

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

写意天空 巴洛克艺术

李晖 刘博/编著

天津科学技术出版社

BALUOKEYISHU

XIEYITANKONG

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

·绘画欣赏篇·

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

写意天空 巴洛克艺术

李 晖 刘 博/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意天空：巴洛克艺术 / 李晖，刘博编著．

—天津：天津科学技术出版社，2011.7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚，佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6456 - 2

I. ①写… II. ①李… ②刘… III. ①巴洛克艺术—艺术评论

IV. ①J110.94

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143805 号

策 划：王 冬

责任编辑：布亚楠

编辑助理：房 芳

责任印刷：兰 毅

天津科学技术出版社

出版人：蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址：www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本：660×950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价：26.00 元

序

在阳光明媚的午后,恬淡地泡一杯浓茶,慵懒地靠在休闲椅上,翻开一本具有清新艺术气息的书籍,细细地品味其中的滋味,是一件很惬意的事情。

有人说,艺术如同生活一样,是一本打开的书,一百个人有一百种读法,自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样,读书也要读出品味。品味艺术,感悟人生,总不免有所感触,或长叹,或欣然,感触愈多,收获愈多。

从一部书籍,可品味人生,无论这世间事物如何变化,只有艺术,才是最有欣赏价值的,而欣赏出来的艺术真谛,更是永恒的,它教导人们用艺术的眼光去探究世界;用艺术的眼光去品味人生。

在书里,我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事,尽可能全面地呈现给广大的读者,通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中,读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信,从书本中可以读出思想,从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手,使人们在不经意间浏览

了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利；从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利，到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西；从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅，使我们感受到：艺术来自艺术家的灵魂，它并不羞于面对富于挑战的文化，也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想，尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者，他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望，为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

当下，无论在世界还是中国，人们迫切需要心灵得到某种补给，正是这个原因，使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道，使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中，得以品味艺术的美妙和真谛，从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Yihuan xianwucha

写意天空——
巴洛克艺术

目录

写意天空·····	1
二、辉煌的巴洛克艺术·····	4
三、伟大的艺术成就——巴洛克绘画、雕塑 ···	26
四、“人间奇迹”——巴洛克建筑·····	148
五、威武奢华的巴洛克服饰·····	165
六、闪耀“浪漫主义”金光的巴洛克家具·····	170
七、极富表现力的巴洛克音乐·····	189
巴洛克艺术家编年表·····	194
参考文献·····	196
后记·····	197

写意天空

这次决定编写“艺苑下午茶”丛书——巴洛克艺术篇的时候，我不禁想起了几年前的一件事。

那是2006年的9月，我刚刚由欧洲回到国内不久。朋友“俊卿”来到我家，我们聊天的话题自然离不开欧洲艺术和这次欧洲之行的经历及感受。我们由巴黎的凡尔赛聊到梵蒂冈的圣彼得广场，由“奥赛”的现代派大师聊到“吉美”的中国青铜器，由马蒂斯聊到徐渭和喜多川歌□（浮世绘大师）。

与以往一样，在旅行中我拍了许多各国艺术馆、博物馆的照片。其中有不少优秀艺术作品的照片是国内不多见的，再加上我如临其境的讲解，“俊卿”十分喜欢这些照片。他希望可以从中选一张照片作为他的关于欧洲传统艺术文化研究的论文的封面，我爽快地答应了。我们选择的视线穿越了伦敦、巴黎、马德里、佛罗伦萨、罗马，穿越了卢浮宫、大英博物馆、普拉多博物馆等，经过反复比较最终我们选择的的就是特雷维喷泉的照片。

这个特雷维喷泉就是电影《茜茜公主》中提到的“许愿池”，它是罗马最大、知名度最高的喷泉。特雷维喷泉的背景是罗马样式的凯旋门，凯旋门的两旁是两座女神像，右边的象征安乐，左边的象征富饶。在她们前面就是半裸的海神像，他英俊威武地踏在巨大的贝壳上。海神下面是左右两座

海马雕塑,左边有桀骜不驯的烈马象征汹涌澎湃的大海,右边有温驯地听着螺号声踏浪而行的翼马象征着风平浪静的大海。而上面有四座神女像浮雕,她们代表春夏秋冬四季。喷泉为典型的巴洛克风格,建筑和雕塑融为一体,泉水沿着雕塑的石缝奔涌而出,注入一泓碧波,而这碧波被人们称为“许愿池”。

回想此事,之所以我们选择它作为代表图片,一方面是由于特雷维喷泉在主题方面是欧洲传统的神话题材,而且在雕刻水平上可以说是巧夺天工;另一方面它整体结构设计上构思巧妙而又气魄宏大、蔚为大观,很好地体现了欧洲传统艺术的特征和精神内涵。从艺术角度来看特雷维喷泉有着与许多其他著名的巴洛克艺术作品相同的特点,即在造型上承袭了文艺复兴以来人类在人体解剖学、透视学、力学等自然科学方面研究成果,而在表现形式上则体现得更加积极、张扬。

巴洛克艺术是一种为了满足罗马教廷树立正统威信和推高的宗教地位的要求而产生的艺术,在那个时代欧洲列强得益于在海外已经进行了百年的殖民地战争,掠夺了大量的财富。而罗马教廷通过各国君主的“上供”变得异常的富有。因此巴洛克艺术风格具有与生俱来的宗教属性和奢华、夸张、炫耀财富的形式特征,由此许多人认为巴洛克风格是统治阶级的艺术。

巴洛克的这些理念与我国精神社会主义文明建设的主

旋律有着一定的偏差，所以巴洛克艺术曾经被作为西方腐朽、没落思想的代表而受到长期的批判和排除，而事实上我们往往关注并指责的是巴洛克艺术中消极的一面。

进入 21 世纪以来，中国经济高速发展，2010 年我国的国民生产总值超过了日本，中国已经成为了世界第二大的经济体。与此同时中国人的生活水平不断提高，奢侈品消费也在持续升温，2010 年我国的奢侈品消费已占全球的 27.5%，也已成为世界第二大奢侈品消费国。奢侈品的热销折射出部分先富裕起来的中国人对待商品的关注点，不再把实用性作为最主要的选项，他们开始接受豪华、品味、小众俱乐部等消费观念。而巴洛克风格恰好在一定程度上符合这种思想，因此巴洛克也重新为部分国人所认可，甚至追捧。

事实上如今在我们的生活中，巴洛克风格的元素已经随处可见如：居家装修有巴洛克风格设计和巴洛克式家具，还有巴洛克水晶灯和巴洛克风格饰品，生活中有改进的现代巴洛克服饰、现代巴洛克式发型，甚至这些年还出现了并被追捧的巴洛克风格的婚礼和晚宴。虽然 "

“巴洛克”风格中积极一面的因素已经逐渐被国人所认可，但论其究竟，真正了解它的人却为数不多。下面在本书中我将以通俗、轻松的语句和大量的艺术图片，带领大家通过真实的历史事件和艺术大师们的逸闻趣事，了解曾经辉煌而又充满争议的巴洛克。

一、辉煌的巴洛克艺术

1. 初识巴洛克

今天,在生活中如果你听到“巴洛克”这个词,与之相联系的往往是宏伟而又带有精美雕塑装饰的欧式建筑,或是带有贵族气息的仿古家具和工艺品,或是范思哲(Versace)、香奈儿(CHANEL)等时尚品牌的服装或化妆品。但也许你不曾想过“巴洛克”这个词在诞生之初具有鲜明贬义,作为形容词,当时被用来形容“离经叛道”“不合规律”“矫揉造作”。从语源上讲“巴洛克(Baroque)”,来自意大利语 Barocco,有奇特、古怪、变形等含义。也有人认为它源自葡萄牙语(Barroco)或西班牙语(Barrueco)意即“不圆的珍珠”,也有“俗丽凌乱”之意。

我们翻开欧洲文化艺术史,在 16 世纪下半叶,随着达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗等艺术大师的相继离去。文艺复兴运动的光芒的逐渐消散,整个欧洲艺术进入了一个相对纷繁的时代,各国都相继出现了不同的艺术流派,而此时的意大利为了巩固其艺术的霸主地位,在教廷以“反宗教改革”为名义的引导下,巴洛克风格渐渐成为欧洲艺术的主流。在时间上“巴洛克”起源于 16 世纪后期并延续到 18 世纪上半叶,巴洛克艺术几乎涵盖了那个时代的整个艺术领域,比较典型的包括音乐、绘画、建筑、雕塑、装饰艺术等。

这一时期,上接文艺复兴(1452—1600年),下接古典、浪漫主义时期。对于如何评价巴洛克艺术,迄今仍是一个比较复杂的问题。古典主义者认为巴洛克是一种堕落瓦解的艺术。今天虽然还有学术上的争论,但多数人已经对巴洛克艺术有了中性偏正面的看法。

巴洛克艺术时期是欧洲文化“除旧布新”的时代。这个时期在社会的各方面都有重大的改变与成就,君主政治渐独立于宗教之外(民主思想萌芽),在牛顿、伽利略等天文学家、物理学家的开创下,建立了近现代科学体系的理论基础。在文学、戏剧方面出现了名家如莎士比亚、塞万提斯;绘画上有鲁本斯、卡拉瓦乔等,他们的影响都极为深远。

这时期,欧洲向外扩张,渐渐占据世界文明中心的位置。罗马作为当时的世界艺术中心,使得巴洛克艺术从这里向外散布到整个欧洲,尤其是天主教流行的国家。此后又随着宗教的传播,其影响远及拉美和亚洲一些国家。我国的圆明园中就有巴洛克风格的建筑,建筑师是从法国和意大利等地来的传教士们。整体上说巴洛克艺术产生于16世纪下半期,它的盛期是17世纪,进入18世纪除北欧和中欧地区外,巴洛克逐渐衰落。但它在各个领域的影响,直到今天我们还可以看到。

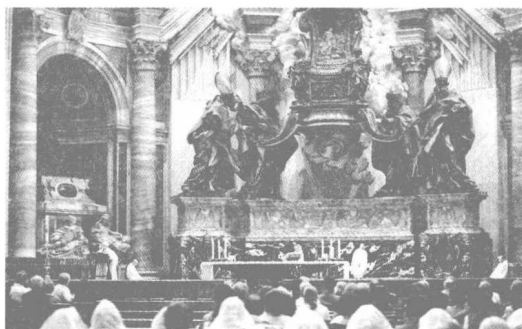
2. 巴洛克艺术与宗教

如同系列片《大国崛起》的情节那样,在中世纪末期,随着欧洲各国不断扩展科学新知,产生了许多发明;新航线的

开通造成了跨洋通商和殖民的兴盛。随后资产阶级登上历史舞台,为抗衡并最终战胜顽固、保守、愚昧而残暴的天主教会,必须找到一种强大的思想武器来武装自己,由此伟大的文艺复兴运动诞生了。文艺复兴时期的艺术不是古希腊罗马文化的简单重复,而是标志了资产阶级文化的萌芽,反映了新兴市民阶级的要求。在人文主义的旗帜下,文艺复兴时期的绘画、雕刻和建筑等艺术一起开创了一个崭新的时代。

在意识形态上,从16世纪起欧洲强权扩张,掠夺海外殖民地累聚巨富。这个时期民众的物质生活越来越富有,思想也跟着自由起来,因此引起民间的理性主义抬头,对教会的“创世纪”神学理论产生怀疑,进而引发出不同形式的“宗教改革”运动。在德国马丁·路德倡导的“宗教改革”运动后,在盛行新教的国家,以尊重自由及崇尚物质为主,致力新知发展;以致引起新教与旧教权力之争,加上这时候欧洲各国基本上都属于君主专制时代,集权制得到强化,教皇的权威面临挑战。

在巴洛克艺术的产生之地——意大利,由于欧洲自从商路转移以后,意大利再也不能享受过路贸易的好处,毛纺工

业开始衰落。加上国内动乱,缺乏统一的国内市场,商品经济受到严重阻碍,资本主义经济不仅不能得到进一步的发展,反而走了回头路,即资本转向土地,从而使封建贵族的势力得到抬头的机会,城市市民的民主势力相对减弱。面对国力衰弱和“宗教改革”运动的挑战,当时主宰意大利的最大势力是教皇,从16世纪下半叶起,教会掀起了声势浩大的“反宗教改革”运动。1534年西班牙人依·罗耀拉创立“耶稣会”,并在1540年经教皇保罗三世正式批准,从而成为维护天主教权威的急先锋。从1545年起,断断续续地共开了18年的特兰托宗教会议,其主题突出了反宗教改革的内容,如宣布新教徒为异端,只有天主教才为正统;教皇为最高权威,神圣不可侵犯。为了进一步禁锢人们的思想,他们开列了一大批禁书的目录,并在各地开办神学院,加强对神甫的培训。为了巩固宗教,试图消除文艺复兴带来的所有影响,打击一切新的思想和观念,并企图利用一切手段包括艺术这一工具来恢复教会的威信和地位。

那个时代包括艺术在内的各个领域,宗教的守旧势力和宗教改革运动展开了激烈的较量。教廷需要捍卫自己的权威,吸引异教徒重返天主怀抱。此时的教廷选择了巴洛克风格的艺术来为宗教改革服务,他们不惜重金把教堂和祭坛进行精心装点,教堂中体现出华丽的巴洛克风格风卷残云般的动摇了文艺复兴的美学根基,以此来宣扬天主教至高无上的权力,激发信徒的畏惧敬仰之情。巴洛克风格恰

恰迎合了天主教廷的需求,在教会的推波助澜之下,巴洛克艺术风格日渐成熟。其特点是追求韵律感、运动感、空间感和豪华感,追求标新立异、绚烂的装饰性,有时还带有宗教的热情和神秘。巴洛克艺术虽然不是为宗教界发明的,但它为宗教所利用。罗马是天主教的中心地,那里自然也成为巴洛克艺术的发源地和中心。还需要指出的是,早在16世纪下半叶米开朗基罗和丁托来托的作品中,就已显露出巴洛克风格的端倪,而这种传统影响是别的国家所没有的。

在旧教的势力范围里,则以宫廷与教会为中心,鼓舞雄壮华丽的美术,一方面夸示强大世俗权力的宫廷趣味,另一方面与狂热而庄严的旧教仪式相配合,艺术的发展在这种复杂的局势之下产生了富于表现力量且夸张的巴洛克艺术。在艺术风格上巴洛克艺术试图在文艺复兴传统的基础上开拓一个崭新的世界。这个时期的艺术家为丰富和超越“艺术传统”所做出的种种努力是弥足珍贵的,这也是一个伟人辈出的时代。17世纪罗马教会胜利,大量的祭坛需要作画,使得大批的艺术家从意大利各地来到罗马。他们大胆地使用异教神话的丰富遗产——古希腊、古罗马关于神的故事。对于17世纪的艺术家来说,古希腊、古罗马的古典艺术既是样板又是挑战。

巴洛克艺术的产生无疑与对应反宗教改革有关,罗马是当时教会势力的中心,所以它在罗马兴起就不足为奇了,可以说,巴洛克艺术虽不是宗教发明的,但它是为教会服

务,被宗教利用的,教会是它最强有力的支柱。

知识贴士

(1)文艺复兴

文艺复兴是反映 13—16 世纪欧洲各国正在形成中的资产阶级要求的思想、文化运动,是一次思想解放。文艺复兴是人类历史上一个硕果累累、群星争艳、百花齐放的光辉时代。它最早出现于意大利,而后扩及德意志、英国、法国、尼德兰和西班牙等地。文艺复兴在人类文明发展史上标志着一个伟大的转折。它是在当时社会中新文化、新政治、新经济的反映,是新兴的资产阶级在思想和文化领域里的反封建斗争。恩格斯称之为“人类从来没有经历过的最伟大、最进步的变革”“是一个需要巨人而且产生了巨人”的时代。

文艺复兴的指导思想是人文主义,其核心是“人乃万物之本”,主张以个人作为衡量一切事物的尺度。人文主义者

重视人的价值,提倡人权,主张个性自由,主张享乐主义,反对禁欲主义;提倡科学文化,反对封建迷信。文艺复兴时期的艺术歌颂了人体的美,主张人体比例是世界上最和谐的比例,并把它应用到建筑上,虽然内容还是以宗教故事为主题的绘画、雕塑,但表现的都是普通人的场景,将神拉到了地上。人文主义者开始用研究古典文学的方法研究圣经,将圣经翻译成本民族的语言,导致了宗教改革运动的兴起。人文主义歌颂世俗蔑视天堂,标榜理性取代神启,肯定“人”是现实生活的创造者和享受者,要求文学艺术表现人的思想感情,科学为人谋福利,教育要发展人的个性,要求把人的思想感情和智慧从神学的束缚中解放出来。提倡个性自由,因此在历史发展上起了很大的进步作用。

文艺复兴艺术的发展的四个阶段:

(a)13 世纪属文艺复兴运动早期,突出特点是文学的发展达到了空前的水平。这一时期的文化中心城市是佛罗伦萨。代表人物是被誉为“前三杰”的三位文学家:但丁(1265—1321 年)、彼特拉克(1304—1374 年)和薄伽丘(1313—1375 年),他们的杰作《神曲》《阿非利加》和《十日谈》在世界文学史上占有突出位置。由于他们的作品广为流传,这三位诗人的家乡——佛罗伦萨的方言成为现代意大利语的前身。本阶段值得一提的还有被尊为“欧洲绘画之父”的大师乔托(1267—1337 年),他的艺术手法直接影响了其后一百年的意大利画风。

(b)14 世纪末—15 世纪上半叶为文艺复兴高潮的准备期。其间人文主义和文学艺术有了进一步的发展,产生了一批高水平的画家、雕刻家和建筑家,如画家马萨乔(1401—1428 年)、雕刻家多纳太罗(1386—1464 年)和建筑家布鲁涅列斯基(1377—1446 年)。其中,由布鲁涅列斯基于 1434—1437 年间主持设计的佛罗伦萨教堂大拱顶,规模宏大、巍峨华丽,令人过目难忘。

(c)15 世纪末—16 世纪上半期是文艺复兴的盛期,文化中心城市已从佛罗伦萨转移到了罗马。主要代表人物是“后三杰”——达·芬奇(1452—1519 年)、米开朗基罗(1475—1564 年)和拉斐尔(1483—1520 年)。他们留下的《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》《大卫》《圣母悲戚》和《西斯多圣母》以及梵蒂冈博物馆内拉斐尔画室的大量壁画堪称世界艺术画廊珍品,在中国也是家喻户晓、妇孺皆知。

(d)16 世纪下半叶—17 世纪上半叶为文艺复兴晚期,这一时期的代表人物有威尼斯画派四大名家:乔尔乔内、提香(1490—1576 年)、委罗奈斯和丁托列托。此外,还有三位著名科学家、思想家布鲁诺、伽利略和康帕内拉。

