

捍衛『新精神』的勇士

A Brave Defend of the 『Neo-Spirit』

許文馨* 許祖豪**

摘要

二十世紀雖孕育不少偉大的建築師，但肯定的是科比意(Le Corbusier, 1887-1965) 最具號召力。他巧妙地把潛藏的理性與感性融合在一起，使作品的呈現，無論在建築或是藝術領域裡皆充分地表達出完美的結合形式。為了倡導他的創作觀念，科比意終其一生不斷地撰寫有關建築、藝術方面的美學論述，從其旺盛力的創作年代算起至其逝世為止，每一個創作階段決不怠惰、空白，均刻畫出他在建築與藝術領域中所付出的心血與成就，甚至更跨越時空留傳至今。

科比意在各種領域裡皆扮演舉足輕重的角色，對他而言，建築既是一種表現的手段，亦是開啟思想、觀念的原動力，然建築則必須透過繪畫及雕塑的神奇結合才能使其活化，進而達到理想化的境界，所謂的「理想化」即是「藝術生活化，生活藝術化」(Art is life. Life is art)的意涵。

由於科比意的創作領域涉獵很多，無法一一詳加考究，本論文只好縮小範圍，僅以其藝術創作理念及風格作為論述主軸，至於論文的研究方法則著重於文獻考証法、分析比較法和綜合歸納法等三種，並以它們作為撰寫本論文的基本法則。

關鍵詞：新精神、理性、感性、生活化、藝術化

Abstract

To mention the architect in the 20th century. We will never forget (1887-1965). He presented a perfect fusion style with ration and perception and both in Architecture and Art. He was as much a propagandist as any of his buildings. He never stopped compiling books about Architecture. Art and Aesthetics form his prime of life to the end of his life. This is why we can still follow his theories as a frame of reference. Le Corbusier played a decisive role in generalized art. More important than anything he built was perhaps his championing the cause of

*許文馨 中國文化大學建築暨都市設計學系助理教授

** 許祖豪 輔仁大學景觀設計研究所助理教授

Modernism. Modern art for Le Corbusier was not merely a matter of experimenting with new forms but creating new symbols that would both express and fulfill the material and spiritual aspirations of modern man. To him, the building had to combine with painting and sculpture than it could achieve the supreme boundary of 「Art is life, life is art.」 The motif, spirit and style of works will be discussed. And the “documentary criticism”、”comparative analysis” and “synthesize induced” will be used as the basic rules of composing.

keyword : neo-spirit ; ration ; perception ; art is life ; life is art.

一、前言

「UTOPIA」是一種超越現實的理想概念；是一虛無、完美世界的影兒，並牢牢地根植、存在於社會環境中，所代表的正是人文思緒運轉中永無枯竭的原創力。然而，人面對世界無論身處於何方，總是對現實社會的種種現象感到相當地不滿及無奈。也因為如此，「UTOPIA」才得以趁勢崛起於這齷齪的世代，至於其到底出現於何時已不具重要性了，所要探討的是這理想化的概念究竟影響了誰？又如何推動？其進化人類的人文科技所建構的社會具有何特異的本質？睿知的柯比意試著以「UTOPIA」式的新觀念，創造出一批不失精神生活所需的完美造形和靈活實用性的作品。科比意明確地指出「建築」與「純藝術」間相互結合的重要性，其所倡導的「知性」與「感性」相容並行的「新精神」創作理念，在現代建築與繪畫藝術的沿革脈絡中，展現出新的視野及奠定了無人可比擬的一大典範。

二、時代背景

歷經第一次世界大戰的浩劫後，歐洲各大城市的運作機能慘遭嚴重的破壞，所衍生出的禍害令貧者越貧；富者愈富，產生了極不公平的社會亂象，有血性及愛心的知識分子見狀無不義憤填膺。科比意亦不落人後地希望藉由他所創的「新精神」論點及方案來扭轉歐洲人文頹廢的局勢，使之轉化成一個具有公平、祥和及樂利的「UTOPIA」社會。

面對 20 世紀的時代挑戰，科比意深信「建築」與「藝術」是改革社會的最佳利器，為了宣導他的新社會觀——「新建築創造社會，新藝術展現建築的新視野」，他不斷地撰寫文章、編撰雜誌及組織建築、藝術等相關團體。捍衛「新精神」勇士的柯比意警覺到文章和各類活動並無助於推動改革時，更不惜加入左翼政黨向傀儡政權靠攏，期冀獲得政府的大量金援與運作。具有「UTOPIA」極端理想主義的柯比意，卯足心力倡導自認為最簡易的思考模式——「老城市的舊有建築物應完全拆除，反之，有歷史藝術價值定位的建物則必需好好地維護與保存」，使居住的百姓能輕而易舉地融入於大自然的生活環境中，享受健康、

藝術化的生活，且使精神、物質生活激發而昇華至「真、善、美」的藝術境界。

三、生平簡介

- 1887年 生於瑞士的 La Chaux de Fonds。
- 1902年 就讀於 La Chaux de Fonds 藝術設計學院。
- 1902年~1905年 接受藝術設計學院的素描和製作版畫訓練。
- 1905年~1907年 學習建築設計。
- 1909年~1917年 到歐洲四處旅行，並在 La Chaux de Fonds 授課。
- 1917年 定居巴黎。
- 1918年 歐贊凡(Amédée OZENFANT)發表「純粹主義」宣言。兩人並於多馬士畫廊(Galerie Thomas)舉行純粹派(PURISME)畫展。
- 1920年 採用「Le Cobusier」作為建築設計的簽名。
- 1920年~1925年 與歐贊凡共同創立《新精神》(L'ESPRIT nouveau)雜誌。
- 1922年 和堂哥 Pierre JEANNERET 設立建築研究室於巴黎，長期研究別墅大樓及席透漢(Citrohan)住家，並開始從事繪畫創作。
- 1930年 獲得法國國籍，並成為” Cercle et carré”(圓與四方形)的成員之一。
- 1941年~1942年 保衛未被政府肯定的都市大規劃《Ville radieuse à Vichy》
- 1944年 參與建築師組織的游擊隊，並承接其關鍵性作品—馬賽住宅單位(Unité d'habitation)的公寓設計。
- 1965年 病逝於法國南部的羅克布俞奈.卡布.馬爾丹(Roguebrune—Cap--Martin)

四、研練、著作成果

從事建築設計的柯比意，拜歐贊凡為師學習油畫創作技巧以及相關的美學理論和知識，進而發展出他的獨特繪畫語彙，藉以持守住他所創見的「新精神」論點。除從事繪畫創作之外，他亦和沙威那(Savina)一起投入雕刻、掛毯、法瑯、黏貼畫、版畫…等創作行列，盡情地使用其「新精神」的各種表現技法。

(一) 研練、創新

科比意在拉秀德豐(La Chaux de Fonds)美術學校接授勒普拉德尼耶(L'Eplattenier)老師的教導，專心學習雕塑、繪畫創作技巧。之後，為了鑽研地方性文化及民族性精神，他帶著速寫簿和照相機四處旅行、遊玩。在旅遊學習中，他深深地感受到藝術創作的成敗實與創作者本身的美學素養有關。堅守此信念的他，在創作、設計時，特以超脫美學規範的自由、開放特質作為詮釋作品的手法。

1918年，與阿梅德.歐贊凡(Amédée OZENFANT1886~1966)在巴黎邁上漫長、艱辛的畫家途徑。在繪畫創作的研練過程中，科比意極力探索物質世界的真相，即是所謂蘊藏於物質深處的精髓；而不是物質虛偽的

表象。藉由物質世界的深入探討，科比意發現了形狀構成的奧秘，並趁勢地將其研練的成果運用到建築、繪畫空間上，以便印証他所說的：「繪畫這個動作是在創作結構，創造各種色彩、形式的結構，繪畫的結果是一種建築，所以，必要在空間中找出方法…」¹。以《宏善的聖母小教堂》(Ronchamp. Chappelle Notre Dame du Haut 1951)的作品為例，可以看出法瑯與掛毯的裝飾在建築物的硬體方面佔有極重的份量，完全體現了其「藝術統合」的空間創作理念，是科比意建築作品中的一大轉捩點。

1917年，定居於巴黎的科比意，在建築專業的領域裡，一開始就遭到不少的挫折，之後，在歐贊凡的引領下，逐漸轉往藝術社交圈發展，並在繪畫創作上共同尋求新的表現技法，可貴的是更一起打拼、撰寫宣言式的《立體派之後》(Après le Cubisme)，藉以鼓吹藝術家們從事「純粹主義」²式的繪畫創作新技法。

由於《新精神》雜誌的廣為流傳，讓科比意成為巴黎中產階級社交圈的名人，不少愛好現代藝術者開始委託他設計別墅，建立起他的國際知名度，因而有機會受邀參加莫斯科消費合作社中央聯合會總部的競圖，並順利地完成了他首幢大規模公共建築的作品。

(二) 著作成果

1910年之前，科比意經常在《新自由報》(Neue Freie Presse)發表攻擊維也納分離派所主張的文章，尤以1908年撰寫的《裝飾與罪惡》(Ornament und Verbrechen)最引人注目。除此之外，他也撰寫文章批評荷蘭風格派和德國表現主義，以致於經常遭受到來自四方的眾多攻擊，促使他不得不加以反擊謀求自衛，也因此形成他處於備戰狀況的捍衛性格。

1912年，出版《德國裝飾藝術運動之研究》(Etude sur le mouvement des Arts Décoratif en Allemagne)；1920年和歐贊凡共同經營《新精神》(L'Esprit Nouveau)雜誌社，五年間，平均每個月撰寫一萬字的論述壓力，讓科比意的文思像記者撰寫新聞稿般地敏捷、快速，將其所寫的文章集結成冊出版更是他過人之處，光是《新精神》雜誌所發表的文章就足夠他彙整成四冊書出版。

1943年，出版《與藝術學生的對談》一書，回應莘莘學子們的熱切求知慾，認為傳統是來自於所有創新不斷延續的結果；傳統亦是邁向未來最可靠的實証。傳統的箭頭應指向未來而非回溯過去，傳統的最大意義在於反映現實的狀況及觀念，並將之傳承於後代。科比意終其一生出版了三十餘本的建築相關著作，是建築領域有史以來出版最多書籍的建築師，莫怪人們亦以「文士」(homme de lettres)稱之。

¹ 摘錄自「Le Corbusier, une encyclopédie. Ed CCI」(科比意，百科全書。CCI出版)，第320頁

² 純粹主義：倡導一種與當代社會及工業世界精神相吻合且具有理性、秩序及建設性的藝術。

五、創作理念

科比意以建築師的身分直接參與現代藝術的推動，面對前衛藝術家將繪畫與雕塑自藝術固有的視覺規律中抽離、釋放出來的創作理念，有深刻地體認，進而，他將此藝術新觀點與理念靈巧地運用在建築領域的設計上，成就了他別具風格的「綜合藝術」(Synthèse des arts)。科比意在現代建築領域的脈絡拓展中，可說是展現出極大的新視野。

科比意的創作理念逐漸昇華至具有未來性的理想層面，誠如其所言：「**思維未必能克服未來的命運，但卻能開闢出另一無法測知的新世界**」。(Thought may not conquer the destiny of the future, but it may open up an unanticipated new world.)

依科比意的創作理念而言，形式本身從來就不是一種目的；乃是成就另一境界的手段，形式即是所謂思維、智慧與情感的「總合」。為了印証「總合」的創作形式，科比意慣以詩作為媒介尋求作品那真實、恆久的造形美，所詮釋的正是自然與幾何、節制與激情以及理性與感性等兩極化理念的和諧運用。在創作上，科比意常引經據典且數學、美學兼併使用，使自我創作的作品更符合生活的水平及倫理，甚至進而達到事務圓滿的和諧共存。和諧共存意指人自身與周遭環境的一致性，以及人的精神與物質精神間的合一性。換句話說，就是讓藝術介入人的生活；促使人的生活藝術化。

事實上，兩極化理念的結合如何運用得宜實是一件難事，但若處理得當，則作品定會具有差異甚大的神秘變化性，激發令人意想不到的效果，讓觀賞者讚佩、欽羨不已。由此可見，作品的好與壞實取決於創作者的自我美學觀點，科比意亦以此作為創作的依據，不僅彰顯其個人固有的美學思維及自由創作意識外，更突顯出作品瀟灑、開放的特異性。

六、作品賞析

科比意曾提到「繪畫動作」這個字眼，認為繪畫動作在創造各種形式、色彩的結構，其結果就是一種建築。由此獲悉，科比意的繪畫創作研練是其建築設計的重要元素及成果，依其作品的呈現方式可總結成四個時期：

(一) 青年時期

進入 La Chaux de Fonds 藝術設計學院就讀，追隨教授們的指導，學習傳統學院派的技法，以精準的輪廓及敏銳的觀察力從事創作。之後，帶回不少旅遊歐洲的紀錄式素描，其畫面用筆簡潔，甚至有時以水彩襯托之。藉由他的素描作品，可看出科比意對大大、小小的各種建築物及土地整治的基地深感興趣。(圖 1) (圖 2)

(二) 原始純粹主義時期(1907~1927)

科比意頗受「機械主義」(Mécanisme)的代表畫家斐爾納·雷捷(Fernand Leger 1881~1955)之影響，喜以機械作為「純粹主義」(Purisme)畫作的題材，使畫面井然有序、富有完美無缺的架構模式。日常用品慣以幾何性的透視圖、立視圖、平面圖以及剖面圖描繪、表現之，讓物象在繁複的畫面組合中，展現出另一層次的詮釋與解讀。(圖3)(圖4)

(三) 後純粹時期(1927~1930年代)

科比意仔細觀察大自然帶有詩意的有機物形體：如貝殼、松果…等，把所見的想像空間直接運用到繪畫創作或建築設計上，順勢轉化成現實感官世界的一種紀錄。除此之外，科比意也出現了以女人為主的人物畫題材，女人體態豐滿的軀體描繪手法，令人禁不住地想到畢加索(Pablo Picasso 1881~1973)的女人畫作，可見科比意也深受畢加索人物畫風的影響。至於雷捷的管狀(Tube)描繪技法，他繼續保留、運用著。(圖5)

(四) 晚期(1940~1965年代)

科比意大膽而創新的藝術風格，除了表現在繪畫創作上，亦不忘運用在建築設計上。晚年的畫作題材以「公牛」為主，他之所以選擇公牛作為主題的原因，在於覺得有更大的揮灑空間和創作優勢，以及神話的象徵主義，或者更可說「公牛」正是藝術家的最佳心靈寫照。(圖6)

七、結論

對科比意而言，建築是一種表現的手段；一種沿革思想觀念的原創力；一種社會生存的好方案。科比意身處於充滿危機、大變動的世代，大變動包含了兩次的世界大戰；工業的革命；經濟因快速成長所引起的蕭條時期；以及政治意識形態的膨脹等等。種種的變動後果皆可在科比意的創作作品裡找到蛛絲馬跡：

(一) 本能與感受的叢林

科比意曾經提到：「你們看到，我以過去做証，這個過去是我唯一的主人，他將繼續地成為我永遠的訓誡者」³。(Vous aviez vu que je prenais a témoin le passé, ce passé que fut mon seul maître, qui continue a être mon permanent moniteur)。科比意認為敬重過去的人，必富有永恆的人性保證。其創作思維確實遊走於歷史與永恆之間，是一種追尋永恆真理的勞動。主張藝術家應時時刻刻思考問題的所在，敏銳地感覺出理性與感性間的對立，且清晰地穿越過人個自本能與感受的叢林。科比意的創作並未因他的

³ 摘錄自「Le Corbusier - Morceaux Choisis, 1912-1965」(科比意, 文選) Edition Le Moniteur, 1982年出版。

逝世而終止，也不完全是過去式，其創作理念反而持續地影響著現今世代的我們。

(二) 張開手的哲理

科比意是位課題製造者，有時雖樂於被大家所接受；但其遭人排擠、爭議的局面更多不可勝數。憑心而論，他可算是位預知未來、掌握現況的先知，直至年老之時，依舊不改本性仍保留住其捍衛的戰鬥本能，備戰狀態的信念促使科比意踏步、出發、前進、返回以及再出發，或許是累了、竟在逝世前想通一切，轉而以豁達的心境宣揚其「張開手」(La main ouverte)的人生哲理：「滿手的承接；滿手的付出」。

(三) 新精神=新理念=新形式的純粹主義宣言

立體派之後崛起的純粹主義是否完全地脫離了立體派的質疑，正是現今藝術界欲研究的一大課題，以純粹主義的第一幅代表畫作《壁爐》(La cheminee 1918)為例(圖 7)，表面上看來，畫作的主题僅是一座壁爐，但整個畫面結構卻非常地簡潔；其色調亦很單純，感覺上與科比意所繪的作品《希臘雅典古衛城(Acropole)》(圖 8)幾乎類似，整張畫作呈現出秩序及平衡的架構，尤以壁爐平台上白立方塊旁所擺置的兩本書為最。科比意極力講究「人體比例標準尺度」(Modulor)(圖 9)的構圖法，並把物像加以幾何化、平面化，其引用純粹主義表現手法所繪製的掛毯，面積雖大，但卻可隨性移動、擺置便利建築物的裝飾，科比意以「活動牆」稱之。

仔細觀看科比意的創作形式和內容，與立體派相較之下，確實有其不同之處，科比意主張畫作的「透明度」(Transparence)應分為視覺上的透明度(Réel)及理念上的透明度(Virtuel)兩種。理念上的透明度對從事藝術創作者而言，是一種較新的論點，意指物象皆可呈前後無分的透明狀態，甚至能簡化至以曲線、面積來明示其量體。理念上透明度所強調的物象組合饒富趣味，有輕重之分的排列秩序毫不凌亂。以科比意的畫作《紅毛毯的女人》(Femme sur fond rouge 1965)為例，其畫面的組合及架構淋漓盡致地詮釋出科比意所倡導的理念，在雕塑或其他創作方面，他亦以相似的手法呈現之。

建築師與畫家的不同之處，在於建築師是以空間作為設計之重點，而畫家則從事平面創作，兩者間的思考模式差異相當大。幸好，科比意瞎了一眼，他深知其視覺必不準確；所見的空間定比別人平坦；判斷力亦較弱，在這種創作情況下，逼得他不得不轉而注重人體比例的標準尺度及黃金分割比例的創作表現方式，使作品達到平面化、幾何化的平衡、和諧美感。

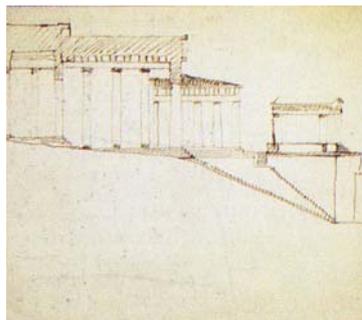
科比意為了「新精神」前衛性的論點，終其一生花費太多的時間，有如勇士般地打筆戰、爭論及辯護，一日復一日無法停歇的景況，令他不禁感慨地說：「太累了！」。

1965 年的 9 月 1 日，法國文化部長安德烈·馬勒侯(André Malreaux 1901~1976)在羅浮宮的方庭(cour carrée)為科比意舉辦國喪典禮時曾說：「科比意是位畫家、雕刻家、詩人與建築師，雖在建築領域裡屢遭排擠、挫敗；但在繪畫藝術的領域裡卻呼風喚雨而獨占鰲頭，從未被擊敗過」。逝世前的科比意曾在一篇命名為《唯有思想才可傳達》的文章裏寫著：「在生活中，必須以謙虛、嚴格、精確的態度去工作，藝術創造的工作，其唯一的空氣就是規律性、連續性、恆心...」。藉以勉勵從事藝術創作的工作者應看清自己的文化特質，在日常生活中以執著、恆心重建自然、藝術的周遭環境，促進社會生活條件的提升。

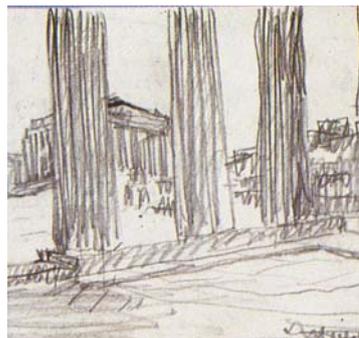
八、參考書目

- Le Corbusier(1923/1990)施植明譯《邁向新建築》，台北：榮茂圖書公司出版。
- Le Corbusier(1929) 《The City of Tomorrow and Its Planning》，London：John Rodher .
(Reprinted 1947 by Architectural Press).
- Le Corbusier (l'architecture pour émouvoir) ,PARIS：Jean Jenger. Fondation Le Corbusier,
1993.

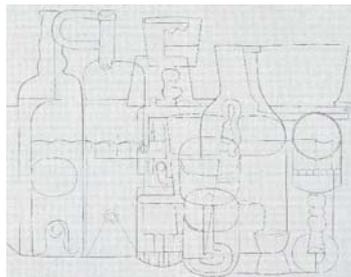
(圖 1)
取自
旅遊速寫本
Extrait du
Carnet de voyage
1911

(圖 2)
取自
旅遊速寫本
Extrait du
Carnet de voyage
1911

(圖 3)
靜物
Nature morte puriste

(圖 4)
靜物
Nature
morte puriste
1921

(圖 5)
紅毛毯的女人
Femme sur fond
rouge
1965

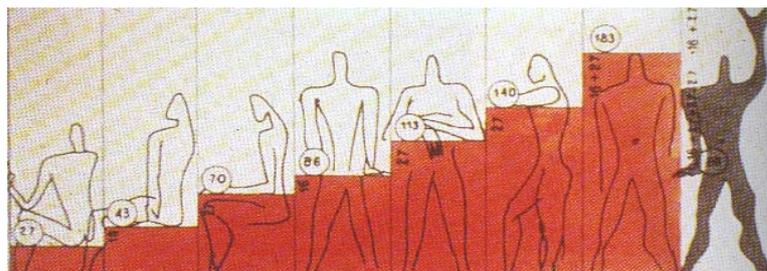
(圖 6)
公牛
Taureau
1950

(圖 7)
壁爐
La cheminee
1918

(圖 8)
希臘雅典古衛城
Acropole
1911

(圖 9)
人體比例標準尺度
modulor
1950