

西洋藝術史國際學術 研討會簡介

曾曉淑／國立台灣師範大學美術系教授

國科會補助西洋藝術史研究推動計畫於2002年3月30日至4月1日間假國立台灣師範大學教育大樓國際會議廳舉行國際性學術研討會，主題為「身體變化：西方藝術中身體的概念和意象」"Changing Bodies: Concepts and Images of the Body in Western Art"，邀請英、美、德、法、瑞士等國大學藝術史學系教授及藝術史學者九人，以及國內相關學者九人，發表論文以及專題演講。

在西洋藝術中人體一直都是藝術家最喜愛的表現題材，無論是宗教藝術或世俗的藝術，無論是繪畫或雕刻，人體佔了絕大多數的比例。就藝術家而言，人體描繪的訓練是習藝必經之道，亦是評斷其成就的重要依據。就藝術史學者而言，對人體藝術的發展與演變的瞭解，對歷史上相關藝術理論的掌握以及對人體藝術表現品質的鑑定，是研究上必需面對的重要課題。隨著歷代以來藝術風格的轉變，人體藝術的表現理念及風格亦有所不同。各種人體典範的建立或突破，變體或特例的出現，其

背後均隱藏著極複雜的因素。藝術家透過人體藝術所欲傳達之訊息，以及人體藝術作品對贊助者、觀賞者之意義及影響亦非單由表象所能洞悉，是以本研討會針對人體藝術發展過程中的變化為主題，定了四個重要的子題如下：

人體典範

Model 這個字基本上意味某種原始型，也就是說某種典範、某個帶動潮流的概念或是第一個具代表性的樣式，譬如汽車模型。Model在這種時候不能隨意任指某個人，而是某種具體的共通性，換句話說就是某種類型，因此人體典範Körpermodell一詞強化了一個時代或文化裡，人們對展現軀體與呈現自我的願望或恐懼的想像：如中世紀盛期的藝術很明顯地受到保羅使徒書中貶鄙肉體觀念的影響而使得這些藝術作品中的人體呈現較多精神上而非肉體上的特質，由Villard de Honnecourt *Bauhüttenbuch*中的裸體可見一斑。與之相反的是文藝復興早期，在經過幾個初期階

段後，或多或少再度被拾回的人體立雕，自Donatello始，逐漸注重由古希臘羅馬雕像中所承續的裸體的純粹形式之美。在此之後，由於各種不同的歷史與文化因素，出現了各種不同的人體典範，包括以Dürer與Leonardo為代表的數學式的「比例式」人體模型，以及以Michelangelo與Vesalius等為代表的「解剖式」精確真實的人體模型等，這種「解剖式」的人體類型甚至變形成荷蘭矯飾主義中的Knollenmänner。十八世紀時，以La Mettrie的L'homme machine為例，較為重視人體功學中肉眼看不見的各种人體機能，到了十九世紀物理力被發現後，這種情形更加顯著（請參見“L'ame au corps - arts et sciences, 1793 - 1993”的展覽目錄）。「人體典範」作為一個概念，不論是可以普遍應用或只是一些人共同的見解，指的都是各個時代中對人體固定的某種看法。

塑造的身體

關於這個主題我們首先注意到人在身體上所做的不論是自願或是必須接受甚或忍受的各種後天的改造或修飾，包括紋身、化妝、人體彩繪、面具、以及骷髏的加工處理等，或是最近出現以藝術或美學為目的的整形手術。另外「塑造的身體」一詞應也可指藝術創作中刻意捏造虛構的人體，在此所指的包含所有將人體刻意扭曲的各種運作，不論是哥德時期晚期流行的Schnurüng，矯飾主義中怪異地延長或改變人體比例，或是被W. Hofmann稱為現代

藝術正字標記的漫畫式人體變形；換句話說，這些以扭曲的方式所塑造的人體甚至可成為另一種人體典範(Körpermodell)。然而即使是這些刻意扭曲人體的作法都無法完全脫離某種人體類型，不過在它們還是單獨的或是尚未成為某種典型前，還是可以被視為個別的現象。我們認為在此作一些區分是很重要的，否則很難確認其不同之處，因為並非每種塑造方式都會成為一種典範。「塑造的身體」相對於「人體典範」(Körpermodell)這個概念，較強調個別的現象，注意的是與常態的不同，而非典型。

自我再現

這個子題探索在各個時代中，自我再現在定義與藝術家的個人、文化、種族、階級、性別與性慾的認同相關的議題時，不斷改變的角色與功能。在歷史當中，藝術家經常地用自畫像來定位他們在社會中所扮演的角色，也不斷地以自畫像來觀察與剖析自身相貌、生活經驗、內心狀態與創作觀念，展現高度的自我意識。在二十世紀，白人的男性藝術家持續地以自畫像來探索自我，甚至再現其自我存在的危機感，例如一次大戰後歐洲藝壇上瀰漫著對生命存在之恐懼以及死亡的幻象，心理分析風潮當道，藝術的精神性表現成為重點，產生許多結合情色、幻象的私密性自我描述的作品。除了白人的男性藝術家之外，在現代與後現代時期，女性、性異議者及各種不同文化背景之自我再現也戲劇性與爆炸性地出現，展現新的藝術

家主體性。由於「自我」的觀念一直隨著歷史改變，我們探討不同的社會文化、歷史背景與藝術傳統當中，這些自我再現所具現的多元易變甚至矛盾的藝術家認同，也探索藝術家如何在自我再現當中展現她們交涉與顛覆既有藝術家形象的能動性（agency）。藉此我們希望了解這些自我的再現如何反映、挑戰或改變不同文化中對於藝術家的看法。

身體政治

這個子題將重點放在視覺再現中的身體，範圍包括繪畫、雕塑、攝影以及當代視覺文化。我們將從權力的角度來探索身體的視覺實踐，主要的興趣則在於探討根植於文化與歷史的身體再現如何成為各種權力銘刻的場域，並探究這些身體再現與性別、性慾、階級、種族以及國家認同的關係。由於當代藝術出現了許多與暴力、複製、疾病、整型與虛擬實境相關的被厭棄（abject）或雜種（hybrid）的身體，我們也檢視學術界所關懷政治在創造與傳播這些身體時所扮演的角色。我們特別注重當代批評理論如何重塑我們對身體意象的看法，這些批評理論包括後結構主義、社會主義理論、女性主義理論、酷兒論述與後殖民論述等等。我們探討的範圍則涵蓋視覺藝術中各種形式的身體與政治的關係，諸如模特兒、觀賞者以及藝術作品本身的身體。我們檢視模特兒身體的塑造以及姿態、動作、服裝和裝飾的運用，如何建立、達成或質疑身體的典範，又如何確定、轉移甚或顛覆觀者的觀視。換句話

說，我們將把身體的銘刻視為一個角力場，在這個角力場中各式各樣的政治符碼與認同實踐將以背書、交涉、挑戰或顛覆既有權力的方式互相競逐。

針對四個子題所邀請到的講者及其論文題目如下：

一、人體典範(Model of the Body)

主講人：Prof. Steiner, Reinhard A.

講題：勿庸置疑的偉大：由宗教及美學觀點論巨型立像

主講人：曾曦淑教授

講題：女性的身體與年紀：Baldung Grien晚期作品中的人體理想

主講人：周芳美教授

講題：二十世紀初西畫傳入中國後繪畫中男性形象的改變

主講人：吳方正教授

講題：裸的理由—從二十世紀初上海的角度觀看

二、塑造的身體(Modeling Body)

主講人：花亦芬教授

講題：米開朗基羅人體雕塑中的「未完成」(non-finito)

主講人：Prof. Stoichita, Victor I.

講題：Goya作品中性(別)的模稜兩可與嘉年華式的雌雄同體

主講人：Prof. Johnson, Dorothy

講題：哲學的化身：賈克—路易·大衛藝術中的身體表現

主講人：劉巧楣教授

講題：「這美麗的肉」：塞尚印象時期的浴女，1872-1880年

三、自我再現(Self-Representation)

主講人：Prof. Levine, Steven Z.

講題：面貌繪畫(Face Painting): 法國從蒙田與普桑到杜象與拉岡的自我再現

主講人：Prof. Leenhardt, Jacques

講題：影像中的自我生產

主講人：Prof. Bonnet, Anne-Marie

講題：介於「存在」與「表象」之間 - 當代人像攝影

主講人：林志明教授

講題：錄像藝術之數個吊詭與身體 - 以Bill Viola為例

主講人：劉瑞琪教授

講題：在陰性空間中蛻變的身體：法蘭雀斯卡·巫德曼的自拍像

四、身體政治(Body Politics)

主講人：Prof. Bindman, David

講題：十八世紀中頭蓋骨與人種多元化之概念

主講人：楊永源教授

講題：獨賣的女性品味：18世紀英國皇家藝術院畫家與時論者對女性裸體畫的論述

主講人：Prof. Michel, Regis

講題：1960年代西方藝術中的身體政治

主講人：曾少千教授

講題：閱讀克魯格：性別政治與媒體文化

西洋藝術史的研究範疇何其廣泛，加以研究者的專長範疇極不相同，以國內現有之人才實難以找到共同的主題以舉行學術研討會，更遑論覓得適當的評論人。本研討會的主題是當今西洋藝術史研究上極受重視的課題，亦是最能涵蓋國內多位年青學者的研究範疇之主題，西洋藝術史研究推動計畫此次擴大學術交流的網絡，邀請國內、外研究領域相近的學者舉行國內首見最重要且最盛大的西洋藝術史研討會，乃是集西方藝術史界的重要學者與台灣青壯輩的學者於一堂的盛會，相信亦將會為西洋藝術史在台灣的研究建立一個重要的里程碑。