

辛蒂·雪曼的身體藝術

從「無題電影停格」作品談起

The Body Art of Cindy Sherman

With Reference to “Untitled Film Stills”

謝雅欣

Ya-Shing SHIE
明道大學時尚造型學系兼任講師
建國科技大學美容系兼任講師

圖1 辛蒂·雪曼

圖2 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still #58* 1980

圖3 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still #33* 1979

壹、從女性身體開始

提到身體藝術之前，先談談觀念藝術。觀念藝術是盛行於1970年代從偶發藝術及環境藝術逐漸演進而成，後來又綜合地景藝術、身體藝術等的一些觀念，拋棄了藝術實體的製作，而把思想直接帶入藝術的創作中。身體藝術表現方式甚多，有所謂活體雕塑，也有一些較不為人知的表現型態，如阿貢奇（Vito Acconci）的擦破皮藝術（Rubbing Piece），將自己的手臂不斷摩擦到破皮為止（Ralph Maye, 2002）。有藝術家將自己的身體視為藝術媒材，運用攝影的手法，從利用自己的身體來創作，不僅開啓了對於社會觀點的探討以及價值的批判。本文以美國女性藝術家辛蒂·雪曼（Cindy Sherman, 1954-）作品「無題電影停格」作品，探討其身體藝術當中取材自大眾媒體中女性形象的作品、使用攝影作為表達媒材及作品中身體藝術的意涵為此次介紹的重點。

貳、辛蒂·雪曼簡介

一、辛蒂·雪曼出生背景

辛蒂·雪曼（見圖1）在1954年1月19日出生於美

國紐澤西州（New Jersey），二次大戰後的美國正是電視節目開始興盛的時期，她就是一個標準的電視兒童，各種老電影、卡通、情境喜劇都令她著迷，許多重大的新聞事件像是甘乃迪（John F. Kennedy）總統被刺殺、1968年美國各城市的種族暴動、人類第一次登上月球等等也都在電視上演，因此總是透過電視獲得許多關於種族、文化與性別角色的認知與想像。除了喜歡看電視之外，從小也著迷於扮裝遊戲。她認為如果只是把自己扮成美麗的芭比或是公主那就太無趣了，她反倒喜歡扮成像是巫婆或是老女人這類角色。有一次鬼靈精怪的她與玩伴辛克（Janet Zink）扮成兩個老太婆，還刻意模仿老年人佝僂的姿態在社區街道上散步想要捉弄鄰居（Catherine Morris, 1999, pp. 17, 20）。她天生就有著精確描繪事物的繪畫能力，擅於臨摹畫冊、雜誌上的圖像或相片，1972年高中畢業後便申請到紐約州立大學水牛分校美術系就讀。受到瑞薇勒（Barbara Jo Revelle）老師帶來觀念藝術的思想，認為攝影的創作理念重於高超的技巧呈現，影響甚鉅。再加上攝影擁有比繪畫更快更好的複製模仿特性，因而開啓了雪曼以攝影為媒材的創作之路（Catherine Morris, 1999, pp. 24）。

研究辛蒂·雪曼的相關英文文獻非常多，顯示

圖4 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still, #15* 1978

圖5 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still #13* 1978

圖6 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still #21* 1978

圖7 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still #10* 1978

深受許多藝評家與學者的喜愛，而且研究的內容也相當多樣化。劉瑞琪指出，1970年代末期崛起的辛蒂·雪曼，正好為已歷經十年發展的美國後現代主義與女性主義提供了具體化理論的絕佳解說範例，而後藝評家們也隨著辛蒂·雪曼不斷變化的作品表現而紛紛提出許多理論詮釋。辛蒂·雪曼一人的作品竟能容納當代各種理論的詮釋，從較早期的佛洛伊德（Sigmund Freud）、拉岡（Jacques Lacan）、巴特（Roland Barthes）、傅柯（Michel Foucault）等重要思想家的

主張，到近來女性主義與後現代主義陣營中莫薇所提出的男性觀視（male gaze）、盧索（Mary Russo）的女性詭態、克莉絲蒂娃（Julia Kristeva）的厭棄理論與布希亞（Jean Baudrillard）的擬像（simulacre），辛蒂·雪曼的作品的確「堪稱擁有最多采多姿的研究文獻的當代藝術實踐」（楊珮芸，2005）。

二、辛蒂·雪曼作品分期簡表

本文以1975-80年間作品無題電影停格（Untitled

表 1 辛蒂·雪曼的作品分期與年分

時間	作品
1975-80	Untitled Film Stills 無題電影停格
1980	Rear Screen Projections 後銀幕投射
1981	Centerfolds 摺頁或橫向構圖
1983-84	Fashion 時尚
1985-88	Fairy Tale; Disasters 童話故事；災難
1989-90	History Portraits 歷史肖像
1991	Civil War 內戰
1992-93	The Sex Pictures 性照片
1994-95	Horror and Surrealist Pictures 恐怖與超現實照片
1996	Office Killer (movie) 辦公室殺手
2000-02	Fall Gals 仕女肖像
2002-05	Clown 小丑

圖8 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still #6* 1977

圖9 Cindy Sherman *Untitled Film Still #7* 1978

圖10 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still #3* 1977

圖11 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still #11* 1978

Film Stills) 時期的攝影作品，介紹辛蒂·雪曼的作品當中的身體藝術（見圖2至15）。

參、無題電影停格 (Untitled Film Stills) 作品簡介

《無題電影停格》是辛蒂·雪曼最具特色的創作之一，作品包含了和故事情節與自我意識有關的雙重意義。對觀者而言，觀賞辛蒂·雪曼的作品同時是令人興奮的，然而亦會使人感到挫折，因為這些作品強迫觀者面對某些私人的情感的投射，就如同在做羅夏克墨跡測驗¹一般 (Wendy Slatki, 1990)。

《無題電影停格》系列作品於1977至1980年間完成，為68張小型8×10英吋的黑白相片，並於1980年在紐約的「大都會畫廊」舉行首展，但此時因「大

都會畫廊」的空間不足，所以並沒有展出全部的作品，而完整作品的首次集結展覽是於1995年在華盛頓特區 (Washington DC) 的赫許虹美術館 (Hirshhorn Museum)。《無題電影停格》這些照片全是肖像，作品中由辛蒂·雪曼一人進行角色扮演的創作形式，除此之外還自己設計安排背景、燈光、服裝與化妝，大部分作品由自己以遙控器拍攝完成，其餘的戶外照片則由父親或友人幫忙拍照，相片的沖印工作也獨自完成 (雷雅淳, 2003)。一開始是扮裝成好萊塢B級電影中各種刻板的女性角色，從姿勢眼神的選擇、場景安排、甚至拍攝沖洗都是自己來，其所呈現出對比強烈、粒子粗糙的8×10英吋黑白照片，猶如一張張廉價的電影停格劇照，只不過在總共六十九張的《無題電影停格》 (*Untitled Film Still*, 1977-1980) 中，每

圖12 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still #14* 1978

圖13 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still #35* 1979

圖14 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still #56* 1980

圖15 辛蒂·雪曼 *Untitled Film Still #50* 1979

一個女主角都是她。《無題電影停格》是辛蒂·雪曼最具特色的創作之一，作品包含了和故事情節與自我意識有關的雙重意義。對觀者而言，觀賞辛蒂·雪曼的作品同時是令人興奮的，然而亦會使人感到挫折，因為這些作品強迫觀者面對某些私人的情感的投射（雷雅淳，2003）。

肆、辛蒂·雪曼的身體藝術

以下以三點討論在《無題電影停格》的攝影作品中的詮釋。

一、藝術中的「自拍」— 利用身體來說話

藝術史中對於藝術創作有各式各樣的媒材來輔助

創作，利用身體表現便是其中之一。辛蒂·雪曼利用自拍手法，藉由自己的身體，直接的表現在藝術中。然而利用攝影技巧自拍的作品，並且演出類似電影的內容，在視覺上刺激著觀賞者並產生某種程度的互動或影響，利用影像（照片）的視覺震撼力量，無須文字解說即可抓住觀眾的目光。筆者凝視《無題電影停格》的攝影作品的同時，可以引人產生很多的聯想，在無題攝影作品中似乎是當時好萊塢電影的情節，照片中的主角斜視照片外觀者未知的地方，主角的表情冷酷，又似乎訴說著什麼。主角優雅的姿態，穿著細跟的高跟鞋，梳著當時最時髦的髮型；坐在一扇窗的旁邊，主角的依然是看不鏡頭，並且凝視著觀者看不到的窗外，但是很少與觀眾直視、互看。在這一系列作品中只有辛蒂·雪曼本人，沒有其他人在畫面裡。

圖16 安格爾 宮女 1814

圖17 馬內 奧林匹亞 1863

二、女性的身體 — 被觀看的形塑結果

以創作者自己（女性）的身體為媒介並作為藝術創作的表現，是一件最直接的、現成的表達的手法。不論如何虛擬、模仿、轉化或作為某種意象的投射，旨在傳達出另一種模擬的想像，這樣的想像協助觀賞者更容易進入創作者所欲傳達的整體意念。在當時作品的社會下是符合男性的標準與期待的眼光，與現今的演藝圈與綜藝節目中的美女形象、網路自拍美女中的美女形象，螢幕裡的女性身體亦為大同小異的提供大眾觀賞的焦點。

在藝術史的脈絡中，女性的身體一直是最佳的創作題材，從十五世紀末文藝復興時期畫家波提且利（Sandro Botticelli）的作品「維納斯的誕生」、達文西（Leonardo da Vinci）的作品「蒙娜麗莎」、十八世紀中新古典主義時期畫家安格爾（Jean-Auguste-

Dominique Ingres）的作品「宮女」（見圖16）、十九世紀印象派畫家馬內（Edouard Manet）的作品「奧林匹亞」（見圖17）畫中的女性，甚至是立體派畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）「亞維儂的少女」（見圖18）、普普藝術安德·沃荷（Andy Warhol）「瑪麗蓮夢露」（見圖19）等，女性的身體占了多數。

不論是那個時代、藝術風格、表現媒材、手法，許多男性藝術家在創作的內容方面，多偏好女性的身體做為表現題材，相對的觀眾亦慣於凝視女性身體，長久以來這樣的價值判斷所訓練出觀眾不自覺的顯出愛看女性身體的美好，當然也有學者提出「物化」（reification）女性等說法。辛蒂·雪曼《無題電影停格》的攝影作品亦是如此，甚至於女性藝術家自己走入鏡頭內，利用自己的真實身體，扮演某種電影情節並呈現給觀眾欣賞。辛蒂·雪曼似乎不喜歡被這樣的

圖18 畢卡索 亞維儂的少女 1907

圖19 安德·沃荷 瑪麗蓮夢露 1960

凝視，但卻又矛盾的反其道而行，所拍攝出的照片一樣是使觀眾凝視，而拍攝場景、劇情，囿於電影般吸引著大眾觀看。

三、作品的反思

道格拉斯·克林普為首的藝評家以辛蒂·雪曼的作品為例，舉出後現代藝術的特質，包括影像的挪用（appropriation）、擬像（simulacrum）、劇場性與擁抱大眾文化的強烈立場等等；女性主義藝評家大都以「男性凝視」為依據，爭論辛蒂·雪曼的作品是否為女性主義意識下的產物。然而辛蒂·雪曼對加諸於她身上的種種理論，一向抱持著不以為然的態度，她拒絕作品被貼上任何固定的標籤，而期望作品能有更多元的解釋與觀眾。

筆者認為辛蒂·雪曼《無題電影停格》作品的

背後，潛藏了她所關注的問題——女性的身體。當時電影巧妙地塑造了女性的身體的形象，同時卻也限制了更多其他女性的身體形象與標準。審視女性身體的標準被傳播媒體或流行的潮流單一化為特定的身體形象的同時，會為其他更多的女性帶來一些不必要的困擾，也就是不符合所謂流行潮流的、單一化的審美標準的女性身體。流行與媒體所提的訊息中，找不到這些多元的定義，只看到越來越多人追隨媒體形塑的一套僵化的主流標準。大多數的女性在面對這樣價值標準時，如何面對流行的價值觀，如何自主自己的身體，應被重視的。

伍、回歸女性的身體

辛蒂·雪曼《無題電影停格》的攝影作品中用自

己的身體作為藝術展現的媒介，在她的身體藝術裡透過自拍的創作策略，利用女性身體來表達，顯現出女性的身體被觀看的形塑結果，探討觀看女性之價判斷被流行文化工業操縱之可能。在《無題電影停格》的攝影作品中亦可以察覺到一些社會性的潛藏問題——女性如何試圖改變文化傳統的限制及要求，或者是面對傳播媒體所發出單一化的身體審美標準，女性如何反思自我身體的主體性的問題，是值得我們去思考的。

■ 注釋

- 1 羅夏克墨跡測驗由精神科醫師赫曼·羅夏克（Hermann Rorschach, 1884-1922）所發明，羅夏克墨跡測驗是現在世界上最廣為運用的心理投射測驗工具之一，用來測試個人的動機與情緒如何影響測驗的反應。其基本假設為受測者在結構不明確的情況與模糊不清的刺激之反應為何，受測者會在不知不覺中投射出其心理上的需求、個性、情緒、動機、衝突、防衛等內在特性（雷雅淳，2003）。

■ 參考資料

Catherine Morris (1999). *The Essential Cindy Sherman*. New York: The

Wonderland Press.

Wendy Slatkin (1990). *Women Artists in History From Antiquity to the 20th Century*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc.

Ralph Mayer (2002)：藝術名詞與技法辭典。台北：貓頭鷹。

王雅各（1988）：身體：女性主義視覺藝術在再現上的終極矛盾。婦女與兩性學刊，9，1-54。

Steven Best & Douglas Kellner：後現代理論：批判的質疑（朱世鴻譯，1994）。台北：巨流。

華特·班雅明：迎向靈光消逝的年代（許綺玲譯，1998）。台北：臺灣攝影工作室。

黃宗慧（2000）：主流性感標準與片面身體解放。中國時報論壇，891222。

楊珮芸（2005）：後現代攝影對西方繪畫正典的擬仿與顛覆性——以辛蒂雪曼與森村泰昌為例。南華大學美學與藝術管理研究所碩士論文，未出版，嘉義縣。

雷雅淳（2003）：女性身體之幻化——辛蒂·雪曼（Cindy Sherman）藝術之研究。國立台灣師範大學美術系碩士論文，未出版，台北市。

劉瑞琪（2000）：女性主義藝術史研究方法論。近代中國婦女研究，8，195-235。

黎怡（1996）：自戀？自強？自嘲？——看辛蒂·雪曼「Cindy Sherman」的照片。雄獅美術，302，94-96。

圖片來源：感謝嘉義大學視覺藝術所碩士班顏惠孺同學提供。

網站<http://www.nga.gov.au/SurfaceBeauty/details/91979.cfm>

網站<http://csw.art.pl/new/98/shermeg.html>

網站<http://www.sito.org/cgi-bin/egads/showart?show=ncd.0158>

網站<http://www.shamesymposium.org/papers/011.JPG>

