

艺术与观念

哥特艺术

[英] 克里斯·布鲁克斯 著
任超 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

艺术与观念

哥特艺术

[英] 克里斯·布鲁克斯 著
任超 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Original title: The Gothic Reviv

This Edition published by BPG
from Phaidon Press Limited, R
9PA, UK, © 2019 Phaidon Press Limited.

ce
on, N1

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Phaidon Press.

图书在版编目 (CIP) 数据

哥特艺术 / (英) 克里斯·布鲁克斯著 ; 任超译. —
北京 : 北京美术摄影出版社, 2019. 2
(艺术与观念)
书名原文: The Gothic Revival (Art and Ideas Series)
ISBN 978-7-5592-0173-7

I. ①哥… II. ①克… ②任… III. ①哥特艺术
IV. ①J110. 93

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第196469号

北京市版权局著作权合同登记号 : 01-2016-2667

责任编辑 : 耿苏萌
助理编辑 : 于浩洋
责任印制 : 彭军芳

艺术与观念

哥特艺术 GETE YISHU

[英] 克里斯·布鲁克斯 著
任超 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司
版印次 2019年2月第1版第1次印刷
开本 700毫米×1000毫米 1/32
印张 14
字数 300千字
书号 ISBN 978-7-5592-0173-7
审图号 GS(2018)2041号
定价 89.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

目录

- 引言 4
- 1 风格之诞生 中世纪哥特艺术 7
- 2 权力之华章 哥特艺术传统, 1600—1700年 21
- 3 居所与园林 18世纪早期 49
- 4 “悦目”至“崇高” 18世纪晚期 83
- 5 怪兽与少女 哥特小说 105
- 6 浪漫之图景 狂飙突进哥特艺术 127
- 7 家室与城堡 室内哥特艺术, 1775—1850年 153
- 8 牢房及议院 世俗哥特艺术, 1800—1840年 201
- 9 真理之揭橛 教会哥特艺术, 1810—1850年 221
- 10 薪火之传承 不列颠之外的哥特艺术 259
- 11 石中之说教 高维多利亚哥特艺术读解 289
- 12 崭新之时代 欧洲和美国, 1850—1900年 341
- 13 殿堂及贸易 晚近的哥特复兴运动 373
- 后记 20世纪哥特艺术 407
- 附录 421
- 名词解释 422
- 人物传略 424
- 年表 431
- 拓展阅读 440
- 致谢 444
- 图片版权 445
- 译者简介 447

对页
乔治·吉尔伯特·斯
科特
阿尔伯特纪念亭
伦敦
1862—1872年
生理学拟人化雕像
制作者约翰·伯尼·菲
利普

*本书插图系原书插图

艺术与观念

哥特艺术

[英] 克里斯·布鲁克斯 著
任超 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

PHYSIOLOGY

SCULPTED BY
ANDRÉ P. GAGNE

目录

引言 4

- 1 风格之诞生 中世纪哥特艺术 7
 - 2 权力之华章 哥特艺术传统, 1600—1700年 21
 - 3 居所与园林 18世纪早期 49
 - 4 “悦目”至“崇高” 18世纪晚期 83
 - 5 怪兽与少女 哥特小说 105
 - 6 浪漫之图景 狂飙突进哥特艺术 127
 - 7 家室与城堡 室内哥特艺术, 1775—1850年 153
 - 8 牢房及议院 世俗哥特艺术, 1800—1840年 201
 - 9 真理之揭糈 教会哥特艺术, 1810—1850年 221
 - 10 薪火之传承 不列颠之外的哥特艺术 259
 - 11 石中之说教 高维多利亚哥特艺术读解 289
 - 12 崭新之时代 欧洲和美国, 1850—1900年 341
 - 13 座堂及贸易 晚近的哥特复兴运动 373
- 后记 20世纪哥特艺术 407

附录 421

- 名词解释 422
- 人物传略 424
- 年表 431
- 拓展阅读 440
- 致谢 444
- 图片版权 445
- 译者简介 447

对页
乔治·吉尔伯特·斯
科特
阿尔伯特纪念亭
伦敦
1862—1872年
生理学拟人化雕像
制作者约翰·伯尼·菲
利普

*本书插图系原书插图

引言

从 12 世纪中期到 16 世纪早期，中古世界创造了别具一格的建筑、雕塑和绘画，形成了被称作“哥特（Gothic）”的艺术风格。本书试图从 17 世纪哥特复兴运动诞生之日起，追寻哥特作品的踪迹，探究哥特风格的内涵，再现哥特艺术的辉煌，描摹哥特文化的现状。我们的旅途将涉足惊艳绝伦的建筑、装饰和家具，跨越 4 个世纪哥特复兴运动的艺术宝藏——堂区教堂和主教座堂，官员办公室和政府中枢。不止于此，途中还将饱览小说、诗歌、雕塑、绘画（图 1）、电影和电子影像等不计其数的由重塑哥特艺术的努力所创造出来的精美作品。

激励着人们对这些作品创作进行艺术探索，从来不仅仅是试图去复兴一种早已消逝的艺术风格这么简单。时人可以通过千百万条道路去构想逝去的过往——关于中世纪世界的一切，无论是当时的社会结构、生产实践、政治建制，还是他们的信仰崇拜、文化活动、专制暴政；无论是愚昧的迷信行为，还是肮脏的生活环境——在每一条道路上，都写着“哥特”这个词。究其原因，复兴的哥特文化正是起源于许多模拟建构古代生活的方法——其中有些是真实的物质建构，有些只是象征意义上的抽象建构。所以，哥特复兴运动的意义，集中于一个问题：个体和社会应该如何在自己的历史中，去理解自己生长的地方？哥特复兴运动的塔楼和尖顶，在由两个问句引申而来的广大国土上处处耸立，那就是“我们现在如何生

图1
弗兰兹·福尔
《鲁道夫·冯·哈布斯
堡在1273年进入巴
塞尔》
1808—1810年
帆布画布油画
90.5 cm × 118.9 cm
施泰德艺术馆
莱茵河畔法兰克福

活”和“我们曾经是如何生活的”，换句话说就是，在我们的思想以及幻想中，“我们曾经是如何去做的”？

在哥特复兴运动这幅穿越到中世纪的想象图景中，人们既可以找到最超验的神迹，也可能遇到最悲凉的恐惧。而且，由于被赋予了如此重要的意义，也由于其中同时潜伏着璀璨夺目的天使和阴郁黑暗的魔鬼，如何建构这幅图景，历来就是各家必争之事。正如一句著名

的古语所云：“行事有异，则为外国。”但是，我们对于“外国”的理解，对于“有异”的界定，从古至今，始终都是变动不定的。因此，我们所绘制的这幅“哥特地图”，也是变动着的，随着我们自己的变迁而变迁。它既随着我们做出的选择而变动——是强调这个要素，还是忽略那个要素；是聚焦于山谷的林木茂盛，还是关注于群峰的寥落荒凉；同时更是随着我们的心绪和需求的导向而变动。不同的需求会

导致不同的地图，正如文化角度的测绘者和历史角度的测绘者一定会为了谁的版本更为精准而争讼不已。“虽然上帝不能改变过去，”正如维多利亚时代著名散文家塞缪尔·巴特勒曾经说过的，“但是历史学家可以”。

哥特复兴运动所建立的世界，既包括现实的存在，也含有虚构的理念。它不仅存在于艺术和建筑之中，而且存在于政治讨论和政府理论之内，献身于对社会及其机构之模式的辩论里。正如对其在何历史地区诞生和发展充满争议一样，哥特文化本身也从来都是一个充满争议的概念——准确而言，是一群概念的集合。回顾既往，哥特文化被激进主义者和保守主义者所共同推崇。哥特文化曾经深涉其中的历史事件，既包括 17 世纪英格兰的议会叛乱，也包括 18 世纪晚期的北美殖民地革命政治，还包括同一时期的欧洲浪漫主义运动。富裕地主、君主国、基督教会、乌托邦实验社团以及晚近的遗产产业和反文化虚无主义，都不约而同地接纳了哥特文化。动态地累积而成的厚度，注定满载负荷又饱含矛盾，这些凝聚在哥特文化周围的重要性和关联性，使得哥特复兴运动成为自中古时代起以后几个世纪的文化活动之中心。最初起自不列颠，旋即席卷欧洲，再顺势输出到北美、远东、澳大拉西亚，进入到那些从未与中古时代有过亲密接触的地区。至彼时为止，哥特复兴运动成为那个时期的全球现象——事实上，人所共知的是，它至今仍是我们时代的全球现象之一。

我们所采用的所谓“风格”，其中必定隐含着我们对世界和所在之处的独特方式，而这个“方式”，即意味着自事物之中去升华“意义”。本书通过梳理哥特复兴运动的历史，试图讲述一种风格的传奇，以及它的源流。因此，本书也是一次为“意义”修史之尝试。

1

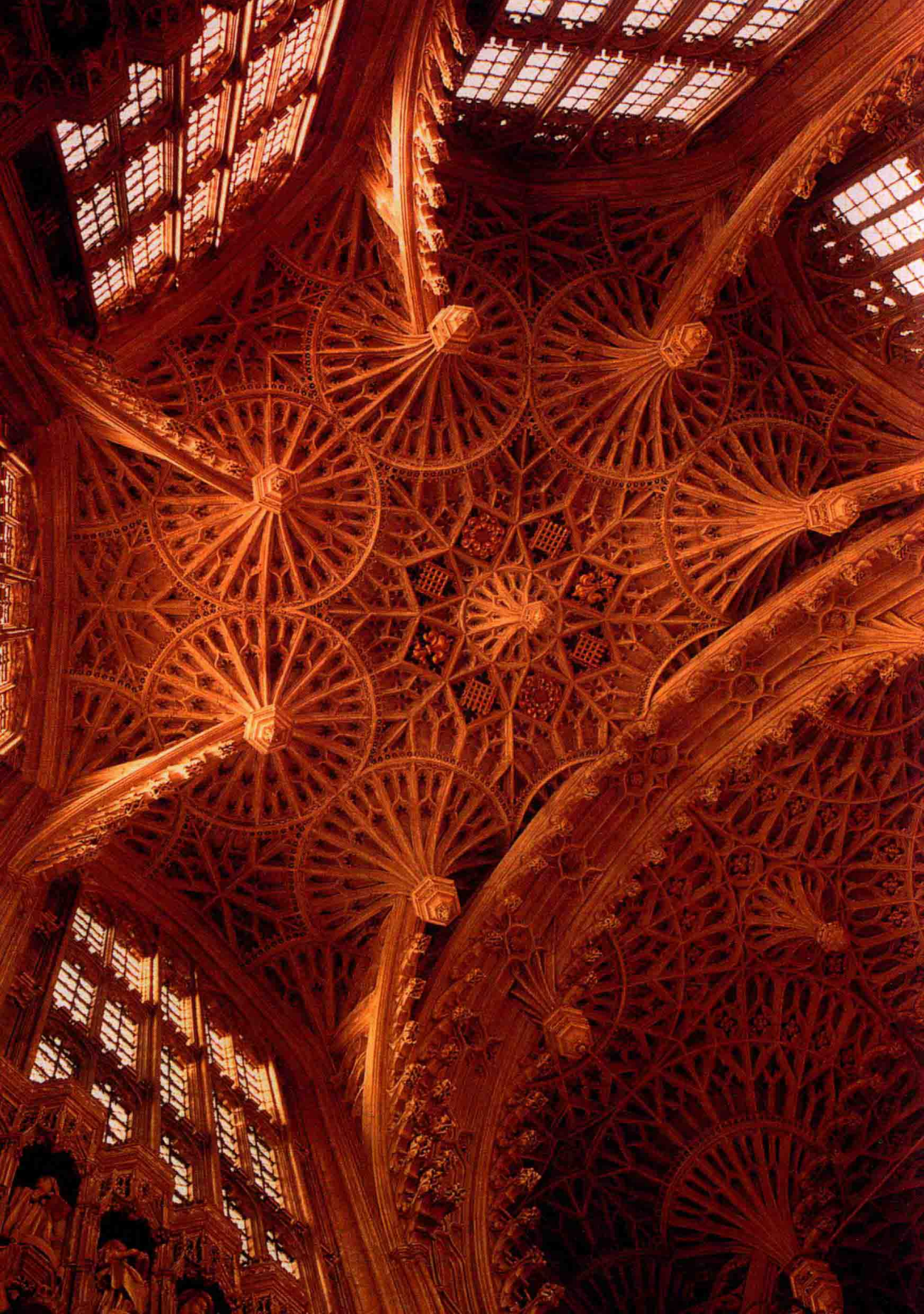

图2
扇骨穹顶
亨利第七小圣堂
威斯敏斯特修道院
1503—约1512年

与其说中古时代的欧洲建筑具有某种“风格”，不如说它只是一种基于尖拱、穹顶、山形墙和扶壁的营造方式而已。自12世纪到16世纪，这种营造方式恒久未变，历经漫长的多个历史阶段，跨越诸多地点、区域和国家的差异。然而其之所以不是一种风格，从某种意义上来说，也是因为它并未有自视为风格的自觉，故而未曾以某种风格来自我命名。在那些中世纪的建筑大师们看来，这些由尖拱所发展而来的建筑构造和华丽装饰（图2—图7），虽然日趋繁复精致，原本却也只不过是一种极简的营造方式而已。风格的概念，源于对文学修辞和艺术作品的讨论，由15世纪文艺复兴时期的建筑师们所引入。这些建筑师长久以来致力于重新发扬古典时代的建筑设计原则，这些原则来自意大利古代建筑的遗迹和公元前1世纪古罗马建筑师维特鲁威的著作，尤其是他精心细致所作之“希腊罗马五柱式”（图8）。“风格”是一个必须从古典学角度来理解的词汇。依此视点，中世纪建筑千真万确是没有风格的。若“风格”是一个美学论述中所创制的术语，早于这些论述而存在的建筑，又岂能拥有所谓的“风格”？

依意大利建筑师多纳托·布拉曼特（1444—1514年）之见，他在1510年写道，相较于古罗马的优雅和比例，中世纪建筑是丑陋和混乱的，体现的完全是另外一种民族特性：

德人所用唯一之装饰（其形制尚存于诸多地点）乃是一类蹲伏小像，刻工粗劣，常作枕梁以上托顶梁，配以奇形异兽，纹饰粗糙，既非天然，又无人理。

对布拉曼特来说——也是文艺复兴时期的共识——中世纪建筑就是“德国形制”的建筑，由外国人强加而来，其野蛮混乱所形成的只是一种“反风格”，与意大利土生土长的、正在耀武扬威、重见天日的古典主义建筑，简直是处处抵牾，格格不入。在他的有巨大影响力的《最杰出建筑师、画家和雕塑家们的生活》（1550年）中，画家和建筑师乔治·瓦萨里（1511—1574年）不但贡献了一个起源神话给中古时代建筑，同时还给了它一个自那时起便与其紧密相连的名字。

尚有别种建筑名为“德式（German）”，其比例安排，装饰设计，与古今皆异。其时之重要建筑师，无人采用其特征，皆视其为形畸性野，全无公认之理性观念及秩序标准。悖逆于理性，此类建筑混乱无序，数且众多，以至于污浊举世，流毒无穷。其有脆弱圆柱之桥门，扭曲如螺丝锥……可憎之壁龛，层叠而起，乃成正面之墙……尖顶、山墙、卷叶之饰，不计其数……此营造范式，由哥特之民（Goths）所创，于古代建筑尽毁，先贤建筑师尽殁于战火后，其人即大兴此物。加尖拱于穹顶，亦为此族所创……然后，乃以此天谴之物，充塞意大利全地。

瓦萨里所构建的建筑神话，有一个历史核心，那就是哥特人。哥特人是条顿人的一支，起源于德国东北部和波罗的海沿岸，虽然古罗马人和后来的历史学家常常使用“哥特人”这个名字来指称罗马帝国北部边境地区所有的日耳曼人部落——这个命名法上的引申扩展，如同我们在后面章节中将看到的，有一些令人惊讶的结果。

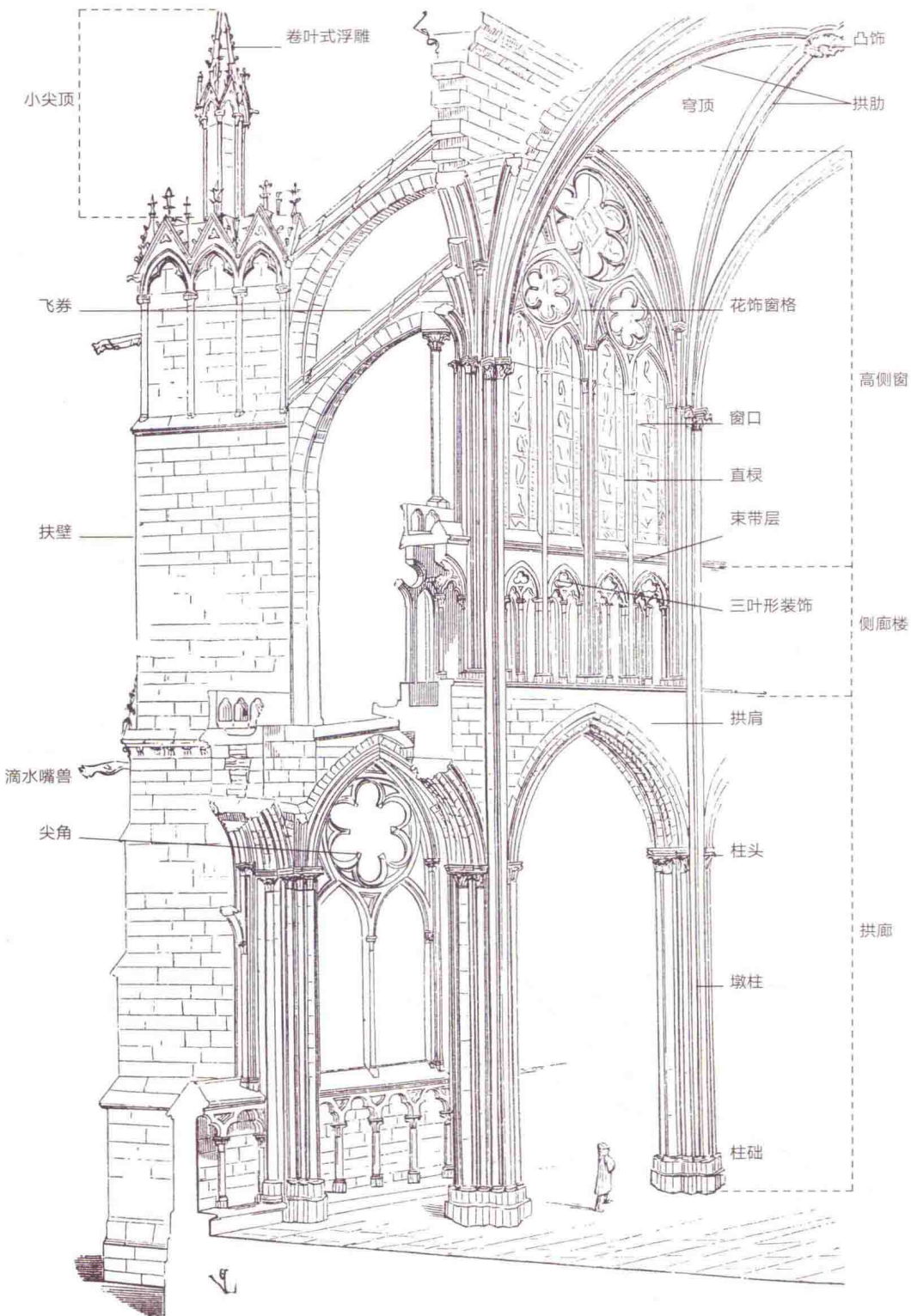
图3.左图
亚眠主教座堂
飞券
13世纪中期

图4-6.右图
沙特尔主教座堂
12世纪晚期

右上
滴水嘴兽

右中、右下
雕塑细节

在2世纪开始的大规模人口迁移——所谓的“民族大迁徙”——中，哥特人逐渐向南和向西移动。尽管之前曾经多次与罗马帝国媾和，哥特人终于还是在阿拉里克率领下，于5世纪的第1年入侵意大利，并于410年洗劫了帝国首都罗马。在古代文化灭绝之年代和瓦萨里生活的时代对古代文化的重新发现之间，他所看到的，是一个黑暗的千年，因此或多或少地尚存敌意，从而导致了他的无差别攻击：在那种阴暗中“长大”的建筑，是由帝国文明范围之外的野蛮部落所创造的。这种体现着野蛮残忍的建筑，就是哥特式。

在瓦萨里动笔写作《生活》的时代，被他所严厉谴责的那些创

图7 左页
欧仁·埃马纽埃尔·维
奥莱-勒-杜克
法国圣但尼修道院教堂
中殿各部分透视图
1858年
标注有建筑术语

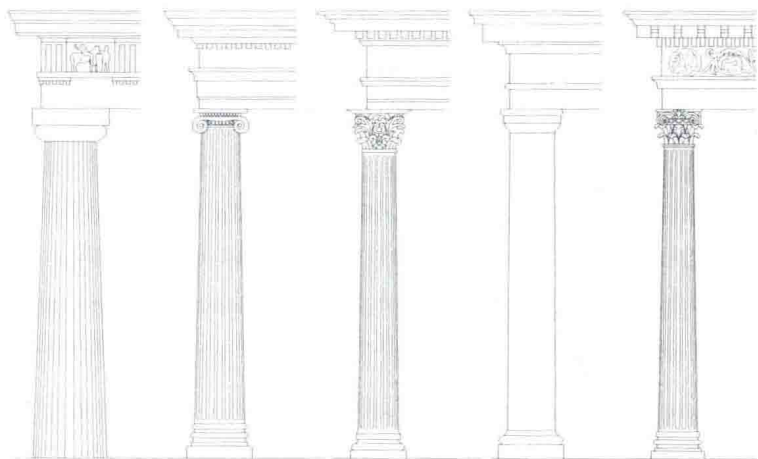

图8
维特鲁威
希腊罗马五柱式
由左至右：多立克柱式
爱奥尼柱式
科林斯柱式
托斯卡纳柱式
混合柱式

造和维持了“哥特式”建筑的文化的、社会的和宗教的秩序都早已崩溃多年。哥特建筑属于一个过去的世界，来自中世纪的欧洲。现代欧洲作为中古时代的继承者，既继承了其物质存在——建筑、书籍和艺术品，也同时继承了其观念和情感的复合体，此复合体随着时间一路走来，并在它的旅程之中，汇集了极其多样的文化意义。这些“意义”，既是真实的也是想象的，被刻入留存下来的日常物品和艺术品中，构成了那些重新发明之行动，和那些基于中世纪的过往而出现的新建筑和新艺术品的基础。这些不断演变的文化模式构成了哥特复兴运动的历史。在回顾这段历程的开始，我们必须首