

欧洲艺术之旅 01

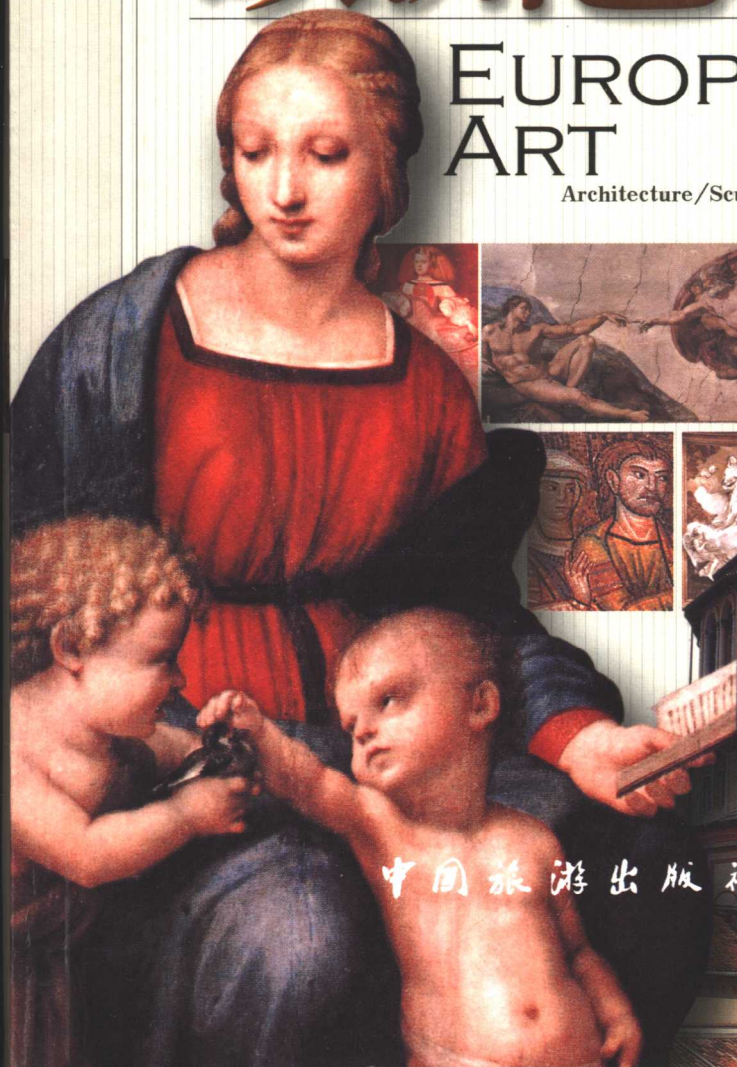
罗马风格 · 哥特风格 · 文艺复兴风格 · 巴洛克风格

你不可不知道的 欧洲艺术

EUROPEAN ART

Architecture/Sculpture/Painting
建筑/雕塑/绘画

中国旅游出版社

Cultura M

罗马式风格 哥特式风格 文艺复兴风格 巴洛克风格

你不可不知道的
欧洲艺术
建筑 雕塑 绘画

中国旅游出版社

策划编辑: 孙玉华
责任编辑: 孙玉华 程阳阳 (特邀)
审 订: 黄伟明建筑师 (台湾)
责任印制: 李崇宝
封面设计: 黄圣文

图书在版编目 (CIP) 数据

你不可不知道的欧洲艺术 / 许丽雯总主编.

—北京: 中国旅游出版社, 2005.1

ISBN 7-5032-2554-8

I. 你... II. 许... III. 艺术史—欧洲
IV. J150.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 001621 号

本书原出版者为高谈文化事业有限公司, 中文原书名为: 《你不可不知道的欧洲艺术》。经授权由中国旅游出版社独家出版发行中文简体字版。本书内容未经出版者书面许可, 不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

版权代理: 中国图书进出口 (集团) 总公司版权部

著作权合同登记号: 图字: 01-2005-0478

书 名: 你不可不知道的欧洲艺术

总 主 编: 许丽雯

主 编: 刘绮文

撰 稿: 许丽雯暨艺术企划小组

出版发行: 中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲 9 号 邮编: 100005)

<http://www.cttp.net.cn>

E-mail: cttp@cmta.gov.cn

制 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 940 × 635 毫米 1/16

印 张: 20

字 数: 300 千

印 数: 1-8000 册

定 价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

出版序

前往欧洲旅行，每到一地都会对那些随处可见的建筑、雕塑、绘画创作留下深刻的印象。有时候不免会想，前人何其有幸，能亲身参与当代丰富、激越、辉煌的文化风潮，能为今人留下如此丰硕的文化遗产。赞赏之余，也会在心中暗暗许下心愿：下一次再来欧洲，一定要事先对这些艺术文化精品的创作背景多做些功课。于是，我开始着手规划《你不可不知道的欧洲艺术》这本书。

我是以一个旅人与欣赏者的心情和角度来规划这本书的，从第一眼的接触开始（看到的建筑外观），到欣赏、触摸当代的艺术创作（主要指雕塑与绘画），我希望能给读者一个概括式的介绍与印象。我要先声明，这绝非一本关于艺术史的书，也不是一本阐述任何艺术形式的书籍，而是一本轻触欧洲艺术内涵的“入门书”。我们筛选了影响欧洲文化艺术最深、最广的四种艺术风潮（罗马时期、哥特时期、文艺复兴时期、巴洛克时期）的建筑、雕塑、绘画创作，以归纳的方式来看当时的艺术发展。

从浩瀚的资料中我们发现，原来到了文艺复兴时期才开始出现建筑师这个行业（以前人们称他们为泥瓦匠，地位和画壁画的画匠、从

事雕刻的工匠没两样)；哥特式建筑是没有墙壁的，他们将屋顶盖得尖尖高高的目的，是要与上帝好好沟通（当时的教会力量非常强大，甚至于整个村庄的居民最大的目标，就是要盖一座能与上帝沟通的教堂）；原来“巴洛克”这个词，指的是长得不好看的珍珠，它的意思是指怪诞、扭曲、突兀的艺术作品，而不是我们现在所认知的浪漫、愉悦、多姿多彩的象征。

之所以只选择这四种艺术风格，是因为经由他们智慧的累积与努力，为欧洲艺术长远的发展，打下了坚实的理论与应用基础，也深深影响了后代艺术家的思维与创作。当我们在欧洲旅行时，举目所见的古迹、建筑、绘画、雕刻大多与他们的创作有关。当然，从18世纪开始，艺术与文化的发展有了翻天覆地的变化，更多的流派、更多的思想、更丰富的创作、更深刻且影响更广的理论，争奇斗艳、百花齐放。但这本书之所以未触及这些课题，是因为我们希望这本书扮演一个新视野的开启者的角色，使这本书成为一把为读者打开艺术之门的金钥匙，借此轻触艺术的褶皱，走入艺术的殿堂。

这四大艺术风潮的精彩作品，现在都仍然耸立或者陈列在欧洲某

处，各自述说着他们当年风华绝代的故事，也深深影响了下一个世纪、下下一个世纪，甚至更久远的后继创作者，循着他们的足迹，迈开大步追求更新的风格、更广的影响力、更契合时代的艺术语言。

我们由衷地希望，借着本书的出版，当您有机会前往欧洲，伫立在这些伟大的艺术作品身旁时，不再只是发出赞叹之声，而是能从关于那些创作者的记忆中发现作品的精髓与奥妙，与这些艺术大师跨过时空的藩篱，交换共通的记忆与语言。

高谈文化总编辑 许丽雯

目次

出版序

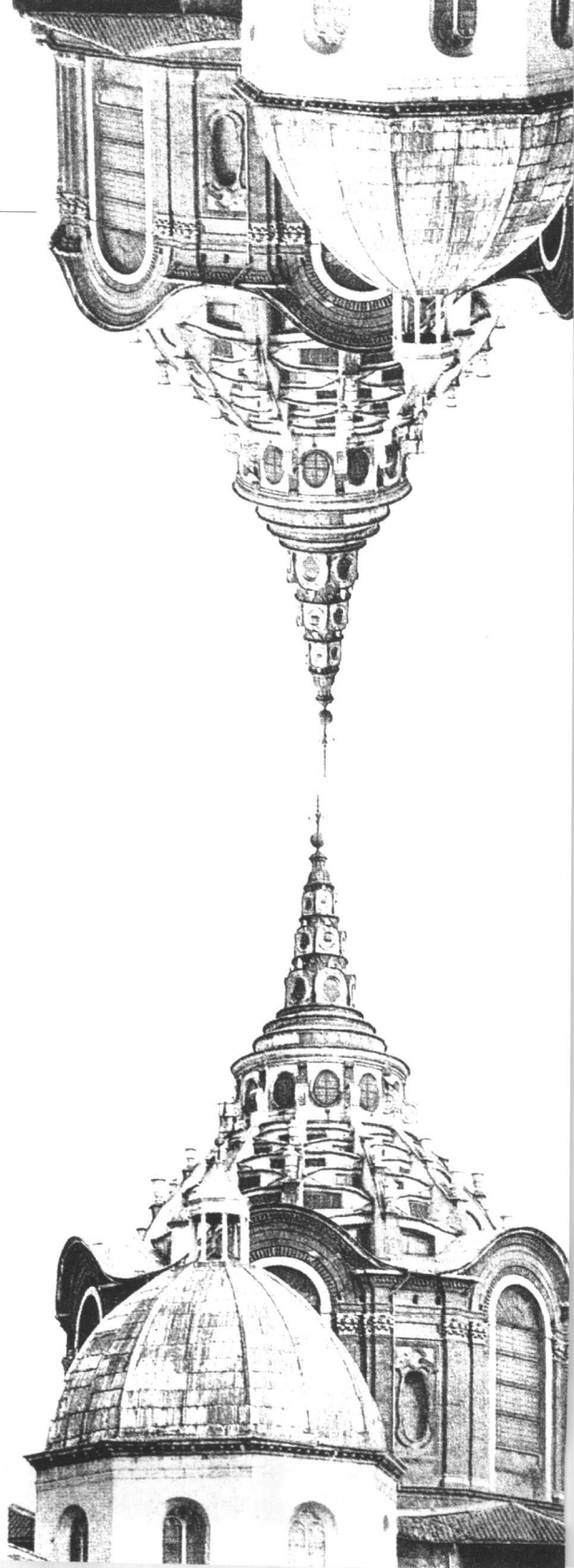
罗马式风格	1
导论	3
建筑	7
雕塑	37
绘画	49

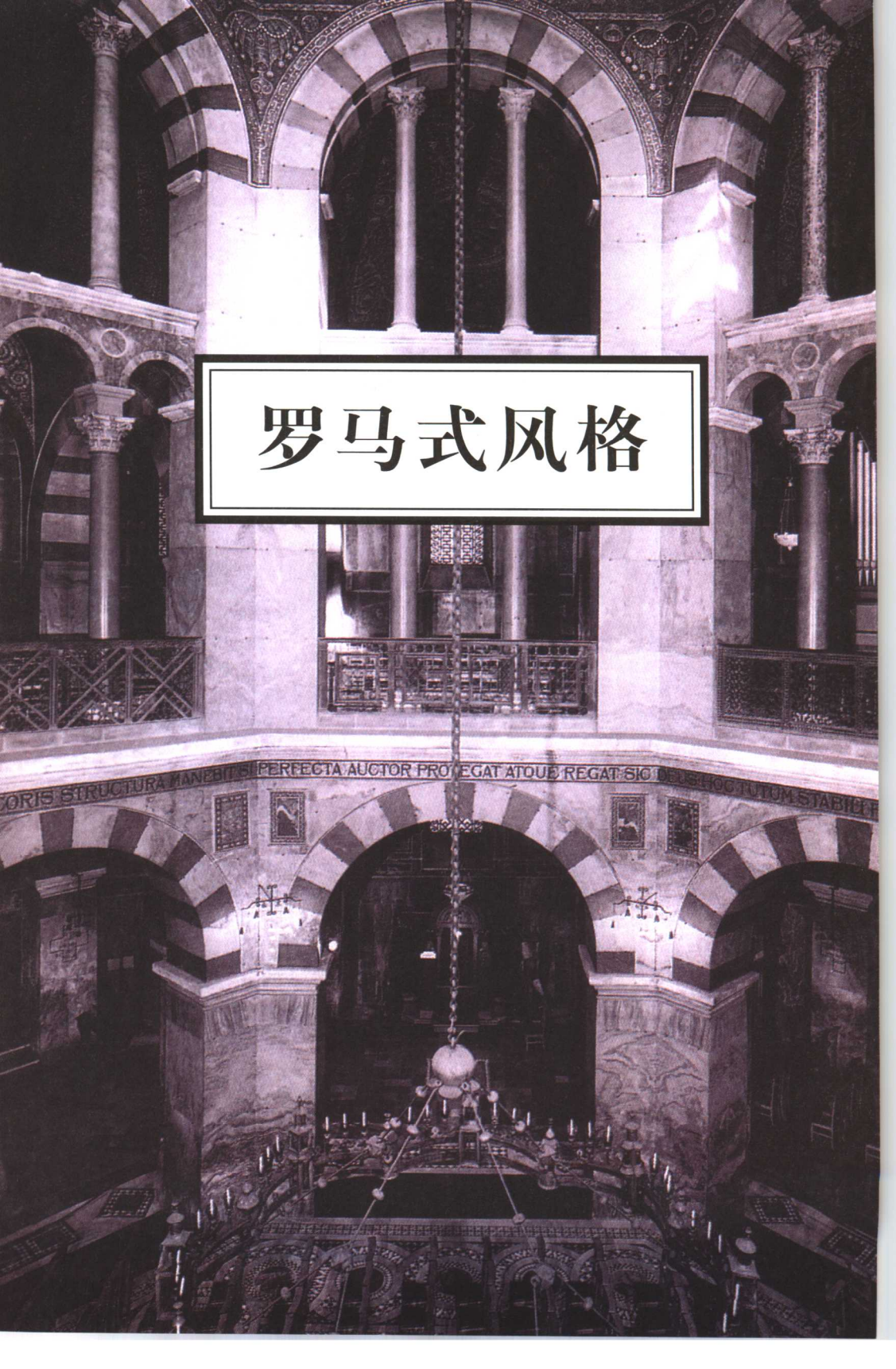
哥特式风格	57
导论	59
建筑	61
雕塑	97
绘画	103
次要艺术	114

文艺复兴风格	131
导论	133
建筑	137
雕塑	167
绘画	183

巴洛克风格	213
导论	215
建筑	219
雕塑	265
绘画	273

风格对照表	299
-------	-----

The image shows the interior of a large, historic church, likely a Romanesque or Gothic structure. The architecture features multiple levels of arches, with the upper levels having smaller arches and the lower levels having larger ones. The walls are decorated with intricate carvings and frescoes. A large, ornate chandelier hangs from the ceiling, and a balcony with a decorative railing is visible in the middle section. The overall atmosphere is one of grandeur and historical significance.

罗马式风格

导 论

法国建筑师德高蒙 (De Caumont) 在 1824 年首次提议用“罗马式风格”一词，来统称中世纪初期的西欧艺术。这个提议马上就被许多人认同，但是这个词汇却隐含了两种截然不同的观点。

一种是认为“拉丁语系”(西班牙语、法语、意大利语)的形成及发展，也是大众化的拉丁语与各地日耳曼侵略者的语言相互融合的过程，这些地区和国家同时创造了自己的新形象艺术，也努力结合罗马艺术和民间传统。第二种观点则认为，这种新的定义，目的是要把中世纪初期的西欧艺术与古罗马的艺术相提并论，想彰显自身的重要性。

这些观点对错参半。罗马式艺术的确吸收了古罗马与日耳曼艺术的元素，但它同样也有拜占庭、伊斯兰、亚美尼亚(约 B.C. 500 年左右的中东古王国)的艺术成分。而且最重要的是，它是一种新颖的艺术，与之前的传统大异其趣。

起初，“罗马式风格”一词涵盖了 8~13 世纪西欧的各种艺术创作。但后来人们认为，横跨的空间、时间范围是如此之大，妄想用一个“罗马式风格”标签就一网打尽，实在过于草率。这些艺术创作虽然有许多共同点，但也有许多明显的差异。这

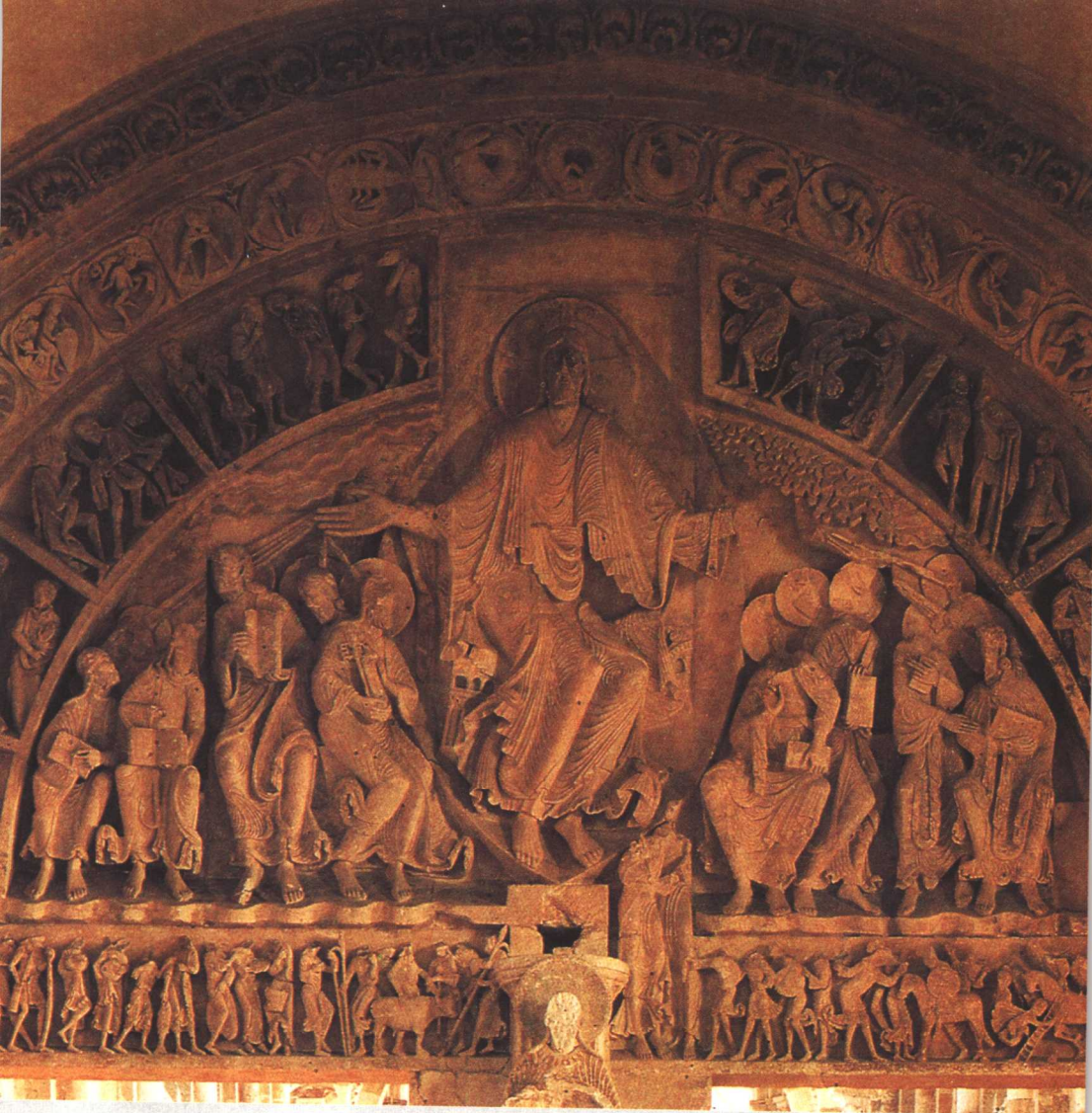
左页：莫伊萨克 (Moissac)
修道院的庭院。

下图：罗马式建筑也有许多鲜明的地方流派风格。图中为米兰的圣安布罗吉（San' Ambrogio）大教堂，是意大利的罗马式建筑中，最特别、最受欢迎的建筑。

可以用著名的艺术史学家尼克拉斯·佩夫斯勒（Nikolaus Peusner）的一句话来说明：“单独的词汇本身并不足以成为风格，它还需要一个将它们全部点燃的中心思想。”

我们今天所用的“罗马式风格”，指的是11～13世纪的艺术。之后这种艺术也在一些边陲地带（尤其是相对于罗马式艺术全盛时期而言）持续地发展着。

上图：法国韦兹莱
(Vezelay) 圣玛德林
(Sainte Madeleine) 教堂的
门楣细节。

“罗马式艺术”最流行的时候，甚至席卷了整个西欧及大部分的中欧地区。在11~13世纪之前，其实应该还有自成一体的艺术时期，比如：哥特式艺术、加洛林王朝艺术 (carolingia) 和奥托 (ottonian) 艺术等 (分别源于8世纪的西班牙、9世纪的中欧及10世纪的德意志)。

最后有一点必须强调的，尽管罗马式风格时期的艺术创作有很多相同点，但也有许多地方“流派”和“风格”，也就是说，不同的地域依当时的社会、政治状况会展现出不同的特色，因此想要概括性地描述是相当困难的。

除了巴洛克风格之外，没有任何形象艺术跟罗马式艺术一样俯拾即是，没有其他艺术比它更丰富、更具生命力、更具有意义了。

上图：最后的晚餐。
里昂圣伊斯多大教堂（San isidoro）皇家万神殿拱顶的壁画。

建 筑

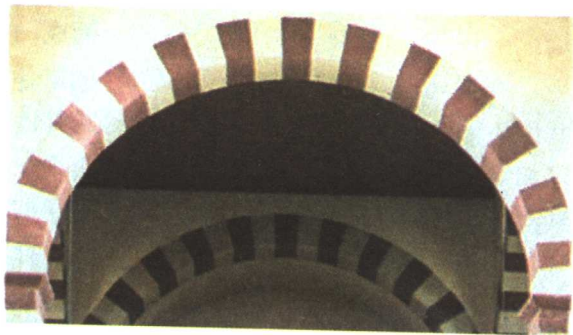
罗马式建筑在欧洲几乎随处可见，且各有其神采特色与地方情调。如果要从这么丰富多彩的建筑世界中，找出罗马式建筑的一系列明显特征，那么必须先找到它们的共同点：

第一点，罗马式建筑的基本典型是教堂，就像神殿之于古希腊艺术。在那个宗教信仰强烈的时代，教堂会成为主要建筑是再自然不过的了，而且教堂还是当时最富有、最有学问、设备最好且无所不在的机构。第二点则是技术处理方面，罗马式建筑的设计与建造都以拱顶为主，以石头的曲线结构来覆盖空间。第三点，罗马式建筑的美学观点，就是建筑物巨大、繁复，强调明暗对照法（让光线从寥若晨星的小孔照射进来），但建筑的装饰则简单粗陋。第四点，艺术形式有着主

次关系：建筑居于主导地位，而其他的艺术活动，如绘画、雕塑、镶嵌艺术等，则居于附属地位。

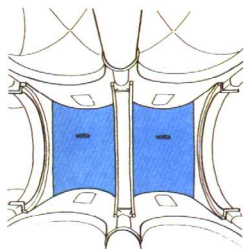
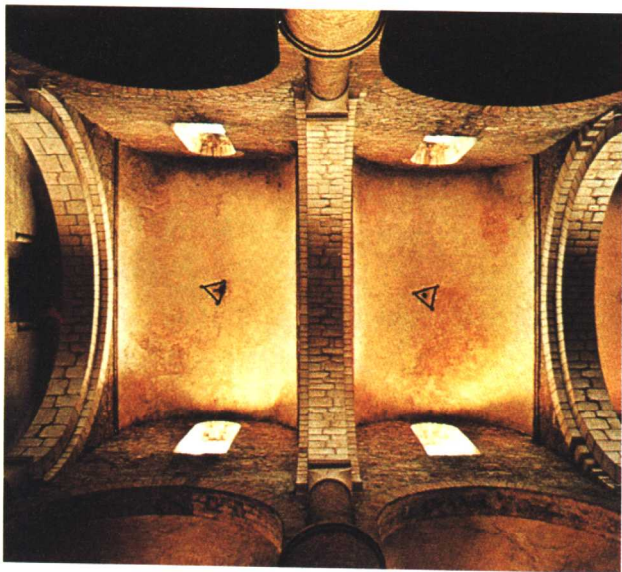
第三点与第四点已经成为认识当时建筑的最明显特征。而最关键、最特别的，则是建筑的屋顶，从屋顶的特点来看，中世纪的匠师与工人们创造出一个建筑体系，或者说，他们创造了一种风格。

拱圈（如下图）是利用小石块构筑大跨距空间的做法，两道墙之前装设木构的拱架，再放入许多楔形（倒梯形）的拱石，直到放入最后一块拱石，即拱心石，拱圈便大功告

拱 顶

拱顶是罗马式建筑的特色，采用石头拱顶既是安全的需要（防火，木质屋顶非常容易引起火灾），亦是为了实现建筑内外的繁复与不规则及不同区域间强烈对比的需要。

法国图努斯（Tournus）的圣菲利伯特（Saint-Philibert）教堂中央殿堂的拱顶（由下往上看）。

成，再将木构拱架移走。拱圈有外推力，一直都在向外推墙壁，任何拱圈、拱顶、交叉拱顶一定要有抵挡外推力的反力，像是另一个拱圈、厚墙。

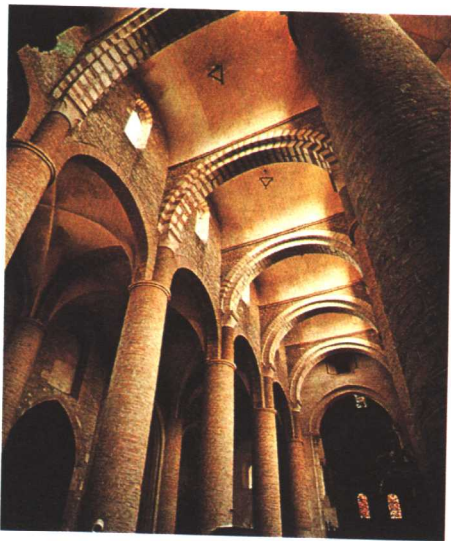
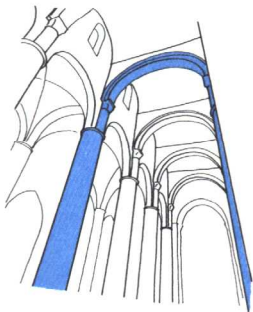
在罗马式风格时代，拱顶的形状因为地域的不同而各有差异。法国相当流行筒形拱顶，连续筒型拱顶沿着基部施以推力，所以墙壁必须够厚才足以支撑，但也因为厚墙使得设置窗户变得十分困难，造成

内部采光不足，显得幽暗。

而最典型的罗马式拱顶，应属在古罗马时期便已经出现的交叉拱顶，它是由两个筒型拱顶直角交叉而成，覆盖着一个正方形跨间，四个侧边各有一个拱圈，可以做成拱门或者设置窗户，采光良好。外推力则集中在四个角落，以四根圆柱或是柱子切面呈十字形的多柱式方柱作为支撑点；然后就可以从各个方向进行拱顶的连续延伸及组合。

拱顶是罗马式建筑的特征，它们隔开每个跨间，有时以两种颜色的石头作为装饰。

右下图：法国图努斯的圣菲利伯特教堂历史悠久又别具特色。它的中殿及两侧的小殿皆以筒形拱顶覆盖，在每个跨间的高处墙面凿了窗户，为中央大殿照明，建造两侧小殿则是为了与中央大殿的拱顶侧推力互相抵消平衡，而大殿拱顶轮流以明暗构成，既有装饰功能，又赋予教堂鲜明的节奏感。

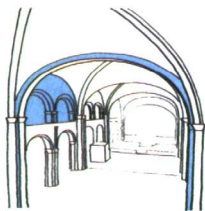
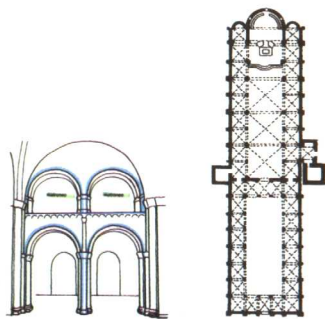
左图：克吕尼（Cluny）大教堂建于1088年，在18世纪末至19世纪初期间被毁。克吕尼大教堂全长187公尺，有着宽阔的前廊、五个殿堂，围绕着回廊的唱诗台，还有绘有光环的祭台。只有十字形耳堂的交叉拱顶和一个塔遗留下来，但已经足够让我们想像它原来的壮观景象。该地区其他教堂后来都以它为样本建造。

伦巴第风格

对于因采用拱顶覆盖技术而产生的问题，罗马风格的建筑师们使用了诸多解决方法。拱顶会产生很大的侧推力，因此，在设计时必须考虑将它容纳在一个能吸收这种推力的建筑体系中。

左图：米兰的圣·安布罗吉大教堂采取了这样的措施：与中殿的拱顶产生的推力相抗衡的是数个侧殿的拱顶。在这些侧殿的拱顶之上，尚建有一个拱门式的楼座。这些小拱顶的合力与大拱顶的推力相互抵挡。

右图：米兰圣·安布罗吉大教堂内部。

