

# 火花

西方浪漫主义时期音乐、绘画、建筑之间的碰撞与联系

XIFANG LANGMANZHUYI SHIJI YINYUE HUIHUA JIANZHU ZHIJIAN DE PENGZHUANG YU LIANXI

李征◎著



中国社会科学出版社

# 火花

图书馆



西方浪漫主义时期音乐、绘画、建筑之间的碰撞与联系

XIFANG LANGMANZHUYI SHIJI YINYUE HUIHUA JIANZHU ZHIJIAN DE PENGZHUANG YU LIANXI

李征◎著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

火花:西方浪漫主义时期音乐、绘画、建筑之间的碰撞  
与联系/李征著. —北京:中国社会科学出版社, 2009. 3  
ISBN 978-7-5004-7590-3

I. 火… II. 李… III. ①音乐史-研究-西方国家②绘  
画史-研究-西方国家③建筑史-研究-西方国家  
IV. J609.5 J209.5 TU-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 022353 号

图片版权由李征所有。

责任编辑 张 林  
责任校对 杨敬文  
封面设计 李尘工作室  
技术编辑 戴 宽

---

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 3 月第 1 版

印 次 2009 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 12

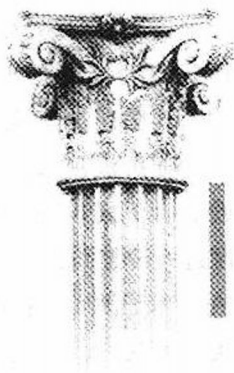
插 页 11

字 数 170 千字

定 价 28.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究



## 序

1 ◀

**罗**丹曾经说过：“艺术是人类最崇高的使命，因为它是人类思想的一种实践活动，这种实践既是去理解这个世界，又要使世界通过它被人们理解。”艺术是伟大的、创造性的，也是充满着神秘色彩的。特别是音乐——这个艺术的分支学科在西方中世纪的大学中即得到传授与重视，被认为是“现代科学中最高尚的一种科学”。在中国，音乐则更早地被孔子列为君子必修的“六艺”之一。艺术教育之所以重要，并不仅仅在于知识、技艺的习得，也不仅仅在于艺术作品的产出，而更在于艺术可以使人的思想变得更加敏锐，对事物的感受力与洞察力变得更加细腻。“艺术

是通向其他知识的一道门”，它以平衡的方式促进个性的发展，积极调动人的理性思维与感性思维，使人的自身素质在各方面充分、和谐地发展。艺术教育的首要目的不是成功、成就，而是作为人文教育之中坚力量。我国近代教育的重要奠基人蔡元培先生当时大力推动近代中国艺术教育的初衷也正基于这一点。

西方音乐文化是历史长期积淀下来的人类共享的宝贵文化资源之一，它也是了解西方人的智慧、思维方式的重要桥梁。《火花——西方浪漫主义时期音乐、绘画、建筑之间的碰撞与联系》（下文简称《火花》）从具体艺术作品入手，探究该时期音乐、绘画与建筑艺术共同的美学观念与创作原则，透过这三个不同的艺术分支学科，分析浪漫派艺术产生的源头与精神实质，以期在各姊妹艺术的启示下揭示音乐历史的演变过程，是一次对西方艺术

## ▷ 2 从综合角度进行理解与诠释的大胆尝试。

所有的艺术学科之间都存在着对话，一切都围绕着同一理想——“美”而展开。在艺术家、艺术作品、风格与表现形式间存在各种各样、异彩纷呈的艺术潮流。有些艺术分支学科之间，如建筑与绘画之间、音乐与舞蹈之间的互动与对话就比较容易分析。但是，当其使用的艺术语言完全不同时，则比较难以察觉，音乐与视觉艺术之间的联系与碰撞就具有很强的隐藏性。浪漫主义时期是西方艺术史上的一个重要时期，1789年法国大革命及19世纪中叶发生的政治运动极大地改变了西方文化的面貌。在该时期既产生了古典主义的集大成者（贝多芬晚期），又孕育了当代艺术走向的巨大发展空间与可能。由于艺术家的大力推动，所有艺术在这一时期向情感、梦想、幻境的表现汇聚。不同艺术分支的联系、碰撞、对话成为该时代艺术最重要、最显著的特点之一。一切在“美”的目标下集结起来，各种表现方式、表现手法间的相似性与互补性第一次如此集中地得到反映。尽管如此，音乐与绘画等视觉艺术之间的联系仍然常常是“神龙见首不见尾”，非直接的，潜藏在复杂的艺术现象背后。

再有一点，艺术史上的事实证明，一种美学潮流的繁荣并不是在各个艺术分支学科中同时发生的，也不是在相关各国同时出现的。同视觉艺术领域相比，音乐领域往往较晚受到同一美学潮流的影响。这种“时差性”更为跨学科美学比较加大了难度，要求研究者具备一定的综合分析与把握的能力。

《火花》不是就音乐与视觉艺术之间存在的一些表面化的、直观的联系展开的说明，如一幅画因其描绘音乐会的场景就具有音乐性，或一部音乐作品因其与某一幅画、某一个地区有关就具有绘画性，而是针对艺术技法、构思与创作理念等内在的、深层次联系展开论述，探讨对浪漫主义时期音乐、绘画、建筑作品进行共性解读的可能。

共性研究很容易带有零散、局部、个性的性质，而《火花》的论述较为系统、理性，注重真凭实据，作者阅读、参考了大量文献资料，体现了较为冷静、严肃的治学态度。浪漫主义时期产生了一大批通过自己的艺术主张与作品而渗透、参与到自身所在艺术领域与另一艺术领域之间的对话中去的艺术家，本书作者正是以这些成绩卓著的艺术家的代表作品为着眼点，进行梳理、整合、分析、解释，以期为音乐、艺术欣赏提供新的思考线索，有助于读者对该时代的西方艺术有机的、整体的把握，具有一定的启发意义。同时，本书深入浅出，具有一定的可读性。但是，由于篇幅有限，书中对浪漫派艺术特征的切入点略显单薄，还有其他许多共性特征值得深入探讨。

3 ◀

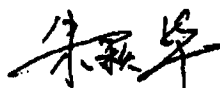
音乐与视觉艺术无疑都具有强大的情感表现力量，尤其是前者，它们都是人类精神的不同程度的体现。英国浪漫主义先驱诗人、画家威廉·布莱克曾经说过：“艺术的感染力是欢乐的永恒之源。”<sup>①</sup>一部艺术作品带给每个人的情感撞击都是不同的，就是对同一个体来说，也会因时、因地而不同，但是却丝毫不会改变那

① 摘自威廉·布莱克（William Blake, 1757—1827）《天堂与地狱的联姻》。

些伟大的艺术作品的存在价值。音乐与视觉艺术的表现力使得二者之间碰撞产生的火花持久而强烈。

在当代，文艺潮流较以往各时代更加瞬息万变、错综复杂，在形态各异的艺术现象的背后预示着艺术什么样的未来图景？音乐与视觉艺术将取道何途？我们又将在什么样的语境中探讨二者之间的对立与对话？“路漫漫其修远兮”，音乐科学的世界浩瀚而博大，艺术探索的道路任重而道远。

北京大学艺术学院音乐系

 教授

2008 年 6 月 18 日

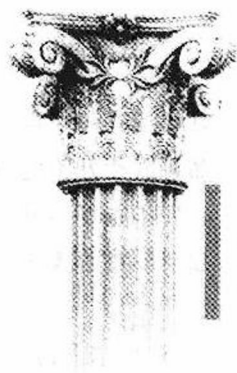
## 目 录

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 序                                               | ..... 朱秋华 1 |
| 绪 论                                             | ..... 1     |
| 第一章<br>概述                                       | ..... 8     |
| 第二章<br>回到自然                                     | ..... 26    |
| 第三章<br>色彩与抽象                                    | ..... 58    |
| 第四章<br>“精神的音乐”与复古建筑                             | ..... 89    |
| 第五章<br>风从东方来<br>——西方浪漫主义时期音乐与<br>视觉艺术作品中的“东方”印象 | ..... 116   |
| 结束语                                             | ..... 156   |
| 主要参考文献                                          | ..... 161   |
| 人名索引                                            | ..... 173   |
| 后记                                              | ..... 181   |

歌唱没有任何意义，  
如果歌声并不发自心底；  
心底不能发出歌声，  
如果没有由衷之爱

1 ◀

——法国当代诗人雅克·鲁博（本书作者译）



## 绪论

▷ 2

从本质上说，音乐是一种看不见的艺术。在风云变幻的艺术长河中，音乐与视觉艺术（本书主要涉及绘画与建筑）始终处于共存、对立、互补、此消彼长的状态中，它们时而分离，时而结合，形成了一幅互相交织、错综复杂的图景。正是在教堂建筑从罗马式过渡到复杂的哥特式之时，西方音乐由中世纪最初的对位旋律过渡到复调的弥撒曲，“横向”与“纵向”成为视觉艺术与音乐共有的概念。到了17、18世纪，从巴洛克的兴起到古典主义的盛行，欧洲文艺在创作理念与结构形式上都受到理性的强大控制，具有某种统一性的一种艺术潮流常常透过德国作曲家、

英国建筑师、法国画家……跨地域、跨学科地显现出来。

但是西方音乐与视觉艺术相互碰撞后，第一次实现真正意义上的融合则归功于浪漫派艺术家，是浪漫主义的幻想真正开启了将音乐与视觉艺术相融合的创造性探索之路。19世纪欧洲浪漫主义时代是一个呼唤将绘画、雕塑、文学、音乐、建筑相联系进行创作的时代，“各门艺术渴望互相补充、互相借用新的力量”<sup>①</sup>。此前各文艺学科之间的互动、融合从未像19世纪那样明显与普遍，而且这种创作理念一直不断地变化、发展，始终没有被哪一种固定的模式所牵绊。又由于当时所处的特殊的时代背景——列宁说过：“19世纪这个给予全人类以文明和文化的世纪，都是在法国革命的标志下度过的”——法国大革命对旧有价值体系的颠覆使艺术家更加强调个性，以“个性美”取代“理想美”。他们珍视个人感性，亲近自然，他们将幻影投向遥远的世界，重新发现了中世纪与“东方”，时而陷入对光怪陆离的海市蜃楼的憧憬，时而将革命热情汇于雷霆千钧的笔端，使得浪漫派艺术作品充满了生命感与创造力。

在欧洲浪漫主义时期一波又一波的艺术潮流中，音乐与视觉艺术之间的关系表现出深刻的错综复杂性，面对如此辉煌炫目的艺术遗产，如何利用我们今天的认知能力来剖析、解读呢？学界有这样一种提法：视觉艺术具有持久性，相反，音乐则是瞬间性艺术。这种将二者对立起来的观点使得共性解读的探索显得更加必要，也更加具有意义。“从普遍意义上讲，艺术来源于创造性的智慧，它是创作者从未成形的、混乱的构思到创作出完整、独特、具体的实在的全过程。艺术不仅包括创作出来的艺术作品，也包括在其背后起指导或导向作用的无形的东西。”<sup>②</sup>如果说艺术是一

① 波德莱尔语，in Eugène DELACROIX, *Journal*, Paris, Plon, 1996, XXII.

② Etienne SOURIAU, *La correspondance des arts, ELEMENTS D'ESTHETIQUE COMPAREE*, Paris, Flammarion, 1947, p. 27.

种反映人类文明的语言，那么我们就有理由推测音乐与视觉艺术作为两个艺术分支，背后具有同一个原动力、一个共同的源头，这也解释了艺术创作能够超越时间、空间、学科的界限与艺术家个人之间的差异，而形成具有某种统一性的艺术潮流的原因。对这个共同源头的探寻与认知正是摆在当代思辨美学面前的一个重要课题<sup>①</sup>。本书力求通过对浪漫主义时期音乐与视觉艺术的平行切入，透过具体的艺术形式探索其背后的同一性，使读者对该时期伴随着人类奇遇的艺术实践活动具有更加敏锐、深入的理解与认识。

戈雅与贝多芬为何在创作灵感、美学特征上具有相似性？德拉克洛瓦与柏辽兹的艺术作品在色彩探索上存在怎样的类比关系？为何说英国浪漫派风景画中的光线游戏已经预示了印象派音乐的到来？德国画家弗里德里希的象征手法与瓦格纳的主导动机有着怎样的渊源？肖邦对德拉克洛瓦的美学观念产生了怎样的影响？美轮美奂的“音画”是怎样诞生的？音乐的“超物质性”是如何开始影响到视觉艺术迈向抽象的？音乐与建筑的浪漫主义现代潮流中为何都隐藏着一股逆流？“东方情调”何以在19世纪欧洲的音乐、绘画、建筑艺术中盛极一时？本书将避开主观的武断，查阅第一手资料并参考国内外此领域研究的最新成果（参考书目大部分为法文原版论著），分析、研究、思考，力求科学、客观地逼近真实。

艺术是一种创造性的活动，而创造的基础是继承。法国当代最重要的作曲家之一——杜萨平（Pascal DUSAPIN，1955—）在讨论绘画艺术时曾说过：“绘画，就是对已知创作实践道路的分解、远离、分裂，对已流失了的各种创作理念等资源重新整合，超越

<sup>①</sup> Gérard DENIZEAU, *MUSIQUE & ARTS VISUELS*, Paris, Librairie Honoré Champion, 2004, p. 288.

前人的成就，隐藏起你的创作途径……”<sup>①</sup>可见，对历史上重要年代中的艺术灵感的产生、互动的了解是如此的重要，面对人类在艺术创作中所展现的令人难以想象的能量与活力，在千万个惊叹之外，读者会发现美学的生命不仅渊远流长，而且它当之无愧地应当得到传承与持续的发展。

本书以浪漫主义时期音乐与视觉艺术在不同的艺术潮流中所表现出来的同一性及这两种不同门类的艺术之间发生的互动与展开的对话为研究对象，对特定时代中的艺术潮流、欣赏品味、艺术家的渴望与追求的复杂线索进行梳理，反思音乐与视觉艺术之间的美学联系，属于声音艺术与视觉艺术的交叉学科范畴。事实上，在19世纪末以前，音乐与视觉艺术——时间与空间长期被认为是二律背反的，故对二者相融合的历史而作的分析与解读直到19世纪末才开始进入西方学界，该领域的研究在20世纪蓬勃发展起来。在一首诗与一幅绘画、一座建筑与一部音乐作品……之间可以探索到怎样的相似性、亲属关系、共同的法则与先天性的差异？对不同的文艺作品以及对不同门类的艺术在创作理念、创作手法与创作实践上的比较研究是跨学科美学研究的基础，也是艺术学领域的重要内容。

在西方文化历史中，打破艺术门类的界限、创作技法的界限以拓展创作空间、架起跨感知领域的桥梁的努力一直不曾停歇。这种持久而丰富的探索并不在于简单的好奇或表面化的奇闻异事，而在于所引入的时间与空间概念之间存在的巨大的内在张力与可能性。<sup>②</sup>20世纪下半叶以后，音乐与视觉艺术之间的复杂联系逐渐引起西方学界的强大关注，它不但涉及认知领域对通感、联觉的探究，还涉及对艺术作品的重新解读。在法国，“跨学科美学研究”从70年代起进入大学艺术学专业课程，指导学生对音乐、视

① In Alain SURRANS, *Le regard du musicien*, Paris, Plume, 1993, p. 118.

② Jean-Yves BOSSEUR, *Musique, passion d'artiste*, Genève, Skira, 1991, p. 7.

觉艺术、文学等各艺术领域中的重要作品进行历时性与共时性的比较分析，旨在培养学生运用严密、科学的研究方法独立研究艺术作品与跨学科思维的能力。在音乐学院，将音乐置于文艺整体环境下的讲授与研究是从 70 年代末开始的，力求使学生通过对音乐与其他艺术的联系的了解，深化对音乐作品的理解并启发创作。起初，该课程被命名为“艺术史”，后改为“艺术与文明”。由于此项研究涉及范围之广、所面对的文艺现象之庞杂，以及对研究者在知识结构与研究方法上的要求等原因，相关的研究成果在国内外都还比较有限，可以说，跨学科美学研究仍处于方兴未艾的发展阶段。但是，从最近十年间西方出版的相关研究成果来看，跨学科美学研究已成为一批艺术学家关注的热点，此项研究正在不断地被丰富。

- ▷ 6 在研究方法上，本书与传统的音乐史、艺术史的常规写作方式不同，不以音乐文献或音乐家的历史挖掘为着眼点。书中力求将音乐与视觉艺术创作——这两种人类精神活动之间的联系更多地放在文化层面进行考量，避免表面化的、不确定的比较与分析，避免简单地将这两个艺术领域并列起来，力求探讨二者之间内在的关联、互动及对应物。本书以浪漫主义时期发生的重大美学潮流为切入点，以音乐为主线，所涉及的视觉艺术在选择上主要以它是否有益于对音乐现象的深入理解为考量。在对艺术行为的列举上，本书倾向于具有标志性的艺术作品、艺术形式与创作技法。法国著名艺术史学家皮埃尔·弗兰卡斯特尔（Pierre FRANCASTEL，1900—1970）曾说过：“同导致洪水暴发的力量一样神秘的一种力量在一个个历史年代中使许许多多具有标志性的文化产物走入了人们的视野，它们有力地支持了种种思辨”<sup>①</sup>。进一步讲，就是一个艺术作品作为某个特定时代的文化意识的产物，之所以被认为具有标志性价值、具有超出一般的特质，是因为该作品既反映出

① Pierre FRANCASTEL, *Etudes de sociologie de l'art*, Paris, Gallimard, 1989.

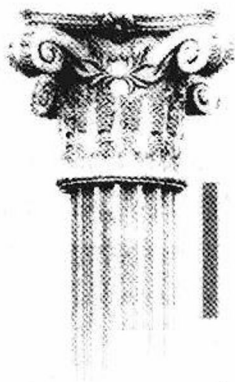
对历史的继承，同时还拥有催生出一大批在表现实质上与其具有某种一致性的艺术作品的潜在力量。对标志性艺术作品的观照有助于对艺术潮流成因的探究。

书中对艺术作品的选取并不是基于它们的作者的威望，而是基于它们与论述的直接关联性。书后的人名索引可以方便读者迅速查找到自己所关注的艺术家、艺术学家等本书涉及的重要人物。特别要指出的是，本书中的外文人名中的姓氏全部采用了大写，以避免与名发生混淆。书中的外文脚注采用欧洲通行的脚注编辑格式：如参考的著作作用斜体；参考的文章用直体，加“《》”，其出自的刊物或著作作用斜体；参考的文献中的引文，前面用“in”；参考的文献如果在上文出现过，就用 *op. cit*；*Ibid.* 则表示该引文与前一引文出自的文献相同。

本书以艺术学、音乐学工作者与学生以及广大音乐、文艺、历史爱好者为读者群，以综合性论述为坐标，以满足广大读者对于扩展艺术视野的审美需要为写作目的之一。假如可以增进读者对于浪漫主义时期艺术的认识，促进读者对音乐作品更加积极、能动的听赏与理解，那么本书写作的主要目的便达到了。同时，本书的写作也是对跨学科美学研究的可能方式的一次探寻，或者说，一次尝试。对音乐与视觉艺术的共性解读究竟是梦想还是空想？它真的可以超越时间与空间之间表面上的二律背反吗？请您与笔者一起驾理性与感性之船，对火花四溢的浪漫主义艺术展开一次美学之旅……

贝多芬启动了畏惧、敬畏、恐怖、痛苦的杠杆，  
唤醒了无限的渴望，  
而无限的渴望  
正是  
浪漫主义的精髓

——恩斯特·特奥尔多·阿马杜斯·霍夫曼



## 第一章 概述

9 ◀

**浪** 漫主义运动发生在欧洲现代史上一个极不稳定的时期。1789 年爆发法国大革命，上升的资产阶级与顽固的封建贵族进行了反复的较量与权力斗争，几经周折，不但摧毁了法国君主制的根基，而且震动了整个欧洲大陆。法国力图在世界上发挥重要作用，充当自由的象征。法国大革命之火照亮了整个欧洲，在法国大革命的感召下，欧洲各国革命运动风起云涌，浪漫主义思潮就是在这样波澜壮阔的社会背景下产生的。

浪漫主义运动是法国大革命直接催生的产物。它反映了上升的资产阶级对个性解放的要求，是政治上对封建领主和基督教会