

未來主義—展現藝術表現的動力、速度感與時間的同時性

王蓮暉

藝術往往反映著時代的變遷、社會的需求；同時也記錄了時代的面貌和傳達人類的理想與內心所嚮往，藉此開創嶄新的藝術表現及時代思潮，推進藝術史發展的脈動。

二十世紀初在義大利有一群年輕藝術家，他們致力於喚醒義大利政府沉浸自文藝復興以降，著迷於輝煌過去的嗜古主義者的遲滯不前，攻擊政府對國際局勢、政治、文化的麻木與冷漠；他們企圖藉由藝文思潮的革新重新警醒 1870 年普法戰爭後，義大利脫離教皇統治的精神，喚起群眾為建國獨立而奮戰的動力，重振精神讓國際藝壇不遺忘義大利（圖一）。

圖一：義大利地圖。

此運動即是造成國際性衝擊的未來主義（Le Futurisme），他們持革命的精神將動力、速度的命題與意識形態，注入藝術領域，激活義大利社會，以及整體藝術生態、城市未來的生活空間；此一強烈的震撼力量快速改變了藝壇與國際社會，對人類是一項莫大的福祉，且持續影響著直至當今。

未來主義

未來主義是前所未見首支有組織、自行命名、自創全方位藝術宣言並積極四處公開演說，向世人宣示其共同的創作理念、發展其獨創風格的前衛藝術團體。

1908 年由詩人馬利內蒂（Filippo Tommaso Marinetti, 1876-1944）所發起於米蘭，凝聚了一些年輕畫家（圖二），同時發表〈未來主義的基礎和宣言〉展開運動。隔年 2 月 20 日為公諸於世登上風起雲湧的國際舞台，他們舉起火炬很有聲勢的以頭版、滿版，刊登在巴黎發行量最大報，費加洛報（Le Figaro）正式發表其顛覆而煽動的宣言，震撼著藝壇且迅速地散播在歐美，廣為人知，不久

圖二：未來主義藝術家們，由左至右，盧索羅、卡拉、馬利內蒂、薄丘尼、塞維里尼 1912 年攝於巴黎。

又譯成俄文。隨即加足馬力趁勝追擊 1910 年 3 月 8 日由此運動的擘畫者薄丘尼 (Umberto Boccioni, 1882-1916)，以義大利為軸心在杜林奇黑拉劇場 (the Chiarella Theater of Turin)¹，宣讀由未來主義畫家所共同簽署的〈未來主義畫家技術宣言〉，文中明確聲明創作的藝術原則與創見，邁向國際。表明藝術的創作將僅只是單純的動力感覺的再現：讚頌城市、機械的形式與速度的美。大聲宣誓「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。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。」² (圖三)

馬利內蒂明確的以宣言宣示其受現代都市喧囂噪音、速度和機械能量所振奮，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，標舉消除過去，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。

未來主義反映出藝術革命之需要，勇於挑戰標舉新議題，即是速度。意圖藉著都會現象和政治議題，展現創作的動力、速度感與時間的同時性。不僅是繪畫、雕塑與建築之領域，也擴及文學、舞蹈、電影與劇場，甚至，城市建設的高速高架公路與宇宙航太工程，影響所及，正如他們所冀望，凱旋地在國際全面形成一陣追求速度感未來主義的活潑旋風。

圖三：(左起)薩摩塔斯勝利女神 西元前 190 年 大理石 高 244cm 羅浮宮 巴黎、薩摩塔斯勝利女神 右側面、薩摩塔斯勝利女神 左側面、薩摩塔斯勝利女神與船身。

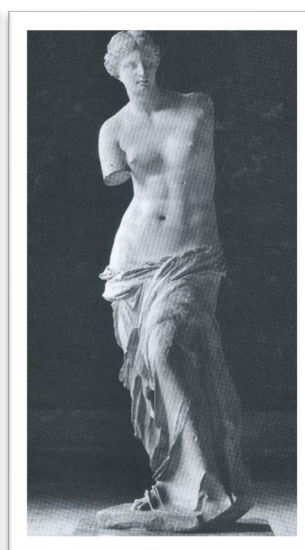
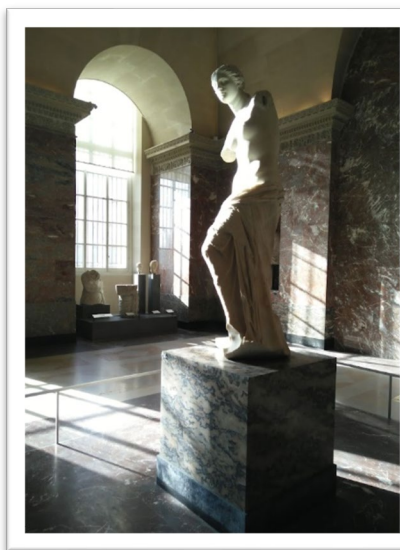
正怒吼著的賽車 VS.薩摩塔斯勝利女神

未來主義激進的宣言與敏銳的社會洞察，運用一種暗喻的表達手法，傳達未來主義的藝術企圖：一是速度的動力，一是時間的同時性。搭起一座現代與傳統串流的橋樑，也拓展了現代生活的趨勢。

速度的動力

賽車是科技產物一種競速運動的消遣，速度感的代表。1895 年第一次出現在法國。如今，它已成為全世界吸引最多觀眾觀看的體育賽事。又，當我們搜尋跑車的歷史時，發現記載著「早在上世紀初，跑車已出現於未來主義藝術作品中。」而最早的跑車風格則出現於美國。

「薩摩塔斯勝利女神」（圖三）是古希臘希臘化時期（323-31 B.C.）大理石雕塑，約完成於西元前 190 年，與米洛的維納斯（圖四）創作於西元前 150-125 年間，並稱為「動態美」與「靜態美」的典範。皆收藏於羅浮宮，若能親睹真跡必能感受雕塑氣勢之宏偉與蘊藏的能量。

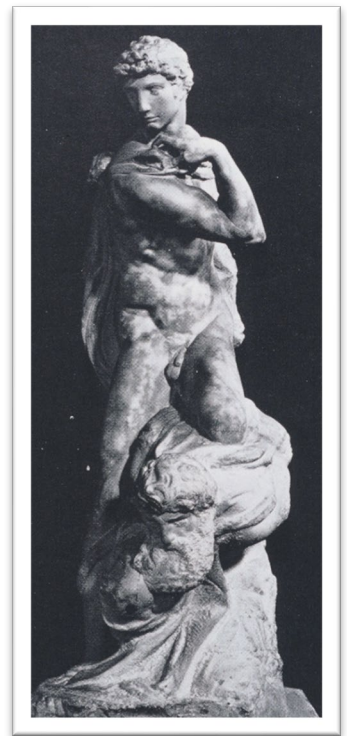
圖五：米開蘭基羅 勝利者 (The Genius of Victory) 1532-34 年 大理石 10x260x90cm 佛羅倫斯。

〈未來主義畫家技術宣言〉中精確地提出：「...新形式的美，即是速度」，關於「速度」，它是運動學的基本概念，描述物體的運動。所以，重點先在於「動」所形成動力視覺效果，合乎邏輯開創藝術形式的「動」從中產生「力」形成速度感。以下藉作品加以說明。

首先，您是否認同藝術史學者所持觀點：維納斯「動態美」屬薩摩塔斯勝利女神、「靜態美」屬米洛的維納斯；如果，認同。那麼，請感受並觀察「薩摩塔斯勝利女神」與文藝復興

時期米開蘭基羅（Michelangelo, 1475-1564）的作品「勝利者」（圖五）之間，兩座雄偉雕像是否都有「動」的感覺？若答案是肯定的。那麼，請進一步試比較其所呈顯「動」的藝術語彙？而針對同時都有視覺的動感或運動，其中的藝術形式又有何微妙差異？

圖四：(左)米洛的維納斯 西元前 150-125 年 大理石 高 208cm 羅浮宮 巴黎；(右)米洛的維納斯。

其次，追溯藝術緣何而起的脈絡；並基於未來主義代表藝術家薄丘尼（Umberto Boccini, 1882-1916）提出「透過環境的雕塑」（Sculpture of Environment）。還原「薩摩塔斯勝利女神」初創時置放的位置，據史料記載此一雕塑為紀念一場海戰的象徵。勝利女神代表著戰鬥與勝利，迎風飄揚的衣裙，在汪洋大海中女神仿佛從天而降，落在戰艦的船頭；乘強勁海風破層層巨浪隨風擺動為環境因素，所賦予雕塑「動力」的視覺效果，實質上，女神本體是靜態的以前傾弓箭步穩穩跨步站立；然而，米開蘭基羅「勝利者」，是以其人體自身「S」型旋轉的運動產生「動」勢。意即「動」可以「被動」因環境因素形成或「主動」旋轉，也可同時並存。藝術形式的表達進展到既不僅是將主體靜止真空於環境之外，又可開闊視野的將主體延展至環境，一起併入觀察的同時呈現，巧妙吻合藝術緣起之初，亦是繪畫何以趨於平面化的原因之一。

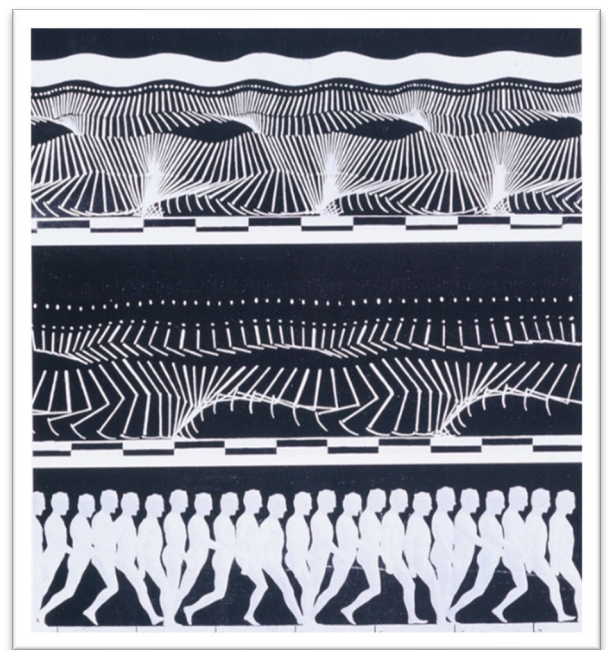
時間的同時性

藝術表現「同時性」（simultaneity）的概念，援引自物理學家愛因斯坦（Einstein, 1879-1955）1905 年所提出狹義相對論（special theory of relativity），其對時間的定點與空間的定位上的認知，改變了人類在時間與空間相互換位的思考。

藝術形式「同時性」的呈現，最早出現在 19 世紀法國科學家馬雷（Étienne-Jules Marey, 1830-1904）的攝影作品。起初為馬雷研究血液在體內的運動方式；接著在 1860 年代開始對空氣運動著迷，並輔以飛行動物的研究；最終發明了一種在一張照片上同時記錄運動幾個階段的方式。公認是攝影術先驅之一，並對電影史有著重大影響。

創作理念則以生命哲學領袖法國哲學家柏格森（Henri Bergson, 1859-1941）「綿延」（*durée*）的觀念探討生命與時間的關聯；認為只有憑藉運動和生成，以說明律動的生命動態處於移動過程的時間性，方建構現代生命哲學路徑。

未來主義集大成 1910 年提出「速度」，以一種保持平行對照時間的流動與動作在空間變化的軌跡。截取時間和空間，點到點片段片段「時間流逝」綿延的「同時性」，形成運動

圖六：馬雷 跑步者的連續想像 1886 年 攝影。

圖七：(上)芭拉 在陽台上跑步的女孩 1912 年 油畫 125x125cm 二十世紀現代藝術博物館 米蘭；(下)習作在陽台上跑步的女孩 1912 年。

綜觀二十世紀及當代藝術走向，不得不佩服未來主義好似先知，前瞻二戰後六○年代崛起「後現代主義」(Postmodernism) 的時代精神。

未來主義的二階段

1909-1916 由薄丘尼主導，為此運動的靈魂人物。

1918-1944 戰後由馬利內蒂所代表試圖復興，卻因與法西斯主義結盟而導致失敗。

在此，僅簡略介紹第一階段的代表藝術家。(依出生序排列)

盧索羅 (Medardo Rosso, 1858-1928)

雕塑家，出生於杜林 (Turin) 並在米蘭學院完成學習。1884 年前往巴黎，進入法國雕刻家達魯 (Aimé-Jules Dalou, 1838-1902) 工作室並與羅丹 (Auguste Rodin, 1840-1917) 交往甚密。

規則，展現主題連續動態移動進程，形成運動律且在腦海留下時空、情意無限循環。馬雷 1886 年「跑步者的連續想像」(圖六) 攝影作品，芭拉 1912 年「在陽台上跑步的女孩」(圖七)。

未來主義運用這些藝術原理，締造建立起他們的藝術精神、形式或風格。代表雕塑「空間中單一形式之連續」(圖八)與「薩摩塔斯勝利女神」或可相比較。向未來主義致敬：在古希臘傳統與現代藝術之間所搭起的橋樑；細品傳統與現代某種精神和形式的交融匯合，又如何邁開藝術觀念新思維，創寫藝術發展史新頁。

圖八：(左)薄丘尼 空間中單一形式之連續 1913 年青銅 111.2x88.5x40cm 私人收藏 羅馬；(右) 薄丘尼 空間中單一形式之連續 正面、側面。

圖九：盧索羅 兒童的印象「Ecco Puer」(Child Print. Portrait of Alfred Mond at the age of six) 1907 年 青銅 50x32.5x38.5cm 巴爾齊奧的博物館 義大利萊科省。

1907 年「兒童的印象」(圖九)刻劃他在街頭瞥見一縷薄紗，瞬間拂面童顏閃過的速度。早期，因其人物肖像或群像的雕塑形式，多以捕捉瞬間表情與光的觀點切入，以致被稱為後印象主義藝術家，1912 年加入未來主義團體。

盧索羅美術館 (Museo Medardo Rosso) 位於義大利北部阿爾卑斯山南麓，湖光山色、天然秘境的萊科省巴爾齊奧。

芭拉 (Giacomo Balla, 1871-1958)

圖十：芭拉 抽象的速度+喧譁 1913-14 年 油畫 紙板 54.5x76.5cm 佩姬·古根美術館 紐約。

畫家兼雕刻家，出生於杜林，1893 年開始在羅馬工作，1900 年前往巴黎並學習分光法，1910 年加入未來主義團體，是薄丘尼和塞維里尼的老師。

1912-13 年間在德國杜塞道夫探索擺動與抽象的主題，研究光、速度和動作。例如：汽車行進的速度、飛行的鳥；以節奏性的幾何形式，藉著並列的色彩之間相互感應形成光。

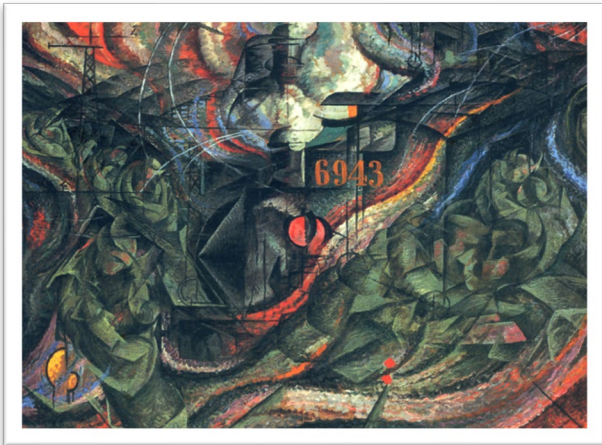
芭拉創始最早的非具象繪畫 (non-objective paintings)。1914 年始以想像宇宙為主題的創作。「抽象的速度+喧譁」(圖十) 運用對比的色彩、螺旋、弧形的形式描繪行星旋風般的運行，同時跨界印刷與舞台設計領域。

卡拉 (Carlo Carrà, 1881-1966)

畫家，出生於夸爾年托 (Quargento)。在米蘭學院就讀時與薄丘尼相識。1910 年共同簽署宣言，其早期創作以分光的點描手法創

圖十一：卡拉 紅騎士 1913 年 蛋彩 墨汁 油畫 紙 26x36cm 二十世紀現代藝術博物館 米蘭。

圖十二：薄丘尼 心境Ⅰ：告別 1911 年 油畫 71x94cm 現代藝術美術館 紐約。

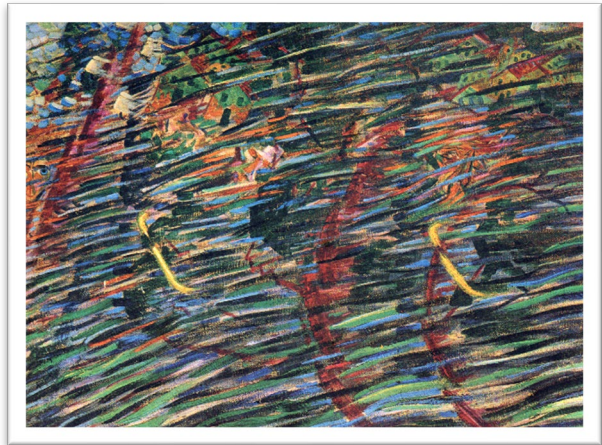
作，採顏色波浪描繪現代生活的動能。1911 年與卡拉、薄丘尼、盧索羅前往巴黎，深受立體主義所吸引，曾短暫全然擁抱立體主義的創作風格。在 1915 年服兵役時摒棄未來主義，後續 1917 年與奇里訶（Giorgio de Chirico, 1888-1978）共創形而上藝術。

「紅騎士」（圖十一）運用時間的同時性展現速度，以多重不同的角度描繪奔跑中的馬的腿與蹄。1910 年 4 月 11 日〈未來主義繪畫〉中寫道「一匹奔跑中的馬有的不是四條腿，而是二十條腿，動作是三角形的。」事物的外形在我們眼前絕不會靜止不動，而是不斷地出現、消失、再出現。因為影像在瞳孔上久留時，移動的物體就會不斷地重複。

薄丘尼（Umberto Boccioni, 1882-1916）

畫家、雕刻家兼理論家，全方位勤奮探索的開創者。出生於卡拉布里亞（Reggio

圖十四：薄丘尼 心境Ⅲ：揮之不去的那些心情（那些留下的人）1911 年 71x94cm 現代藝術美術館 紐約。

圖十三：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。

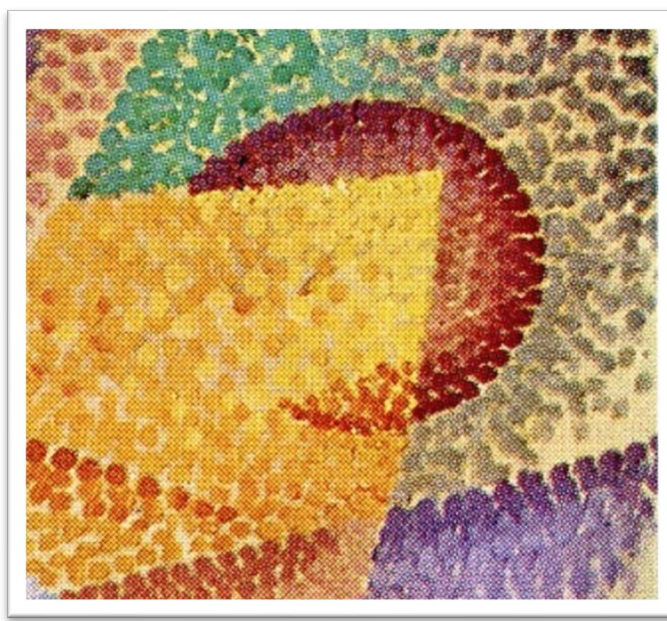
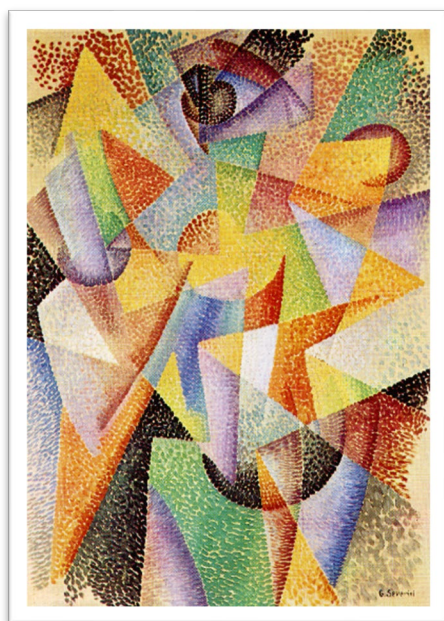
Calabria)。他無疑是未來主義運動的翹楚，1909-1916 期間，擘劃著運動創作的多項宣言綱領，為此運動的代表人物。

薄丘尼 1912 年未來主義在巴黎首展中精湛的「心境」（States of mind）三聯作系列：「告別」（圖十二）、「那些離開的人」（圖十三）、「揮之不去的那些心情」（那些留下的人）（圖十四）。將未來主義重視外在形式的風格，兼顧內在心理層面的情感³。

塞維里尼（Gino Severini, 1883-1966）

畫家，出生於科爾托納（Cortona）。他早期與薄丘尼在芭拉羅馬的工作室學習。1906

圖十五：
(左)塞維里尼 律動的形：空間裡的光 1912 年 油畫 100x73cm 國立現代藝術美術館 羅馬；
(右)局部。

年定居巴黎，1910 年加入未來主義團體，1911 年重返米蘭。在未接觸野獸主義與立體主義之前，一直視舍哈 (Georges Pierre Seurat, 1859-1891) 為創作的導師。

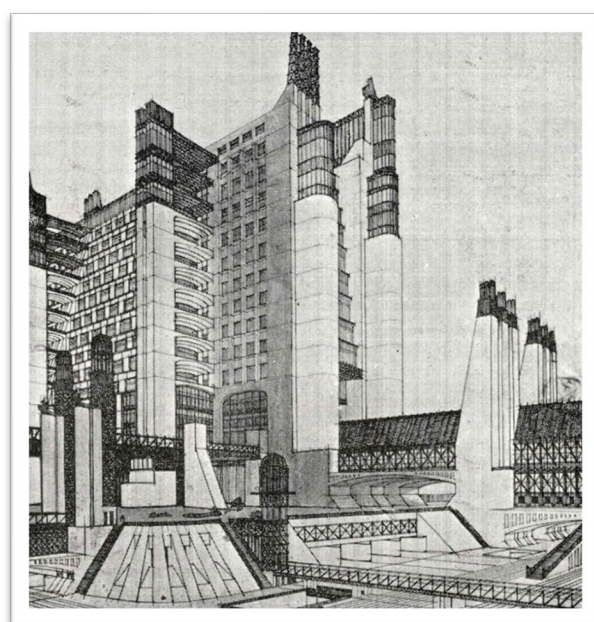
「律動的形：空間裡的光」(圖十五)將許多不同色相的原色，以短小筆觸或小點並列，形成視覺自動調色的分離主義 (Divisionnisme) 與點描主義 (Pointillisme)。清晰勾勒的輪廓線消失了，藉色彩光影的明暗所取代。

桑特利亞 (Antonio Sant'Elia, 1888-1916)

建築師，出生於阿爾卑斯山山腳下科莫 (Como)，距米蘭 40 公里鄰瑞士邊境，一處湖光山色，風景明媚，人文薈萃的城市。1912 年加入未來主義團體，1914 年 7 月 11 日

假米蘭「藝術之家」舉辦未來城市展覽之際，發表〈未來主義建築宣言〉。

桑特利亞英年早逝於戰爭而沒有機會建造真實的建築。然而他的設計和草圖卻開創了日後現代大都會的不凡景象，例如：城市摩天大樓、層層疊架的高速車道及工廠輪廓分明的弧形正面。「含有外部電梯、畫廊和三層街道，有頂通道的公寓」(圖十六)。

圖十六：聖埃利亞 含有外部電梯、畫廊和三層街道，有頂通道的公寓。轉載自 *Mostra delle opere dell'architetto futurista comasco Sant'Elia Catalogue*，1930 年。
<https://drawingmatter.org/marinetti-and-santelia/>。

「天行健，君子以自強不息」

二十世紀初，未來主義乘風而來的將「動力」、「速度」與「時間的同時性」注入藝術創作理念中，探索開創一種藝文新形式的可能性。事實證明，他們轟轟烈烈地成功了，隨著「動力」、「速度」與「時間同時性」進程，創作中隱約產生附加內蘊聲光效果，相較往昔靜態無聲響的現代藝術增添活力生動光芒，熠熠閃爍。未來主義駕馭著比薩摩塔斯勝利女神更美的跑車，讓傳統與現代文明藝術交會，引領風潮，開創超越形式、時間、空間，靜態有限的框架快速領航現代藝術邁向另一高峰⁴。

「未來主義」信奉法國哲學家柏格森（Henri Bergson, 1859-1941）1907年《創化

論》的理念（L'évolution créatrice）「生成多於存在」（There is more in becoming than in being）；誠如更早於3000多年前，為世所公認最早經典古籍，東方《易經》，《乾卦·象辭》中所謂「天行健，君子以自強不息」的哲理。

萬物生存之道，亙古不變師天地之造化，生生不息；期許人人生活中常常有著動力，身處活動中，瞭望未來，展望活躍充滿朝氣的律動生命。

（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. <https://www.arthistoryproject.com/artists/umberto-boccioni/technical-manifesto-of-futurist-painting/>
2. 「Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité [...] Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l'haleine explosive, une automobile rugissante, qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la Victoire de Samothrace [...]」。
3. 相關薄丘尼的藝術，請參閱並指教筆者拙文〈藝術的時間流動與速度感—薄丘尼〉，《巴黎視野》第68期，pp.18-25。
4. 「空間即是畫布」的觀念，致使有些藝術品，不裝框的原因之一。