

巴 洛 克 时 代

Caravaggio, Bernini & Annibale Carracci

卡拉瓦乔 贝尼尼 卡拉齐

寻梦意大利

燃烧的激情

力与美

艺术与外交

美丽生活

大师光辉下的画家

大师

MASTER · THE FINE ARTS

汪涤 著

美术

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

巴 洛 克 时 代

Caravaggio, Bernini & Annibale Carracci

卡拉瓦乔 贝尼尼 卡拉齐

大师

MASTER · THE FINE ARTS

汪涤 著

美术

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

巴洛克时代. 卡拉瓦乔、贝尼尼、卡拉齐/汪涤著. —广州: 暨南大学出版社, 2002.8

(大师. 美术/张坚主编)

ISBN 7-81079-166-4

I. 巴... II. 汪... III. ①卡拉瓦乔, M.D. (1573~1610) —评传②贝尼尼, G. (1598~1680) —评传③卡拉齐, A. (1560~1609) —评传 IV. K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 057243 号

出版发行: 暨南大学出版社

丛书主编: 张 坚

丛书主审: 樊小明

策划编辑: 陆祖康

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 编辑部 (8620) 85226521 85220289 85225277
营销部 (8620) 85225284 85228291 85220602 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 恒伟电脑制作有限公司

印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 4

版 次: 2002 年 8 月第 1 版

印 次: 2002 年 8 月第 1 次

印 数: 1—5000 册

定 价: 28.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换)

卷首语

米开朗基罗、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、莫奈、梵高……这些西方美术大师的名字今天在我国差不多已是家喻户晓了，然而，古典艺术的情怀却日渐变成一种奢侈。紧张、快捷的生活节奏使人们的文化生活更趋向一种快餐和直白的消费方式。在卡通、数字技术以及机械复制的强烈渗透下，人们似乎难以在心灵和情感的层面上与这些历史上的美术大师沟通，他们的名字或艺术已包含了太多的商业意味。拍卖会上不时传来的天文数字般的报价，在造就美术大师现代神话的同时，也杜绝了历史与现实对话的可能性。

事实上，大师也曾是些活生生的人，他们有自己的朋友、嗜好、生活习惯和个性气质，也有常人所难免的弱点甚至恶习。他们的艺术成就出类拔萃，但并不是每个大师都能在他的有生之年享受到成功的喜悦和荣耀。使他们流芳百世的因素相当复杂，有时，机遇和偶然扮演了举足轻重的角色。很多情况下，艺术家的生存状态和发展空间还取决于社会的宽容程度以及提供给他们物质条件。

此丛书系列旨在展示一个林林总总的美术大师的世界。那些终生献身于艺术的大师们都有着一颗赤诚之心，在社会生活中，他们显出孩子般的天真和任性；崇尚精神的自由与想像的无羁，使他们常与世俗社会发生冲突，而大师们的内心世界较之常人又更为敏感和脆弱。伟大的艺术常常就是在这种个人与社会、理想与现实、情感与理智无法调和的矛盾中孕育诞生的。丛书多层面地展现美术大师丰富多彩的艺术与人生，同时，也力图触及他们复杂的内心世界。

梦想、自由始终与严酷的训练、娴熟的技艺联系在一起，理想与现实之间的持续冲突构成了艺术家生活的响亮音符，坎坷不平的经验孕育出了永恒的艺术财富。希望此丛书系列能够成为我们了解西方美术大师人生和艺术的桥梁，有助于抹去罩在他们头上的神秘光环。现在，就让我们打开书本去体验大师们的悲欢喜乐吧。也许在我们掩卷暇思的时候，会发现自己看世界的眼睛已多了一份清明和雅致。

李耀昌

目 录

巴洛克的由来

幻觉的艺术

- 凹与凸 9
- 惊奇的圆顶 13
- 大花卷 14
- 轰鸣的天空 16
- 升腾的世界 18

自然主义之父

- 精确，精确，再精确 24
- 当代人的生活 27
- 性与叛逆 32
- 圣徒马太系列 34
- 遭遇奇迹 38
- 圣母与女尸 44

- 杀戮与恐怖 47
独特的贡献 50
畏罪潜逃 52
晚年作品 53
生命的短暂和艺术的长存 58

光荣在罗马

- 贝尼尼的时代 61
神童雕塑家 63
雕塑动起来了 67
开放的空间 71
狂喜与升华 73
圣彼得大教堂 75
时间揭示真实 85
四大河喷泉 87
艺术通才 91
会说话的肖像 93
虔诚的艺术家 97

学院派艺术

- 第一所美术学院 99
回到传统 103
自然+古典 105
田园牧歌 113
惟我独尊 114

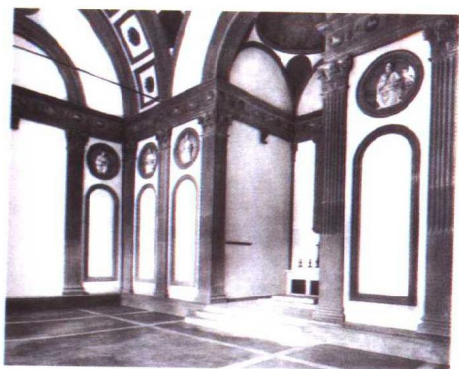
巴洛克的由来

艺术的历史经常是在不同艺术风格的更迭中交相发展的。在西方伟大的文艺复兴艺术之后，人们迎来了“巴洛克艺术”的时代。17世纪的人可不是用这个奇怪的词语称呼自己时代的艺术的，因为它是带有贬义的。巴洛克（Baroque）一词据说来源于葡萄牙语（Barroco），意思是“荒诞”、“怪异”，也可以作“任性”和“浮华”的同义词。17世纪的意大利建筑无论在外部的立面还是在内部的装饰上都以弯曲、不规则的线条为特点，给人错综复杂、

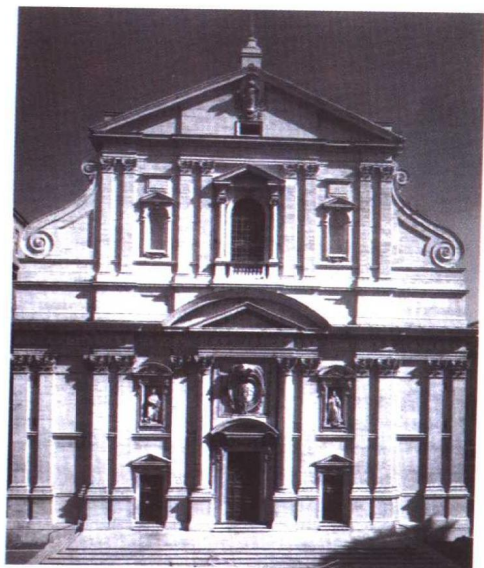
夸张离奇的感觉；而以希腊、罗马及文艺复兴建筑为代表的古典建筑在线条上是横平竖直、富于规则的，给人的是理性、节制的感觉。于是那些坚持古典主义的批评家们就认为17世纪的建筑不尊重古典建筑的严格规范，在艺术趣味上是浮华的，就用巴洛克这个词来竭力贬低它。逐渐地，这个风格的标签超出了建筑，扩大到绘画和雕塑甚至整个文化领域。

文艺复兴时期建筑大师阿尔贝蒂设计的《圣安德烈亚教堂》立面（1470年）。建筑线条以水平线和垂直线为主，显得理性而均衡。

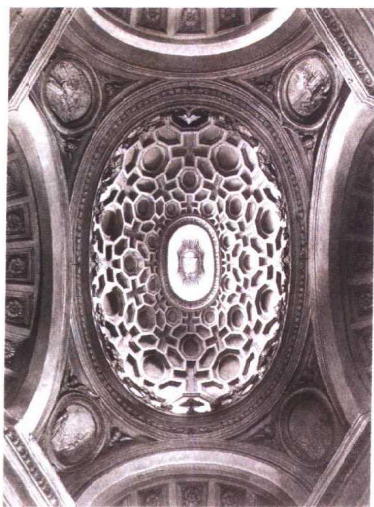

布鲁涅列斯基设计的帕齐礼拜堂的内部格局（1430年）。线条上是横平竖直、富于规则的，给人的是理性、节制的感觉。

波塔《耶稣大教堂》（1575—1584年）。波塔的建筑立面强调凹凸感和明暗效果，同时在外形上运用圆弧形线条，加强了建筑的流动性。

17世纪的艺术面貌多样，华美绚丽，富于感官刺激，相对于14至16世纪文艺复兴艺术来说更加生动活泼，充满动感。为了和文艺复兴艺术相区别，人们喜欢把17世纪的欧洲艺术称为“巴洛克艺术”。在美术史上巴洛克艺术曾长期遭到贬低，主要是过去欧洲人推崇文艺复兴的古典主义艺

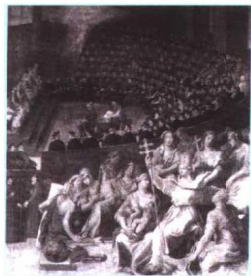

波罗米尼《圣卡罗教堂圆顶》(1638—1641年)。圆顶像蜂巢一样复杂，产生强烈的动感，让人眼花缭乱。波罗米尼是巴洛克时代最杰出的建筑设计师，他因隐居、节俭和自我压抑而著名，但他的建筑却充满活力与率性，其想像力和壮丽程度是无与伦比的。

术所致。人们认为古典主义是惟一的审美标准，不能接纳其他艺术风格。对于17世纪出现的多姿多彩的艺术风格，人们往往持一种否定的态度。直到19世纪，欧洲艺术的审美标准逐渐多元化，巴洛克艺术的独特价值才重新得到人们的确认，获得了和文艺复兴艺术一样崇高的地位，成为西方艺术发展史上的最重要段落之一。

巴洛克美术最早发源于意大利。意大利的巴洛克美术大师人数众多、名作迭出，对欧洲其他国家的艺术

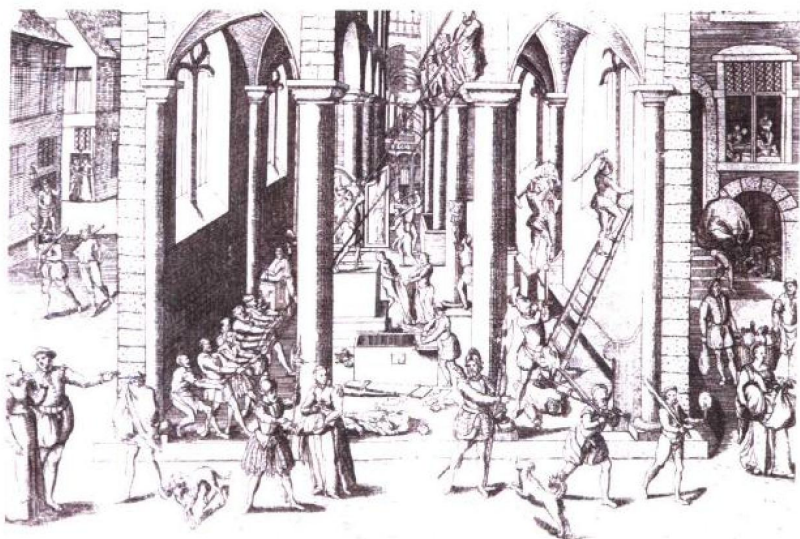
发展起着指导作用。巴洛克美术的产生与反宗教改革有密切的关系。文艺复兴时期的人文主义运动和宗教改革运动宣扬人性，反对神性，极大地解

特伦特宗教会议：天主教曾经在意大利北部城市特伦特举行宗教会议，历时18年，大约在1563年结束。宗教会议的目的是反对宗教改革运动，维护天主教的地位。会议宣布新教徒为异端；天主教会的教条和仪式全部正确，必须遵守。

放了人们的思想，打击了保守腐化的天主教会。面对社会上对教会权威普遍的怀疑，为了维护教会的统治，罗马天主教会召开了由众多教职人员参加的特伦特宗教会议。会议制定了一系列巩固教会制度的方案：教会联合各国的贵族势力发起反宗教改革运动，全面镇压各种新教势力和民主思想，一时间宗教审判所和火刑柱喧嚣尘扬。

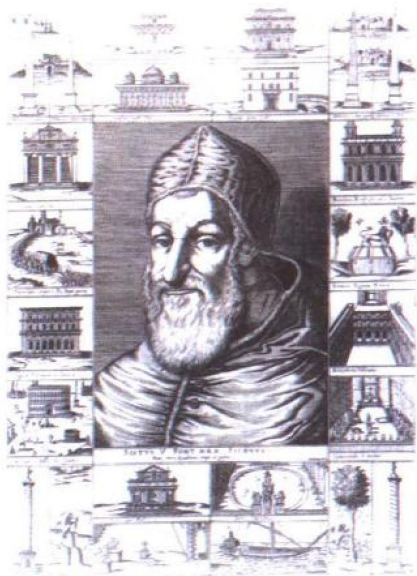

《破坏圣像》（1566年，铜版画）。特伦特宗教会议反对一切破坏圣像的活动，该作品表现了信仰新教的荷兰人正在教堂损毁圣像的情况。罗马天主教会认为：“教士应该耐心地教导人们，信仰是通过反复阅读圣徒的文章和观看神圣的图像来加强的。”

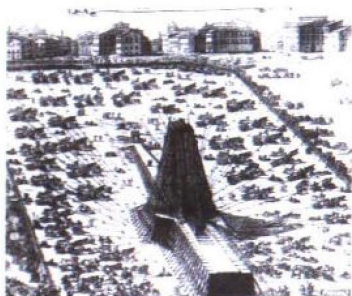
除了用暴力和威胁手段以外，教会创造性地运用视觉手段来宣扬虚幻的上帝，试图恢复人们对天主教的信仰。天主教会制定了一个庞大的规划，要把罗马建设成为一个永久的都市，在那里有数以百计装饰华丽的教堂和气势恢宏的天顶画，有大型的露天雕塑和喷泉。教会喜欢豪华、热烈的艺

术效果，一批善于表现戏剧性场面的艺术家得到了巨额艺术赞助。建筑师波罗米尼，雕塑家贝尼尼，画家卡拉齐、科尔托纳、波佐等人成为了宠儿。由于艺术家们天才的创造，17世纪的宗教艺术不再是禁欲的和封闭的，而是热情而开放的。它充分调动了人们的视觉感官，让人如同置身盛宴之中，欣喜若狂，如痴如醉。

《西克斯图斯六世肖像》。西克斯图斯六世善于理财，为罗马带来财富。他是罗马的规划者，圣彼得大教堂、梵蒂冈图书馆、各种记功柱等建筑都是在他任上开工的。上图是他的肖像和他规划的工程。

《运送梵蒂冈的方尖碑》（1590年）。为了给梵蒂冈的视觉形象工程添加亮色，人们从埃及运来代表法老权威的方尖碑，以此象征罗马教会对精神世界的绝对权威。这是罗马城当年拉运方尖碑时的宏大场景。

方塔纳《罗马兰登广场》，1585年

如果说文艺复兴时代的艺术是通过几何、透视、古典文学等知识的方式影响了少数人文主义者，那么，巴洛克艺术则是通过强烈的情感影响了广大的公众。从某种意义上说，巴洛克艺术是大众的艺术。我们置身于巴洛克艺术之中，就好像来到了大型的球幕电影院：巨大的尺寸、无休止的运动、光线的移动和消散，使我们心潮起伏，情感跌宕。

幻觉的艺术

凹与凸

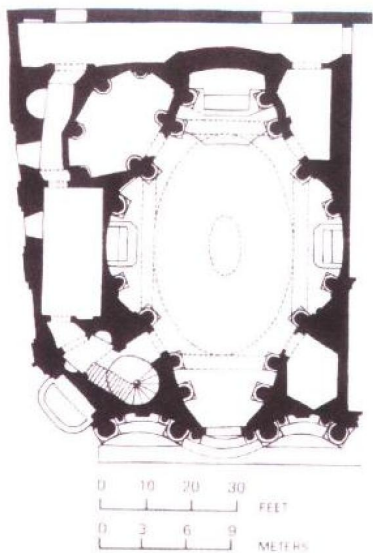
罗马教会利用自己的大量资金建造了许多教堂建筑，一批杰出的建筑师也应运而生。波罗米尼（Borromini，1599—1667）设计的建筑具有强烈的动感和魔法般的力量。在《圣卡罗教堂》中他利用凹凸面交替所产生的光影波动，制造一种戏剧性的情感。建筑上方的椭圆形凹面是光影波浪型聚集的高潮，如同意大利男高音在咏唱最华彩乐句时那样让人心潮澎湃、叹为观止。这种波动的线条、起伏的光影、搏击的情感无疑是“巴洛克”这个词语最好的视觉注解。

巴洛克音乐出现在巴洛克文化的晚期。蒙特威尔地认为合唱队成员对唱的时候，人们心底深处的感情难以传递，而当音乐与戏剧结合时，戏剧效果最强。他发明了新的音乐形式——歌剧。歌剧有宏伟的舞台背景，要求歌唱家、音乐师、戏剧家、舞台美术师充分发挥才能，其风格也体现了巴洛克艺术的庄严、戏剧性和炫示。

波罗米尼《圣卡罗教堂》，1665—1676年

波罗米尼《圣卡罗教堂》平面图，1665—1676年

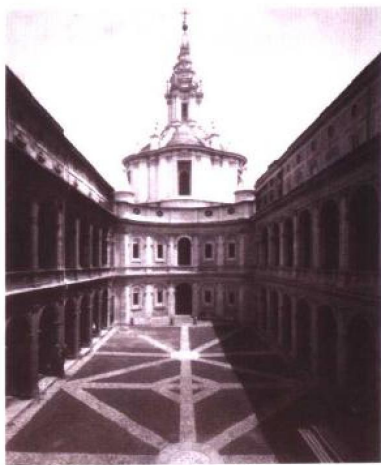
波罗米尼的建筑总是尽量规避装饰，几乎没有给画家和雕塑家留下什么表现的空间，这是因为他觉得建筑精致的格局和有创造性的细节对人们已经足够了。在《萨平查的圣伊沃教堂》中，波罗米尼为了与教堂中的庭院空间相配合，设计了一个十分有特点的教堂鼓座和尖顶。这个在两层楼阳台上的鼓座是凸起的曲线形状，看上去很饱满，往上的屋顶是用一层层的砖块堆起来的，外形线也是圆的，再上面的尖顶是一圈圈盘旋上升的线条。

波罗米尼（Borromini, 1599—1667）意大利建筑师，在罗马等地设计过大量的巴洛克式的教堂。

这一系列富有弹性和动感的圆形曲线使得在狭小空间中的教堂活了起来，不再受底层建筑的制约，突破了框架的限

制。这些上升的线条，最后绕成几条铁丝，合并成一个小圆球上的十字架。这些精致的处理让人们的视觉也盘旋上升，越转越快，好像身体也不禁有飘浮、升腾的感觉。

波罗米尼《罗马萨平查的圣伊沃教堂》，1642年

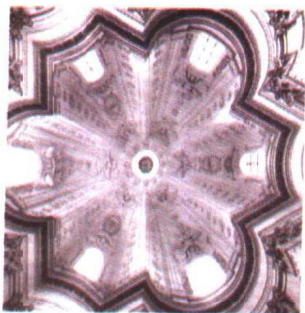
在教堂的内部空间中，建筑师运用粗壮的垂直线加强了空间的高度和广度感，而各种圆弧形的凹槽，还有柱头的花纹细节都使室内环境十分华丽。教堂的复杂性还不止于

教堂尖塔

教堂内景

教堂内部圆顶

教堂内景俯瞰

此，它的内廷和穹窿是完全不一致的。教堂实际上建在一个六角形的平面上，而在这个平面上要起一个圆形的穹窿几乎是不可想像的！聪明的建筑师将6个角变成6个半圆，通过圆形线条的起伏将它们连成一体，最终形成了一个椭圆形的宏大景观。由此，我们理解为什么波罗米尼不要画家和雕塑家：他的众多圆弧、曲线已经够让我们眼睛消受了，再多的画在里面也不起眼。从这一点看，波罗米尼的《萨平查的圣伊沃教堂》足称巴洛克动感艺术的杰作。

包括建筑在内的世界万物的美，就在于比例。可以说这是一种神示，因为比例来源于亚当的躯体。各种建筑柱式的差别来源于男人和女人躯体的差别及其构造的不同比例。

——贝尼尼

巴洛克时期建筑师瓜尔里尼设计的都灵教堂外景。建筑的线条是起伏跌宕的圆弧，给人很强的动态感觉。

惊奇的圆顶

建筑师瓜尔里尼具有数学的天才，这有助于他设计圣西多小教堂的圆顶结构。这个圆顶是令人惊异的几何形的组合，它们从大到小车轮般地旋转，一直延伸到圆顶的顶部，那明亮的地方代表着圣灵的光芒。在这里传统的圆顶已经解构成为一系列的形状，它们没有什么实际的用途，只是为人们带来晕眩感。我们只要将拉斐尔等人设计的圆顶和瓜尔里尼的作品相比就知道发生了什么变革。那种稳定、简洁的建筑观念已经为动感的、飞升的建筑观念所取代。瓜尔里尼和波罗米尼的建筑风格超越了意大利，跨过了阿尔卑斯山，成为奥地利、德国南部最引人注目的建筑样式，那华丽、壮观的设计令无数人向往。

拉斐尔和布拉曼特《罗马奥费斯教堂》圆顶，1509年

瓜尔里尼《都灵教堂》圆顶，1668年

大花卷

龙格纳《威尼斯圣母玛利亚教堂》，1631年

律，巨大、笨重的建筑变得生动活泼起来了。建筑通体是白色，紧贴在水边，在明媚的阳光分外耀眼、夺目，富有高贵、典雅的气质。

意大利最著名的艺术家贝尼尼虽然主业是雕塑，但是这并不妨碍他在建筑上一展身手。他的建筑

贝尼尼《罗马圣安德烈亚教堂》（1658—1670年），建筑虽然不大，但是外形饱满，线条圆润。

威尼斯的建筑基本上是文艺复兴式的庄重和简洁风格，但也加入了巴洛克艺术的动感元素。威尼斯圣母玛利亚教堂的最大特色在于其圆顶和圆顶下面散开的涡卷。建筑师竭力想把教堂做得豪华、气派些，在建筑的视觉上下了不少功夫。圆顶上以经纬线的方法细分许多小格子，加强了圆顶的弧度，丰富了视觉效果。下面散开的涡卷更是有意思，它们像花卷一样一层层卷起，具有圆弧的节奏和韵

