

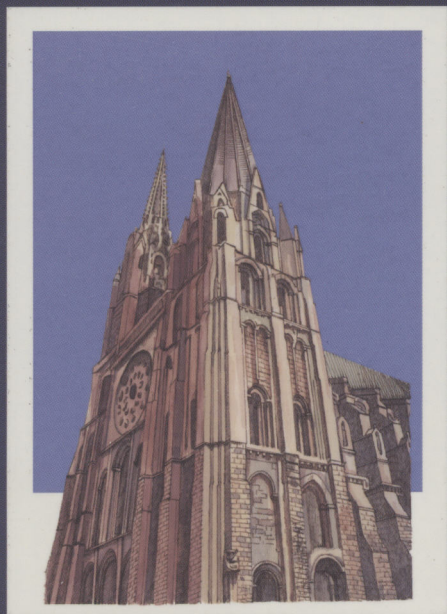
震撼的美术

哥特美术

主编/谭平 副主编/诸迪 王其钧 编著/王谢燕

压抑下的情欲

中央美院学者带你穿越时空
一起走进辉煌的世界艺术殿堂

震撼的美术

哥特美术

压抑下的情欲

主编/谭平 副主编/诸迪 王其钧
编著/王谢燕

J152.093

W388

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

压抑下的情欲——哥特美术 / 王谢燕编著. — 重庆: 重庆出版社, 2010.5

ISBN 978-7-229-02370-6

I. ①压… II. ①王… III. ①哥特艺术—艺术史—欧洲 IV. ①J150.093

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第 099190 号

压抑下的情欲——哥特美术
YAYI XIA DE QINGYU——GETE MEISHU
王谢燕 编著

出版人 罗小卫

策 划 喻 杨 郭 宜 王其钧

责任编辑 喻 杨 杨 帆

责任校对 李小君

装帧设计 刘 薇 李秀云 刘 尚

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆华林天美印务有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 18.75 字数: 311千

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数: 1—4000

ISBN 978-7-229-02370-6

定价: 47.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

郑重声明: 未经作者许可, 不得使用本书文字、绘图及照片, 以免引起版权纠纷

《震撼的美术》丛书编委会

主 编	谭 平 教授	中央美术学院副院长
副主编	诸 迪 副教授	中央美术学院院长助理、城市设计学院院长
	王其钧	中央美术学院聘外籍专家
编 委	(以下排名按姓氏笔画为序)	
	王少军 教授	中央美术学院雕塑系
	刘金贵 副教授	中央美术学院中国画院工笔画教研室主任
	张 元 教授	中央美术学院油画系材料艺术工作室主任
	张 鹏 副研究员	中央美术学院美术研究杂志社
	张宝玮 教授	中央美术学院建筑学院
	张所家 副教授	中央美术学院设计学院
	郑 岩 教授	中央美术学院人文学院
	曹 力 教授	中央美术学院壁画系主任
	滕 菲 教授	中央美术学院设计学院首饰研究室主任

前

FOREWORD

从事与美术有关的职业，在当代社会，尤其在中国，是被许多人看不上眼的。当孩子考大学时，数理化或者文科的功课都不行了，有些家长就想到让孩子去学美术。其实，美术水平的高低在人类社会中始终是一个文明发展水平高低的重要标志。而且，美术也是人类文明中较为难以掌握的一种学科。没有一定的美术天赋，再加上

后天不具备吃苦好学的精神，是肯定不能成为优秀艺术家的。

从我们身边的物质世界来看，哪一样东西离得开美术？我们开的汽车，需要优美的造型；我们住的房子，要有舒适的空间；我们吃的食物，要有好的包装；我们穿的衣服，更是要有好的形式。不仅是衣食住行，就连我们天天用的钞票，也需要有人进行图案设计。总之一句话，人类的生活离不开美术。

可能也有人会争辩说，我们的生活离不开每一个行业。不过，当你去博物馆的时候，当你去翻阅人类文明史的时候，你就会豁然发现，如果将贸易、金融、语言等人们认为热门、重要的专业和艺术相比较，它们在重要性的排列顺序上都大大落到了艺术之后。即便是将来，人们从各种更加丰富的媒体资讯中所看到的、印象最为深刻的仍然会是艺术。

将艺术与其他社会专业这样比较，并不是说社会上的其

他行业都不重要,我要强调的只是美术对于人类文明进步的重要促进作用远远大于平常人的想象!尽管在每天的新闻联播或主流的媒体中并没有对美术予以特殊推崇,但是回头去看历史,即使是看距现在三十年前的改革开放初期的视觉资料,对你最为刺激的就是为什么当时的中国人只穿灰色的衣服?这就是美术!美术的表现最直接地反映了整个社会。

中国目前的社会经济在高速发展,但是我们在自主知识产权的拥有方面还处于一个相当低的水平,这其中就包括美术专业的整体水平。几乎世界上所有的国家在经济处于三十年连续不断增长的背景下,都涌现出过一些本国的著名建筑师以及一些被世界同行所推崇的优秀建筑作品。翻开外国人编写的世界建筑史,除了中国的长城、故宫等古代作品外,当代建筑还是零。不过在今后编写的世界建筑史中,肯定有两个中国建筑作品会被收入。那就是中央电视台新楼(设计者为瑞梅·库哈斯 Rem

Koolhaas)和鸟巢(设计者为赫尔佐格和德梅隆 Herzog & De Meuron)。但可惜的是这两栋建筑的设计者也都是西方人,尽管媒体在宣传时都尽量回避提及设计者是谁,但是历史是清晰的。

中国的美术在历史上曾经辉煌过,但是现在,我们还是有些落后。知己知彼,才能百战不殆。这就是我主持编写这套《震撼的美术》的原因。简言之,目的是为了给更多的读者普及一般性的美术知识,增强美术教育的基础知识。对于世界上其他国家和地区的美术运动的介绍与评论应该是中立的、不带有极强的个人观点的。但是历史是由后人来写的,因此要写一本完全忠实于美术史发展过程、不带有任何个人主观偏见的书是完全不可能的。因此我只能说是尽量让自己做到客观公正。

美术发展史又是和社会历史的发展彼此相依的。到目前为止,国内的美术史书籍基本都是与社会史脱节的所谓纯美

术史图书,即使有的美术史图书涉及到一些社会史的内容,也只是只言片语的提及。但是社会史是美术发展的重要背景,有时还是主要的决定因素,因此在编写这套书时,我坚持将美术的发展放到社会政治、经济、商业发展的大环境中来介绍、分析。这种横向的历史关联互述,也会使读者易于产生阅读兴趣。

此套丛书共十三册,分别介绍了古埃及、古希腊、古罗马、美洲、印度、哥特、文艺复兴、法兰西、俄罗斯、新古典主义、现代主义、后现代主义和当

代潮流。这些分册所包含的内容,基本概述了外国美术史的最主要发展历程。

我相信随着中国经济的不断发展、社会的不断进步,中国的美术水准,包括艺术设计、建筑设计,都会相应地有所提高。而只有美术水平提高了,国民的创新意识才会进一步增强,经济发展才有可能得到更多的附加值。

谭 平

于中央美术学院

目 录 CONTENTS

前言

第一章 多元化的艺术时代	1
第一节 续写古典艺术的辉煌	1
第二节 红极一时的罗马式	23
第二章 迸发艺术之花	61
第一节 尖拱的魅力	61
第二节 巧夺天工	84
第三节 如临幻境	110
第三章 哥特式在欧洲	127
第一节 屡创奇迹的法兰西	127
第二节 情欲的感染力	167
第四章 落日余晖	213
第一节 晚期的辉煌	213
第二节 精雕与细描	250
后 记	288
参考书目	290
选图索引	292

第一章 多元化的艺术时代

第一节 续写古典艺术的辉煌

步入中世纪时期。公元 12 世纪中期,由名声显赫的修道院院长苏杰 (Suge) 指导修建的圣丹尼斯修道院教堂 (Abbey Church of St-Denis), 在法兰西的首都巴黎 (Paris) 竣工完成。这座建筑一经问世,很快便引起了欧洲各国的普遍关注,原因在于设计者在修建圣丹尼斯修道院教堂的时候,引用了许多创新性的元素,从而将教堂内外都打造得别具一格,在夺人眼球的同时,也

创造出了一种崭新的艺术形式。后期的人们将这种艺术形式称之为哥特式风格 (Gothic Style), 亦可翻译成哥特人的艺术风格。

不过事实上,哥特式艺术并不是由哥特人所创造的,因为早在公元 8 世纪初期,哥特王国就已经走向了灭亡,但哥特式艺术却是在公元 12 世纪中期才衍生出的一种新艺术形式。与此同时,哥特式艺术的风格也与哥特人遗留下的艺术成就没有太大的相似

与欧洲中世纪有关的历史事件

公元1世纪	耶稣创立基督教,并开始前往各地传教
公元4世纪	在古罗马皇帝君士坦丁的统治之下,基督教在欧洲取得了合法地位
公元5世纪	古罗马帝国灭亡,西罗马的土地被蛮族占领,东罗马人在欧洲东部建起了拜占庭帝国
	东哥特人和西哥特人相继在欧洲西部建起了自己的国家,将西欧带入了崭新的中世纪时期
公元6世纪	东哥特王国于公元555年左右被拜占庭帝国所灭
公元8世纪	在阿拉伯人的入侵下,西哥特王国走向了衰落

圣丹尼斯的画像

彩色玻璃画在哥特式教堂内十分常见,图中的这幅玻璃画即是出自圣丹尼斯修道院的教堂之中,其上的人物即是基督教的圣徒圣丹尼斯。

之处。人们之所以会将哥特式艺术与哥特人联系在一起,很可能是由于这种艺术形式起源于阿尔卑斯山 (Alps) 以北地区,而哥特人也曾在此地居住,并建立了自己的国家,所以人们才会将这种新艺术称之为哥特式艺术。

另外,还有一部分人认为,哥特式艺术具有一种大胆、豪放的特质,这种特质曾一度被其后的文艺复兴 (Renaissance) 时期的艺术家们所蔑视。因为当时欧洲人的思想还比较保守,因此个性

张扬的哥特式在他们眼中便成为了怪异的象征,它脱离了现实,似乎与哥特人嚣张、跋扈的性格相辅相成。所以起初,“哥特式”这个词还带几分讥讽和嘲弄的寓意。后来,随着时间的推移,人们渐渐对哥特式艺术有了全新的认识和理解,但“哥特式”这个称呼却被保留了下来,并且一直延续至今。

虽然哥特式艺术与哥特人没有直接的关系,但我们仍然需要了解一些哥特人的历史以及他们的艺术成就。因为哥特人延续了欧洲古典艺术 (Le Classicisme) 的辉煌,为罗马式风格 (Romanesque Style) 的出现奠定了坚实的基础,而哥特式艺术即是在罗马式艺术的基础上发展起来的,它与罗马式艺术有着千丝万缕的联系。

哥特人属游牧民族的范畴,出身于日耳曼 (Germanic) 部落,曾被古罗马人“尊”称为蛮族。因为进入公元4世纪以后,在内部危机和外部战乱的影响下,雄霸欧洲的古罗马帝国渐渐走向衰落。于是,潜伏在古罗马境外的日

耳曼人趁虚而入，他们大举向生命垂危的古罗马发动进攻，其中尤以哥特人的攻势最为猛烈。哥特人多次闯入古罗马的首都罗马城，不仅掠走了大量的金银财宝，

而且还肆意地欺凌城内的居民，蛮族的称号便是由此而来。

蛮族的入侵首先促使古罗马帝国分崩离析，帝国的统治者在欧洲的东部和西部建立了两个政权，分别以东罗马帝国和西罗马帝国自居。起初，两个帝国还维持着和平共处、互帮互助的关系，但随着西罗马帝国的经济危机日趋严重，东罗马帝国也逐渐摆脱了西罗马的束缚，不再向西方提供经济上的援助，从而使西罗马帝国变得更加一蹶不振。

公元476年左右，日耳曼人最终将西罗马的末帝赶下了政台，结束了古罗马人在欧洲西部的统治。而屡立战功的哥特人则相继占领了意大利半岛（Italian Peninsula）、高卢（Gaul）以及伊比利亚半岛（Iberian Peninsula）（今西班牙）的土地，并在其上建起了两个王国，分别为东哥特王

血洗罗马城

这幅画面所描绘的是哥特人洗劫罗马城的残酷场景，其手段令人发指。这场浩劫推动了古罗马帝国彻底走向了衰亡。

冲锋陷阵的阿提拉

据了解，在入侵古罗马的蛮族中，除了日耳曼人以外，还有来自蒙古草原的匈奴人，图中这个高举火把的军事将领就出身于匈奴部落。

国和西哥特王国。随着西罗马帝国的灭亡以及众多蛮族国家的建立,欧洲也因此进入了一个新的时期,这一时期被后人称为中世纪(Middle Ages)时期。

中世纪通常被人们看做是由古典时期向文艺复兴时期过渡的时代,同时它也是一个多元化的艺术时代。因为在此期间,欧洲地区兴起了许多国家,这些国家有的现已不复存在,像是东哥特王国和西哥特王国;而有的国家则一直延续至今,例如英国、法国和

德国。不过,无论存在时间是否长远,每个国家在建立和发展期间,都或多或少地创造出了一些艺术成就。而且由于各国所在的地域以及文化上的不同,这些艺术成就的风格也各有不同,从而将中世纪推向了一个多元化的发展阶段。

但遗憾的是,虽然中世纪时期的艺术风格各有不同,但艺术的主题却十分单一,这与基督教(Christianity)在欧洲的发展有很大关系。人们对基督教这个名字

美丽的城市

图中展示的是一座欧洲中世纪时期的港口城市,它依山傍水、设施齐全,整体上呈现出一种安逸、祥和的美好氛围。

也许并不陌生,它起源于欧洲的巴勒斯坦(Palestine)地区,是世界三大宗教之一。

据说,早在公元1世纪时期,基督教的创始人耶稣(Jesus)以及他的12个门徒就已经开始在欧洲各地进行传教了。只是当时称霸欧洲的古罗马人并没有接受新兴起的基督教,反而对基督徒们进行了残酷的迫害,因此在公元4世纪之前,基督教一直被古罗马人视为异教,没有任何的地位可言。直到公元313年左右,基督教才在古罗马皇帝君士坦丁(Constantine)的支持下逐渐发

君士坦丁大帝

这尊雕像约制作于公元306年~337年之间,采用青铜雕刻而成,所刻画的是古罗马的皇帝君士坦丁。

展起来。

进入中世纪时期以后,越来越多的国家皈依了基督教,从而使基督教在欧洲的地位一路攀升。与此同时,基督教教会以及教会领导人所拥有的权力也在不断加强,其中获利最多的便是基督教的教皇(Pope)。教皇即是罗马的主教,起初只负责管理罗马教会的宗教事务,后来随着基督教的发展,教皇不仅包揽了所有欧洲教会的管理权,甚至还一度凌驾于皇权之上,占据着至高无上的地位。

实际上,在中世纪时期,每个基督教化的欧洲城市都拥有自己的教会,并选举出了管理教会事务的主教,只是由于城市的大小以及所在区域的不同,主教们的地位也各有不同,因此便出现了教皇、红衣主教(Cardinal)、大主教(exarc)、主教(Bishop)等多

耶稣像

随着基督教的盛行,有关耶稣的艺术作品也逐渐丰富起来。耶稣的形象总是被刻画得慈眉善目、表情平静,而他头后的光环则是其神圣身份的象征。

种称谓，其中以教皇的地位最为显著。其原因在于，由教皇负责管理的罗马是西欧地区唯一的一座比较重要的基督教城市，而且基督教的圣徒彼得（Peter）也曾在此受难，并被直接安葬在这座城市之中。因此每位罗马教皇都自诩为是彼得的继承人，享有基督教的最高管理权。

罗马教皇的这一观点不仅逐渐被中世纪的人们所接受，而且在公元8世纪中期，欧洲的版图上还出现了一个由教皇统治的国家，史称教皇国。教皇国的建立再次助长了罗马教皇的权力和气焰，同时也使“教皇至上”的思想在欧洲地区迅速流行起来。于是，宗教艺术也因此成为了中世纪时

耶稣受难

图中的雕刻装饰创作于中世纪晚期，采用了多种名贵的材料制作而成，生动地向人们演绎了一组耶稣受难时的精彩场景。

期的主流艺术,无论是建筑、雕刻还是绘画,都需要与基督教联系在一起,这一点在欧洲西部体现得最为明显。

题材的单一不仅束缚了艺术创作者的手脚,同时也阻碍了中世纪艺术的发展。直到罗马式艺术和哥特式艺术出现以后,中世纪的人们才渐渐走出了被禁锢的思想,艺术匠师们也因此而摆脱了基督教的束缚,开始大胆地进行设计和创新,一座座具有哥特式风格的城堡便是最好的见证。因为在此之前,中世纪的各种艺术都是围绕着教堂来展开的,而一些已经灭亡的欧洲国家所遗留下来的艺术成就,也大部分以教堂为主,在中世纪占有一定地位的东哥特王国和西哥特王国自然

也不会例外。

东哥特人的艺术成就。东哥特王国建立于公元5世纪末期,创始人是被誉为中世纪第一位国王的狄奥多里克(Theodoric),他于公元493年左右打败了另一位日耳曼首领奥多维克(Odoacar),顺利地接管了意大利半岛的统治权。意大利半岛位于欧洲中西部,与伊比利亚半岛以及巴尔干半岛(Balkan Peninsula)一起并称为欧洲三大半岛。这座岛屿全长约有1000公里,周围被地中海(Mediterranean Sea)和阿尔卑斯山脉所环绕,其间还贯穿着台伯河(Tiber)和亚平宁山脉(Apenine Mountains),因此也有一部分人将意大利半岛称之为亚平宁半岛。

山脉、河流及海域为意大利半岛提供了丰富的资源,使其很早便引起了欧洲人的重视。古罗马的首都罗马城即是位于意大利半岛之上,城内保留着许多古罗马时期的文化遗产,因此罗马自然也成为了岛上的重要城市之一。除了罗马城以外,拉芬纳城(Ravenna)在意大利半岛的地位也不可小觑,它是东哥特王国的首都,同时也是现代人了解东哥特艺术的必经之地。

在拉芬纳城中,有一座名为新圣阿波利纳雷教堂(Basilica of S. Apolinare Nuovo)的建筑就是在东哥特国王狄奥多里克的指导下兴建起来的,约建于公元

主教雕像

据推测,这尊象牙质地的小雕像所刻画的是位基督教的主教。这个小雕像不仅是一件可供观赏的艺术品,而且还是一枚国际象棋的棋子,现被收藏在大英博物馆之中。

中世纪早期的艺术杰作

公元490年	东哥特人建造新圣阿波利纳雷教堂
公元548年	圣魏塔莱教堂在东哥特王国曾经的首都拉芬纳竣工
公元653年～公元672年	装饰精美的西哥特王冠制作完成，展现出了西哥特人在雕刻技术上的非凡成就
公元650年～公元711年	西哥特人建造纳瓦圣彼得教堂，采用了带人像浮雕的柱头

490年。这座教堂由门廊、主殿、半圆室以及塔楼等几部分构成，其中主殿的规模最大，它的整体平面为长方形，殿内被纵向分成了一个中厅和两个侧厅，其间采用立柱相互隔开。与两个侧厅相

比，中厅被设计得既宽敞又高耸，而且墙壁的上部还开设有两排拱形窗，有效地提升了中厅内的亮度。而两个侧厅则相对比较低矮、狭窄，看上去像是两条昏暗的小过道，从而将中厅衬托得更加高

新圣阿波利纳雷教堂

在对教堂的内部进行装饰时，设计者们采用了许多古罗马时期的风格与特色，从而延续了古典艺术的生命，为罗马式艺术的出现奠定了基础。

