藝術、性別與教育-當代女性藝術家的畫與話

陳瓊花(國立臺灣師範大學美術學系教授)

壹、 性別與藝術議題的重要性

藝術界有關藝術與性別的議題，可以追遡到 1970 年的英國倫敦，當時首次有女性自由藝術團體（Women’s Liberation Art Group）的成立。在美國紐約，則有女性團體走上街頭，抗議女性被排除在以男性為主流的展覽與機構之外。同年，女性藝術家 Judy Chicago(1939-)有鑒於大學藝術史課程內容只談男性藝術家的偏頗，在 Fresno State College 開設全美首次的女性主義藝術課程。美國藝術史學者 Linda Nochlin (1931-)則於 1971 年在《ArtNews》雜誌發表文章提問「為什麼沒有偉大的女性藝術家？（Why Have There Been No Great Women Artists?)」，掀起社會大眾省思長期以男性為主軸，所建構藝術史的侷限與缺失。這些藝術的動能，都積極引導女性主義藝術的研究與發表，許多女性創作的經驗與實踐，逐漸受到重視。

不可諱言，無論臺灣或是西方藝術發展的歷史，可以說是一部男性藝術家主政的歷史。很長的一段時間，藝術界所討論、所發現、所推崇、所瞭解、所研究的絕大多數是男性藝術家光榮貢獻的豐厚作品。然而，藝術創作與生活經驗息息相關。更具體的說法，藝術創作可以說是藝術家生活經驗與其思維的凝聚。許多的研究已經指出，性別差異影響藝術創作時主題內容的選取，女性較男性傾向於表現「家庭生活」以及「裝扮」等的議題（Tuman, 2009)。筆者曾以「客廳」空間，探討男女成人對於「客廳」的概念與功能。結果發現，男主人傾向於將客廳

視為是「社交」用的場所，而女主人，則傾向於將客廳空間作為全家人團聚，創造家庭意義的場所(Chen，2004)。價值信念的差別，往往導引至不同的行動方案。倘若，藝術發展的歷史，只看到某一性別角度的表現，將失去多元的面貌。因此，當臺灣藝術教育界開始關心性別議題時，如何讓大家認識女性藝術家的創作思維及其作品特質，實為首要之務。

貳、 女性藝術家的畫與話

臺灣早期女性藝術家，目前執教於臺北市立大學的李美蓉教授（1951-）在美留學期間，正值美國女性主義的昌盛期，處於藝術界最前衛的學習大環境中，學思後現代的多元與複數性。當學成歸國，於 1992 年的藝術博覽會，展出前衛手法與觀念的作品《讓未來懷念》時，被報紙大幅攝錄刊登，社會冠以前衛藝術家的頭銜。歷年來，李美蓉轉向專注於藝術教學，藝術創作發表成為其藝術與教育理念的實踐。在 2009 年發表了「我從未承諾給你一個玫瑰園」，其創作動機源自一場地震，破碎的杯盤在她的翻轉下，另啟生命的篇章，以特殊的形式鮮活再現。她表示：女性在生活上，常會碰到很多大大小小的問題，替代品的運用使女性藝術家選擇材料的可能性擴大了。譬如做雕塑，使用什麼媒材都有可能（20110106 訪)。接著，在 2010 年發表運用烹飪用具表現的「食物的靈性」。

圖 1: 雕塑作品（1985）

圖 2:食物的靈性（2009）(李美蓉提供)

同樣在臺北市立大學任教，活躍於藝術教育界的陳秋瑾教授（1956-），從生活中常見的點心食品著意，表現具性別隱喻與文化政治的獨特作品，譬如，2004 年的「一盒點心」、2005 年的「全民最大檔」、2011 年的「慾望甜點」、「雙喜」等等。

圖 3:慾望甜點（2011）(http://city.udn.com/66575/4764650)

今年甫獲國家文藝獎的臺灣前衛女性藝術家，目前執教於國立高雄師範大學跨領域研究所的吳瑪悧教授（1957-）是臺灣女性藝術展及團體組織的導航。她強調，創作以觀念取向為重，先有想法，再思媒材與形式。在 1990 年，發表一件以「現成物」完成的作品，名稱為「女性（Female）」，是由一張老歲月且斑駁的椅

子，上掛一件女性胸罩而成。「斑駁的舊椅」、「胸罩」都是藝術家所運用的符號，來陳述他所想表達的。解讀作品如同創作作品，都需要豐富的想像力。符號的建構來自生活經驗，共享的文化習俗所經驗的，成為創作與鑑賞的橋樑。「椅子」是用來坐的，所延伸的隱涵意義是「座位」、「位置」。「舊的傳統椅」，象徵著「傳統的座位」。女性在傳統的位置如何？很值得一起去關懷。藝術家以獨特「鑑往知來」的手法，來喚醒觀者的問題意識。

圖 4: 女性（1990）(取自陳瓊花，2012)

參、 起身行動創造理想

藝術是一門不斷推陳出新的學科領域，新的思維突破既有的表現方式，創造新的藝術樣式，引導新觀念的討論，於是重新界定藝術的認知，擴展對於所知的界限。藝術的起身行動，有賴於每個人，在其工作與生活的場域，運用創意，突破各種框架，使用藝術的策略與方法，表達建設性的思維。

筆者為讓未來的教師或未來的高級知識份子，得有機會接觸性別與藝術的關係，探索其自身與他者的性別意識，乃於 2007 年開設「藝術與性別研究」的課程。

透過議題討論、生命經驗的省思與分享、性別與藝術創作的成果發表會，筆者與學生得以再思課程與教學的互動關係，相互成長。課程結束之後，筆者與學生一起創作發表，以藝術的手法記錄課程的情境與真實而成為《性別發展(Gender Development)》作品。誠如當代藝術創作，許多的藝術家往往運用不同的手段，讓「過程」呈現意義，經由各式的「脈絡」的有意鋪陳，自主或被動的參與營造作品的豐富性。「過程」是由許多的資源所組成，文獻、圖片、語音或是影像等等，都是脈絡的元素。於是，當思考以「過程」來說話時，外在表達的藝術形式，便是藝術創作者所關心且必須全心投入經營的主要課題。

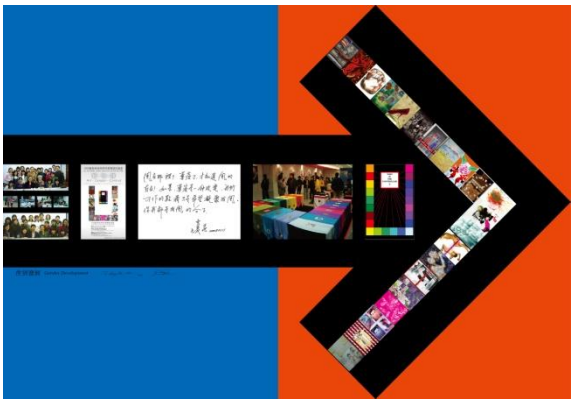

圖 5: 性別發展（Gender Development）(2008)

「性別發展(Gender Development)」作品試圖操作約定成俗的文化符碼「男左女右」的概念，以及藍色代表男性及紅色代表女性的傳統刻板印象色彩，作為作品的背景，以象徵社會的體制。另以載滿文獻脈絡由左到右具方向性與力量的箭頭，表達「發展」的概念，隱喻著當前在學術研究及教育實務方面性別發展的趨勢，一方面是破除性別的二元思維，其次，則是轉向以女性為主體的主觀性批判。箭頭內的相片文獻是記錄筆者已完成的課程實驗計畫，其中引領學生自省其

自身的性別經驗，然後藉由藝術的媒介傳達其對於性別議題的思考。這些過程、學生及其作品凝聚成如核彈般無比的美感能量，是一發不可收拾的箭頭，更是鬆動傳統體制的彈頭，促成社會改變不可忽視的行動力。

雖然，基於長期對女性藝術的忽視，我們必須特別地予以關注，但從藝術教育的宏觀視野，任一性別的創作意識與作為，都值得我們去關心，去欣賞。我們可以從「作品」所存有的形式與內容等去掌握它的屬性與特質，再從相關的創作脈絡，藝術家的創作理念去深化梳理它的意涵。處於任何人都有權有能「自由存取」的數位時代，體驗、解讀、詮釋或享有不同性別藝術家創作與思維的精彩，是免費豐富生活的好贈品。讓我們大家起身行動，以實作或賞析，創造理想的藝術世界。