

傳統與變形系列

第一章：單一形式

李美蓉

雕塑家創作表現形式，不但受到社會思潮、個人情感與思想的影響；還會受到選用材料與工具的左右。往往工業愈發達、愈現代化的社會，雕塑家所創造出來的造型，也就愈多樣性。而所有的雕塑形式中，就以單一形式雕塑，最能反應外在因素的影響。

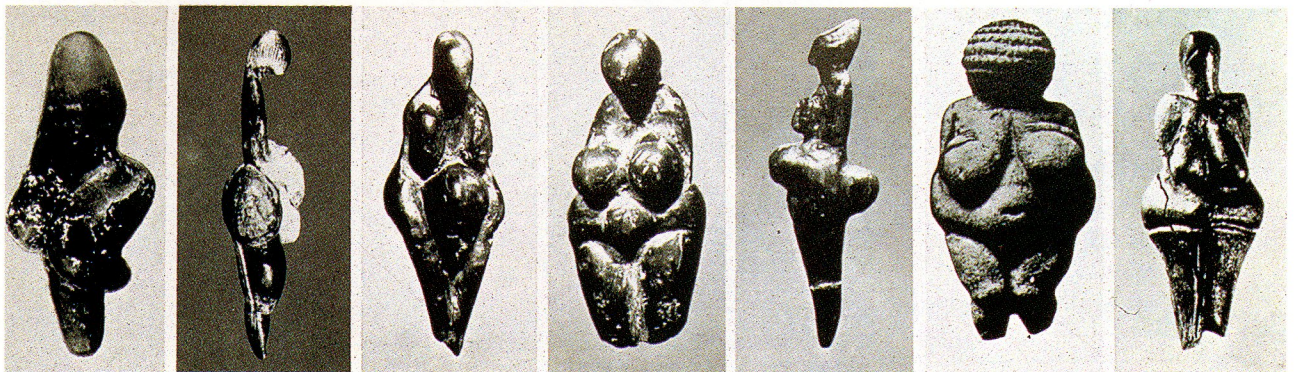
自古以來，單一形式雕塑所涉

略的主題與呈現手法，均相當多樣。除現代常見的象徵化、觀念性抽象形式外，尚有許多不同形式與主題的具象作品。為求方便論述與解析，於此先將抽象的、或以肖像、胸像、動物、面具、肢體片斷為主題的具象作品，另闢章節討論。如此本章節所論作品，就純以人物雕塑為主。

居於古代人類社會習性、宗教觀，我們並不能冒然斷言，當今展示的單一形式作品，是否曾屬於其它形式。現在讓我們拋開臆測作品過去屬別的可能性，僅就現況，將單一形式雕塑分為男、女裸像，以及立像、坐像、女像柱、動感雕像等六個單元；引導有興趣者去欣賞、分析作品的意涵。

第一節：裸女像(一)

(一) 1 舊石器時代裸女像

人體一直是藝術家創作時，常選擇的題材。學院派訓練中，人體描繪或塑型，甚至是必修、也是唯一藉以證明習藝者技巧與能力的課程。雕塑史裡的眾多名作，裸體像也佔有極多的件數；而引人物議的裸女像更為不少。

藝術史家雖然將希臘古典時期，視為裸女像的肇始，也奉其美學為後世圭臬；但是裸女像真正起源，卻早在三萬年前就建立了。沉

且，它們還是人類最早的視覺藝術。史前裸女像經過考古學家不斷考證、探討，如今已有可能較系統化地介紹。因此，本文也得以大膽地將裸女像史，分成早期、希臘古典時期與受其影響之作、和現代等三個段落，來介紹。

早期裸女像：30,000~600 B.C.

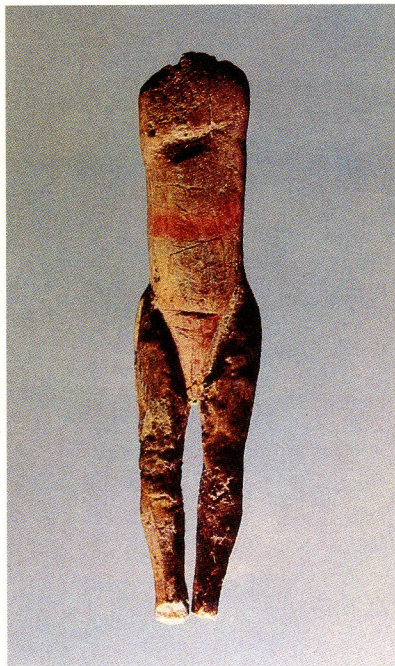
舊石器時代：30,000~11,000 B.C.

根據史載資料，出土的舊石器

時代裸女像，以梭魯特文化(Solutrean)發源區居多。雖然這種說法，仍有爭議性存在。不過，從有限的件數中，不分東、西方世界所發現的作品，都是屬於小型、可玩賞於掌中。造型上頭部都相當簡化、且不成比例地縮小；雙臂則常緊抱胸前、或朝向腹部；雙乳低垂幾置於腰部；腿部由大而小地縮成尖形、無足部。換句話說，自胸部、腹部、以至於骨盆處，就成一渾厚

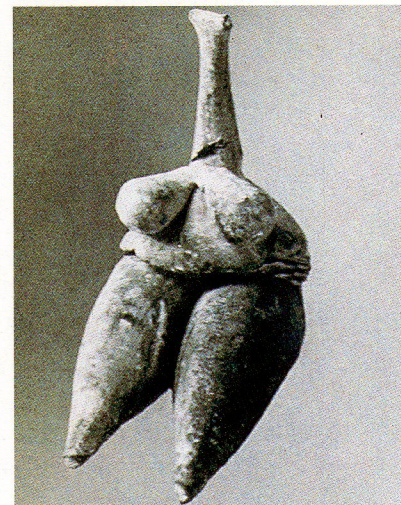
(一)~2 舊石器時代裸女像

(二) 舊石器時代裸女像：馬格德林文化晚期

(三)~1 新石器時代裸女像 (7000~6000 B.C.)

(三)~2 新石器時代裸女像

橢圓形；並由此分別延伸縮小至簡化的頭部與小腿、或雙足。這種造型表現手法，也是造成舊石器時代作品常缺頭、斷足的重要因素。如果以設計元素分析，它們都是一些小圓與大橢圓量塊交互堆疊。至於雕像五官特徵則全被忽略，女性的性器官特徵也僅在低墜的下腹與肥碩、向上擠壓的大腿間，刻上象徵性三角形與直線。舊石器時代裸女像，考古學家均以「維納斯」稱之，再冠上發現處之名；他們甚至認為作品造型特徵，僅在於強調女性生產力。(圖一) 不過，在馬格德林文化(Magdalenian)晚期，卻出現一尊平胸、無頭、無足、修長的裸女像。頭部是否會存在，或因斷裂、消失，至今尚無考證資料；雙足則可確定必是因斷裂而遺失。此雕像的女性生育功能不再成為重點；取而代之，引人注目的是它的人體比例、線性美學、與進步的雕刻技巧(圖二)。

新石器時代：8,000~3,000 B.C.

新石器時代裸女像，以薩邁拉和加泰土丘地區，也就是今日伊拉克與土耳其兩國境內最多。尺寸大小，約在十公分左右，材料以赤土和雪花石膏為主。造型與舊石器時代裸女像大異，除了臉部特徵逐漸清晰，量塊與刻痕也都常相互呼應。西元前七千年到六千年之間，出土的裸女像造型傾向以圓錐形量塊勻稱排置，常採坐姿，雙手並不局限於胸前；身上弧形刻痕呈對稱性出現。不過，性特徵仍以象徵式幾何化刻痕為主。(圖三) 西元前五千多年出土裸女像，比例更加勻稱、修長，膝蓋與腳的表徵也更明顯；更值得一提的是，雕像眼部被刻意凸顯。(圖四、五) 此時期裸女像，除了中東地區曾出土外，東南歐、日本也有作品出現。東南歐出土裸女像，頭向後仰、雙手向前伸、小腹略向上昇，再配合渾厚的臀部弧線；顯出上揚的律動感。五官只

(三)~3 新石器時代

(三)~4 新石器時代

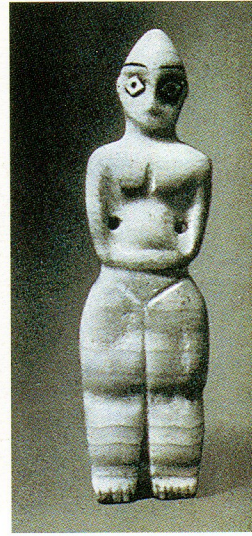
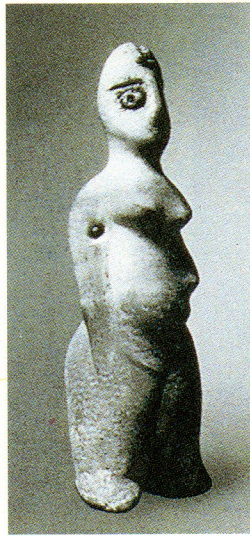
看到一小山丘似的鼻子、象徵嘴形的弧線。女性特徵方面，雙乳僅飾以兩顆小圓粒；然而性特徵的刻痕卻更清晰。此外，平穩的雙腳與近乎寫實的膝蓋，都非以前作品所擁有。整體而言，此像那優雅、生動的造型，已為後來的地中海區裸女像，畫下美好前景。(圖六) 日本繩紋文化後期，也就是在北關東到東北地方的南部地區，所出現的裸女像，是一尊泥偶。泥偶心形的頭部，圓大的眼睛與鼻孔，佈滿螺旋紋與曲弧線的身體，都流露出其文化特色。它最驚人之處是，頭與雙肩、雙臂與軀幹、腿與腿之間的造型之虛實變化，所產生的優雅弧線。它唯一的女性特徵，就是那弧形對稱的軀幹上方，微突的橢圓錐量塊。考古學家認為最值得注意的，它不但具有超乎過去任何時期少見的尺寸——高達三十公分；而且蹲馬式的腿部造型，克服了泥偶不易平穩站立的缺失。(圖七)

西元三千年以後，某些地區的人類已開始文字社會。不過，裸女像卻似乎隨著文明腳步的來臨，而漸行消失。西元前二千三百多年前，埃及的裸女木雕是最震撼世人之作。它不但是古埃及藝術史，也是人類藝術史裡，第一件被知的木刻裸女像。人物面孔特徵相當清晰，寬肩、細腰、窄臀與修長的身軀，和埃及人物畫頗相似。不過，由於選用木材為材料，使得它可以

三~5 新石器時代

四 新石器時代 (C. 5000 B.C)

(五) 埃及先王朝時代初期 (C. 4000 B.C)

(六) 東南歐新石器時代裸女像

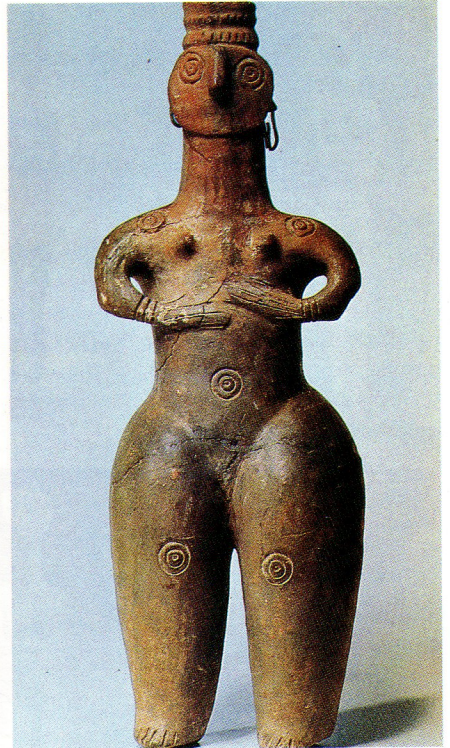
(七) 白本繩紋文化裸女像

(八)~1 新石器時代裸女像 (C. 3000 B.C)

(九)~1 伊朗出土裸女像 (C. 1200 B.C)

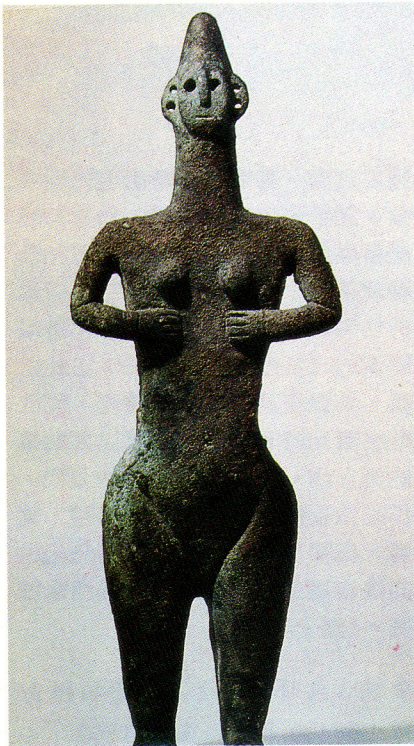

(九)~3 伊朗出土裸女像

(八)~2 埃及木雕裸女像 (C. 2300 B.C)

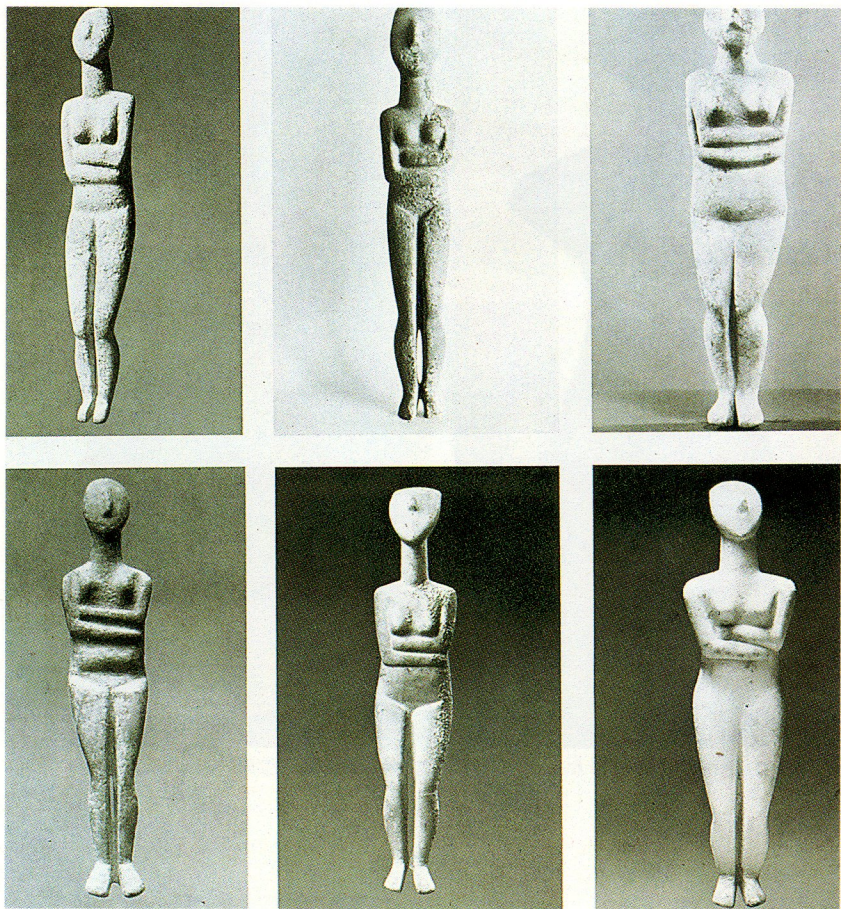

(九)~2 伊朗出土裸女像

(十)~1 基克拉澤斯文化裸女像

(十)~2 基克拉澤斯文化裸女像

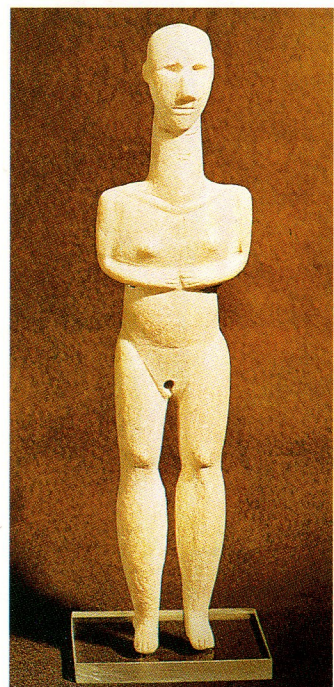

(十)~3 基克拉澤斯文化裸女像

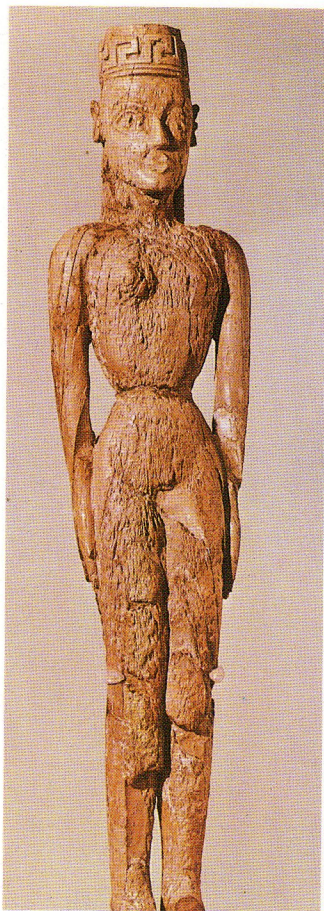
刻出比石雕更細的腰部。(圖八) 接著較有名的是，伊朗出土的，西元前一千二百年左右的裸女像。其初看頗似新石器時代作品，再仔細看則可發現它們雙足不但明顯地分立，且性器官亦明顯下移，並予寫實化。此外，身體重要關節部位，都有象徵性紋飾。(圖九) 最後，我們要談談希臘裸女像。希臘人是相當熱愛人體藝術的民族，他們在古典時期所創造的人體美學，影響後世相當大。然而，無任何遮飾的裸女像卻不多見。若要追溯希臘裸女像的起源，就得從基克拉澤斯(Cyclades)文化的大理石裸女像說起，希臘人對幾何學與健美的人

體之熱愛。基克拉澤斯出現的裸女像，雙手雖也橫置胸前，然而卻能藉著幾何、象徵化的刻痕，更加凸顯渾圓的小腹，讓人感受到人體肌肉的彈性。女像的性特徵，也是以簡潔的三角形涵蓋。(圖十) 自此之後，希臘經過約二千年時光，也就是在西元前七世紀，才再以古拙美的裸女像，呈現在世人眼前。此時，作品造型特色是，頭戴高筒帽，寬肩、細腰、窄臀；不過其凹凸起伏的線條變化，卻使人物顯得相當健美。(圖十一)

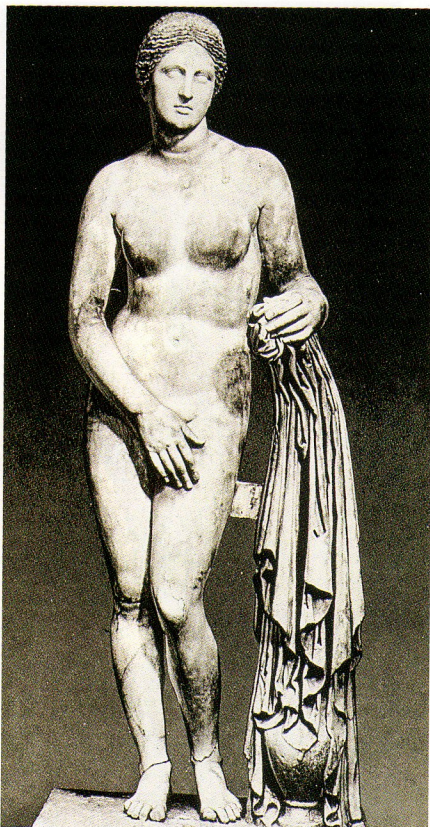
希臘古典時期與受其影響的裸女像：約480 B.C.~A.D. 1850

(十)~4 基克拉澤斯文化裸女像

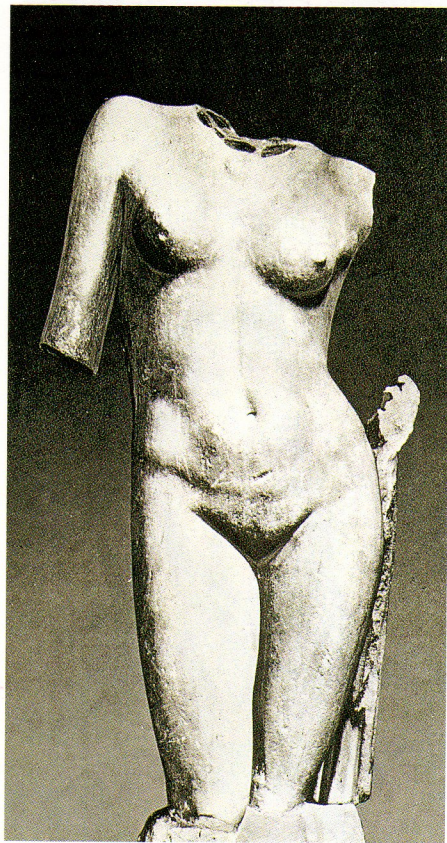
(甲)-1 希臘古拙時期裸女像

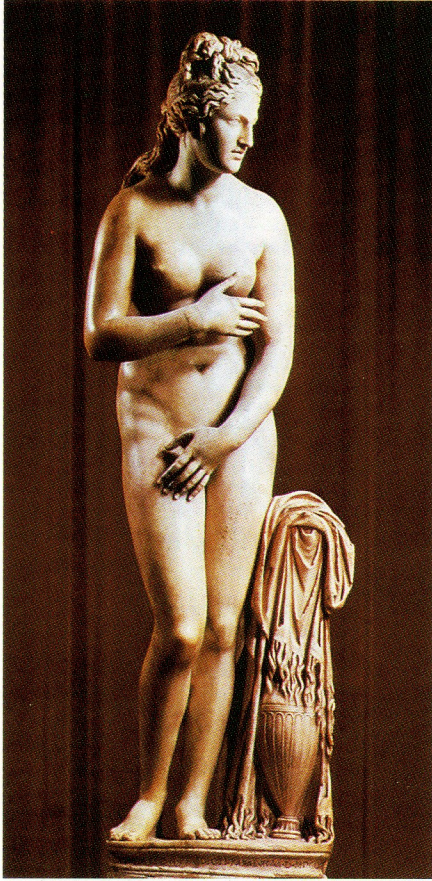

(甲)-2 希臘古拙時期裸女像

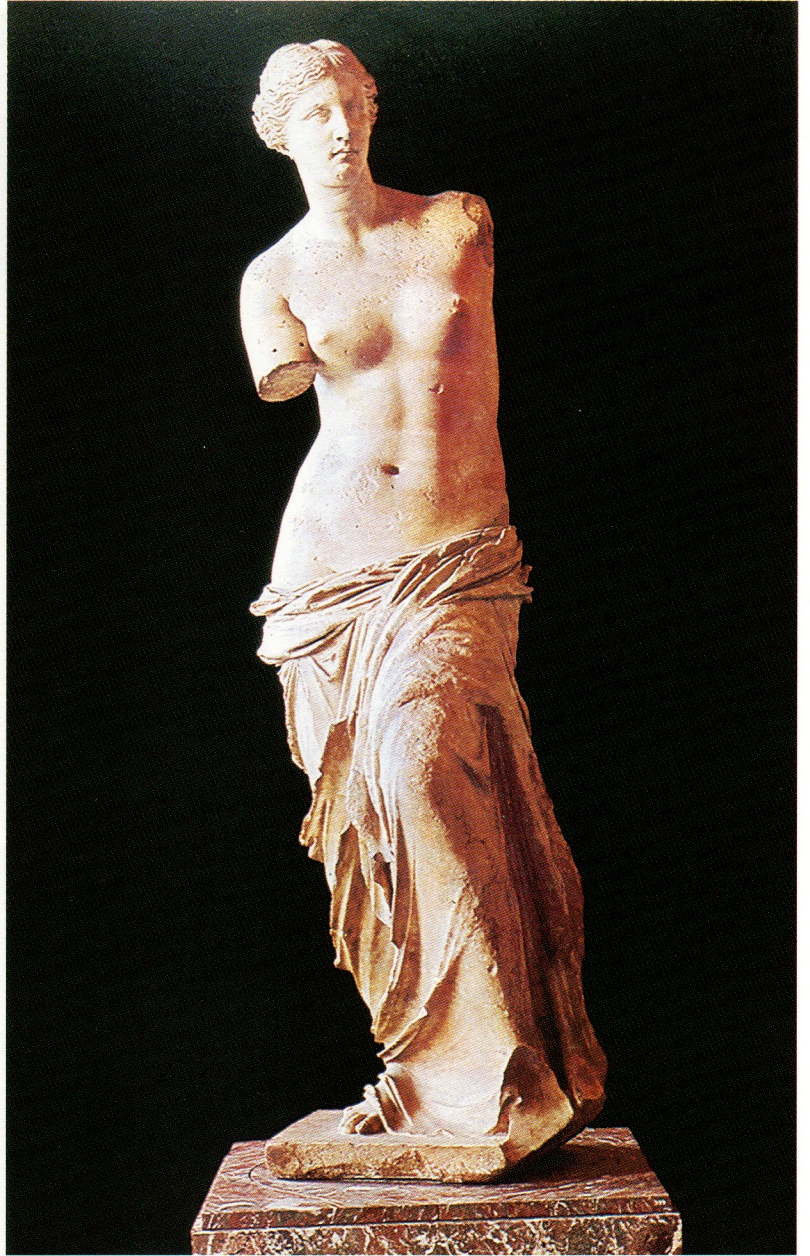
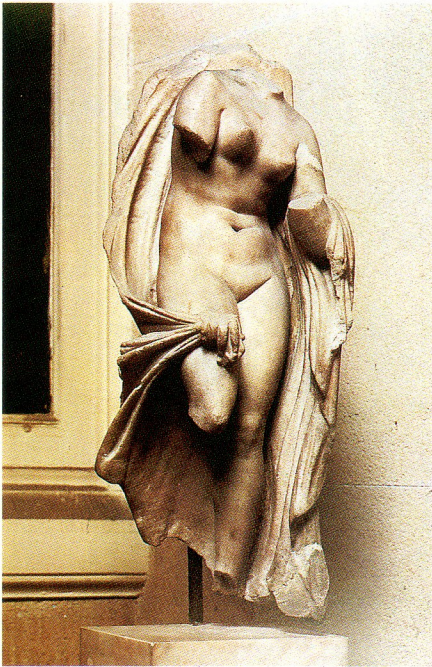
(乙) 希臘古典時期裸女像

(圖)~1 希臘化時期裸女像

(圖)~2 希臘化時期裸女像

(圖) 米羅的維納斯

今日所見希臘古典時期裸女像，大都為後人的複製品。不過，仍可看到其藝術精神所在。在中國與日本文化中，藝術家很少能把為暴露而暴露作為嚴肅的冥想題材。因此基本概念差異，也使得在思想已開放的今日，人們對裸體藝術的欣賞，仍存有誤解的障礙。然而，

瀕臨地中海而居的希臘人，卻能憑藉一股對數學的熱情，來賦予人體概念式、理想化的美感。他們使裸體像流露出安適自在感；讓作品在感覺與秩序之間，官能美與幾何美之間得到連繫。他們也讓人在那看似相當寫實化的裸女肌理與形體，仍能意識到在追求肉體美過程中，

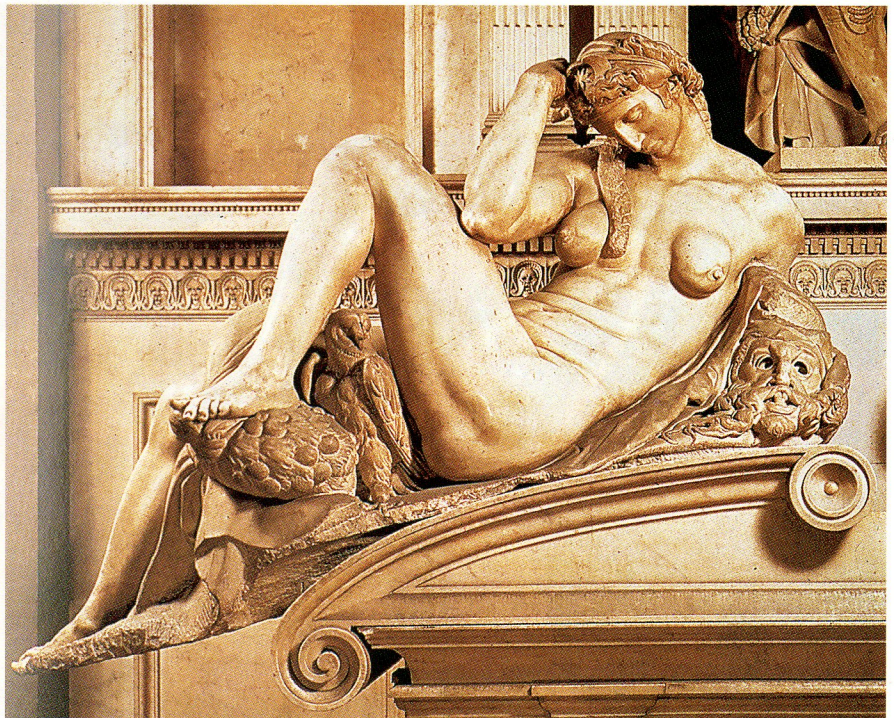

(图)~1 羅馬裸女像

(甲)~2 羅馬裸女像

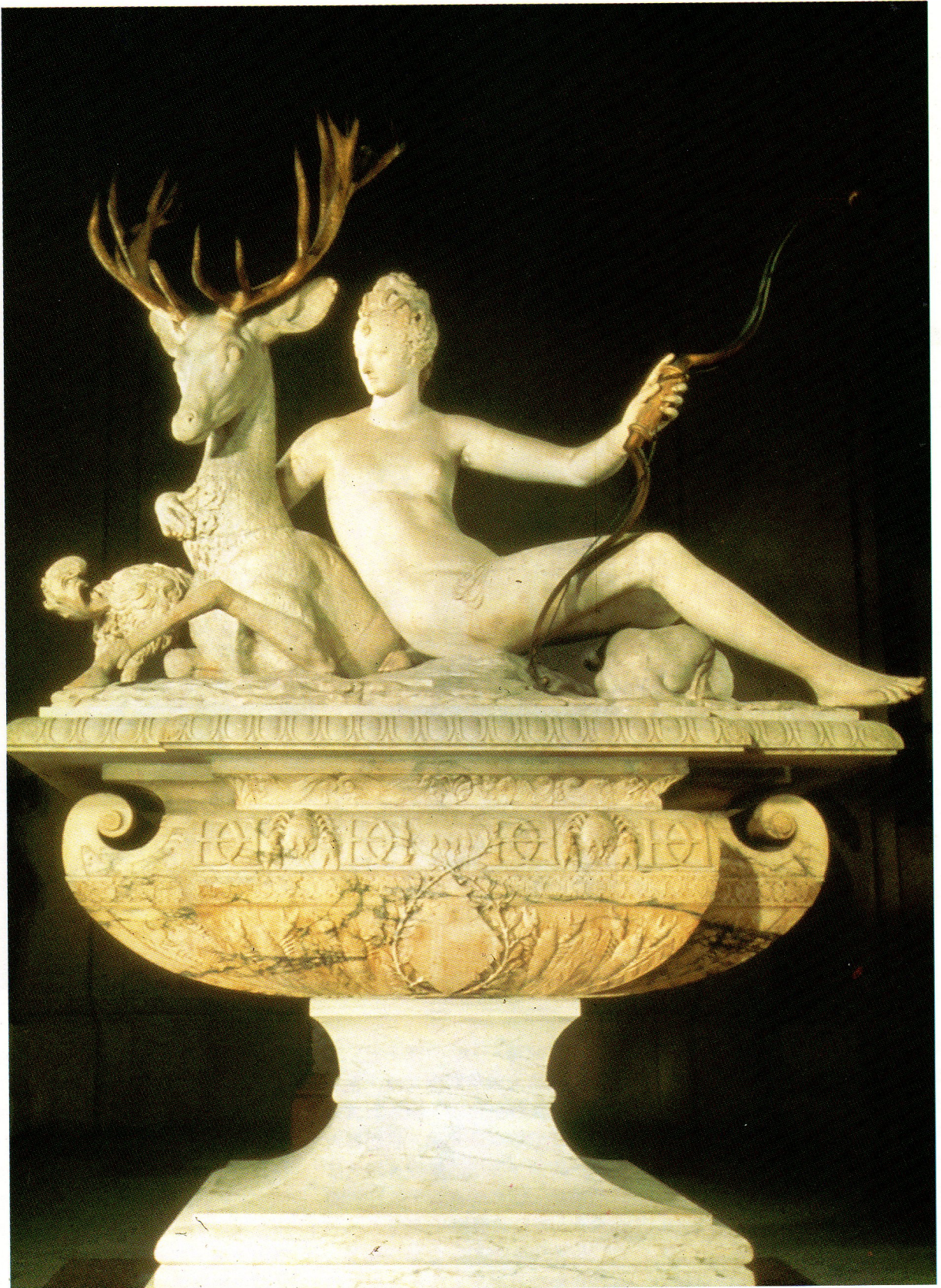
(乙) 文藝復興時期爾哈特(Gregor Erhart)
抹大拉的瑪利亞 1508

(丙) 米開朗基羅 暮

藝術家並不是一味地模仿；而是在要求圓滿情況下，使人體理想化、幻象化。當然，我們不可忽略希臘人堅信以肉體的美為傲之理念，也不能忘記他們一再企求以完美的形式，來保留人體，更不能不去理會他們為何禮讚完全赤裸的軀體……等民族特性。從希臘人以嚴肅的意識，去探討肉體美蘊涵，可得知他們在創作裸女像時，已超越荒淫的意念與審美主義的限制。希臘古典時期裸女像，身材比例常用簡單的數學尺度計算過。藉以度量的單位，就是人頭。人體身高是頭長的七倍；雙乳、乳房到肚臍、肚臍到腿等間距，都是一個頭長。在此原則下，裸女像會顯現出豐滿的胸部、纖細的腰圍、與渾圓的臀部。古典形式最鼎盛時期，希臘人更賦予裸女像理想的平衡感。它們將身體重量倚放在右腿，讓左腿微曲，有若即將起步而行。這種姿態，也自動地創造出一個對比美。那就是

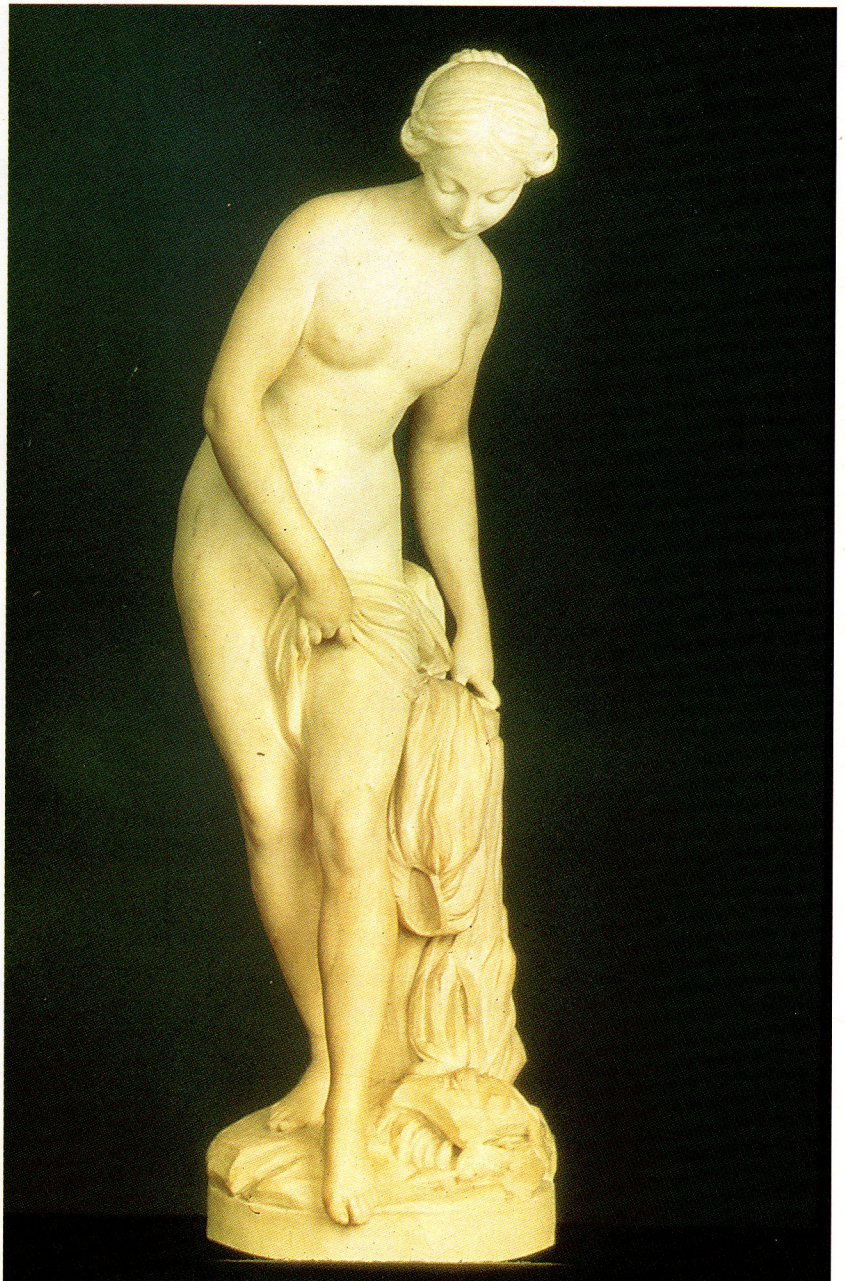
從臀部向上飛掠到半圓球般乳房，所形成的弧線，與側身長而柔和起伏、鬆坦的直線，正成對比。在平衡中產生對比美的裸女動態，一直被沿用至今。此外，幾何曲線般扭擺的臀部，不但成為生動的慾望象徵，也是人文藝術的重要意指之一。(圖十二)到了希臘化時期，裸女像動作就顯然不如古典時期的坦然、優雅。不過，卻具有一股前所未有的神經質。動態上，支撐身軀重量的腳，已移至左腳，且力量似乎被分配得很均勻，身體軸線也成平行。(圖十三)希臘化末期裸女形式，卻又回到古典美感的追求。這種趨向，《米羅的維納斯》一作，就是代表。(圖十四)取代希臘的羅馬帝國，居於其務實、重實驗的民族性，人體藝術的成就並不如希臘。裸女像的製作，可說完全仿自希臘。(圖十五)基督教的來臨，宗教理念使得裸女像消失，或轉化成具有原罪的夏娃。它們僅出現在建築

(六) 傑奎爾特 黛安娜 1550—1560

(庚) 卡塔尼歐(Danese Cattaneo) 幸運女神 1540

(甲)~1 法科內特(Falconet) 浴女 1757

浮雕上。文藝復興早期，單一形式裸女像，也只有夏娃、或抹大拉的瑪麗亞。在造型上，讓人深感肉體是有罪的；動作也相當拘泥。(圖十六) 文藝復興盛期，雖然米開朗基羅的《暮》與《夜》，被列為傑出裸女像。不過，它們是屬於組合群像的一部分，其象徵意涵是無法僅以單件作品概括討論。所以，本文

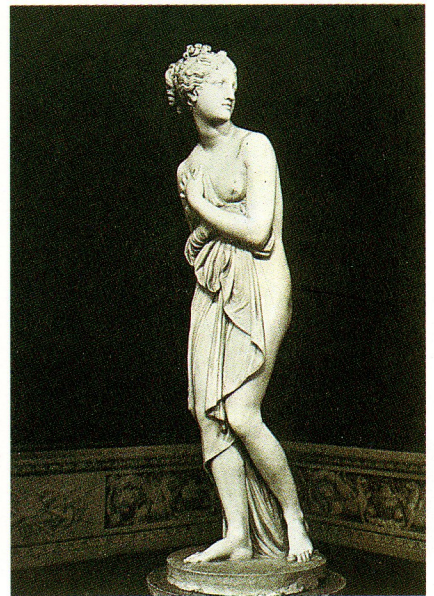
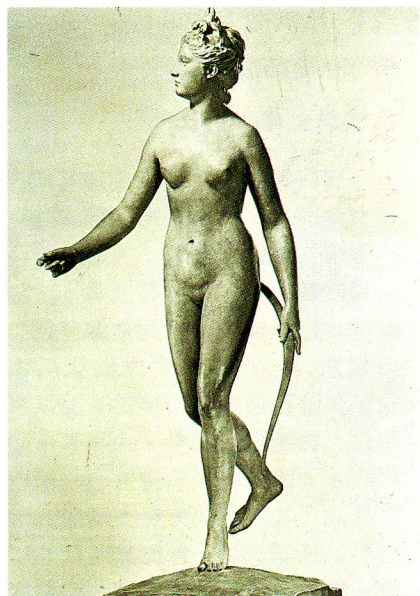
並不加以闡釋、分析。(圖十七) 十六世紀矯飾主義時期裸女像，在具有米開朗基羅風格中，顯然對真實人體也仔細觀察研究過。它們那大弧度、誇張、曲扭的動作，配合修長的四肢、纖細的身軀，姣好的面孔，予人一股柔弱感。(圖十八、十九) 直到巴洛克時期，在崇尚華麗、螺旋式動感風潮下，裸女像幾乎都

以神話、宗教故事為題材的群像為主，極少出現單一形式的作品。到了十八世紀中期，美學觀點的改變，裸女像走向冰肌玉膚的質感；在賣弄風情、迷人、令人愉悅的神態中，充滿了官能美。(圖二十) 而十九世紀初，龐貝遺址和大力士雕像出土後，藝術又再次朝向希臘化時期與羅馬美學的追求。藝術家刻

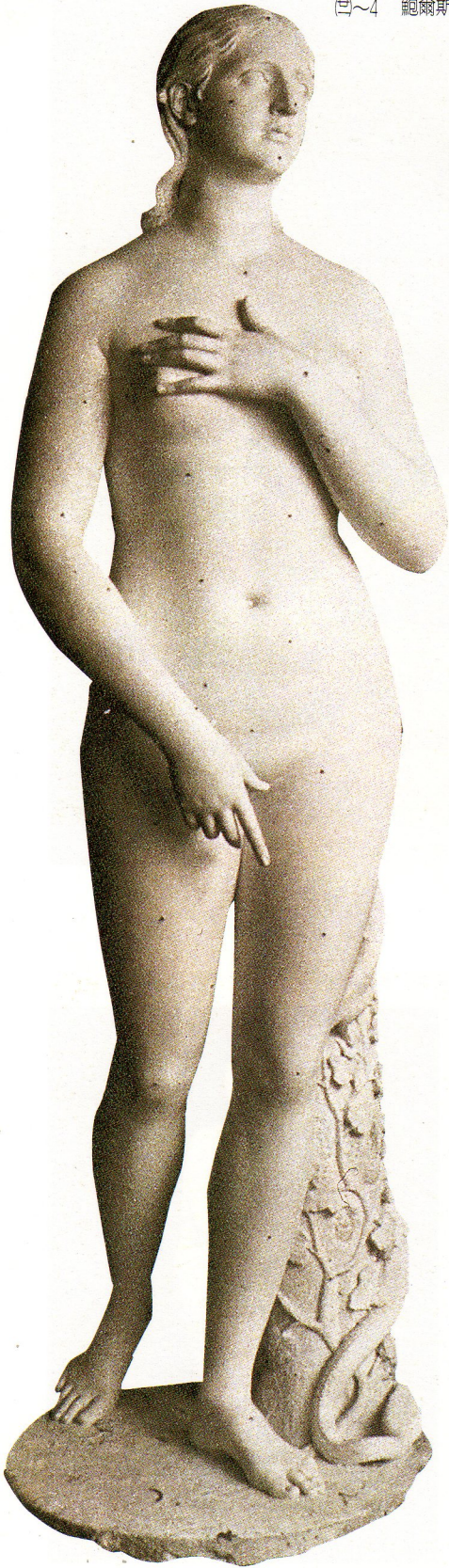

㉑~1 波西歐(Bosio)製 大理石裸女像

㉑~2 胡登(Jean-Antoine Houdon) 黛安娜 ㉑~3 卡諾瓦(Antonio Canova) 伊塔利卡維納斯 1804-02

(四)~4 鮑爾斯(Hiram Powers) 哀傷的夏娃 1862

(四)~5 卡諾瓦 瑪利亞·波利娜·博蓋塞份的維納斯 1805-07

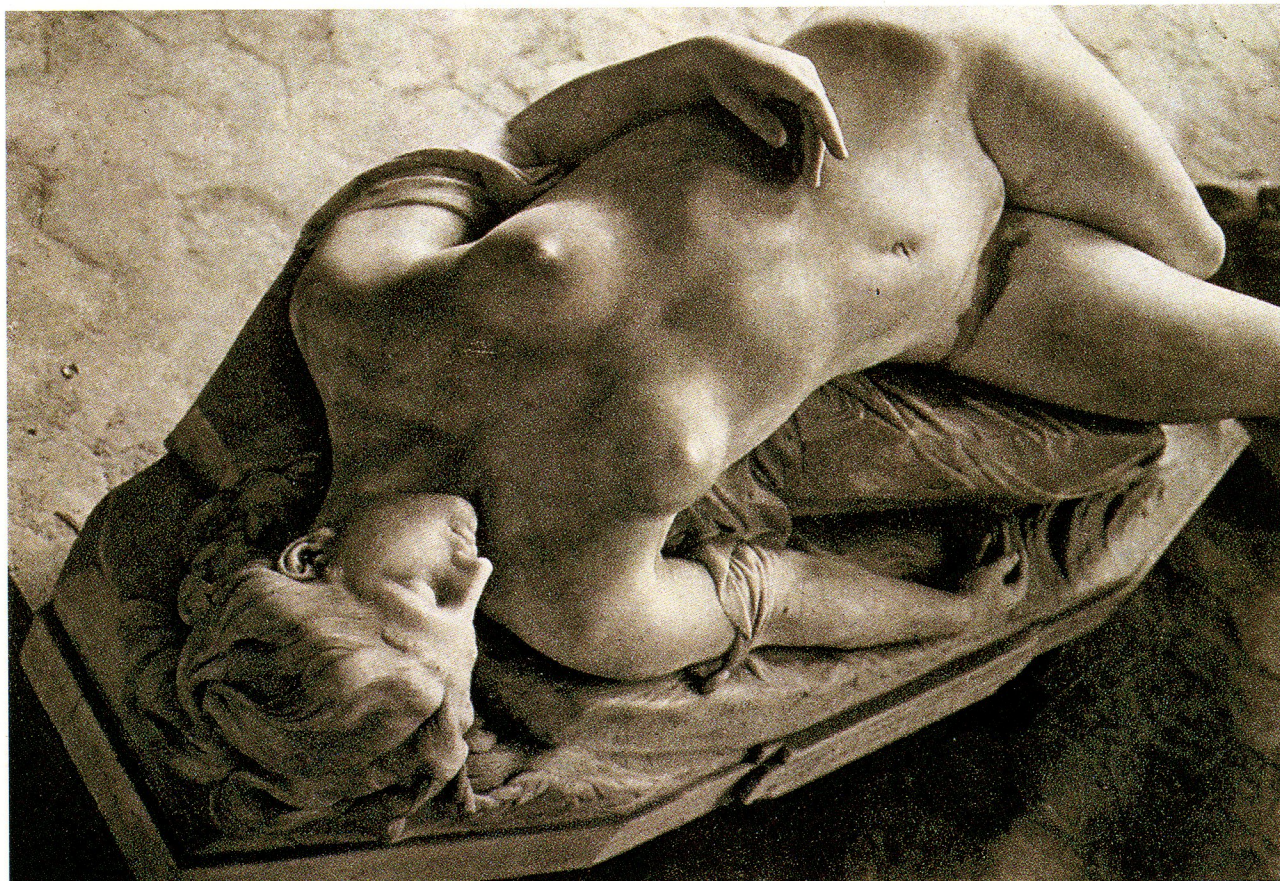

意地尋找古典題材，使裸女像同時具有希臘式優雅寧靜的線性，泛希臘化的軀體，羅馬肖像的永久性與高貴神情，如此結果，所呈現出的是追求古典形式的現代古典風格。這種將過去藝術規範與學院式人體塑像訓練，交替並用的產物，並未獲得藝評家的讚美。可是當權的拿破侖與其家族，在追求羅馬帝國式雄風的意念鞭策下，一再委託藝術家製作此類型作品。新古典之後的浪漫派裸女像，在形式上也是官能性強於理想美(圖二十一)。時至一九〇〇年左右，我們可察覺到裸女像的古典形式與理想美，已在社會

思想急遽變遷中瓦解了。

現代裸女像：約1890~

羅丹的作品之所以被視為現代裸女像開端，可從羅丹〈藝術論〉一書得知其因。他說：人體，就是心靈的鏡子，它蘊含著至美。這種說法，也許讓人聯想到希臘美學；但是羅丹利用人體動作與肌肉本身，來傳遞造型藝術語言，加以對象化、藝術化的成果，卻不是希臘式的。他將材料視為有生命的，它本身就有其特殊語言與表現形式，它不是被賦予的。無論其所做的年輕、懷孕、年邁的裸女像，均在寫

圖~6 夏霍尼維克(Pierre-Alexandre Schoenewerk) 處女 約1870

圖~1 羅丹 裸女

實的手法中，呈現出美學家所謂的現代標準。那就是或者視醜為美，採用誇張變形或寓意象徵等手法，來表現人體內在生命力（圖二十二）。羅丹裸女像風格，對二十世紀初期日本與台灣藝術影響頗大。日本近代雕刻史的重要人物——荻原守衛在《女》一作，那藉著量塊有機式結合，所產生的動感；以及讓黏土具有彈性的特質，顯露出生命的律動，都是羅丹技法精髓（圖二十三）。此外，台灣早期赴日習藝的黃土水作品，明顯地看出日本羅丹式風格的影響。可惜，其裸女像已難得一見。

(法) 羅丹 我是美的 (老媽媽)

二十世紀西方藝術理論，在同時迸發各種流派的衝擊下，人體不再是藝術家唯一藉以傳遞理念的題材。學院派權勢的瓦解，羅丹過度耀眼的光芒；更使得雕刻家若不是選擇抽象造型語言，就是與原始藝術結合。此外，畫家從事雕塑創作風潮也相當興盛。畫家的特質，藝術家對空間理念、個人化精神的追求，諸派理論的激盪，也使得具象裸女像在人體基本特質下，卻顯現出多樣性的風格。於此趨勢下，以過去分析造型的方式，於某種限定範圍內，闡釋、解析所有作品的可能性已大減。也就是說，在強調個人風格思潮裡，針對二十世紀象徵主義、立體派、表現主義……甚至後現代裸女像，均不能不對每位雕刻家作品給予個別介紹，才能詳盡、適妥。

(日) 荻原守衛 女 1910

