

西方藝術期末報告

文學院學士班一年級 陳虹瑄

壹、專題報告：十八世紀至十九世紀初的作品探討——

Jean-Honoré Fragonard 《The Swing》

Jean-Honoré Fragonard ,<The Swing>, 1767, Oil on Canvas, 81x6.42cm, The Wallace Collection, London

一、作品介紹及作品特色

這幅作品創作於 1767 年，為油彩畫布作品。由 Louis-Guillaume Baillet de Saint-Julien 男爵委託 Jean-Honoré Fragonard 繪製，並要求畫作中必須含有主教、

他的情婦及他自身，且他要在相對優越的位置。順應當時的洛可可藝術風潮，這幅畫繪製的主題也脫離不了男女間的親密關係，同時整幅作品用色鮮豔、明亮，畫面華麗生動，就像 Fragonard 的多幅作品一樣結合了男女情誼、敘事性與自然之美。

初看這幅畫焦點應該會先放在畫面中間坐在鞦韆上擺盪的少女。少女面色紅潤、身著一身華麗的粉色連衣裙，衣著上繁複的裝飾顯示少女的身份地位。她帶著挑逗的微笑往地面上望去，像在勾引些什麼。順著鞦韆搖晃停滯於空中的少女，腳上的粉色跟鞋順著作用力飛出。順著少女的視線我們看到的是躺在地上向少女伸出手的男人，男人西裝革履，眼神望向少女飛起的裙擺下穿著白色吊帶襪的腿，是帶有性意味的目光。而躺地的姿勢不知是為了隱匿身影還是被少女的姿態臣服。少女飛起的身影背後是一名對比下來年齡稍大的紳士，手上抓著鞦韆的繩子為少女的前進提供動力，同時也掌握了隨時把少女拉回來的權力。而他身前的白色小狗則遙望著少女並吠叫。作品的背景在像是花園的場所，高大的樹木製造了樹蔭，讓紳士隱身在了黑色陰影之下。而陽光從左上角灑進，照亮了少女及男人，陽光所照之處佈滿了玫瑰花叢。而男子倚靠著的則是邱比特雕像、少女身後則是天使雕像。

二、創作脈絡及觀看方式

整幅畫呈現的是一種三角關係，男人、少女及紳士三人的位置恰好形成一個三角形，而少女又正好處在三角形的頂點。我認為這樣的安排大有暗示少女是這段三角感情間的主導者的含義。這點從少女挑逗的眼神也有所作證，不難看出少女是主動靠近男人的。且少女飛出的鞋子也因畫面靜止而多了一層寓意，鞋子是順著鞦韆搖晃的動力飛出，還是其實是少女自主的決定？而飛出的鞋子又是否代表著少女的心意，抑或是如拋出的花束一般沈溺於被爭奪之中？與之對應的男人伸出的手、紳士抓著的繩子又都有了不同的意義。男人伸出的手暗示了對少女的渴求，同時眼神所及之處又表示了並非心靈上的追求，而是生理上的索求，代表少女與男人之間有著情慾關係。男人所倚靠著的邱比特也有所來歷，畫中的邱比特雕像，Fragonard 以 Etienne-Maurice Falconet 為路易十五的情婦製作的雕塑《L' Amour Menaçant》為依據，暗示了畫中的少女及男人也是婚外情。這也讓人合理推測紳士的身份應是少女的丈夫，讓紳士握住的繩子顯的格外諷刺。那條繩子意味著鞦韆的動力來源，也表示只要紳士一拉動繩子就能決定少女是否回到他的身邊，但同時也對應了紳士是讓少女與男人越靠越近的動力。這樣的安排也許暗示著紳士對妻子的掌控欲反而讓自己與妻子之間越加疏遠。

雖然拉動繩子的動作使少女與男人越靠越近，但作者又讓紳士的臉上掛著幸福的微笑，像在嘲諷紳士對少女及男人之間暗送秋波之事毫不知情，這也對應了男人的位置及邱比特的動作。男人躺在玫瑰花叢中，隱身在了紳士看不到的位置，而頭上的邱比特則比著噤聲的動作，似乎在暗示男人不要出聲，以幫助他們之間的戀情不被發現。但少女背後的天使雕像又透露出一切，雕塑刻下的天使們用訝異的眼神望向少女與男人的方向，就像是發現了兩人之間的偷情而驚訝不已。光線的安排也十分有趣，明明陽光從頂端灑進，卻唯獨照不進紳士所在的陰影處。本應秘密進行的感情被暴露在陽光底下，而正大光明的關係卻被埋沒於樹蔭下。同時紳士身前的小狗吠叫也暗示了小狗已發現少女與男人間的不尋常，小狗作為忠心的象徵也呼應了少女的不忠。最後則是作品的名稱：The Swing，在當時鞦韆即是感情不忠的暗喻。我猜想這樣的安排應該是Fragonard 對這段三角關係的諷刺，同時也滿足了委託者希望將自身擺在優越處的要求。

三、觀看方式的其他解釋

透過委託者的要求及 Fragonard 對畫中元素的各種參考和安排，很明顯就能得知這幅畫描述的是男女之間的三角關係，更不必提及正中間的鞦韆這樣顯眼的暗示。然而針對 Fragonard 將委託人要求的主教換成老紳士的形象這點，我覺得可以延伸出去做不同的推論解讀。像是我傾向為這幅畫套進面對女兒戀愛時親子關係的問題或是年輕少女從年老男性獲取金援、又將那些錢財用於與年輕男子同樂的社會情境。當時或許還是講求門當戶對的年代，而父親對於女兒戀情的干預當然不需說明。若是將陰影中的紳士套進父親的形象，鞦韆上是他正值青春年華的女兒，而躲在樹叢後偷窺女兒裙底風光的男人則是女兒傾心的對象，這時所有的元素又能擁有新的解釋。紳士抓著的繩子變成影響少女戀情的障礙，少女丟出的鞋子暗示著對男人的心意，而男人呼應著少女的愛意伸出手臂、同時又因對少女美貌的喜愛而倒地。而原先陽光籠罩的方式也從諷刺紳士的毫不知情變成了對佳侶的祝福，邱比特依然幫忙隱匿戀情，所以比出了噤聲的動作。而少女背後的天使們卻像站在紳士那一方一般，不但一起被陰影籠罩，表情也暗示著對那段戀情的不忍直視及無奈。然而紳士卻洋溢著幸福的笑容陪著女兒玩耍，對暗生的青春愛戀絲毫未察覺。

如果套進年輕女子對年長男子及青年的愛情圈套背景，就能對應到少女處於三角形的頂端，主導著這段三角關係，同時也是這段感情的主使者。而紳士將鞦韆推向男人方向的動作變成對金援的暗喻，紳士成為了少女與男人感情的推進器。男人頭上的邱比特則轉而變成紳士只是少女用來獲取金錢的工具，男

人才是少女的真愛。微笑著推著鞦韆的紳士還沈浸在與年輕女孩之間的感情帶來的優越感，卻渾然不覺少女並沒有放入感情，讓這幅畫變的格外諷刺。不論套進哪種解釋，都無法抹滅掉這幅畫的生動活潑，也是這種生動活潑帶動了觀者的想像，也突顯了洛可可風格那不受限的自由風氣。

貳、【閱讀與討論文本】 閱讀心得——*Oxford History 3.*

Eighteenth Century

在 *Oxford History 3. Eighteenth Century* 文本中，大略介紹了從十八世紀至十九世紀初的風格變化、市場變化及學校出現對藝術的影響等。其中我覺得最明顯帶動這些改變的應該是新的贊助人出現。文本中介紹這些新的贊助人是因為商業興盛及菁英文化盛行而出現，也是因為多了他們的委託，讓藝術不再只為宮廷服務，多了許多不同的風格與主題，不再這麼正經。但讓我感到困惑的是為什麼當時這些新興的中產階級願意將這些錢財用在藝術上，畢竟現代人並不是大部分都會在拿到一大筆錢財時拿去花費在藝術領域。

我自己的猜測是跟 Politeness Culture 有關，或許是這樣的文化背景包含了在藝術方面的涵養，並且因為學校的出現讓這些中產階級的後代在學期間也學習過藝術的知識，讓他們更願意去了解藝術及花費在藝術上。另一方面也是時代風氣的關係，對於那時候的人們來說藝術應該是值得崇敬的領域，這也是為什麼 Jeronimus Tonneman 委託 Cornelis Troost 繪製的<Jeronimus Tonneman and His Son>會要求將「The Book of Painters」畫在桌上，以顯示自己對藝術的瞭解。

十八世紀的人們對藝術的態度也讓我反思在我所在的地方，現代的藝術教育是否不足。求學過程中不少人都有過美術課被拿去考試的經驗，而社會上對於藝術工作者也不太重視。這樣的環境壓抑了許多對藝術有熱情的人們，又埋沒了多少人才。而不普及的藝術教育也讓成長後的人們不懂得藝術的精彩及所要耗費的心力有多少，總是有人認為藝術是「隨便」就能創作出來的東西。若是我們能改正這種風氣，也許我們也能像威尼斯一樣迎來藝術的春天吧。

參、近代西方藝術課程心得

其實在上這門課之前，我還未參與過任何如此全面的藝術課程。即便曾參加過藝術史營隊，但那又多聚焦在東方藝術。在高中時的美術課才有過一次介紹畫家的經驗，直至那次我才真正接觸到了藝術風格這麼回事，還記得那時是

介紹霍加斯的連環畫。相較於其他人這麼說或是有點淺薄，但這門課基礎的收穫應是總算釐清了各世紀的作畫風格演變。從十四世紀至十七世紀文藝復興時期對希臘及羅馬的景仰與應用、十八世紀至十九世紀巴洛克時期的華麗莊重、洛可可時期的精緻明亮到新古典主義對古典的重新詮釋。我看到了藝術的進步，從生硬到生動，從平面至立體，感受到藝術史為什麼能吸引人們去研究。

而這之中我更印象深刻的是老師在上課時曾讓我們先不要看畫作的命名，如果用自己的看法去定義畫中的人物，從自己的視角看這些人物是什麼樣的關係、其他元素又代表什麼意義。雖然當時我沒有表達意見，但我認為這是很有趣的作法。明明是同一幅畫在不同人眼中卻有了不同的解釋，讓畫作分析變的更加多元，或許這正是畫作值得去分析解釋的地方吧，也顛覆了我對藝術史本來的印象。我印象中的藝術史比較死板，要考究材質、顏料，每個元素都有固定的解釋，沒有自己的延伸，所有的一切都被定格在了定義裡面。然而事實卻不是這樣，原來畫作的詮釋並非如此頑固，在融合了作者背景、社會風氣或是委託人的身份之後，藝術可以有很多不同可能。謝謝老師的細心準備，每一堂課都製作簡報、印製講義，用大量的資訊向我們解釋藝術史的種種。希望您不要因為沒有互動而灰心，有些時候只是學生需要時間思考。最後非常感謝您這學期的教導，真的獲益良多。

肆、參考資料

盪鞦韆 The Swing (Les hazards heureux de l'escarpolette) (無日期)，名畫檔案，
2022/05/25，取自：https://www.ss.net.tw/paint-147_51-2795.html

Ashley Bruckbauer. *Jean-Honoré Fragonard, The Swing*. Smarthistory. 2021/05/26.

2022/05/25 Retrieved from: <https://smarthistory.org/jean-honore-fragonard-the-swing/>

Alina Cohen. *Undressing the Erotic Symbolism in "The Swing", Fragonard's*

Decadent Masterpiece., ARTSY EDITORIAL. 2019/09/09. 2022/05/25 Retrieved

from: <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-undressing-erotic-symbolism-the-swing-fragonards-decadent-masterpiece/amp>