

專題演講

凝視 vs. 反凝視 - 談西班牙裸體繪畫的演變

梁君午

摘要

女性是藝術創作的永恆主題。古往今來人類歌頌、吟詠、繪畫...不曾停歇。裸體藝術是一種從「美的象徵」到「主體意識」的呈現。裸體藝術，從文藝復興以後，是女性從被凝視到反凝視（看回去）的過程。本演講將從西方的繪畫和裸體哲學思維探討西班牙裸體繪畫的演變。

（一） 西方繪畫裡裸體的哲學思維

1. 裸體 = 揭露
2. 裸體 = 解脫
3. 裸體 = 索菲亞 (Sofia)。索菲亞 (Sofia) 在希臘文中代表了智慧，在俄國哲學上是美和愛的化身，是女性的最高象徵。

（二） 西方繪畫中，裸體的象徵思維

1. 裸體畫是人對自身的一種反思
2. 理想與真實的探索 — 沒有省思、創作觀念及感性的思維下，裸體作品很可能流於低俗平庸
3. 文藝復興之後，裸體畫已由單純的“象徵”衍生為一種獨立的“藝術創作形式”。

（三） 西班牙裸體繪畫的演變 — 挪用希臘、羅馬神話故事的形象和隱喻、同時透過皇室的庇護，藉以挑戰教會的禁忌，以及禁慾主義的規範。

（四） 裸體繪畫作品實例：

1. 葛雷科 (El Greco) 及其子霍赫·馬奴葉 (Jorge Manuel Theotocopuli) 所繪的《抹大拉的瑪利亞成聖》 (*El tránsito de Santa María Magdalena*, 1607-1619)
2. 《聖母升天》 (*La ascensión de la Virgen María*)
3. 委拉茲蓋茲 (Diego Velázquez) 的《鏡中的維納斯》 (*Venus del espejo*,

1647-1651)

4. 哥雅 (Francisco de Goya) 的《裸體美女》(《裸體瑪哈》) (*La maja desnuda*, 1790-1800) 和著衣美女(《著衣瑪哈》)(*La maja vestida*, 1800-1808)
5. 索羅亞加 (Ignacio Zuloaga) 的「美女們」(「瑪哈們」):《鸚鵡與吉普賽女郎》(*Gitana de loro*, 1906) 、《裸女與康乃馨》(*Desnudo del clavel* , 1915)
6. 畢卡索 (Pablo Picasso) 的《藍色的房間》 (*La habitación azul o La tina*, 1901) 、《亞維儂的少女》 (*Las señoritas de Aviñón* , 1907) 、畫家與模特兒 (*El pintor y la modelo* , 1963)
7. 達利 (Salvador Dalí) 的《飛舞蜜蜂所引起的夢》 (*Sueño causado por el vuelo de una abeja*, 1944) 、《原子的麗達》 (*Leda atómica*, 1949)
8. 安東尼歐·洛佩茲·賈西亞 (Antonio López García) 的《裸體與人體模型》(*Desnudo y maniquí*, 1953)《浴缸中的女人》(*Mujer en la bañera* , 1968)
9. 納朗霍 (Eduardo Naranjo) 的《自畫像》(*Yo, pintando en julio el cráneo de un perro*, 1985-1991) 和《梵內莎》(*Vanesa*, 2001-2002)
10. 梁君午 (Liang Chun Wu) 的《魔戀》(*El amor brujo*, 2004) 、《海的記憶》 (*Memoria del mar*, 2011)

結論

希臘神話中梅杜莎 (Medusa) 的凝視，會讓英雄們石化，這是文明對「女性的凝視」的一種妖魔化，我們今天講「凝視」、「反凝視」，其實重要的是透過我們的「靈魂之窗」—眼睛觀看，不僅僅只是“視覺接收”，同時和創作者、他的作品達到心靈溝通、了解和反思的過程。世界是美麗的，人性是善良的，讓我們共同透過藝術作品來享受人生。