

第一章 緒論

第一節 研究動機與研究目的

一、研究動機

遊走在莫斯科特列契亞可夫畫廊或聖彼得堡俄羅斯美術館，浸潤在十九世紀的俄羅斯繪畫作品中，內心深切感受到的不僅是藝術欣賞的視覺享受，更是每一幅畫作平面下訴說的不平靜年代。這不禁令人在讚嘆俄羅斯藝術成就之同時，悲嘆她背後的辛酸。文學家高爾基（А.М. Горький, 1868-1936）曾激動地評論這段時期的藝術與藝術家：「在任何地方不到一百年的光景，都不曾像俄羅斯這樣人才輩出、群星璀璨……。在這神話般奇妙地飛速建成的殿堂裡，那歷久不衰、鮮豔奪目、氣勢磅礴、心地聖潔的思想—真正藝術家的思想和襟懷大放光芒。」¹無可諱言，如果藝術作品可以真切反映出社會現實的本質，那麼於俄羅斯十九世紀大放異彩的現實主義創作形式無非是最佳的寫照之一。依循著俄羅斯現實主義文學發展的腳步，從音樂、建築、雕刻到繪畫等各個藝術領域，皆提出相同的迴響。「巡迴展覽畫派」的出現，明顯地標示著這一股現實潮流在繪畫領域上的積極作用。

「巡迴展覽畫派」的創作活動充分體現當時社會上民主主義思想和批判現實主義的精神，所呈現的歷歷都是當時社會每個角落的縮影，亦或同情，亦或諷刺。瓦斯涅佐夫除了是「巡迴展覽畫派」的一員，他的創作範疇更是包羅萬象，包括戲劇舞台及其服裝設計、建築藝術以及教堂壁畫創作等，但是最為世人所津津樂道的則是他自成一派的“瓦斯涅佐夫創作流派”。受到十九世紀後半期俄羅斯民間創作復甦之影響，瓦斯涅佐夫逐漸遠離「巡迴展覽畫派」創作風格之既定巢臼，

¹ 張筱莉，音樂聖殿裡的精靈—俄羅斯音樂的歷史考察，台北，歷史月刊，2004，第203期，頁65。

以其鍾愛之古羅斯勇士戰歌和民間童話題材為主軸，以現實主義創作手法發揚俄羅斯精神，同時傳遞他對祖國之熱愛。站在草原上的《三勇士》永遠是英勇捍衛祖國精神象徵的代表；而《阿察奴什卡》中少女哀傷的神情、《騎著灰狼的伊凡王子》中幽暗森林裡綻放著象徵愛情之花苗與《青蛙公主》翩翩起舞之沈醉姿態，無不牽動觀者憶起童年時代百聽不厭的童話故事以及喚回自我純真的心靈；而在弗拉基米爾教堂壁畫中，俄羅斯聖母哀傷之神情緩緩道出俄羅斯東正教彌賽亞之精神以及瓦斯涅佐夫的宗教情懷。

站在瓦斯涅佐夫的作品前，人們重新審視自己的歷史，儘管帶有些許夢幻色彩，卻不失“明白自己”的真實意義。瓦斯涅佐夫跳脫出社會批判現實的題材，走向自我幻想的國度，這並非代表他逃避現實、沉醉在過去的古羅斯輝煌當中。相反的，他希望透過自己的作品來告訴人們停止盲目的跟從，並且在尋找如何繼續向前的同時，應該先認清自己的過去以及現在，同時堅信根植於俄羅斯社會之東正教信仰，極力訴求道德教化之意義更勝於暴力推翻政權之手段。不論是瓦斯涅佐夫早期的風俗畫、民間創作題材下的作品或者是他的宗教繪畫創作，各個創作面向之集合下，我們看到一個完整的瓦斯涅佐夫創作思維，同時架構起他背後深具社會意義之思潮發展。探究瓦斯涅佐夫生成背景下之社會氛圍，是農奴制度支撐下搖搖欲墜的龐然帝國，當時社會改革的主要訴求以知識份子的激進改革手段與宗教哲學家提出之道德淨化改善形成兩股主要交戰勢力，這一社會改革思潮的發展深刻地反映在瓦斯涅佐夫的創作意念之中，而探究其中之相互關係性則形成本文之研究動機。

二、研究目的

本論文的研究目的在於探討，面對十九世紀後半期俄羅斯政治、社會、經濟的重大改革與轉變時，俄羅斯特殊階層知識份子的因應之道，以及其理念在當時文化藝術界所引發的衝擊，並分析瓦斯涅佐夫如何透過題材的表現及其個人繪畫風格流派的形成，來具體說明俄羅斯知識份子對國家未來命運發展所提出的回

應。本論文將涵蓋下列主題：

- 一、 探究十九世紀後半期俄羅斯知識份子的角色定位以及宗教道德意識之復甦與激進革命主義理念之相互衝突；
- 二、 十九世紀後半期民主革命思潮對藝術界批判現實主義產生之積極作用以及「巡迴展覽畫派」之興起，同時分析民間創作題材廣泛運用於當時藝術創作之時代意義；
- 三、 以「巡迴展覽畫派」藝術家瓦斯涅佐夫為分析對象，探討其繪畫創作題材從批判現實主義風俗畫轉軌至以民間創作題材為主之風格轉變原因，同時以藝術家之戲劇舞台布景、勇士讚歌題材、宗教壁畫以及民間童話題材四部分創作，剖析其個人世界觀之體認在作品中的反應及其時代意義性。

第二節 研究方法與研究範圍

一、研究方法

本論文主要的研究分析方法如下：

- (一) 歷史研究途徑 (Historical approach)：歷史研究途徑是社會科學中常用的研究方法。藉由此途徑來探求過去某一已發生的歷史事件的前因後果，藉以了解事件何以會發生，發生之後對未來某一事件是否又造成影響，產生可能是立即的、骨牌式的效應。²本文研究的時間點以十九世紀後半期為主，針對當時俄羅斯的國家社會發展進行歷史回顧；另一方面，分析瓦斯涅佐夫的創作作品，同時透過藝術家個人日記、書

²易君博，政治理論與研究方法，台北，三民書局，1993，頁 165。

信之內容以及同時代人對其作品之評論，完整地論述瓦斯涅佐夫藝術創作作品內涵所傳達之意念。

(二) 藝術社會學 (The Sociology of Art): 根據阿諾德·豪澤爾 (Arnold Hauser) 在其《藝術社會學》(«The Sociology of Art») 中的論述:「藝術似乎主要是為了表達與解脫,但從根本上說,它是一種傳播和信息,而且只有達到了溝通的效果,藝術才能被看成是成功的。」³這一段話說明了藝術社會學的分析觀點強調藝術具有強烈的社會性,藝術品絕對不能離開社會而存在。因而瓦斯涅佐夫的作品風格,除了受到家庭教育與人格特質的影響之外,俄羅斯當時的政治、經濟、社會思潮與宗教發展等,也是影響藝術家創作意念形成的主要因素,因而探究藝術家創作與社會發展的相互關係,成為本文主要的研究方法之一。

(三) 圖像學 (iconology): 在現代史的藝術研究中,藝術被視為歷史時代之產物,從此觀點發展出不同於十八世紀以前單純以美學來探討藝術本質之問題。德國的考古學家溫克爾曼 (Johann Joachim Winckelmann, 1717-1768) 於 1764 年完成《古代藝術史》(«History of the Art of Antiquity»), 其中詳述希臘雕刻的起源、成熟以及雕萎,其所討論的不再僅僅是藝術家或藝術品,而著重藝術品的風格分析。更重要的是,他將風格的發展與希臘的政治、社會等因素列入考量,因此藝術品成為歷史的見證。各個時代產生各自不同之時代背景的風格,也因此形成“時代風格”這個重要的藝術史觀念。⁴漸而,在十九世紀發展出“圖像學”的藝術研究方法,其進一步將視覺符號視為文化的象徵,將藝術史納入整體社會文化發展當中。因而作品圖像所能解讀出不只是作者本身的理念與觀點,甚至可與其所處的時空環境連結。圖像學所要求的是對作品的內容進行深度的理解:包括社會、心理、政治或

³ 阿諾德·豪澤爾,《藝術社會學》,台北,雅典出版社,1991,頁121。

⁴ 王德育,《中西藝術史研究回顧》, <http://www.hm268.com/shsl/>

是宗教內容的認知，皆可作為解讀作品的參考架構。應用這些原則，進行瓦斯涅佐夫的作品分析時，可從社會與宗教性的角度來瞭解，其作品中存在的象徵性意涵以及所具有的時代意義性。從而確立瓦斯涅佐夫的創作在俄羅斯藝術發展中的價值與定位。

二、研究範圍

本文以瓦斯涅佐夫一生主要的創作過程作為研究範圍，由於國內對於該藝術家之研究甚少，因此關於瓦斯涅佐夫之生長環境及其藝術養成背景皆為本文之研究範圍。另外，瓦斯涅佐夫作為「巡迴展覽畫派」藝術家之一員，並非以早期風評甚佳的風俗畫著稱，而是以勇士讚歌與民間童話題材之現實主義與象徵主義表現手法留芳於世，而受人矚目者還包括藝術家非畫上架之創作，諸如戲劇舞台布景與壁畫繪製等。這一系列的藝術表現傳達出瓦斯涅佐夫意識中藝術創作與人民生活之不可分割性，同時藉由各種創作形式，藝術家提出自己對於國家發展之見解。基於上述，畫家早期之風俗畫、勇士讚歌、民間童話故事、戲劇布景製作以及教堂壁畫繪製，構成本文重要之研究涵蓋範圍。

第三節 文獻述評

本論文以十九世紀後半期俄羅斯知識份子之社會角色認定以及批評者從宗教道德使命觀點，對俄羅斯知識份子之期許所產生之社會氛圍作為切入點，分析瓦斯涅佐夫的創作理念，同時探究畫家作品當中所呈現意念之時代相關性。因而在文獻述評方面，本文將分為兩部分作說明，其一是關於十九世紀後半期俄羅斯社會與藝術發展時代背景之相關文獻；另一部分則是關於瓦斯涅佐夫創作理念及其作品介紹之相關文獻。

一、十九世紀後半期俄羅斯社會與藝術發展時代背景之相關文獻

關於俄羅斯知識份子的研究或者是十九世紀後半期俄羅斯的社會發展文獻都相當充足，不過本文並非專門深究十九世紀後半期俄羅斯所有的社會政治理念，而是探究俄羅斯知識份子角色獨特性中的社會因素，因此相關的主要論述文獻如下：美國內華達大學（University of Nevada）謝林（Dmitri N. Shalin）教授在《俄羅斯文化的轉折點：後共產主義意識之矛盾》（«Russian culture at the crossroads: paradoxes of postcommunist consciousness»）中的《知識份子文化》（«Intellectual culture»）一章中，對於俄羅斯知識社會發展以及知識份子之角色認定，提供詳細之思索方向，同時以杜斯妥也夫斯基、契訶夫以及《路標》集作者等關於俄羅斯知識份子之評價，提出社會思潮脈絡的另一條主線發展；而美國奧勒岡大學（University of Oregon）金寶（Alan Kimball）教授的專文《知識份子》（«Intelligentsia»）以俄羅斯社會階層的瓦解來分析俄羅斯平民知識份子的出現，進而闡述十九世紀後半期俄羅斯知識份子的角色獨特性；另外，關於杜斯妥也夫斯基宗教道德意念分析之文獻眾多，但加拿大多倫多大學（University of Toronto）多勒（Wayne Dowler）教授的著作《杜斯妥也夫斯基、格里佳列夫以及國家土壤保守主義》（«Dostoevsky, Grigorev, and Native Soil conservatism»）特別從土壤派保守主義的觀點，來論述杜斯妥也夫斯基對激進革命知識份子之政治作為，是理解以杜斯妥也夫斯基為主的保守主義對當時激進主義理念所提出之質疑；俄國學者蓋登寇（P.P. Gaidenko）的期刊論文《路標》（«Landmark»）則是清楚分析《路標》集作者對於革命激進知識份子之評價。

至於關於介紹十九世紀後半期藝術文化發展概況之重要文獻，包括伏爾肯尼爾（E.K. Valkenier）的英文著作《俄羅斯現實主義藝術：國家與社會。巡迴展覽畫派藝術家及其傳統》（«Russian realist art: the state and society. The Peredvizhniki and Their Tradition»）詳細說明「巡迴展覽畫派」藝術家以平民知識份子身份崛起之背景，並分析「巡迴展覽畫派」的繪畫創作特色；拉金斯卡雅（Ф.С. Рогинская）

的俄文專書《巡迴展覽畫派藝術家》(«Передвижники»)則精闢闡述「巡迴展覽畫派」每個發展時期及藝術家繪畫風格和創作理念；美國喬治城大學(Georgetown University)希爾頓(Alison Hilton)教授的專書《俄羅斯民間藝術》(«Russian Folk Art»)中，則詳細描述「巡迴展覽畫派」以及亞勃拉姆采夫藝術團體創作中的民間創作題材。

二、瓦斯涅佐夫創作理念及作品意涵分析之相關文獻

目前國內並無專書或文章專門探討瓦斯涅佐夫之生平及其創作作品，因而此部分的文獻以俄文書籍及期刊為主並輔以網路資料，各類文獻述評如下：

(一)關於瓦斯涅佐夫生平及其各階段創作之專書，包括：馬爾古諾夫與馬爾古諾娃(Н.С. Моргунов и Н.Д. Моргунова)合著的《瓦斯涅佐夫，1848-1926》(«В. М. Васнецов, 1848-1926»)、拉祖科(А.К. Лазуко)的《瓦斯涅佐夫》(«В. М. Васнецов»)以及「白色城市」(Белый город)出版社集合多位作家對瓦斯涅佐夫各類創作作品分析之專書《瓦斯涅佐夫》(«В. М. Васнецов»);

(二)從民間創作題材的運用來分析瓦斯涅佐夫創作意涵的書籍：由「藝術家」(Художник)出版社出版的《亞勃拉姆采夫》(«Абрамцево»)一書中，詳細介紹亞勃拉姆采夫莊園的發跡過程及其藝術小組以發揚民間藝術為主要創作內涵之精神，當中瓦斯涅佐夫扮演小組精神發揚之重要人物；佩羅特尼科夫(В. И. Плотников)在專書《十九世紀後半期民間創作與俄羅斯造型藝術》(«Фольклор и русское изобразительное искусство второй половины XIX века»)中，提出瓦斯涅佐夫的民間題材創作，對十九世紀後半期俄羅斯民間藝術復甦具有積極之作用；特列契亞可夫畫廊(Третьяковская Галерея)出版的瓦斯涅佐夫作品集中，史莫立茲基(В. Г. Смолицкий)以一篇專文《瓦斯涅佐夫與民間創作》(«В. М. Васнецов и фольклор»)，說明瓦斯涅佐夫受到十九世紀後半期俄羅斯社會蓬勃發展的民間創作之研究熱潮影響，運用自己獨具的繪畫語言將之呈現在作品中。

(三)專文探討瓦斯涅佐夫的宗教情懷及其在作品中之呈現:斯契帕諾娃(С. Степонова)在期刊論文《通往光輝之路》(«Путь к свету»)中,詳細分析“瓦斯涅佐夫流派”在宗教壁畫之表現;而杜納耶夫(М. М. Дунаев)的網路文章《通往光輝之路》(«Путь к свету»),則強調瓦斯涅佐夫在宗教壁畫創作過程中覺悟到自身藝術創作之渺小性,表現藝術家對古羅斯宗教藝術之景仰,提供我們瞭解瓦斯涅佐夫對宗教藝術之態度;雅羅斯拉夫采娃(Н.А. Ярославцева)的期刊論文《聖母與世俗女性:瓦斯涅佐夫作品中的聖母形象》(«Царица Небесная и женщина земля: образ Богоматери в творчестве Виктора Васнецова»),則以瓦斯涅佐夫諸多作品中的女性形象作為分析對象,闡述畫家對聖母永恆形象之追尋。

第四節 研究架構

本論文共分為七章。第一章為緒論,說明研究動機、研究目的、研究方法與研究範圍,同時整理分析相關文獻,並提出整體論文之研究架構。綜觀瓦斯涅佐夫生存年代與創作高峰的十九世紀後半期,正值俄羅斯文化藝術蓬勃發展之時,在各種社會思潮的影響之下,批判現實主義成為繪畫藝術之引領風潮。第二章首先對俄羅斯十九世紀後半期的社會與藝術發展作一概論性介紹。尤其針對社會改革下平民知識份子的崛起,來闡述俄羅斯知識份子在動盪時代中,對於國家社會發展所扮演的角色,同時論及唯心主義者對於激進革命態度所提出之反響。俄羅斯知識份子的激進革命主義反映在藝術界中促使「巡迴展覽畫派」之成立,該畫派早期之創作特色與題材表現充分傳達對現實社會之不滿。然而,隨著民粹主義運動高漲以及宗教道德意識之復甦,「巡迴展覽畫派」藝術家對世界觀之體認逐漸產生轉變,在題材上呈現愛國民族意識以及民間創作題材之運用。從這樣的時代背景出發,我們將在下列的章節,以「巡迴展覽畫派」藝術家瓦斯涅佐夫的創作歷程,分析其藝術創作與歷史發展之相互關係。

第三章先介紹瓦斯涅佐夫的家庭背景以及學習繪畫之過程，同時說明瓦斯涅佐夫的童年生活環境對他日後之創作影響；繼之，論述初到彼得堡的瓦斯涅佐夫受到當時「巡迴展覽畫派」風俗畫創作風格之影響，於早期創作一系列觸及人心之風俗畫，瓦斯涅佐夫在當中完美地呈現人物的典型化，同時透過色彩明暗的配置營造出畫面詩意的情調。最後，闡述瓦斯涅佐夫在亞勃拉姆采夫藝術團體的創作歷程以及對於民間創作題材之認識。同許多年輕畫家般嚮往莫斯科之城市氣氛的瓦斯涅佐夫於 1878 年遷居莫斯科，並積極參與馬蒙托夫的亞勃拉姆采夫藝術團體創作，在過程中瓦斯涅佐夫真正認識到俄羅斯民間創作之精髓，同時開始在他的作品中大量運用民間創作元素。然而，瓦斯涅佐夫在亞勃拉姆采夫藝術團體中最獨樹一格的創作莫過於他的《雪姑娘》戲劇布景舞台設計，從中我們將一一接觸到他的創作思考模式以及豐富創作構想之形成因素。

第四章到第六章則把瓦斯涅佐夫生平創作最重要的主題分成三個章節分別說明。第四章是瓦斯涅佐夫民間創作題材中的勇士讚歌題材。以“帶有幻想色彩的歷史學家”自稱的瓦斯涅佐夫以第一幅史詩題材作品《激戰之後》震撼當時俄羅斯繪畫藝術界，除了分析該題材的時代意義性以及藝術家創作手法特殊性之外，文中更進一步探究瓦斯涅佐夫題材轉向之社會心理因素。另外，本章節更以古羅斯勇士讚歌所象徵之愛國情感來理解，瓦斯涅佐夫如何將自己的愛國主義透過俄羅斯家喻戶曉的三個勇士：伊利亞·穆拉密茨、多勃雷尼亞·尼基奇契以及阿列沙·波波維奇來體現俄羅斯的民族精神。

第五章首先以瓦斯涅佐夫為莫斯科歷史博物館創作的《石器時代》壁畫，揭開藝術家的另一面創作才能，並透過瓦斯涅佐夫在弗拉基米爾教堂的壁畫創作，分析他對十九世紀後半期俄羅斯宗教藝術復甦之貢獻，同時深入理解藝術家內心的宗教世界。倘若從風俗畫題材轉變至民間創作題材是瓦斯涅佐夫繪畫創作歷程之轉捩點，那麼，在從事教堂壁畫創作的十年光陰則是瓦斯涅佐夫對藝術創作使命之領悟。當時俄羅斯的哲學思想家不斷的訴諸透過俄羅斯宗教意念中的道德良知來化解社會矛盾，並批評激進革命知識份子的唯物論喪失良知。瓦斯涅佐夫認

同俄羅斯東正教教化人心之積極作用，更驥望以其宗教壁畫之創作化解社會階層中知識份子與人民之分裂。在這章中我們不僅要分析瓦斯涅佐夫在宗教繪畫創作所遭遇的困境，同時更要說明“瓦斯涅佐夫流派”對於俄羅斯宗教藝術復甦之關鍵性影響。

第六章則是論述瓦斯涅佐夫的童話題材創作。瓦斯涅佐夫藉由童話故事中所營造之烏托邦世界，尋求人性最根本之善美，從中，不難察覺其手法開啟了俄羅斯藝術創作之象徵主義，宗教神秘主義情感亦浸潤其中。

第七章為結論，透過對瓦斯涅佐夫創作思維與藝術創新手法的分析，揭示藝術家畢生之創作使命。