

晚安！

不想睡的他們與深夜 兩三點的浪漫

藝術研究所\吳奕芳

“Moscow & St. Petersburg 1900-1920: Art, Life, & Culture of the Russian Silver Age”

本書作者為英國知名藝術史學家John Ellis Bowlt，畢生致力專研俄羅斯白銀時代藝術文化，特別是俄羅斯前衛藝術與1910-1920年藝術文化現象。Moscow & St. Petersburg 1900-1920: Art, Life, & Culture of the Russian Silver Age出版於2008，John Ellis Bowlt以白銀時代俄羅斯藝文界兩大聚集城市——莫斯科與聖彼得堡波希米亞圈的生活型態為背景，描述前衛藝術狂潮下的各種實驗藝術與繁華喧囂的藝文生活型態。

革命前的俄羅斯藝文生活是豐富且令人陶醉的。從金碧輝煌的歌劇院、卡巴萊與各種實驗劇場，從美輪美奐的各式展覽到小型私人沙龍，在傳統與前衛思潮交互衝擊之下，20世紀初期的俄羅斯藝文型態，呈現出前所未有的繁榮景象。此時位於世紀交替的白銀時代，俄羅斯文化生活各個方面的根本變化。這是一個舊傳統仍舊鞏固存在，而新的思潮與美學觀卻又迫不及待的等待萌芽的時代。在文學上產生象徵主義(Russian symbolism)、阿克梅主義(Acmeism)、俄羅斯未來主義(Russian Futurism)、意象主義(Imaginism)等文藝思潮，在戲劇上建立了表演藝術的基礎。此時風格各異的藝術團體：印象派、前衛主義、樸素主義、立體未來派、至上主義、抽象畫派、藝術世界等等，他們同時存在在同

封面為巴克斯特為1911年“Narcisse”之酒神角色設計的服裝。攝影：吳奕芳。

一個時空，彼此存在著微妙的競合關係。這群帶著波希米亞浪漫氣息的藝術家、導演、表演者、音樂家、舞蹈家、文學家、劇作家等等天之驕子，將白銀時代藝文發展推向高峰，締造了無盡狂歡的時代。作者John Ellis Bowlt於本書中，以清楚且條理分明的章節標題概括此時眾多且繁瑣的藝文現況，他從藝文團體等同時代藝術家的觀看視域出發，試著闡述其在1910-1920年代藝術成就，以及對後來歐洲藝術發展的影響。

白銀時代藝術家的跨域與跨界——以「藝術世界」藝文團體為例

二十世紀初期，藝術家的創作力量不再僅限於建築、工藝、舞台設計等藝術範疇，此時，年輕一輩的藝術家涉足新的應用領域，不但走純藝術也出走

庫斯托季耶夫 (Boris Kustodiev, 1878-1927)，
〈世界藝術協會藝術家〉。畫布、油料，52
× 89 cm，1920，俄羅斯博物館。

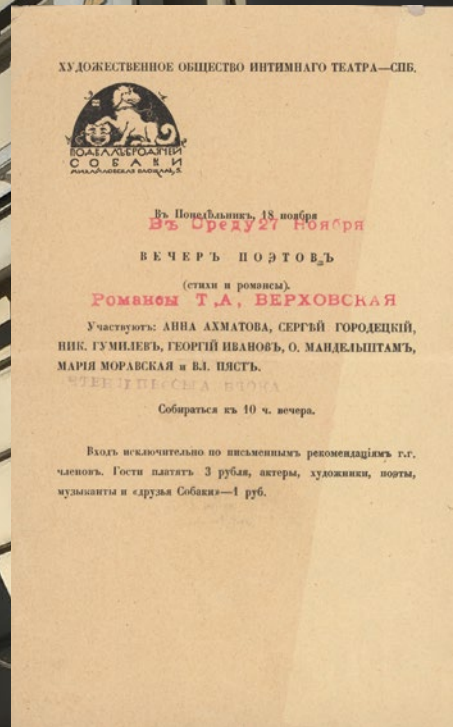
廣義藝術範疇的象牙塔，他們開始積極與文學、文化思潮、社會運動等等各界人士交流，其中又以為俄羅斯畫壇帶入西歐最新藝術訊息與西歐最新藝術思潮的「藝術世界」藝術集團最具影響力，他們跨域聯盟文學、戲劇、音樂與舞台設計，投入時尚也創造時尚，為二十世紀歐洲造形藝術與時尚設計，帶來顯著的影響。然而俄國學院派代表畫家列賓對於當時藝術家「跨域」投身時尚表示不解，他認為：「做地毯，迷人的眼睛，編織蕾絲，搞時尚 - 一句話說，以任何方式將上帝的禮物和煎蛋弄混」。列賓認為藝術家的才能來自於上帝的恩典，是無可取代的天賦，身為藝術家應該謹守本分，奉獻自己的天賦於藝術創作，而不是跟隨潮流，忙一些小玩意。列賓代表學院派的保守觀點，帶著強烈的使命感，強調學院派世代相傳的正統。然而，同樣來自皇家美術學院，列賓的學生康斯坦丁·索莫夫 (Konstantin Somov, 1869-1939)，則代表新的世代，不同於老師對於「搞時尚」的不以為意，作為「藝術世界」藝術集團積極成員，索莫夫的藝術創作並不局限於架上繪畫。相反的，他不但穿著品味入時，同時創作觸角多元，跨足文學、舞台、時尚界。康斯坦丁·索莫夫的生活型態，反映了白銀時代藝文人士多彩且忙碌的「斜槓人生」。

此時藝術家們或許出於生計、或者來自於文化思潮的逐漸轉變，移轉了傳統藝術家的想法，「純藝術」和設計之間的界線不再如此壁壘分明，此外，源自美好年代(Belle Époque)，本身具備綜合藝術與折衷色彩的新藝術(Модерн)，在「藝術世界」的引介下席捲俄國，新藝術風格也成為藝術團體「藝術世界」(The World of Art)的創作特色。為因應多

元、折衷特色的新藝術風格，集團畫家在媒材與表現模式上不斷尋求變化，從書籍插圖、架上繪畫、舞台設計、舞台服裝乃至巨幅壁畫，處處可見「藝術世界」成員的創作足跡。

「藝術世界」創辦於1887年，起初由一群卡洛馬伊高校(Gymnasium K.I. Maya)的年青人一別努阿(A. Benois, 1870-1960)、努維里(V.F. Nouvel, 1871-1949)、菲拉索符夫(D. Filosofov, 1872-190)、索莫夫、蘭賽萊(E. Lanceray, 1875-1946)成立名為《Nevskie pikvikianty》的藝文團體。原先僅為藝術同好者的小型聚會，其後在佳吉列夫(S. Diaghilev, 1872-1929)與巴克斯特(L. Baks, 1866-1924)加入之後，積極轉型為具有組織的「藝術世界」藝文團體。他們策畫國內外展覽、出版《藝術世界》(1898-1904)藝術雜誌、撰寫藝術評論、推廣藝術活動，引進西歐最新藝術思潮、熱衷「搞時尚」，追求新的藝術潮流，時下炙熱的藝文場所：卡巴萊、藝文沙龍皆可見「藝術世界」成員穿梭其中的身影。「藝術世界」精神領袖佳吉列夫策畫的「俄羅斯季 (Russian seasons) 成功將俄羅斯藝術推廣至歐洲，「俄羅斯季」中包含各項文藝活動，如藝術展覽、音樂會、歌劇、芭蕾等，其中又以創辦於1909的「俄羅斯芭蕾」(Ballets Russes)影響最為深遠。「藝術世界」集團成員藉由俄羅斯芭蕾巡迴演出，投入舞台與服裝設計，這裡集結俄羅斯當時年輕的畫家、舞台設計、編舞家，作曲家，設計師和舞者之間的藝術合作，自此俄羅斯藝術風行巴黎將近20年，引發甚至

晚安！不想睡的他們與深夜兩三點的浪漫

流浪狗咖啡廳節目單—詩人與浪漫曲之夜。

位於聖彼得堡米哈伊爾廣場5號的「流浪狗咖啡」。
攝影：吳奕芳。

鮑里斯·格里戈里耶夫，〈梅耶荷德扮演 Archer 與 Dandy 的角色〉，畫布、油料，247×168 cm，1916，俄羅斯博物館。

引發全歐洲的俄羅斯熱潮。例如著名的新藝術風格畫家里昂巴克斯特(Leon Bakst, 1866-1924) 1910年代為芭蕾舞者設計的表演服裝，為巴黎時尚界帶來深刻的影響。為了展現舞台、設計服飾和藝術作品的樣貌，John Ellis Bowlt於本書中大量提供檔案照片與畫作，文圖並茂的編排方式，使其讀者在閱讀過程中，能夠快速進入歷史場景，感受白銀時代迷人的人文風采。

想知道象徵主義的亞歷山大·勃洛克 (Alexander Blok, 1880-1921)、未來主義的馬雅科夫斯基 (Vladimir Mayakovsky, 1893-1930)、意象派的謝爾蓋·葉賽寧 (Sergei Yesenin, 1895-1925)、阿克梅主義的古米廖夫與安娜·阿赫瑪托娃 (Anna Akhmatova, 1889-1966) 晚上滯留何處，流連忘返到天亮？想知道1910年代聖彼得堡和莫斯科到處林立的卡巴萊，如何成為多少藝文人士發表新作和嘗試實驗新作的舞台？當時的「追星族」聖地——「流浪狗咖啡」(Stray Dog Café)穿梭著曼德爾施塔姆 (Osip Emilyevich Mandelstam, 1891-1938)、庫茲明 (Mikhail Alekseevich Kuzmin, 1872-1936)、納爾布特 (Vladimir Ivanovich Narbut, 1888-1938)、津克維奇 (Mikhail Alexandrovich Zenkevich, 1886-1973)，他們於此談論文學、閱讀詩作。這裡也是畫家尼古拉·薩普諾夫 (Nikolai Sapunov, 1880-1912)、達布任斯基 (Mstislav Dobuzhinsky, 1875-1957)、建

築師伊凡·法明 (Ivan Fomin, 1872-1936) 作家亞列克謝·托爾斯泰 (Aleksey Tolstoy, 1883-1943)、語言學家雅克布森 (Roman Jakobson, 1896-1982) 在酒酣談笑聲中，談天說地的好所在。未來主義作曲家阿爾蒂爾·盧奇耶 (Arthur Lourié, 1892-1966)，劇場導演梅耶荷德 (Meyerhold, 1874-1940) 於此組織劇團「演員、作家、畫家與音樂家協會」。一張標記著11月27號星期三(年代不詳，但應為1913或1918年)的流浪狗咖啡廳節目單一詩人與浪漫曲之夜，參加的詩人有安娜·阿赫瑪托娃、謝爾蓋·戈羅德茨基 (Sergey Gorodetsky, 1884-1967)、尼古拉·古米廖夫、喬治·伊凡諾夫 (Georgy Ivanov, 1894-1958)、瑪麗亞·摩拉夫斯卡雅 (Maria Moravskaya, 1889-1947 or 1958)、弗拉基米爾·匹斯契 (Vladimir Piast, 1886-1940)，顯然，這又是一場狂歡到天亮的詩人之夜。

想知道100年前這群不受傳統束縛，自由恣意，不想睡的他們，如何度過深夜兩三點的浪漫之夜？不妨到成大圖書館借閱“Moscow & St. Petersburg 1900-1920: Art, Life, & Culture of the Russian Silver Age”，你會發現，沒有3C的人生，亦是如此豐富有趣。所謂的波希米亞圈為這個有著獨特的生活型態、氣質行為和風格品味的時代，留下了珍貴的風采與文化印記。

內森·奧爾特曼 (Nathan Altman, 1889-1970)，〈安娜·阿赫瑪托娃肖像〉，畫布、油料，123.5×103.2 cm，1914，俄羅斯博物館。