

藝術的時間流動與速度感—薄丘尼

王蓮曄

二十世紀初的現代藝術，當人們的目光聚焦在巴黎時，有一支藝術團體於 1908 年發起於米蘭，異軍突起以攻佔灘頭之勢，隔年發表一系列震撼人心的藝術宣言，造成國際性衝擊的未來主義（Le Futurisme），他們以革命運動家的精神將速度的命題與意識形態的挑戰，帶入藝術領域，激活藝術觀念與城市未來的生活空間，對人類社會的進步有著深遠且持久的影響力，直至現今。

未來主義

未來主義 1908 年成立於米蘭，凝聚了一些義大利年輕畫家（圖一），他們致力於喚醒義大利群眾與社會，自文藝復興以降著迷於過去的嗜古主義者的遲滯不前，攻擊義大利政府對政治、文化的麻木與冷漠。企圖以加快

腳步，急起直追的催促力，舞動著義大利政府與社會重新再創十九世紀中葉，祖國為建國獨立而奮戰的動力。

由義大利詩人馬利內提（Filippo Tommaso Marinatti, 1876-1944）所發起並於 1908 年發表〈未來主義的基礎和宣言〉，史無前例的正式組成首次由藝術家自主命名成立，一支有組織並持共同創作理念，按部就班且積極四處公開發表宣言、宣揚前衛理念的運動組織。1909 年 2 月 20 日為讓眾所矚目，特意藉巴黎費加洛報（le Figaro）以頭版、滿版發表具顛覆而煽動的宣言，隨即未來主義轟動散播在歐美廣為人知，不久又譯成俄文。明確的以宣言宣示其對傳統既定美感觀念，以及，將美術館、圖書館...喻為墳場的抨擊，所以，他們成立未來主義。受到現代都市噪音、速度和機械能量所振奮，馬利內提標舉要消除過去，特別是過去的信仰和文化，他高唱：「燒毀博物館！抽乾威尼斯運河！」代之以新的社會，新的詩和以新動力感覺為基礎的藝術。文中具體落實的提出「我們宣佈，給予這光鮮世界的光彩，已孕育出一種新形式的美，即是速度。

圖一：未來主義創始藝術家們，羅梭、卡拉、馬利內提、薄丘尼、塞維里尼(由左至右) 1912 年攝於巴黎。

跑得像機關槍的賽車正怒吼著，它比薩摩塔斯勝利女神更美。」¹振動著國際藝壇。

未來主義勇於挑戰的為現代藝術注入新議題，即是速度。意圖藉著都會現象與政治議題，展現藝術表現結合生活環境的動力與速度感，點燃驅動邁進的熱力。

薄丘尼

薄丘尼 (Umberto Boccioni, 1882-1916) 是未來主義運動的擘畫者，代表畫家、雕刻家兼理論家。1882 年出生於義大利最南端墨西拿海峽沿岸雷焦·卡拉布里亞 (reggio Calabria)，一處緊鄰地中海美麗海岸與有著悠久歷史文化的城市，同時也是雷焦·卡拉布里亞省份的首府。在 1909-1916 期間，他主導著未來主義運動創作的綱領，為此運動的靈魂人物。

薄丘尼在 1901 年前往羅馬與塞維里尼 (Gino Severini, 1883-1966) 經常出入芭拉 (Giacomo Balla, 1871-1958) 的工作室，對其日後的創作風格有著決定性的影響。1906 年，赴巴黎短暫停留之後就定居米蘭；1910 年，

結識詩人馬里內蒂，卡拉 (Carlo Carrà, 1881-1966)、盧索羅 (Luigi Russolo, 1885-1947)，一起籌畫未來主義運動如何具體落實。年輕知識分子有志一同，認為可藉藝文來向世界證明義大利仍充滿活力，在藝壇一起並肩努力喚醒沉靜已久的義大利榮光再現。約莫自 1909 年底至 1910 年初，由薄丘尼負責擬定綱領並共同簽署了〈未來主義畫家暨未來主義繪畫：技術宣言〉(Manifesto of futurist painters and futurist painting: the technical Manifesto) 正式發表於 1910 年 4 月 10 日啟動藝文界創作的炫目速度感，影響深遠。

藝術的洗禮與淬鍊

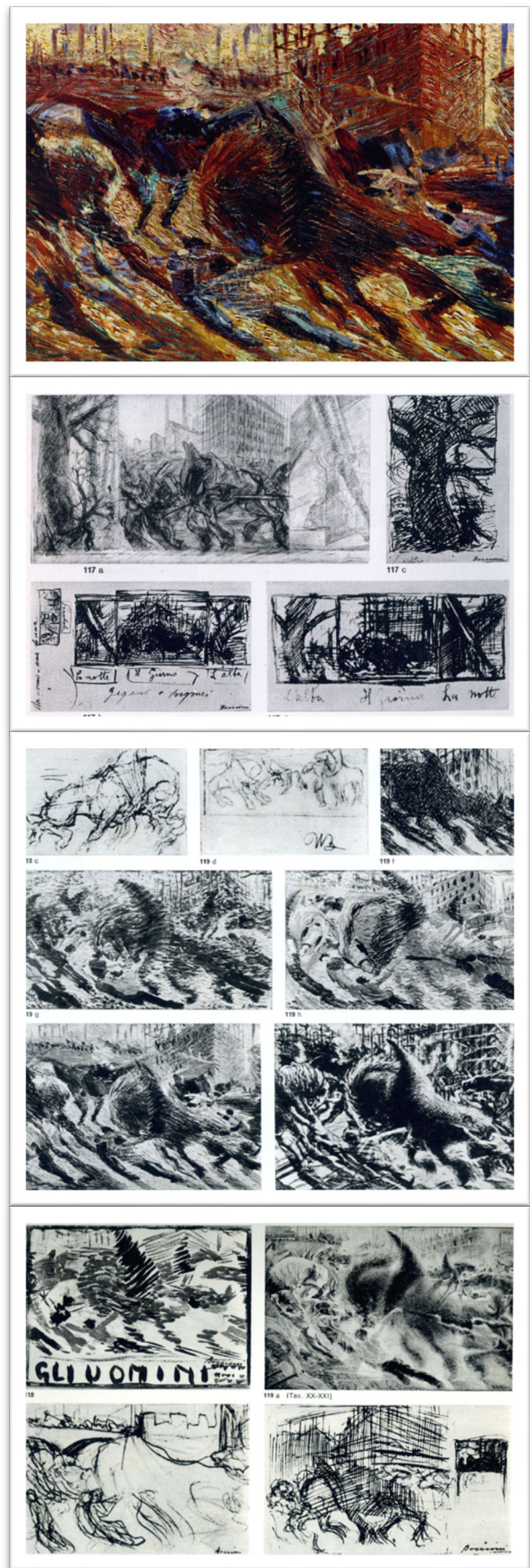
薄丘尼對藝壇的重大貢獻，不僅是作品精湛，更在於其先後所提出的新思維：

1910 年所發表〈未來主義畫家技術宣言〉中聲明：「宇宙動力論必須表現為動力的感覺；運動與光摧毀了物體的實質。」1911 年，薄丘尼與卡拉、盧索羅為籌備隔年 2 月未來主義在巴黎的首展，赴巴黎並直接接觸了立體主義 (Le Cubisme)，此時的立體主義正值「分析式」階段 (1910-1912)：為使物象不受色彩影響的探究結構，他們犧牲色彩以色調繪畫的方式創作；為能同時展現物象的每一個面，進而破壞了表象結構以建構智性的結構；藉著運用幾何切割面趨於如鑽石般的細巧，物象也較不易識

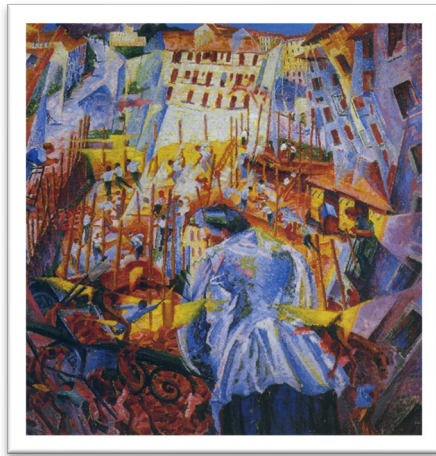
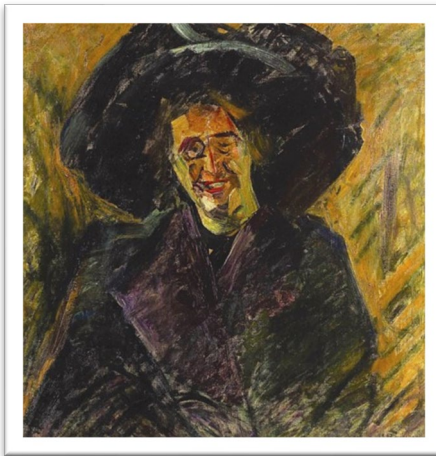
圖二：薄丘尼 城市起義 1910-11 年 油畫 199x301cm 現代美術館收藏 紐約。

別的融於整體空間。未來主義畫家們在理解其碎解的理念、過程與形式繪畫後，確立了創作技術目標。奠基於此，遂表明未來主義是一種流動的藝術，非靜止，凝固的；而是記錄持續狀態的速度行徑。進一步，明確地表明動作會改變形式，形體也因著運動而被改變的新觀念。要捨得破壞固有表象的再創動力的新物象。描繪心理和整體的同時兼顧生活環境與情感的經驗，而不僅僅是視覺或分析式的印象，也並不全然透過分析、解構的改造物象的表現來象徵運動，而是致力於透過一直尋找動力中的新方向所誕生的藝術。

薄丘尼 1901 年曾在芭拉工作室，技巧上習得運用許多不同色相的原色，以短小筆觸或小點並列，形成觀賞者視覺自動調色的分離主義（Divisionnisme）或稱點描主義（Pointillisme）藝術表現。1910-1911 作品「城市起義」（圖二）即採色彩分光的點描手法，成功地賦予時下鮮活的社會面向，一個值得被記憶的表情，也正是未來主義所認同的都市生活：描繪城市所見的速度感面貌、空間背景與靜態市容結合的展現。讓筆者印象深刻的，曾有位藝評家如此比喻：「這好似將一個熱包子，拋向一群餓狗當中」。薄丘尼為能精準地捕捉前所未有的速度感表現，並落實未來主義畫家的技術宣示，其探索不懈，自我突破的精神，窮盡一己之力嘗試各種可能的情意，整

圖三：薄丘尼 城市起義草圖例。

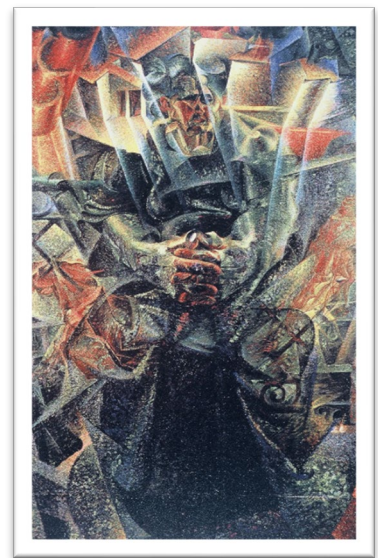
左起圖四：薄丘尼 戴大帽子的女士半身像 1911 年 油畫 80x80cm；圖五：薄丘尼 直伸到屋裡的路 1911 年 油畫 100x107cm 施普倫格爾博物館(Sprengel Museum) 漢諾威 德國；圖六：畢卡索 坐著的女子 1909 年 油畫 81 x 65cm 泰德美術館收藏 倫敦。

體構圖、局部特寫、傳統如祭壇畫的構圖或不具象的諸多構思千錘百鍊的過程。筆者深受感動，在此僅略舉草圖一二分享（圖三）。

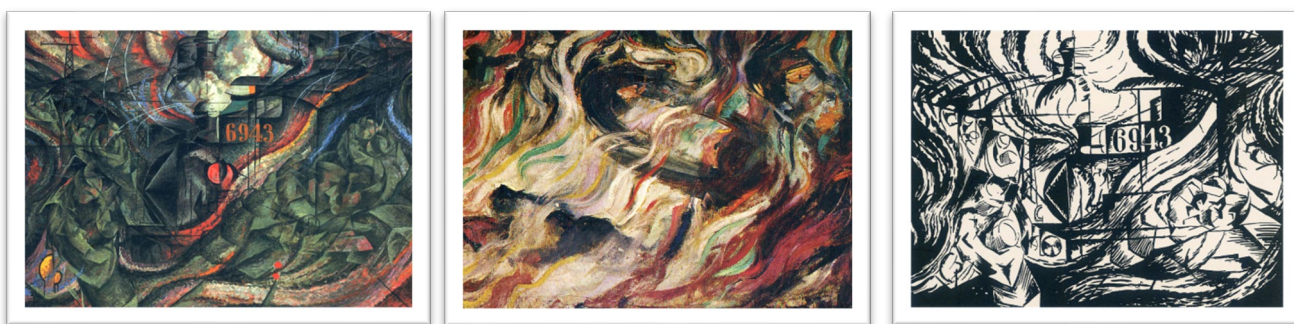
一位藝術家的步履是可以被閱讀的，更能從中領悟出如佛學所謂：可意會卻難以言說「拈花微笑」的境界。我們來欣賞薄丘尼 1911 年前往巴黎，受立體主義洗禮後創作上的轉變，感受其如何形成於創作絲毫間的自我淬鍊：「戴大帽子的女士半身像」（圖四）、「闖入屋子的街道」（圖五），相較於畢卡索(Pablo Picasso, 1881-1973)「坐著的女子」（圖六），以及，稍晚 1912 年另一代表作「母親」(Materia)（圖七）。靜靜地觀賞、細膩地觀察，相較前、後期作品，方可明白未來主義的理念，如何在薄丘尼筆下漸入佳境的描繪人物與整個周遭的氛圍、喧囂的聲音、甚或味道...的總和，所產生動力、城市進步的速度與速度行徑中所形成的光、電，面對肖像畫也不例外。未來主

義可謂是第一次世界大戰藝壇的前哨站，很具聲勢的將戰鬥力引入作品。

如果薄丘尼先前所歷經學習與創作摸索屬過渡期，那麼 1912 年未來主義首展的創作即屬技法與精神探索融合的醞釀沉澱期。立基於此，他展出用情至深描繪人性「心境」(States of mind)三聯作系列：分別是「告別」(圖八)、「那些離開的人」(圖九)、「揮之不去的那些心情」(那些留下的人)(圖十)。從三個視角，刻劃人在生命歷程中必經歷的道別、離開與別後的心境；有些人、事、有些地方，我們不知會相遇，但是「天下無不散筵席」，不論

圖七：薄丘尼 母親(Materia) 1912 年 油畫 150 x 225 cm 喬尼 馬蒂奧利(Gianni Mattioli)私人收藏 米蘭。

圖八：薄丘尼 心境Ⅰ：告別 1911 年 油畫 71x94cm 現代藝術美術館 紐約。

你願不願意，離別就是每個人生命裡熟悉的經驗。其創作靈感來自一次的鐵道旅行，「心境Ⅰ：告別」以月台的場景出發，火車頭的數字「6943」居中、周圍環繞著的汽笛聲、蒸汽煙霧瀰漫繚繞著；人與人互道珍重、擁抱，難掩內心的難受與不捨；月台上人群穿梭的擁擠、吵雜與混亂都紮實環繞著「6943」蒸汽火車頭的號碼。相較於「心境Ⅱ：那些離開的人」、「心境Ⅲ：揮之不去的那些心情」（那些留下的人）的安靜內省憂傷。畫面構圖很明顯地，截取「時間流逝」的「同時性」（*simultanéité*），很自然地創作出去中心化的構圖，以強調時間與速度的即時印象，代之以展現主題連續動態移動過程中時間「綿延」（*durée*）中的一小部分，作為主題的動作相互貫穿整個畫面而沒有中心，有過對角線構圖，最終延伸在無

邊際的空間。運用垂直、水平的角型或流動有韻律的弧線，相似的影像以側面有方向性的上下左右起伏波動，重複或重疊並列著，輔以有力度、快速的筆觸，展現出速度感。並以藍色系隱喻心緒的精疲力竭、乏力、憂傷與揮之不去的失落。消失了一半的側面或破碎彈跳的片段風景仍疾馳、迅速流逝著。

針對此三聯作系列，薄丘尼的創作模式：相同主題，不相同的構圖、媒材與藝術形式的多樣表現。精準、具體的，為詮釋動力結構、流動速度與時間推進的技術構成，其創作理念：時間、空間的「同時性」與「有力度的線」（*lignes-forces*）。

薄丘尼以鐵道月台所見、所感，刻劃內心所沉澱，描繪人人成長中難免經歷的「離別」心理狀態，以不同立場與角色，深刻、細膩地，

圖九：薄丘尼 心境Ⅱ：那些離開的人 1911 年 油畫 71x94cm 現代藝術美術館 紐約。

圖十：薄丘尼 心境Ⅲ：揮之不去的那些心情（那些留下的人）約 1911 年 現代藝術美術館 紐約。

抒情且富詩意的傳達：不得不的「告別」、留也留不住「那些離開的人」、以及，時過境遷仍「揮之不去的那些心情」（那些留下的人）；永別、失去、惦念，時空分隔、情感千絲萬縷、錯綜複雜的交錯著，易發引人共鳴與深思。他認為：作品必須綜合「一個人記得和看見的」。迄今為止，西方藝術史的創作主題上是創舉。此三聯作系列中的任何一張，都能相對應觀賞者生命歷程中離別的記憶與懷念。為令人印象深刻的經典作品。

流動的藝術

二十世紀上半葉的巴黎除了時尚流行、美食、美酒與咖啡座之外，城市美學、藝文思潮與現代藝術；全方位魅力無限，獨一無二的環境更賦予創作者源源不絕的靈感。薄丘尼 1911 年前往巴黎接觸了畢卡索 (Pablo Picasso, 1881-1973)、阿契本科 (Alexander Archipenko, 1887-1967)² 與瑙姆·蓋寶 (Naum Gabo, 1890-1977)³ 立體主義雕塑作品與理念後深受激發。隨即在 1912 年 4 月發表〈未來主義雕

塑技術宣言〉宣告：「絕對地、完全地消滅有限線條和封閉形式的雕塑，讓我們撕開身體，讓我們將環境包含進去。」接續提議：「透明平面如玻璃、金屬片、電線和電器照明等內外部材質，都可用來鋪現一個『新的真實』表面、方向、色調與半色調」非傳統材質也在稍後被提出可嵌裝進汽車，給雕塑帶來實質的動感。一如未來主義所追求的「速度」，1913 年薄丘尼在巴黎舉辦雕塑個展，再度掀起狂瀾，藝術造詣進入爐火存青成熟期。

未來主義代表作「空間中單一形式之連續」（圖十一）單一形式，律動的三角形、強韌的肌肉量體，有方向的漸進重複重疊，形成速度

左起圖十一：薄丘尼 空間中單一形式之連續 1913 年 青銅 127.4x87x56cm；圖十一之 1：空間中單一形式之連續 正面與側面。

進程的運動錯覺，延展在空間中，展現時間與運動持續的力量。

薄丘尼身兼畫家、雕塑家與理論創意者，在雕塑技術方面，精闢的提出前所未有，史無前例的「可塑的動力論」(dynamisme plastique)，面對雕塑除了觀察身體運動中的體態變化，更關乎肌肉運動時結構間改變的現象。在體態結構內關注骨骼結構與肌肉張力，雕塑因展現速度的持續性，嶄新思維提出革命性的新觀點：

「不以純粹的形式，而以純粹柔軟可塑的律動；不以身體的結構，而以身體動作的結構。」

創作時所關注的核心與思考的面向是行徑速度的強度、形狀的大小與方向之間所形成的力度，不間斷地體悟身體筋肉與關節律動結合而成的複雜感覺。進而以透過環境的雕塑 (Sculpture of Environment) 來思考。此一雕塑邁開大步的形體，右腳前、左腳後，誇張的步伐顯示邁進的行動，身體因速度的持續、環境的和諧或混亂與行徑過程而變形，帶動起靜止不會動的雕塑有了動力運動感，形成內在的力量。此雕塑正如同其 1911 年「心境」三聯作系列、「闖入屋子的街道」(圖五)將情境同時展現，並非絕對、靜態的位置與動作，而是相應隨著時序動態進程、環境全貌使產生流動的展現。創作出有五感、永無止息存於作品亦於觀賞時共感的時間與環境藝術的互動，賦予作品活潑潑的生命力。

「生成多於存在」

薄丘尼無疑是未來主義藝術家中之翹楚，擅於思考、表達且深具天賦，其創意的靈感除了源自外在城市生活、環境體驗與原生義大利藝術傳承之外；內心哲思底蘊則深受德國著名哲學家詩人尼采 (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900) 與法國哲學家柏格森 (Henri Bergson, 1859-1941) 思想的滋養。常轉哲思理念為創作靈感。為了分析不同風格與領悟運動的統一，技法上採立體主義垂直角面分割分析，間以弧線所引動的律動，使產生平面與併行時空共時性的速度感，融環境與心理的整體經驗，而非視覺表象或分析式的靜止創作。思想上的理念立基於柏格森 1907 年的《創化論》(L'évolution créatrice) 「生成多於存在」(There is more in becoming than in being)。

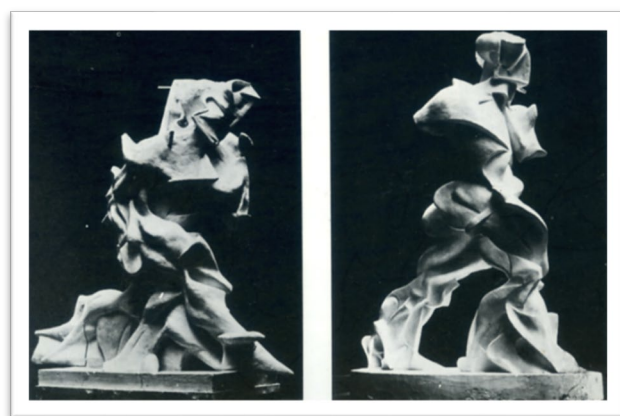
愛因斯坦曾說，時間不是固定的，而是相對於觀察者而定。時間的定義是「連續統一體中兩點的間隙」。所以，時間是持續狀態的運行，以

圖十二：薄丘尼 1912 年 人類動力的綜合 原作已毀。

此認知加入環境與人的思考欣賞薄丘尼的作品，即能心領神會人的情感、藝術、空間與時間交織互動，加入快速流逝的時間感。

薄丘尼 1916 年 8 月 17 日在意外落馬中喪生，短暫 34 年生涯。因其探究的精神與耕耘的態度，留下革命性嶄新且豐碩的新觀念與創作資產，開創藝壇的新紀元。

圖十三：薄丘尼 1913 年 迅速的肌肉（左） 螺旋膨脹的迅速的肌肉（右）。

（本文作者畢業於國立臺灣師範大學美術研究所、法國巴黎國立高等藝術學院素描組結業，國立臺灣藝術大學書畫藝術學系兼任助理教授退休）

註釋：

1. 限於文章篇幅，筆者將會為此另寫一篇文章概述。謝謝~!
2. 亞歷山大·阿基邊克 (Aleksandr Archipenko, 1887-1964) 是烏克蘭裔美籍前衛藝術家、雕塑家、平面藝術家，活躍於法國和美國。是繼畢卡索之後，第一位將立體主義的概念運用在雕塑中的藝術家。阿基邊克出生於烏克蘭的基輔，年少時在家鄉的藝術學校學習繪畫和雕塑，期間因為批評指導老師的藝術觀念過於保守，而遭學校開除。
3. 瑙姆·蓋寶 (Naum Gabo, 1890-1977) 是猶太裔俄羅斯籍 20 世紀重要前衛雕塑家兼理論家。1910 年先在慕尼黑大學學習醫學、自然科學，輔以修習沃夫林 (Heinrich Wölfflin, 1864-1945) 藝術史講座。1913 年為俄國藝術絕對主義 (le Suprématisme) 代表藝術家。其重要的理論「空曠的空間」(empty space)，將空間列入雕塑創作的元素，造就出穿透空間的雕塑。作品中更傳遞愛因斯坦「時間和空間只存在於彼此之間的關係中。」的理論。