

城市印象——以惠斯勒「夜曲」系列為例

國立中央大學藝術學研究所 李惠芳

摘要

惠斯勒（James Abbott McNeill Whistler, 1834-1903）1870年代的「夜曲」系列被視為其代表作之一，「夜曲」系列中尤以夜景的多方描繪，刻劃現代城市印象，於泰晤士河畔，飽覽流域風光，使用「視覺記憶」法，融合了畫家的記憶與想像，重新詮釋水的流光、夜的刻畫，面對現代工業景觀、自然風景的變遷，隱身在港口河岸的工廠、倉庫，於繪畫中若隱若現，畫面中朦朧、不清晰的表現，使觀畫者與瞬息萬變的城市景觀保持距離，惠斯勒減卻實景的意義，更多在色彩形式上視覺的實踐。「系列」作的選擇，更是對打破繪畫純粹作為「空間藝術」的向度，多方探索之下的系列作品，將「時間性」概念隱含其中。

惠斯勒繪畫歷程的轉變，奠基於早期的寫實手法，逐漸走往抽象、無敘事美學，回歸線條、形式、色彩作為創作本質，無論在尺幅大小、表現手法，不斷實驗新的觀看與詮釋，再加上畫家對藝術概念邊界的衝突融合，以音樂性名詞「夜曲」作為畫名，留給觀者音樂概念性線索，來觀看繪畫。在19世紀仍以學院風格為首的風氣下，「夜曲」系列的表現，實為爾後逐漸興起的現代繪畫的先聲。

本文擬勾勒出惠斯勒生平概略，認識其繪畫學習歷程，續以城市印象、「夜曲」系列為題，進一步分析惠斯勒的繪畫特色。

關鍵字

惠斯勒（Whistler）、城市印象（City impressions）、「夜曲」系列（Nocturnes）、詩性（poetic）、無敘事美學（Non-Narrative Aesthetic）

前言

自工業化以來，機械取代手工，人類社會、生活方式經歷了大規模的改變，機械時代的來臨，伴隨著都市化、資本主義之興，現代城市、中產階級的出現，工作之外，發展出休閒逸樂的生活方式，逐漸形成現代社會之面貌。來自美國的惠斯勒於英國奠基藝術家之身分，身處現代城市浸淫之中，大英帝國之威名、日不落國之榮光，於維多利亞時代達到巔峰，倫敦作為第一座現代都市，更成為國際大城市複製、轉化的典範。

惠斯勒作為現代藝術家，在脫離寫實傳統後，轉入唯美主義，充分展現為藝術而藝術（art for art's sake）的精神。除了基礎學院訓練、創作，視覺記憶法的學習，臨摹羅浮宮大師之作，內化而成的藝術訓練，以及波特萊爾的影響，惠斯勒逐漸走向為藝術而藝術的路途上。其次，當時日本主義風潮的影響，加上繪畫觀點的自省，惠斯勒重新思索體現藝術的方式，逐漸形塑出獨有的藝術創作觀，提供了觀者對城市新的觀看方式。惠斯勒 1870 年代所作的「夜曲」系列，作為畫家生涯代表作之一，城市印象、夜景作為不斷詮釋的主題，提供畫家變換流動的視角展現。

一、 惠斯勒生平¹ 與藝術觀略述

惠斯勒生於美國麻州洛威爾小鎮（Lowell），少時因父親工作全家遷往俄國聖彼得堡，惠斯勒在此進入帝國美術學校（Imperial Academy of Fine Arts）學習繪畫課程，畫畫之餘，亦翻閱霍加斯（William Hogarth, 1697-1764）的作品。惠斯勒於 1851 年進入西點軍校，其中最優秀的科目為素描，1854 年因化學成績不及格退學之後，短暫進入美國華府海岸地質測量所（US Coast Survey）工作，在這期間在習得蝕刻版畫（etching）的技巧。²

惠斯勒於 1855 年立志成為藝術家，在追尋藝術家身分之時，前往歐洲學習，自此未返回故鄉國土。同年 11 月進入法國巴黎皇家繪畫和數學學院（École

¹ 關於惠斯勒的生平背景，陳瑞千〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫為例〉一文中有詳盡的介紹整理。詳見：陳瑞千，〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫作品為例〉，碩士論文，國立中央大學藝術學研究所，2006。本文則擷取惠斯勒藝術創作中重要的學習轉折，藝術觀進行討論書寫。

² 陳瑞千，〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫為例〉，頁 35-36。19 世紀許多藝術創作家，先以版畫創作打開知名度，再投身高藝術創作者不少，惠斯勒即為一例。

Impériale et Spéciale de Dessin et de Mathématiques de Paris)，師於勒寇克·得·布瓦伯朗德（Horace Lecoq de Boisbaudran, 1809-1897），習得「視覺記憶法」（visual memory）。所謂的「視覺記憶法」（visual memory）為透過仔細觀看、凝視後，將視覺畫面記憶、背誦下來，隨後創作時重新理解、呈現對象本質印象，省略對象細節的描繪、捕捉，透過藝術家調和心境而成新像。

陳瑞千進一步指出：

這種記憶描繪法所產生的「概括」與「不完整」是藝術「再生」的種子。故意破除原有的空間性，而將事物的細節做排除，由此破解「人工的、非自然的」完整、對稱、準確，重新思索不完整、不對稱、不精確的時光意義。從整體性作觀照，注入變動的可能性，產生新的時空對話。³

而在「夜曲」創作中，便是使用此方法，打破寫實模仿，顯現存在畫家心中的夜景樣貌。⁴

惠斯勒在法國學習之時，亦取得於羅浮宮臨摹的資格，在十八世紀的法國藝術中擷取精華，面對前輩大師，於其自畫像《自畫像——戴帽的惠斯勒》（*Portrait of Whistler with Hat, 1858*）【圖 1】顯露出對林布蘭（Rembrandt, 1606-1669）之愛好。惠斯勒於巴黎之時，尤其推崇庫爾貝的現實主義（Realism），二者爾後關係良好。庫爾貝大大鼓勵惠斯勒，並讚嘆其作《彈鋼琴》（*At the Piano, 1858-1859*）【圖 2】一畫，然而惠斯勒創作題材上之選擇，仍在下層階級的貧乏困窘與中產階級的安逸閒適之間游移不定。⁵

1859 年惠斯勒與醫師兼銅版畫家姊夫海頓（Francis Seymour Haden, 1818-1910）合作期間，再次前往英國倫敦，就此落地生根，於此建立其藝術事業。

（一）新繪畫觀點——抽象的轉向、唯美主義精神的實現

惠斯勒早年學習歷程、以及蝕刻版畫的訓練，皆以寫實作為基礎，前往法國以後逐漸受到法國象徵派詩人波特萊爾（Charles Pierre Baudelaire, 1821-1867）的影響，惠斯勒逐漸走向想像、抽象的創作之路。

波特萊爾力勸新一代藝術家應當將「自然」視作單純的視覺「辭典」，他相

³ 陳瑞千，〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫為例〉，頁 59-60。

⁴ 陳瑞千，〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫為例〉，頁 36。

⁵ 陳瑞千，〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫為例〉，頁 38。

信創造活動是於此「辭典」中去採集與選擇而來，而非盲目地模擬，並且創作只能透過想像這個「官能的皇后」來達成。波特萊爾的繪畫觀點逐漸形成惠斯勒的創作理論基礎。⁶

惠斯勒先前在倫敦活動時，亦認識了唯美主義運動（Aesthetic Movement）先驅艾伯特·摩爾（Albert Moore, 1841-1893）、前拉菲爾派（Pre-Raphaelites Brotherhood）的羅賽蒂（Dante Gabriel Rossetti, 1828-1882）等人。英國文藝圈所興起的唯美主義，主張藝術提供感官愉悅，純粹追求美感，而非作為說教、道德載體之用，並提出了「為藝術而藝術」的口號，上述藝術家對惠斯勒藝術思想有所影響，惠斯勒曾自言道：

我的畫作中沒有巧妙、沒有筆觸，並未使人驚豔或困惑，但有一種漸進式、完美理想的美，這才是我的畫布所要展現的，而非獲得美的方式。⁷

惠斯勒在素描、版畫作品並非呈現視覺觀察的結果，而是透過直覺、感官創作的，像是在 1878 年所做的《早晨》（*Early Morning*）【圖 3】、《夜曲》（*Nocturne*）【圖 4】版畫中黑白灰階呈現出類似水墨暈染的特質，畫面中的完成與未完成之間，同樣呈現出「夜曲」系列中漸趨抽象、朦朧的表現。⁸

惠斯勒繪畫觀點的形塑，奠基於早期的寫實主義，如霍加斯將繪畫作為道德載體；而後於巴黎學習歷程中，受到波特萊爾影響，扭轉其面對藝術根本的概念，褪去依附之用，走向為藝術而藝術的精神，轉變至形色、視覺美感的創造，過渡至現代藝術的表徵。

藉著「夜曲」這個詞，我可以只表現藝術的感興，或許因此減卻了附加在作品上表面故事的趣味。總之，「夜曲」最重要的是在線、形、與色的組合上。⁹

⁶ Jonathan Mayne (ed./trans.), *Charles Baudelaire: Art in Paris 1845-1862*, 1965, p. 164. 轉引自陳瑞千，〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫為例〉，頁 39。

⁷ John Siwert, "Rhetoric and Reputation in Whistler's Nocturnes", in *After Whistler: The Artist and His Influence on American Painting* (Atlanta: Yale University Press, 2003), p.71. 原文："Whistler claimed, there is no cleverness, no brush-marks, nothing to astonish or bewilder, but simply a gradual, more perfect growth of beauty— it is this beauty my canvases reveal, not the way it is obtained."

⁸ 惠斯勒索描、版畫作品收藏 The Art Institute of Chicago：
<<http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/artist/Whistler,+James+McNeill>>（2015/8/24 查閱）

⁹ 胡立芬編，《美國之光——惠斯勒》，（台北：閣林國際圖書，2001），頁 11。原文：By using the word 'nocturne' I wished to indicate an artistic interest alone, divesting the picture of any outside anecdotal interest which might have been otherwise attached to it. A nocturne is an arrangement of line, form and colour first.

1878 年惠斯勒利用《灰與金的夜曲——卻爾西雪景》(Nocturne in Grey and Gold: Chelsea Snow, 1876)【圖 5】說明他的無敘事美學，用淺顯深刻的文字敘述畫作：「雪景中有著黑色人影與點亮燈火的小酒館」，他接著解釋道，我不在乎那黑色人影的過去、現在、未來，僅是需要黑色色塊在那方，我只知道由灰色、金色組成我的畫面基調。¹⁰ 《灰與金的夜曲：卻爾西雪景》雪景與黑夜中燈火通明的酒館，成為黑與白的兩大視覺印象，畫面中似乎是尋常生活一幕，漫天大雪之時，酒館燈光，冬季雪夜中一人影倏忽而去，缺乏任何敘事線索，觀者能夠掌握的，僅有惠斯勒以色彩形面做為畫布的語言，透過視覺呈現印象的捕捉，此件作品可謂惠斯勒為藝術而藝術、抽象表現的藝術精神範例。

在 1883 與 1884 年間於聖艾夫斯，集結近十年來命名為「和諧」(Harmonies)、「夜曲」(Nocturnes) 系列等的創作，惠斯勒迫不及待告訴他的贊助者沃爾特·道德斯威爾 (Walter Dowdeswell, 1858-1929)，他認為這些是全新的藝術創作，他將這些小尺幅的創作，稱作小遊戲、小玩意、小美麗 (Little Games, Little Things, Little Beauties)。惠斯勒宣稱海與沙灘以及其他小尺寸、小遊戲創作將是繪畫新種類。他們將會是觀看方式練習下的製品，扮演視覺目標，在視覺生理新理論協助下，將導致對主題新的觀看方式。¹¹

「和諧」(Harmonies)、「夜曲」(Nocturnes) 等系列創作，揭示創作形式中仿若個人絮語般，片段式、瞬間形色感受的捕捉，已然成為惠斯勒個人美學的獨特展現。

(二) 繪畫與音樂間的揉合——總體藝術品的實現

「改編曲」(Arrangements)、「交響曲」(Symphonies)、「變奏曲」(Variations)、「夜曲」系列之命名，皆可見惠斯勒與音樂深刻之連結，透過音樂性標題，顯見意圖追尋抽象概念的表現。「夜曲」系列創作，成為惠斯勒作品之鮮明標記。夜曲曲式，由約翰·菲爾德 (John Field, 1782-1837)¹² 所定義：「夜曲」是一種形式自由的三段體器樂短曲，一般中段比較激昂，常有沉思、憂鬱的特點。夜曲格調高雅，充滿浪漫色彩，旋律歌唱性很強，也被稱作交響詩，是富於詩情的短交響樂。低音部的和弦伴奏配上高音部交響出夜的寂靜，演奏出夢般優雅的旋律，所以稱作「夜曲」。如前所述，「夜曲」命名來自其經紀人，也就是業餘音樂家雷蘭 (Frederick Leyland, 1832-1892)。雷蘭相當喜愛鋼琴詩人蕭邦 (Frédéric François

¹⁰ John Siwert, "Rhetoric and Reputation in Whistler's Nocturnes," p. 66.

¹¹ "Framing the Whistler," *A Fragile Modernism*, p. 13.

¹² 約翰·菲爾德 (John Field, 1782-1837)，愛爾蘭鋼琴家、寫曲家。主要創作鋼琴曲，旋律優美，和聲明晰，技巧豐富，當時相當受歡迎。首創夜曲體裁，蕭邦受其影響深遠。
<<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%A6%E7%BF%B0%C2%B7%E8%8F%B2%E5%B0%94%E5%BE%B7>> (2013/1/20 查閱)

Chopin, 1810-1849)，而蕭邦本人正好創作了 21 首優秀的夜曲。

1863 年波特萊爾〈華格納與唐懷瑟在巴黎〉(*Richard Wagner et Tannhäuser à Pairs*) 一文中曾言：

如果聲音無法使人聯想起色彩，或是色彩無法給出理念的旋律，那麼那個聲音與色彩將不是傳達理念的合適媒體。

上述概念對惠斯勒起了很大影響，將音樂中的抽象旋律與視覺語言中的色彩相互比擬、融通再生。若將詩歌中的音樂性提出，這種概念則雷同於王維的「詩中有畫，畫中有詩」。惠斯勒除了在視覺創作上走往抽象形式，也試圖將音樂性融入繪畫當中。除了波特萊爾，惠斯勒繪畫中之音樂性，亦可見受到華格納 (Richard Wagner, 1813-1883) 的深遠影響。¹³

透過惠斯勒對美國藝術家 Otto Bacher (1856-1909) 所言，可見他對音樂與藝術上相互運用結合的特質：

最野心勃勃的渴望是能夠畫出像大協奏曲一般的作品，然後以「大色盤」(Full Palette) 為標題。只有在音樂中，當他們使用全部的樂器，他們可以讓作品形成「大樂團」(Full Band)。如果我發現這樣的東西，我將在色彩中創造出一種相當於貝多芬在音樂中的和諧。¹⁴

根據上述可知，惠斯勒欲表現出德國哥劇作家華格納 (Richard Wagner) 1849 年所提出的「總體藝術作品」(Gesamtkunstwerk) 之特徵。總體藝術指的是藝術表現將會指向一總體經驗，總體藝術汲取古希臘戲劇，並統合繪畫、文學、音樂等藝術形式，甚至將觀眾感受考慮納入整體藝術表現中，¹⁵ 華格納擴展藝術領域的邊界，試圖創造出營造涵蓋人類全面感官之藝術形式。惠斯勒在此則取自音樂的抽象概念運用於繪畫創作之上，試圖擴展繪畫的視覺媒介。

二、 城市系列印象

¹³ Robin Spencer, *James McNeil Whistler*, 2003, pp. 16-17. 轉引自陳瑞千，〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫為例〉，頁 41。

¹⁴ Otto H. Bacher, "With Whistler in Venice," 1906, pp. 58-59. 轉引自陳瑞千，〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫為例〉，頁 93-94。

¹⁵ 台灣當代藝術資料庫·總體藝術：<http://archive.avat-art.org/mediawiki/index.php/總體藝術> (2015/8/23 查閱)

英國在 1750 年工業革命之始，人類文明歷經前所未有之改變，工業革命以來，伴隨著都市化、資本主義之興，城市面貌、生活模式有了顯著之改變。維多利亞時代，標誌大英帝國、工業革命之高峰。日不落國之榮光、大英帝國之興，與倫敦城市變遷流轉是並行的，賀立思 (Leo Hollis, 1972-) 更認為倫敦為世界第一座現代城市。¹⁶ 自倫敦 1666 年大火後的重建，¹⁷ 預示了現代城市之樣式，全球化、殖民主義以來，倫敦城市之建造，成為複製的範本、轉化之學習模範。

惠斯勒針對城市中的同一題材，以多重演繹的表達方式，回應現代城市的作法，實際上在法國藝術界早已蔚為風潮，印象派捕捉光影，對一題材重複創作的情形顯見，甚至逐漸形成「系列」創作的方式。「系列」的產生來自於創作觀念上，需要多方探索得以完盡，而其中更將「時間」概念含涉其中。此外，考量商業市場需求下，加上版畫複製特性的啟發，引發繪畫系列的效應，成為現代藝術中的特色。

(一) 現代城市——卻爾西 (Chelsea)

卻爾西位於倫敦西部，泰晤士河北岸，鄰近工業化的巴特西地區，惠斯勒在卻爾西居住了四十年，先後卻搬家了 13 次之多。在 1863 年後始居於林賽街 (Lindsey Row) 上，這裡正位在巴特西橋上方，遙望著工業發達的巴特西沿岸，惠斯勒以日常風景為題，創作出許多繪畫，如：《自林賽街遙望巴特西地區》 (*Battersea Reach from Lindsey Houses*, 1863.) 【圖 6】。直到 1874 年修築堤防於巴特西橋旁，由花崗石與鑄鐵構成，改善城市生活、避免霍亂，同時為倫敦市內最近似於巴黎市中心的景觀，而在林賽街西邊更有克里蒙 (Cremorne Gardens) 花園¹⁸，夜裡園中點綴彩色燈串，加上各式娛樂、煙火表演，可見現代城市中娛樂、休閒生活的顯現，惠斯勒亦以此為創作題材，如《藍與銀的夜曲——克里蒙燈火》 (*Nocturne in Blue and Silver Cremorne Lights*, 1872.) 【圖 7】。¹⁹ 畫面中以天際、河水的藍色做為基調，刻劃出河岸城市間的燈火閃爍，映照於河面上，表現出夜晚的氣氛，勾勒出惠斯勒揉合了想像與記憶中的克里蒙夜景。

倫敦受北大西洋暖流和西風帶影響，為溫帶海洋性氣候，倫敦市區因常常充滿著潮濕的空氣。20 世紀初，大部分倫敦人以煤作為家居燃料，產生大量的煙

¹⁶ 賀立思 (Leo Hollis), 《倫敦的崛起：知識分子打造的城市》，宋美瑩譯 (台北：城邦花園，2011)，頁 43。

¹⁷ 倫敦大火前後的的城市圖像，可見 17 世紀蝕刻版畫師 Wenceslaus Hollar (1607-1677) 針對倫敦全景圖的創作。

¹⁸ 克里蒙花園，位於卻爾西與泰晤士河畔北岸。The Royal Borough of Kensington and Chelsea：
<<https://www.rbkc.gov.uk/leisure-and-culture/parks/cremorne-gardens>> (2015/7/13 查閱)

¹⁹ 史賓賽·羅賓 (Spencer Robin), 《惠斯勒(Whistler)》，張亞譯 (台北市：台灣麥克，1993)，頁 19-21。

霧，形成，兩者成為倫敦的煙霞，被稱作倫敦霧（London Fog），故而霧甚，更被稱作霧都，英語中甚至會將倫敦稱作大煙（The Smoke）。惠斯勒更說：「那些霧是多麼可愛，而我是它們的畫家」²⁰，城市中的煙霧瀰漫，為惠斯勒畫面中，不可或缺的要素，並形成《夜曲》系列的氛圍營造，同時可見惠斯勒對於現代社會變遷的擁抱。

1880 年代創作的《卻爾西商店》（*Chelsea Shops, early 1880s*）【圖 8】中城市商業的運作，馬車、商店被幻化成色彩的碰撞；《卻爾西的街道景致》（*Street Scene in Chelsea, 1885-6*）【圖 9】中，惠斯勒則略去敘事脈絡，僅對視覺色彩的描摹，亦可見城市商店的時代形貌。

惠斯勒的學生 Walter Sickert（1860-1942）指出，惠斯勒的《卻爾西商店》能夠表現出 19 世紀末的倫敦當是什麼模樣。然而，對此惠斯勒卻回應道，其繪畫是對美學之追求，僅關切對主體色彩、形式的掌握。雖然惠斯勒曾言，欲略去敘事性，僅單純表現線條、形狀和顏色的組合，但卻在城市景觀的描繪隱含了時代性面貌，若隱若現之中，惠斯勒獨特的藝術氛圍，成為了遮掩醜陋現代城市的面紗。²¹

（二） 河岸風光——泰晤士河（Thames）

水路運輸的描繪創作，尤為印象派畫家之傳統，1870 年代的印象派畫家對此已有不少作品呈現，尤其對於都市，交通運輸系統、港口等景觀。無論於法國的塞納河（Seine）、諾曼地海岸（Normandy Coast）、勒阿弗爾港（Le Havre），法國印象派畫家皆有所不少描繪，在莫內（Claude Monet, 1840-1926）、西斯里（Alfred Sisley, 1839-1899）、畢沙羅（Camille Pissarro, 1830-1903）等人的作品中皆可見之。²² 英國作為工業革命先驅，現代化城市之建造，交通網絡的建立，早先經歷都市化的結果，在莫內其作 *The Port of London, Low Tide*，或是西斯里亦創作 *London Harbor Scene*，皆刻畫出倫敦繁忙港都的模樣。

無論在詩歌、文學、藝術創作上，泰晤士河是許多人創作的主题之一，成為餵養英國文化養分的河流，而在此時惠斯勒 1871 年出版的《泰晤士河組畫》（A

²⁰ John Siewert, "Rhetoric and Reputation in Whistler's Nocturnes," p. 3. 原文："They are lovely, those fogs, and I am their painter."

²¹ Anna Gruetzner Robins, "Impressionist London: Whistler, Sickert and their Followers," *A Fragile Modernism: Whistler and his Impressionist Followers* (New Haven: Yale University Press, 2007), p. 124.

²² 以泰晤士河為主題的畫作。The National Gallery :

<<http://www.nationalgallery.org.uk/search?q=+Thames&x=26&y=14>> (2015/8/24 查閱)

series of sixteen etchings of scenes on the Thames and other subjects)²³ 同樣刻劃著倫敦的泰晤士河。²⁴

然而在惠斯勒「夜曲」系列後的畫作，巴特西 (Battersea)、卻爾西岸邊的現代工業風景隱身在濃霧、以及夜的包裹中。²⁵ 「夜曲」系列的創作與泰晤士組畫 (創作於 1850 年間，1871 年出版) 有相當大的差異，但由於出版的時間相近，兩者時常被拿來作比較，而當時的觀者無不對泰晤士河組畫展現喜愛之心。這也是「夜曲」系列中再次選擇泰晤士河創作的的原因，泰晤士河組畫出版的成功，加上惠斯勒居住於林賽街上，飽覽河域風光，在多方描繪、觀察下，對於藝術觀自省、轉變，再次運用、實踐於其上。

三、「夜曲」系列分析

自 1866 年，惠斯勒已開始嘗試於同一地點中的不同時間創作，像是在《革命後的早晨——瓦帕瑞里索》(*The Morning after the Revolution: Valparaiso*, 1866) 【圖 10】與《藍與金的夜曲——瓦帕瑞里索港灣》(*Nocturne in Blue and Gold: Valparaiso Bay*, 1866) 【圖 11】。比較兩件作品，可知惠斯勒選取了相同視角，作為繪畫起點，兩件作品中構圖形式相同，但早晚的時間性之別，畫家的視覺記憶也產生變化，呈現出瓦帕瑞里索港灣的不同面向視角。

《藍與金的夜曲——瓦帕瑞里索港灣》已經與 1870 年代的水景、夜晚燈光主題的「夜曲」系列作相當接近了。²⁶ 「夜曲」系列創作來自於惠斯勒在卻爾西住家附近的泰晤士河景緻，遙望巴特西對岸，沿岸密布農業加工廠，以及各種輕、重工業廠房。在畫面中皆可見，對工業景觀的描繪，如：煙囪、工廠廠房等。

惠斯勒 1870 年代開始的「夜曲」系列作，以及於 1873-74 年間於聖艾夫斯 (St Ives) 多方的海景描繪，開啟抽象單色域 (monochromatic) 創作，像是在《藍與銀的夜曲：克里蒙燈火》【圖 7】，使用藍色作為畫面主基調，同一色調

²³ 《泰晤士組畫》(*A series of sixteen etchings of scenes on the Thames and other subjects or Thames Set*)，1850 年惠斯勒完成創作，由姊夫海頓雕刻，1871 年由 Messrs Ellis 與 Green 於倫敦出版，與第一幅《夜曲》系列創作差不多時期，兩件作品時常被拿來比較。英國觀眾大多讚賞泰晤士組畫，認為其為視覺文件中即將消失的場所，為倫敦河岸被發展中的商業文化與工業重新改頭換面之際。

²⁴ James H. Rubin, *Impressionism and the Modern Landscape: Productivity, Technology, and Urbanization from Manet to Van Gogh* (California: University of California Press, 2008), pp. 57-59.

²⁵ Anna Gruetzner Robins, "Framing the Whistler," *A Fragile Modernism: Whistler and his Impressionist Followers* (New Haven: Yale University Press, 2007), p. 11.

²⁶ Roland Anderson and Anne Koval, *James McNeill Whistler: Beyond the Myth* (New York: Carroll and Graf, 1994), p.179.

進行繪畫表現。惠斯勒不斷地重複創作巴特西橋，力求在作品中更好表現，「夜曲」創作中，即利用視覺記憶法，加上系列作的概念——不斷重複同一對象的創作，試圖在多方嘗試中，尋找出視覺對象中的內在本質。如此一來，轉化都市景緻為一具有便利性、富有成效的創作公式。²⁷

1870 年代可視為惠斯勒羽化成蝶之時，這段期間，創作出最著名之肖像畫《灰與黑的改編曲——畫家的母親》(Arrangement in Grey and Black: Portrait of the Painter's Mother, 1871)【圖 12】與最具原創性的作品——「夜曲」系列，以大量描繪泰晤士河之風光，展現一種對城市新的觀看方法，²⁸ 透過畫面觀察，可見惠斯勒以色塊的語法鋪敘城市的面貌，城市清晰的面貌被略去，在此惠斯勒所演譯的城市，被抒情化了，表達出「詩性」的內在，時間斷面、頃刻的表現，提供觀者無垠的想像。

「夜曲」系列中一再以泰晤士河作為描繪對象，可與惠斯勒其先前的 1850 年代創作的泰晤士河組畫，作為一大對比，二者同樣以泰晤士河為主題的創作，卻於視覺表達中展現全然不同的表現。惠斯勒早期對倫敦的河岸雕刻版畫，流露出個人對風景細部，視覺掌握的連結性，如同《鷹港》(Eagle Wharf, 1859)【圖 13】中，刻畫出「夜曲」系列中未曾描繪的細節。²⁹ John Siewert 指出《夜曲》系列創作，共有 32 幅，惠斯勒探索在他生活的倫敦都市地區，透過藝術氛圍中的霧以及美化的暗夜表現出抒情詩般、神秘的景色來定義「夜曲」。³⁰

惠斯勒宣稱「夜曲」系列是以線條、形式、色彩為首的改編曲³¹。「夜曲」系列創作，透過於巴黎時學習的「視覺記憶」法，泛舟於泰晤士河上，尋找入畫風景，將畫面反覆背誦，銘刻於記憶當中，直到回到畫室，旋即下筆創作。在「夜曲」系列中，為使觀畫者與十九世紀倫敦瞬息萬變的城市景觀保持距離，以飄渺煙霧包裹、距離飄忽不定，水面流光倒影，難以捉摸。³² 畫中展現的詩意(poetic)尤為「夜曲」創作中，獨有的特質。

而「夜曲」之命名，更是其來有自。惠斯勒於 1871 年開始創作月光(Moonlight)作品，同年展出於 Dudley 畫廊，來自贊助者雷蘭(Frederick Leyland, 1832-1892)所提供之意見，將兩件月光作品改名為「夜曲」，分別為《灰與金的夜曲》與《藍與綠的和諧》即《藍與銀的夜曲——卻爾西》(Nocturne in Blue and Silver: Chelsea, 1871)【圖 14】。惠斯勒更因此親自寫信道謝，表達對其感謝與啟發。³³ 「夜曲」

²⁷ John Siewert, "Rhetoric and Reputation in Whistler's Nocturnes," pp.70-71.

²⁸ Roland Anderson and Anne Koval, *James McNeill Whistler: Beyond the Myth*, p. 177.

²⁹ John Siwert, "Rhetoric and Reputation in Whistler's Nocturnes," p. 68.

³⁰ John Siwert, "Rhetoric and Reputation in Whistler's Nocturnes," p. 64.

³¹ Anna Gruetzner Robins "Framing the Whistler," p. 11.

³² 史賓賽·羅賓，《惠斯勒》，頁 21。

³³ Roland Anderson and Anne Koval, *James McNeill Whistler: Beyond the Myth*, p. 186.

系列，可視為惠斯勒創作成熟之起點。以下透過作品、形式分析，一窺惠斯勒「夜曲」系列中，獨有的藝術闡釋。

（一） 氛圍的捕捉

1865 年惠斯勒與庫爾貝在特魯維（Trouville）旅遊時，創作《藍與銀的和諧——特魯維》（*Harmony in Blue and Silver: Trouville, 1865*）【圖 15】已可見構圖意象的建構，抽象三色域之建立，亦如「夜曲」系列中的構圖格式，庫爾貝正是畫面前方模糊不清的人影，可見於「夜曲」系列中，相應的朦朧人形勾勒。惠斯勒 1880 年在威尼斯曾言：

顏料不當過度塗抹，應如同在玻璃上的呵氣，在窗玻璃面上的氣息。³⁴

這段話可作為惠斯勒藝術觀念上貼切的解釋，在藝術創作上，以不明確的輪廓線，創作出朦朧的形體，更甚是捕捉短暫事物、過眼雲煙。³⁵ 如同在《藍與金的夜曲——南安普頓流水》（*Nocturne in Blue and Gold: Southampton Water, 1872*）【圖 16】中畫面模糊，難以辨識，僅僅可見遠方隱約的燈火，模糊的建築物隱沒在黑色色塊當中，惠斯勒將南安普頓河岸的記憶、視覺調合於畫面之上，給予了觀者多方理解、解釋的空間向度，也就是說，觀者不受限於南安普頓河岸實景的意義，而是透過惠斯勒進一步的詮釋，將閱讀風景的主體性，進一步讓位給觀者。

受到日本主義的影響，歌川廣重版畫中對於煙花的表現，亦體現於惠斯勒身上，如：《黑與金的夜曲——火輪》（*Nocturne in Black and Gold: The Fire Wheel, 1872-77*）【圖 17】與《黑與金的夜曲——煙火落下來》（*Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket, 1875*）【圖 18】上述之作，皆可見對煙火之描繪，畫面中建物與船隻上的燈火相呼應，³⁶ 以及蒙上面紗般、若隱若現的都市景貌。此外，透過煙花的描繪，不規則、流動性與想像性之特質，更可讓惠斯勒進行抽象繪畫之實驗。³⁷

此外，在惠斯勒「夜曲」構圖中，除了隱約可見的地平線之外，並不見其他的空間切割，可見惠斯勒吸收東方藝術「留白」之特徵。略去敘事背景，除了偶有的月光、燈火、河岸，創造出空無意象。³⁸

³⁴ 原文“Paint should not be applied thick. It should be like breath on glass on the surface of a pane of glass”，引自 Marc Simpson, *Like Breath on Glass: Whistler, Inness, and the Art of Painting Softly*(New Haven: Distributed by Yale University Press, 2008), p. 3.

³⁵ Marc Simpson, *Like Breath on Glass*, p. 4.

³⁶ 胡立芬編，《美國之光——惠斯勒》，頁 26。

³⁷ 陳瑞千，〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫為例〉，頁 96。

³⁸ 陳瑞千，〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫為例〉，頁 98。

(二) 《藍與金的夜曲——老巴特西大橋》(*Nocturne in Blue and Gold: Old Battersea Bridge, 1872-1875*)【圖 19】

老巴特西橋【圖 20】正是連結卻爾西與巴特西地區的橋墩³⁹，此件作品原名《藍與銀的夜曲：第五號》(*Nocturne in Blue and Silver: V*)，由此可見，惠斯勒命題時常強調畫面中的色彩、以及為「夜曲」編號之構想。

《藍與金的夜曲——老巴特西大橋》畫面中以誇大的橋墩高度，橋拱的寬度，煙花、模糊輪廓作為構成要素，橋墩上幾抹人影，如同日本橋上匆匆穿越的行人般。惠斯勒將橋體構造置於畫面中心，使得畫面聚焦於老巴特西大橋上，為相當特殊的表現，畫面以藍色為基調，前景的船、人以及橋體以較深的藍刻劃，表現如同素描、剪影般的效果。河水與天際以較淺的藍色，帶出畫面空間感，並在視覺上延伸消失至畫面右方。惠斯勒以幾何塊狀表現出河岸城市景況，並以黃色點出家家燈火，以表現出夜景，河面上依稀可見河岸邊城市的倒影，波光粼粼。仔細觀察畫面右上方，惠斯勒以潑墨式的手法，點上了幾筆點黃，為其「夜曲」系列中常見的手法。惠斯勒作品中結合兩種色彩的方式、在風景畫中簡化背景、採取主題式圖案，可見受到歌川廣重(1797-1858)之影響。惠斯勒十分欣賞廣重在日本版畫中，使用雙色組合之方式，於作品中以兩種色調為基底，勾勒出夜的景況，來自惠斯勒研習日本版畫而得之結果，透過降低色彩亮度，更能展現出夜底陰鬱氣氛之特質，展現出受東方水墨之濃淡漸層技法影響之可能性。⁴⁰

惠斯勒有另外兩件老巴特西橋的素描作品【圖 21】、【圖 22】，與《藍與金的夜曲——老巴特西大橋》相較之下，素描作品捕捉更多橋墩細節，《藍與金的夜曲——老巴特西大橋》則以一種印象式、記憶式的表現方式，也就是使用了惠斯勒創作中常用的視覺記憶法，反覆觀看背誦記憶的夜景，成為畫家掌握的形象之後，翩然於畫面之上。而色彩的運用，則取自浮世繪之影響，惠斯勒融合二者，成為獨有之個人風格。

³⁹ 見地圖【圖 18】。

⁴⁰ 陳瑞千，〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫為例〉，頁 96-97。

結語

惠斯勒學習歷程的轉折，對於藝術觀的接受轉變，對於藝術本質的探索與對話，體現於其繪畫作品上。從早期的寫實傳統逐漸渡化至抽象、為藝術而藝術的精神。惠斯勒吸收東方藝術精隨，並透過「視覺記憶法」的使用，掌握對象本質，並透過想像調和出視覺新境。畫面中隱含著深刻的內在，加上對其音樂性之運用，表現出和諧的美感。

惠斯勒的夜曲作品，褪去敘事性、時間性，表現畫家超然態度於其中，現代城市被濃霧、黑夜所包裹，給予觀者另一層觀看的想像視野，形成其獨有的氛圍。

誠如 John Siewert 所言：

《夜曲》系列定義出一種獨特且尤其有影響力的——城市圖像，這也定義了惠斯勒身為一名藝術家與他的名聲，無論好壞與否。⁴¹

現代風景的觀看，提供觀者更多「主體性」，甚至可作為時空斷面的凝望。系列作的嘗試，除了可以視為藝術家對單一主題反覆變化，更可作為多方觀看角度的文本。本文以惠斯勒「夜曲」系列作為探討，透過惠斯勒之眼，窺見 19 世紀末泰晤士河流域景觀，除了現代城市的表徵，工業化、都市化的痕跡，更見到作品中所表現的深刻詩意以及精神意涵，以及回到繪畫本身，「為藝術而藝術」之現代性的表現。

⁴¹ 原文：“The Nocturnes defined a particular—and a particularly influential—image of city, one that largely defined Whistler as a painter and made his reputation, for better or worse.” 引自“Rhetoric and Reputation in Whistler’s Nocturnes,” p. 69.

參考書目

中文參考書目

1. 史賓賽·羅賓 (Spencer Robin), 《惠斯勒 Whistler》, 張亞譯, 台北: 台灣麥克, 1993。
2. 胡永芬編, 《美國之光——惠斯勒》, 台北: 閣林國際圖書, 2001。
3. 賀立思 (Leo Hollis) 著, 《倫敦的崛起: 知識分子打造的城市》, 宋美瑩譯, 台北: 城邦讀書花園, 2011。

西文參考書目

1. Anderson, Roland and Koval, Anne., *James McNeill Whistler: Beyond the Myth*, New York: Carroll and Graf, 1994.
2. Corn, Wanda M.; Simpson, Marc., *Like Breath on Glass: Whistler, Inness, and the Art of Painting Softly*, New Haven: Distributed by Yale University Press, 2008.
3. Merrill, Linda., Simpson, Marc., Siewert, John., *After Whistler-The Artist and His Influence on American Painting*, Atlanta: High Museum of Art; University Press, 2003.
4. Robins, Anna G., *A Fragile Modernism Whistler and his Impressionist Followers*, New Haven: Yale University Press, 2007.
5. Rubin, James H., *Impressionism and the Modern Landscape: Productivity, Technology, and Urbanization from Manet to Van Gogh*, California: University of California Press, 2008.

碩博士論文

1. 陳瑞千, 〈東西的交響——以惠斯勒日本風味油畫作品為例〉, 碩士論文, 國立中央大學藝術學研究所, 2006。

網路資源

1. 維基百科: 約翰·菲爾德 (John Field, 1782-1837)。
<<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%A6%E7%BF%B0%C2%B7%E8%8F%B2%E5%B0%94%E5%BE%B7><http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%A6>

- E7%BF%B0%C2%B7%E8%8F%B2%E5%B0%94%E5%BE%B7> (2013/1/20 查閱)
2. The Royal Borough of Kensington and Chelsea- Cremorne Gardens :
<<https://www.rbkc.gov.uk/leisure-and-culture/parks/cremorne-gardens>>
(2015/7/13 查閱)
 3. 台灣當代藝術資料庫・總體藝術 : <<http://archive.avat-art.org/mediawiki/index.php/總體藝術>> (2015/8/23 查閱)
 4. The National Gallery :
<<http://www.nationalgallery.org.uk/search?q=+Thames&x=26&y=14>>
(2015/8/24 查閱)
 5. The Art Institute of Chicago :
<<http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/artist/Whistler,+James+McNeill>>
(2015/8/24 查閱)

圖版目錄

【圖 1】James Abbott McNeill Whistler, *Portrait of Whistler with a hat*, 1857-1858. Oil on canvas, 38.1 x 46.3 cm. Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C..

圖版來源：Freer Gallery of Art

<<http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1906.57a-b>>
(2015/8/24 查閱)

【圖 2】James Abbott McNeill Whistler, *At the Piano*, 1858-1859. Oil on canvas, 67 x 91.8 cm. The Taft Museum, Cincinnati, Ohio.

圖版來源：The Taft Museum <http://www.taftmuseum.org/?attachment_id=1024>
(2015/8/24 查閱)

【圖3】James Abbott McNeill Whistler, *Early Morning*, 1878. Lithotint with scraping, on a prepared half-tint ground, in black ink on cream wove paper, 16.5 x 25.9 cm (image); 17.7 x 27.0 cm (sheet). Gift of Walter S. Brewster.

圖版來源：The Art Institute of Chicago：

<http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/111341?search_no=17&index=150>
(2015/8/24 查閱)

【圖4】James Abbott McNeill Whistler, *Nocturne*, 1878. Lithotint, in black ink, from a prepared half-tint ground, with scraping, on off-white plate paper, 17.3 x 26.5 cm (image); 19.2 x 27.7 cm (sheet) Clarence Buckingham Collection.

圖版來源：The Art Institute of Chicago：

<http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/111948?search_no=17&index=151>
(2015/8/24 查閱)

【圖 5】James Abbott McNeill Whistler, *Nocturne in Grey and Gold: Chelsea Snow*, 1876. Oil on canvas, 43.36 x 62.87 cm. Fogg Art Museum, Harvard University, Bequest of Grenville L. Winthrop.

圖版來源：Harvard Art Museum <<http://www.harvardartmuseums.org/art/230417>>
(2015/8/24 查閱)

【圖 6】James Abbott McNeill Whistler, *Battersea Reach from Lindsey Houses*, 1863. Oil on canvas, 76.2 x 50.8 cm. Hunterian Art Gallery, Glasgow.

圖版來源：Hunterian Art Gallery

<<http://www.gla.ac.uk/about/avenue/issue57january2015/thehunterian/>> (2015/8/24 查閱)

【圖 7】James Abbott McNeill Whistler, *Nocturne in Blue and Silver Cremorne Lights*, 1872. Oil on canvas, 50.2 x 74.3 cm. Tate Gallery, London.

圖版來源：Tate Gallery <<http://www.tate.org.uk/art/artworks/whistler-nocturne-blue-and-silver-cremorne-lights-n03420>> (2015/8/24 查閱)

【圖 8】James Abbott McNeill Whistler, *Chelsea Shops*, early 1880s. Oil on canvas,

13.5 x 23.4cm. Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C..

圖版來源：Google Art Project

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_McNeill_Whistler_-_Chelsea_Shops_-_Google_Art_Project.jpg> (2015/8/24 查閱)

【圖 9】James Abbott McNeill Whistler, *Street Scene in Chelsea*, 1885-6. Oil on canvas, 12.6 x 21.7cm. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection.

圖版來源：Yale Center for British Art

<<http://scale.ydc2.yale.edu/iipmooviewer/?image=03bb3921-ba3c-4130-a7c5-ef3e7707eefb>> (2015/8/24 查閱)

【圖 10】James Abbott McNeill Whistler, *The Morning after the Revolution: Valparaiso*, 1866. Oil on canvas, 76.5 x 63.9 cm. Freer Gallery of Art, Washington D.C..

圖版來源：WIKIART <<http://www.wikiart.org/en/james-mcneill-whistler/the-morning-after-the-revolution-valparaiso>> (2015/8/24 查閱)

【圖 11】James Abbott McNeill Whistler, *Nocturne in Blue and Gold: Valparaiso Bay*, 1866. Oil on canvas, 75.6 x 50.1 cm. Freer Gallery of Art, Washington D.C..

圖版來源：WIKIART <<http://www.wikiart.org/en/james-mcneill-whistler/nocturne-in-blue-and-gold-valparaiso-bay-1>> (2015/8/24 查閱)

【圖 12】James Abbott McNeill Whistler, *Arrangement in Grey and Black: Portrait of the Painter's Mother*, 1871. Oil on canvas, 144.3 x 162.5 cm. Musée d'Orsay, Paris.

圖版來源：Musée d'Orsay <http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search/commentaire/commentaire_id/portrait-of-the-artists-mother-2976.html> (2015/8/24 查閱)

【圖 13】James Abbott McNeill Whistler, *Eagle Wharf*, 1859. Etching, 14 x 21.7 cm. Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington D.C..

圖版來源 University of Glasgow

<<http://etchings.arts.gla.ac.uk/catalogue/browse/plate/?rs=50>> (2015/8/24 查閱)

【圖 14】James Abbott McNeill Whistler, *Nocturne in Blue and Silver: Chelsea*, 1871. Oil on canvas, 50.2 x 60.8cm. Tate Gallery, London.

圖版來源：Tate Gallery <<http://www.tate.org.uk/art/artworks/whistler-nocturne-blue-and-silver-chelsea-t01571>> (2015/8/24 查閱)

【圖 15】James Abbott McNeill Whistler, *Harmony in Blue and Silver: Trouville*, 1865. Oil on canvas, 49.5x75.5cm. Isabella Stewart Gardner Museum, Boston.

圖版來源：Isabella Stewart Gardner Museum

<http://www.gardnermuseum.org/collection/artwork/1st_floor/yellow_room/harmony_in_blue_and_silver_trouville?filter=room:1793> (2015/8/24 查閱)

【圖 16】James Abbott McNeill Whistler, *Nocturne in Blue and Gold: Southampton Water*, 1872. Oil on canvas, 50.5 x 76 cm. The Art Institute of Chicago, Chicago.

圖版來源：The Art Institute of Chicago

<<http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/56905>> (2015/8/24 查閱)

【圖 17】James Abbott McNeill Whistler, *Nocturne in Black and Gold: The Fire*

Wheel, 1872-77. Oil on canvas, 53.5 x 75.5 cm. Tate Gallery, London.

圖版來源：Tate Gallery <<http://www.tate.org.uk/art/artworks/whistler-nocturne-black-and-gold-the-fire-wheel-n03419>> (2015/8/24 查閱)

【圖 18】James Abbott McNeill Whistler, *Nocturne in Black and Gold : The Falling Rocket*, 1875. Oil on panel, 60.3 x 46.4 cm. Gift of Dexter M. Ferry, Jr.

圖版來源：WIKI

<https://en.wikipedia.org/wiki/Nocturne_in_Black_and_Gold_-_The_Falling_Rocket_-_/media/File:Whistler-Nocturne_in_black_and_gold.jpg> (2015/8/24 查閱)

【圖 19】James Abbott McNeill Whistler, *Nocturne in Blue and Gold: Old Battersea Bridge*, 1872-1875. Oil on canvas, 68.3 x 51.2cm. Tate Gallery, London.

圖版來源：Tate Gallery <<http://www.tate.org.uk/art/artworks/whistler-nocturne-blue-and-gold-old-battersea-bridge-n01959>> (2015/8/24 查閱)

【圖 20】巴特西地圖

圖版來源：<http://en.wikipedia.org/wiki/Battersea_Bridge> (2015/8/24 查閱)

【圖 21】James Abbott McNeill Whistler, *Old Battersea Bridge*, 1879/87. Lithograph, in black ink, with scraping, on cream chine, laid down on ivory plate paper, 14.4 x 33.2 cm(image). Clarence Buckingham Collection.

圖版來源：The Art Institute of Chicago

<http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/29429?search_no=15&index=139> (2015/8/24 查閱)

【圖 22】James Abbott McNeill Whistler, *Old Battersea Bridge*, 1879/87. Lithograph, in black ink, with scraping, on cream chine, laid down on ivory plate paper, 14.4 x 33.2 cm(image). Bryan Lathrop Collection.

圖版來源：The Art Institute of Chicago

<http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/109179?search_no=16&index=145> (2015/8/24 查閱)