

古典艺术
入门

西方古典建筑 与雕塑入门

吾 淳 著
漓江出版社

古典艺术

入门

西方古典建筑 与雕塑入门

吾淳
著

漓江出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方古典建筑与雕塑入门/吾淳 著. —桂林: 漓江出版社, 2019.7

ISBN 978-7-5407-8553-6

I. ①西… II. ①吾… III. ①古典建筑—建筑艺术—研究—西方国家 ②雕塑评论—西方国家 IV. ①TU-091 ②J305.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 270054 号

西方古典建筑与雕塑入门(Xifang Gudian Jianzhu yu Diaosu Rumen)

作者:吾淳

出版人:刘迪才

出品人:吴晓妮

策划:叶子

责任编辑:韩亚平

装帧设计:何萌

责任营销:周士武

责任监印:陈娅妮

漓江出版社有限公司出版发行

社址:广西桂林市南环路 22 号 邮政编码:541002

网址:<http://www.lijiangbook.com>

发行电话:010-85893190 0773-2583322

传 真:010-85890870-814 0773-2582200

邮购热线:0773-2583322

电子信箱:ljchs@163.com

三河市中晟雅豪印务有限公司印刷

(河北省三河市洵阳镇错桥村 邮政编码:065299)

开本:880mm×1 230mm 1/32

印张:11.25 字数:210 千字

版次:2019 年 7 月第 1 版

印次:2019 年 7 月第 1 次印刷

定价:39.80 元

漓江版图书:版权所有,侵权必究

漓江版图书:如有印装问题,可随时与工厂调换

目 录

序言：致喜爱古典艺术的读者 / 1

本书使用方法 / 4

第 1 单元 从源头到中世纪的建筑 / 5

1 古埃及——西方建筑的源头 / 9

2 古希腊建筑——以雅典卫城和帕特农神庙为中心 / 14

3 古罗马建筑——角斗场、万神殿、公共浴场及巴西利卡式样 / 29

4 中世纪前期与中期——罗马传统的延续、拜占庭样式的兴起
以及罗曼式或罗马风建筑 / 46

5 中世纪后期——以巴黎圣母院和夏特尔主教堂等
为代表的哥特式建筑 / 59

第 2 单元 从源头到中世纪的雕塑 / 77

6 埃及与近东——西方雕塑的源头 / 81

7 希腊古风时期与古典早期雕塑 / 85

8 希腊古典盛期与古典晚期雕塑——群星璀璨的年代：
米隆、菲狄亚斯、波利克里托斯、普拉克西特列斯等 / 94

9 希腊化时期雕塑——伟大的作品：
米洛的阿芙罗狄忒和拉奥孔 / 105

10 罗马以及中世纪雕塑 / 115

第3单元 从文艺复兴到古典余波的建筑 / 125

11 东方的建筑风格及其影响 / 129

12 文艺复兴时期建筑——大家辈出的时代：

布鲁内莱斯基、阿尔伯蒂、布拉曼特、米开朗琪罗、帕拉蒂奥及佛罗伦萨大教堂、圣彼得大教堂等辉煌建筑 / 136

13 巴洛克与洛可可风格建筑——属于贝尼尼、波洛米尼、芒萨尔的时代：从耶稣会教堂到凡尔赛宫 / 157

14 新古典主义建筑——起始于法国巴黎卢浮宫东立面，并广泛波及英、德、美、俄 / 175

15 古典余波——在混合或混乱中终止 / 188

第4单元 从文艺复兴到古典余波的雕塑 / 195

16 文艺复兴早期雕塑——始于多纳泰罗 / 199

17 文艺复兴盛期与矫饰主义雕塑——从米开朗琪罗到詹博洛尼亚 / 205

18 巴洛克与洛可可风格雕塑——贝尼尼及其影响 / 216

19 古典主义与浪漫主义雕塑——卡诺瓦与卡尔波们的年代 / 227

20 古典余波——终于罗丹和马约尔 / 236

相关信息索引 / 243

使用资料及参考书目 / 260

图例 1-300 / 263

2015年10月，我的《西方古典绘画入门》和《西方古典音乐入门》两本书由漓江出版社出版。两年多过去了，现在这个系列的第三本书《西方古典建筑与雕塑入门》已经完成写作并交出版。

与绘画和音乐一样，建筑与雕塑同样是西方艺术文化中十分重要的领域和内容，并且就目前广泛能欣赏到的作品而言，建筑与雕塑可以追溯的历史要更为久远。《西方古典绘画入门》和《西方古典音乐入门》两本书的内容都是从文艺复兴或巴洛克以后讲起的，而《西方古典建筑与雕塑入门》这本书的内容却都要追溯到古代希腊，甚至要追溯到更早的源头——古代埃及。打个不太恰当的比方：如果把整部西方艺术看成是一出剧目，一场演出，那么，绘画与音乐这两位“主角”可以说是在下半场以后才登场的，而建筑与雕塑这两个“主角”却是从上半场一开始就登台了，并且要演满全场。

不过，虽然时间悠长，就绝对数目而言，建筑与雕塑的

作品量却未见得比绘画和音乐丰富，这自然与不同艺术形式自身的性质有关。在此不表，但这的确是我将这两个内容合著的最重要理由；与此同时，建筑与雕塑本身也是一对天然的“兄弟”或“姊妹”，就形式而言，它们都属于三维的艺术，这一点明显区别于绘画；除此之外，就历史来说，建筑与雕塑从一开始就形影不离，在很长一段时间里，雕塑几乎都依附于建筑，不是在里面，就是在外边，始终陪伴左右，直到 17、18 世纪以后，二者才彻底分离开来。所有这些就是我将建筑与雕塑合著的理由。这么说吧，在我看来，合著更有利于这两种古典艺术形式的叙述。

当然，建筑与雕塑也有各自的特点。建筑在所有视觉艺术门类中，体量无疑是最大的；并且，与绘画和雕塑不同，它与知识或科学之间有着更为紧密的关联；而且，建筑这一形式又表现出更强的节奏感和韵律感，也具有更强的抽象性，这一点确与音乐有几分相似，这就难怪歌德与雨果都说建筑很像音乐。如果说建筑像音乐，那么雕塑就是石头中的生命；与建筑相比，雕塑和绘画都属于具象艺术，只不过雕塑是三维的，绘画是二维的；当然，也正因为它是三维的，所以比起绘画，雕塑对解剖知识的要求也就更高。在欣赏中我们需要注意这样一些区别。

《西方古典建筑与雕塑入门》一书总计提供 300 幅图片，其中建筑部分 200 幅，雕塑部分 100 幅，部分作品（主要是建筑）会使用不止一幅图片。全书 4 个单元，每个单元下设 5 讲，共 20 讲。具体为：

第1单元，从源头到中世纪的建筑（约公元前14世纪—约1500年），100幅图片；第2单元，从源头到中世纪的雕塑（约公元前8世纪—1400年），50幅图片；第3单元，从文艺复兴到古典余波的建筑（约1500年—20世纪初），100幅图片；第4单元，从文艺复兴到古典余波的雕塑（约1400年—20世纪初），50幅图片。我尽可能用有限的字数或篇幅详细介绍不同时期的主要建筑与雕塑代表作，全书的300幅图片力图展示和概括西方古典建筑与雕塑的基本面貌，通过这样的考察，我们或许可以比较系统地了解西方古典建筑与雕塑的历史进程和发展变化。需要说明的是，图片我尽量用自己拍摄的，其余有些来自所参考文献，还有相当部分来自网络，这些图片与公众分享而无版权要求，在此我深深表达谢意。另本书附图形式比前两本书也有所改变，所有图片均以彩页形式置于书尾，这更有利于观赏，对此我也要深深感谢出版社这一从读者或阅读出发的重大调整。

还是要感谢漓江出版社的叶子编辑和吴晓妮主编，感谢她们的大力支持和认真工作。

现在让我们继续上路！

吾淳

2017年11月初书于沪上

本书使用方法

在本书正文部分，我对每件作品都作了文字介绍，视作品的地位即重要性而有所侧重。同时，每件作品在正文后的彩页中都附有图示，可供文字对照，图示注册了序号、名称、所在地或馆藏，例如：图 15，卫城帕特农神庙，希腊雅典；图 121，菲狄亚斯：《三女神》，英国伦敦大英博物馆。

本书附有建筑与雕塑作品的相关信息索引，它可以充分体现本书功能之一——导赏手册的价值。信息主要包括：（1）国别；（2）作品所在地点（如城市或博物馆与美术馆）；（3）作品名称；（4）作者（如有的话）；（5）序号；（6）时间。提供信息索引的一个重要目的，就是为了便于你去国外旅游并参观建筑或博物馆、美术馆所藏雕塑时可以按图索骥，具体使用方法在索引中会详细说明，你可以结合正文和图示一并使用。另外，本书也附了使用资料及参考书目，以便你充分理解资料的出处，并且可以循此做进一步的延伸阅读。

第
1 单
元

从源头到中世纪的建筑

约 公 元 前 1 4 世 纪 — 约 1 5 0 0 年

本单元标题为：从源头到中世纪的建筑（约公元前14世纪—约1500年）。下设的内容包括：1. 古埃及——西方建筑的源头；2. 古希腊建筑——以雅典卫城和帕特农神庙为中心；3. 古罗马建筑——角斗场、万神殿、公共浴场及巴西利卡式样；4. 中世纪前期与中期——罗马传统的延续、拜占庭样式的兴起以及罗曼式或罗马风建筑；5. 中世纪后期——以巴黎圣母院和夏特尔大教堂等为代表的哥特式建筑。

讲西方建筑的历史应当而且必须从东方讲起。因为东方建筑是西方建筑的源头，正是包括埃及与中东在内的东方，给西方提供了建筑的内容（如神庙）和形式（如柱式）。离开东方，西方无从讲起；若置东方于不顾，那这样的西方既不真实，也不厚道。

当然，西方建筑真正的起点或起步是在希腊。希腊建筑发端于克里特和迈锡尼，经奥林匹亚等地的发展，最后在最强大的政治与军事城邦，也是商业、贸易、经济和知识、思想、文化中心——雅典这里取得最辉煌的成就，其代表即是雅典卫城的一系列伟大建筑，帕特农神庙至今巍然耸立。不止如此，希腊还提供了西方建筑中最为重要的语汇：三种基本柱式以及山墙，它们是西方建筑中最优美的形式，并且也是西方艺术中最美好的灵魂、符号和记忆。

紧随希腊，是罗马的登场。罗马绍续希腊，但与希腊又有所不同。罗马人不像希腊人那样专注学问和着迷玄思，他们是天生的工匠，有优秀的技术，能够建造出伟大的建筑。罗马人创造和掌握了一系列新

的建筑样式与技艺：拱券、穹顶以及宏伟的巴西利卡。以这些样式即技艺为基础，罗马人建造了水道桥、角斗场、万神殿以及大型公共浴场和会堂。可以毫不夸张地说，罗马是西方建筑史上第一个高峰时期。直至今日，那些伟大建筑依旧照耀后人。

罗马之后，西方建筑相对低落和沉寂，不过这种低落和沉寂是相对前后两个高峰而言的，从4世纪到12世纪大致可以看作一个过渡时期。在这个时期，拜占庭建筑异军突起，其以罗马为基础，在穹顶建造技术方面取得了革命性的进展，极大地影响了西方及阿拉伯世界的天际线；随后，11—12世纪刮起了罗马风，在这阵风中，人们探索着立柱与拱券技术，教堂开始不断向上攀登，并为下一个辉煌时代奠定基石。

西方建筑史的第二个高峰出现于1150年—1500年间，也就是人们通常说的哥特式建筑时期。伴随着信徒对天国的美好向往，加之罗马风的经验积累与技术铺垫，从12世纪起，西方人进一步向新的建筑高度攀登。在接下来的几个世纪里，一座座巨大的教堂拔地而起，塔尖直刺云天，深刻地改变了西方的天际线，其最著名者有如巴黎圣母院、夏特尔主教堂等。到了哥特时代晚期，教堂的“超现实”体量和高度甚至可以用恐怖来形容，至今震撼观者的心灵。

约公元前 3000 年—前 13 世纪

古埃及——西方建筑的源头

背 景

埃及与两河流域即美索不达米亚文明都可以追溯到公元前 3000 年左右。这两个文明都是在河谷即农耕文化的基础上发展起来的，它们率先进入到城市、国家、王朝或帝国的文明模式。相当一部分西方历史的叙述会从埃及与两河流域文明开始，因为这里是西方文明的源头，这其中自然也包含建筑。这里我们主要考察与希腊、罗马“隔岸相望”的埃及建筑。埃及历史大致可分为三个时期：古王国（公元前 2630 年起）、中王国（公元前 2040 年起）、新王国（公元前 1550 年起）。值得一提的是，公元前 14 世纪中叶，阿蒙霍特普四世（Amenhotep IV）也就是阿肯那吞（Akhenaten，公元前 1353 年—前 1335 年在位）试图进行宗教改革，撤空神庙，将阿蒙的名字从铭文中抹去，包括自己和父亲的名字，宣称唯一的万能神为阿吞（Aton），这使得古埃及的宗教信仰及建筑传统遭受了重创，虽拉美西斯（Ramses）时期有所恢

复，但埃及建筑总体而言在公元前 12 世纪以后逐渐失去了往日的辉煌。黑格尔说古埃及的建筑是属于象征性的，这不无道理。古埃及能够留到今天的建筑主要是两类：墓葬和神庙，其中神庙又包括大厅、门洞、立柱、方尖碑以及附属雕塑等形式，这些都深刻影响了日后以希腊为起点的西方建筑。太阳从东方升起，我们就从太阳升起的地方开始西方建筑之旅。

欣赏作品

1-1 金字塔

吉萨金字塔群及狮身人面像，约公元前 2601 年—前 2515 年（图 1）

1-2 神庙、立柱与方尖碑

哈特舍普苏特女王陵庙，约公元前 1473 年—前 1458 年（图 2）

卡尔纳克阿蒙神庙，约公元前 1290 年—前 1224 年（图 3）

卡尔纳克阿蒙神庙圆柱，约公元前 1290 年—前 1224 年（图 4）

卢克索阿蒙神庙方尖碑，公元前 1280 年—前 1220 年（图 5）

作品简介

金字塔 我们熟知的金字塔就是从王室陵墓发展而来。金字塔的建造可能与太阳神——“拉”有关，因为传说中拉神的象征就是金字塔形的石头，在许多国王即法老墓室的金字塔铭文中都提到，太阳的光线是法老死后升天的通道，这种观念与中国古代凭借巫师及玉琮这样的法器来通天如出一辙。埃及现存最早的金字塔是古王国第三王朝时期的佐塞尔金字塔，约建于公元前 2630 年，位于当时首都孟菲斯

（Memphis）的死者之城萨卡拉。

吉萨金字塔群及狮身人面像 古埃及最负盛名的金字塔是建造于古王国第四王朝时期，位于今天开罗南面的吉萨金字塔群，这是古埃及建筑历史上的巅峰之作。吉萨金字塔群包括胡夫（Khufu，最大的一座，约建于公元前2601年—前2528年）、哈弗拉（Khafra，约公元前2570年—前2544年，中间一座）、孟卡拉（Menkaure，最小的一座，约公元前2533年—前2515年）三座金字塔。其中胡夫金字塔基座占地52 900平方米，每边长约230米，原本高度为147米，目前高度约135米，共消耗石料约230万块，每块平均重2.5吨。拿破仑的学者曾计算过，三座金字塔所用石料如砌一道宽20厘米，高3米的石墙，可以环法国一周。在哈弗拉金字塔前方有一座诡异却堪称伟大的雕塑——斯芬克斯狮身人面像（两者通过砌道相连），人面即哈弗拉的头像，其长约57米，高20余米，威严地俯瞰着下方的哈弗拉河谷神庙。吉萨金字塔群于1979年列入世界文化遗产。

神庙、立柱与方尖碑 神庙是新王国时期出现的“新事物”，乃为神灵崇拜的需要而建造。新王国时期最著名的神庙有：达尔巴赫里的哈特舍普苏特女王陵庙，底比斯的卡尔纳克阿蒙神庙和卢克索阿蒙神庙，以及阿布辛贝勒的拉美西斯二世（Ramses II）神庙。需要说明的是，神庙这一形式日后为希腊及罗马文明所继承，这也包括细部，例如埃及神庙的高侧窗形式就直接为罗马时期的巴西利卡建筑提供了样本，并且还一直影响到中世纪教堂及以后的西方建筑。与此同时，埃及许多神庙都有高大的立柱，粗壮、强悍、霸道，给人“虎背熊腰”的印象，且一个紧挨着一个；柱子上面刻着各种古老的符号和图案，看似千篇一律，实则变化多端，因此令人着迷。是的，正是这些“顶

梁柱”托起了无数神庙，同时也开始了立柱——这一西方石构建筑中最基本形式的历史进程，而其中一些已极具后来希腊柱式的神韵，例如佐塞尔金字塔墓区通道柱廊和阿门内姆哈特墓大厅柱子，想必希腊与罗马都在这里受到启发。与金字塔相同，方尖碑亦是太阳的象征，它用一整块花岗岩制成并镌刻上象形文字，表面光滑、简洁，挺拔而不失秀美，既具有神圣感，也极富装饰性，通常被置于神庙大门之前，与梯墙、雕塑构成完整的视觉图景。或许，方尖碑的出现是“理性”的产物，方尖碑就是金字塔的变体，新王国时期的法老仅仅通过方尖碑而非金字塔就可以达到相同的目的。方尖碑以后也为欧洲文化所接受，罗马人、法国人都先后将这一形制带到西方，美国人同样在他们的国会山和林肯纪念堂之间竖起这样一个漂亮的“家伙”。

哈特舍普苏特女王陵庙 哈特舍普苏特女王是埃及历史上也是世界历史上第一位留名青史的女王，为她建立的陵庙（也称祭庙或陵墓）是新王国第十八王朝时期最伟大的建筑，至今保存完整。这是一个有三层平台、三层柱廊的建筑，中轴对称布局，各层以坡道连接，整个建筑一气呵成。后面的岩壁拔地而起，宽阔、陡峭，也给前面的建筑平添了神圣和庄重的气氛。

卡尔纳克阿蒙神庙 卡尔纳克阿蒙神庙历经几代法老修扩建后占地约 100 公顷，其长 366 米，宽 110 米，规模恢宏，气势惊人。神庙沿东西与南北两条轴线布局，由三部分庙区组成，以阿蒙庙区最大；整个庙区设有 6 道庙门，包括梯墙和方尖碑，梯墙上浮雕琳琅满目；此外，卡尔纳克神庙还有著名的百柱大厅。在卡尔纳克神庙，我们能够彻底领略什么叫作威严，这正是神的力量。

卡尔纳克阿蒙神庙圆柱 卡尔纳克神庙的百柱大厅在整个神庙的中心位置，约 5000 平方米，里面矗立着 16 排 134 根浑圆的立柱，最