

德布西音樂的「新藝術」特質： 以慕夏作品為例

謝斐紋

摘 要

捷克藝術家慕夏（Alphonse Mucha, 1860-1939）常被譽為「新藝術」（Art Nouveau）的代言人，其作品風格有著多元的身影，從植基法國的「洛可可」（Rococo）與「象徵主義」（Symbolism）、「異國風情」（Exoticism）的「阿拉伯風」（Arabesques）與「日本風」（Japonisme）、再到充滿捷克斯拉夫精神的「波希米亞風」（Bohemian Style），甚而與信仰關連的「神秘主義」（Mysticism），這些風格特質共構出屬於慕夏的「新藝術」。

然而，這些藝術風格對音樂人而言並不陌生，似與法國作曲家德布西（Claude Debussy, 1862-1918）的音樂風格特質相關，這應是大環境的藝術氛圍影響了視覺藝術與音樂之故。本文將以「新藝術」藝術家慕夏之作品為例，討論其與德布西風格特質的平行性，藉此探討世紀交替時，德布西音樂風格中的「新藝術」特質。

關鍵字：新藝術、慕夏、德布西、象徵主義、異國風情

The Characteristics of Art Nouveau in the Music of Debussy: Based on Works of Mucha

Fei-wen Shieh

ABSTRACT

Czech artist Alphonse Mucha (1860-1939) is often called as the representative of the Art Nouveau. Its style shadowed other stylistic elements; they included French-rooted Rococo and Symbolism, Arabesques and Japonisme in Exoticism, Bohemian Style in Czech-Slavic spirits, and religion-related Mysticism. All these styles construct the unique Art Nouveau of Mucha.

However, these styles are not unfamiliar to musicians. They seem related to the musical style of French composer Claude Debussy (1862-1918). It should be the results of affecting by the artistic atmosphere in visual arts and music. This article will base on the works of Art Nouveau artist Mucha to explore the parallelism in Debussy and to debate the characteristics of Art Nouveau in music of Debussy at the turn of centuries.

Key words: Art Nouveau, Mucha, Debussy, Symbolism, Exoticism

參考書目

一、中文資料

- 王曉寧編。《西方音樂鑑賞語言》。桂林：廣西師範大學出版社，2008。
- 皮道堅、邵宏。《中外美術簡史》。傅謹 編。桂林：廣西師範大學出版社，2005。
- 史金納 (Charles M. Skinner)。《花、樹、果的動人故事：你所不知道的植物神話與傳說》(Myths and Legends of Flowers, Trees, Fruits, and Plants in All Ages and in All Climes)。陳蒼多 譯。台北：新雨出版社，2011。
- 冰心。《百萬個爲什麼：美術》。王琦 主編。台北：夏圃出版社 1994。
- 沈旋。《德布西：印象主義音樂的創始人》。台北：世界文物出版社，2001。
- 何政廣編。《世界名畫家全集：新藝術風格大師慕夏》。台北：藝術家出版社，2002。
- 李征。《火花：西方浪漫主義時期音樂、繪畫、建築之間的碰撞與聯系》。北京：中國社會科學出版社，2009。
- 阿納森。《西方現代藝術史》。鄒德儂 譯。天津：天津人民美術出版社，1988。
- 周力行。《捷克史：波希米亞的傳奇》。台北：三民書局，2008。
- 音樂之友社編，《新訂標準音樂辭典》，林勝儀 譯。台北：美樂出版社，1999。
- 格拉克 (Mary Gluck)。《流行的波西米亞：十九世紀巴黎的現代主義與都市文化》。羅靚 譯。合肥：安徽教育出版社，2008。
- 國立歷史博物館編輯委員會編。《布拉格之春：新藝術慕夏特展》。台北：國立歷史博物館，2002。
- 陳漢金。《您說是印象派音樂？：德布西的室內樂與管弦樂》。台北：中正文化中心，2008。
- 許汝紘。《名畫中的時尚元素》。台北：佳赫文化行銷有限公司，2009。
- 張敢。《歐洲十九世紀美術：世紀末與現代藝術的興起》。北京：中國人民大學出版社，2010。
- 彭宇薰。《藝術跨界詮釋：德布西的象徵印象與後印象》。桃園：原笙國際有限公司，2011。

德布西音樂的「新藝術」特質：以慕夏作品為例

- 廖添旺編。《德國「新藝術運動」展 1890-1925》。台北：台北市立美術館，1988。
- 暮澤剛已。《當代藝術關鍵詞 100》。蔡青雯 譯。台北：麥田出版社，2001。
- 劉惠媛。〈慕夏的藝術：新時代視野〉。「慕夏大展 — 新藝術烏托邦」導覽志工培訓課程，台北，國立故宮博物院文會堂，2011 年 5 月 21 日。
- 鄭治桂。《慕夏大展：新藝術烏托邦導覽守冊》。台北：雙瑩文創股份有限公司，2011。
- 德雷恩。《走入名畫世界西洋名畫家：繆夏》。台北：藝術圖書公司，1999。
- 謝斐紋。《現代繪畫與思維的平行性》。二版。台北：秀威科技資訊股份有限公司，2007。
- 蘇立文。《東西方美術的交流》。陳瑞林 譯。南京：江蘇美術出版社，1994。

二、英文資料

- Arwas, Victor. *Alphonse Mucha*. Edited by John Hoole and Tomoko Sato. London: Lund Humphries Ltd., 1993.
- Arwas, Victor, Jana Brabcová-Orliková, and Anna Dvořák. *The Spirit of Art Nouveau*. New York: Yale University Press, 1998.
- Bode, Patrick. *Mucha*. New York: Parkstone Press International, 2010.
- Debussy, Claude. *Préludes Ier Livre*. Wien: Wiener Urtext Edition, 1985.
- _____. *Deux Arabesque: Premiere Arabesque*. Wien: Wiener Urtext Edition, 1988.
- Duncan, Alastair. *Art Nouveau*. New York: Thames and Hudson Ltd., 1994.
- Ewen, David. *The World of Twentieth-Century Music*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc., 1970.
- Machlis, Joseph. *Introduction to Contemporary Music*. New York: W. W Norton & Company, 1961.
- Morgan, Robert P. *Twentieth-Century Music: A History of Musical Style in Modern Europe and America*. New York: W. W. Norton & Company, 1991.
- Morris, Mark. *The Pimlico Dictionary of Twentieth-Century Composers*. London: Pimlico, 1999.
- Simms, Bryan R. *Music of the Twentieth Century: Style and Structure* (New York:

- Simon & Schuster Macmillan, 1995), 185-186.
- Smith, Jane, and Betty Carlson. *The Gift of Music: Great Composers and Their Influence*, 3rd. Weaton, IL: Crossway Books, 1995.
- Sternau, Susan. *Art Nouveau: Spirit of the Belle Époque*. New York: New Line Books Ltd., 2006.
- Stolba, K. Marie. *The Development of Western Music: A History*. 3rd Ed. New York: McGraw-Hill Companies, 1998.
- Taruskin, Richard. *Music in the Early Twentieth Century*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Ulrich, Homer. *Chamber Music*. 2nd ed. New York: Columbia University Press, 1966.
- Wheeldon, Marianne. *Debussy's Late Style*. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2009.

三、網路資訊

- 公視新聞稿。〈公視之友藝術文化之旅：「布拉格之春－新藝術慕夏展」〉。
<http://web.pts.org.tw/php/newsletter/view.php?NAENO=1&NEENO=540>.
2002；摘錄於 21 December 2011。
- Anderson, Gordon A. et al. "Paris." In Grove Music Online. Oxford Music Online,
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40089pg7>
(accessed October 2, 2011).
- Brown, Maurice J. E. and Kenneth L. Hamilton. "Arabesque (i)." In Grove Music Online. Oxford Music Online,
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/01137>
(accessed September 21, 2011).
- Lesure, François and Roy Howat. "Debussy, Claude." In Grove Music Online. Oxford Music Online,
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/07353>
(accessed November 21, 2011).
- Locke, Ralph P. "Exoticism." In Grove Music Online. Oxford Music Online,

德布西音樂的「新藝術」特質：以慕夏作品為例

<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/45644>
(accessed September 22, 2011).

Smith, Richard. "Symbolism." In *The Oxford Companion to Music*, edited by Alison Latham. Oxford Music Online,
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t114/e6586>
(accessed September 26, 2011).