

POLAND-CHINA:

实验与形式

古今波兰艺术
与中波艺术交流

ART AND
CULTURAL
HERITAGE

—————编

(波兰) 马丁·雅谷比 (Marcin Jacoby)

陈淑君

上海锦绣文章出版社

POLISH
INSTITUTE
OF WORLD
ART
STUDIES

Adam Mickiewicz Institute
CULTURE_QPL

图书在版编目(CIP)数据

实验与形式：古今波兰艺术与中波艺术交流 / (波)雅谷比, 陈淑君编; 何娟译. -- 上海: 上海锦绣文章出版社, 2012. 11

ISBN 978-7-5452-0351-6

I. ①实… II. ①雅… ②陈… III. ①艺术史-波兰-文集②艺术-文化交流-中国-波兰-文集 IV. ①J151.309-53②J120.9-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第247149号

Publication financed by:

The Adam Mickiewicz Institute

The Ministry of Sciences and Higher Education of the Republic of Poland
(contract no. 676/P-DUN/2012)

The Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

Copyright:

Polish Institute of World Art Studies, 00-372 Warszawa, Foksal 11-6, Poland
biuro@sztukaorientu.pl ; www.sztukaorientu.pl

策 划 徐明松
责任编辑 吴 迪
封面设计 杨 军
版式设计 颜 英
技术编辑 李 荀

书 名 实验与形式：古今波兰艺术与中波艺术交流
编 者 (波兰) 马丁·雅谷比 (Marcin Jacoby) , 陈淑君
译 者 何 娟

出版发行 上海锦绣文章出版社
网 址 www.shp.cn
锦绣书园 shjxwz.taobao.com
地 址 上海市长乐路672弄33号 (邮编200040)
经 销 全国新华书店
印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司
规 格 787X1092 1/16
印 张 17
版 次 2012年11月第1版第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5452-0351-6/J·771
定 价 55.00元

如有印装质量问题 请与印装单位联系 021-64855582

版权所有 不得翻印

实验与形式：

古今波兰艺术与中波艺术交流

（波兰）马丁·雅谷比（Marcin Jacoby） 陈淑君 编

编 委

(波兰) 杰兹·马林诺夫斯基 (Jerzy Malinowski)

潘耀昌

目录

序 潘耀昌 6

一、欧洲背景下的波兰艺术

I. POLISH ART IN THE EUROPEAN CONTEXT 9

1) 罗伯特·昆凯奥：波兰中世纪建筑简介

Robert Kunkel : An Outline of Medieval Architecture in Poland 11

2) 马莱克·瓦勒切克：皮亚斯特王朝最后两位国王时期的克拉科夫艺术(1320-1370)

Marek Walczak : Art in Krakow During the Reign of Two Last Kings of the Piast Dynasty (1320-1370) 25

3) 约瑟夫·格拉博斯基：波兰的文艺复兴与文艺复兴时期的波兰艺术

Jozef Grabski : The Polish Renaissance Art and the Art of the Renaissance in Poland 37

4) 亚采克·特里茨基：欧洲背景下的近代（16-17世纪）格但斯克及王室普鲁士的建筑、雕塑和绘画

Jacek Tylicki : European Context of Art in Gdansk and Royal Prussia in the 16th and 17th Century 48

5) 杰兹·马林诺夫斯基：当东方遇见西方：1575年至1763年波兰—立陶宛联邦时期的肖像画

Jerzy Malinowski: When the East Met the West: Portrait During the Period of the Polish-Lithuanian Commonwealth (1575-1763) 59

6) 杨·K·奥斯特洛夫斯基：被遗忘的巴洛克领地

Jan. K. Ostrowski: A Forgotten Baroque Borderland. 18th Century Art at the Former Eastern Territories of Poland 73

7) 玛利亚·波布珊茨卡：历史主义和现代主义之间的波兰绘画

Maria Poprzecka: Polish Paintings from Historicism to Modernism 84

8) 安德热依·施撒尔斯基：斯坦尼斯瓦夫·维特凯维奇和扎科帕内风格

Andrzej Szczerski : Stanislaw Witkiewicz and the Styl of Zakopane 90

9)玛乌格热塔·盖伦：克拉科夫形式学派(1917–1923)——波兰先锋艺术的杰出代表

Malgorzata Geron : Krakow “Formists” Group (1917–1923) — a Genesis of Polish Avant-Garde Art 1107

10)伊沃纳·鲁芭：1918年至1939年波兰艺术在国外的宣传

Iwona Luba : Propaganda of Polish Art Abroad in 1918-1939 1107

11)维罗妮卡·利谢夫斯卡：就保护标准论亚洲和欧洲文化遗产的保护

Weronika Liszewska : The Safeguarding of Asian and European Heritage in Regard to the Conservation Standards 1111

二、中国艺术与波兰艺术之间的关系

II.ARTISTIC RELATIONS BETWEEN CHINA AND POLAND 1123

12)爱德华·卡伊丹斯基：艺术和科学之间：麦克·卜弥格绘画以及他的中国主题作品

Edward Kajdanski : Between Science and Art. Michal Boim’s Illustrations to His Works on China 1124

13)达奴塔·扎思瓦夫斯卡：波兰的中国风

Danuta Zaslawaska : Chinoiserie in Poland 1131

14)伊莎贝拉·科帕尼亚：远离广州的地方——18世纪波兰共和国的中国流行风

Izabela Kopania : Far from Guangzhou. Chinese Vogue in 18th Century Poland and its Long Journey There 1140

15)卡塔热娜·查波勒斯卡：华沙国家博物馆中的中国纺织品收藏

Katarzyna Zapolska : The Collection of Chinese Textiles in the National Museum in Warsaw 1149

16)乌卡什·萨多夫斯基：“哈尔滨，伪满洲国北部的文化中心”

Lukasz M. Sadowski : Harbin. The Center of Civilization at the Northern Part of Manchukuo 1156

17) 卡塔热娜·库尔平斯卡：木版画，国际化的语言——20世纪二三十年代中国及波兰的先锋派

Katarzyna Kulpinska : International Language of Woodcut Art – Chinese and Polish Avant-Garde in the 1920s and the 1930s 165

18) 亚迪娜·则马奈克：文集《中国美学》介绍

Adina Zemanek : Estetyka chinska [Chinese Aesthetics – Anthology] – Presentation of a book 176

三、波兰的现当代艺术

III. MODERN AND CONTEMPORARY ART IN POLAND 181

19) 彼得·尤什凯维奇：乌托邦与表现理论——波兰五六十年代的艺术批评

Piotr Juszkievicz : Utopias and Expressions. Polish Art Criticism of the 1950s and 1960s 182

20) 兹别格涅夫·奥辛斯基：耶什·戈洛托夫斯基中国之行及其意义

Zbigniew Osinski : Jerzy Grotowski in China and the Significance of this Visit 191

21) 托马斯·格雷格莱维奇：耶日·潘耐克版画艺术作品中的中国灵感

Tomasz Gryglewicz : Chinese Inspiration in Jerzy Panek's Prints 199

22) 安娜·马尔科夫斯卡：后斯大林冷战时期的克拉科夫现代主义——克拉科夫小组

Anna Markowska : Modernism in Krakow after the Post-Stalin Thaw. The “Krakow Group” 206

23) 玛利亚·胡撒考夫斯卡：画得美妙，制作精巧，卖得价高

Maria Hussakowska : Nice Painted, Perfect Done, Well Sold 217

24) 玛乌戈热塔·扬科夫斯卡：不同的艺术与相似的艺术——新世纪中波两国艺术中的共同点

Malgorzata Jankowska : Alike but Different – Common Themes in Chinese and Polish Art in the New Millennium 231

序

我和波兰同行交流已有10个年头了，而且近年来这种交往越来越频繁。2009年，我和李超、胡光华等上海大学美术学院教授，和杭间、陈池瑜、张敢、尚刚、张夫也、陈岸英、方晓风等清华大学美术学院教授一起赴波兰参加第一届中国波兰美术史研讨会。这次研讨会由波兰世界艺术研究院、雅盖隆大学汉语言研究中心和克拉科夫孔子学院联合举办，波兰尼古拉斯·哥白尼大学东方艺术研究中心、上海大学美术学院、清华大学美术学院协助举办。这次会议的主要目的是为两国学者创造面对面交流的机会。波兰主办单位以及哥白尼东方研究中心拥有雄厚的研究实力，可喜的是，有一批致力于研究中国艺术的年轻学者，保证了两国交流的持续发展。我国研究波兰艺术的学者主要集中在高校，如上海大学美术学院、清华大学美术学院、中央美术学院等。会议结束后，回到上海，我即与学生陈淑君女士合作，以波兰学者捐赠品为主，举办了波兰招贴艺术巡回展（上海大学藏品及文献展），先后在上海、杭州、南京展出，获得同行好评和广大观众的赞赏。中波两国文化不同，但是却有相似的历史遭遇，尤其在十九、二十世纪，更容易相互理解。自1949年中波建交之后，两国签署了文化合作协议，保证了两国间高级别的文化交流，50年代至60年代初，这种交流，包括各种展览、戏剧表演、电影展播、文学作品译介等，相当活跃。特别是50年代中国画家的写生之旅，给中国画的变革带来了启迪和自信。80年代开始，中波关系的发展又得到了新的动力。两国政府间、高校间的文化艺术交流接连不断。上述会议再将这种交流提升到新的水平。2010年上海世博会期间，波兰国家文化机构密茨凯维奇学院给中国送来了波兰国家大剧院的芭蕾舞《肖邦》，平面设计展《瞩目波兰——波兰最新平面设计展》，以及许多其他活动，让中国人切实感受到了波兰文化艺术的魅力。去年年底，我和李超教授以及学生陈淑君给波兰送去了月份牌展览《上海淑女》，先后在克拉科夫、波兹南展出，波兰朋友和观众的热情，超出了我们的预期。明年我们还计划到华沙等地展出。2011年博士生陈淑君在波兰同行的热情推荐下，由中国政府公派到华沙大学研究波兰美术，得到波方学者和友人的热情关怀。今年，我也迎来了第一个波兰学生，博士生卡罗琳娜·帕夫利克（Karolina Pawlik），她的中文名字叫宋雅风，使人联想到《诗经》中的风雅颂。

这本《古今波兰艺术 with 中波艺术交流》凝聚着波兰同行的研究成果，包括相当篇幅的中国美术研究，本书文章作者除了几位年轻学者外，其他都是任教于华沙大学、波兰科学院、雅盖隆大学、尼古拉斯·哥白尼大学、华沙理工大学、弗罗兹瓦夫大学、罗兹美术学院等教学研究机构的教授。比如，杰兹·马林诺夫斯基教授（Jerzy

Malinowski)主持波兰世界艺术研究院,任教于尼古拉斯·哥白尼大学,他不但致力于研究东方艺术,而且对中国波兰美术之间的艺术交流研究做出了卓越的贡献。玛利亚·波布珊茨卡(Maria Poprzecka)教授是目前波兰最著名的美术史家之一,波兰美术史协会主席(1998-至今),任教于华沙大学,在19世纪绘画研究以及波兰现当代美术研究领域建树颇深。其他学者也在各自的研究领域取得了丰硕成果,因此本书收录的文章代表着中欧地区美术史学的成就,从跨文化研究角度来看,具有很高的学术价值。

全书分为三个部分。

第一个部分是欧洲背景下的波兰艺术。欧洲艺术在呈现出很强共性的同时,各国又各有自己的个性。在艺术的重要门类:建筑、雕塑方面,学者们主要探讨了波兰疆域内从罗马式到哥特式演变的中世纪建筑、后巴洛克建筑艺术中的维尔诺派,以及利沃夫地区的巴洛克、洛可可雕塑等,向读者介绍了优秀的建筑实例。在绘画方面,有学者讨论了波兰文艺复兴艺术、波兰—立陶宛联邦时期的肖像画、波兰历史画、波兰先锋艺术等。还有学者从地域性美术史角度介绍了1320-1370年间的克拉科夫艺术、16-17世纪的格但斯克及普鲁士王室的建筑、雕塑和绘画等。波兰最重要的民间艺术风格——扎科帕内风格,及其代表艺术家斯坦尼斯瓦夫·维特凯维奇,也在本书中有所论述。还有学者介绍了1918-1939年波兰艺术在国外的传播。而《就保护标准论亚洲和欧洲文化遗产的保护》这篇文章则探讨了在中国已经成为公共话题的文化遗产保护问题。

第二个部分是中国艺术和波兰艺术之间的关系。从一些学者的文章中可以看出,中国艺术对波兰乃至欧洲影响最为深广的时期当属“中国风”盛行的18世纪。波兰学者讨论了中国艺术是怎样影响了波兰室内布置、庭院建造等方面。波兰国家博物馆藏有中国的龙袍和官服等衣物,展示了中国刺绣工艺的高超水平。有据可查,从17世纪开始,就有知名波兰艺术家到中国考察,回国后创作了借鉴中国元素的优秀作品。从论文中还可以发现,哈尔滨,这座波兰人曾经住过的中国城市,这个曾经在俄罗斯沙皇治下的城市,一直为波兰学者偏爱。今天在哈尔滨依然可以见到19和20世纪年间波兰建筑师和工程师留下的痕迹。木版画在中国和波兰都曾经经历过繁荣的时期,今天继续有着很大影响,因此,两国版画界的交往一直没有中断过。有学者向我们介绍了20世纪二三十年代中国及波兰版画界的先锋派。

第三个部分则是关于中国和波兰现当代艺术比较的成果。这也许是最有生气、最有活力、最有前瞻性的部分。

在波兰密茨凯维奇学院和波兰科学部的推动以及上海锦绣文章出版社的协助下,本书得以翻译成中文在中国出版。可以坚信,这部书的出版定会促进外界对波兰美术的了解,并为增进中波两国人民的了解、友谊和相互学习,做出积极的贡献。

上海大学美术学院 潘耀昌

一、欧洲背景下的波兰艺术

I. POLISH ART IN THE EUROPEAN CONTEXT

波兰中世纪建筑简介

罗伯特·昆凯奥 (Robert Kunkel)

华沙理工大学

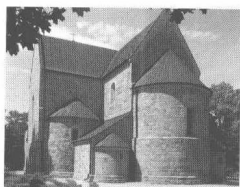
在中世纪的波兰，建筑艺术，主要是指基督教堂。有时候这些基督教堂带有附属修道院以及富丽堂皇的居住用房屋。再往后，人们会在教堂周围修建相应的城堡和带有防御工程的城镇，这些城镇有自己的市政厅和富商们的府邸。娶了一位信奉基督教的波西米亚公主为妻的梅什科一世于公元966年建国并且规定基督教为波兰国教。自此，波兰第一次以一个独立国家的形式出现在欧洲的中世纪，并成功加入西欧基督教文明世界。由此波兰也接受了拉丁文化传统、政治以及经济管理形式。这时，波兰建筑还只是西欧基督教建筑风景名胜的一部分。

一些前罗马式的和11世纪后半期的罗马式教堂，初期用粗糙的石头建成，稍晚些时候改用琢石建造，周围只有木头房子和防御工事。在波兰西部的一些建筑师开始仿效罗马皇室的在萨克森和莱茵地区的教堂样式，尽管这些工匠在规模和装饰方面都做了删减。在波兰南部，一些捷克和波兰混合风格的建筑也引起人们的注意。12世纪，罗马式建筑已经在波兰遍地开花。宽敞雄伟的三厅式带柱廊巴西里卡式长方形基督教堂由主教部分、教士部分或者本笃会的僧侣部分组成，配以小一点的圣殿，结构精密，布满石雕；也有一些坐落在居民区或者商业区的简单的由一个长方形独自构成的样式或者圆穹顶石头教堂。一些大的罗马式大教堂，比如说，在克拉科夫的瓦维尔山的圣·莱奥纳尔德地下室教堂，在此后的几个世纪里几经重建，很多只留下了遗址。但是一些牧师会教堂的建筑却保留了他们的原型和原装饰，比如位于温池礲的带有两个唱诗班席位和四个塔楼的牧师会教堂，绘有艺术品的走廊以及西式的半圆形后殿都是这些牧师会教堂的特征。在克鲁石巴礲和奥帕图夫还建有一些更传统的教堂，由方石块建造的三厅主体辅以钟楼、袖廊以及半圆形后殿。13世纪上半叶，西

波兰中部小村庄伊瑙维物池：罗马风格盛期石造小教堂，建于约公元1100年，位于老市场旧址附近。

多会教堂和修道院以早期哥特式骨架修筑，但是仍然保留了罗马式的装饰。三厅制的方石长方形廊柱大厅带有十字翼部和圣坛。在翁哈茨科的修道会装饰繁缛的教士会议厅可能是保存其原始形制最完好的罗马式建筑大厅了。时隔不久，主要是在西里西亚地区，许多小礼拜堂和修道院教堂纷纷采用典型的遵循“上帝即光”理念的哥特式形制。那些建造最大的哥特式教堂、修道院的大师们在弗罗兹瓦夫、克拉科夫、格涅兹诺建造这些带着延伸的教士唱诗班席位，被回廊和一圈小教堂围绕的光线迷离的大厅时也遵循了“上帝即光”的理念。一些由于行政区划而区域相对小的地区建造的一些教区教堂，绝大多数是木制的，但是或早或晚的都变成了砖的或者石头的建筑。这些小教区教堂虽然结构简单，不断地变换样式，但时至今日，建筑式样依然流行。不断增长的牧师数量，使后来建造的教堂越来越简单，越来越具有亲和力、大众化。但是也有例外，在桑格梅口的后罗马式教堂，砖砌的巴西里卡式大厅，代表了那个时代最好的陶器制造技术。

克鲁什卫德·罗马式巴西利卡修道院教堂：建于约公元1120年；注意“额外的”的立方体和半圆形。

14世纪欧洲中部最重要的哥特式建筑就是大教堂、大教区教堂和修道院。在波兰皇室的旧都克拉科夫、弗罗茨瓦夫、波兹南和其他的富裕的城市，一些大的教堂被修建或者重修。他们当中优秀的一组是卡西米尔大帝建造的，这些建筑大厅带有立柱支撑着棕榈叶形状的拱顶。他们当中最大的一个是位于威士利礞的一座牧师会教堂。这座教堂清晰地显示出了哥特盛期的一个建筑倾向：减少对细节的过分注意，而加强内部拱形结构的整体性布局，这就使这座教堂以自身严格分割的小间比早期的哥特式教堂更具立体感。在波美拉尼亚（波兰北部的一个省）、大波兰省和马佐夫舍省等低地地区，因为缺少好的建筑用石材，红砖被大量应用。砖结构是所有北部沿海地区和波罗的海沿岸国家建筑的特征。富裕的商业城镇建造了带有简单的陶瓷装饰的纪念性教堂、市政厅和周围沿街道规划整齐的市民房屋。这些建筑群共同被坚固的城墙、瞭望塔和城门等防御工事包围着。这些教堂流行内部各厅高度相等，之前复杂的巴西里卡式风格被摒弃。这些地区教堂的典型特征

苏莱峪关：西多会修道院教堂，建于约公元1230年；简单朴素，遵循修士的节俭生活教义而没有修建塔楼（中间的塔楼是后来加上去的）。

就是清一色带有星状肋拱穹顶和一个单独的位于整座建筑西部的塔楼。一些地位重要的建筑有时也会采用“大教堂”的典型布局：带回廊和布局呈放射状的几个小教堂，比如在靠近格但斯克的位于奥利瓦的西多会教堂和施塔加德的教区教堂。同样是在这些地区，还出现了一种特有的建筑类型——对称的带有砖造防御工事的条顿骑士团修道院，四方形大院子，四面围有拱廊。这种建筑主要坐落于马尔堡这个最具中世纪特色的聚集区。最能体现条顿骑士团建筑风格的当属马尔堡城堡，它被认为是中世纪欧洲最大的砖结构城堡。骑士团首领的宫殿是一座带有许多华丽大厅的辉煌建筑。最大的一个厅是建于14世纪末的“大餐厅”，它带有三根修长的柱子，柱头是棕榈叶状的拱顶。

哥特后期的波兰建筑具备各种风格衰落时的共同走向：过度装饰，保守，缺少对新空间的拓展。在1500年左右，波兰最重要的艺术中心是位于波罗的海边的海港城市格但斯克。在那里，城市教堂室内空间宽敞，光线充足，装饰上乘；外部简洁大方，大红砖楼群，树立着一块块布满陶瓷装饰的三角墙、塔楼，与人们印象中传统的哥特式风格相去甚远。这种建筑形式流行于整个北部和中部地区，一直影响到立陶宛东部。同一时期，在克拉科夫，意大利艺术大师却修建了一座新颖的、文艺复兴风格的皇家城堡；在波兰南部，雄伟的大教堂不断修建，如位于别奇的巨大的三厅式教堂。总的来说，哥特后期的建筑以它匀称的设计和建筑学细节预示着古典主义风格的到来。

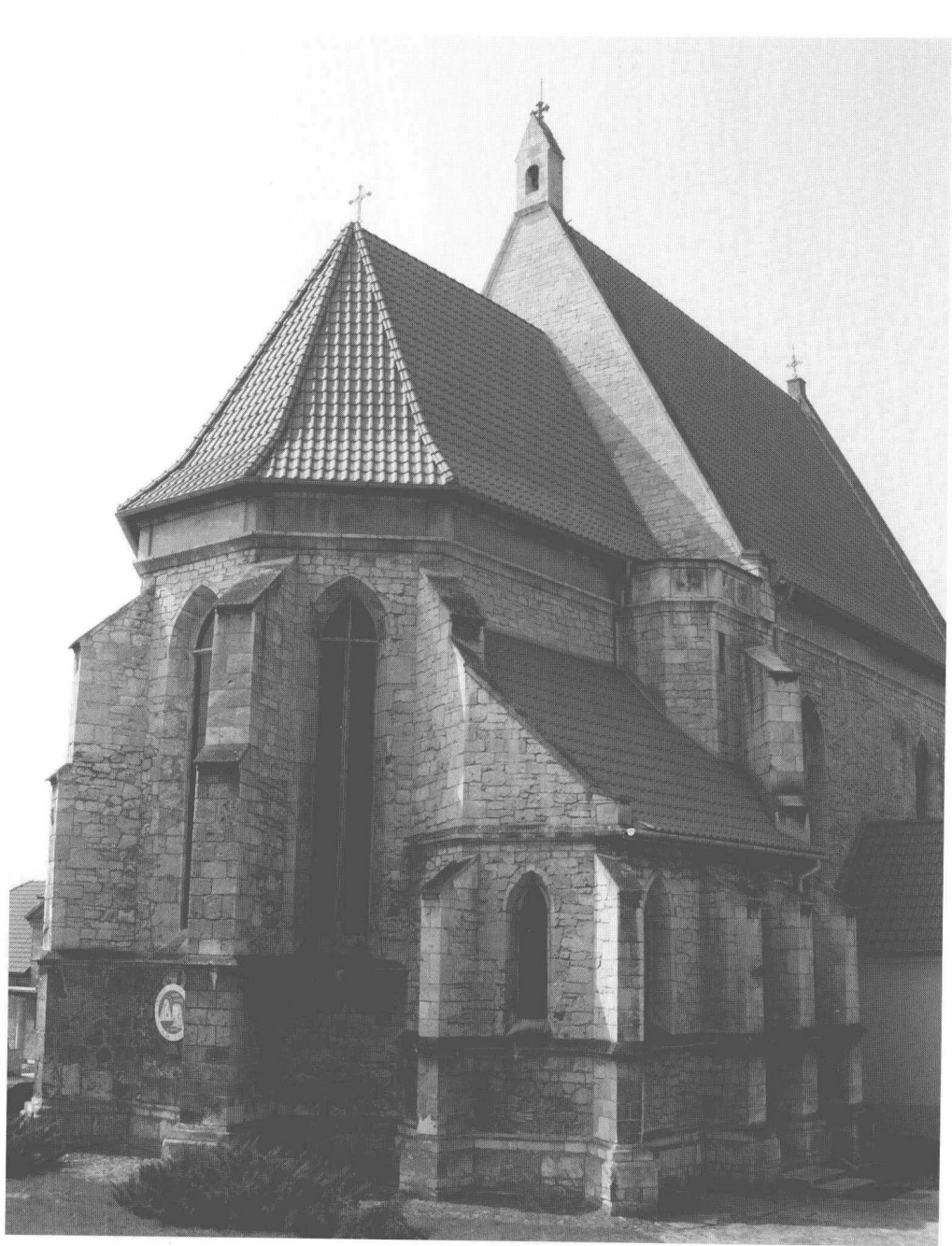
科泊石厘尼礞：西多会修道院，建于约公元1220年，室内：早期哥特式典型的肋拱结构。

波兹南：市教堂（多明尼教）的主入口，建于约公元1240年；尽管是砖造建筑，模具陶瓷装饰，细节上仍然显示出罗马式风格痕迹。

弗罗兹瓦夫·沙昂上的圣玛丽教堂，14世纪后半叶；三厅等高式设计是哥特盛期城市教堂的普遍特点。

斯道泊尼礫：波兰南部小镇教堂，建于约公元1350年；带扶壁灰石建筑；2厅型制，带有多边形关闭的狭小唱诗班席位和圣器安置室。

威士利察·修道院教堂内部，建于约公元1360年：复杂的星状肋拱穹顶，细长的束柱取代了内部的支撑墙，让内部空间更加统一，免于被分割。