

# 探討歐洲都市美感之源流

作者：佐野敬彥（日）

摘譯：吳島俊良

## 前言

當今社會人士極為關心的有關「環境問題」，特別是地球暖化、自然環境受破壞或都市災害之對策等，確為重大之課題，同時，如何進一步創造舒暢、美麗的都市環境，亦為不容忽視之部分。

提起美之世界的範疇，除了有屬上層構造之美術館、畫廊之繪畫等純粹美術之外，尚有下層構造：即指圍繞身邊周圍之生活「環境美術」（或稱「環境設計」）之存在。

筆者曾旅居羅馬及巴黎前後計十六年，研習有關環境設計、裝飾美術及工藝部門等，此次本文主要以代表歐洲的都市之美的義大利及法國為範例探討。又，筆者個人之見解，有關探討所謂「美的感覺」或「造型論」等，應屬非理論性較為恰當，故拙文採以隨筆方式敘述表達，藉此順筆一提。

## 義大利的丘陵地市街一瞥

義大利的中部至南部一帶大多為丘陵地，當地的丘陵都市歷史悠久，可大至區分為兩個時代：一為古羅馬時代之前，另一為中世紀時代建造之都市，惟現今僅留存有中世紀之建築物。由

建構之造型觀之，顯現了現代都市設計之骨架、縮影。而從都市造型的觀點而言，丘陵地市街的主要特徵有如下四項：

1. 一般民間住宅之造型，係為由石頭及砌磚建構之外壁、狀似積木玩具之斜面屋頂，從空中眺望遠景，一片白色燦爛。又，門口之磚造牆壁全由抽象繪畫或雕刻之作品構圖。各家門口多建有惹人喜愛之小樓梯，顯現了市街之景象。
2. 城市外壁的弓形門，矗立於教堂的鐘塔及市民館等處，均為當地居民引以為榮的象徵。此外，市街之道路有上下起伏之變化，有似舞台裝置之效果也具有相當的柔和感。
3. 道路或廣場因坂道較多，故鋪裝有石灰岩或砌磚，遠看似如絨毯或地毯，同時也保持著美麗與清潔感，實可媲美凡爾賽宮之「鏡廳」地板。
4. 不少作為廣場核心之井水、噴水池、儲水槽等均由建築家、雕刻家加以設計裝飾。尤其有一處歌德式（Gothic）教會廣場之大泉水之造型，最具藝術價值。

綜上所述，可知都市與環境美術兩者具有密切的關係、而環境之美實為有助於提升我們幸福感的重要因素。

## 由都市之廣場感受到之快樂

義大利有大小之都市廣場，且經常舉辦各種各樣之活動，真可稱為無屋頂之社交場所（Salon）。有關廣場之種類，可歸類如下四種：教會廣場、市府官廳廣場、市場廣場、小廣場等各具不同特色同時也釀造了各具詩情畫意之風格。

羅馬的建物造型係以巴洛克（Baroque）樣式為主體，大小廣場有數種造型。又有裝飾雕刻著藝術化之噴水池或泉水，再加上晚間廣場或紀念碑、噴水池的照明景觀，真可讓人有沈浸於幻想世界之感。不僅如此，尚有十六世紀末建造之方尖塔（Obelisk），顯現著對巨石靈力的信仰，也象徵著自然界之神秘與偉大。

總之，由廣場而感受到之快樂，實為無盡。羅馬可謂廣場之都，而當今在日本的都市中，尚難覓有類似此功能能讓市民感受到快樂之廣場。

## 羅馬市街的噴水藝術

羅馬市街有著依太陽光及豐富的水源而構建之噴水、泉水廣場，在街中處處有顯目的古典造型美之教堂，亦有深具藝術價值之古蹟、交叉式的小廣場及小路等景觀，印證了義大利人重視自然及致力於融合都市空間於大自然之中，而不過份主張自我之存在。

不僅如此，有關廣場之建材，均係採自地中海一帶之既純白又美觀之大理石。而水道亦為古羅馬時代既有之公共設施，藉此而締造了羅馬之噴水文化。就總結而言，若談歐洲的噴水藝術，可謂肇始自羅馬，完成於羅馬，而訊息也導自於羅馬也。

## 文藝復興時代的環境美術家

自十五世紀末期至十六世紀初期，有一位出生於義大利北部都市－維羅那的教父兼木雕藝術家名叫Fra Giovanni。他的作品採當時流行之肖像畫為特徵，而以有關生活環境之美的造型為創作主題。他除了是近代都市、風景畫的先鋒，也創作有圖堂式（彌撒洗禮堂）及八角式（洗禮堂）之建築。此外，他所創作的教堂櫥櫃內的「表現對象」（Objet）包括水果、鳥類、樂器、時鐘等靜物之珍貴作品。惜因他的藝術生涯僅活躍於教會，故在當時未在藝術界引人注目。

## 巴黎市街地的拱廊及威尼斯的小巷

有關現代都市之市街拱廊商店街（禁止車輛進入）、地下街或步行者天國，類此之步道可謂與前述之都市廣場具有相同重要性。首先，巴黎市之拱廊（Passage）最初鋪設於1791年，而於十九世紀初期最為盛行。全長約三公里，裝飾著有透明玻璃的屋頂及街燈，外表則具有伊斯蘭教之風格，另有埃及式門柱裝飾造景，也顯示了當年拿破崙遠征埃及所帶來之影響。

其次，另一具有代表性之都市，應屬「水都」－威尼斯市（Venezia）的小巷。在地形上該市擁有一百個以上之大小島嶼，由古代留下之各處小巷均具有如繪畫般之風光色彩。而最令人讚嘆的，為至今該市仍保留著十六世紀所流傳下來之石雕條例布告欄，從內容可體會出市民傳統上對居住環境之關懷，亦可謂「環境美麗都市」理念之啟蒙地。

## 自巴洛克至新藝術派曲線裝飾之演變

十六世紀末期由羅馬的建築家構築之典型巴洛克樣式大教堂，係由凹凸凹之曲面構成，具有水平方向之樑柱暨重疊式的挖削式造型建築。此與希臘式、文藝復興式或新古典主義式之直線、調和式有所不同，它最先創於羅馬後，再逐漸傳遍至歐洲各地之天主教國家。

而十七世紀至十八世紀後期巴洛克風格之曲線美學，則逐漸以宮殿及教堂為中心開展。及至十九世紀末時，另有一派藝術家以岩石為建材，利用植物葉狀的型態，創建了具有流暢狀曲線的庭園，此即所謂「新藝術派」（Art Nouveau）樣式之造型，承繼了巴洛克樣式曲線美學。此流派後來雖未成為主流，然就設計之曲線感觀之，真有如大樹中之小花朵，令人讚嘆為歐洲美術學上之一股清流。

## 新藝術派樣式系統下的都市環境美術

### 巴黎市例

1900年七月，巴黎市建設完成了第一條橫貫市區東西之地鐵，而在車站之地下入口處，有著一位年輕優秀之藝術家特為設計雕琢具有新藝術派樣式裝飾之鐵柱、電燈與扶手。此造型充分展現了唯有巴黎市方有之風貌，同時亦象徵富有變化、創意的近代建築之序幕。唯在當時的大多數建物仍以古典樣式或是以具有古典及「洛可可」（Rococo）樣式間之折衷式建築為主流。

又，同年四月在巴黎市舉辦之世界博覽會會場架構，雖採混合方式，然其中屬少數派之新藝

術派樣式，不僅於法國館內所展示之玻璃作品榮獲大獎，並在自設之展示館之畫廊內展示有年輕人喜愛的家具、珠寶以及美國Tiffany品牌所製之玻璃鑲製藝術作品等，特別引人注目。

### 南錫（Nancy）市例

法國之南錫市位於法國東北部，十九世紀以降，該市培養了不少美術人才，又由於該市在礦業及機械業方面之發展，當時人口已逾十萬人，其中尤以女性及獨身者之比例為大，亦藉此帶來了呈現著朝氣蓬勃的地方都市薰風。而新藝術派樣式建築也隨之在此新池域顯耀起來。今日可於參觀「南錫派美術館」之內部展示傑作中，體會此新藝術派樣式之氛圍。

二十世紀初期，活躍於南錫市一代的新藝術派樣式流派的著名之「彩色玻璃」（Stained Glass）鑲嵌工藝家的藝術作品不僅在教堂內，甚至在當地銀行分行之建物天花板亦保有該流派之彩色玻璃裝飾藝術。故南錫市應可列為可與紐約市媲美的新興藝術都市。

## DÉCO裝飾型建築的展現

在巴黎市內擁有此造型之建物計有兩棟，其中一棟為1928年所建造的以低所得層為對象之六層樓公寓住宅。該建築之隔間雖不大，但外表展現出光彩的變化感，內部設計亦保有舒適感；另一棟則為1905年竣工之直角門柱雕有曲線感及植物的幾何學狀態似的辦公大樓。在1925年的巴黎DÉCO裝飾型國際展覽會之展示品中歸類為有以建築物構造為裝飾之「構造裝飾派」，以及以外壁圖樣為裝飾之「建築裝飾派」。

又，此種裝飾型建築於1930年前後之「後期DÈCO裝飾建築」時，由於頗受美國業界歡迎，出乎意料地進一步成為紐約市近代都市高層大樓的基本模式，甚至擴展為邁阿密海濱度假聖地之建物，以DÈCO樣式裝飾色彩，蘊含著裝飾賜與人們的幸福感。

今日在日本仍保留有裝飾樣式之建物，為位於愛知縣明治村之「舊帝國大飯店」，以及原屬皇族之公館、被譽為沙漠中綠洲之「東京都庭園美術館」等兩棟近代裝飾型建築之傑作。

## 義大利近代建築黎明時期之風格

約莫二十世紀前半葉時期，義大利國內的美術界最大的活動目標為設法趕上當時最具領導地位的法國或中歐諸國，俾以恢復以往燦爛的文化背景。所幸當時在政治上雖處於法西斯國家主義體制下，在文化方面的實用藝術領域，仍有活躍的作品展現。最值得一提的是同時期有位米蘭出身的超群建築家，他採折衷主義方式苦心設計了名為「菲岱里阿」（Fidelio）公館之建築物，可謂象徵展開了義大利近代建築之肇端。

又，在此時期的義大利所流行之建築流派，可分為兩大主流，一派較偏重於壯大、穩重及權威型等屬於新古典主義派，另一派則以標榜直線的抽象化為基本構築之所謂「合理主義派」（Modernism）。後者之流派較具有藝術形式（Forme）及市民性。此外，在1930年代至二次大戰後的工藝及設計領域方面，有位著名的藝術大師名為Gio Ponti（1891-1979），他生平對於義大利之陶瓷器、家具及工業設計皆有很大的功績與影響力。

## 二十世紀最出類拔萃的環境美術家

二十世紀後半葉，在環境美術的領域內孕育了這位義大利出身的巨匠—Ettore Sottsass（1917-2007）。他生平除了對研究義大利民藝品特有的樸實之色彩很有興趣外，也曾留學美國，體會了自由表現及庶民的審美感，又遠赴印度，體驗了印度教信仰對於物質與精神密不可分的實感及理念。

這位巨匠生涯名作大致可分述如下：

1. 1960年代的「塔型家具」，此作品為日本的五重塔建築之變形。甚具東方色彩及裝飾的神秘性造型。
2. 1965年個展作品，展現非歐美式、顯現著自由奔放之反戰（越戰）思想之構圖。
3. 1970年展出的「極小環境」空間設計，以便宜的合成樹脂為素材，再添上美觀之色彩，顯示大膽表現之新式造型。
4. 1980年代號召其他設計師伙伴共同為後現代主義派（Post modern）奠定了設計樣式之基盤。唯他本人生前始終未使用後現代主義派稱呼之專用術語，而一直喜愛用「Nouvo Design」稱之。

總而言之，這位藝術大師的設計理念之原則並不在於針對物品本身，而重視如何設計出可讓使用者獲得幸福感之環境設計、造型，由此觀之，他莫不愧為二十世紀水準最高之環境美術學家。

## 結語

歐洲的都市會具有美感，很明顯地實為來自於「一般市民」一向對美的感覺或意識，賦有相當的關心所賜。按此觀點，若對照日本在戰後所採取之經濟效率主義前提下之都市建築原理或理念，則恰成不同的對比。從美的文化主義觀點而言，對於過去的古蹟實不應予隨意地破壞或改建，而應予以保存、修復，使之有效地活用，才能顯現都市的個性或魅力。

概括而言，歐洲的都市風貌可謂顯示了各自的歷史、文化與美術之發展，在日本方面，近來

來亦開始孕育了對都市環境的關切，盼今後能促使更多的市民的意識改造，因為畢竟有關此種美的文化主義、理念仍有賴多數人的支持才能建成也。

(本文摘譯自：ヨーロッパの都市はなぜ美しいのか。平凡社出版/2008。作者：佐野敬彦教授，1935年生於日本名古屋市，1961年畢業於東京藝術大學美術學系，專攻環境、建築藝術學，現任大阪藝術大學教授。)

(本文摘譯者吳島俊良，日本國立一橋大學碩士，目前旅居日本。)

## 大家談

法國人在台灣	台灣人在法國
(1) 請問您來自何處？ <b>巴黎。</b>	(1) 請問您在法國的時間有多久？ <b>一年。</b>
(2) 您目前從事的工作？ <b>交換學生。</b>	(2) 您目前從事的工作？ <b>學生。</b>
(3) 您對台灣最深刻的印象是什麼？ <b>潮濕炎熱的天氣。</b>	(3) 您對法國最深刻的印象是什麼？ <b>緩慢的生活步調。</b>
(4) 您對台灣料理的評價如何？ <b>融合了各地風格的台灣料理，食材相當多樣、口味也非常豐富。</b>	(4) 您對法國料理的評價如何？ <b>地方性的家常菜清爽美味，遺憾尚無緣品嚐一頓道地正式的法國餐。</b>
(5) 可否用一句話來形容台灣人？ <b>親切但有時缺乏對他人的尊重。</b>	(5) 可否用一句話來形容法國人？ <b>理性並注重文化教育。</b>
(6) 您覺得台灣最值得一遊的地方是？ <b>渾然天成的花東縱谷。</b>	(6) 您覺得法國最值得一遊的地方是？ <b>很多，尤其喜歡融合不同國家色彩的都市如史特拉斯堡。</b>
(7) 您喜歡臭豆腐嗎？ <b>非常喜歡！</b>	(7) 您喜歡法國的乳酪嗎？ <b>可接受，但不嗜吃。</b>
(8) 台灣的生活有何不便之處？ <b>目前為止沒有感覺到不便的地方，基本上台灣是一個具備良好生活機能的地方。</b>	(8) 在法國的生活有何不便之處？ <b>夜間較不方便隨意外出行動。</b>