊助的傳統機構不再能負起它們固有的責任，這也是不爭的事實。「我們不妨想想德拉克洛瓦、庫爾貝、竇加、梵谷和土魯斯-羅特列克等等偉大的藝術家，都必須放棄家庭生活的舒適與責任，至少要放棄一部分，才能比較專心一致地追求他們的藝術生涯¹⁸」。反過來說，在我們探討為什麼沒有偉大的女性藝術家的同時，想想有多少女性願意放棄她生育的天職及照顧家庭、小孩的責任，全心全意的付出在藝術的努力上；或者能夠釋懷外界大眾對其異樣的眼神（不僅是男性，也可能是女性的目光）及克服自我懷疑、自我否定等等問題。因此在探討性別問題或女性主義前，需要以更客觀的角度去呈現，而不是一味的強調自己的女性主義意識，過於強調「女性」、「男性」只是把性別更直接的二分化。

在創作的歷程中，筆者作品風格特色的轉變從對女體形象的初探到對自己人生哲學的深刻探索，對應到早逝的媽媽，在媽媽的短暫人生中，金蘋果象徵著家庭、生活與小孩，即使在她臨終前可能對自己的一生有過一絲絲後悔的念頭，但她仍是心甘情願選擇自己人生中象徵重要意涵的金蘋果，是她的人生哲學觀。筆者目前的創作及研究的過程，以喜愛的仙人掌植物來表達自己心中的女性形象作為題材來呈現創作，並

¹⁸ Linda Nochlin 著 (1995)。《女性，藝術與權力》(游惠貞譯)。台北：遠流出版社，頁 211。

透過藝術創作找到自己生活的出口，找到自己生存的房間、以及屬於自己心目中的金蘋果是必要也是必需的，而現階段自己的人生哲學觀，在即將出世的第二個孩子來臨之後會不會有任何改變？相信會在日後的創作中找到答案。

在研究所創作的這段期間中，相信藝術的本質不在於眼睛的喜好，女性裸體或女性形象，也不單單只是一種目光所能表達的形式或內容。讓自己能夠真實的面對自己，在呈現創作時，除了學習用自己的人生哲學與生活態度來看待自己的金蘋果、找尋自己眼中的金蘋果，相信並認同「不同的個體都能擁有自己的人生哲學」，也讓自己學習用不同的角度來解讀作品及看待女性裸體及女性形象，本創作主題的重點即是在點出：用自我風格的創作作品，傳達「**運用自己的人生哲學，找尋屬於維納斯的金蘋果**」，用以實踐藝術創作的最終目的與理想。

參考文獻

引用專書

- 王受之(2001)。《世界現代美術發展 Art Now》。台北市：藝術家出版社。
- 文洁华 (2005)。《美學與性別衝突：女性主義審美革命的中國境遇》。北京：北京大學出版社。
- 張心龍(2000)。《神話.繪畫：希臘羅馬神話與傳說》。台北市：雄獅圖書股份有限公司。
- 閣林製作中心文.圖(2010)。《居家植物輕鬆種》。台北：京中玉國際股份有限公司。
- Griselda Pollock (2000)。《視線與差異：陰柔氣質、女性主義與藝術歷史》(陳香君譯)。台北：遠流出版社。
- Judy Chicago (1997)。《穿越花朵：一個女性藝術家的奮鬥》(陳宓娟譯)。台北：遠流出版社。
- Kenneth Clark (2004)。《裸藝術：探究完美形式》(吳玫，甯延明譯)。台北：先覺出版社。
- Linda Nochlin (1995)。《女性，藝術與權力》(游惠貞譯)。台北：遠流出版社。
- Lynda Nead(1995)。《女性裸體》(侯宜人譯)。台北：遠流出版社。
- Norma Broude, Mary D.Garrard(1998)。《女性主義與藝術歷史：擴充論述》(謝鴻均等譯)。台北：遠流出版社。

引用網路資料

- 圖博館(2006)。<亨利摩爾藝術全集>。取自：
<http://mypaper.pchome.com.tw/souj/post/1281756265>