

毛君炎 —— 著

意大利 艺术 巡游

隔半个世纪后，自己能真正
利的土地，带着自己画箱和
始了艺术探索的游览。

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

Rome

Florence

Tuscany

Milan

Venice

意大利
艺术
巡游

毛君炎
——
著

图书在版编目(CIP)数据

意大利艺术巡游 / 毛君炎著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2016.11

ISBN 978-7-5495-8908-1

I. ①意… II. ①毛… III. ①艺术史—意大利
IV. ①J154.609

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 243271 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 张艺兵

全国新华书店经销

长沙玛雅印务有限公司印刷

(长沙市雨花区环保中路 188 号国际企业中心 1 栋 c 座 203

邮政编码: 410000)

开本: 889 mm × 1 194 mm 1/32

印张: 8.125 字数: 65 千字

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

定价: 36.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

赠父亲九十大寿

我的父亲是位建筑师，20世纪50年代中期，他收藏了几幅张充仁画的意大利水彩风景画，单张印刷的。当时我还年幼，刚刚懂事，热爱绘画，父亲上班后，我常常把这几幅风景画拿出来欣赏，我对其崇拜至极！画得美！画得好！我梦想着有一天也去意大利旅游，但在中国那几十年这是一种奢望，是一种远不可及的梦想。想不到时隔半个世纪后，自己能真正踏上意大利的土地，带着自己的画箱和相机，开始了艺术探索的游览。在这里，我不仅要感谢父亲给予我生命，也给予我艺术上的启蒙和引导，特此出版此书赠予父亲九十大寿。

张充仁的意大利水彩风景画

喜读《意大利艺术巡游》

中央美术学院 邵大箴

毛君炎的近作《意大利艺术巡游》是一本值得阅读的好书。说它是好书，是因为其图文并茂，作者用富有感情的文字和优美的绘画创作，向读者娓娓叙说他游览意大利罗马、佛罗伦萨、米兰、威尼斯等名城以及托斯卡纳等地区著名的文化艺术遗迹，记录参观历代留存下来的艺术珍品的真实感受。他用长期积累的艺术史知识和丰富的绘画实践经验，对这些艺术瑰宝产生的历史文化背景、艺术家的生平及创作风格，以及与这些艺术品有关的皇宫贵族的轶闻趣事，特别是对这些作品的历史意义和艺术价值，做画龙点睛的介绍和评说。而文中插图，由他亲手创作的描绘艺术作品和各地风俗人情的水彩、水粉、水墨、油画作品，真实地传达了作者巡游时出自内心的赞叹与激动；且这些作品笔线勾勒的自由生动和造型的认真细致，又表现了作者的艺术造诣以及他兼有的艺术家激情和艺术史家的沉着与冷静。作者的这两重身份和这两种素养，也决定了《意大利艺术巡游》一书的宝贵品质。

古代罗马和中古以来的意大利建筑、雕刻、绘画、工艺设计和环境艺术等，是世界艺术史上的辉煌遗产，前者是西方古代文化艺术的典范之作，后者以文艺复兴为代表的艺术开启了西方现

代文明的先河。它们形象地记载了历代居住在这块土地上劳动人民及精英分子们的辛勤劳作和无穷智慧。历代艺术家们探寻的具有规律性的艺术原理和精湛技巧，以及作品承载的人本主义、人文主义思想，丰富了人类的精神文明和充实了世界艺术宝库，永远值得我们学习、研究和借鉴。

古老的罗马文明和中古之后的意大利文化艺术，通过“丝绸之路”曾经和我国进行过有益的密切交流，也留下了不少使人们怀念和感叹的事迹，这也是意大利这个国家之所以成为中国游客向往和留恋之地的重要原因。

毛君炎撰写的《意大利艺术巡游》，不是一般导游性质的书，它出自一位谙熟艺术史，又有绘画、艺术设计实践经验的专家之手。作者从艺术品产生的社会文化背景和地域自然环境出发，引导读者从作品形式技巧的欣赏走向艺术品的背后和深处，领略作品的文化内涵、艺术价值，并徜徉在它们的历史风采中，从而得到感情的陶冶和精神的升华。

相信《意大利艺术巡游》以内容和形式之雅俗共赏的特色，会受到业界和广大读者的欢迎！

图文并茂的人文意大利

中国人民大学 杨恒达

我跟君炎兄的友谊有六十多年之久。他小时候是我上海太原路上的街坊，又是同一个幼稚园的小朋友，真可以说是名副其实从小玩到大的好伙伴。我认识他的大家庭，包括他的祖父辈、父辈、他自己一辈以及他的儿辈，当然也包括把他照料得衣食无忧，家中一尘不染，让他有充分时间、幽雅环境专注于他的艺术生活的妻子。而且，他家祖籍无锡，跟我父母称得上无锡同乡。有这样的关系，他请我为他的新书作序，那当然是责无旁贷的。

君炎兄家教甚严，从小各科成绩皆优，为人处世颇有君子风度。也许是家中看出了他的艺术爱好和造诣，早早让他在少年宫接受艺术教育。他的作为建筑师的父亲一定也给了他不少建筑艺术、建筑史方面的审美熏陶。他小学和我同校，虽然不在同一个班，但是仍然继续我们因街坊邻居和幼稚园同窗小朋友的关系而建立起来的友谊，而且通过他，我还认识了不少他班上的同学。只可惜他家后来从徐汇区搬到了卢湾区，虽然距离不是很远，但因各自忙于自己的学业，交往少了一些。“文革”期间，不用去学校了，我们又有了更多交往的机会。君炎兄老说是我把他带“坏”了，因为我从小喜爱文学艺术，小学期间就读了不少古典文学作

品，包括“四大名著”。中学期间读了大仲马、莫泊桑、狄更斯、罗曼·罗兰、托尔斯泰、屠格涅夫、肖洛霍夫等一大批著名作家的作品。“文革”时期，这些作品虽然成了禁书，但是年轻人对知识和人文精神的渴望，仍然使我们在私下里偷偷传阅这些书籍。于是有这样一批作品就经我的手传到了君炎兄那里。他读起书来爱不释手，当然由于时间限制，一本书在每位读者手上只能停留三四天时间。他常说，我借给他的罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》对他一生的奋斗和艺术生涯造成了不可磨灭的影响。总之，是我带“坏”了君炎兄，使他在近乎文化沙漠的时代竟然也打下了较丰厚的人文学科基础，受到了人文主义的熏陶。当然，他自己的努力和爱好是主要的。后来，在“激情燃烧的年代”，我和他又各奔东西，他去了大连郊外的金沙盐场当盐工，我去了甘肃黄土高原上的筑路队当筑路工。艰难的生活并没有改变我们对人文和艺术的执着追求。他一边做盐工，一边完成他自己的美术学院的教育。我一边筑路，一边在帐篷里的煤油灯下读我的外文名著。终于，苍天不负苦心人，在恢复高考之后，他考上了中央美术学院的美术史研究生，我考上了中国人民大学世界文学专业的研究生。真是殊途同归，我们有了名正言顺地学习、研究人文学问和世界艺术的机会。这样的深造使我们有机会留在北京，他去人民美术出版社当编辑，我留校任教。再后来，我去德国留学归来后继续在中国人民大学任教，他去美国工作，但我们始终没有放弃

过人文追求和对艺术的爱好。

君炎兄有着厚重的人文积累和成熟精练的艺术技巧训练。这本书是他的人文功底和艺术实践的成功结合。他选择意大利的几个文化名城和地区作为此书的主要题材，是十分有意义的。他的意大利之旅就沿着这样的路线一站一站地走下去，将我们带入一个充满人文精神和艺术奇迹的世界，让我们有一种美的享受和进行历史、人文思考的机会。

西方文化的一个源头虽说是在希腊，但是罗马和雅典有着同样重要的地位，古罗马文化有其不同于古希腊文化的特点。取得了辉煌成就的希腊文明后来被罗马所征服，但是从某种意义上讲，希腊征服了罗马。希腊文明的很多成果经过罗马流传了下来，罗马城就是古代罗马文明高度集中的地方。虽然我在罗马有过不愉快的经历，上地铁时护照被一吉普赛女郎窃走，遇到了很大的麻烦，差点寸步难行，还遭遇警匪勾结试图敲诈我的钱财，但是这些倒霉事情与罗马城给我造成的震撼相比，简直不值一提。意大利罗马城的斗兽场、卡拉卡拉浴场、圣彼得大教堂、君士坦丁凯旋门、万神殿、许愿池、天使古堡、威尼斯广场、西班牙广场、古罗马广场，还有梵蒂冈的西斯廷教堂，不胜枚举的名胜古迹和名胜中保存的各种珍贵艺术品，让你目不暇接。君炎兄用简洁清晰的画笔，淡雅清新的色彩，将这些世界级的文化景观浓缩在他的书中，并做了相当细致的描述，既深入浅出，又包含着对西方

文化艺术的博大精深的学问。君炎兄书中体现出的不仅是他在自己的专长绘画艺术中的独到眼光，而且有他在文学、历史、哲学、建筑等方面的综合素质。

意大利的另一个文化名城是佛罗伦萨。它被称为意大利文艺复兴时期诗歌、绘画的摇篮。它城市不大，近三十万人口，却集中了圣十字教堂、米开朗基罗广场、皮蒂宫、乌菲兹美术馆、乔托钟楼、蒙特卡蒂尼、百花大教堂、廊桥等一大批名胜古迹，还有乌菲兹美术馆、佛罗伦萨美院美术馆等艺术殿堂中珍藏的艺术瑰宝，如波提切利的绘画《维纳斯的诞生》、米开朗基罗的塑像《大卫》。君炎兄在这里如鱼得水，用画家的手笔、美术史家的丰富学问，再现了这座文艺复兴名城的风貌和价值。

君炎兄意大利之旅的第三个地区托斯卡纳是一个以佛罗伦萨为首府的行政大区，由10个省及其下属的287个大小市镇所组成，这些市镇包括我们所熟悉的比萨，还有圣吉米那诺、锡耶纳等，以及人们赞不绝口的五渔村，个个都蕴含着丰富的历史故事，还产生了一大批文化名人，如彼特拉克、但丁、波提切利、米开朗基罗、马基雅维利、达·芬奇、伽里略、普契尼等。这个地区还布满酒庄，盛产著名品牌的葡萄酒。君炎兄对这个地区图文并茂的描绘，让我们看到了城乡结合、古今融合、审美和历史相结合的意大利著名地区的人文特色。

离开托斯卡纳地区，我们且看君炎兄笔下的米兰，其中既有

体现“时装之都”特色的美女图，又把体现天主教建筑宏伟气派的米兰大教堂放在最突出的位置上，真可谓时尚与古典、世俗与宗教升华的巧妙结合。现在国人对米兰时装周，对米兰最新款式的各种时装和包包、皮鞋很感兴趣，却忽视了米兰地标性的建筑米兰大教堂。君炎兄在描绘这座世界上最大的哥特式大教堂时用了很多笔墨，再现了它的雄伟壮观和精雕细琢，让人感受到天主教向往天国的精神。而时尚与哥特式建筑精神的结合，正反映了西方人现代生活的两个方面。

君炎兄意大利之旅的最后一站是充满独特地理景观、人文景观和具有梦一般诗意的威尼斯。这是一个由潟湖和建造在潟湖之上的水路街景与建筑物构成的城市，全世界独一无二。君炎兄笔下的威尼斯再现了著名的圣马可广场和圣马可教堂的雄伟壮观，威尼斯大运河的繁忙，水乡中小桥流水的曲径通幽，把威尼斯的美表现得淋漓尽致。在潟湖中建起的这个城市本身就是一个独特的建筑审美景观，加上各具特色的建筑物和名胜古迹、四通八达的水路水巷、停满贡多拉与水上公交的各个码头，形成了引起强烈美感的艺术布局。整个城市外观上的艺术和城市内部珍藏的艺术品结合在一起，使威尼斯成为意大利地理人文世界的一枝独秀。君炎兄这部高潮迭起的著作最终又将这个巨大而又精致的、浑然一体的艺术品呈现在我们面前。

君炎兄看似简单的一部图文并茂的游记，若没有他在写生上

花的工夫，没有他在人文历史方面的丰厚积累，没有他在艺术理论和实践中的艰难探索，没有他对尼采美学思想、后现代哲学理论与艺术感受的深入思考，将仍然是一部游记。而你在读完、欣赏完这部作品之后，你会深深感到，这是一部融汇了古典与现代、后现代的艺术品，是一部既有凝重的历史感又有栩栩如生的现实感的意大利画像，是一种对历史、艺术、人文主义、艺术理论以及人类共同审美情趣的深入浅出的哲学思考，包含着对创造了如此辉煌文明成果的意大利人的高度敬意，也是向墨守陈规、缺乏创意的艺术保守主义和盗用艺术之名把创新变成了闹剧的颓废艺术倾向的挑战。

目录

205	191	153	85	3	1
威尼斯篇	米兰篇	托斯卡纳篇	佛罗伦萨篇	罗马篇	引言
Venice	Milan	Tuscany	Florence	Rome	Foreword

引言

Foreword

意大利确实是一个令人惊叹的国度，意大利人的艺术灵感之丰富、艺术创作之勤奋、艺术手艺之灵巧，让人不得不佩服之至。而且他们几百年来对保护文化遗产已养成习惯，把每种艺术品、建筑物都保存得如此精致、细腻，确有先见。每个来意大利旅游的人都会感觉到这个民族的文化底蕴之深。两千多年前的古罗马遗址、断墙残壁，以及文艺复兴时期的街道、中世纪的古堡依旧保存完好，并且年年保养维修，让全世界的人来此观赏，体验古文化的气息。特别让我震惊的是，我访问了托斯卡纳地区的一个小城镇圣吉米那诺，那巨石垒成的城墙、挺拔矗立的塔楼、平坦结实的石街、古色古香的民房，在绿油油的田野中远远望去，它就像一座幻梦中的古堡城镇。如果拍摄《罗密欧与朱丽叶》或《罗宾汉》这样的电影，这是就现成的背景素材。在这样的环境里，可以清晰地感受到古代艺术家是在什么氛围中生活、工作的，他们艺术创作的灵感来自何处。

罗马，曾经是西方文明的中心，它犹如古希腊的多利亚柱头，简洁遒劲，男性化。像一块黑黝黝、布满斑斑点历史痕迹的巨石，虽然如今经历了两千多年的风风雨雨，已经受损，但是它内在的力度和魅力不减当年。就像《罗马假日》里的奥黛丽·赫本，她的青春形象是永恒的，超越时空。罗马的古迹和建筑雄伟、辉煌，仿佛骄傲地告诉大家：我是世界的帝都、圣城！条条大路通罗马！

罗马篇

Rome

我们乘坐美国大陆航空公司的飞机从纽瓦克直飞罗马。到罗马的时候是清晨，天气晴朗，万里无云。罗马机场在远郊海边。新到一个国家，新到一个城市，好奇心格外强烈，观望着降落时窗外的景色，几艘巨大邮轮停靠在海边码头上，各种色彩的别墅、农舍点缀在田野之中。罗马的树均为深绿色，给人一种色彩浓厚的感觉。下飞机后立刻转车前往罗马中心火车站。沿路景色不错，并不像美国那样现代化，那样整洁宽敞，这里相对陈旧落后一些。郊外有很多棕榈树，而且那些高大的松树或针叶树只留顶部树叶，中低部位的树枝和树叶全修整了，有一种特殊风味。我们到达罗马中心火车站后，在一位意大利警官的帮助下，拨通旅馆的服务台电话，二十分钟后，旅馆小姐就来站台接迎我们，旅社离车站不远。上午，我们略作休息，整理好行李，中午时分就坐地铁去圣彼得大教堂。

我们在西线的奥塔维亚诺大街下车。这条大街是繁华的商业中心，人来人往，熙熙攘攘，商店林立，如同纽约的第五大道、