

透過藝術表達自主與自我成長
臺灣女性藝術家的生涯發展
困境與藝術成長

國立台灣師範大學美術學系

副教授：江學滢

主辦單位：國立臺灣師範大學研究發展處

江學滢的跨領域學習

- 臺師大美術研究所藝術教育博士
 - 紐約大學藝術治療碩士
 - 臺東大學兒童文學碩士
 - 臺師大美術系八一級學士
-
- 112學年度臺師大傑出教師
 - 國中、高中美術老師
 - 藝術治療師（ATR07-260，TRAT2012-012）
 - 諮商心理師（諮心字第 002669 號）
 - 榮格分析師培訓 Router 資格

有關性平議題的學習經驗

- 初任大專院校教師時曾參加性平主題研討會
- 藝術治療工作中的實務經驗
- 私校心理輔導學系服務期間曾擔任性平委員、開設多元性別文化課程，擔任導師期間曾處理導師班學生性平事件
- 以藝術治療師/諮商心理師身分擔任督導
- 美術系開設美術教育課程時，多元文化藝術教育內容包括性別議題

女性藝術家生涯困境研究的動機

- 前一個研究的發現：江學滢（2020）。視覺藝術精進專業者的職業生涯發展之因素探究。藝術教育研究，39，73-113。
- 家庭支持與女性成為藝術專業者之間的關係？
（女生不用養家，念藝術沒有關係）
（女生功課不好沒有關係，會畫畫也很好）

女性藝術家生涯困境研究的動機

- 目前臺灣女性藝術學習者遠超過男性，但男性仍為藝術世界之主要性別。
- 國小、國中藝術才能美術班男女生比例 1：2
- 高中美術資優班男女生比例 1：3
- 大學美術相關科系男女生比例 1：2

女性藝術家生涯困境研究的動機

- 藝術史的主流為男性，女性去哪兒了？

研究問題

- 一、臺灣女性視覺藝術家的藝術生涯發展概況為何？
- 二、臺灣女性視覺藝術家的生涯發展阻礙因素為何？
- 三、臺灣女性視覺藝術家的生涯發展阻礙因應之道為何？

相關文獻

生涯理論的層面－生涯特質論

- 女性較藝術型與社會型
男性多實用型與研究型
- 女性女性求職種類與家庭脫不了關係
- Betz(2008)認為特質論的觀點會加深性別的社會刻板印象
- 金樹人（2003）華人對職業性別角色想法固定

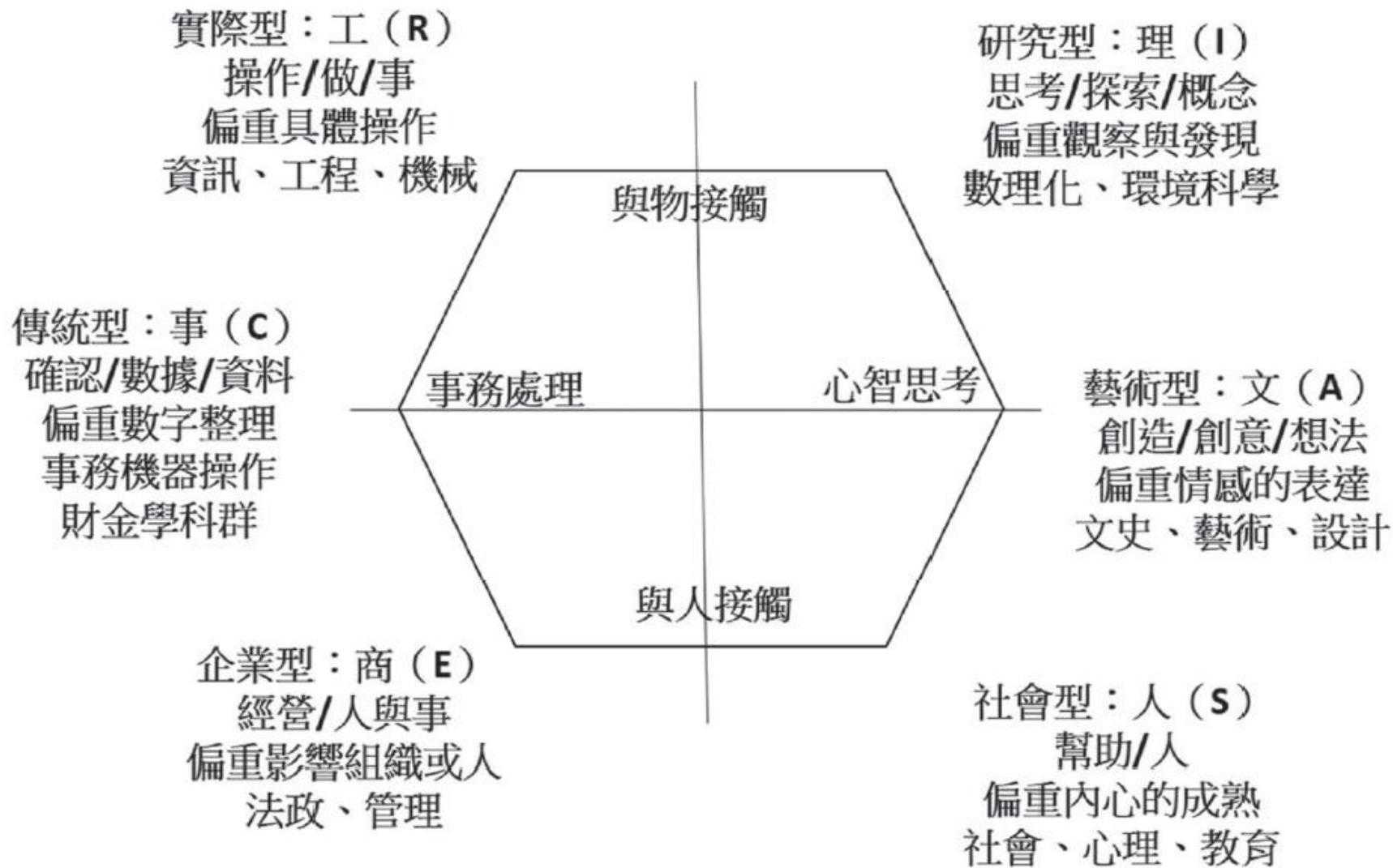

圖 1 Holland 生涯興趣六角模型。

資料來源：參考 Holland (1985)、Prediger (1982, 頁 260)，研究者繪。

生涯特質論在性別議題上的矛盾

女性多藝術特質.....

理論上女性藝術家數量應該頗多

事實上，歷史上的女性藝術家多半沒有留名。

Venus of Willendorf

https://www.hk01.com/article/725836?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral

相關文獻

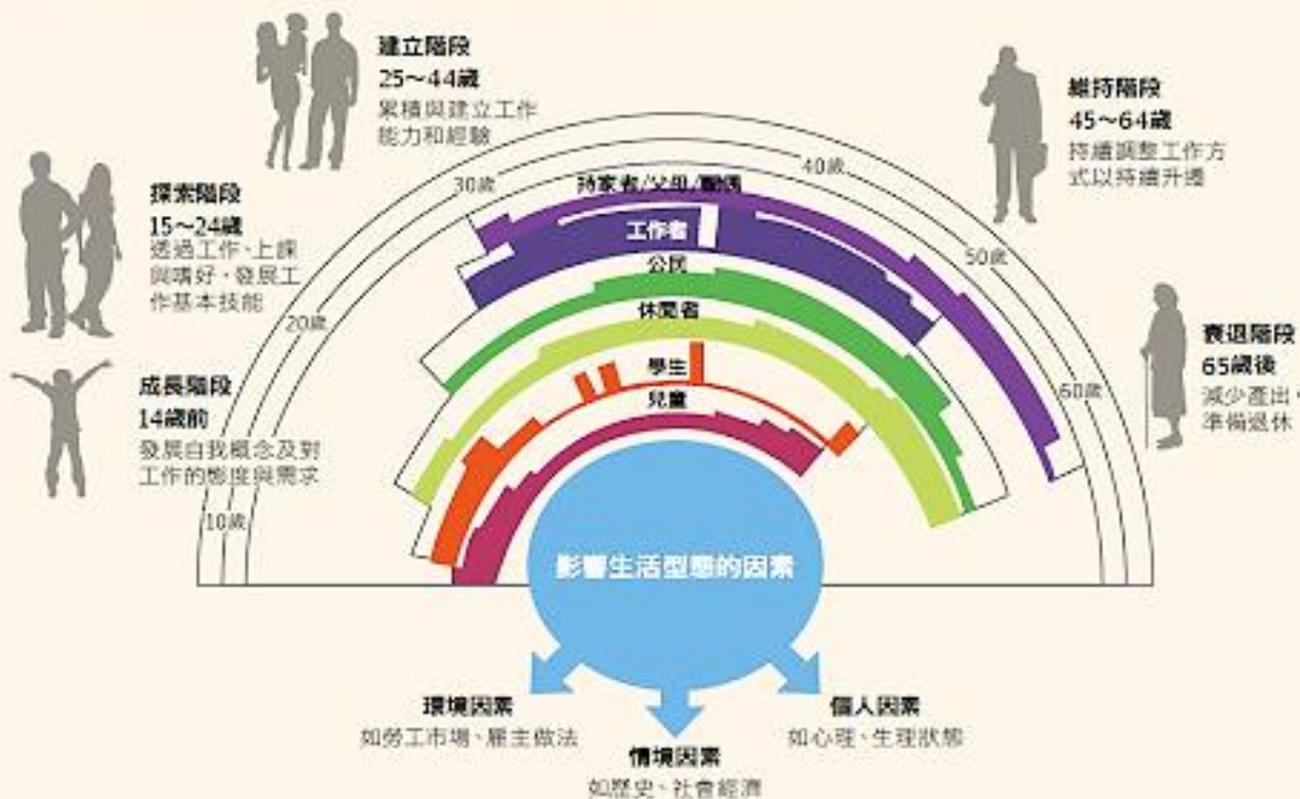
生涯理論的層面—生涯發展論

- 認為每個生涯發展階段的不同角色之更替，形成個體人生中各種生涯角色轉換的獨特性。

Super (1976) 不同階段生涯角色形成個人獨特性，個人生涯發展分為成長、探索；建立、維持、衰退等五階段。

生涯彩虹圖：人生是多重角色的組合

1980年代，美國知名生涯發展學者唐納·舒伯 (Donald Super) 發現，人所扮演的身分角色影響人生每個階段的心態與行動，據此畫出「生涯彩虹圖」(Life-Career Rainbow)：不同的角色就像彩虹的不同顏色，橫跨人的一生，內圈呈現凹凸不平、長短不一，代表在該年齡階段不同角色的分量。

<https://wportfolio.wz.u.edu.tw/files/14-1000-447,r7-1.php>

生涯發展中之女性角色觀點

- Zytowski (1969) 女性的生涯角色較男性複雜，因此女性角色的更替順序影響著女性的生涯發展。
- Luzzo (1995) 高等教育女性的性別角色衝突較男性多，尤其女性擔任妻子和母親時，背負更多角色期待。
但女性比男性有更高的生涯發展動機。
- 另有多位學者談到母職影響生涯發展。

女性創作者／藝術家之多元角色

同儕、女友、妻子、媳婦、母親

真實情況為何？

逆向思考？

- 女性藝術家是自由業，可以同時在家帶小孩。
- 女性藝術家是自由業，可以邊創作邊做家事。
- 女性藝術家是自由業，進可攻、退可守。

相關文獻

生涯理論的層面－社會學習理論

- 強調學習經驗對行為的影響
- Krumboltz (1994) 強調天生才能、環境與重要事件、學習經驗、任務取向之技能，為四個重要生涯因素。

相關文獻

- 社會學習理論更強調習得之生涯技巧：
- 工具性學習經驗 instrumental learning experiences
先備經驗、行為和結果之間的循環。例如：美術比賽得獎，因而更喜歡畫畫。
- 連結性學習經驗 associative learning experiences
觀察他人而思考自己。例如：看到藝術家的生活樣態，興起成為藝術家的念頭。

社會學習生涯理論的現象

- Domenico & Jones (2006) 女性受社會對於女性角色的期待所影響，因此選擇職業以護士、教師居多。然而兩位學者也認為女性職業因此性別刻板印象，易受職業性別歧視，導致女性職場不成功。

視覺圖像呈現刻板印象樣貌

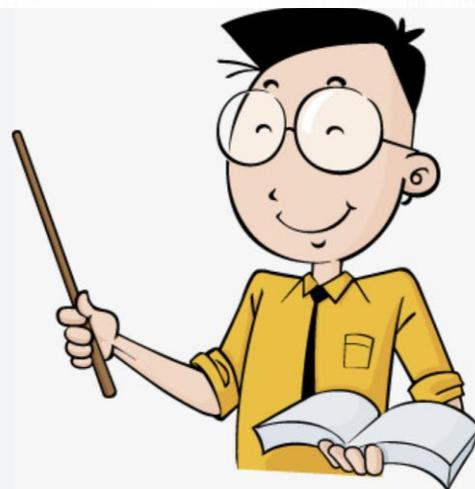
下一頁的職業圖像當中，
哪一個分別是下列哪個職業：

教授、老師

音樂家、鋼琴家

畫家、美術老師

電腦動畫師、指揮家

女性生涯阻礙因素：刻板印象

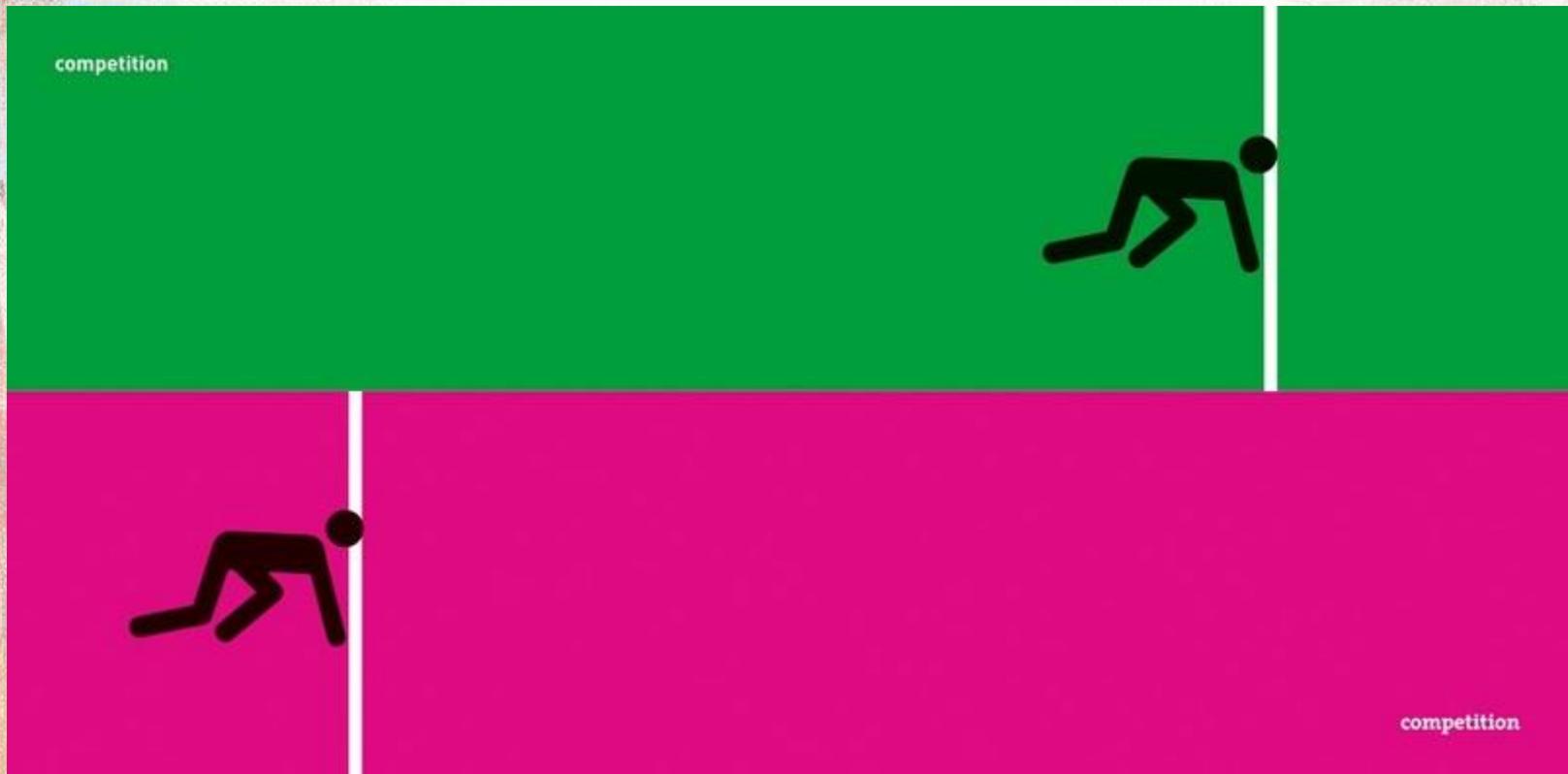
女性溫暖而情緒化，沒有什麼工作能力
男性能幹而情緒穩定，工作能力佳。

取自華裔設計師劉揚，《男人遇見女人》
(Man Meets Woman) 圖片集

女性生涯阻礙因素：刻板印象

女性易受職場歧視，影響生涯成就。

取自華裔設計師劉揚，《男人遇見女人》
(Man Meets Woman) 圖片集

女性生涯阻礙因素：刻板印象

女性受家庭牽絆，容易產生生涯衝突。

取自華裔設計師劉揚，《男人遇見女人》
(Man Meets Woman) 圖片集

真的是這樣嗎？

藝術創作領域的刻板印象

- Stewart (1979)

男性藝術家：獨立、積極、成就動機強

女性若成為藝術家，必然會在創作上不夠自信

- Miller (2016)

男性才有創造力，收藏家都偏好男性風格。

女性從事藝術行業只是玩票，不是真心認真。

- Wichstrom (2015)

歷史上藝術學院不收女生，因為女生程度太差。

如果收女生，因男女程度差異而分班上課。

女性生涯阻礙因素：婚姻家庭因素

- 常見的狀況：隨夫搬家換工作、孩子出生或照顧長者，因照顧需要而暫停工作一段時間；子女人數也影響職業生涯發展

事實上，大學畢業生都擔憂工作選擇與升遷、家庭與事業平衡的問題（田秀蘭，1998）

對女性而言，婚姻與母職確實影響生涯發展

藝術職業受婚姻家庭影響的狀況

- 女性想成為藝術家，需獲得父母、配偶、小孩的支持

Reis (2002) 部分女性藝術家邊照顧家人邊畫畫，心裡會有罪惡感。

Piirto (1991) 女性藝術家需有家庭助手才可能持續創作，藝術生涯發展較男性晚。

Carey (2015) 女性藝術家解除家庭責任後可能有良好創作爆發力。

女性生涯阻礙：態度因素

- 興趣不受肯定、術科制式練習、考試挫折、創作瓶頸、創作理念表達困難、藝術無用論、職業發展憂慮（王麗雁，2015）
- 女性成就動機較弱（Domenico & Jones, 2006）
- 女性沒有很積極地爭取展覽機會（Wichstrom, 2015）
- 女性接受專業藝術教育機會較少、女性藝術學習者自己覺得自己不夠好（Reis, 2002）
- 男藝術家認為不會畫畫才去當美術老師（Zwirn, 2009）

事實上.....

郭靜姿等（2009）研究資優專長的女性工作者：積極正向的人格特質能幫助調適壓力，提高專業滿意度，因而能達到自我實現的目標。

Loveland (2016) 女性藝術家越滿意自己的藝術職業，作品產量越高，生活滿意度也高。

有關臺灣女性藝術家的研究

編碼	年齡	教育背景	創作媒材	其他藝術專業專長
A	60-65	博士	新媒體	藝術行政
B	65-70	碩士	新媒體、雕塑、多元媒材	藝術行政
C	75-80	碩士肄	油畫、粉彩	
D	65-70	博士	水彩	藝術行政
E	50-55	博士	水墨	藝術教育
F	55-60	碩士	膠彩	
G	55-60	碩士	纖維藝術、服裝設計	藝術教育
H	50-55	碩士	油畫、數位藝術	藝術教育
I	40-45	碩士	攝影	
J	55-60	博士	繪畫、多元媒材	藝術教育

有關臺灣女性藝術家的研究

編碼	年齡	教育背景	創作媒材	其他藝術專業專長
A	60-65	博士	新媒體	藝術行政
B	65-70	碩士	新媒體、雕塑、多元媒材	藝術行政
C	75-80	碩士肄	油畫、粉彩	
D	65-70	博士	水彩	藝術行政
E	50-55	博士	水墨	藝術教育
F	55-60	碩士	膠彩	
G	55-60	碩士	纖維藝術、服裝設計	藝術教育
H	50-55	碩士	油畫、數位藝術	藝術教育
I	40-45	碩士	攝影	
J	55-60	博士	繪畫、多元媒材	藝術教育

研究結果：與其他研究類似

一、刻板印象

學習資源差異

作品優劣論

收藏家偏好

展覽資源不足

部分媒材較適合男性

二、婚姻家庭

支持藝術發展：

原生家庭多支持、配偶多支持

干擾藝術生涯發展：

家庭責任、配合家庭轉換媒材

三、個人因素

支持藝術發展：

個人追求藝術表達的恆毅力

干擾藝術生涯發展：

視覺藝術本為教育體制下之邊緣科目

學科困難術科成就感

現實生活需求之干擾

透過女性追求自我認同：林珮淳代表作

林珮淳·相對說話系列一·1995

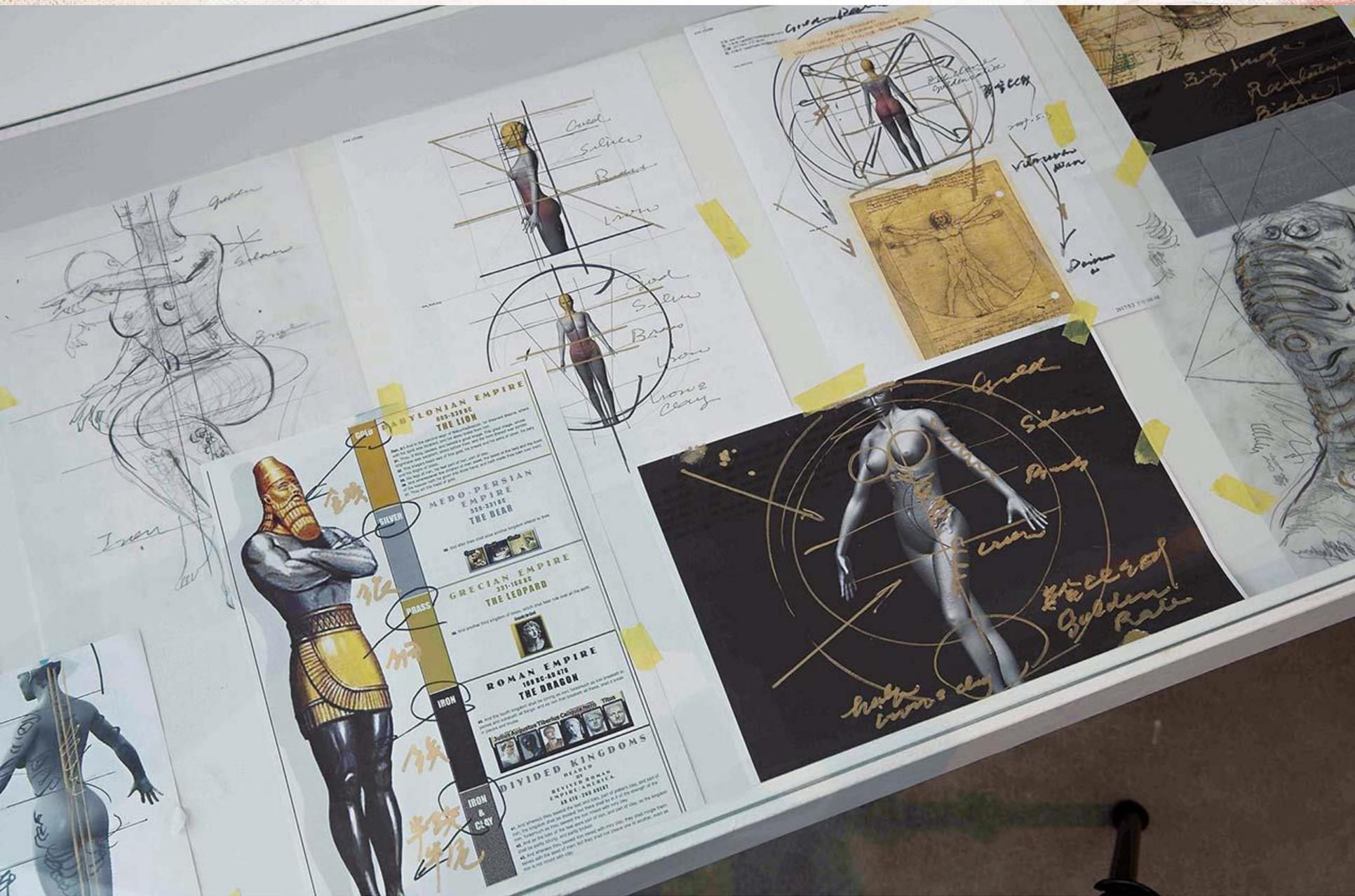
〈相對說畫〉系列一扇畫中「蓮花」(45x45 公分)

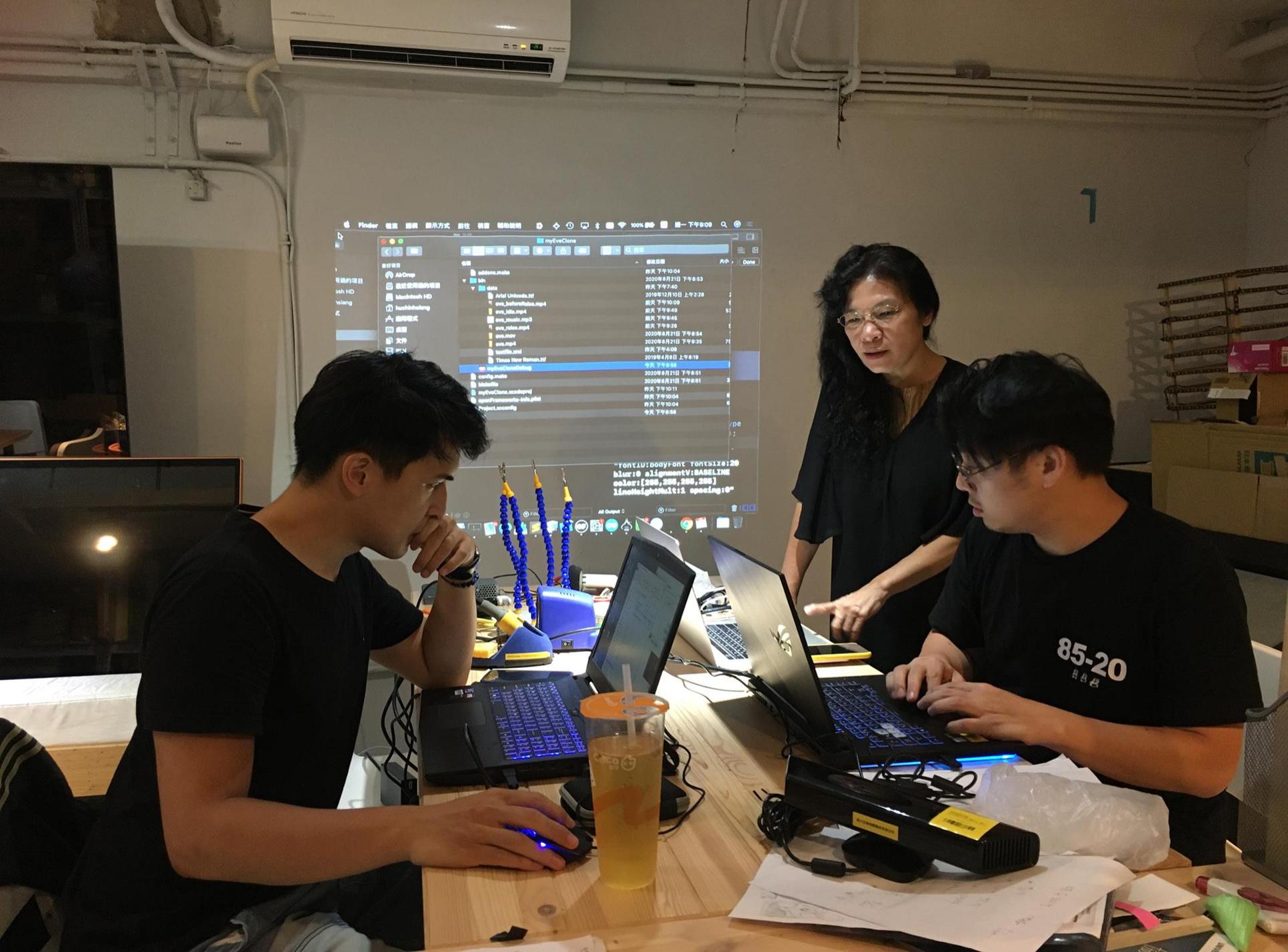
圖片取自：<https://reurl.cc/6v5ZVr>

圖片取自：<https://artouch.com/art-views/art-exhibition/content-28586.html>

Finder 檔案 顯示方式 前往 裝置 輔助功能 100% 下午8:00

myOneDrive

名稱	修改日期	大小
adobe.mahe	昨天下午10:04	
bin	2020年8月21日 下午8:53	
data	昨天下午7:25	
Artid Uniboda.ttf	2018年12月10日 上午7:28	
ovs_bofan@fabus.aspx4	昨天下午10:09	
ovs_bill.aspx4	昨天下午8:49	51
ovs_jinshi.aspx3	昨天下午8:45	
ovs_jinshi.aspx4	昨天下午8:28	
ovs_moy	2020年8月21日 下午8:54	
ovs.aspx4	2020年8月21日 下午8:35	76
ovs.aspx	昨天下午6:08	
ovsliba.html	2019年4月8日 上午8:19	
Times New Roman.ttf	今天下午8:58	
myOneDrive\code\font	2020年8月21日 下午8:51	
code\font.mahe	2020年8月21日 下午8:51	
code\font	昨天下午10:11	
myOneDrive\code\font\	昨天下午10:04	
code\font\code\font.mahe	昨天下午10:04	
code\font\code\font	今天下午8:54	

```
"FONTAU:DOBYFONT FONTSIZE:20  
blur:0 alignmentV:BASELINE  
color:[255,255,255,255]  
lineHeightMult:1 spacing:0"
```

85-20
吳昌雄

研究省思

教育體制中的女性專業藝術學習者數量
原生家庭支持的情況、本研究參與者的條件

編碼	年齡	教育背景	創作媒材	其他藝術專業專長
A	60-65	博士	新媒體	藝術行政
B	65-70	碩士	新媒體、雕塑、多元媒材	藝術行政
C	75-80	碩士肄	油畫、粉彩	
D	65-70	博士	水彩	藝術行政
E	50-55	博士	水墨	藝術教育
F	55-60	碩士	膠彩	
G	55-60	碩士	纖維藝術、服裝設計	藝術教育
H	50-55	碩士	油畫、數位藝術	藝術教育
I	40-45	碩士	攝影	
J	55-60	博士	繪畫、多元媒材	藝術教育

教育體制中

我們如何讓女性視覺藝術專業學習者

發展藝術精進專業的同時

能真正在平權中發展潛能

shyueying@ntnu.edu.tw

本研究部分內容取自國科會計畫（110-201-H-003-095-）