

西方女性裸體繪畫之研究：以安格爾為例

柯懿真、林玉山

E-mail: 9706968@mail.dyu.edu.tw

摘要

女性裸體繪畫是西方藝術中極為常見的題材，不同時期的繪畫發展及當時代社會、文化、宗教等因素影響，亦使女性裸體藝術有不同的風格表現。藝術家為何以女性裸體作為創作題材？其畫中所呈現對於女性的觀點為何？此皆引起研究者的興趣。本研究試圖了解西方女性裸體繪畫在藝術史上之演變與社會、文化、歷史、宗教、思想等的關係，及安格爾的裸女繪畫所表現之風格特色，期能將研究結果提供研究西方女性裸體藝術及安格爾繪畫之參考。安格爾受當時代新古典主義與浪漫主義、社會上興起之東方熱潮及其個人獨特繪畫風格等眾多因素的影響，所呈現出以新古典主義手法繪製東方題材；以傳統姿勢加以變化的人體型態；刻意拉長的人體；柔軟、無骨感等特質的女性裸體表現。其繪畫獨特的線條描繪亦成為後世藝術家參考學習之對象，諸如雷諾瓦、竇加、畢卡索等皆受到其影響。安格爾不僅是新古典主義之傳承者，繪畫同時亦融合其他風格，形成其個人獨特的表現形式。

關鍵詞：西方;女性;裸體繪畫;新古典主義;安格爾

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書iii 中文摘要iv 英文摘要v 致謝vi 目錄vii 圖目錄xi 第一章 緒論 第一節 研究動機與目的1 一、研究動機1 二、研究目的3 第二節 研究範圍與限制4 一、研究範圍4 二、研究限制5 第三節 研究方法與流程6 一、研究方法6 二、研究流程7 第四節 名詞釋義9 一、西方9 二、女性9 三、裸體繪畫10 四、新古典主義11 五、安格爾12 第二章 西方女性裸體藝術歷史演變 第一節 女性裸體藝術的意義13 一、坦露與裸體13 二、男性藝術家在女性裸體藝術中對女性的詮釋15 第二節 女性裸體藝術的發展17 一、遠古時期17 二、古希臘羅馬19 三、中世紀21 四、文藝復興23 五、巴洛克、洛可可時期24 六、十九世紀前後26 七、印象主義之後28 第三節 女性裸體藝術與新古典主義29 一、新古典主義的英雄表現與女性30 二、新古典主義繪畫中的裸女32 第三章 安格爾與新古典主義 第一節 安格爾生平35 一、羅馬留學之前36 二、羅馬留學之後42 第二節 新古典主義的形成背景48 一、產生的時代背景49 二、溫克爾曼的學說51 三、道德教育意義之繪畫54 四、新古典主義時期法國政治與社會56 第三節 新古典主義風格57 一、新古典主義的藝術風格特徵58 二、代表畫家61 第四章 安格爾的繪畫及其繪畫中的裸體女性 第一節 安格爾的繪畫風格66 一、新古典主義風格的形成66 二、希臘陶瓶及赫克蘭尼姆繪畫的影響69 三、哥德式及早期文藝復興風格影響72 四、矯飾風格75 五、對拉斐爾的仿效75 六、素描及繪畫關係79 第二節 安格爾繪畫中的裸女81 一、安格爾裸女繪畫的時代背景81 二、浴女84 三、宮女95 四、其他題材105 第三節 安格爾裸體繪畫之比較及其對後世的影響118 一、安格爾裸女繪畫之比較118 二、對後世之影響132 第五章 結論 第一節 結論141 第二節 建議144 參考文獻146 附錄：安格爾生平154

參考文獻

1. 丁寧譯 (2003), 傳統與慾望 - 從大衛到德拉克洛瓦, 浙江: 攝影出版社。(Norman Bryson著)
2. 刁筱華譯 (1998), 女人的世界史, 台北: 城邦文化。(Rosalind Miles著)
3. 王溢嘉 (2001), 性 文明與荒謬, 台北: 野鵝出版社。
4. 王志弘, 王淑燕, 莊雅仲等譯 (1999), 東方主義, 台北: 立緒出版社。(Edward W. Said著)
5. 呂明穎譯 (2001), 文藝復興美術, 台北: 藝術家出版社。(摩壽意善郎、杜里尼文著)
6. 朱伯雄譯 (2004), 安格爾論藝術, 桂林: 廣西師範大學出版社。(Jean Auguste Dominique Ingres著)
7. 何懷碩主編 (1981), 西洋裸體藝術大觀 - 歷史悲劇中的女主角, 台北: 百科文化出版社。
8. 李長俊 (1979), 西方美術史綱要, 台北: 雄師出版社。
9. 李銀河 (2003), 女性主義, 台北: 五南出版社。
10. 李建群 (2006), 西方女性藝術研究, 濟南: 山東美術出版社。
11. 李美蓉譯 (1995), 浪漫主義藝術, 台北: 遠流出版社。(William Vaughan著)
12. 李醒塵 (1996), 西方美學史教程, 台北: 淑馨出版社。
13. 劭大箴譯 (2001), 希臘人的藝術, 桂林: 廣西師範大學出版社。(Johann Joachim Winckelmann著)
14. 劭大箴主編 (2002), 西方美術欣賞, 台北: 五南出版社。
15. 何雯琪譯 (2005), 厭女現象 - 跨文化的男性病態, 台北: 書林出版社。(David D. Gilmore著)
16. 何恭上編 (2000a), 美神維納斯, 台北: 藝術家出版社。
17. 林志明、張婉真譯 (2004), 本質或裸體, 台北: 桂冠圖書。(Franc,ois Jullien著)
18. 林素惠編 (2005), 奧塞美術館, 台北: 台灣麥克。(Bonfante Warren, Alexandra著)
19. 吳玫、甯延明譯 (2004), 裸藝術: 探究完美形式, 台北: 先覺出版社。(Kenneth Clark著)
20. 吳介貞等譯 (2001), 世界藝術史, 台北: 木馬文化。(Hugh Honour, John Fleming著)
21. 吳荃蓉譯 (2005), 西洋藝術流派事典, 台北: 果實出版社。(Stephen little著)
22. 吳莉君譯 (2005), 觀看的方式, 台北: 麥田出版。(John Berger著)
23. 邱彰譯 (1990二版), 西洋社會藝術進化史, 台北: 雄師圖書。(Arnold Hauser著)
24. 周純淑譯 (2002五版), 大都會美術館全集: 歐洲啟蒙和革命時期, 台北: 台灣麥克。(紐約大都會博物館著)
25. 紀學豔 (2005), 安格爾畫傳, 北京: 中國文聯出版社。
26. 胡永芬主編 (2001a), 古典主義巨擘 - 安格爾, 台北: 閣林出版社。
27. 胡永芬主編 (2001b), 藝術家鬥士

革命家 - 大衛, 台北:閣林出版社。 28.施棣譯 (2006), 裸女:女性身體的美麗與哀愁, 北京:新星出版社。(Desmond Morris著) 29.姚宏翔、蔡強、王群 (2006), 你不可不知道的200幅名畫中的情慾禁區, 台北:高談文化。 30.侯宜人譯 (1995), 女性裸體, 台北:遠流出版社。(Nead Lynda著) 31.殷偉 (2004), 沐浴中的女性, 桂林:廣西師範大學出版社。 32.馬風林 (2005), 新古典主義, 武漢:湖北美術出版社。 33.曾雅雲譯 (1989再版), 藝術史的原則, 台北:雄獅出版社。(Heinrich Wölfflin著) 34.黃海雲 (1991), 從浪漫到新浪漫, 台北:藝術家出版社。 35.黃文捷譯 (1996再版), 巨匠美術週刊 - 安格爾, 台北:錦繡出版社。(Lsabella Ascoli主編) 36.黃才郎主編 (1999), 西洋美術辭典, 台北:雄師出版社。 37.陳太乙譯 (2002), 馬諦斯 - 揮灑絢麗色彩, 台北:時報出版社。(Xavier Girard著) 38.陳香君等譯 (1998), 女性主義與藝術歷史:擴充論述, 台北:遠流出版社。(Norma Broude, Mary D. Garrard編) 39.陳醉 (1991), 裸體藝術論, 台北:書泉出版社。 40.陳英德 (2000), 法蘭西學院派繪畫, 台北:藝術家出版社。 41.陳秉璋 (2003), 性美學教育:性、色情、裸體藝術, 台北:揚智文化。 42.陶鐵柱譯 (1999), 第二性, 台北:貓頭鷹出版社。(Simone de Beauvoir著) 43.董樂山譯 (2000), 西方人文主義傳統, 台北:究竟出版社。(Alan Bullock著) 44.張南星譯 (1989), 女權主義, 台北:遠流出版社。(A. Michel著) 45.張心龍 (1997), 文藝復興之旅, 台北:雄獅出版社。 46.張心龍 (1998), 新古典浪漫之旅, 台北:雄師出版社。 47.張素琪 (2002), 新古典主義時代 - 大衛、安格爾, 廣州:暨南大學出版社。 48.郭河兵編著 (2005), 圖說法國女性, 北京:團結出版社。 49.郭華榕 (1996), 法蘭西文化的魅力 - 19世紀中葉法國社會尋蹤, 北京:生活 讀書 新知三聯書店出版社。 50.董強、曹勝操、苗馨譯 (2002), 西洋視覺藝術史:浪漫主義藝術, 台北:閣林國際。(Ge' rard Legrand著) 51.楊孝鴻 (2003), 安格爾與德拉克洛瓦, 濟南:山東美術出版社。 52.楊成寅譯 (1987), 美的分析, 台北:丹青圖書。(William Hogarth著) 53.湯皇珍譯 (1996), 身體的意象, 台北:遠流。(Marc Le Bot著) 54.賀璋瑢 (2007), 神光下的西方女性, 北京:中國青年出版社。 55.錢乘旦譯 (2000), 劍橋藝術史(6):十八世紀, 台北:桂冠圖書。(Stephen Jones著) 56.錢乘旦譯 (2000), 劍橋藝術史(7):十九世紀, 台北:桂冠圖書。(Donald Martin Reynolds著) 57.潘? (2001), 新古典與浪漫主義美術, 台北:藝術家出版社。 58.潘?譯 (1998), 法國繪畫史, 台北:藝術家出版社。(高階秀爾著) 59.潘?譯 (2006), 希臘美術模仿論, 台北:典藏藝術家庭。(Johann Joachim Winckelmann著) 60.劉文明 (2003), 上帝與女性:傳統基督教文化視野中的西方女性, 武漢:武漢大學出版社。 61.戴峰照 (1977), 西洋美術家的模仿作品研究, 台北:大陸書店。 62.譚鍾瑜譯 (2004), 文藝復興 - 從黑暗中誕生的黃今年代, 台北:左岸文化出版社。(Paul Johnson著) 63.顧燕翎、鄭至慧主編 (1999), 女性主義經典:十八世紀歐洲啟蒙, 二十世紀本土反思, 台北:女書文化。 64.羅秀通譯 (2000), 劍橋藝術史(2):希臘與羅馬, 台北:桂冠圖書。(Susan Woodfort著) 65.謝鴻均等譯 (1998), 女性主義與藝術歷史:擴充論述, 台北:遠流出版社。(Norma Broude, Mary D. Garrard編) 66.謝鴻均譯 (2000), 游擊女孩床頭版藝術史, 台北:遠流出版社。(Guerrilla Girls著) 英文書目 1.Georges Vigne(1995), Ingres, New York:Abbeville Press. 2.Karin H. Grimme(2006), INGRES, Taschen America Llc. 3.Robert Rosenblum (1969), INGRES, New York:H.N. Abrams. 4.Robert Rosenblum (1990), INGRES, New York:H.N. Abrams. 5.Willoam Vaughan (1985), Romanticism and Art, London: thames and Hudson. 圖片參考 1.何恭上編 (2000b), 聖母瑪麗亞, 台北:藝術家出版社。 2.何恭上編 (2000c), 裸之美, 台北:藝術家出版社。 3.何正廣主編 (1997), 竇加, 台北:藝術家出版社。 4.何正廣主編 (1998), 德拉克洛瓦, 台北:藝術家出版社。 5.何正廣主編 (1999a), 魯本斯, 台北:藝術家出版社。 6.何正廣主編 (1999b), 林布蘭特, 台北:藝術家出版社。 7.何正廣主編 (1999c), 大衛, 台北:藝術家出版社。