

由 Mary Cassatt 之 *Modern Woman* 作品探究其女性意識

國立中央大學藝術學研究所 張鈺

前言

美國印象派藝術家 Mary Cassatt 的作品向來以表現女性畫題為主，畫中的女性時而閱讀，時而梳妝打扮，時而善盡母職，時而又盛裝出席社交場合，在在都表露十九世紀晚期現代女性的各種樣貌，然而，這些美麗的形象卻似乎都暗示著女性必須遵循的社會規範和責任。但在 Cassatt 的生命經歷中卻難以尋得與其畫作中順從女子相對應的姿態。在其為了哥倫比亞世界博覽會中的婦女大廈所作的壁畫 *Modern Woman* 作品中，可以明顯看出其對於現代女性內在象徵及外在形象期許的描繪，以及對女性意識的認同。壁畫中的女性不論是摘採知識或智慧的果實，或是追求聲望的女性，抑或是象徵藝術、音樂和舞蹈的女性，於十九世紀末蓬勃發展的女權思潮運動下，都象徵著對父權宰制的反擊，又或者對 Cassatt 自我生命經歷的抒發。本文試圖透過 Cassatt 的壁畫作品 *Modern Woman* 的女性形象分析，探究是否於標題外，有更多對 19 世紀末晚期現代女性外在形象特徵和內在的精神本質的顯露，並透過對 Cassatt 其他作品比較、自我表述及時代背景資料，藉此形塑 Cassatt 作品在溫馨、親情的傳統認知之外，尚存有其強烈的女性意識特質。

關鍵字

瑪麗·卡薩特 (Mary Cassatt)、女性意識 (Feminist Consciousness)、現代女性 (Modern Woman)

一、*Modern Woman* 的創作動機和背景

藝術史上著名的女性印象派藝術家 Mary Cassatt (1844-1926)，雖家境富裕，生活不虞匱乏，但她不滿於安逸的環境，於 20 歲時便不顧父親反對，立志要成為一位畫家，甚至是到了歐洲，獨力開創自己的繪畫事業，並於短短三年內，作品便獲巴黎沙龍展入選。在 19 世紀末的歐洲社會環境中，女性畫家並非是普遍的存在，身為一位遠渡重洋而來的女性藝術家，更容易遭受主流價值的排斥。在重重的困難和挫折之中，Cassatt 仍然堅持理想的追求，她藝術創作上的成功，不僅被巴黎藝術圈所承認，最後也成為家鄉美國所公認的偉大藝術家之一，其獲致的成就不僅體現於創作上，更以獨到的鑑賞力為美國藝術收藏和教育造就極大的貢獻。更有甚者，筆者認為其於女性意識的推動和女性主義的初步實踐上，亦建立了不可抹滅的功績。

Cassatt 在作品中所表露的女性意識，尤以其為 1893 年於美國芝加哥舉辦的世界博覽會中，婦女大廈榮譽廳內的 *Modern Woman* 壁畫【圖 1】最為顯著。由於作品本身已佚失，因此目前筆者僅能從文字紀錄和黑白照片中對此作進行研究。

¹ 在 Sally Webster 的研究中，得知 *Modern Woman* 是一件約長 1767.84 公分，寬 426.72 公分的巨幅畫作，² 如此巨大尺寸的壁畫不僅歷來鮮少委託女性藝術家創作，於 Cassatt 創作生涯中也從未嘗試過。而其創作動機和態度，亦可從畫家接受此委託時，選擇性地避開徵詢她最信賴的藝術家好友 Edgar Degas (1834-1917) 的意見，Cassatt 雖有些擔憂且已經預測到 Degas 的反對意見，但仍然對這件委託熱情不減。³ 裝飾目的強烈的壁畫對 Degas 和 Camille Pissarro (1830-1903) 而

¹ 根據 Sally Webster 研究中提出有關此畫的顏色僅能依據黑白複製品圖像分析，筆者於目前現存 Cassatt 作品資料中亦無法尋得其彩圖，故本文僅能就黑白單色圖像來探討此作意涵。原文：“The prevailing color of the entire mural, as described by Chicago-based art critic Lucy Monore, was ‘bright grass green,’...Today it takes a great leap of the imagination to superimpose these colors onto contemporary gray, grainy reproductions.” 轉引自 Sally Webster, *Eve’s Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt* (Urbana: University of Illinois, 2004), p. 73.

² Sally Webster, *Eve’s Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 8.

³ 在 Cassatt 寫給朋友 Louisine Havemeyer 的信中提到：「我已經接下了芝加哥博覽會的裝飾壁畫委託，當委員會一開始找上我時，起初我有些害怕，但漸漸地開始覺得去做一件從未做過的事也蠻有趣的，且這樣少見的事必定會激怒 Degas，他一定不吝惜使出所有能想到的批評字眼來評論此事，但我已經振作了精神，而且我說過我不會因為任何事而放棄。」原文：“I am going to do a decoration for the Chicago Exhibition. When the Committee offered it to me to do, at first I was horrified, but gradually I began to think it would be great fun to do something I had never done before and as the bare idea of such a thing put Degas in a rage and he did not spare every criticism he could think of, I got my spirit up and said I would not give up the idea for anything.” Sally Webster, *Eve’s Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, pp. 64-65.

言違反了其繪畫精神，因此他們否定裝飾畫的存在價值。⁴ 即便在眾人不看好的情況下，Cassatt 仍堅持接受委託，足以顯示她對此作品的重視程度。在 1892 年的當時，Cassatt 雖已在巴黎藝術圈享有盛名，正是在她藝術生涯的高峰，且經由 Durand-Ruel (1831-1922) 在美國所舉辦的展覽，已經以印象派女畫家聞名於美國，但她仍然希望在自己的家鄉開創藝術事業的第二高峰，而此亦為她接受這個未知挑戰的原因之一。

此外，*Modern Woman* 所希望傳達的女性主義內涵亦與 Cassatt 的生命特質相吻合。她不認為女性只能將自己定位在附屬或服從男性的角色，只要付出努力就能獲致和男性平等的成功和認同。⁵ 根據 Sally Webster 的分析，Cassatt 對於當時女權運動應十分贊同，特別是在 1880 年代對美國有關女性教育、勞動力和工時的立法，而 *Modern Woman* 此作正是因應女權伸張而生。在 1890 年代，Susan B. Anthony 為美國女性爭取到共同參與世界博覽會籌備工作的權利，⁶ 因此產生了婦女大廈 (Woman's Building) 和相關展區裝飾的籌備工作，而這些女性所管理的展區相關設計完全是由女性所一手包辦。因此，委託 Cassatt 所繪製的榮譽廳 (Hall of Honor) 壁畫 *Modern Woman* 自然亦需要呈現女性權力解放相關的畫題。這件作品不同於往常 Cassatt 的繪畫表現，以極為象徵性的手法加以呈現如同寓言的主題。整體壁畫區分為左、中、右三幅，由左而右分別為 *Young Women Plucking the Fruits of Knowledge or Science*【圖 1-1】、*Young Girls Pursuing Fame*【圖 1-2】和 *Art, Music, Dancing*【圖 1-3】。

二、*Modern Woman* 的畫題象徵意涵

在 *Young Women Plucking the Fruits of Knowledge or Science*【圖 1-1】之中，Cassatt 描繪了數位不同年齡層的女性在果園中共同採收著果實，大致以三人一

⁴ Degas 和 Pissarro 反對的原因可從 Pissarro 也在寫給兒子的信中看出，在信中可以感受到這兩位印象派畫家對裝飾畫的輕視和否定。「說起 Cassatt 的裝飾壁畫，你應該聽過我與 Degas 談論過有關「裝飾」這件事了，我完全同意他的看法，他認為裝飾就必需要與場域作一整體考量，這需要建築師與畫家之間的合作。裝飾畫本身就是一件荒謬的事，一張畫本身並非裝飾。」原文：“Speaking about Miss Cassatt’s decoration, I wish you could have heard the conversation I had with Degas on what is known as ‘decoration’. I am wholly of his opinion; for him it is an ornament that should be made with a view to its place in an ensemble, it requires the collaboration of architect and painter. The decorative picture is an absurdity, a picture complete in itself is not a decoration.” Sally Webster, *Eve’s Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 105.

⁵ 在寫給 Louisine Havemeyer 的信中提到，「如果認真對待工作的話，女人不需要為獲得認同而奮戰」原文：“women do not have to fight for recognition... if they do serious work.” Sally Webster, *Eve’s Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 11.

⁶ 原文：“In the early 1890s Susan B. Anthony was still a strong and powerful voice for women’s rights and suffrage. She lobbied hard to have women represented equally on the fair’s board of directors. ...women were allowed to create a separate Board of Lady Managers and were allotted funds to construct their own building.” Sally Webster, *Eve’s Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, pp. 12-13.

組的方式進行著，畫面中間的一組由較年長者在梯子上將採集的果實交給底下的女孩。根據畫作的標題，果實的傳遞有如知識代代相傳，智慧的果實象徵著聖經裡中的伊甸園，但摒棄了亞當和蛇，重新詮釋了夏娃摘採智慧果的故事，⁷ 免除了女性的原罪，⁸ 更影射了現代女性不需要男性就可以自給自足，擁有知識，甚至是選擇職業上的平等權，呼應當時女權運動對教育權、職業權的追求，⁹ 鼓勵現代女性應該主動求取知識。而另一層面，是畫面上對女性服裝的改革提倡，畫中的女性並非穿著如同 Pissarro 所畫的 *Apple Picking at Eragny-sur-Epte* 農婦般的工作服裝【圖 2】，而是打扮得如同穿著舒適日常洋裝的法國中產階級婦女，她們的衣著寬鬆、已去除束腹，符合當時為女性健康而推行的服裝改革運動。¹⁰ 根據 Sally Webster 的研究，畫中的服裝式樣雖然十分接近 1891 由 Arthur Lasenby Liberty 所提倡的服裝設計理念，¹¹ 但並不完全吻合。由此可知，Cassatt 並非採取當時女性實際穿著的服裝式樣作為表現，而是擷取部份現有式樣並加上自身判斷去創造而成，目的是要讓畫中女性不僅美麗，且更能舒適自在的活動，¹² 對女性身體的束縛進行解放，意圖透過傳統畫題表述女性解放觀點外，更形塑嶄新現代女性形象。

⁷ 在 19 世紀，夏娃是有著複雜意涵的人物，是女性解放和墮落的象徵。原出處 Norris and Barbara Taylor, *Eve and the New Jerusalem: Socialism and Feminism in the Nineteenth Century* (New York: Pantheon, 1983). 轉引自 Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt* (Urbana: University of Illinois, 2004), p. 74.

⁸ Cady Stanton 認為男女之間的不平等很大部份是由於聖經所賦予女性的原罪引起的，因此改寫了聖經，著作了 *The Woman's Bible*。於其中為夏娃辯護，「他[蛇]不以閃光的珠寶、華麗的服飾或世俗的奢侈品和逸樂來誘惑她[夏娃]，而是給予知識的承諾，有如神一般的知識。如同蘇格拉底或柏拉圖那般，有對話的能力和追問艱澀的難題，這令人讚嘆，他喚醒了女人對知識的渴求，摘摘小花和與亞當對話已經滿足不了她。相較於亞當，透過戲劇性的情節使她顯得更具優勢。」原文：“He [the serpent] did not try to tempt her[Eve] from the path of duty by brilliant jewels, rich dresses, worldly luxuries or pleasures, but with the promise of knowledge, with the wisdom of Gods. Like Socrates or Plato, his powers of conversation and asking puzzling questions, were no doubt marvelous, and he roused in the woman that intense thirst for knowledge, that the simple pleasures of picking flowers and talking with Adam did not satisfy. Compared with Adam she appears to great advantage through the entire drama.” 原出處 Cady Stanton et al., *The Woman's Bible*, 24-25(1895). 轉引自 Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 77.

⁹ 1862 年美國聯邦政府土地撥贈法案 (Morrill Land-Grant Colleges Act) 通過後，公民教育逐漸普及化。而內戰後，增加了許多女子大學的設立，如 Catharine Beecher 的 Harford Seminary 等，而在 1890 年，更有許多私立大學招收女學生，最早開始的是芝加哥大學，自 1893 年，也就是與哥倫比亞世界博覽會開幕的同一年開始實行男女合校制度。Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p.78-79.

¹⁰ 原出處 Sally Buchanan Kinsey, “A More Reasonable Way to Dress,” in *The Art That Is Life: The Arts and Crafts Movement in America, 1875-1920* (New York: Little Brown, 1987), ed. Wendy Kaplan, pp. 358-369. 轉引自 Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 81.

¹¹ 在公司的廣告手冊中，Liberty 宣稱：「當務之急是要以衛生保健的角度重建服裝製作的技藝，這種重建必須以合理進步為基礎；並合乎巴黎對「變化」和「新穎」和那種不經意的合身所產生的優雅。」原出處 Arthur Lasenby Liberty, *Form and Colour Development* (London: Liberty, 1890), p. 3. 轉引自 Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 84.

¹² Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 84.

而左幅的 *Young Girls Pursuing Fame*【圖 1-2】則描繪著幾位少女在草原上追逐著聲譽的象徵，而聲譽則體現為一位裸女在空中飛揚，不同於以往對於聲譽的象徵具體形象，如皇冠、號角等等，有著宣揚自我成就的意涵，就當時女性而言是極具突破性的觀念，但 Cassatt 卻相信所有的年輕女性都渴望著不朽的聲名，此畫的意念必能吸引她們，正如同她接受此作委託的動機，是為了自我挑戰和企圖在美國建立自己的藝術事業地位一般，¹³ 鼓舞年輕女性對理想志向的勇敢追求。此外，更是一種對當時年輕中產階級女性那種佯裝害羞、自我謙遜形象的抨擊，是對維多利亞式的女性特質的挑戰，這種特質將女性塑造為一種附屬的角色，侷限於居家的、母性的生活層面。¹⁴ 相對而言，Cassatt 在此塑造的少女形象並不符合這種審美觀，她們生氣勃勃地競相爭逐各自的抱負，看起來靈敏而健壯。這不僅呼應了 19 世紀為女性健康所提倡的女性運動，此一開創性理念，革新了當時對於限制少女體態或肢體動作的病態觀念。¹⁵ 早在 1830 年代，保守的美國教育學者 Catharine Beecher 便對女性運動的需求提出了建言，雖然她在女性擁有投票權的立場上持反對意見，但卻十分關注女性生理健康，而提出一種「有目的的運動」，且向 Hartford 女子學院推廣此理念。而同樣是教育界人士的 Dr. Dio Lewis 更發揚這種理念，出版了一本影響深遠的著作 *New Gymnastics for Ladies, Gentlemen and Children* 圖示了運動的方式【圖 3】，而圖中的女性，正與 Cassatt 畫中的女性有著同樣健壯且非細腰的體態。雖然作品本身未必與以上論述有直接關係，但必定是在如此的歷史脈絡下所創作而成，並受到了間接影響。

最後，右幅的作品是 *Art, Music, Dancing*【圖 1-3】則是畫出三位身著現代服飾的女性於草地上，一位手拉著裙擺，呈現舞蹈的動態，是舞蹈的象徵；另一位彈奏著五弦琴，象徵音樂；而第三位藝術的象徵，則呈坐姿無任何明顯動作，只是觀賞著其他兩位。就舞蹈的部份而言，取材於當時起源於英國的裙子舞，在 1890 年代也於美國造成流行，此一現象可從 1982 年發行於美國的 *New York World* 中的諷刺畫中看出端倪【圖 4】，其中的人物舞姿與 Cassatt 此件作品十分接近，而最右邊的女性也彈奏著五弦琴，足見此類舞蹈和音樂之組合確是時下流行產物。

¹³ 在 Cassatt 母親寫給其兄弟 Aleck 的信中提到，「Mary 又在工作了，專心致力於聲譽和金錢，並期望她的同胞能讓她獲致如同在巴黎的聲望。」原文：“Mary is at work again, intent on fame and money she says, and count on her fellow countrymen now that she has made reputation here [Paris].” 原出處 Katherine Cassatt to Alexander Cassatt, July 21, 1891, reproduced in Mathews, *Cassatt and Her Circle*, p. 222. 轉引自 Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 85.

¹⁴ 原出處 Barbara Welter, “The Cult of True Womanhood: 1820-1860,” *American Quarterly* 18 (Summer 1966): 151-174. 轉引自 Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 85.

¹⁵ 「看起來太健壯或隨心所欲的活動，會使她被誤認為是勞工或奴僕。如果她看起來纖弱嬌貴，動作不靈敏的話，便不會被認為是屬於勞動階級的人。」原文：“looks strong and moves with a will, she will be mistaken for a worker, for a servant. If she looks delicate and moves languidly it will be seen at once that she does not belong to the working class.” 原出處 Dio Lewis, *Our Girls* (New York: Harper, 1871), p. 71. 轉引自 Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 86.

值得一提的是，這種裙子舞於 1893 年由美國舞蹈家 Lœie Fuller 引進歐洲藝術界【圖 5】，並加以改良，這樣的舞蹈動搖了當時古典芭蕾的領導地位，並啟發了許多法國藝術家和作家，如 Henri Toulouse-Lautrec、Stéphane Mallarmé 等。¹⁶ 但就年代而言，Cassatt 的創作先於 Fuller 的舞蹈風潮，因此可以確定 Cassatt 是根據美國之流行事物作為題材，也表現出她為了令美國觀眾理解畫作內涵，為了此作能於美國獲致成功，而刻意選擇了其生活周遭的事物入畫。另，Cassatt 在此的人物形象預言了未來風靡藝術圈的舞蹈樣貌，更是一種對現代女性遠景的藍圖呈現。而在音樂部份，Cassatt 則刻意避開了基督教傳統中象徵音樂的聖女形象聯想，¹⁷ 將樂器換置成更具現代性的五弦琴，目的是要突顯出不同於以往風貌的音樂象徵，形塑一種具突破性的現代女性風格。就整體而言，畫中象徵舞蹈、音樂、藝術的三位女性，表現出 19 世紀女性所特有的樣貌和姿態，在內在意涵上更隱含一種強烈的女性意識，不同於過去所呈現的繆思女神，Cassatt 去除阿波羅存在的必要性，表述女性成為自己的繆思，不需仰賴任何人的觀點。

三、Cassatt 其他作品的女性意識

就 Cassatt 目前已知的作品而言，*Modern Woman* 在形式、畫面背景和強烈的象徵性上，都與以往作品有極大差異。筆者認為，Cassatt 是有意去採用果園和原野的畫面來表現對於壁畫傳統的繼承和傳統畫題伊甸園的影射，此作運用了不同於以往 Cassatt 作品中布爾喬亞生活場域的城市樣貌，而改採用原始的果樹和原野作為背景，除了受到 Camille Pissarro *Apple Picking at Eragny-sur-Epte*【圖 2】和 Berthe Morisot (1841-1892) *The Cherry Tree*【圖 6】有關農村生活的畫作啟發外，更大部份則是受到當時盛行的象徵主義納比派風格，及 Puvis de Chavannes (1824-1898) 的壁畫 *The Sacred Grove, Beloved of the Arts and of the Muses*【圖 7】中以體現象徵意涵之影響，¹⁸ 並以自身生活環境加以結合創作而成，¹⁹ 而如此場景也更突顯出有關夏娃於伊甸園摘採智慧果的寓意。而於 1890 至 1893 年之間，除了 *Modern Woman*，Cassatt 也推出了 *Woman with a Red Zinnia*【圖 8】、*Young Women Picking Fruit*【圖 9】、*Gathering Fruit*【圖 10】、*The Family*

¹⁶ Lœie Fuller 被譽為是「新舞蹈藝術」的創造者，並在 1890 年代挑戰了式微的傳統芭蕾領導地位。她著名的蛇舞(1891)和火舞(1895)大量地啟發了法國作家和藝術家。Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, pp. 92-96.

¹⁷ Saint Cecilia 是基督教中象徵音樂的聖女，繪畫中通常以手持小提琴來表現。參考 Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Cecilia> (2013/01/10 瀏覽)

¹⁸ 原文：“Similarly Cassatt has created a ‘sacred grove’ for the intellectual and artistic ambitions of women. While Cassatt does not borrow stylistically from Puvis, the two share a dedication to knowledge and it is transference from one generation to the next.” Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 107.

¹⁹ 原文：“The landscape setting of *Modern Women* is not imagined; it is the orchard and fields near her home at Bachivillers,” Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 106.

【圖 11】等具有豐富象徵性的一系列版畫和繪畫作品，Judith Barter 認為這是 Cassatt 從自然主義的物質世界走向象徵主義的主體內在世界的表露，顯然也與 *Modern Woman* 同樣地受到象徵意味濃厚的納比派之影響。²⁰ 而這些作品的濃厚象徵意味更與 *Modern Woman* 所突顯的女性意識息息相關，如 *Young Women Picking Fruit*【圖 9】和 *Gathering Fruit*【圖 10】，便運用了果實象徵相同的智慧傳遞意義，在 *The Family*【圖 11】作品中，畫面中的母子和女孩呈現而出的三角構圖，也與聖母子與聖約翰的基督教傳統畫題有著相似形式，但將聖約翰以年輕女孩加以取代，試圖將傳統男性為主的宗教傳統圖像，轉換為排除男性的現代化的女性版本寓言。而儘管 *Modern Woman* 其中強烈的女性意識或許不免受到委託者的影響，從 Cassatt 的其他畫作中仍可找出一些共通處，表現出她對於這件作品象徵意義上的認同，例如，在 1894 所創作的 *The Banjo Lesson*【圖 12】中，也描繪了彈奏五弦琴的女子，與 *Modern Woman* 中的音樂象徵人物動作極為相似，延續了音樂繆思女神的象徵意象。這幅畫特寫般的將女性演奏音樂的專注神情細膩地表現出來，除了突顯出女性的精神生活之外，也意味著 Cassatt 在 *Modern Woman* 創作後，仍企圖在作品中想呈現出更多的女性意識。

除了少見的寓言式農村生活描繪外，在 Cassatt 作品中，更多的是呈現代表布爾喬亞階級生活場域的畫作，根據 Griselda Pollock 的整理，Cassatt 畫作中的女性不僅出現在居家環境中（如庭院或臥室等），也存在於劇院包廂、公園等公共場所，以各種的姿態呈現。如此的場景呈現，與男性印象派畫家所表現的作品有相當大的出入，如 Degas、Pierre-Auguste Renoir（1841-1919）等，他們所畫的女性常出現於劇院後台、咖啡店、甚至是妓院等等，而 Cassatt 的女性呈現似乎僅限於某些固定的場域，這是否出自畫家本身有意識的選擇呢？Griselda Pollock 提出，於十九世紀的布爾喬亞階級中，有著對種族、性別、社會地位明確領域分野，公領域一如生產性勞動力、政治決策、法律、教育等隸屬於男性，而私領域——如家庭、妻子、孩子和僕人的世界，則是女性可以參與的部份。²¹ 也就是說，男性被容許在公私領域間自由行動，而女性只能被侷限於私領域，甚至，單獨進入公領域的布爾喬亞女性將會被視為在道德上有所缺失，或被誤認為是下層階級的女性，如性交易者等等。²² 由此可知，Cassatt 並非刻意將作品的繪畫場域限縮於室內或家庭中，而是在其時代背景下，布爾喬亞女性實際上的活動範圍。而 Cassatt 所作的，則是盡可能採取一種擷取女性活動中的美好並加以呈現，並著

²⁰ 原出處 Judith Barter, *Mary Cassatt: Modern Woman*, 轉引自 Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 124.

²¹ 原出處 John MacMillan, *From Housewife to Harlot, French Nineteenth-Century Women* (Brighton: Harvester Press, 1981), p. 9. 轉引自 Griselda Pollock, *Vision & Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art* (New York: Routledge, 1988), pp. 67-68.

²² 「單身女子有這麼多苦惱！她幾乎不能在夜晚外出；如是，她將會被認為是個妓女。」原文：“How many irritations for the single woman! She can hardly ever go out in the evening; she would be taken for a prostitute.” 原出處 Jules Michelet, *La Femme*, Vol. XVIII (1858-60): 413, 轉引自 Griselda Pollock, *Vision & Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art*, p. 69.

重於對女性的精神層面的描繪。

Cassatt 的作品中鮮少有男性出現，即便出現也多半僅處於配角地位或甚至以背影表現，此點已顯示出畫家對女性題材的關注。而在女性的表現上也與其他男性印象派畫家有明顯差異，其一為女性在畫中幾乎都以特寫方式呈現，多半強調女性的上半身，且對面部表情有清晰的描繪。筆者認為，這是畫家為了能清楚呈現女性的心理描繪而設計，如 *Portrait of Katherine Kelso Cassatt*【圖 13】及 *Reading "Le Figaro"*【圖 14】兩件作品中，Cassatt 以傳統的思考姿勢將自己的母親描繪成一位正在沉思，和正在專注閱讀的婦人；而 *Woman in Black at the Opera*【圖 15】中亦將女性專注於戲劇的神情特寫出來。²³ 相對於其他印象派畫家，如 Renoir 也有此類女性於出席戲院的相關畫作，在 *La Loge*【圖 16】中，在場景描繪上著墨不多，著重於對女性角色的呈現，畫家毫不保留地將畫中女子完全呈現於畫面之中，在人物的畫面比例上似乎與 Cassatt 相當，但畫家在此並不以女性觀賞戲劇的神情為表現主題，而是完整展示女性的容貌和華麗裝扮。相較之下，就此作品與 Cassatt 的 *Woman in Black at the Opera*【圖 15】中，全身穿著黑色，且以觀劇用眼鏡刻意遮住部份臉龐的女性人物描繪，可以明顯看出 Cassatt 對於女性意識的呈現，以及對傳統女性圖像表現的抗拒。²⁴ 另外，在女性身體裸露的呈現上，Cassatt 也與其他印象派畫家有所不同，在 Degas 著名的浴女圖像，如 *After The Bath*【圖 17】中，總是毫不避諱的將女性性徵加以表露，而在 Cassatt 的 *Woman Bathing*【圖 18】和 *The Coiffure*【圖 19】中，雖然也是同樣女性梳洗的畫面，但是可以發現她們都在下半身以衣物包裹，不是全裸的呈現，而且在女性性徵的描繪上較為粗糙，畫中女性透露更多的日常性，並給予畫中女性較多的尊重，但無法感受到如同 Degas 畫中所蘊含的女性身體誘惑。在此，筆者認為在 Edgar Degas 和 Renoir 的女性表現上，都符合 John Berge 於 *Ways of Seeing* 中所提及之女性身體呈現論點，²⁵ 假設畫前男性觀者的目光，呈現出女性最誘人和最符合男性審美觀點的姿態來迎合他們，而 Cassatt 所希望表現的則是女性潛藏在外在下的精神本質，她筆下的女性不僅是男性畫家用來傳達藝術理念的身體物件，而是真實存在、有自我思想的人。

Cassatt 的一生中並未進入婚姻，也未曾懷孕生子，但很明顯的在 1880 年代後期大量創作了有關親子題材的作品，這些親子畫面並非全都是她生活中實際接觸的場景，而是刻意聘用模特兒而創作的。²⁶ 這個時期的 Cassatt 已經以印象派畫家而聞名巴黎藝術圈，但筆者認為，Cassatt 在此是藉由本身的女性特質，有意識的以男性畫家較少著墨的親子題材表現，希望展現出專屬自我的繪畫風格。

²³ Charles Harrison, *Painting the difference: sex and spectator in modern art* (Chicago: University of Chicago Press, 2005), pp. 193-194.

²⁴ Charles Harrison, *Painting the difference: sex and spectator in modern art*, p. 200.

²⁵ John Berge, *Ways of Seeing* (London: British Broadcasting Corporation & Penguin Books, 1972), pp. 65-76.

²⁶ Charles Harrison, *Painting the difference: sex and spectator in modern art*, p. 141.

而親子題材又是女性的生活領域中，男性角色難以接觸的層面，與男性特有的父權和理性所代表公領域完全隔離，這些女性世界中細微的神情、親密舉止的意涵，是男性所難以體會而傳達的，也就是說，沒有實際參與過「女性空間」或身為女性的其中一員的男性，其作品對於女性精神層面必有無法企及之處。²⁷ 此外，Linda Nochlin 也提出在親子題材中，Cassatt 中將女性轉換為母親角色可能受到當時周遭親友的影響，如 Cassatt 的朋友 Louisine Havemeyer 是一位在當時大量收集當代優秀藝術品布爾喬亞女性，但同時也因婦女選舉權的爭取而入獄；另一位則是委託 Cassatt 繪製 *Modern Woman* 作品的 Mrs. Potter Palmer，不但是一位婦女參政權支持者，同時也是 1892 年芝加哥世界博覽會婦女大廈的籌備者。而 Cassatt 的母親也積極的參與政治，²⁸ 這些畫家生命中的女性，在爭取自身權益的同時也都擁有母親的身份。而根據 Frances Weitzenhoffer，Cassatt 也曾經鼓勵其友人 Louisine Havemeyer 參與女性投票權爭取運動。²⁹ 並協助她籌組了 1915 年在紐約為女性投票權爭取運動所舉辦的募款展覽會「*Masterpieces by Old and Modern Painters*」，更提供了她自己的畫作參與展出。³⁰ 筆者認為，從這個角度來看，Cassatt 所塑造的母親角色，並不是傳統價值中，甘於隸屬於男性，受制於家庭的女性，而是在家庭之外仍保有自我肯定、自我意識的現代女性。甚至，Ann Higonnet 更提出了 Cassatt 親子圖像是為了滿足女性觀者而作的論點，³¹ 筆者對此觀點持保留態度，由於親子圖像是女性所熟悉的生活場域，因此對此類畫題的確可能抱有高度興趣，但並不能就此排除男性觀者對此類畫作的喜愛。整體而言，儘管 Cassatt 畫面表現上有許多展現女性特質的畫面，但並非對男性觀者的順從，而是從自我解析的角度來看待女性生活，完整呈現女性生活的精神性，Cassatt 所作的女性題材並非自我設限，而是利用自己所能觀察到的女性內在，即便在最無足輕重的居細微處，真實地呈現當代女性的活動中的微妙情感。而這種強調女性精神層面的展現，和不迎合傳統男性觀者的表現，正是在 Cassatt 的作品中所持續存在的女性意識。

結論

本文以女性畫家 Cassatt 的 *Modern Woman* 為出發點，探究其作品中的女性意識，由以上論述可知，*Modern Woman* 是畫家最具明顯女性意識的代表作品，

²⁷ 針對此觀點，J.-K. Huysmans 表現了相似的看法，原文：“But of course a woman is equipped to paint childhood. There is a special feeling men would be unable to render unless they are particularly sensitive and nervous.” 轉引自 Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, p. 91.

²⁸ Linda Nochlin, *Representing Women* (New York: Thames and Hudson, 1999), p. 195.

²⁹ 原出處 Frances Weitzenhoffer, *The Havemeyers: Impressionism Comes to America* (New York: Harry N. Abrams, 1986), p. 205. 轉引自 Linda Nochlin, *Representing Women*, p. 215.

³⁰ Linda Nochlin, *Representing Women*, p. 215.

³¹ Charles Harrison, *Painting the difference: sex and spectator in modern art*, pp. 141-142.

其女性意識不僅表露於作品本身的象徵性意涵，更體現於畫家在不顧同儕反對，為了挑戰自我極限和證明自身實力，仍然堅持接受此畫委託的強烈企圖心之中。從 *Modern Woman* 來看，可以深刻感受到 Cassatt 對時下女權運動的支持和希望對現代女性所傳達的遠景，無論是在其對傳統夏娃原罪上的重新詮釋、對女性教育權、服裝改革的追求，或對女性自我肯定、創造自我價值的面向上，都有著積極意涵。儘管這件作品在藝術史上評價並不高，但對女性意識的啟發卻具有驚人的開創性貢獻。而 Cassatt 對於女性題材的重視並非是將自己受限於較易取得的題材，或是不願意在題材上有多元化的發展，卻是為了實際呈現 19 世紀中產階級女性的生活場域，而這些有限的題材選擇，也深化了畫家人物表現上的精神層面，突顯出表象之外的女性內在情緒、感受等，如此的獨特性賦予了女性題材更鮮明的人物特質，塑造了更具現代性的女性角色呈現。在許多乍看順從男性觀者的女性畫題之中，Cassatt 不滿足於繪畫傳統中對女性的呈現，對傳統女性圖像，如夏娃、聖母、繆思女神等，變化出各種現代性的版本；同時，也不斷地在題材和表現手法中求新求變，如引進日本版畫元素，或採取象徵主義呈現等，如同她不願受限於美國貧瘠的藝術學習資源，堅持到歐洲學習並排除萬難的發展創作事業一般，Cassatt 不屈服於困境，勇於不斷地突破現況的精神，即便是一百多年後的觀者仍可以從她注入個人生命姿態的女性形象作品中，感受到其中蘊藏的深刻女性意識，而這些以 *Modern Woman* 為代表的作品，個個都突顯出 *Modern Woman* 的精神本質，成為每個人心中不朽的現代女性典範。

參考資料

專書

1. 艾莉森·艾芬妮 (Alison Effeny) 著,《卡莎特》,辛治寧譯,台北:臺灣麥克出版,1993年。
2. 何政廣編,《卡莎特:彩繪親情女畫家》,台北:藝術家出版,1999年。
3. Berge, John, *Ways of Seeing*, London: British Broadcasting Corporation & Penguin Books, 1972.
4. Harrison, Charles, *Painting the Difference: Sex and Spectator in Modern Art*, Chicago: The University of Chicago Press, 2005.
5. Nochlin, Linda, *Representing Women*, New York: Thames and Hudson, 1999.
6. Pollock, Griselda, *Vision & Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art*, New York: Routledge, 1988.
7. Pollock, Griselda, *Marry Cassatt*, London: Chaucer, 2005.
8. Webster, Sally, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt*, Urbana: University of Illinois Press, 2004.

網路資料

1. Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Cecilia> (2013/01/10 瀏覽)

圖版目錄

【圖 1】、【圖 1-1】至【圖 1-3】 Mary Cassatt, *Modern Woman*, 1893. Oil on canvas, 1767.84x426.72 cm. Mural decoration for the Woman's Building, World's Columbian Exposition, Chicago, 1893. Location unknown. Photo: Maud Elliott. 圖版來源：Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt* (Urbana: University of Illinois Press, 2004).

【圖 2】 Camille Pissarro, *Apple Picking at Eragny-sur-Epte*, 1888. Oil on canvas, 61x74 cm. Dallas Museum of Art. 圖版來源：<<http://www.wikipaintings.org/en/camille-pissarro/apple-picking-at-eragny-sur-epte-1888>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 3】 Dio Lewis, *New Gymnastics for Ladies, Gentlemen and Children*, 1864. Printed, Dimensions and place unknown. 圖版來源：Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt* (Urbana: University of Illinois Press, 2004).

【圖 4】 *New York World*, 1892. Printed, Dimensions, painter and place unknown. 圖版來源：Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt* (Urbana: University of Illinois Press, 2004).

【圖 5】 B.J. Falk, *Löie Fuller*, 1892. Photography, Dimensions unknown. New York Public Library for the Performing Arts. 圖版來源：Sally Webster, *Eve's Daughter/Modern Woman-A Mural by Mary Cassatt* (Urbana: University of Illinois Press, 2004).

【圖 6】 Berthe Morisot, *The Cherry Tree*, 1891. Oil on canvas, 152x85 cm. Philadelphia, private collection. 圖版來源：<<http://www.wikipaintings.org/en/berthe-morisot/the-cherry-tree-study>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 7】 Puvis de Chavannes, *The Sacred Grove, Beloved of the Arts and of the Muses*, 1884-1889. Oil on canvas, 93x231 cm. Potter Palmer Collection. 圖版來源：<<http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/81566>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 8】 Mary Cassatt, *Woman with a Red Zinnia*, 1891. Oil on canvas, 73.6x60.3 cm. National Gallery of Art, Washington. 圖版來源：<<http://www.nga.gov/cgi-bin/timagef?object=46574&image=10117&c=>>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 9】 Mary Cassatt, *Young Women Picking Fruit*, 1891. Oil on canvas, 131x90 cm. Carnegie Museum of Art. 圖版來源：<<http://www.cmoa.org/searchcollections/details.aspx?item=1004771>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 10】 Mary Cassatt, *Gathering Fruit*, 1893. Printed in color, 52.1x40.3 cm. The Metropolitan Museum of Art. 圖版來源：<<http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/90027920>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 11】Mary Cassatt, *The Family*, 1892. Oil on canvas, 66.4x81.9 cm. Chrysler Museum. 圖版來源：<<http://www.chrysler.org/ajax/load-artwork/23>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 12】Mary Cassatt, *The Banjo Lesson*, 1893. Pastel on paper, Virginia Museum of Fine Arts.圖版來源：<<http://www.wikipaintings.org/en/mary-cassatt/the-banjo-lesson-1894>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 13】Mary Cassatt, *Portrait of Katherine Kelso Cassatt*, 1889. Oil on canvas, 96.5x68.5 cm. Fine Arts Museums of San Francisco. 圖版來源：<<http://www.globalgallery.com/detail/372722/cassatt-the-artists-mother-katherine-kelso-johnston-1889>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 14】Mary Cassatt, *Reading "Le Figaro"*, 1878. Oil on canvas, 104x83.7 cm. Private collection.圖版來源：<<http://www.marycassatt.org/Reading-Le-Figaro,-1878.html>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 15】Mary Cassatt, *Woman in Black at the Opera*, 1879. Oil on canvas, 81.28x66.04 cm. Museum of Fine Arts, Boston.圖版來源：<<http://arthistoryoftheday.wordpress.com/2011/09/04/mary-cassatt-woman-in-black-at-the-opera-1879/>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 16】Pierre-Auguste Renoir, *La Loge*, 1874. Oil on canvas, 80x63.5 cm. Courtauld Institute Galleries.圖版來源：<<http://entertainment.howstuffworks.com/arts/artwork/paintings-by-pierre-auguste-renoir1.htm>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 17】Edgar Degas, *After the Bath*, 1898. Pastel on cardboard, 62.2x65 cm. Musée Marmottan, Paris, France.圖版來源：<<http://fineartamerica.com/featured/1-after-the-bath-edgar-degas.html>>

【圖 18】Mary Cassatt, *Woman Bathing*, 1890-1891. Printed in color, 43.2x29.8 cm. The Metropolitan Museum of Art.圖版來源：<<http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/90004089>> (2013/02/12 瀏覽)

【圖 19】Mary Cassatt, *The Coiffure*, 1890-1891. Printed in color, 43.5x29.5 cm. The Metropolitan Museum of Art.圖版來源：<<http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/90044788>> (2013/02/12 瀏覽)