

以藝術之名，縫補內心裂痕

——藝術家 Louise Bourgeois

圖 | 《Baroque》 |
1970 年 | 大理石雕塑 |
<https://reurl.cc/NxLrve>

文 | 國際智家

在 20 世紀到 21 世紀的當代藝術史中，Louise Bourgeois 是一位無法忽視的靈魂人物。她的藝術來自內心最柔軟之處的低語，那些未曾癒合的傷口、無法言說的情緒，在她的作品裡被溫柔地揭開、觸碰。她透過作品與自己的情緒對話，也邀請觀者一同走入那段情感與記憶交織的旅程，在凝視他人傷痕的同時，也映照出自身內心最柔軟的一隅。

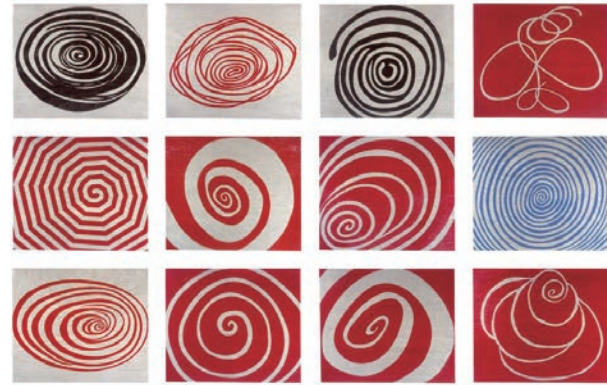

圖 | 《Spirals》| 2005 年 | 版畫複製品 | <https://reurl.cc/VWQjEZ>

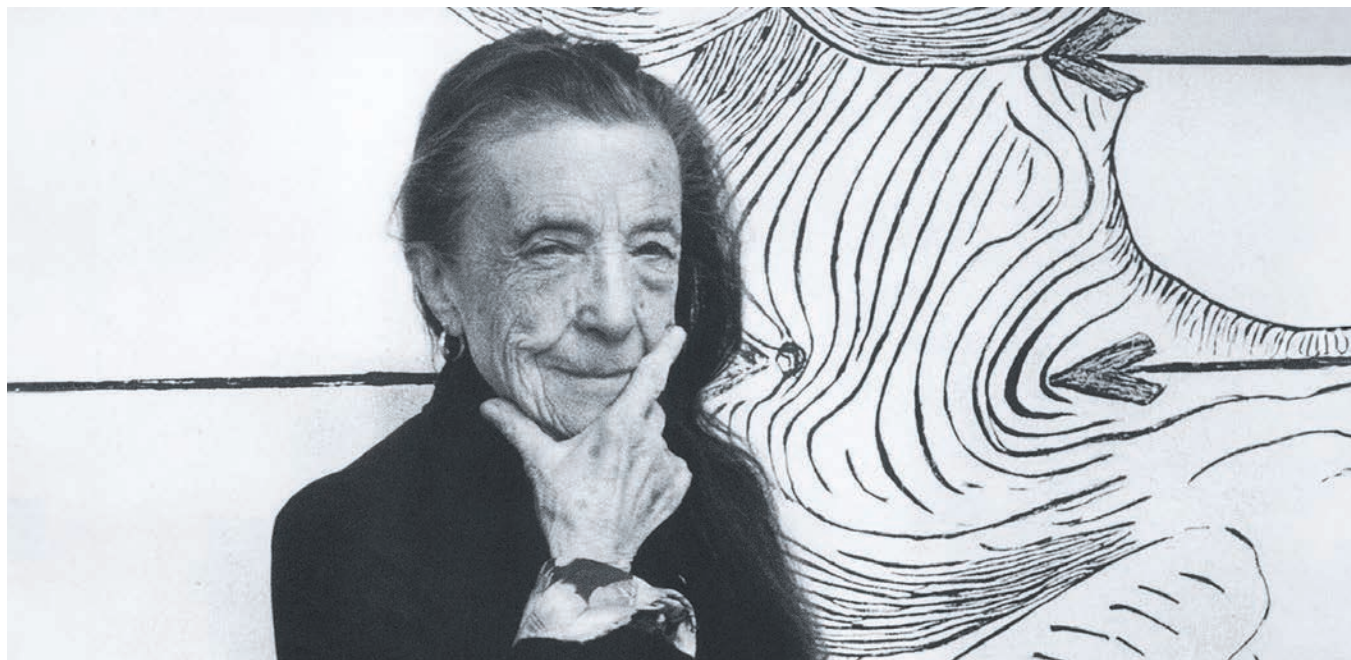

圖 | 藝術家 Louise Bourgeois | <https://reurl.cc/LnLpax>

將創傷化為形體

「我所做的，都是來自我的過去。」——Louise Bourgeois

對許多藝術家而言，創傷是潛藏的靈感泉源，但對 Louise Bourgeois 來說，創作更是她與過去持續對話的方式。她的靈感深植於她破碎的童年與複雜的家庭情感：父親的冷漠與背叛、長期與家中家教的婚外情、母親長年的隱忍與重病病逝。喪母之痛一度讓她走向跳河的絕望邊緣，卻被父親所救。這些生命中無法掌控的撕裂與失落，在她心中留下深刻的傷痕，也成為她藝術創作最原始、也最真實的動力。

對她而言，藝術是一場直視創傷、重建自我、療癒心靈的過程。她透過創作，將那些難以言喻的恐懼與憤怒，轉化為具象的形體，讓深埋的哀傷與孤獨獲得出口。她的作品中經常圍繞失落、遺棄、母性、父權、孤獨與分離等主題，這些個人記憶經由藝術的轉化，昇華為情感共鳴的創作元素。Louise Bourgeois 從不逃避自己的過去，而是透過創作層層縫補，將破碎的記憶轉化為支撐自己的力量。

從理性秩序走向情感深處

Louise Bourgeois 早年在法國索邦大學主修數學，對她而言，理性學科中的邏輯與秩序，曾為她動盪不安的內心帶來片刻安定。然而，1932 年母親的離世使她陷入深沉的哀傷，她選擇離開數學，轉而入藝術世界，尋找更能承載情緒與創傷的表達方式。

創作初期，Louise Bourgeois 以繪畫為主，但隨著情緒累積與內在需求加深，平面的表現形式已無法滿足她的表達渴望，開始轉向立體雕塑與空間裝置，透過布料、金屬、石材等多樣材料，構築出充滿情感重量與象徵意涵的藝術世界。無論風格如何演變，超現實、抽象、極簡，她的作品始終帶著強烈的個人印記與心理深度，成為當代藝術中最具代表性的聲音之一。

用雕塑編織記憶

在 Louise Bourgeois 的藝術裡，情感與記憶從來不是抽象的，而是具象而強烈地呈現在作品中。1974 年作品《父親的毀滅》（The Destruction of the Father），便是她面對童年創傷的代表作之一。她以乳膠包覆的血紅肉塊形體，佈滿天花板與地板，營造出幽暗壓抑、近乎噩夢般的場景，象徵她對專制父權的憤怒與反抗，赤裸地揭示了長年壓抑下的情緒爆發。透過創作，她勇敢地直面記憶中那段充滿恐懼與無力感的童年經驗。

她最廣為人知、也最觸動人心的創作主題，莫過於蜘蛛系列。那些以黑色金屬打造而成、姿態各異、大小不一的蜘蛛雕塑，其中最具代表性的，是那件高達十公尺的巨型作品《媽媽》（Maman）。看似高大駭人的雕塑，卻承載了她對母親的敬意與深情。

Louise Bourgeois 的母親曾是位修補掛毯的職人，靜靜修復破損，就像蜘蛛不斷織網。因此，在她的藝術世界中，蜘蛛不再只是生物，而是情感的象徵與寄託。她透過蜘蛛的形象，訴說母親的堅韌、耐心與保護，映照出她內心對母親的愛戀與思念。正如她所說：「蜘蛛是一首獻給我母親的頌歌，她是我最好的朋友。」

圖 1 | 《Maman》 | 1999 年 | 上海龍美術館展出 | <https://reurl.cc/WOMqXx>

圖 2 | 《The Couple》 | 2003 年 | <https://reurl.cc/9nL14X>

圖 3 | 《The Destruction of the Father》 | 1974 年 | 格倫斯通博物館展出 <https://reurl.cc/WOMqXx>

圖 | 《Crouching Spider》| 2003 年 | 法國普羅旺斯拉科斯特城堡展覽 | <https://reurl.cc/GNLxnA>

藝術，成為與世界對話的方式

回顧 Louise Bourgeois 長達七十多年的創作旅程，會發現她幾乎把整个人生都投注於藝術。她將個人記憶中那些最幽微、最難以言說的情緒，轉化為形體、空間與語言，使藝術成為與傷痛對話的容器，也成為觀者面對自身情感的一面鏡子。

Louise Bourgeois 從未試圖掩飾自己的傷痕。她用創作將內心的裂縫一一攤開，誠實地面對過往的恐懼、失落與愛。她擅長在作品中併置對立的情緒，柔軟與尖銳、混亂與秩序、恐懼與依戀，讓作品同時擁有衝突的力量與真實的生命感受。正因如此，觀者在觀看她的作品時，常被一種深沉的共鳴所感動，就像在其中，看見了某種自己未曾說出口的部分。

她的創作不只是關於自己，也直指整個社會的權力結構與性別不平等社會議題。從女性主義到心理藝術，Louise Bourgeois 的作品始終位於時代思潮的前線，並因此獲得威尼斯雙年展金獅獎、美國國家藝術獎章、法國榮譽軍團勳章等多項國際殊榮。

她用一生告訴我們，藝術是一條深入內在、重返創傷、重新建構自我的道路。Louise Bourgeois 不僅安放了自己的情緒，也安放了我們的感受，透過她的作品，我們得以凝視那些自己曾選擇逃避的情緒，在黑暗中尋找光，也在孤獨中找到共鳴。

∴VIE

藝術家

法裔美籍藝術家 Louise Bourgeois (1911–2010)，善以雕塑、裝置與縫紉媒材揭露童年創傷、性別與親子關係。其巨型蜘蛛《媽媽》象徵母親的庇護與堅韌；風格融合超現實、抽象與極簡，被譽為深掘潛意識與身體政治的當代藝術先驅。