

方秀雲

《藝術家和他們的女人》
(*Loving Beauty: Artists Picturing their Muses*)

(博雅, 2009, 05, 01)

每位藝術家背後都有一位偉大的女性。

她們做為創作的靈感、藝術的謬思、藝術家的情人、生活中的伴侶、甚至照顧藝術家的生活起居、提供經濟上的援助。這些女人有些出自名門、有些為妓女、有些人的才華並不輸給藝術家本人，但她們的共同點是，都在藝術家的創作上，扮演了舉足輕重的角色。

本書介紹了十二位藝術家與他們的女人們，包括畢卡索、維梅爾、克林姆、馬奈、曼雷、莫迪利安尼、與達利等人，透過藝術作品的討論與書信、照片等紀錄側寫了藝術家的生活形貌。

作者簡介

方秀雲 (Natalia S. Y. Fang)

出生於台北，自 1998 年赴英留學研讀藝術史與理論，先後就讀於愛塞斯大學、愛丁堡大學與葛拉斯哥大學，2006 年獲藝術史博士學位。

專長廣及現代藝術與美學的各領域，近年於藝術期刊發表近百篇中、英文論作，其專書《藝術家的自畫像》於 2008 年在藝術家出版社出版，兩本英文專書《達利的耶穌》與《慈禧太后》也於 2008 年 12 月在歐洲出版。目前除專職寫作與翻譯外，也舉辦座談會、演講。

一場接一場的親密關係

在《藝術家與他們的女人》書裡，作者方秀雲探討十二位世界級藝術家的作品，年代涵蓋了從文藝復興到現代各個階段，像蘇菲妮絲芭(Sofonisba)、維梅爾(Vermeer)、馬奈(Manet)、克林姆(Klimt)、史帝格利茲(Stieglitz)、哈馬宿伊(Hammershoi)、畢卡索(Picasso)、莫迪力亞尼(Modigliani)、劉易斯(Lewis)、曼·雷(Man Ray)、潘洛斯(Penrose)與達利(Dalí)，有趣的是，作者把焦點放在他們的創作靈感上，這些靈感泉源全來自於他們身邊的女人。在人物的選擇上，不外乎是藝術家的奶媽、情婦、伴侶與妻子，就因彼此的情感早已蘊釀到某種程度，所以，若用「深情」二字形容再恰當也不過了。裡面處理的每件作品都是藝術家經由「愛」與「美」來完成的，從作者的字裡行間，我可以猜測她一定秉持這兩個元素撰寫這本書，此觀點相信也是她想用擴音器傳送給大家的吧！

書中討論的內容大都牽涉到人物的肖像作品，說來，從遠古的文明發展到當代，人們用顏料記錄他人的臉與身體的習慣從未消失，當「肖像已死」的論調在近幾年來被宣揚之際，我反而覺得，隨人類活動的改變，肖像的內容與形式一直不斷有更多的創新。像以往強調的社會地位、階級、財富、衣服質料、社會禮儀……等因素，卻在當今漸漸的式微，我們現在比較常見的是那些去除假象的外殼，剝下沉重或虛偽面具，反倒用赤裸裸的袒露方式，真實地突顯人的深沉面，包括內在的情狀與心理的圖像。

其實在每件肖像作品中，我們目睹的不只是一張臉，而是創作者的不同角度與企圖，也注入了自身與模特兒的性格，更表現他們之間觸動、和諧、爭執，甚至到最後的妥協過程，說來，這不就等同於一場親密的人際關係嗎？

如何能在一場接一場的人際關係裡拿捏的恰到好處呢？作者一五一十的揭露開來，呈現出來的不單單情愛的糾結，最重要的還是引領我們找到藝術的本質——何謂「美」？藝術之「美」也因「愛」的元素變得不平凡，甚至更遠源流長。

我深有同感，那您呢？

袁金塔

藝術創作者，前國立臺灣師範大學美術研究所所長

當藝術家遇到繆思

當藝術家遇到繆思，會蘊釀出怎樣的滋味呢？在《藝術家與他們的女人》一書，作者方秀雲擺出一道道色香味俱全的佳餚，主題著重在藝術家的親密女人對他們在創作上的影響，在藝術史上，這些背後的功臣經常被忽略。不過，作者將這群歷歷在目，但又猶如影子般的人物引到臺前，讓她們亮相，很仔細的介紹一番，用「繆思」的觀點來解讀頂級名家的作品，倒也是一個很了不得的創新。

此書介紹十二位藝術家與十三位模特兒的情愛關係，除了文藝復興的蘇菲妮絲芭(Sofonisba)是女畫家之外，其餘的創作者全是男性。至於繆思呢？清一色都是女性，作者針對了「男性之愛」與「女性之美」的兩大主軸來探討欣賞藝術的樂趣，很顯然的，她避開當今的女性主義風潮，絲毫不想隨波逐流，她很清楚知道唯獨此兩個骨幹融合一起的時候，藝術才能可大可久。

她說：「鼓勵去編織一個理想的烏托邦是天底下最大的謊言。」她認為將人蒙蔽之後，再拋到一個不存在的世界，那是一個不負責任既殘酷的作法啊！因此她很勇敢的揭發真實的情色藝術，告知我們繆思的不平凡，或許她們只是一群不知從何而來，不知走向何方的失落靈魂；或許她們真有一副好性情，為藝術家奉獻一輩子，不論生性如何，憂鬱也好，歇斯底里也好，其實都不重要，但只因她們溫柔的探訪，藝術家有了活化的細胞，更激發他們的創作泉源，有她們的存在就夠了，不是嗎？繆思，若沒有藝術家的愛與眷戀，她們將會像千千萬萬的人一樣消失在歷史的洪流之中，不留任何的記憶；但反過來說，有了藝術家，她們的肉身與青春不再沉淪，不再耽溺，最後轉化成人間不朽的傳奇，直到今天，她們還不斷的被看，繼續為眾生傳遞一個訊息——「美的驚豔」。

所以，當下一次欣賞藝術作品時，在了解畫風與技巧之餘，不妨多花一點時間探測藝術家的內心，多了解他們背後那一位美麗的繆思吧！

尚潔梅

中國藝術協會理事長