

近代西方藝術 - 期末報告

文學院學士班二 劉育蓉

一、專題報告：Philip James de Loutherbourg

Here is a young artist who in making his debut puts himself, with the beauty of his sites and rustic scenes, with the freshness of his mountains, with the truth of his animals, on a par with old Berchem, and who dares challenge him with the vigor of his brush, his understanding of natural and artificial light, and other qualities... Take up the brush you've just dipped into light, water, clouds; the various phenomena filling your head that you have only to fix to the canvas. While you busy yourself during the brilliant midday hours painting the freshness of the morning, the sky is preparing a new spectacle... (Denis Diderot, 1765 Salon)

以上是啟蒙時代著名的思想家兼藝評人狄德羅 (Denis Diderot, 1713-1784) ，於1765年舉辦的沙龍畫展對飛利浦·詹姆斯·德·盧瑟堡 (Philip James de Loutherbourg, 1740-1812) 這位年輕畫家的評論，他認為這個年輕人展現出啟蒙時代應該要有的藝術模樣，意即自然，這裡指的並非只是呈現真實的自然景觀，而是最自然、真實的生活樣態，例如：樸實的農村風景，農人在田野間牽著牛隻。這樣的繪畫為嶄新的時代帶來了教化意義，讓文藝發展不再是王公貴族獨享，而是新興資產階級和第三階級也能夠擁有、欣賞的，因此狄德羅對盧瑟堡相當看好。不過，在狄德羅對盧瑟堡讚譽有加的同時，他已經是52歲的中老年人了，而盧瑟堡只是個25歲的年輕小伙子，他的前途還充滿著許多未知的可能性，我們無法知曉狄德羅是否滿意盧瑟堡日後的創作。

1740年，盧瑟堡出生於法國的斯特拉斯堡。1767年，年紀輕輕的他憑藉著自身的藝術才華和眾人的期待，被選入法蘭西學術院。後來遊歷各國，去了瑞士、德國和義大利，最後在1771年定居於倫敦。值得一提的是，盧瑟堡不僅在繪畫上呈現了前衛的眼光而不落於時代的塵埃，他對於現代工業發展也有相當的興趣。

Coalbrookdale by Night 這幅較有名的作品，即是他在1800年前往英國威爾士觀察當地工業生產之景色。開放式焦爐上頭竄著陣陣濃煙和猛烈的火光，看著這幅畫彷彿能感受到焦爐燃燒產生的熱氣，引人汗流浹背，和黯淡、涼爽的夜空形成強烈對比，在焦爐旁的建築為熔爐、鑄造廠和鐵匠與木工工房，形成一個小型工業區，展現

Philip James de Loutherbourg, *Coalbrookdale by Night*, 1801, oil on canvas, H 68 x W 107 cm, Science Museum, London

工業革命時代的光景，為後人留下視覺影像的記憶。另外還有一些其他關於工業時代的景觀繪畫多收藏於英國皇家藝術學院（Royal Academy of Arts）。

在周遊列國的期間，他持續創作繪畫，並且做了一些機械發明，在日後定居倫敦時派上用場。1771年，大衛·加里克（David Garrick）以每年500英鎊的酬勞聘請了盧瑟堡設計德魯里巷劇院（Drury Lane Theatre）的舞台服裝和佈景，甚至是舞台機械，而盧瑟堡也為劇場設計帶來新的風貌，他利用幻燈片和一些機械的運作，開發了更加多元、栩栩如生的舞台風景效果，他持續在劇院工作長達十多年之久（到1785年）。在盧瑟堡為劇院工作的生涯當中，他結合現代技術創作立體劇場效果，是「虛擬實境」（eidophusikon）發明者。「Eidophusikon」一詞源自希臘文，意指自然的形象，而「虛擬實境」意在透過機械式的立體佈景產生視覺幻象，讓觀眾體驗彷彿置身於實際場景之中的奇幻之感。同時，盧瑟堡也被認為是「全景圖」（panorama）先驅。

盧瑟堡除了精彩的劇院工作生涯，依舊活躍於畫壇之中，在繪畫方面也展現卓越的成績。1781年，他受到當時的英國皇家藝術學院院長約書亞·雷諾茲（Joshua

Reynolds, 1723-1792) 和共同創始人湯瑪士·庚斯博羅 (Thomas Gainsborough, 1727-1788) 的青睞，被選為皇家藝術學院的院士，因此在查找盧瑟堡的個人生平時，可以看見在他的名字後面註記了RA (Royal Academician) 。

受到委託，盧瑟堡也創作多幅大型海上戰事作品，為紀念英國海軍的勝利，以下這幅畫作即為1588年英國海軍擊退西班牙無敵艦隊的歷史戰役之景。西班牙無敵艦隊在英國北方的蘇格蘭近海被英國和荷蘭海軍襲擊，成功擊敗無敵艦隊。在盧瑟堡的畫作之中，可以看見左右形成強烈的對比。左方高掛著西班牙國旗的船隊被猛烈的砲火攻擊，燃燒著熊熊烈火，船桅開始傾倒，船上的水手眼看當前之景，有的開始嘗試撤退，有的舉著武器仍舊死守戰線。反觀右方船堅砲利的英國海軍，只見最前方的皇家方舟號以光明的色彩呈現，穩穩地行駛於海面上，後方依稀可見的幾艘船艦，則以簡

Philip James de Loutherbourg, *Defeat of the Spanish Armada, 8 August 1588*, 1796, oil on canvas, H 214.6 x W 278.1 cm, National Maritime Museum, London

單灰藍色勾勒即創造雄偉聲勢之感，壓迫者前方節節敗退的無敵艦隊，直挺挺的船桅表示英軍艦隊似乎毫髮無傷。而以糟糕天氣著名的英國，上方竟出現了一絲藍天，暗示著英軍的戰事進行地相當順利，看似勝利即將到手。

除了這幅畫作，盧瑟堡還畫了《光榮的六月一號》（ Lord Howe's action, or the Glorious First of June ）和其他海上戰役，另有《倫敦大火》（ the Great Fire of London ）等想像式歷史場景之作，是當時蔚為流行的創作題材。另外，想到海景創作，就容易聯想到後來英國浪漫主義時期的威廉·透納（ JMW Turner, 1775-1851 ），繪有《奴隸船》（ The Slave Ship ）訴說奴隸交易背後的惡形惡狀，無良的商人為賺取保險費，直接在一望無際的大海中將奴隸拋下船任其淹死，比起光榮的歷史戰事多了一些對於社會現狀的批判性。

盧瑟堡一生經歷豐富，在法國出生，並於當時首屈一指的法國畫壇中展露頭角，成為法蘭西學院院士，也多次參與畫展，還受到狄德羅等人的讚賞。後來在歐洲幾個國家遊歷、訪查，最後定居倫敦為劇院做設計。儘管盧瑟堡涉足其他領域並且做出一番成績，他始終沒有放棄繪畫，在英國又得到一派代表人物的認可。盧瑟堡的創作主題跟隨他的人生閱歷一同豐富了起來，不只有狄德羅看好的自然繪畫，還有後來的許多歷史場景創作。而在晚年，他也不忘當初那位年輕人熱衷的創作，又繪製了不少田園風景畫。

二、閱讀心得（“The Consummate Painter”, *The Painted World*）

閱讀完本篇讀本，讓我對17-18世紀藝術發展不同面向更加了解，尤其令我關注到的是，不同於先前的時期，啟蒙時代的思潮也開始影響文學藝術方面的創作，彷彿藝術不再與大眾如此脫節，開始與社會對話，不再只是宗教的工具和上層階級之間的秘密行話。啟蒙時代讓許多知識份子不再一心鑽研於自己的研究領域，開始看見外頭的世界，並且會思考、關心整體社會的脈動，對時事做一些批判和建議。

啟蒙時代的思想發展是相當蓬勃且多元的，例如：霍勒斯·沃波爾（ Horace Walpole, 1717-1797 ）同時是政治家、古物收藏家和藝術史學者。再來，威廉·吉爾平（ William Gilpin, 1724-1804 ）是個旅遊作家、校長並在晚期繼承父親衣鉢成為英國國教的牧師，涉獵一些繪畫的他，對英國本土的風景畫有許多的看法，甚至提出

「Picturesque」（如畫風景）的概念。以及非常著名的啟蒙思想家狄德羅（Denis Diderot, 1713-1784），他不僅是哲學家、作家同時身兼藝評人，對於當代的文藝發展具相當的影響力。

在此同時，藝術不再只是藝術，藝術哲學也萌生於啟蒙時代的搖籃之中，像是狄德羅即發展一套藝術哲學的看法，認為藝術創作需要具備「真善美統一」、「崇尚自然」和「教化作用」三個元素。「真善美統一」指的是重視藝術家的自我修養，好的藝術作品需要真理和道德再加一點自然之美，才是真正的美，因此藝術家是否具備如此的自我修養相當重要。「崇尚自然」則是啟蒙思想家們的共識，他們認為凡是自然的都是合理的，自然不是自然景觀，人們最樸實的生活樣態也屬自然的一環。「教化作用」則是希望藝術能夠配合當時的時代變遷，為新興資產階級和底層階級的人民帶來他們也能欣賞的藝術品，不只是欣賞，還要結合上述的三個元素產生教化作用，讓藝術（美）成為生活的一環。

三、學期心得

本學期有幸選修到老師的近代西方藝術，讓我對藝術史研究和近代西方藝術有更深刻的認識。在大學以前，如同老師幾次在課堂中提到的，台灣教育不太注重藝術這方面的知識，我們對於藝術的認識似乎僅配合歷史發展脈絡作為輔助，因此我也是其中一位對西方藝術發展一知半解的學生。進到文學院學士班之後，才正式的開啟了我對藝術的認識，然而，有別於以前的體制型教育，課程內容即為課本列好好的知識，等著我們在一次次的段考期間透過死記硬背塞入腦袋，大學的教育注重自我學習，尤其學士班的成立旨在讓我們有更大的自由跨領域學習。我在大一剛入學時，內心確實感到特別的慌亂無陣腳，不過在幾個學期的磨練之下，我似乎開始掌握對於藝術研究的精要，特別是這學期選修了近代西方藝術，對我產生很大的幫助。

在老師豐富的課程內容之中，我不僅學習到西方藝術的一些基本概念（像是如何區分近代、現代、和當代），也在老師的講述內容中漸漸摸索出藝術史研究面向的可能性，學習結合不同角度切入研究，如時代背景影響創作意義，或者從作品中看出歷史的光景。除了課程內容，在期中和期末的報告撰寫上，也讓我開始掌握個人對於研究的一些步驟和方法，從一開始漫無目的的胡亂查找資料，到後來開始知道網路上有哪些資源可以運用，以及如何搜集文獻資料，並在這個過程中學習、思考，引發自我的問題意識。我雖認為自己在藝術史研究的寫作上還有相當大的進步空間，不過至少

我不會再像大一入學時對報告寫作感到極大的壓力，現在的我知道該如何找到自己需要的資料做研究，也在這些閱讀當中學習學術領域的研究方法。回首過去，能看見這兩年來，自己的些許成長。

除了近代西方藝術，我於上學期選修現代藝術史，而在這學期同時選修了當代藝術思潮，雖沒有按照歷史脈絡發展來累積自己的學識，不過我還是在這些課程中，看見許多時代之間的對話與辯證，近代、現代和當代藝術的相互啟發或者反省，引人入勝，未來我也期待持續的修習藝研所開設之課程，更深入藝術研究的領域。

四、參考文獻

李鳳鳴，2000，《狄德羅》，台北市，東大圖書公司。

Evans, Mark, 2005, *The Painted World: from illumination to abstraction*, London, V&A Publication.

ART UK website: <https://artuk.org/discover/artworks/coalbrookdale-by-night-179866>

Royal Museums Greenwich website:

<https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-11756>

Museum of Fine Arts Boston website: <https://collections.mfa.org/objects/31102>