

艺术与建筑

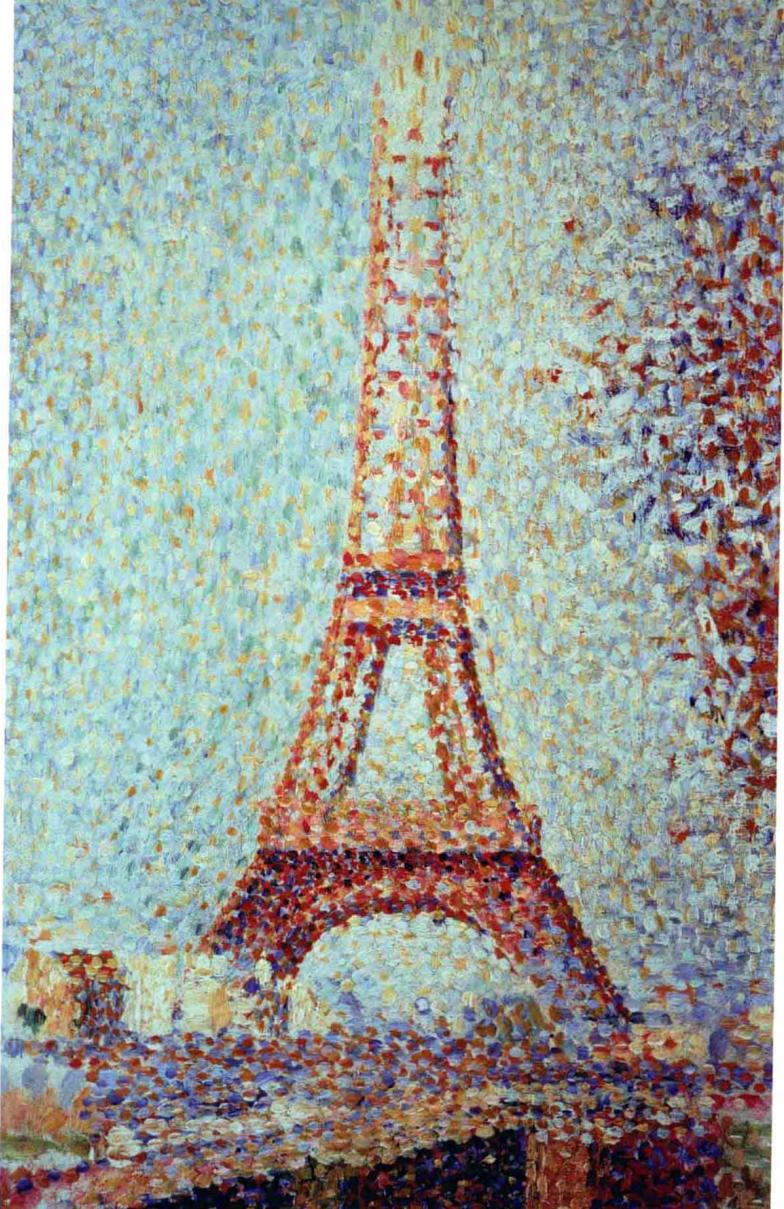
玛蒂娜·帕德贝格
王兰军

编
译

中国铁道出版社

CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

巴 黎

凸个刁连巩

巴 黎

玛蒂娜·帕德贝格 编

王兰军 译

其他贡献者：Oliver Burgard, Nicole Colin,
Rita Degenhard, Eva Leistenschneider,
Jeanne Fiedler, Hans-Joachim Kuke, Günter Liehr,
Stephan Padberg, Birgit Sander, Charlotte Seeling,
Hagen Schulz-Forberg, Jörg Völlnagel

北京市版权局著作权合同登记号：图字01-2010-7397

图书在版编目（CIP）数据

艺术与建筑. 巴黎 / (德) 帕德贝格编 ; 王兰军译. --
北京 : 中国铁道出版社, 2011.10

书名原文: Art & Architecture: Paris

ISBN 978-7-113-13499-0

I. ①艺… II. ①帕… ②王… III. ①建筑艺术－研究－巴黎 IV. ①TU-8

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第186240号

书 名：艺术与建筑：巴黎

著 者：(德) Martina Padberg (玛蒂娜·帕德贝格)

译 者：王兰军

责任编辑：石建英 王菁 电话：010-51873150

责任印制：郭向伟

出版发行：中国铁道出版社

(北京市西城区右安门西街8号)

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司

版 次：2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷

开 本：700mm×630mm 1/16

印 张：30

字 数：400千

印 数：1~5000册

书 号：ISBN 978-7-113-13499-0

定 价：150.00元

Art & Architecture: Paris,

© for the Chinese edition: China Railway Publishing House, 2011

© for the English edition: Tandem Verlag GmbH, 2008
h.f.u'llmann is an imprint of Tandem Verlag GmbH

Art Direction: Peter Feierabend

Project Management: Kerstin Ludolph, Swetlana Dadaschewa

Assistant: Brita Köhler

Lectorship: Kathrin Jurgenowski, Ellen Heyn, Brigitte Hausmann

Layout and Setting: Bauer & Möhring, Berlin und Meike Lorenz, Stephanie Feyerabend

Picture Research: Lucas Lüdemann, Barbara Linz, Eva Wenzel, Kerstin Dahnken, Petra Ahke, Matthias Teufel

Cartography: Ingenieurbüro für Kartographie Dr. Hans-Joachim Kämmer, Berlin

英文版由德国Tandem出版社于2008年出版。简体中文版经德国Tandem出版社授权，由中国铁道出版社出版、发行。

目 录

城市的心脏——西堤岛

过去与现在——卢浮宫前的玻璃金字塔

- 9 时光航程——从鲁特西亚到拉德芳斯
22 巴黎及周边地区（路线图）
24 巴黎——现实与数字（附开放时间和其他博物馆简介）
30 西堤岛和塞纳河码头（城市地图 第34页）
36 司法宫和圣礼拜堂
44 亨利四世——“好王亨利”或“绿骑士”
48 巴黎圣母院（平面图，第52页）
57 加西莫多活着——维克多·雨果和中世纪的重生
62 市政厅
66 法兰西学术院——塞纳河上的语言警察
70 奥赛火车站上的奥赛博物馆（平面图 第72页）
86 历史轴线——从卢浮宫到拉德芳斯（城市地图 第90页）
92 卢浮宫（平面图 第97页）
100 遭访卢浮宫——过去与现在
120 巴黎（原文为拉丁语，译者注）——摄影师和电影导演的最爱
140 凯迪拉克“无与伦比”的珠宝——一个是侦探故事
145 卡鲁索凯旋门（小凯旋门）
153 旅游和奇迹——第二帝国期间巴黎是新世界的橱窗
157 协和广场和玛德莲教堂
159 香榭丽舍大道
160 时尚——浑然天成
172 拉德芳斯
174 从加尼耶歌剧院到蓬皮杜中心（城市地图 第178页）
180 加尼耶歌剧院
182 一个时代的重建——第二帝国期间“巴黎的转变”

- 190 巴黎商场和廊街（附地图）
193 法兰西喜剧院——从宫廷剧院到国家剧院
197 巴黎皇宫
209 哈勒斯市集——巴黎之腹
210 蓬皮杜艺术中心
- 222 玛莱区和档案馆区（城市地图 第226页）
230 玛莱区的旅馆（附地图）
232 赛尔宫邸的毕加索博物馆
246 穿越巴黎的犹太人社区
250 孚日广场
254 巴士底广场和巴黎歌剧院
255 启蒙与革命——巴黎在闪耀
- 262 从拉丁区到蒙帕纳斯（城市地图 第266页）
270 克鲁尼大厦/中世纪美术馆
274 中世纪的巴黎大学——一个智库的崛起与衰落
279 先贤祠
282 在物理学与形而上学之间——傅科的钟摆
286 卢森堡公园与卢森堡宫
289 美国是我家，但巴黎让我有在家的感觉——左岸的美国风景
298 圣日耳曼德佩的王子——鲍里斯·维昂的生活和时光
- 306 埃菲尔铁塔周边（城市地图，第310页，第346页）
314 荣军院与圆顶教堂
318 罗丹美术馆（平面图 第320页）
326 埃菲尔铁塔
328 夏乐宫
330 往昔与继承——欧仁·维奥利特—勒—杜克和法国古迹博物馆
332 东京宫/巴黎市立现代艺术博物馆
338 黑暗时代——1940年至1944年间的占领与抵抗
342 集美博物馆/国立亚洲艺术博物馆

拉丁区的莎士比亚书店

从亚历山大三世桥远眺
埃菲尔铁塔

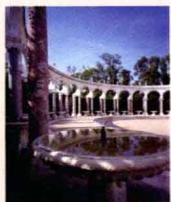
地形检查站——蒙马特高地和圣心堂

- 356 从蒙索公园到蒙马特高地（城市地图 第360页）
362 雅克马尔-安德烈博物馆
364 蒸汽和钢铁——作为现代大都市中心的火车站
370 地铁——城市的动脉
372 圣心堂
375 洗衣坊——蒙马特高地的艺术制造工厂
378 蒙马特公墓
- 380 从拉维莱特到文森尼森林（城市地图，第384页）
386 拉维莱特公园（附地图）
392 她没有遗憾——一代歌后埃迪特·皮亚芙
394 贝尔·拉雪兹公墓（附地图）
396 文森尼森林/文森尼城堡

环幕影院——拉维莱特公园的一个未来影院

- 398 从贝西到植物园区（城市地图，第402页）
405 财政部
406 法国国家图书馆-密特朗馆
409 国立自然历史博物馆
412 木头、丝绸和黄金上的珍貴图画——巴黎哥白林挂毯制造工艺
418 阿拉伯世界博物馆
- 420 凡尔赛和圣丹尼斯
422 凡尔赛宫（平面图第424页，地面布局第430页）
432 “国王就是所有礼仪”——路易十四的寻常一天
436 圣丹尼斯——大教堂（平面图 第439页）

凡尔赛宫地面的柱廊

- 440 附录
442 从中世纪到19世纪的建筑形式
450 术语表
462 人物传记
474 延伸阅读
475 地名索引
478 图片和地图创作人员

时光航程——从鲁特西亚到拉德芳斯

正如法国作家、众所周知的巴黎人于连·格林 (Julien Green) 所观察到的那样，巴黎所有的秘密和矛盾，实际上是应该用复数词汇来谈论的。巴黎曾经是、现在也是世界历史的活跃舞台，是无可争议的法国首都，有着辉煌壮观的巴洛克风格之皇宫，是冲突频发的革命焦点，为资产阶级意识发展提供了广阔的背景，是拥有几乎所有社会矛盾和种族斗争的大都市。同时，巴黎也是这样的一个地方，在这里，个人和集体的梦想被其他地方所没有的文学和艺术点燃并表达出来。在城市大道、大街、广场，以及它们的联合体所组成的街景后面，存在着一个同样高度发达的世界，这个世界由影像、概念、梦想和神话组成，正如建筑一样，定义出巴黎的特有质感。在这个充满爱的城市里，有接踵而至的文学会议，那是

一个艺术家的圣地、一个知识分子和学者聚集的中心，或者一个流浪者的舞台，这些已经牢牢地嵌入在我们的意识里。所以，正如作家保罗·瓦勒里 (Paul Valéry) 在他 1937 年的散文《巴黎的存在》中所表达的一样：一次巴黎之旅永远只是变成一次对“内城”的探索，不仅是探索这个城市的欲望，还是在“思索巴黎”。

河边的城市

在巴黎的日常生活中，历史和现实交织在一起。无论是要去理解地铁站、街道和广场，或者那些著名的建筑物的名字，去想象一个没有过去的巴黎都是不可能的；因为那些都给与了这个城市和国家以身份和自我的诠释。城市中心目前的架构是：西堤岛是历史核心区，南北轴向的是圣雅克大街 (Rue

巴黎荣军院的圆顶和南侧外墙

巴黎，克鲁尼博物馆，公元前1世纪的巴黎部落金币

St-Jacques) / 圣马丁大街 (Rue St-Martin)——可以追溯到巴黎早期被称作鲁特西亚的时代。高卢人定居和罗马人占领之后，经过恺撒大帝的战役，巴黎成为众多被罗马帝国征服过的城市中的一个。其街道的格子布局打上了深刻的罗马式烙印，那个时代唯一保留下来的建筑是温泉浴场和圆形露天竞技场。在巴黎的生活曾经是非常愉快的，即使对于公元

358 年的变节者尤利安皇帝来说也如此，他在罗马帝国的沦陷后很快评论道：“我花了一个冬天待在我最爱的鲁特西亚，这个名字来源于高卢人所在的巴黎这个城镇，它包括了河中心的小岛，木桥连接着两岸。冬天对于生活这片土地上的居民来讲是如此得温和，土地上长满了藤蔓，巴黎人甚至还有种植无花果树的技能……”

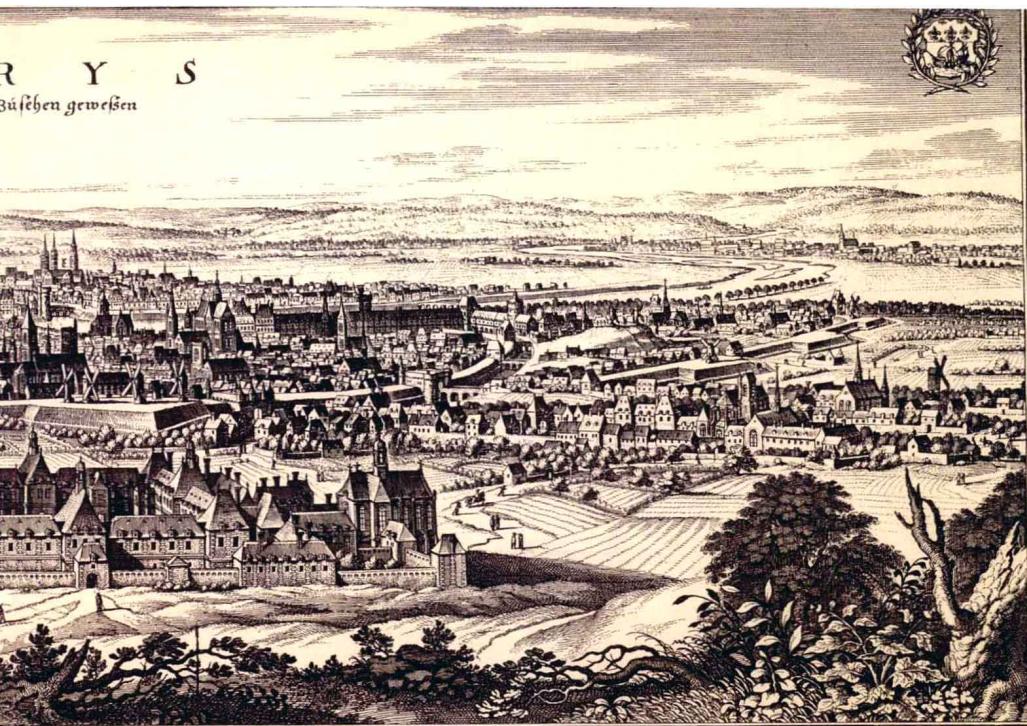

国王的城市

直到公元 508 年，弗兰肯的基督教国王克洛维斯一世 (481/482-511 年) 把他的居住地从苏瓦松搬迁到巴黎之后，巴黎才第一次成为首都。从那时起，巴黎的发展过程紧紧地同皇室权力的集权化与巩固化纠缠在一起。准确地说，这个城市没有实现过真正的市政

自治，它被一个皇家市长所统治，居民们拥有国王制下封建状态的中产阶级地位，城市的发展则由君主来决定。在接下来的几个世纪里，巴黎修建了无数的防御工事和城墙，这些都是这段限制政策的明证。当法国大革

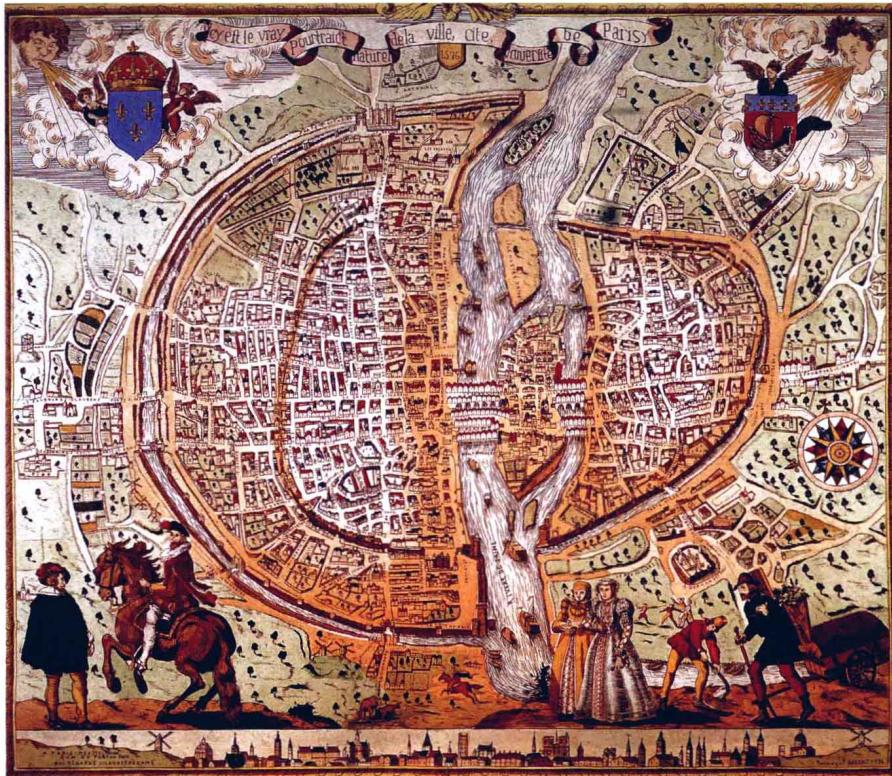
马特乌斯·梅里安的哥哥，眺望城市“帕莱斯”，1620年，铜雕刻，23.7厘米×66.7厘米，法国国家图书馆，巴黎

命开始的时候，它吸引了造反者的愤怒，这也就不足为奇。当 1789 年的夏天革命爆发的时候，甚至在巴士底狱暴动之前，57 座海关中的 40 座就被付之一炬。关于这一点，修道院承担了太多痛苦，它们被用来确保作

为统治者所在地的巴黎的安全和格局。这是一个非常艰难的任务，在王室和公众之间的权力平衡取决于不断的政治变动。中世纪的一些城堡，例如塞纳河左岸的罗谢尔塔，甚至巴士底狱，不仅用来抵御外来入侵者，如

巴黎地图，也被称为水粉画地图，1576年，巴黎城市历史图书馆

维京人以及后来的英国人，也是控制巴黎民众的一种手段，当时的民众被视为反叛者和暴动者。实际上，艾蒂安·马塞尔（Étienne Marcel）手下的干事叛乱（约 1356-1358 年）已经让查理五世这位王位的继承人和后来的国王感到恐惧。在叛乱得到控制之后，尽管暂时把年轻的王子安置在老皇宫所在地西堤岛，但是明显那儿不够安全，后来则被卢浮宫取而代之，再后来卢浮宫不断扩建而成为一个新的办公居住地。当 1651 年投石党叛乱时，巴黎的暴民穿过了年轻的王子（后来的路易十四）所在皇宫的私人寝宫，国王被迫转到凡尔赛发展，十年后他才回到了巴黎。他的祖父亨利四世（1589-1610 年），也已经长达 5 年不能踏入他自己王国的首都，正是基于巴黎人对他们新教国王的公然藐视。即便如此，在他摄政时期，巴黎持续地发展成为法国的政治、文化和经济中心，国王的监管变成了权力的理性主义者意志的传递，而他的王国首都则变成了他的权力和伟大风范的化身。接下来的摄政者用他们发展这个城市的野心勃勃的计划延续着这个传统，尤其是无数的法国统治者的雕像被竖立在露天的广场，其中的大多数都是为了这个目的而修建的，这也可以说是对他们权威的特别纪念。特别是在巴洛克时期，建筑和城市的发展被看作一个项目，它包含了美学设计和华丽的

巴黎艺术家，冉阿让二世《好人约翰》，法国国王，木版画，60厘米×44.5厘米，卢浮宫，巴黎

说辞。通过建筑雕塑和匠人手工艺的相互作用，路易十四时期的纪念碑风格大行其道，这也成为了王室至高无上权力的一面镜子。“没有任何东西，只有建筑才能突显出统治者的伟大和精神”——当时强悍的财政部长库尔贝特这样写道。因此，作为最高统治权的

象征，国王打开了曾经修建起来、被他的前任们紧张守卫的城墙，在旧的堡垒上建设了第一条雄伟的大道——宽阔、壮观的街道组成了城市架构中的中心轴线。巴黎变成了一个彰显君主生活的屏幕。城市接下来的发展阶段是：有很好的计划，但是实际上只有部分被拿破仑（1804-1815 年）实现；在传统意义上，其明显地成为罗马帝国古迹的继承者；甚至弗朗索瓦·密特朗的“伟大工程”也展现了巴黎的城市规划和发展的强大政治反响。

这个城市曾经是，现在也是“国家概念”的中心所在。

查理·马维尔，《歌剧院大街和磨坊高地》，约1877年，摄影，巴黎卡纳瓦雷博物馆

尼古拉斯和让·巴普蒂斯·拉古内 (Jean-Baptiste Raguenet)，《圣母桥和兑换桥之间塞纳河上倾斜的小船》，1751年，帆布油画，60厘米×97厘米，卡那瓦雷博物馆，巴黎

知识分子的城市

从11世纪开始，城市开始在河岸两侧扩展。左岸和右岸之间出现的差别今天依然明显，在西堤岛政治和宗教中心旁边，右岸发展成为手工艺和贸易的所在地，而左岸则被大学所占据。形成这样的格局取决于现实因素：当时塞纳河上的小船只能停靠在右岸的码头，从那里走出的商人沿着人行道来到弗兰德斯，于是在一个成长于市政厅广场的港

口和市集上，形成了无数的行业公会。今天，好多街道的名字表明了当年在那里交易的物品，如库泰勒里街 (Rue de la Coutellerie, 刀具)，韦勒里街 (Rue de la Verrerie, 玻璃制品) 和紧挨着河边的梅日瑟里街 (Quai de la Mégisserie, 皮匠)；借贷者和金匠聚集在兑换桥，在那个时代，那里被密集开发；而有影响的屠宰场则位于圣雅克博塔街（今天的夏特雷广场）；意大利商人和银行家在隆巴尔街做生意。右岸的定居点首先受宗教命

令所驱使，为了把他们自己从对于大主教的依赖中解脱出来，他们在那建立了自己的学校。西堤岛上的主教利用他们的居留权大幅提高了在圣母教会学校任教的价格。特别是那些乞讨们，他们根本负担不起，也不想为那些学校花钱。在巴黎主教和新学校的权力斗争中，国王和教皇站在了大学这边，位于左岸的合作机构早在1219年就被教皇霍诺留斯三世承认为自治体的“大学”。因此，一个传统被建立起来，

它允许巴黎把自己建立成为欧洲的一个学术中心。直到今天，在索邦学习还被认为是通往下等职业的跳板，无数的伟人在巴黎而不是其他省的精英学校里成长。在法国大革命之后建立起来的公共图书馆和博物馆以其巨大的财富和无数的专业知识，让巴黎成为这样的一个地方——在这里，人们看起来似乎能看见和读懂整个宇宙。不论一个人想理解蒸汽机车如何被发明，或者是想了解大洋洲居民的进化历史，或者是埃及人关于死者的邪教，所有的人类知识都聚集在一个地方——巴黎。

未知艺术家，《1789年7月14日巴士底狱的暴动》，18世纪，帆布油画，80厘米×104厘米，卡纳瓦雷博物馆，巴黎

革命的城市

如同王室在巴黎的发展历史上留下烙印一样，这个城市的存在见证了它自己的命运轮回，成为了最终衰落的证据。1789年10月6日，作为巴黎人民囚犯的路易十六被从凡尔赛强行押回，1793年1月21日在革命广场被公开行刑，这不仅是政治的衍生物，也极具象征意义。巴黎变成了一个革命性国家的首都，在整个19世纪，一直上演着起义反叛和革命的故事。一次又一次，法兰西的政治命运在这里被重新决定。在1830年