

圖3 德拉克洛瓦 自畫像 年代不詳 油畫 法國羅浮宮美術館藏

浪漫・感傷・藝術家

Passion & Artists

吳世全 Shih-chuen WU

台北市立美術館聘任解說員

引言

美術館裡的「名畫」，敘述著精采的神話軼事，輝煌歷史或是貴族的生活風尚，題材上琳瑯滿目，但卻始終讓我們無法聯想到畫作背後的藝術家究竟是怎麼樣的人？如何生活？與那些人交遊？又舞台上的音樂家一場完美的演出，除了演奏音樂本身，這些音樂家又是如何將其個人動人的生命質素灌入音樂，灌入生活，以譜寫生命的樂章？

一種是靜態，佔據空間的藝術，另一種是動態，佔據時間的藝術，媒介屬性儘管不同，然而並不能阻隔藝術相通的心靈，進而相知相惜。所以藝術家聚集一起，談天論藝，彼此相互題詩、贈樂或畫像等雅趣的活動，才是他們真實生活的呈現。在西方繪畫歷史上，有許多精湛的創作是畫家為音樂家塑像或畫下彈奏的情形，將音樂家的精神與生命，栩栩如生地展現在畫作上，彷彿一場場的音樂會，正在莊嚴的藝術殿堂上演，且永不落幕。

麻辣提琴手

「傾家蕩產，也要聽一場帕格尼尼的演奏會。」

一把提琴，一輛馬車，遊遍歐洲，四處表演。在劇院裡，座無虛席，暈暗的舞台上，瞬間閃進一身黑色燕尾服，修長的身材，蒼白的臉孔，表情冷漠，一頭及肩紛亂的黑髮，挾著小提琴佇立在大家的面前。然後，用頸骨夾著琴把，左腳支撐著身體，右腿習慣性前伸弓起，一副很「酷」的表情。隨著弓與琴的接觸，一大

段、一大段的樂符，活躍、流暢、飄蕩，似美麗、似歡樂、似哀婉，迴盪於劇院裡。旋律的高潮處，聽眾的心境，隨之亢奮；琴聲的哀怨處，聽眾則與之低迷消沉。他獨具魅力的聲音與炫技的演出，觸動聽眾的心弦，使之迷醉、發狂，為之著魔。一時之間，全歐洲皆臣服於這位來自義大利熱那亞（Genoa）小提琴家帕格尼尼（Paganini, 1782-1840）的琴下。

浪漫・音樂・繪畫

從一八二八年起，帕格尼尼踏上全球巡迴演出的征途，所到之處，無不轟動、瘋狂。各國名紳淑媛，如同追逐名牌，熱衷風尚般，以已欣賞帕格尼尼的小提琴表演為傲。一八三一年他抵達法國，一系列獨奏會同樣席捲花都巴黎，法國彼時星光閃閃的文學家如海涅（Heine）、喬治·桑（George Sand, 1804-1876），音樂家羅西尼（Rossini, 1792-1868）、李斯特（Liszt, 1811-1886）與董尼才悌（Donizetti, 1797-1848），畫家德拉克洛瓦（Delacroix, 1798-1863）等藝文界人士以及達官顯要，全部出席。¹ 奇妙的弦聲，怪異的動作，誇張的演奏技法，就如蕭特基（Schottky）形容的：「他的衣服鬆鬆掛在身上，鞠躬時身體的動作非常怪異，你會以為他的上半身隨時會與下半身分開，散成一堆骨頭。」²如此絕妙的舞台表演，激發了觀眾的聽覺與視覺上的好奇之心。

浪漫主義者賦予音樂的新意義，表明「模仿說美學觀」向「表現說美學觀」的轉變。為了通過感官對靈魂進行雙重的襲擊，藝術家們力求將形象藝術與音樂藝術融匯一起…³。

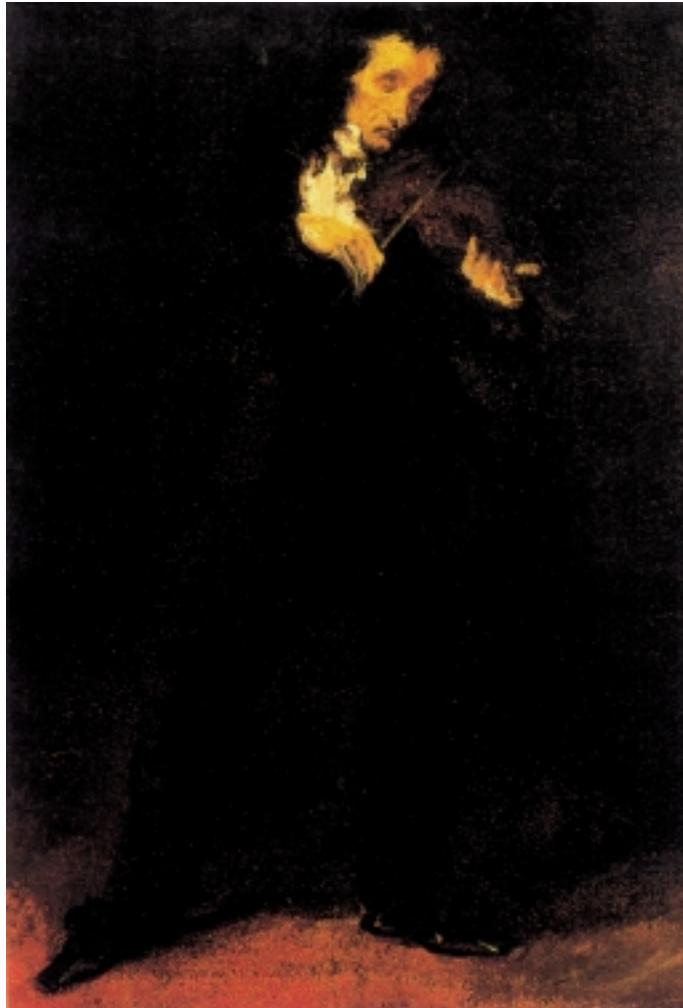

圖1

德拉克洛瓦 拉小提琴的帕格尼尼 油畫 1832
45×30.4cm 華盛頓菲利普收藏館藏

由於德拉克洛瓦本身是一位熱情又富有鑑賞力的音樂愛好者，在其日記中，常有談及繪畫與音樂的類似之處。⁴所以當德拉克洛瓦聆聽帕格尼尼精妙而具戲劇性的演奏之後，即對帕格尼尼誇張、訴諸情緒的浪漫表現方式，留下深刻的印象。他並以同音樂家即席演奏，速寫了帕格尼尼的神韻，完成這幅典藏於華盛頓菲利普收藏館「拉小提琴的帕格尼尼」的作品（圖1）。德拉克洛瓦成功掌握音樂家沉迷於音樂之中的氣氛，將舞台戲劇性的光源，單獨投射在帕格尼尼雙眼凹陷、顴骨凸出、配著鷹鉤鼻的一副酷臉，在白色襯衫的烘托下，性格特立生動。此外拉琴的雙手模糊地晃動，有著音樂流暢、急促的視覺效果，也是畫題的重點。

其次是畫內的第二道光線，牽引出帕格尼尼獨特的拉琴的肢體語言 — 前伸右腿。此也巧妙地將地面與背景的空間，做了適當地分割與處理，進而使這幅立像的造型，能穩定佇立於畫中。再者，造像的輪廓上顯得不明確，好像失了焦，彷彿帕格尼尼融入音樂會的激烈進行之中。暈暗的畫面顫抖的造型，帕格尼尼精神恍忽如鬼魅一般，似乎隱約吐露一則帕格尼尼絕妙的音樂，根源於其將靈魂與鬼魅交換，而獲得拉奏出遺世獨立僅有的琴音之傳說。

德拉克洛瓦的浪漫風格，的確將音樂家帕格尼尼的詭異、神秘、高深莫測的性格，貼切地呈現出來。其畫風，與新古典的安格爾（Ingres, 1780-1867），於一八一九年畫下的帕格尼尼，大相逕庭。安格爾描繪的是嚴肅、清秀、溫文儒雅的小提琴家，安詳地右持琴把，左拿琴弓的肖像畫，其明朗造像，清晰的輪廓線，使音樂家顯得相當平靜肅穆，卻少了一份帕格尼尼怪誕和病態的特質。在十九世紀初，這兩位爭鋒敵對的大師，皆仰慕小提琴家的風采，各自為其畫像，然安格爾得其形，德拉克洛瓦卻重其神，足見古典對形的掌握，與浪漫對神韻的深刻剖析作風，大異其趣。

「沙龍」的鋼琴詩人

一八三五年李斯特與法國女作家，漂亮的達古爾特伯爵夫人（Countessd' Agoult, 1805-1875）生活在一起。這位女伯爵在自己客廳設置「沙龍」，吸引巴黎的文學界、音樂界、藝術界全聚集於此。聆聽海涅朗誦自己的詩，蕭邦演奏自己的小夜曲和圓舞曲，或談文論藝。一八三六年的秋天，在此社交圈中，經由李斯特的介紹，蕭邦認識了喜歡著男裝的杜德望夫人（Dudevant），她常以筆名喬治·桑（George Sand, 1804-1876）寫小說，同時，也初識了德拉克洛瓦。這位浪漫大師初識蕭邦，即被其感傷的曲子所征服了，進而結為莫逆。音樂家、藝術家、小說家的相識，也因三人同類型的創作信念，更拉進彼此的親密關係。往後，德拉克洛瓦不經意走進音樂家與小說家的私密生活裡，也經常於喬治·桑諾昂（Nohant）的宅第渡過。

舖上新愁的容顏

德拉克洛瓦結識蕭邦後，熱衷參與沙龍與音樂會場所，以提昇其對音樂的品味，他特別對莫札爾特與羅西尼的音樂情有獨鍾。蕭邦真心喜歡德拉克洛瓦，也認為他是個「不可思議的藝術家」。畫家也以小老弟來看待蕭邦，兩人相互敬重。相對於散發藝術氣質和浪漫特質的蕭邦，羅浮宮收藏了德拉克洛瓦一幅有著削瘦臉型、慘白面容及哀愁表情的「蕭邦畫像」（圖2）。一八三二年，健康不佳帶有結核病的音樂家抵達巴黎。他雖身體虛弱，卻樂於與當地的音樂家、畫家、文學家和貴族交遊。除了作曲和教學之外，就是喜歡與友人聚集一室，為他們做即興鋼琴彈奏，旋律光燁，勁道飽滿，熱情萬分，此時此刻，蕭邦精神上才能顯得神采奕奕。當鋼琴家將結束悲劇性的生命之時，德拉克洛瓦是他最親近的朋友人。

這幅一八三八年作品，德拉克洛瓦將音樂家眼眶凹陷、雙眉緊鎖、神態慌張的病容，以及顯現一刻也無法鬆懈的神經質性格，描寫在鋼琴詩人蕭邦的畫像上。浪漫主義誇張的形式與粗獷的筆調，沉悶不暢的褐色調，輕易掌握住焦慮的神情，貼切將憂愁的蕭邦，結合情緒性、感情化的浪漫風格，繪出一個可憐的病癱鬼，一種個性上的惶恐不安，一種不自然的病態美，氣氛消極頹廢。浪漫情緒底蘊的表達方式與模特兒歇斯底里般的性格，兩者確實發揮了同類型的氣質。對理智型的創作者來說，這是難於達到的氛圍。在深沉灰暗的色調中，彷彿又聆聽到鬱鬱寡歡的蕭邦所彈奏的一首首深沉哀婉的「夜曲」。

革命・激情・浪漫

維也納會議之後，奧國佔領義大利，實行保守專制，阻礙義大利的統一，因此點燃起人民革命的爐灶。一八三〇年法國的「七月革命」，查理十世解散代表院，禁止言論自由，引起百姓的不滿，群起集會抗議，愛國的革命情操充斥法國民眾之心；一八三二年元月，俄皇尼古拉一世率二十萬大軍，鎮壓波蘭，二月，波蘭成為俄國的一個省份。歷史牽動著藝術，這時期，形式化的傳統和繁文褥節並不重要了，取而代之的是另一種外露情感與戲劇張力的表達方式。

帕格尼尼為人民拉奏革命歌曲，來喚醒民眾反抗統治的革命熱情；蕭邦彈奏鋼琴為了激起正義和百姓的熱血心情；德拉克洛瓦的畫作「領導人民的自由女神」，作為法國人爭取博愛、和平與自由之前鋒。動盪的年代，造就了藝術家放浪不羈的個性、革命的情操，使他們不再遵循道德，以改造傳統為使命，擺脫嚴肅古典的藝術，將激盪奔放的情緒，飽滿的熱情，揮灑濃郁浪漫主義的色彩，「顯示浪漫主義積極參與社會的一面」，⁴「以及鼓吹了民族的情感」。⁵再者，有趣的是，這三位浪漫主義的藝術家，在體型性格上皆屬於瘦長型的人，根據研究：「這種類型的人較具感傷型或神經緊張者，故常有偏愛、排他、孤獨等心理現象，且易厭惡和敵視現實，現實與理念發生衝突、矛盾，並常為之苦惱，因此反而探索其內在的理想，表現內部的精神。」。所以帕格尼尼孤僻又疑心重；蕭邦憂愁又煩躁；德拉克洛瓦則是愛綺想又嚮往異國情調，三人皆將其性格淋漓盡致地展現在反自然主義的藝術上，而致力追求內在的冥想與幻景的浪漫表現形式。

圖 2

德拉克洛瓦 蕭邦畫像油畫 1832
45.7×37.5 cm 法國羅浮宮美術館藏

德拉克洛瓦以不明確的輪廓線、灑脫的筆調、重氛圍的浪漫風格，成功掌握兩位浪漫音樂家剎那間的神韻，出神入化。浪漫派的音樂家，那種桀傲不馴的性格，和對音樂藝術的執著，呈現革新藝術的浪漫狂熱之精神，在其筆下栩栩如生。■

《註釋》

- 1 John Sugden 著，楊敦惠譯（1995）。偉大作曲家群像－帕格尼尼，pp.97-98。台北市：智庫出版。
- 2 黃靄蘭主編（1995）。西洋音樂百科全書4－浪漫時期音樂（下），p.18。台北市：台灣麥克。
- 3 休霍勤著，袁寵軍、錢坤強譯（1992）。浪漫主義藝術，p.65。上海：三聯書店。
- 4 高階秀爾著，潘璠譯（1998）。法國繪畫史－從文藝復興到世紀末，p.163。台北市：藝術家。
- 5 國立編譯館編（1998）。高級中學世界文化史教科書下冊，p.79。台北市：國立編譯館。
- 6 王秀雄（1991）。美術論叢34－美術心理學，pp.89-83。台北市：台北市立美術館。