

芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo) (1907年至1954年)、〈戴荊棘和蜂鳥項鍊的自畫像(Self-portrait with Thorn Necklace and Hummingbird)〉、1940、油畫、63,5 x 49,5 cm、Nickolas Muray Collection, Harry Ransom Humanities Research Center, The University of Texas at Austin

圖像描述:

一位面無表情且擁有獨特濃厚一字眉與小鬍子的女子，面對著觀眾。她的頭和肩膀佔用約畫面 2/3；頭髮上有著紫色紡織成八字形狀設計的布冠，兩個圍繞飛舞在頭上如帶花的身體和蜻蜓翅膀的不明生物及如蝴蝶的花飾停留在她頭上。自畫像後方有如熱帶雨林闊葉林的綠色葉子與腦後一葉鵝黃包圍著。女子戴著如項鍊的荊棘與一隻垂死的黑蜂鳥掛在中間，脖子上有幾滴因刺而穿孔而出的血滴，女人表情嚴肅，似乎在耐心地忍受痛苦。在畫的左側猴子專心地玩弄著圍在脖子上的荊棘，右方黑色的貓防衛的看著前方蜂鳥。

圖像分析:

畫中女子為芙烈達·卡蘿的自畫像，此時的卡蘿正好剛和名畫家丈夫 Diego 離婚，處於憂鬱時期；「我畫我自己的現實」，她曾經說過她深受墨西哥土著文化影響，畫作「明亮的色彩」，戲劇性的象徵，誇張的一字眉和小鬍子，都讓人強烈感受她的個人特色。

卡蘿在畫面中心而貓和猴子在她左右肩膀上，形成三個平衡點，創造出嚴謹且均衡的垂直式構圖。作品強調的重點是「臉」，一字眉垂直居中且幾乎水平，鮮明的黑色與她蒼白的衣服呈現對比，大膽的對比用色反而強調了卡蘿的一字眉、眼睛和頭髮，使她看起來非常莊重。她更使用同色調增添眼睛的深邃，反而創造出悲傷和疲勞的感覺，因此深深吸引了觀眾的注意力。

「蜂鳥」是墨西哥愛情與希望的象徵，在墨西哥如果小伙子有了心愛的姑娘，按照習俗要設法捕捉到一隻蜂鳥放在姑娘家旁邊，當姑娘發現自家門口有死去的蜂鳥，就知道有人正式向她求愛了。所以在墨西哥的民間傳統，死蜂鳥被用作護身符能帶來好運的愛。鳥往往象徵著自由和蜂鳥通常被認為是豐富多彩，卡蘿卻將「黑」蜂鳥垂死掛在胸前荊棘項鍊，脖子上的黑蜂鳥雖小但畫在畫中中間線其張開翅膀也呼應卡蘿的一字眉，也令人著實感受其重量感，更巧妙地操縱卡蘿深鎖的眉頭，從而讓人們注意到她的面部表情，好像因為愛情，所以生活始終帶著痛一樣來暗諷自己不幸的生活。

在卡蘿肩膀後則繪上一隻黑猴、一隻黑貓；黑猴子，她的寵物猴子是邪惡的象徵也是前夫Diego送她的禮物，像是小孩般玩弄著卡蘿頭上的荊棘；在她的左肩黑貓則是厄運和死亡的象徵，時常躲在卡蘿身後，等待撲向象徵愛情的蜂鳥。

荊棘是痛苦和苦難的象徵，纏在她的脖子上，穿刺小孔讓她的脖子上流血，但卡蘿的面部表情卻是如此的謹慎，似乎她並不在痛苦中，即使畫中的身體上有無數不堪卒睹的傷口，她仍然一副冷靜堅毅的表情，無畏的眼光直視，隱藏了畫家內心不願承認的脆弱這個象徵意義，也或許她想表達耶穌基督為人類承擔一切的痛苦與罪惡。（因荊棘是因為人類犯罪，地遭受神的咒詛而長出的植物，因此荊棘象徵人遭受咒詛或指不好的人事物。耶穌為了救贖世人的罪孽，被鞭打，身披紫色袍，頭戴荊棘冠冕。讓世上再也沒有荊棘了，因為荊棘、苦難在祂的頭上。）。

蜻蜓、蝴蝶象徵著心靈、精神復活，卻是向卡蘿自身飛舞，是寓意自由能奔向她，讓她能自在吧！

臉部誇張的鬍子和一字眉是對中西方文化女權主義的聲明，更是特意強調墨西哥文化中對女性的輕視與不受重視。

卡蘿將自身放置在畫面中央，眉毛，鬍鬚，中分的髮線，將畫面平均劃分成兩兩對稱的，但身後隨意的樹葉擺置及頭旁邊的黃葉對比，以及背景主要使用冷色調但臉部卻以溫暖、粉紅的臉頰和紅色的嘴唇來強調，都傳達出卡蘿不畫一個純粹的現實場景，而是安排象徵性的元素來傳達一種感覺或想法，並將自己每一個想法投射畫入了她的繪畫，展現了自己生活總圍繞著痛苦和恐懼。

