

第一章 新古典主義之溯源

第一節 新古典主義產生之時代背景

「新古典主義藝術」(Neo-Classicisme)的美術產生於十八世紀五十年代至十九世紀初，在羅馬興起並風靡西歐的藝術樣式，一方面是對「巴洛克」¹ (Baroque) 與「洛可可」² (Rococo) 而起的反動，另一方面也是一些藝術家渴望重振希臘、羅馬藝術的赤忱之心。但也有人認為龐貝遺址³ (附圖一) 的發掘，亦給這個運動帶來許多衝擊。而新古典主義與早先的各種古典復興運動都不太一樣，藝術家較刻意的去從風格和題材上去做一種模倣，而這也是新古典主義重要的特徵。

另外從時代背景的角度來講，當時法國中產階級興起，發生法國的社會大革命、君權的瓦解、共和國的成立、君權的復辟、帝國到民主社會的出現。歐洲從經濟革命到工業革命，工商業突飛猛進，此時西方的政治、經濟、社會結構，發生全面性的改變，這時，藝術家成為民間的角色，他們在自由形式和愛國情操的新價值上，探究個人特有的感覺⁴，也因為如此，大家反對封建政府繁縟豪華到極點而對當

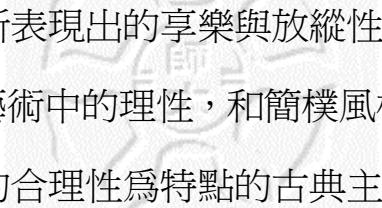
---

¹ 原是很大而形狀不勻稱的蚌珠，今天「巴洛克」單純指十七世紀的藝術及其獨特的風格。

² 是十八世紀初形成的，指路易十五時代的莊飾藝術，特色是採用許多優美的小弧形。

³ 龐貝古城遺址位於義大利那波裏 (Napolis) 東南維蘇威 (Vesuvius) 火山腳下，是兩千多年前古羅馬時代的商業城市遺址。這一城市的歷史可以追溯到西元前 8 世紀，當時有一批屬於義大利最古老民族之一的歐西 (Oci) 族的龐貝 (Pompeiana) 氏族在這裡建立了第一個農業聚落。由於該聚落位於義大利西海岸線上的中點，是一處交通的要衝和重要海港，為周圍城邦的必爭之地。

⁴ 陳其相編著：巴黎藝術之旅，宏觀文化事業股份有限公司，臺北 1996,p40

時的巴洛克、洛可可所表現出的享樂與放縱性感到反感，而有所反省，同時也深受古典藝術中的理性，和簡樸風格所吸引。而提倡以精鍊、實用和具有嚴格的合理性為特點的古典主義。

當拿破崙曾有意使法國成為他自己的「羅馬帝國」，不僅恢復了古典藝術的樸素風格，而且喚醒了自我犧牲、嚴肅認真及獻身於共和國的純樸美德，使人覺得這一切都與自己息息相關。更進一步使新古典主義推到其巔峰狀態。

第二節 新古典主義之理論根據來源

早在十六世紀時笛卡爾⁵（R·Descartes,1596-1650）他不但是近代理性主義哲學的創始人，也是近代新古典主義美學的哲學理論的奠基者，他奠定了方法論的理論基礎，他曾說過美是主客體間的一種關聯⁶，一般的說，所謂美和愉快所指的都不過是我們的判斷和對象之間的一種關係，由於人們彼此間的判斷不同，所以不能說美和愉快能有一種確定的尺度。也就是說美取決於主體的感受，所以美是主觀的。因為他是一個理性主義者，所以他將美的本質和比例等相聯系起來，他認為美在彼此之間有一種恰到好處的協調與適中，沒有一部分突出到壓倒其他部分，以至失去其餘部分的比例，損害全體結構的完美。

另外十七世紀時的文學家布瓦羅（Boileau）他是法國詩人和文藝理論家他並遵循亞裏士多德、賀拉斯、朗吉等人的理論，有系統地製定了具有鮮明的新古典主義特徵的美學——文藝批評理論，就曾橫掃過歐洲文壇，對法國及一個歐洲的新古典文學的創作和理論都產生了重大影響。而 1748 年龐貝古城（毀於 79 年）（附圖一）文物之發掘，

---

⁵ 笛卡爾，出生在一個法國貴族家庭，信奉天主教，同時對數學和科學保持著長期的興趣。畢業後曾一度參加荷蘭雇傭軍，退役後到各地旅行。1628 年後移居荷蘭，潛心研究和寫作，他的主要著作都是在荷蘭完成的。晚年應瑞典女王之邀到宮廷講學，次年在瑞典逝世。笛卡爾不但是哲學家，還是著名的數學家和科學家，他是解析幾何的創始人。他的主要哲學著作有：《指導心智的規則》（1628）、《方法談》（1637）、《第一哲學的沈思》（1641）、《哲學原理》（1644）。

⁶ 笛卡爾：《答覆爾生神父的信》（1630年2月25日），見《西方美學家論美和美感》

掀起一股遺物的圖文模仿熱潮，表現在工藝品、版畫、與繪畫上而使新古典主義獲得發展。

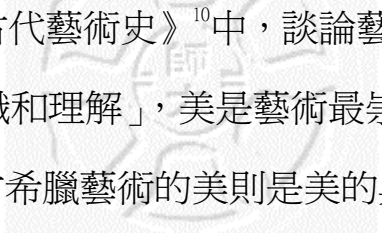
而就影響新古典主義美學觀的形成最重要的可以說是畢業於德國的哈雷大學神學系的德國藝術史學者溫克爾曼 (Winckelmann, 1717~1768)。他的處女作《希臘美術模仿論》(Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, 1755) 影響最具，而溫克爾曼指出，古希臘人因為氣候溫和，獎勵體育，人體姿態最為優美，他提倡透過觀察、模仿希臘人體的過程建立起美的觀念，他並大力鼓吹「希臘藝術為最完美之形式表現」的觀念，他認為美是單純、統一和協調，他並在書中寫道：「採用古代的模式是我們能有所成的唯一路徑，是的，如果我們能做到的話，將會是無與倫比的。」⁷ 這觀念說明這種對希臘古物的推崇，是再現自然之時，除去每一件無常和不合理的事物，以達到一種形式的理想化，這理想化是以自然為基礎，在描繪自然的同時將觀察到的自然狀態加以提昇，溫克爾曼又說：「對於那些瞭解並研習希臘作品的人，他們的傑作不止呈現出自然高貴的美而已，除此之外還有些東西，換句話說，就像柏拉圖⁸學說的詮釋者所教導我們的一樣，自然的理想美只存在於人的思維能力中。」⁹ 這些觀念影響到新古典主義美學觀的建立。

---

⁷ 取自《西洋美術辭典》

⁸ 柏拉圖 (前 427—前 347 年)，是古希臘最著名的唯心論哲學家和思想家，是西方哲學史上第一個使唯心論哲學體系化的人。他的著作和思想對後世有著十分重要的影響。

⁹ 取自西洋美術辭典》

而溫克爾曼在《古代藝術史》¹⁰中，談論藝術的本質。「美被視覺感覺到，但被理智認識和理解」，美是藝術最崇高的目的和表現，藝術美高於自然美，而古希臘藝術的美則是美的典範。古希臘藝術不僅提供自然真實的形象，還提供了理想美。而藝術最高題材是人，對人體的描繪，古希臘雕刻是最高典範。要成爲藝術大師，就該以古希臘藝術爲典範，模仿古人，從中獲取靈感。美是精神性的，是人的創造力對於物質賦予精神。而其表現爲整體感，形象則是單純、統一和協調。古希臘大師在肖像畫中，不僅追求酷似，而且要求再現的更美。因爲追求極致的美是古希臘藝術最高指導原則，因此古代大師經常爲了保留美而寧可放棄真。理想的美往往有一些特徵譬如高貴的單純，靜肅的偉大等等。而溫克爾曼以水爲例子說明：美像泉水中取出來最純淨的水，越是無味越是有益健康，因爲它排除了任何雜質。成爲新古典藝術其主要的中心思想。

---

¹⁰ 1755 年發表《關於在繪畫和雕刻中模仿希臘作品的一些意見》一文，同一年便到羅馬，展開長達八年對古希臘羅馬藝術史的研究。並於 1764 出版《古代藝術史》，爲此掀起了一股崇拜希臘的浪潮。

第三節 新古典主義之作品特徵

「新古典主義」一詞，是指相對於十七世紀以前的「古典主義」而言，而所謂「古典主義」，通常是指與希臘、羅馬的藝術或思想品質有關的潮流。它包含了完美、永恆表現出一種客觀、理性與次序性的特徵，以及希臘人對於生活之觀念為基礎的一些價值判斷；強調思考的秩序和明晰性，精神的尊嚴和寧靜，結構的單純和均衡，及比例的勻稱。但它觀念也相對的變得較為客觀和保守、自然缺乏其自發性與創造，總而言之「新古典主義」即是以希臘、羅馬藝術的綜合體。

而新古典主義在表現的題材上，表現古代的歷史和現實的重要事件，借助古代英雄主義的表現，使作品顯出莊嚴而熱烈的現實激情。

在形式上，強調理性的表現，而忽視藝術家感性的色彩，認為「美」的原理就是「理性」的理想。

構圖上，強調完整性，而反對片面形式感的追求。

造型上，重視素描和線與輪廓，而忽視色彩，和反對過分的渲染。

而這波新古典主義的浪潮分別被突顯在建築、雕刻、繪畫中。以下列取代表的藝術家：

建築

法國的蘇弗洛（J.G.Soufflot, 1713~80）所建的《巴黎萬神廟》¹¹（Pantheon, 1755~92）（附圖二），是中古世紀哥德傳統和文藝復興風格的結合。

英國的羅伯亞當（Robert Adam, 1728~92）設計的《家屋》¹²（1772~3），洛可可風格和新古典主義的混合，強調平面、對稱、幾何形的正確性等。

美國的傑佛森（T.Jefferson, 1743~1826）所設計在蒙地卻羅（Monticello）的房子（1770~84）（附圖三），採用羅馬多利亞式柱型。

雕刻

胡洞（J.A.Houdon, 1741~1828），法國人，極力模仿古代羅馬將軍的雕像，代表作有《伏爾泰》（附圖四）（1778，華盛頓國家畫廊）、《華盛頓》（附圖五）（1788~92，華盛頓國家畫廊）。

卡諾瓦（A.Canova, 1757~1822），把當時的貴族和名人雕成穿著古代衣飾的樣子，皮膚加以美化如瓷器般的光滑，代表作《寶琳·波給茲》（附圖六）（1804-08，拿破崙的妹妹 Pauline Borghese 裝扮成維納斯，羅馬波給茲美術館）。《丘比特與普緒喀》（附圖七）（1787-93，巴黎羅浮宮）

¹¹《巴黎萬神廟》（Pantheon, 1755~92），是中古世紀哥德傳統和文藝復興風格的結合。

¹²為洛可可風格和新古典主義的混合，強調平面、對稱、幾何形的正確性等。

繪畫

大衛（Jacques-Louis, David, 1748~1825），法國新古典主義的領袖，大革命時代到拿破崙失勢之間，藝壇趣味的獨裁者，是徹底的官方畫家。繪畫上，無非是要激發高尚的志節，表現道德的風範。作品在共和時期，是要激起市民的愛國心；在拿破崙稱帝時，則以歌頌他的豐功偉業為主。代表作有《霍拉蒂之誓》（1784，巴黎羅浮宮）（附圖八）、《馬拉（ Marat ）之死》（1793，布魯塞爾皇家美術博物館）（附圖九）、《沙賓的婦女》（1799，巴黎羅浮宮）（附圖十）、《Recamier 女士肖像》（1800，巴黎羅浮宮）（附圖十一）、《神聖皇帝拿破崙與其皇后加冕圖》（1806-07，巴黎羅浮宮）（附圖十二）。他的學生有葛羅斯（A.J.Gros, 1771~1835）和安格爾。

安格爾（J.A.D.Ingres, 1780~1867），是繼大衛之後，法國最重要的畫家。他曾在義大利研究過拉斐爾¹³和翡冷翠¹⁴的繪畫，深受影響。晚年題材傾向情慾，作品中往往表現一大堆裸女，他的許多作品在藝術史上評價很高。如代表作《泉》（1856，巴黎奧賽美術館）（附圖十四）、《土耳其宮女》（1814）（附圖十五）、《土耳其浴》（1859~62，巴黎羅浮宮）（附圖十六）。

---

¹³ 拉斐爾是義大利畫家、建築師。年少時從翁勃利亞〔Umbria〕派畫家貝羅津諾〔Perugino〕學畫。在翡冷翠時期，吸取十五世紀繪畫精神，並吸取達文西的技法，而逐漸形成圓潤柔和的風格。用世俗化的描寫方式處理宗教題材，所畫的聖母抱聖嬰像參用生活中母親與幼兒的形象加以理想化。他的作品充分體現了安寧、和諧、協調、對稱及恬靜的秩序

¹⁴ 翡冷翠（通譯非倫沙）是義大利一座美麗的城市。整潔的街道，哥德式尖頂建築及建築物上的一組組雕塑，石頭鋪的小巷，帶篷子的 ... 出生在翡冷翠的藝術家有米開朗琪羅、達·芬奇、丹特、卜迦丘……等