

图说

バロック

ク

图说 巴洛克

〔日〕中岛智章 著 曹逸冰 译

天津出版传媒集团
天津人民出版社

图说巴洛克

[日] 中岛智章 著 曹逸冰 译

天津出版传媒集团
天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说巴洛克 / (日) 中岛智章著; 曹逸冰译. —— 天津: 天津人民出版社, 2018.12 (2019.3重印)
ISBN 978-7-201-14271-5

I. ①图… II. ①中… ②曹… III. ①巴洛克艺术—图解 IV. ①J110.94—64

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第266437号

ZUSETSU BAROKKU
© TOMOAKI NAKASHIMA 2010
Originally published in Japan in 2010
by KAWADE SHOBO SHINSHA LTD. PUBLISHERS,
Chinese translation rights arranged with KAWADE SHOBO SHINSHA LTD. PUBLISHERS,
through TOHAN CORPORATION, TOKYO, and YOUBOOK AGENCY, CHINA, BEIJING.

图字02—2018—276

图说巴洛克

TUSHUO BALUOKE

出版 天津人民出版社
出版人 刘庆
地址 天津市和平区西康路35号康岳大厦
邮政编码 300051
邮购电话 022—23332469
网址 <http://www.tjrmcbs.com>
电子信箱 tjrmcbs@126.com

责任编辑 金晓芸
产品经理 周颖琪
书籍设计 朱镜霖 谈天 陆震

制版印刷 北京盛通印刷股份有限公司
经销 新华书店
果麦文化传媒股份有限公司
开本 787 × 1092毫米 1/32
印张 10.25
印数 6,001—11,000
字数 200千字
版次印次 2018年12月第1版 2019年3月第2次印刷
定价 59.00元

版权所有 侵权必究

图书如出现印装质量问题, 请致电联系调换(021-64386496)

慕尼黑的内波穆克圣约翰教堂与附近街景。从新市政厅前的玛利亚广场出发，沿森德林格大街往西南方向走，华美的教堂立面就会出现在你的右边。色彩丰富，极具立体感的外观在街景中格外显眼

目 录

序言	巴洛克：在欧洲街角生生不息
	专题一 文艺复兴与巴洛克 5
	专题二 立面 10
	专题三 建筑的五种柱式 12
	专题四 是什么造成了文艺复兴与巴洛克的造型差异 19
第一章	天主教改革与巴洛克的诞生——耶稣会建筑
	壮丽的贵族宅邸 22
	耶稣会教堂型立面的诞生 25
	耶稣会教堂型立面的巴洛克化 27
	耶稣会教堂型立面的普及 29
	建筑、绘画与雕塑浑然一体的世界 33

第二章 鲁本斯的建筑与绘画

17 世纪的比利时 38

安特卫普大教堂中的鲁本斯 40

圣·夏尔·博罗米教堂 46

专题五 彼得·保罗·鲁本斯和他的画室 48

专题六 圣卡洛·博罗梅奥 52

第三章 巴洛克时代的开端——圣彼得大教堂的扩建工程

文艺复兴的殿堂：新圣彼得大教堂 54

从希腊十字到拉丁十字 55

圣彼得大教堂立面的巴洛克建筑手法 57

罗马巴洛克的建筑巨星——贝尼尼 62

天主教世界最广大的神圣空间 64

透视画法的魔术师 70

专题七 三位一体 72

专题八 意大利半岛的巴洛克绘画 74

第四章 畸形的珍珠——贝尼尼与波罗米尼

“巴洛克”的词源 78

一代宗师贝尼尼的至高杰作？ 79

性格乖戾的古怪建筑家——波罗米尼 82

巴贝里尼宫 86

第五章 巴洛克音乐大师蒙特威尔第与圣马可大教堂

建筑与音乐的联袂演出 92

音乐领域的“文艺复兴”？ 94

杰作《奥菲欧》 96

圣马可的大师——蒙特威尔第 97

威尼斯的歌剧大师 98

专题九 克劳迪奥·蒙特威尔第 101

专题十 弥撒的步骤 103

第六章 意大利歌剧与法国歌剧

常设剧场建筑的出现 106

古代剧场与巴洛克剧场的区别 109

向万民敞开大门的剧场 110

威尼斯歌剧的兴盛 111

宣叙调（Recitativo）与咏叹调（Aria）的分化 112

歌剧在法国的艰难处境 114

创造法国歌剧 116

音乐悲剧中的国王形象 119

专题十一 太阳王的音乐家：乔万尼·巴蒂斯塔·吕利 123

第七章 法国的罗马巴洛克——沃勒维孔特城堡

从临时巴洛克建筑到常设巴洛克建筑 128

沃勒维孔特城堡 129

四区学院 142

第八章 罗马巴洛克的衰败——卢浮宫的扩建工程

从城塞到宫殿 146

方形中庭的扩建工程 148

钟楼中的巴洛克 151

勒沃设计的卢浮宫东立面方案遭到否决 152

按照贝尼尼的方案开工 154

勒沃卷土重来 156

教会巴洛克与王权巴洛克 157

阿波罗画廊 159

第九章 王权巴洛克——凡尔赛宫

王权巴洛克式城市规划 169

里尔的巴黎门 170

凡尔赛宫是巴洛克风格吗？ 174

国王套房各间大厅的天顶画主题 179

凡尔赛宫的天顶画 182

凡尔赛宫花园的雕塑 183

跳脱古代神话 188

巴洛克与镜子 191

洛可可的诞生 195

爱神与普赛克的故事 196

为选帝侯妃阿玛琳设计的小空间 197

第十章 罗马巴洛克的传播

异想天开的建筑家：瓜里诺·瓜里尼 202

意大利南部的教会城市之星：莱切的“天使巴洛克” 206

天主教廷的二度传教运动 211

慕尼黑的罗马巴洛克建筑 211

天主教信仰的卫士——哈布斯堡家族 217

奥地利的巴洛克 218

西班牙的巴洛克 222

专题十二 中世纪哥特建筑中的巴洛克 227

第十一章 城市的巴洛克——委拉斯凯兹《布列达的投降》

西班牙宫廷画家委拉斯凯兹绘制的《布列达的投降》 233

“市民”的巴洛克建筑？ 234

城市与“三权”的基地 238

巴洛克的要塞城市与“国境线”概念的登场 241

专题十三 迪埃戈·委拉斯凯兹 245

第十二章 宫殿建设狂潮——天顶画三巨头之一提埃坡罗

留学凡尔赛的瑞典建筑家 248

西班牙落入波旁家族掌中 249

超越凡尔赛宫！ 255

以德语系国家为中心的宫殿建设狂潮 258

专题十四 巴赫与亨德尔 265

第十三章 巴洛克建筑的复活——巴黎歌剧院

巴洛克偃旗息鼓 273

何谓新古典主义？ 275

历史主义建筑登场 277

崭新的巴洛克 282

宫殿建筑的新巴洛克 286

邂逅全新的建筑类型 286

第十四章 日本街景中的巴洛克

宫内省的建筑家片山东熊的建筑 295

对法国巴洛克的向往 298

横滨的巴洛克 301

何谓日本巴洛克？ 304

后记

参考文献

序言

巴洛克：在欧洲街角生生不息

巴洛克“爱出风头”？

很多人用“杂乱无章”一词来形容日本的城市，欧洲城市的风格则截然不同，往往给首次踏上欧洲大陆的日本人留下深刻的印象。以巴黎为例：笔者曾陪同建筑系的学生们前往巴黎游学。旅游大巴窗外那井然有序的街景，引得同学们赞叹连连。然而，他们看到的建筑、景观及充满几何感的道路网，大多建设于19世纪之后。在那之前，欧洲城市的街道也是狭窄而弯曲的，街边也挤满了建于不同时代的各种建筑。

即便是在今天的欧洲，我们也能在19世纪成形的整齐划一的（用这个词形容还是比较贴切的）街景中找到在那之前建成的各色建筑遗产。其中最引人瞩目的莫过于巴洛克建筑，无论规模是大是小。例如慕尼黑的内波穆克圣约翰教堂（Catholic Church of

St. Johann Nepomuk)，它的设计和周遭的环境格格不入，却散发着一股独具一格的存在感。

街景的统一感正是来源于巴洛克风格。16世纪下半叶，罗马教皇西克斯图斯五世为了将罗马打造为名副其实的“巡礼之都”，在城市中央建设了许多配有方尖碑与喷泉的广场，还有直通广场的条条大路，形成了舞台布景般的宏伟街景。

17世纪，亨利四世、路易十四等法国国王也对乱七八糟的巴黎进行了大刀阔斧的改造，孚日广场（Place des Vosges）、胜利广场（Place de la Victoire）、路易十五广场（即今天的凡多姆广场）等外观统一的广场如雨后春笋般出现。

巴黎里沃利大街（Rue de Rivoli）街景。在法兰西第二帝国（1852—1870）时期，塞纳省省长乔治·欧仁·奥斯曼主持修建了这条巴黎的“横轴”

罗马的波波洛广场（Piazza del Popolo，1589年）和始于广场的三条直道。波波洛城门位于罗马北侧，是法国和其他欧洲国家的旅客进入罗马的必经之地。里佩塔大道、科索大道和巴布宜诺大道呈鸟爪状分布，通往市内各处。三条道路之间是拉依纳尔迪（1611—1691）设计的奇迹圣母教堂（Santa Maria dei Miracoli，1675—1681）和圣山圣母教堂（Santa Maria in Montesanto，1662—1675），人称“双子教堂”。周围的街景仿佛舞台布景

巴黎凡多姆广场（1685—1720），原名“路易十五广场”。照片拍到的是广场东立面。弗里德里克·肖邦的故居就坐落于此

这些建筑一边试图以极具动态的造型脱颖而出，一边以庄严的外观形成统一的整体。乍看之下，这两种造型与姿态针锋相对。在大多数建筑史与美术史论著中，人们一般将前者，也就是“华丽的外观”定义为巴洛克的特征，但巴洛克其实同时包含了这两种倾向。两者在本质上都具备的“巴洛克特质”究竟是什么？本书将以建筑为主，带领各位读者领略欧洲的各种“巴洛克”。即使做不到面面俱到，也绝不会是走马观花。

专题一

文艺复兴与巴洛克

文艺复兴的对立概念

在开始具体的论述之前，笔者有必要先向大家讲解一下“巴洛克”在艺术史中的基本定义。早在一百多年前，艺术史家海因里希·沃尔夫林就在其著作《文艺复兴与巴洛克》中将巴洛克定位为“文艺复兴的对立概念”，所以在介绍巴洛克时，以文艺复兴为参照应该是个不错的选择。艺术史中还有一个介于文艺复兴与巴洛克之间的概念，叫“矫饰主义（Maniérisme）”。

“文艺复兴（Renaissance）”出自法语。这个单词是由re（重新）和naissance（出生）组成，因此可直译为“重新出生”。“重生”的自然是“古代经典”。在15世纪初的建筑界，人们试图通过复活古希腊、古罗马神殿所使用的圆柱等建筑元素，创造与中世纪建筑截然不同的全新建筑风格。在雕塑领域，

从古代作品汲取灵感的写实倾向也备受追捧。绘画与音乐的情况稍特殊一些，因为可以直接参考的古代作品并不存在，不过我们一般会把与“文艺复兴建筑”“文艺复兴雕塑”同期诞生的绘画和音乐作品统称为“文艺复兴绘画”与“文艺复兴音乐”。

“文艺复兴艺术”的特征，就是均衡与齐整，它有着静态的设计。在建筑领域，人们非常注重整数比例的立面（外观）与平面（内部格局）设计，偏爱正方形与圆形等具有向心性且十分对称的几何图形。在打造空间的时候，人们会充分考虑用单点透视法作画的效果。最具代表性的文艺复兴建筑家有菲利波·布鲁内莱斯基、多纳托·布拉曼特等。

而“巴洛克艺术”的特征则是打破均衡的“动态设计”。在建筑领域，人们偏爱更复杂、更动感的形态，例如椭圆与多种几何图形的组合，并通过扭曲墙体等手法，塑造出更具立体感的立面（至少教科书上是这样描述的）。比较著名的巴洛克建筑家有乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼、弗朗切斯科·波罗米尼等。在上述“教科书式定义”中，并没有特别提到整数比例及空间的单点透视方面的特征，但应该基本与文艺复兴建筑相同。

矫饰主义

定位介于文艺复兴与巴洛克之间的“矫饰主义”（也有人称之为“文艺复兴后期”）又如何呢？它与“忠于规则”的文艺复兴形成鲜明对比，轻易打破古典建筑的规则，以极具创意的造型为特征。“Maniérisme”一词源于法语的“manière”或意大利语

皮鲁兹设计的马西莫浴场宫（Palazzo Massimo，罗马）。在文艺复兴初期与全盛期，圆柱等距排列是建筑的常识，静态的柱廊节奏更受欢迎。而双柱的排列模式是“宽→窄→宽→窄”，两种柱间距交替出现，产生了动态的节奏。照片中的建筑为多立克式圆柱配对组成的柱廊