

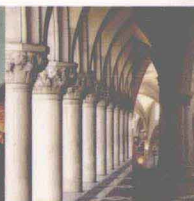
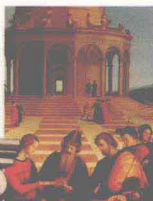
你不可不知道的

歐洲藝術與建築風格

European Architecture & Arts

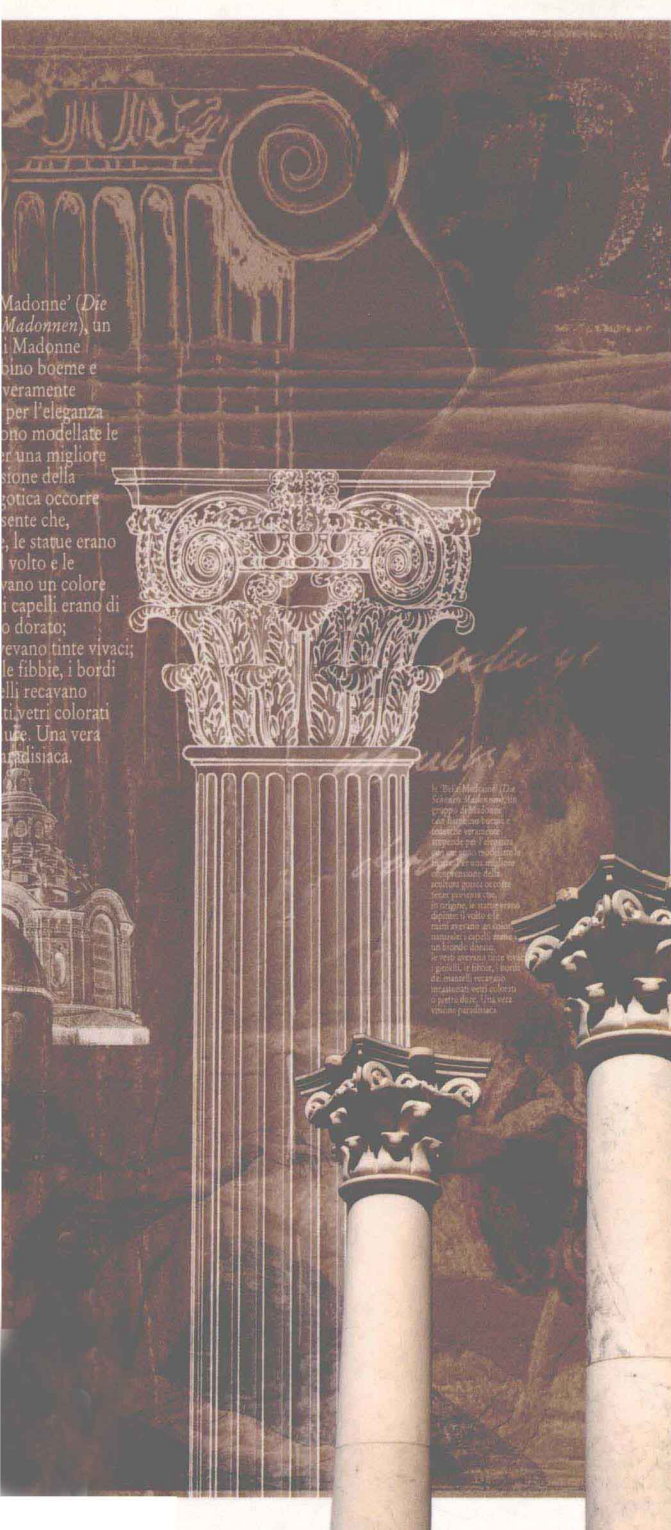
歐洲藝術之美與文化精髓，蘊藏於散落在各地的建築、雕刻與繪畫當中，
本書帶你從四個不同的藝術時期——
羅馬、哥德、文藝復興和巴洛克——看懂她的俐落和剛毅、沈穩與靜謐、神聖與華麗、綽約與浪漫的經典風格。

許麗雯——著

Il "Trittico Madonna" (La
Santissima Madonna con
il Bambino Gesù e
santi) è un'opera
della scuola
fiamminga del
secolo XV. È
un'opera di
arte religiosa
che rappresenta
la Madonna con
il Bambino Gesù
e due santi. È
un'opera di
arte religiosa
che rappresenta
la Madonna con
il Bambino Gesù
e due santi.

Madonne' (Die
Madonnen), un
Madonne
fino boeme e
veramente
per l'eleganza
sono modellate le
er una migliore
sione della
gotica occorre
sente che,
le statue erano
volto e le
vano un colore
i capelli erano di
o dorato;
evano tinte vivaci;
le fibbie, i bordi
elli recavano
ri vetri colorati
ure. Una vera
andisiata.

歐洲藝術與建築風格

European Architecture & Arts

歐洲藝術之美與文化精髓，蘊藏於散落在各地的建築、雕刻與繪畫當中；本書帶你從四個不同的藝術時期——羅馬、哥德、文藝復興和巴洛克——看懂她的俐落和剛毅、沈穩與靜謐。

看懂她的俐落和剛毅、沈穩與靜謐、神聖與華麗、綽約與浪漫的經典風格。

le Belle Madonne (*The
Singing Madonnas*), un
gruppo di Madonne
con bambini biondi e
tessute versate in
sintende per l'oltranza
con un unico modello
che si ripete in una miriade
di riproduzioni della
cultura greca occor-
rente presente che,
in origine, le statue erano
dipinte: il volto e le
mani avevano un colorito
carnario; capelli erano
un biondo dorato.
Le vesti avevano tinte più
ricche, le fibbie, i bordi
dei mantelli recavano
decorazioni: vetri colorati
o pietre dure. Una vera
visione paradisiaca.

許麗雯——著

What's Art 012

你不可不知道的歐洲藝術與建築風格

作者：許麗雯

總編輯：許汝紘

副總編輯：楊文玄

美術編輯：楊詠棠

行銷經理：吳京霖

發行：楊伯江、許麗雪

出版：佳赫文化行銷有限公司

地址：台北市大安區忠孝東路四段 341 號 11 樓之三

電話：(02) 2740-3939

傳真：(02) 2777-1413

www.wretch.cc/blog/cultuspeak

<http://www.cultuspeak.com.tw>

E-Mail: cultuspeak@cultuspeak.com.tw

劃撥帳號：50040687 信實文化行銷有限公司

印刷：彩之坊科技股份有限公司

地址：新北市中和區中山路二段 323 號

電話：(02) 2243-3233

總經銷：時報文化出版企業股份有限公司

地址：新北市中和區連城路 134 巷 16 號

電話：(02) 2306-6842

著作權所有，翻印必究

本書文字非經同意，不得轉載或公開播放

2011 年 4 月 初版

定價：新台幣 380 元

更多書籍介紹、活動訊息，請上網輸入關鍵字

華滋出版

搜尋

或

高談文化

搜尋

國家圖書館出版品預行編目資料 (CIP) 資料

你不可不知道的歐洲藝術與建築風格 / 許麗雯著

初版——臺北市：佳赫文化行銷，2011.04

面：公分——（藝術館 What's Art：12）

ISBN：978-986-6271-42-7（平裝）

1.藝術 2.建築藝術 3.設計 4.歐洲

909.4

100005046

出版序

常常有機會前往歐洲旅行，每一次都會對那些隨處可見的建築、雕塑、繪畫創作留下深刻的印象。每到一個地方，也總會專程去拜訪美術館、著名的城堡、古蹟或建築，對於那些已有數百年歷史的人類遺產，總是由衷的讚賞。有時候不免會想，以前的人何其有幸，能親身參與當代豐富、激越、輝煌的文化風潮，能為今人留下如此豐碩的文化遺產。讚賞之餘，都會在心中暗暗許下心願：下一次再來歐洲，一定要事先對這些藝術文化的背景多做些功課。然而，藝術的領域廣闊無邊，資料蒐集難免有遺珠之憾，就算能對其中的展品或建築物了解一二，但對於廣泛的歐洲藝

術與思潮，仍然無法有周全的認識。有鑑於此，我開始著手規劃《歐洲的建築設計與藝術風格》這本書。

我是以一個旅人與欣賞者的心情和角度來規劃這本書的，從經驗中第一眼的接觸開始（看到的建築外觀），到欣賞、觸摸當代的藝術創作（主要指雕塑與繪畫），我希望能給讀者一個概括式的介紹與印象。我要先聲明，這絕非一本關於藝術史的書，也不是一本闡述任何藝術形式的書籍，而是一本輕觸歐洲藝術內涵的「入門書」。我們篩選影響歐洲文化藝術最深、最廣的四種藝術風潮（羅馬時期、哥德時期、文藝復興時期、巴洛克時

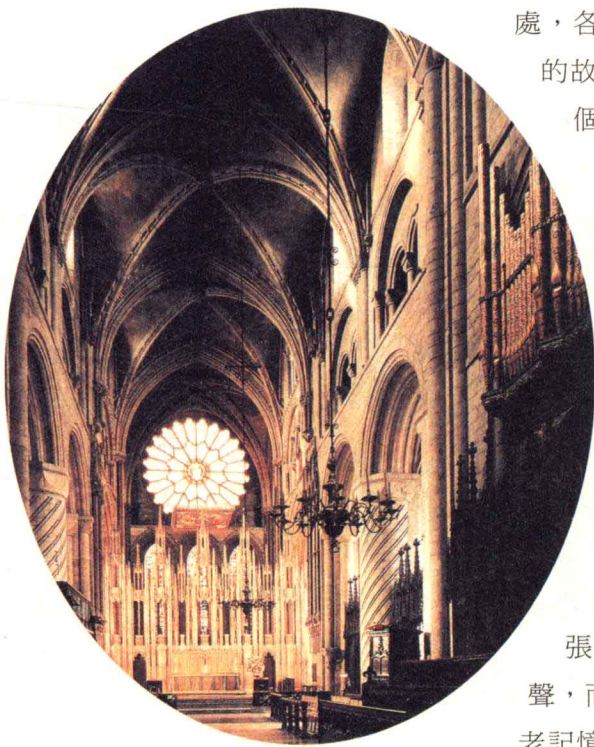

期），以歸納的方式來看當時的藝術發展。

從浩瀚的資料中我們才發現，原來到了文藝復興時期才開始出現建築師這個行業（以前人們稱他們為泥瓦匠，地位和畫壁畫的畫匠、從事雕刻的工匠沒兩樣）；哥德式建築是沒有牆壁的，他們將屋頂蓋得尖尖高高的目的，是要與上帝好

好溝通（當時的教會力量非常強大，甚至於整個村莊的居民最大的目標，就是要蓋一座能與上帝溝通的教堂）；原來「巴洛克」這個詞，指的是長得不好看的珍珠，意思是怪誕、扭曲、突兀的藝術作品，而不是我們現在所認知的浪漫、愉悅、多姿多采的象徵。

之所以只選擇這四種藝術風格，是因為經由這些智慧的累積與努力，為歐洲藝術長遠的發展，打下了堅實的理論與應用基礎，也深深影響後代藝術家的思維與創作。當我們在歐洲旅行時，舉目所見的古蹟、建築、繪畫、雕刻大多與他們的創作有關。當然，從十八世紀開始，藝術與文化的發展有了翻天覆地的變化，更多的流派、更多的思維、更豐富的創作、更深刻且影響更廣的理論，爭奇鬥豔、百花齊放。但這本書之所以未觸及這些課題，原因是：我們希望這本書扮演

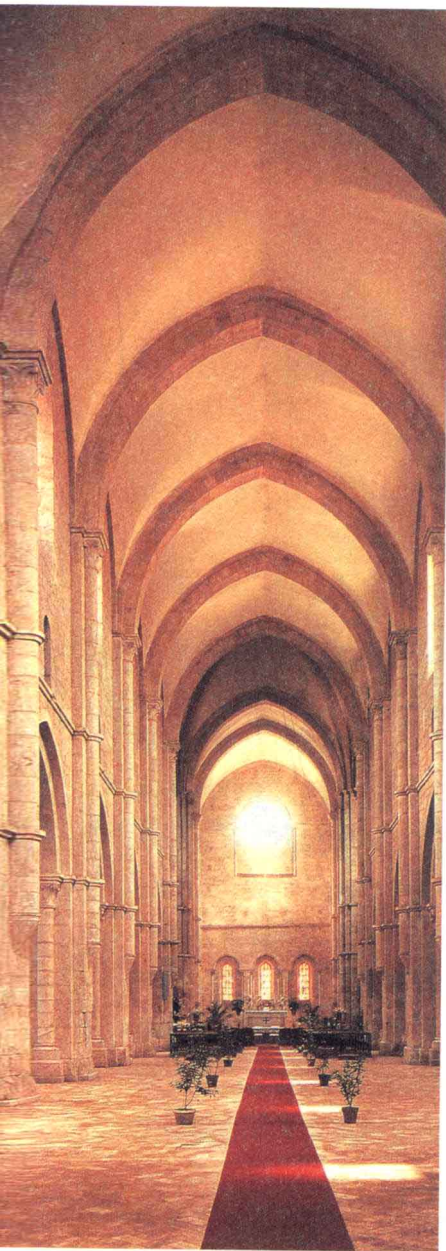

處，各自述說著當年風華絕代的故事，也深深影響了下一個世紀、下下一個世紀，甚至更久的後繼創作者，循著他們的足跡，跨開大步追求更新的風格、更廣的影響力、更契合時代的藝術語言。我由衷的希望，藉著本書的出版，當您有機會前往歐洲、佇立在這些偉大的藝術作品旁時，不會再張口結舌的只能發出讚嘆之聲，而是能從那些創作者的古老記憶中發現當中的精華與奧妙，和這些藝術大師跨過時空的藩籬，交換共通的記憶與語言。

總編輯 許麗雯

的是一個新視野的開啟者，一把為讀者打開藝術之門的金鑰匙，藉著輕觸藝術的褶痕，開始走入藝術的殿堂。十八世紀之後的藝術風潮，舉凡繪畫、建築、雕刻，國內出版品可謂汗牛充棟，讀者可以根據自己的喜好來作選擇。

這四大藝術風潮的精采作品現在都仍然聳立，或者陳列在歐洲某

目錄 Contents

IV 出版序 Foreword

001 羅馬式風格 Romanesque Style

003 導論 Introduction to Romanesque Style

007 建築 Romanesque Architecture

037 雕塑 Romanesque Sculpture

049 繪畫 Romanesque Painting

057 哥德式風格 Gothic Style

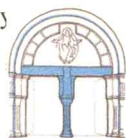
059 導論 Introduction to Gothic Style

061 建築 Gothic Architecture

097 雕塑 Gothic Sculpture

103 繪畫 Gothic Painting

114 次要藝術 Gothic Sub-Arts

131 文藝復興風格 Renaissance Style

133 導論 Introduction to Renaissance Style

137 建築 Renaissance Architecture

167 雕塑 Renaissance Sculpture

183 繪畫 Renaissance Painting

211 巴洛克風格 Baroque Style

215 導論 Introduction to Baroque Style

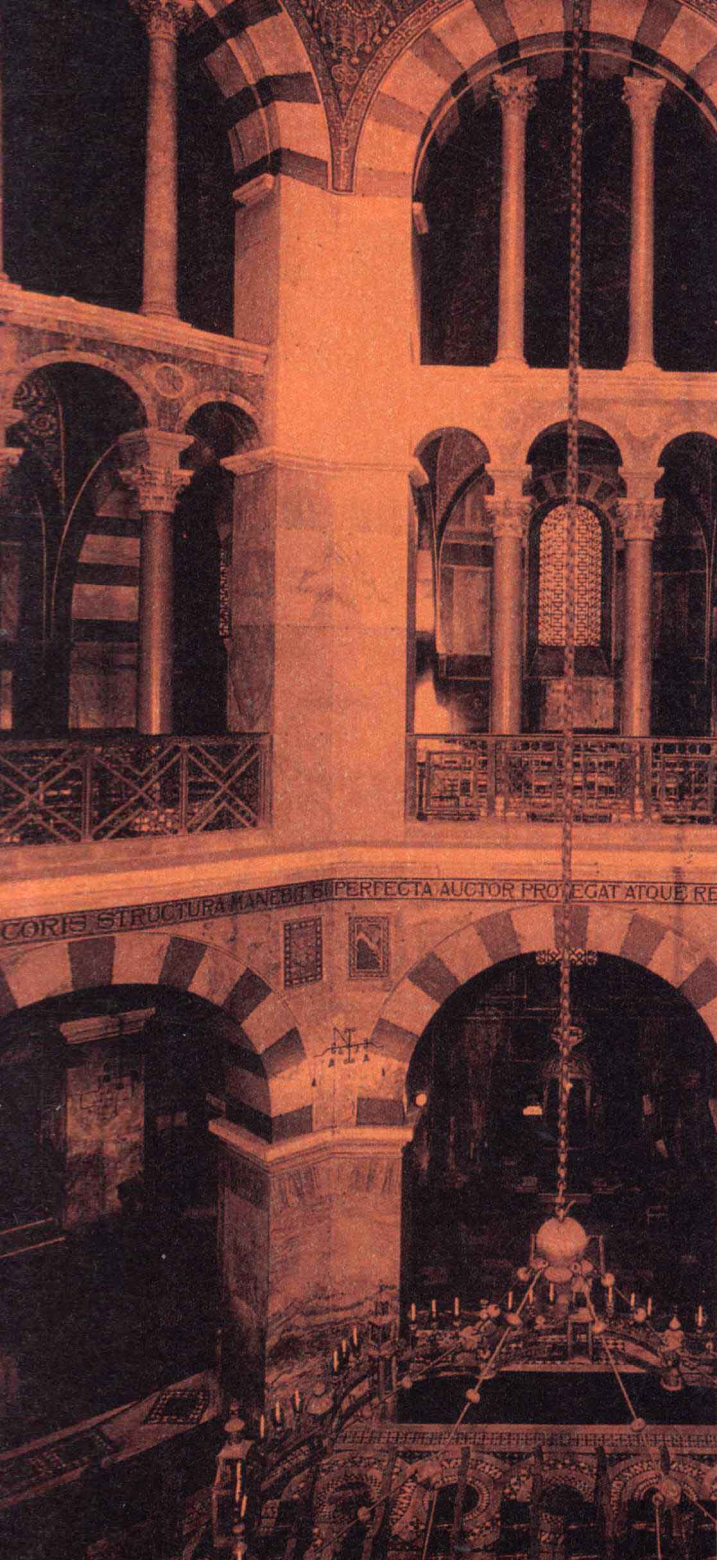
219 建築 Baroque Architecture

265 雕塑 Baroque Sculpture

273 繪畫 Baroque Painting

299 年代對照表 Comparison of Eras

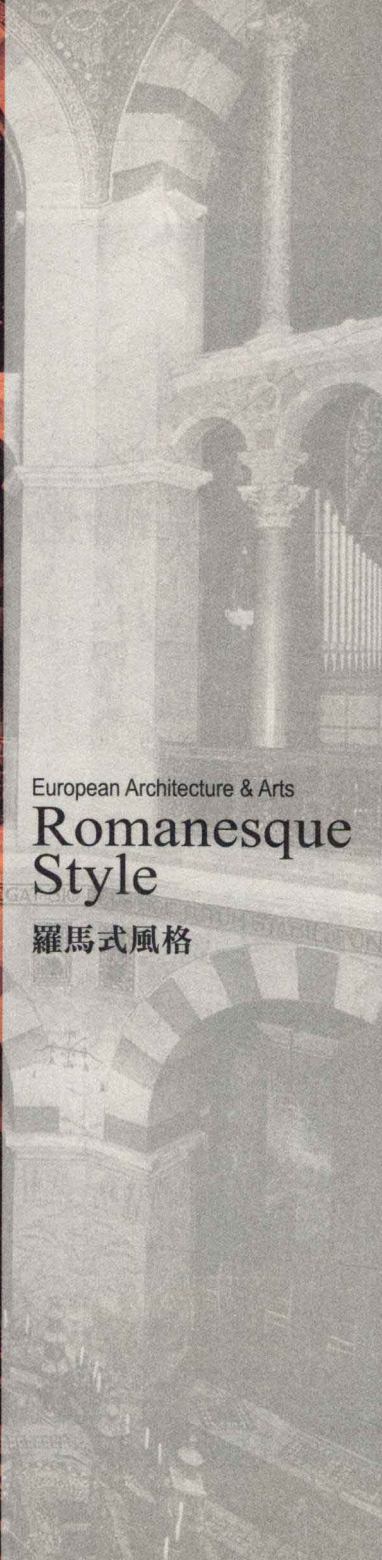

European Architecture & Arts

Romanesque Style

羅馬式風格

莫伊薩克 (Moissac) 修道院之庭院

導論

法國建築師德高蒙（De Caumont）在一八二四年首次提議用「羅馬式風格」一詞，來統稱中世紀初期的西歐藝術。這個提議馬上就被許多人認同。但是這個詞彙卻隱含了兩種截然不同的觀點。

一種是認為「拉丁語系」（西班牙語、法語、義大利語）的形成及發展，也是大眾化的拉丁語與各地日耳曼侵略者的語言相互融合的過程，這些地區和國家同時創造了自己的新形象藝術，也努力結合羅馬藝術和民間傳統。第二種觀點則認為，這種新的定義，根本是想把自己與古羅馬的藝術相提並論，想彰顯自身的重要性。

這些觀點有對也有錯。羅馬式藝術的確吸收了古羅馬與日耳曼藝術的元素，但它同樣也有拜占庭、伊斯蘭、亞美尼亞（約西元前五百年左右的中東古王國）的藝術成分。而且最重要的是，它的確是新穎的藝術，與之前的傳統大異其趣。

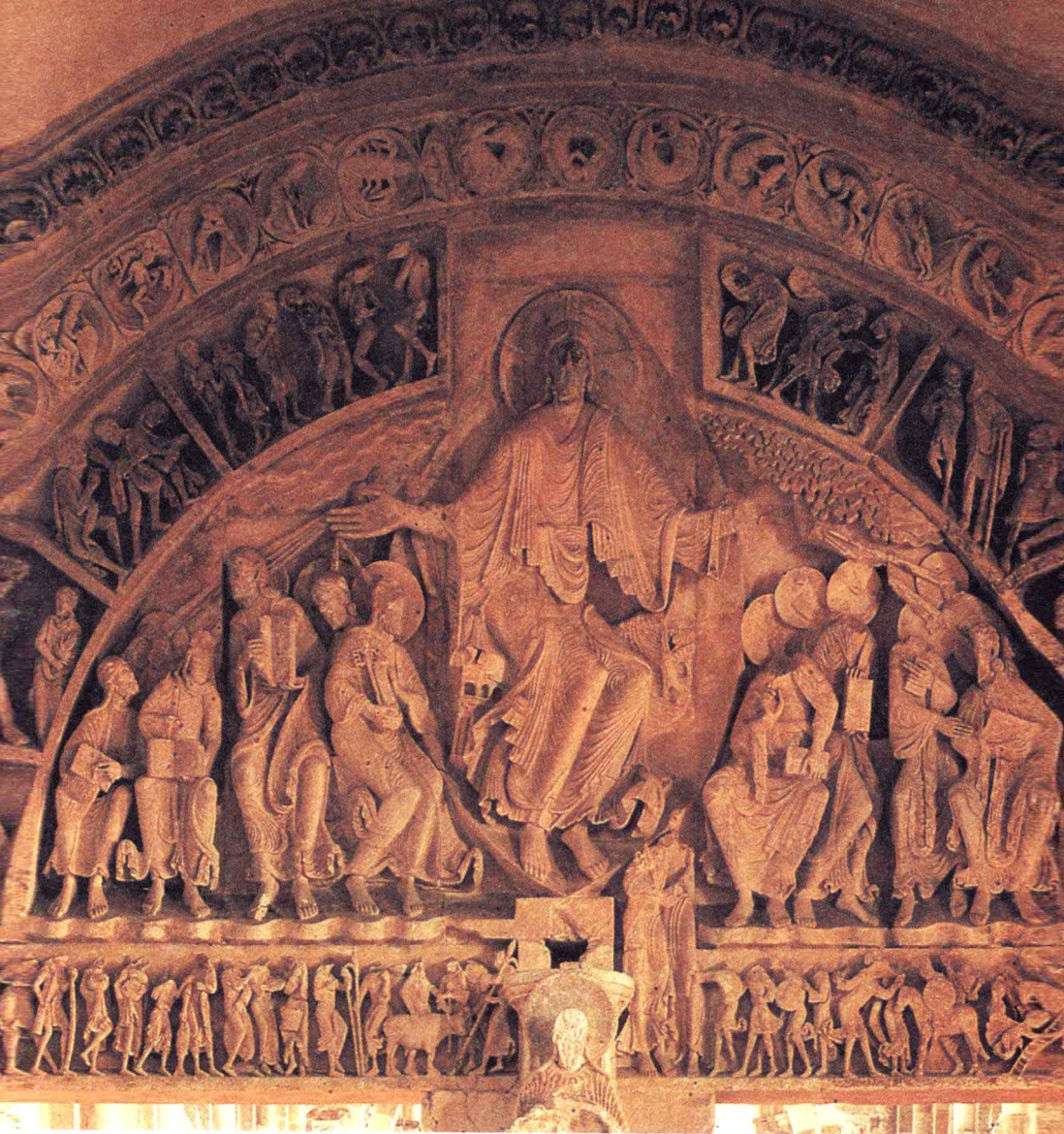
起初，「羅馬式風格」一詞涵括了八至十三世紀西歐的各種藝術創作。但後來大家認為，橫跨的空間時間範圍是如此的大，妄想用一個「羅馬式風格」標籤就一網打盡，實在過於草率。這些藝術創作雖然有許多共同點，但也有許多明顯的差異。這可以用著名的藝術史學家尼克拉斯·佩夫斯勒（Nikolaus Pevsner）的一句話來說明：「單獨的詞彙本身並不足以

成為風格，它還需要一個將它們全部點燃的中心思想。」

我們今天所用的「羅馬式風格」，指的是十一至十三世紀的藝術。之後這種藝術也在一些邊陲地帶（尤其是相對於羅馬式藝術全盛時期而言）持續地發展著。

「羅馬式藝術」最流行的時候，甚至席捲了整個西歐及大部分的中歐地區。在十一至十三世紀之前，其實應該還有自成一體的藝術時期，比如：西哥德（visigothic）藝術、加洛林王朝（carolingia）藝術和奧托

▲法國維策雷（Vezelay）聖瑪德林（Sainte Madeleine）教堂的門楣細節。

◀羅馬式建築也有許多鮮明的地方流派風格。圖中為米蘭的聖安伯喬（San' Ambrogio）大教堂，是義大利的羅馬式建築中，最特別、最受歡迎的建築。

(ottonian) 藝術等（分別源於八世紀的西班牙、九世紀的中歐及十世紀的德意志）。

最後有一點必須強調的，儘管羅馬式風格時期的藝術創作有很多相同點，但也有許多的地方「流派」及「風格」，也就是說，不同的地域會展現出不同的特色，依當時的社會、政治狀況而定，因此想要概略性的描述是相當困難的。除了巴洛克風格之外，沒有任何形象藝術跟羅馬式藝術一樣俯拾皆是，沒有其他藝術比它更豐富、更具生命力及更具意義的了。

最後的晚餐。里昂聖伊斯多大教堂（San isidoro）皇家萬神殿拱頂的壁畫。

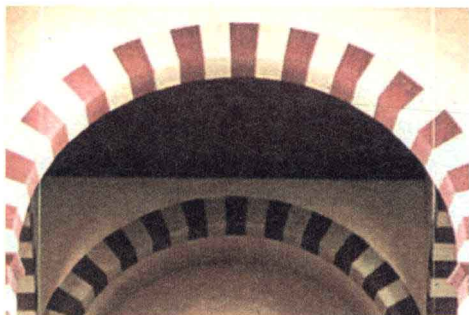
建築

羅馬式建築在歐洲幾乎隨處可見，且各有其神采特色與地方情調。如果要從這麼豐富多彩的建築世界中，找出一系列明顯特徵的典型，那麼必須先找到共通點，其中有下列四項特點：

第一點，羅馬式建築的基本典型是教堂，就像神殿之於古希臘藝術。第二點則是技術處理方面，羅馬式建築的設計與建造都以拱頂為主，以石頭的曲線結構來覆蓋空間。第三點，羅馬式建築的美學，就是建築物巨大、繁複，強調明暗對照法（讓光線從寥若晨星的小孔照射進來），但建築的裝飾則簡單粗陋。最後一點，藝術形式有著階級關係：建築居於主導地位，而其他的藝術活動，如繪畫、雕塑、鑲嵌藝術等，則居於臣屬地位。

在那個宗教信仰強烈的時代，教堂會成為主要建築是再自然不過的了，而且教堂還是當時最富有、最有學問、設備最好且無所不在的機構。第三點與第四點早已成為認識當時建築的最佳指引。而最關鍵、最特別的，則是建築的屋頂，從屋頂的特點與要求看來，中世紀的匠師與工人們創造出一個建築體系，或者說，他們創造了一種風格。

拱圈是利用小石塊構築大跨距空間的做法，在兩道牆之間裝設木構的拱架，再放入許多楔型

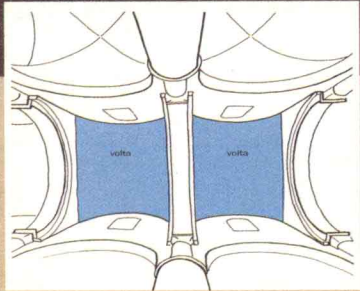
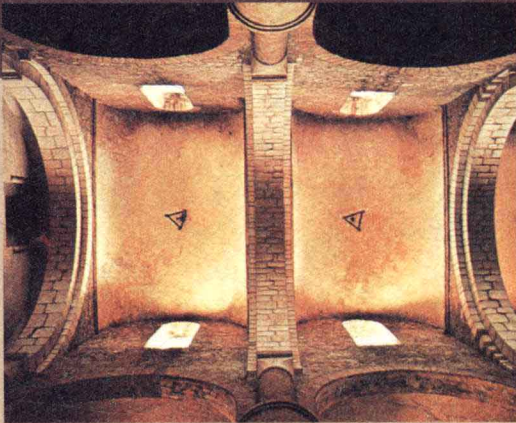
(倒梯形)的拱石，直到放入最後一塊拱石，即拱心石，拱圈便大功告成，再將木構拱架移走。拱圈有外推力，一直都在向外推牆壁，任何拱圈、拱頂、交叉拱頂一定要有抵擋外推力的反力，像是另一個拱圈、厚牆。

在羅馬式風格時代，拱頂的形狀因為地域的不同而各有差異。法國相當流行筒形拱頂，連續的筒型拱頂沿著基部施以推力，所以牆壁必須夠厚才足以支撐，但也因為厚牆使得設置窗戶變得十分困難，造成內部採光不足，顯得幽暗。

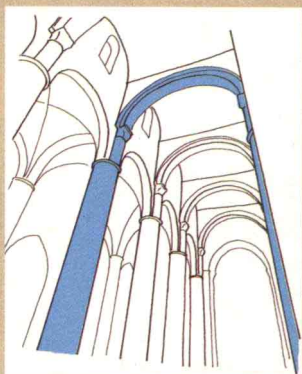
而最典型的羅馬式拱頂，應屬在古羅馬時期便已經出現的交叉拱頂，它是由兩個筒型拱頂直角交叉而成，覆蓋著一個正方形跨間，四個側邊各有一個拱圈，可以做成拱門或者設置窗戶，採光良好。外推力則集中在四

拱頂

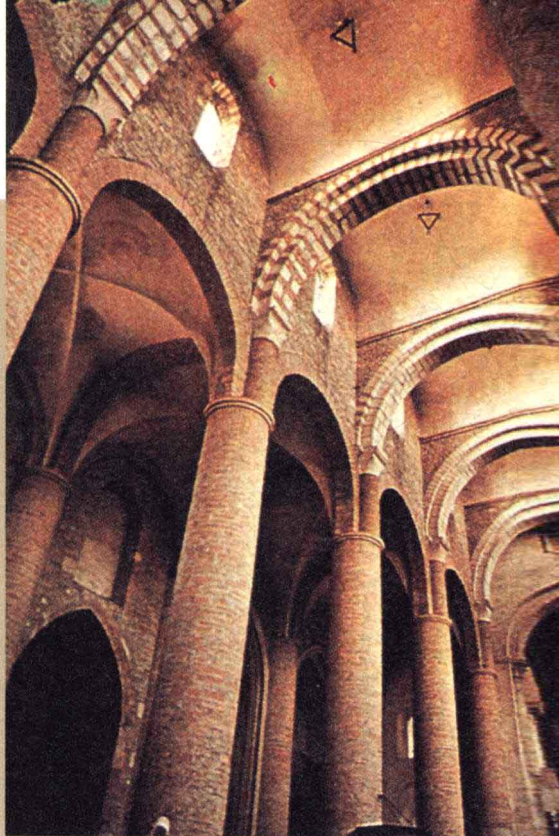
拱頂是羅馬式建築的特色，它們區隔每個跨間，有時以兩種顏色的石頭作為裝飾。採用石頭拱頂既是安全的需要（防火，木質屋頂非常容易引起火災），也是為了實現建築內外的繁複與不規則，和不同區域間強烈的對比。

法國圖努斯（Tournus）的聖菲利伯特（Saint-Philibert）教堂的中央殿堂的拱頂（由下往上看）。

法國圖努斯的聖菲利伯特教堂歷史悠久又別具特色。它的中殿及兩側的小殿皆以筒形拱頂覆蓋，在每個跨間的高處牆面鑿了窗戶，為中央大殿照明，建造兩側小殿是為了與中央大殿的拱頂側推力互相抵銷平衡，而大殿拱頂輪流以明暗構成，既有裝飾功能，又賦予教堂鮮明的節奏感。

克魯尼（Cluny）大教堂建於一〇八八年，全長一百八十七公尺，有著寬闊的前廊、五個殿堂，圍繞著迴廊的唱詩台，還有繪有光環的祭台，它只有十字形耳堂的交叉拱頂和一個塔遺留下來，但已經足夠讓我們想像它原來的壯觀景象。該地區其他教堂後來都以它為樣本建造。

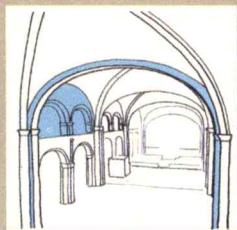
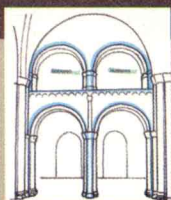
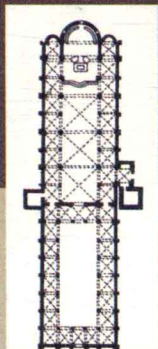

倫巴第風格

對於因採用拱頂覆蓋技術而產生的問題，羅馬風格的建築師們使用了諸多解決方法。拱頂會對其支撐產生很大的側推力，因此，在設計時需考慮將它融納在一個能吸收這種推力的建築體系中。

米蘭的聖安伯喬大教堂採取了這樣的措施，與中殿的拱頂產生的推力相抗衡的是數個側殿的拱頂。在

這些側殿的拱頂上，尚建有一個拱門式的樓座（見左圖）。這些小拱頂的合力與大拱頂的推力相為抵擋。

米蘭聖安伯喬大教堂內部。