

俄羅斯，這玩藝！

—— 視覺藝術 & 建築

吳奕芳／著

遊未盡

國家圖書館出版品預行編目資料

俄羅斯，這玩藝！：視覺藝術&建築 / 吳奕芳著——初
版一刷。——臺北市：東大，2008
面；公分
含索引
ISBN 978-957-19-2927-9 (平裝)
1. 建築藝術 2. 視覺藝術 3. 俄國

923.48

97013781

◎ 俄羅斯，這玩藝！
——視覺藝術&建築

著 作 人	吳奕芳
企劃編輯	倪若喬
責任編輯	倪若喬
美術設計	林韻怡
校 對	王良郁
發 行 人	劉仲文
著作財產權人	東大圖書股份有限公司
發 行 所	東大圖書股份有限公司
	地址 臺北市復興北路386號
	電話 (02)25006600
	郵撥帳號 0107175-0
門 市 部	(復北店) 臺北市復興北路386號
	(重南店) 臺北市重慶南路一段61號

出版日期 初版一刷 2008年9月
編 號 E 900980

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇一九七號

有著作權，不准侵害

ISBN 978-957-19-2927-9 (平裝)

<http://www.sanmin.com.tw> 三民網路書店

※本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換。

TU-881.812
20121

港台書

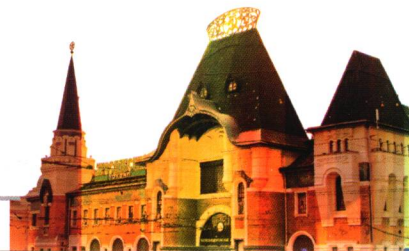

俄羅斯，這玩藝！

—— 視覺藝術 & 建築

吳奕芳／著

緣起 / 背起行囊，只因藝遊未盡

關於旅行，每個人的腦海裡都可以浮現出千姿百態的形象與色彩。它像是一個自明的發光體，對著渴望成行的人頻頻閃爍它帶著夢想的光芒。剛回來的旅人，或許精神百倍彷彿充滿了超強電力般地在現實生活裡繼續戰鬥；也或許失魂落魄地沉溺在那一段段美好的回憶中久久不能回神，乾脆盤算起下一次的旅遊計畫，把它當成每天必服的鎮定劑。

旅行，容易讓人上癮。

上癮的原因很多，且因人而異，然而探究其中，不免發現旅行中那種暫時脫離現實的美感與自由，或許便是我們渴望出走的動力。在跳出現實壓力鍋的剎那，我們的心靈暫時恢復了清澄與寧靜，彷彿能夠看到一個與平時不同的自己。這種與自我重新對話的情景，也出現在許多藝術欣賞的審美經驗中。

如果你曾經站在某件畫作前面感到怦然心動、流連不去；如果你曾經在聽到某段旋律時，突然感到熱血澎湃或不知為何已經鼻頭一酸、眼眶泛紅；如果你曾經在劇場裡瘋狂大笑，或者根本崩潰決堤；如果你曾經在不知名的街頭被不知名的建築所吸引或驚嚇。基本上，你已經具備了上癮的潛力。不論你是喜歡品畫、看戲、觀舞、賞樂，或是對於建築特別有感覺，只要這種迷幻般的體驗再多個那麼幾次，晉身藝術上癮行列應是指日可待。因為，在藝術的魔幻世界裡，平日壓抑的情緒得到抒發的出口，受縛的心靈將被釋放，現實的殘酷與不堪都在與藝術家的心靈交流中被忽略、遺忘，自我的純真性情再度啟動。

因此，審美過程是一項由外而內的成長蛻變，就如同旅人在受到外在環境的衝擊下，反過頭來更能夠清晰地感受內在真實的自我。藝術的美好與旅行的驚喜，都讓人一試成癮、欲罷不能。如果將這兩者結合並行，想必更是美夢成真了。許多藝術愛好者平日收藏畫冊、CD、DVD，遇到難得前來的世界級博物館特展或知名表演團

體，只好在萬頭鑽動的展場中冒著快要缺氧的風險與眾人較勁卡位，再不然就要縮衣節食個一陣子，好砸鈔票去搶購那音樂廳或劇院裡寶貴的位置。然而最後能看到聽到的，卻可能因為過程的艱辛而大打折扣了。

真的只能這樣嗎？到巴黎奧賽美術館親睹印象派大師真跡、到柏林愛樂廳聆聽賽門拉圖的馬勒第五、到倫敦皇家歌劇院觀賞一齣普契尼的「托斯卡」、到梵諦岡循著米開朗基羅的步伐登上聖彼得大教堂俯瞰大地……，難道真的那麼遙不可及？

絕對不是！

東大圖書的「藝遊未盡」系列，將打破以上迷思，讓所有的藝術愛好者都能從中受益，完成每一段屬於自己的夢幻之旅。

近年來，國人旅行風氣盛行，主題式旅遊更成為熱門的選項。然而由他人所規劃主導的「 $\times\times$ 之旅」，雖然省去了自己規劃行程的繁瑣工作，卻也失去了隨心所欲的樂趣。但是要在陌生的國度裡，克服語言、環境與心理的障礙，享受旅程的美妙滋味，除非心臟夠強、神經夠大條、運氣夠好，否則事前做好功課絕對是建立信心的基本條件。

「藝遊未盡」系列就是一套以國家為架構，結合藝術文化（包含視覺藝術、建築、音樂、舞蹈、戲劇）與旅遊概念的叢書，透過不同領域作者實地的異國生活及旅遊經驗，挖掘各個國家的藝術風貌，帶領讀者先行享受一趟藝術主題旅遊，也期望每位喜歡藝術與旅遊的讀者，都能夠大膽地規劃符合自己興趣與需要的行程，你將會發現不一樣的世界、不一樣的自己。

旅行從什麼時候開始？不是在前往機場的路上，不是在登機口前等待著閘門開啟，而是當你腦海中浮現起想走的念頭當下，一次可能美好的旅程已經開始，就看你是否能夠繼續下去，真正地背起行囊，讓一切「藝遊未盡」！

緣 起

Preface 自序

俄羅斯是個到處充滿藝術驚奇的國度！處在東西文明交錯的地理環境，讓她自古以來接受了不同文化的洗禮。也因為如此，造就了俄羅斯不平凡的人文景觀與藝術成就。

俄羅斯建築融合不同的藝術精華，並成為一種人文精神的象徵。透過建築呈現了彼得大帝的磅礴氣勢、凱薩琳女皇時代的金碧輝煌、泱泱大國的恢弘氣度、民族精神再現的新俄羅斯風格、潮流所至的新藝術、政治體現的史達林主義……。在世代更替的歷史脈動中，我們看到了建築風格的轉換，及衍生而出的時代精神表徵，這是希臘柱頭的經典、俄皇權力象徵的雙頭鷹、蘇聯政權精神的斧頭與鐮刀、洋蔥頭的教堂屋頂、擷取傳統女子頭飾的裝飾元素、至高權力的紅星……，這些具有特殊意涵的裝飾藝術，為俄羅斯建築外貌，增添了不少詮釋語彙。

俄羅斯偌大的國土、輝煌的歷史及動人的人文景致，激發藝術家擷取不盡的創作力。透過畫家細膩的筆觸，我們看見壯麗的伏爾加河、優雅的白樺樹林、辛勤工作的農民、俄羅斯的民間傳說、不同時代所展現的女性面貌、實驗前衛的藝術……。大家在畫作中看到了自己也看到了生活，此處的藝術家展現自我思想也反映了時代氛圍。這種觸動心弦的感動，是來自俄羅斯人民深層文化中的共同記憶。

俄羅斯人文藝術的美，需要時間去用心體會。來到這裡不妨放慢腳步，靜靜欣賞屬於俄式品味的藝術結晶。無論是漫步於巷弄之間或是美術展廳，都請帶著品嚐醇酒般的心情，放縱自己陶醉在瀟灑的藝術氛圍下，如此，才能心神領會這國家精緻內涵的一面。

《俄羅斯，這玩藝！——視覺藝術 & 建築》並不是浮光掠影的旅遊簡介，而是來自作者對於俄羅斯藝術的真切感動與親身體驗。藉由輕鬆、生動的筆觸，明晰精闢的主題式說明，帶領讀者與我一同進入這美麗的宴饗！

吳奕芳

緣起 背起行囊，只因藝遊未盡
自序

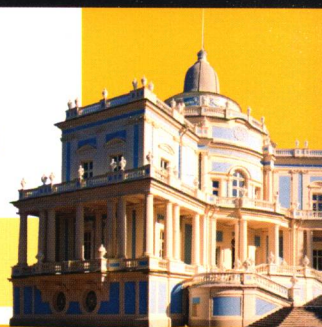
建築篇

- 10 01 貴族品味的極致表現
- 24 02 涅瓦河畔的奇蹟
- 44 03 喚起沉睡的靈魂——浪漫的民族情懷
- 58 04 向古典致意——莊重、嚴肅的古典風格
- 74 05 都會的政治、藝文中心——廣場文化
- 90 06 世紀末的奢華——俄羅斯新藝術風格
- 102 07 蘇維埃的英雄——史達林式的帝國主義

contents

俄羅斯，這玩藝！

——視覺藝術 & 建築

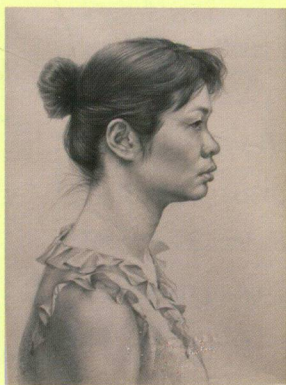
視覺藝術篇

- 114 01 社會寫實主義與英雄崇拜
- 126 02 俄國前衛藝術
- 138 03 四季交響曲
- 152 04 女性形象面面觀
- 166 05 大河之戀
- 180 06 藝術世界——邁向歐洲藝壇
- 194 07 宗教與自然的聖地——莫斯科近郊的心靈淨土
- 212 附錄 藝遊未盡行前錦囊／人名對照索引／外文名詞索引／中文名詞索引

建 築 篇

吳奕芳

國立俄羅斯聖彼得堡繪畫，雕塑，建築美術學院（列賓美術學院）藝術理論史博士，現任國立成功大學藝術研究所助理教授。旅居俄羅斯七年間，從事俄羅斯藝術文化相關書籍翻譯工作，足跡遍及俄羅斯多處。近年來積極投入文化創意產業研究，對於俄羅斯雄厚的文化資產及潛力無窮的藝術、人文景觀尤其傾心。目前持續在學術期刊、雜誌發表研究成果。著有《清晰的模糊——藝術中的人與人》。

01 貴族品味的極致表現

位於芬蘭灣 (Финский залив / Gulf of Finland) 岸的聖彼得堡 (Санкт-Петербург / Saint Petersburg)，自彼得大帝 (Пётр I Великий / Peter I the Great, 1672–1725) 遷都以來，一直為俄羅斯政治文化中心。在將近兩百多年的時間內，歷代沙皇與皇室繼承者，沿著聖彼得堡市郊四周，興建起數棟風格迥異的宮殿。從俄式巴洛克 (Baroque)、伊莉莎白女皇 (Елизавета Петровна / Empress Elizabeth, 1709–1762) 的洛可可 (Rococo)、凱薩琳女皇二世 (Екатерина II Великая / Catherine II, 1729–1796) 的異國情懷到保羅一世 (Павел I Петрович / Paul I, 1754–1801) 與亞歷山大一世的嚴肅古典主義……，這些無論在建築外觀，或是內部陳設都具有高度藝術價值的夏日行宮與私人莊園，成了造訪聖彼得堡時必去的旅遊聖地。

▼大宮殿及中央大瀑布
(Shutterstock)

俄式巴洛克

彼得夏宮 Петергоф / Peterhof

芬蘭灣旁的彼得夏宮，為彼得大帝實踐開通「北方出海口」夢想之後的第一座大型夏日行宮。整座行宮占地廣闊，包括了三座花園與分散其內的各座大小宮殿。在這龐大的建築群中，又以注入芬蘭灣的海洋運河最為著名。這座舉世聞名的人工運河，由三座精美華麗的人工瀑布連結上花園、大宮殿與下花園。

海洋運河由數個階梯式瀑布銜接，慢慢下降，最後匯集於中央大瀑布，並連接細長運河，緩緩流入芬蘭灣。河岸兩旁裝飾神話人物造形的鍍金雕像，伴隨著泉湧而上的噴泉。下花園內由造形奇異並極具巧思的各式噴泉組成。彼得夏宮的海洋運河與各式噴泉有著物理的

▲鍍金雕像伴隨著泉湧而上的噴泉

精密計算與華美的造形設計，不但具備了實用價值，並兼具高度的藝術品味，為聖彼得堡市郊宮殿中，最為著名的一座。

彼得夏宮歷經多次修建，許多彼得時期的建築，已經不復當年面貌。然而，目前位於芬蘭灣岸旁，紅白相間的避暑小屋「蒙波禮季爾」（來自法文 *mon plaisir*，令我心滿意足的），仍舊保持十八世紀初期興建的面貌。這一座典型的彼得時期巴洛克風格建築，裡面展示著從彼得時期留下來的物品。

▲▲芬蘭灣旁的「蒙波禮季爾」

▲「艾爾米塔斯」小屋

◀金碧輝煌的宮殿屋頂

俄羅斯，

▼海洋運河緩緩流入芬蘭灣

◀頂部金碧輝煌、洋蔥形的圓屋頂，將俄羅斯東正教風格的元素融於宮殿建築之中 (Shutterstock)

皇村中學

皇村中學位於沙皇村的入口不遠處，為一所培養為皇室服務的公職人員所設的中等文科學校。如今已改為博物館，在進入參觀沙皇村之前，不妨先進來走走。裡面陳列著許多普希金求學時代的手稿。

▶吉普林斯基，【普希金肖像】，1827，油彩、畫布，63 × 54cm，莫斯科特列恰科夫畫廊藏。

▶▶皇村中學

▶▶▶氣派豪華的設計，充分展現皇室品味

俄羅斯，這玩藝！

金碧輝煌的沙皇村 Царское Село (Пушкин) / Tsarskoye Selo (Pushkin)

位於聖彼得堡市郊半小時車程的沙皇村，歷代以來為皇親貴族們喜愛的度假勝地。值得一提的是，沙皇村也因為俄國著名詩人普希金 (А. С. Пушкин / A. S. Pushkin, 1799–1837)，曾在皇村中學度過年少時光而聲名大噪。

凱薩琳宮 (Екатерининский дворец / The Catherine Palace) 為沙皇村內部的主殿，其外觀倍極華麗，宮殿頂部飾以十字造形的五座金碧輝煌、洋蔥頭形圓屋頂，將俄羅斯東正教的元素融合於宮殿建築之中。凱薩琳宮是建築師拉斯特列里 (Ф. Б. Растрелли / F. B. Rastrelli, 1700–1771) 俄式巴洛克風格的最典型作品。

01 貴族品味的極致表現