

World 世界艺术鉴赏

巴洛克与罗可可的浮华时代

17~18世纪的欧洲艺术

BALUOKE YU LUOKEKE
DE FUFUHA SHIJI

杨超◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

World 世界艺术鉴赏

巴洛克与罗可可的浮华时代

17~18世纪的欧洲艺术

杨超◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

巴洛克与罗可可的浮华时代：17~18世纪的欧洲艺术 / 杨超编著.
—西安：陕西人民美术出版社，2011.4
(世界艺术鉴赏)
ISBN 978-7-5368-2506-2

I. ①巴… II. ①杨… III. ①绘画—鉴赏—欧洲—
17~18世纪 IV. ①J205.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第228639号

巴洛克与罗可可的浮华时代：17~18世纪的欧洲艺术

杨超 编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人：李晓明

新华书店经销

三河市华新科达彩色印刷有限公司印刷
700毫米×1000毫米 16开本 12印张 200千字
2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

印数：1-8000

ISBN 978-7-5368-2506-2

定价：28.80元

地址：西安市北大街147号 邮编：710003

<http://www.msebs.cn>

发行部电话：029-87262491 传真：029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

前言

艺术是一种特殊的社会意识形态和特殊的精神生产形态，通俗的说，艺术就是人的知识、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物，是人们现实生活和精神世界的形象表现。

在西方，“艺术”与“美术”这两个词都来自于古罗马时期的拉丁文“art”，这个词的原义是泛指各种用手工制作的艺术品以及音乐、文学、戏剧等，甚至还包括制衣、栽培、拳术、医术等方面的技巧。直到文艺复兴时期，艺术的概念才逐渐与“美”重合，在18世纪中期，基于“美”的艺术概念体系才正式形成。今天，英语中的“art”一词仍然具有“艺术”和“美术”的双重涵义，既可以用来指音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影等各种艺术门类，也可以专门用来指称包括绘画、雕塑、工艺、建筑在内的视觉艺术，本书所采用的即是这种狭义的艺术概念。

艺术具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，表现了创作者审视自然、社会和自身所持的思

维观点，表现了自然和社会所透露的主观化情绪。艺术对经济文化，特别是对人的思想产生了很大的影响，从这个意义上来说，艺术其实就是人类精神、文化的印记。

西方艺术在我国也有着广大的爱好者，但大部分爱好者由于条件所限，往往只停留在对著名作品的欣赏与临摹上，因此本书作者将画家著名作品及一系列相关资料进行了精心编纂，将作品与其创作背景、艺术风格、画家生平等有关资料进行有机的结合，以使本系列丛书既可作为普通读者了解西方绘画艺术、提升自身审美能力的读物，又可作为绘画爱好者临摹学习的辅助教材使用。

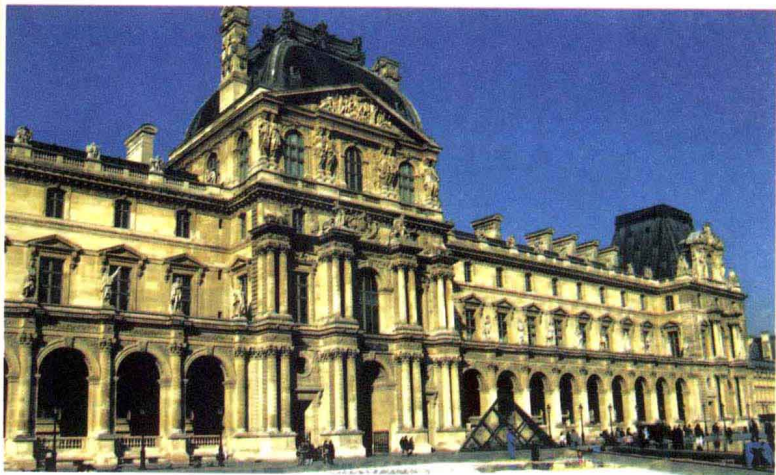
本系列丛书将西方艺术从最初的原始时代的岩画、陶塑到现代多姿多彩的艺术表现形式进行了一个系统性的回顾，用图文并茂的形式对西方各个时期的艺术流派及艺术大师、艺术作品进行了全方位的介绍。全书以人类艺术发展史为脉络，以各时期主要艺术流派为线索，将代表着人类精神世界最高成就的艺术作品，以及创作了它们的那些或流芳百世、或默默无闻的创作者们一一娓娓道来，与读者一同从远古走到今天，一同领略了人类文化艺术宝库的丰富和璀璨，一同进行一次艺术的时空之旅，在人类文明所创造的伟大精神世界中畅游。

目录

世界艺术鉴赏

巴洛克艺术概述 / 1

第一章 17、18世纪的意大利美术 / 3

第一节 意大利的巴洛克美术 / 5

第二节 巴洛克艺术大师贝尼尼 / 14

第三节 博洛尼亚学院和卡拉奇兄弟 / 23

第四节 卡拉瓦乔和现实主义 / 29

第五节 18世纪的意大利美术 / 40

第二章 佛兰德斯美术 / 47

第一节 鲁本斯 / 49

第二节 凡·代克与约丹斯 / 61

第三章 荷兰画派 / 71

第一节 哈尔斯 / 73

第二节 伦勃朗 / 78

第三节 维米尔 / 87

第四节 荷兰小画派 / 95

目 录

世界艺术鉴赏

第四章 17世纪的西班牙美术 / 99

第一节 里贝拉和苏巴朗 / 100

第二节 委拉斯凯兹 / 104

第三节 穆立罗等画家及雕刻家 / 114

第三节 戈 雅 / 119

第五章 17世纪的法国美术 / 131

第一节 尼古拉斯·普桑等人和古典主义 / 133

第二节 法国古典主义的雕刻与建筑 / 147

第三节 非古典主义画家 / 151

第六章 18世纪法国的罗可可美术 / 155

第一节 华托、布歇和弗拉贡纳尔 / 156

第二节 罗可可风格的雕刻与建筑 / 168

第三节 罗可可与启蒙派的对立 / 173

第七章 17、18世纪英国美术 / 177

巴洛克艺术概述

巴洛克（Baroque）源于西班牙语及葡萄牙语中的“barroco”一词，意为“不合常规的，特别是那些外形有斑点的珍珠”，在法语中，“Baroque”成为形容词，有“俗丽凌乱”之意。欧洲人最初用这个词指“缺乏古典主义均衡特性的作品”，它原是18世纪崇尚古典艺术的人们，对17世纪不同于文艺复兴风格的一个带贬义的称呼，现今这个词已失去了原有的贬义，仅指17世纪风行于欧洲的一种艺术风格。

相对于15、16世纪文艺复兴时期庄重简洁的古典主义艺术来说，巴洛克艺术灿烂华美，极富装饰性。巴洛克艺术把建筑、雕塑和绘画结合在一起，创造出了一种惊人的豪华与热烈激动的效果。

在西方，教会的权力一向很大，特别在15世纪前，教会的权力在国家之上，它可以对国王、诸侯

发号施令，实际上它成了一种行使权力、收敛财富的机构，已经完全失去了基督教最初的朴素、忍让、自我牺牲的美德，在15、16世纪，在教会这个“最接近上帝”的组织中，种种人类丑恶腐败的行径反而比别的地方更多，更明目张胆。当时意大利的政治家马基雅维利说，教廷传播着各种腐化的风尚，离罗马越近，民众的宗教热忱越低。

16世纪时，欧洲终于爆发了宗教改革运动，造成了教会的分裂，形成新旧教对峙的局面，教皇的权威被大大削弱，结果到教堂礼拜的人大大减少，教会的权威日益降低。16世纪末至17世纪初，为了挽回颓势，恢复教会的神圣地位，罗马天主教会开始利用艺术努力为自己营造声势。从教皇席西克斯特五世起，罗马教廷订下了一个庞大的建筑计划，希望能把罗马建设成

一个永久的都城，以此来展示天主教的力量，对抗宗教改革带来的对宗教的信仰危机，使人们重新回归教堂。在教皇克雷芒八世和保罗五世的30年中，罗马兴建了许多小教堂，总数比过去150年中还多。这些工程全部带着一种努力创造出的热烈情调，绘画和雕塑也蓬勃发展起来，各地艺术家像百年前文艺复兴盛期时一样聚集罗马，开创了一种新的艺术形式——巴洛克艺术，欧洲美术进入了巴洛克时代。

17世纪的欧洲，是巴洛克艺术的全盛时期，它上接文艺复兴（1452—1600），下接古典时期、浪漫时期，影响一直延续到19世纪。

由建筑艺术产生的巴洛克艺术风格不论在精神上还是在手法上，都同古典艺术大相径庭。它突破了文艺复兴以来古典艺术的理性、均匀、静止、典雅的风格。巴洛克式的建筑一反文艺复兴时期的庄重、和谐与结构清晰之特点，追求结构复杂多变，配以大量雕塑和装饰的艺术效果或者艺术风格；巴洛克风格的绘画和雕塑强调激情、运动感和戏剧性，追求光线和色彩的表达，多用曲线、弧线，偏重复杂多变的构图。

巴洛克艺术和在欧洲流行一

时的风格主义、折衷主义在标新立异、着重形式的方面十分类似，但绝不能把三者混为一谈。

风格主义源于意大利语，也被称为“样式主义”，是继达·芬奇、拉斐尔之后，在罗马、佛罗伦萨出现并流行在欧洲的一种艺术式样。特点是：追求形式的浮夸奇巧，强调主观色彩，比例夸张，具有运动感，最大的弊端是只摹仿前人成就的奇特手法，没有创造性，流于矫揉造作，故又称矫饰主义。

折衷主义是16世纪以意大利帕多瓦学院为中心波及到其他各地的一种艺术式样。折衷主义的原意想采各家之长，特别是采取米开朗基罗、拉斐尔、提香各家的优点自成体系，但由于对他们只作了表面的理解，结果没有能折衷成为新的体系，反而使作品产生支离破碎之感。在没有创造性和一味摹仿他人这一点上，风格主义与折衷主义有着相似之处。

虽然“Baroque”一词的原意是指缺乏古典均衡性的艺术作品，但其实巴洛克艺术家，与文艺复兴时的前辈一样，都很重视设计和效果的整体统一性，只不过是采用了一种荒诞的、不寻常的形式来赢得人们的喜爱和承认而已。

第一章

17、18世纪的意大利美术

17世纪和18世纪意大利的美术，在整体上，呈现着多种流派和观念并存的局面。虽然它已失去了文艺复兴时期那样恢弘和博大的气势，但却以丰富和多姿、互补和交融展示着多样的发展流向。

自16世纪以来，宗教改革运动和连绵不断的农民起义一直风靡着整个欧洲大陆，强烈地冲击着摇摇欲坠的宗教统治和封建枷锁。17世纪初，虽然意大利罗马的“异端裁判所”以极刑残酷地烧死了向宗教神学挑战、坚持科学真理的思想家布鲁诺，但在强烈的反宗教反封建的呼声中，宗教神学的虚伪性已经日益暴露在意大利人面前。物理学家和天文学家伽利略及其他科学家们的理论与实践，证明了经过人文主义思想洗礼的知识分子，已经对宗教的神威产生了明

显的动摇和怀疑。先进的思想意识和科学观念，此时已成为意大利人内心的向往和行动的指南。这无疑是意大利在新的历史时代出现艺术风格多样化必不可少的精神因素和思想基础。

另一方面，17世纪的意大利，由于商业贸易路途不畅，致使城市手工业萎靡不振，加上外族的不断入侵，又破坏了国内的统一市场。所以，在经济上意大利的资本主义发展走了回头路，出现新的土地买卖。同时，由于城市资本的介入，又无形中加剧了农民的沉重负担，这必然激发农民革命运动的高涨。这种状况既加深了意大利在向近代转型过程中社会阶层相互制约的复杂性和矛盾性，又为宗教改革运动增加了强烈的反封建、反殖民的因素。因而，美术作为文化现象，在

意大利这种纷繁复杂的社会基础、思想根源和经济背景面前，就必然会出现艺术流派多样化和艺术思潮多元化的局面，同时也必然展现出它们之间既相互斗争又彼此互融的艺术现实。

17世纪意大利美术主要有三个代表性的流派。其一是以教廷和封建贵族以及富裕市民为社会基础的巴洛克美术。它以所谓正统美术的地位雄霸17世纪的意大利艺坛，并以其贵族性、神圣化和浮华风对欧洲其他国家美术都产生过相当大的影响；其二是“卡拉瓦乔主义”的现实主义绘画。这种绘画以意大利下层人民的生活为素材，揭露宗教神权和批判封建统治，深得一些地方画派的支持和追随；其三是以卡拉奇兄弟为代表的博洛尼亚学院派艺术。他们以继承古典和文艺复兴

美术的优秀传统为己任，坚持科学和理性的艺术教育精神，反对样式主义美术的虚无态度和矫饰倾向，对欧洲古典主义美术的形成和发展有着重大作用。

18世纪的意大利美术，尽管已经失去了在欧洲的艺术中心的地位，但是也出现了一些追求现实主义精神，坚持艺术思想性的地方画派和个别画家，也出现了坚持学院派艺术精神和文艺复兴艺术传统的后期威尼斯画派。总之，17和18世纪的意大利美术，由于流派之间缘于不同的社会基础和思想起点，形成了多向性的艺术发展趋势，其各自的艺术探索虽然成果迥异，观念不同，但那竞相纷呈的艺术局面却构成了这一时期意大利美术的总体特征。

第一节 意大利的巴洛克美术

意大利巴洛克美术的艺术成就主要表现在建筑和雕塑方面。巴洛克风格的建筑艺术，其基本特征是强调力度、变化和动感，强调多方面的综合和结构，强调夸张和感性，强调空间开放和平面多变及细部的精致装饰。这些特征基本上打破了古典建筑的理性与谐和的格调，具有浪漫与冲动的艺术气质。

初期巴洛克建筑艺术的代表人物是卡尔罗·马德尔纳(1556—1629)。他的成就主要体现在设计圣斯塞拉教堂和主持改建圣彼得大教堂的工作上。圣斯塞拉教堂的正面设计是以一种理想样式完成的，这主要体现在半附柱的运用上，他以渐近的处理手法将附柱从两端由方柱向半圆柱再向四分之三圆附柱过渡，从而在平面上形成明暗转折颇为微妙的变化和类似绘画的艺术效果。在圣彼得大教堂的改建设计

中，他对教堂的正面、大厅和圆顶进行了改进。正面设计强调了半附柱的形体波动韵律和明暗变化效果。大厅设计强调了与装饰性雕塑密切结合的特征。圆顶设计比原来加高了三分之一，同时强调了曲线结构的律动。整个改建设计以变动和奇诡突破了原设计的协调与质朴，体现了巴洛克建筑风格的基本特征。

16世纪至17世纪之交，巴洛克建筑风格除在罗马出现外，在一些地方也开始传播。那不勒斯建筑家芳丹纳建筑的列阿勒宫，都灵维道采建造的圆形圣特里尼达教堂等建筑物都属于早期巴洛克风格的作品。

17世纪30年代后，巴洛克建筑进入了成熟时期。这个时期的第一个成果是罗马的圣玛利亚·德拉·芭奇教堂(1656—1657)和它前

IN HONOREM SS. TRINITATIS ET D. CA. M. DC. LXV

面的小广场，建筑师是科尔托纳。这个教堂分两层，第一层向前突出，呈弧形，显得十分紧凑，富有弹性感。门廊有成对的圆柱子，柱子之间有着复杂的明暗变化；第二层向后移，也装饰有成对的柱子。整个立面起伏不平，富有变化和节奏感。这种曲面成为后来巴洛克建筑的一个重要特征。

在17世纪中叶，最有个性特色的巴洛克建筑家是博罗米尼(1599—1667)。他是一位建筑家的儿子。据说博罗米尼早期曾在圣彼得大教堂工地上当过石匠。他性格古怪，不事权贵，为人倔强。他不参加竞赛，也不与别人合作，更不带徒弟。临死前，他把自己设计的手稿全部付之一炬，然后自杀身亡。他在建筑上寻求独特的语言，探索新的手法，力求每件作品绝不雷同，常用蜡及黏土做模型，以研究建筑物的构图及明暗变化。

他最有名的代表作是圣卡洛教堂。这座教堂的平面图是椭圆形的，如同一个圆形被挤压的样子。它的立面分为两层，没有清楚的分界线，上下两层相互交错在一起。波动的水平线曲折起伏，节奏十分紧张，明暗变化复杂。整个立面，

装饰繁多，有看不完的细部，犹如一部音节复杂的无声交响乐章。无怪乎这个教堂的主持人曾说：“这样的教堂在世界上找不到第二个。”圣卡洛教堂可能是博罗米尼那复杂而悲伤的心灵的反照，在一定程度上也曲折地反映了17世纪这个骚动不安的时代。

他的另一件重要作品是圣依伏·阿拉·萨比恩查教堂(1642—1650)。这座建筑物同样也是形状奇特、结构复杂，特别是它的六角形天顶，令人叹为观止，六个采光的窗户如同六朵花瓣。

中后期的巴洛克建筑家，除上面提到的以外，还有瓜里尼、尤瓦拉、隆盖纳、瓦维杰里等一些比较著名的人物。

瓜里尼(1624—1683)早期工作在罗马，后在巴黎、都灵等地从事创作活动。他继承了博罗米尼的风格，在形式上强调紧张热烈的气氛和奇特的构图。代表作有圣洛伦佐教堂和卡尔里亚纳宫(1679)。

尤瓦拉(1678—1763)是晚期巴洛克的重要代表之一。早期在罗马从芳丹纳学习，后来去西班牙、葡萄牙、都灵等地工作。代表作有都灵的马达莫宫(1718—1721)。这座

「不同寻常教堂」 意大利 博罗米尼

建筑结构巧妙，装饰华丽，下层沉着稳定，上层则呈现出轻盈自如的感觉。

隆盖纳(1598—1682)是威尼斯建筑家，早期曾从斯格莫查学习，学成后主要在威尼斯工作。其代表作品有德拉·萨鲁杰·圣玛利亚教堂和里茨尼卡宫(1660—1667)，精美的圣玛利亚(1631—1648)教堂尤

为著名，这座华丽的圆顶教堂一直是威尼斯人的骄傲。

瓦维杰里(1700—1773)大约从30年代起在罗马从事建筑事业，后在米兰、那不勒斯等地活动。最著名的作品之一是列阿里宫(1752年始建)。这座建筑物已有古典主义的倾向，但它的内部仍属于典型的巴洛克风格，尤其是它的楼梯，具

「圣玛丽亚教堂」意大利 隆盖纳 1631—1648年 威尼斯

有华丽、流畅的特色。18世纪30年代以后，罗马的建筑逐渐被古典主义风格占了上风。

意大利的巴洛克绘画不如建筑和雕刻的影响大，绘画方面的成就主要表现在天花板方面。科尔托纳(1596—1669)是17世纪绘画中最走红的人物之一。科尔托纳原名叫别尔勒基尼，由于出生于科尔托纳，故有此绰号。他是一位多面手，既是建筑家又是画家。早年在家乡学习艺术，大约在1612年前后来到了罗

马，受到了拉斐尔、米开朗基罗、科雷乔等人的影响。这些文艺复兴大师们的艺术对于他创作宏大、华丽的天顶画帮助颇多。他也去过佛罗伦萨、威尼斯，并在那里作过画，但主要创作在罗马。其代表作有：巴尔贝里尼宫的天顶画(1633—1639)、帕姆菲里宫天顶画(1651—1654)、圣马力亚·莫·华里契提教堂的天顶画(1647—1650)以及佛罗伦萨彼蒂宫的湿壁画(1640—1647)等，其中以巴尔贝里

《劫持萨宾妇女》 意大利 科尔托纳 约1629年 277cm×422cm 布 油彩 罗马 古罗马神殿博物馆