

Women, Art, and Power and Other Essays 評介

陳雅雯

前言

女性主義藝術史是自當代女性運動產生，其主要研究在相當程度上倚重社會學與政治學的方法論。有鑑於女性藝術家在藝術史上的邊緣角色、大師名作所記錄的女人形象只是男性沉思的客體；一九七〇年代早期的女性主義藝術史家、藝評家開始質疑以男性為中心所建構的藝術史的一些傳統價值，並認為它是有計畫地將女性的藝術生產排除於主流之外，且權威地將女性形象轉化為一種所有物並消費之。如果深入審視女性藝術家的生活，就能促使人們開始思考性、文化、創造力之間的關係。

文本：*Women, Art, and Power and Other Essays*

Nochlin 在論述策略上，有一度詮釋、二度詮釋兩個層面。所援用的方法是：

一度詮釋--潘諾夫斯基的圖意學研究

二度詮釋--a. 傅柯的權力論述（指出權力被運用的方式不是透過公開的壓制，而是在特殊的組織與話語和它們所生產的知識形式中，經由授與的過程，權力在其中運作。）

b. Walter Benjamin: *Paris, the Capital of the 19th Century*（文中論及商品社會中人的個性的消失、文化命運及城市幻象、藝術品的光暈“aura”等概念）

此書是 Nochlin 各時期所發表之單篇論文的集成，各篇主題雖不盡相同，仍可見出其一以貫之的企圖是，為女性在藝術史上重新定位。本文按年代順序將各篇要點簡述如後，以對 Nochlin 之思想脈絡的演變有更深理解。

1. 〈為什麼沒有偉大的女性藝術家？〉1970

Nochlin 認為此問題扭曲了議題本質，隱約暗示著：沒有偉大的女性藝術家是因為女性沒有偉大的本事。她認為比回答問題更重要的是，去質疑問題背後的意識型態及一般人對藝術的本質、藝術的形成等一些約定俗成的概念及假設。欲破除自古以來圍繞著偉大藝術品及藝術家的神秘氛圍(aura)，便是將藝術生產過程放在社會結構、階級制度的脈絡下思考。

藝術生產過程包括一套形式語言、符號系統，必須透過學習、學徒制或長期個人實習才能學到。在此過程中，女性受到種種壓制，例如：不許接近裸體模特兒、社會不鼓勵女性追求個人成就等等，以致女性無法和男性站在同一立足點去達成藝術上的完美或成就，這是體制所造成的結果。

本文寫作時期正值女性解放運動誕生之初，文中觀點顯然帶有那段時期的政治精力及樂觀精神，就當時而言，態度十分前進。

2. 〈十九世紀藝術中情色與女性意象〉1972

以庫爾貝、高更作品為例，說明在十九世紀新舊交替的時代氛圍下，性想像、性迷思的社會基礎開始鬆動，一些色情意象如何體現在個別藝術家的創作中。Nochlin 進一步指出在藝術的領域中，幾乎所有的色情意象都是為男性服務，女人的情欲觀點仍有待開發。

3. 〈弗洛琳史提海莫：洛可可的顛覆分子〉1980

透過反面閱讀史提海莫作品的方式，試圖對政治藝術之本質這類傳統概念提出質疑；Nochlin 也將史提海莫身份上的雙重性（同時作為一個女性及一個對前衛、對傳統的拒絕者）建構成藝術家的邊緣性，可視為一種反對力量的來源。

4. 〈幾位女性寫實主義者〉1974

在特定的歷史階段裏，一個有性別差異的社會可能會將女性藝術家引導到某些特定的方向。由於女性在創作過程中受到種種壓制，通往歷史性繪畫之路被切斷，解剖學、透視法的嚴格要求、理想主義式的巨幅畫作、名利雙收等等都與女性無關，於是她們轉往較容易進入的領域發揮：肖像、靜物、風俗等日常生活題材，即寫實主義領域。文中列舉多位自十九世紀到當代的女性寫實主義者，如 Emily Mary Osborn、Georgia O'Keeffe、Sylvia Sleight 等。

Nochlin 特別指出一點，在處理裸體畫時，男女藝術家態度上的不同：傳統上，華鐸、安格爾畫中的裸女經常是性徵具體而面目模糊；反之，在 Sylvia Sleight 的畫中裸男頭臉分明，有區別的身體表現出他們是一個個不同的人，這給予男性被畫者真正的尊嚴。

然而，女性藝術家之選擇寫實題材究竟是出於自覺或不自覺？Nochlin 承認她無法在這個問題上明確區分，這也是本文論點的侷限處。

5. 〈失落與尋回：又見墮落的女人〉1978

以羅塞提（Dante Gabriel Rossetti, 1828-1882）的作品《尋回》（*Found*）為中心，探討十九世紀的時代脈絡裏，「墮落女性」（fallen woman）的圖像如何被呈現；以及羅塞提的個人觀點如何塑造此一題材。

羅塞提對於「墮落女性」的注意開始於 1854 年。自從十九世紀中葉英國進入資本主義社會之後，「墮落女性」的問題就一直是社會所關注的焦點。畫中以許多對比的手法處理《尋回》的主題；例如男性與女性、農村與城市、站立與跌落、拯救與被拯救、純樸與華麗、道德與不道德等等。

Nochlin 認為，這種固定典型的描寫，是藉貧窮、遺棄與家庭幸福之對比，以鞏固維多利亞時代英國的婚姻及家庭機制；也暴露當時社會嚴重的娼妓問題。

此外，這幅畫或許反映了羅塞提看待自己的態度，如果從羅塞提將女性形象比喻為藝術靈魂的觀點來看，畫中這位自甘墮落、拒絕救贖的妓女也就是他自覺的形象。對男性而言，出賣自己的才華就和女性出賣自己身體一樣墮落。

6. 〈莫莉索的「奶媽」：印象派繪畫中的工作與休閒〉1987

Nochlin 認為莫莉索 (Berthe Morisot) 的作品「奶媽與茱莉」表現了藝術史上最不尋常的情境之一：一名女性畫家畫正在給她的孩子餵奶的另一名女性。按照 Nochlin 的說法，畫中形象的模糊、流動一方面可視為莫莉索內在矛盾（為人母與畫家職業的對立）的表達，一方面呈現出現代主義及現代性的特點——將所有凍結僵化的關係及隨之而來的偏見、主張一掃而光。

7. 〈女性，藝術與權力〉1988

本文可視為 Nochlin 歷來觀點的總結，透過對十八世紀到二十世紀若干畫作的圖象分析，研究存在於女性、藝術與權力之間的關係；在多半作品的主題及視覺結構上，女性都是置身於一個缺乏權力的情境中。

傳統上，藝術所呈現的女性乃根源於一般大眾約定俗成的想法，而此藝術呈現又反過來強化這種想法；女性若企圖對其有所質疑，便可能被譏為對精緻藝術膚淺無知，顯示女性在藝術世界本身的運作結構裏所擁有的，是極無力的邊緣地位；欲解除這種困境，唯有打破固定路線、撕開權力運作過程的表象和諧，進行視覺形象論述的除魅工作，變化才能產生。

結語

由於結合了其它學域的理論發展，許多關於藝術評論、藝術史的學術寫作已將注意力移轉至涉及性、性慾、與權力的意識型態之更寬廣範圍；沒有單一範疇可以被詮釋為「女性主義藝術史」，只能說以女性主義「介入」藝術的歷史，藉以修正傳統藝術史在意義建構上一些可能的偏差。

參考書目

1. Linda Nochlin 著，《女性，藝術與權力》，游惠貞譯，台北：遠流，初版，1995
2. Whitney Chadwick 著，《女性，藝術與社會》，李美蓉譯，台北：遠流，初版，1995
3. 曾曬淑著，〈女性主義觀點的美術史研究〉《人文學報》，第十五期，1997
4. Linda Nochlin, *Women, Art, and Power and Other Essays*, London: T&H, 1989
5. Linda Nochlin, *The Politics of Vision*, New York: Harper & Row Publishers, 1989
6. Marjorie Welish, "A Realist's Progress: Linda Nochlin," *Art News*, vol.87 (Dec 1988) pp.85-6