

女性主義與藝術歷史

謝鴻均等 譯

The Expanding Discourse:

Feminism and Art History

本書收集了八〇年代重要的女性主義藝術歷

史的論述，針對文藝復興時期到當代藝術，

指出性別偏見對藝術歷史及其意義的曲解，

並企圖修正其觀點。因此這不只是一本關於

女性藝術家的書，許多篇章旨在探討男性藝

術家作品裏圖像符號背後的意含。而在八〇

年代影響深遠的後現代理論，不只是論述的

分析工具，它本身在此也成為被質疑、批判

的對象，更彰顯了性別論述的複雜性。

藝術館

ISBN 957-32-3587-0 (901)

9 789573 235873

R1052 遠流 NT\$450

女性主義與藝術歷史

The Expanding Discourses

and

Feminism
Art

〔擴充論述〕 I

Norma Broude, Mary D. Garrard 編
謝鴻均等 譯

The Expanding Discourse: Feminism and Art History
Copyright © 1992 by HarperCollins Publishers, Inc.
Chinese translation copyright © 1998 by Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.
Published by arrangement with HarperCollins Publishers, Inc. USA
Copyright licensed by Bardonia-Chinese Media Agency
All rights reserved

藝術館

52

女性主義與藝術歷史：
擴充論述(I)

編者／Norma Broude and
Mary D. Garrard

譯者／謝鴻均等

主編／吳瑪悌

封面設計／唐壽南

內頁完稿／陳春惠

責任編輯／曾淑正

發行人／王榮文

出版發行／遠流出版事業股份有限公司

台北市汀州路三段184號7樓之5

郵撥／0189456-1

電話／(02)23651212

傳真／(02)23657979

香港發行／遠流(香港)出版公司

香港北角英皇道310號雲華大廈四樓505室

電話／25089048 傳真／25033258

香港售價／港幣150元

著作權顧問／蕭雄淋律師

法律顧問／王秀哲律師・董安丹律師

排版／天翼電腦排版印刷股份有限公司

電話／(02)27054251

1998年5月1日 初版一刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

售價／新台幣450元

缺頁或破損的書請寄回更換

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

ISBN 957-32-3587-0

Ylib 遠流博識網

<http://www.ylib.com.tw>

E-mail: ylib@yuanliou.ylib.com.tw

作者簡介

柏德 (Marilynn Lincoln Board)

紐約州立大學日內西奧 (Geneseo) 分校藝術史系助理教授。其他出版品包括以華茲 (G. F. Watts)、尼爾 (Alice Neel) 及斯佩洛 (Nancy Spero) 等人為題的論文。兩本寫作中的書皆在探索斯佩洛與華茲藝術中的圖像。

布魯克斯 (Peter Brooks)

耶魯大學惠特尼人文研究中心楚瑞波 (Tripp) 教授，教授法文與比較文學系。著有《俗世小說》(*The Novel of Worldliness*, 1969), 《肥皂劇式的想像》(*The Melodramatic Imagination*, 1976; 平裝本二刷, 1985), 《閱讀情節》(*Reading for the Plot*, 1984; 平裝本二刷, 1985)。近作《故事化身體》(*Storied Bodies*) 即將出版, 內容探討故事與身體之間的關係。他的文章與評論出現於眾多期刊中, 諸如《紐約時報書評雜誌》(*The New York Times Book Review*)、《批判研究》(*Critical Inquiry*)、《時報文論附刊》(*Times Literary Supplement*)。

布羅德 (Norma Broude)

華盛頓特區美國大學藝術史教授。著有《班痕畫家：十九世紀義大利畫家》(*The Macchiaioli: Italian Painters of the Nineteenth Century*, 1987), 《印象派, 女性主義閱讀記：十九世紀藝術、科學及自然的性別化過程》(*Impressionism, A Feminist Reading: The Gendering of Art, Science, and Nature in the Nineteenth Century*, 1991), 《喬治·秀拉》(*Georges Seurat*, 1992)。除了與葛拉德德共同編輯本書之外, 她並獨自編纂《透視秀拉》

《*Seurat in Perspective*, 1978) 與《世界印象派：國際性的運動，一八六〇至一九二〇年》(*Impressionism: The International Movement, 1860-1920*, 1990；各有英文、法文、德文和義大利文等版本)。現任 Rizzoli 藝術系列叢書總編輯。

卡羅 (Margaret D. Carroll)

維樂斯利學院 (Wellesley College) 藝術史副教授，曾發表多篇以林布蘭、十六世紀的農人與政治為主題的論文。目前專心寫作《權力的典範：歐洲藝術中的性別形象與政治理論》(*Paradigms of Power: Gender Imagery and Political Theory in European Art*) 一書。

安·考斯 (Mary Ann Caws)

紐約市立大學研究中心法文與比較文學傑出教授，並共同擔任亨利·佩爾 (Henri Peyre) 人文研究院主任。著有《達達與超現實主義之詩》(*The Poetry of Dada and Surrealism*)，〈文本之眼：知覺論文三篇〉(*The Eye in the Text: Essays in Perception*)，〈文路的形上詩學：超現實主義及其後的文本結構與內涵〉(*The Metapoetics of the Passage: Architectures in Surrealism and After*)，〈閱讀現代小說的佈局〉(*Reading Frames in Modern Fiction*)，以及近作《介入的藝術：視覺與語言文本的重點閱讀法》(*The Art of Interference: Stressed Readings in Visual and Verbal Texts*)。她曾任現代語言協會及美國比較文學協會會長。

鄧肯 (Carol Duncan)

新澤西州藍波學院 (Ramapo College) 現代藝術系藝術史教授。她曾出版無數文章，內容關於美術館以及各方面之現代藝術，時間範圍橫跨十八至二十世紀，幾乎全部文章均收錄

於各論文集。其影響深遠之社會與女性主義分析將集結成一部個人論文集，由劍橋大學出版社出版。討論美術館的著述《文明化的儀式：公共美術館之內》(Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums, 1995)，中譯本由遠流出版公司出版，王雅各譯。

伊文 (Yael Even)

聖路易密蘇里大學藝術史系助理教授，曾出版關於義大利文藝復興藝術之論文與評論數篇。在其近著及寫作中的著作，她檢驗了吉伯提 (Ghiberti) 與布魯內拉奇 (Brunelleschi) 之間的關係、米開蘭基羅藝術中的女性形象、女性及男性藝術家所創造之女性形象，以及作為英雄的英雌。

加柏 (Tamar Garb)

倫敦大學學院藝術史系講師。已出版的著作有《女性印象派畫家》(Women Impressionists, 1986)，《莫莉索與家庭、友人通訊集》(The Correspondence of Berthe Morisot with Her Family and Friends) (與阿德勒 [Kathleen Adler] 合編, 1986)，以及《莫莉索》(Berthe Morisot) (與阿德勒合著, 1987)。其已出版和即將出版的論文均有關莫莉索、巴什克采夫、女性藝術家與裸體，以及性別與再現之議題。

葛拉德 (Mary D. Garrard)

華盛頓特區美國大學藝術史教授。著有《阿特米西亞·簡提列斯基：義大利巴洛克藝術中的英雌形象》(Artemisia Gentileschi: The Image of the Female Hero in Italian Baroque Art, 1989; 平裝本, 1991)，多篇文章和評論論及女性主義與藝術史、珊索維諾 (Jacopo Sansovino)、米開蘭基羅與拉斐爾，以及文藝復興時期的雕刻。她並與布羅德共同編輯本書。她目

前正研究安古索拉 (Sofonisba Anguissola)，寫作中的書名為《文藝復興時期義大利的自然、藝術與性別》(*Nature, Art, and Gender in Renaissance Italy*)。

高芬 (Rona Goffen)

綠葛室大學 (Rutgers University) 藝術史系傑出教授及講座。她發表過無數的文章和評論，著有《文藝復興時期威尼斯的虔敬與贊助：貝里尼、提香與聖芳濟信徒》(*Piety and Patronage in Renaissance Venice: Bellini, Titian, and the Franciscans*, 1986; 平裝修訂版, 1990)，《衝突中的靈性：聖芳濟與喬托的巴地教堂》(*Spirituality in Conflict: Saint Francis and Giotto's Bardi Chapel*, 1988)，《喬凡尼·貝里尼》(*Giovanni Bellini*, 1989; 義大利文版, 1990)；並與泰特爾 (Marcel Tetel) 及韋特 (Ronald Witt) 一起編輯《十五世紀佛羅倫斯的生與死》(*Life and Death in Fifteenth-Century Florence*, 1989)，現正寫作《提香的女人》(*Titian's Women*)。

海倫德 (Janice Helland)

加拿大蒙特婁協和大學 (Concordia University) 藝術史系助理教授。她剛完成加拿大維多利亞大學博士學位，並發表討論麥當勞 (Frances MacDonald)、卡靈頓 (Leonora Carrington) 與女性主義藝術史的論文及評論。目前的研究在檢驗格拉斯哥畫派 (Glasgow School) 中女性藝術家之間的友誼與創作關係。

席格內 (Anne Higonnet)

維樂斯利學院藝術史系助理教授。她的出版品含括多篇論文，研究領域自十九世紀法國之性別與再現問題、十九與二十世紀女性視覺文化至國家女性藝術博物館。著有《莫莉索的傳

記》(Berthe Morisot: A Biography) (巴黎, 1989; 紐約與倫敦, 1990; 斯德哥爾摩, 1991), 《莫莉索藝術中的女性形象》(Berthe Morisot's Images of Women, 1992)。

坎本 (Natalie Boymel Kampen)

柏納學院 (Barnard College) 藝術史與女性研究教授, 其文章與評論多以希臘及羅馬藝術為論述中心。著有《形象與身分: 歐西雅的羅馬女工》(Image and Status: Roman Working Women in Ostia, 1981); 一本教育課程手冊《古典時期的女性》(Women in Classical Antiquity) (與潘茱若 [Sarah B. Pomeroy] 合著, 1983); 目錄《文藝復興時期的平面藝術》(Renaissance Graphics) (與亞敏斯 [Winslow Ames] 合著, 1971) 及《希拉五年記》(Hera: Five Years, 1979)。另與人合著《遠古時期女性資料彙編》(Sourcebook for Women in Antiquity)。

藍嘉 (Helen S. Langa)

教堂丘 (Chapel Hill) 北卡羅萊納大學美國藝術史博士候選人。曾發表一篇論史賓塞 (Lilly Martin Spencer) 的文章, 目前教授課程包括女性版畫家、尼加拉瓜藝術、流行文化, 以及其他主題不等。她本身也是一位藝術家, 在北卡羅萊納州及華盛頓特區均舉辦過展覽。

萊尼斯 (Barbara Buhler Lynes)

巴爾的摩藝術學院馬里蘭研究所 (Maryland Institute) 藝術史系教授及講座。文章與評論內容多探討義大利文藝復興時期藝術, 以及女性藝術家歐姬芙。著有《歐姬芙、史提格利茲與批評家, 一九一六至一九二九年》(O'Keeffe, Stieglitz and the Critics, 1916-1929, 1991)。目前正撰述《論歐姬芙藝術的批評家》(Critics on the Art of Georgia O'Keeffe: 1930-1990) 一書。

麥爾斯 (Margaret R. Miles)

哈佛神學院神學系布西 (Bussey) 教授，發表之文章與評論均企圖連結神學、藝術與女性主義。眾多著作中的重要出版品：

《影像作為洞見：西方基督教與世俗文化中的視覺悟性》

(*Image as Insight: Visual Understanding in Western Christianity and Secular Culture*, 1985), 《純潔與有力的：神聖形象與社會現實中的女性》(*Immaculate and Powerful: The Female in Sacred Image and Social Reality*) (與艾金森 [Clarissa W. Atkinson] 和布嘉南 [Constance H. Buchanan] 合編, 1985; 英國版, 1987), 《西方基督教世界的女性裸露與宗教意義》(*Carnal Knowing: Female Nakedness and Religious Meaning in the Christian West*, 1989)。

諾克林 (Linda Nochlin)

紐約市立大學藝術史系教授。她是劃時代專文〈為什麼沒有偉大的女性藝術家？〉的作者，並因研究十九世紀女性藝術家及性別議題而遠近馳名。她的論文集有二冊：《女性、藝術與權力》(*Women, Art, and Power and Other Essays*, 1988) 和《視覺的政治：十九世紀藝術與社會論文集》(*The Politics of Vision: Essays on Nineteenth-Century Art and Society*, 1989)，並撰有《寫實主義》(*Realism*, 1971)。她和哈里斯 (Ann Sutherland Harris) 共同舉辦展覽「女性藝術家，一五五〇至一九五〇年」(1976)，並與芳思 (Sarah Faunce) 舉辦「重論庫爾貝」(*Courbet Reconsidered*, 1988)。

歐文斯 (Craig Owens)

已歿，曾任《藝術在美國》(*Art in America*) 雜誌評論家和資深編輯。他的著作廣泛討論當代藝術的議題。本書所選取的文章以及〈再現、挪用過程與權力〉(*Representation, Appropri-*

ation and Power) (《藝術在美國》，1982年5月號)，對後現代藝術理論極具影響。

波洛克 (Griselda Pollock)

英格蘭里茲大學 (University of Leeds) 藝術社會史與批評史教授、文化研究中心主任。除了以研究梵谷和前拉斐爾畫派聞名之外，她的女性主義藝術史論著和論文集也廣為流傳、影響深遠。這些著作包括：《瑪麗·卡莎特》(Mary Cassatt, 1980)，《女大師：女性、藝術與意識形態》(Old Mistresses: Women, Art and Ideology) (與帕克 [Rozsika Parker] 合著，1981)，《勾畫女性主義：藝術與婦女運動，一九七〇至八五年》(Framing Feminism: Art and the Women's Movement, 1970-85) (與帕克合著，1987)，《視象與差異：女性主義、女性特質與藝術史》(Vision and Difference: Feminism, Femininity and the Histories of Art, 1988)。另外，近作為《差異化大師：女性主義歷史》(Differencing the Canon: Desiring Feminist Histories, 1992)。

萊里 (Patricia L. Reilly)

布萊恩·毛爾學院 (Bryn Mawr College) 藝術史碩士，目前於加州大學柏克萊分校攻讀語言修辭系博士，正處於寫作論文的階段。本書所收論文，亦發表於《性別》(Genders) 期刊，是她的第一份出版品。

薩斯羅 (James M. Saslow)

紐約市立大學皇后學院藝術史系副教授。著有《文藝復興藝術中的美少年：藝術與社會中的同性戀傾向》(Ganymede in The Renaissance: Homosexuality in Art and Society, 1986；西班牙文版，1990)，《米開蘭基羅詩作：註解與翻譯》(The Poetry

of Michelangelo: An Annotated Translation, 1991)。除了是義大利文藝復興時期藝術的專家外，他還是一位目前逐漸興起的女、男同志研究的先鋒研究者，並撰述、廣泛教授、探討同性戀傾向與人文藝術間的多重關係。

賽門 (Patricia Simons)

密西根大學藝術史與女性研究副教授。她曾寫作文章、評論並發表多篇論文，討論焦點在於文藝復興時期藝術，特別是肖像畫，以及女性藝術。她曾與肯特 (F. W. Kent) 共同編輯《文藝復興時期義大利的贊助制度、藝術與社會》(Patronage, Art, and Society in Renaissance Italy, 1987)。在一九八八年，她並編纂《文藝復興時期與巴洛克時期義大利的性別與性意識：一套可用的參考書目》(Gender and Sexuality in Renaissance and Baroque Italy: A Working Bibliography) (修訂版即將面世)。

西姆斯 (Lowery S. Sims)

紐約大都會博物館二十世紀藝術部門副組長，曾在該機構負責辦理戴維斯 (Stuart Davis) 的藝術展。廣泛為文介紹當代藝術家，對非洲、拉丁美洲、美洲原住民及亞裔美國藝術家有濃厚的興趣。於霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 獲得藝術史碩士學位，目前是紐約市立大學研究中心博士候選人。她在藝術批評上傑出的表現，曾獲大學藝術協會所頒發的一九九一年瑪瑟獎學金 (Frank Jewett Mather Award)。

索羅門—高杜 (Abigail Solomon-Godeau)

藝術史學者與藝術批評家，曾在許多類似《藝術在美國》的期刊上發表文章，談論現代、當代藝術與攝影。她現在任教於加州大學聖塔芭芭拉分校，即將出版論文集《船塢區攝影》(Photography at the Dock)。

德士法喬吉斯 (Freida High W. Tesfagiorgis)

身兼藝術家與藝術史家一職，同時又在威斯康辛大學非美研究系擔任非洲及美國藝術教授。她曾舉辦極多非洲藝術展及非裔美國人的藝術展，包括「威斯康辛連線：黑人藝術家的過去和現在」(The Wisconsin Connection: Black Artists Past and Present, 1987)；她也在展覽目錄、期刊與百科全書上發表論文。她的藝術作品並曾在西非做全國性的展覽。

華格納 (Anne M. Wagner)

加州大學柏克萊分校現代藝術教授。其發表之文章多半以卡波、十九世紀雕塑、庫爾貝、羅丹與莫內為題，並撰述相當多元的評論。著有《卡波：第二帝國的雕塑家》(Jean-Baptiste Carpeaux: Sculptor of the Second Empire, 1986；平裝本, 1990)。

薇德 (Josephine Withers)

馬里蘭大學藝術史副教授。著有《貢薩列斯：鐵雕作品》(Julio Gonzalez: Sculpture in Iron, 1978)，《華盛頓藏館中的女性藝術家》(Women Artists in Washington Collections, 1979) (展覽目錄)。論文研究範圍有各類藝術家與主題，包含十九世紀女性藝術家、各類「轟動」的大展、梅瑞·歐本漢 (Méret Oppenheim)、裘蒂·萍圖 (Jody Pinto)、伊蓮娜·安汀 (Eleanor Antin)、玫·史蒂芬斯 (May Stevens) 與游擊隊女孩 (Guerrilla Girls)。目前撰寫《冥想繆斯》(Musing About the Muse) 一書。

澤波羅 (Lilian H. Zirpolo)

綠葛室大學藝術史博士候選人。這裏收錄的文章是她首次出版品 (亦刊登於《女性藝術雜誌》[Woman's Art Journal])，曾以論文的方式發表於弗瑞克藏館 (Frick Collection) 及美術研究所論文研討會上。

藝術館

Feminism and Art History

The Expanding Discourse: Feminism and Art History

女性主義與藝術歷史

■擴充論述■ I

Norma Broude, Mary D. Garrard 編

謝鴻均等 譯

女性主義與藝術歷史：擴充論述

The Expanding Discourse: Feminism and Art History

◆目錄◆

作者簡介

序言

導論 諾瑪·布羅德與瑪麗·葛拉德 5

1 / 聖母瑪利亞裸露的那隻乳房

托斯卡尼早期文藝復興文化的裸露、性別、與宗教意義

瑪格麗特·麥爾斯 53

2 / 框裏的女人

文藝復興人像畫的凝視、眼神、與側面像

派翠西雅·賽門 77

3 / 達文西

女性畫像，女性本質 瑪麗·葛拉德 121

4 / 馴服俗劣的色彩

義大利文藝復興的色彩觀 派翠西雅·萊里 175

5 / 波提且利的《春》

給新娘的訓誡 莉麗安·澤波羅 203

6 / 提香的《神聖與世俗之愛》和婚姻關係

蘿娜·高芬 223

7 / 傭兵涼廊

展示如何馴服女性的櫥窗 耶爾·伊文 255

8 / 絕對的情色

魯本斯和他神秘的性暴力 瑪格麗特·卡羅 277

9 / 沉默的他者

羅馬奧古斯都的古典主義與十八世紀歐洲的新古典主義之性
別寓意 娜特莉·坎本 321

10 / 蟄居的視界

十九世紀歐洲畫作中的女性經歷 安·席格內 337

11 / 無奈的隱瞞

關於羅莎·邦賀的《馬市》中，女同性戀的詮釋與抑制
詹姆斯·薩斯羅 365

12 / 女性藝術

法國十九世紀晚期的論點 泰瑪·加柏 403

13 / 莫莉索的《奶媽》

印象派繪畫中的工作與休閒 琳達·諾克林 445

14 / 現代性與女性特質的空間

葛蕾塞達·波洛克 469

15 / 寶加與法國女性主義，約一八八〇年

「斯巴達青年」，妓院單刷版畫與浴者圖像

諾瑪·布羅德 519

16 / 雷諾瓦和自然的女人

泰瑪·加柏 567

- 17 / 回歸原始
高更與原始現代主義 索羅門-高杜 605
- 18 / 高更筆下的大溪地胴體 彼得·布魯克斯 637
- 19 / 紐約現代美術館內的騷娘們 卡洛·鄧肯 665
- 20 / 架構在馬蒂斯奴婢畫上的想像和意識形態
馬莉琳·林肯·柏德 689
- 21 / 攝影和繪畫中的女人
超現實藝術中的女性化身 瑪麗·安·考斯 731
- 22 / 芙瑞達·卡蘿繪畫中的文化、政治和身分認同
珍妮絲·海倫德 763
- 23 / 平等主義的理想境界，兩性關係論題
女性版畫家與WPA/FAP版畫藝術計畫
海倫·藍嘉 785
- 24 / 李·克雷斯納就是L. K. 安·華格納 815
- 25 / 歐姬芙與女性主義
定位的問題 芭芭拉·布勒·萊尼斯 841
- 26 / 茱蒂·芝加哥的《晚宴》
一個個人的女性史觀點 約瑟芬·薇德 871
- 27 / 族羣暴動，雞尾酒會，黑豹，登陸月球，女性主義者
費茲·林哥爾德的六〇年代美國觀察記
羅莉·西姆斯 903
- 28 / 非洲女性中心主義以及它在卡列特與林哥爾德藝術作品中的
成果 德士法喬吉斯 919