

增強視覺書寫能力： 芙烈達·卡蘿「極苦詩篇」的象徵分析

馬丁·福客¹

提要

本論文說明視覺書寫能力及如何理解「象徵」意義對藝術系學生之重要性。簡言之，本文認為藝術系學生如能具備較深厚的「象徵」知識並且對藝術家及其作品有更多了解，他們一定能夠增強視覺書寫能力。因此，本論文為藝術系學生提供芙烈達·卡蘿 (Frida Kahlo) 畫作的「先前知識」幫助學生培養較深厚的知識底子和發展詮釋藝術作品的技巧。本文檢視卡蘿 (Kahlo) 「極苦詩篇」的多重意義象徵。人類為象徵性生物 (象徵性動物)，我們生活在一個我們創造出來的象徵世界，一種介於自然與心智中。象徵闡明某些世界觀點。重要地是，象徵也用來闡明、定義及分析我們的身份。有三種象徵尤其重要：「濃縮」、「多義」及「含糊」。「濃縮」意含單一象徵呈現及統合成多種不同意義。「多義」指「象徵」以多種不同風味展現出來。如可經由夢境、幻想、自發活動、當下反應、平時意識中，一般人會激增並巧妙處理「象徵」。「含糊」亦有其創造性。史答柔伯羅詩 (Stavropoulos, 1992)、福客 (Forker, 2002)、福客和張 (Forker & Chang, 2007) 使用藝術測量法評估學生對知識搜尋技巧的使用方法，並用「描述」、「形式」、「詮釋」、「歷史」四種向度來評分。「描述」向度評分主詞受詞等，「形式」向度在設計的要素及原理、媒材、技法等方面評分。「詮釋」向度在意義、情感、表達等做評估。「歷史」向度評分的範圍在於藝術家及畫作的資料，如畫作日期、藝術家姓名等。

本論文主要提供藝術系學生增加深層藝術瞭解能力之機會，尤其藉由分析卡蘿 (Kahlo) 「極苦詩篇」的象徵意義加強學生「詮釋」向度。卡蘿使用多重意義象徵表達她「極苦詩篇」的藝術：胎兒圖像、床、毛髮、邪靈、樹、蝴蝶、月亮、太陽、阿芝特克諸神、腳、心臟等。顯而易見，芙烈達·卡蘿使用諸多圖像象徵皆源於她本身

---

¹ 實踐大學 (高雄校區) 應用英語系助理教授。

破損不全的身體狀況。她的象徵也可從二分法瞧出：例如：男性／女性（性別）、陽剛／陰柔（屬性）、異性戀／同性戀（性徵）、墨西哥人／非墨西哥人（種族）、圈內／圈外。就「不同」而言，卡蘿的身份由女學生變成放蕩不羈的女人、由殘疾者到藝術家、從單身轉變成著名藝術家的妻子、再由妻子變為被背叛的女人。再者，卡蘿特意使用古代和當代的文化象徵，再將「象徵」進一步發展成「種族象徵」。

本文勾勒出卡蘿從年青到死亡的痛苦真實面。她的畫作描繪出殘缺的自我，例如：破裂的內心，在被取出的心臟旁哭泣，小產後的出血，麻醉後躺在醫院手術推車上，與骨骼共眠，甚至依偎在寵物或丈夫身旁時，她也深感孤寂。「極苦詩篇」畫作中具體反映出她內在的苦楚。為了完全瞭解芙烈達·卡蘿「極苦詩篇」的象徵意義，本文特加探討她和丈夫，狄亞哥·里維拉（Diego Rivera）錯綜複雜的關係。卡蘿曾說過狄亞哥·里維拉是她生命中的第二次意外事件。與里維拉分居時，她在一些畫作中傳達她的痛苦。這些畫作表達出分居與婚姻危機時的情感。例如，卡蘿在一幅名為「一些小割痕」（1935）的畫中傳達出里維拉與她妹妹，克莉斯汀娜（Cristina），有染事件對她造成痛苦無比的傷害。在這幅畫中，卡蘿融合可怕的描述與個人的神話創造出一幅卓越的「極苦詩篇」畫作。她把自己極痛苦被背叛的感受巧妙地連接到墨西哥神話「青卡姐」（La Chingada，墨西哥受難母親，被辱之有感背叛）。很明顯是里維拉把卡蘿造成「青卡姐」了。此外，卡蘿也描繪墨西哥的兩難國家身份及人民所受的煎熬。「女性身份」及「母親身份」之象徵意義亦極其明顯。「女性身份」的極苦象徵強調出女性的嬌柔、渴望被愛、及被最愛所出賣等。因長期分裂的感情，畫作可當凝聚作用為她帶來療效，減輕悲劇及心碎所帶來的傷害。象徵中強調「差異」的觀念，此差異感認定她為雙面人，具有雙重性及混合性。儘管具有共產黨員的意識形態，她卻深為宗教圖像所影響，例如 Retablos 及文藝復興時代圖像。此外，這些圖像在她重病期間，為她帶來心靈上的膚慰。「母親身份」象徵顯露出殘缺的自我，在多次小產、墮胎以及不孕的恐懼中，凝聚作用表現她的極苦經驗。與幼稚的丈夫婚姻關係中，她採取完美母親的角色。由此看出，身為一名藝術家，卡蘿和她的象徵意義正是社會產物下的結果。卡蘿的圖像也展現出原始的身份，例如在象徵中連結古代墨西哥神話世界和現代世界。就本身而言，卡蘿可認定為種族象徵主義者。介於政治文化動亂時期，她的作品充滿了強而有力的政治洞察力。在種族象徵中，她擔任國家母親身份的角色，並且採用人類「創制神話」的角色藉以鞏固被西班牙統治前的墨西哥，以及她的後墨西哥革命意識形態。卡蘿執著鏡中的自畫像反映出欲與母親建立親密關係及證實自己之所以存在的價值。卡蘿也在飛翔的表徵中強烈表達出對解脫病痛的渴求，一首以極苦詩篇所譜出的痛苦真實人生。

關鍵詞：女性、分裂、母親、身分、視覺書寫能力、象徵