

巴洛克與洛可可

B A R O C C O U E A N D R O C O C C O

G E R M A I N B A Z I N 著 ■ 王俊雄 · 李祖智 譯

藝術館

巴洛克與洛可可

B A R O C Q U E A N D R O C O C O

G E R M A I N B A I Z I 著 □ 王俊雄 · 李祖智 譯

Baroque and Rococo

Copyright © 1964, Thames and Hudson Ltd, London

Chinese language publishing rights arranged with Thames and Hudson Ltd.
through Big Apple Tuttle-Mori Agency

Chinese language copyright © 1996 by Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.

All rights reserved

藝術館

41

巴洛克與洛可可

著者 / Germain Bazin

譯者 / 王俊雄 · 李祖智

主編 / 吳瑪俐

封面完稿 / 林遠賢

責任編輯 / 曾淑正 · 何定照

發行人 / 王榮文

出版 / 遠流出版事業股份有限公司

台北市汀州路三段184號7樓之5

郵撥 / 0189456-1

電話 / (02)3651212

傳真 / (02)3657979

著作權顧問 / 蕭雄淋律師

法律顧問 / 王秀哲律師 · 董安丹律師

排版 / 天翼電腦排版印刷股份有限公司

電話 / (02)7054251

製版 / 一展有限公司

電話 / (02)2409074

印刷 / 永楓彩色印刷有限公司

電話 / (02)2498720

裝訂 / 晨捷印製股份有限公司

電話 / (02)2405505

1996年12月16日 初版一刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

售價380元

缺頁或破損的書請寄回更換

版權所有 · 翻印必究

Printed in Taiwan

ISBN 957-32-3159-X

巴洛克與洛可可

Baroque and Rococo

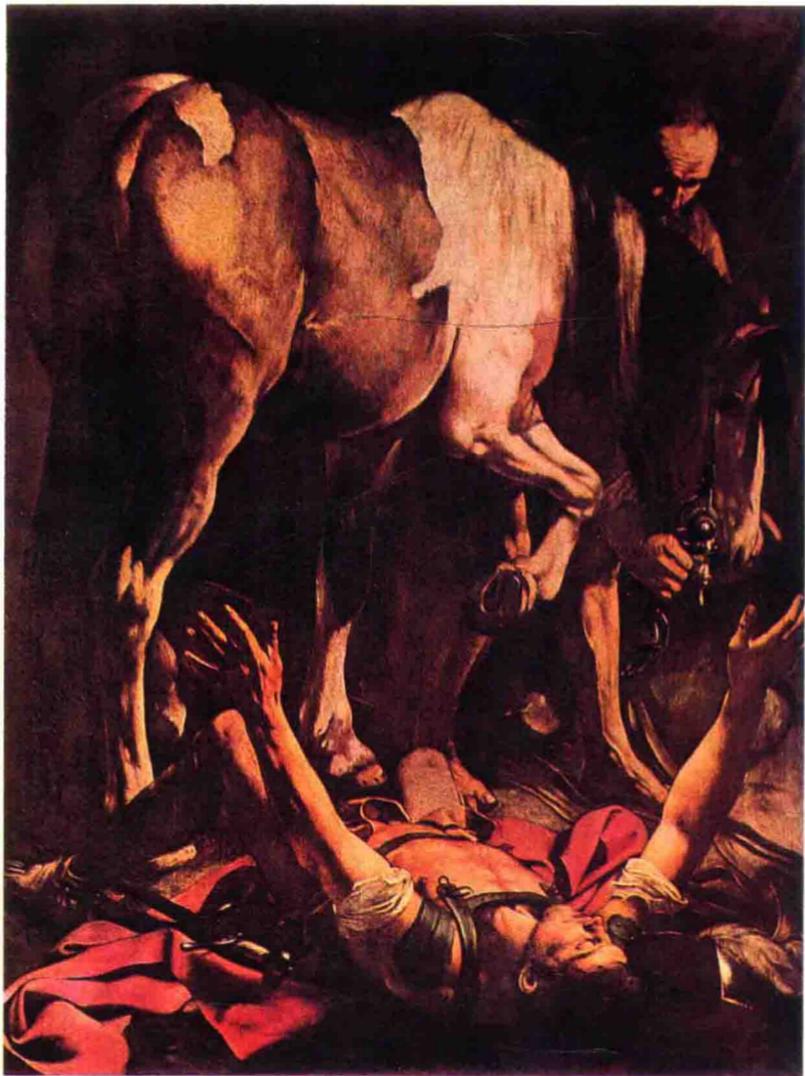

- 1 羅馬聖彼得大教堂本堂全景。這個由馬德諾設計興建、伯尼尼裝飾得極為華麗的本堂空間，最後落焦於中央巨大的神龕；繞過神龕之後，再落焦於使徒聖座（Apostle's throne）輻射出的聖光（golden glory）。

- 2 《聖馬太的天職》，卡拉瓦喬作於《聖馬太受難》之前。卡拉瓦喬畫出卑微的下層階級令人肅然起敬的一面；從這幅畫開始，他也逐漸脫離早期「世俗的」畫風。

- 3 羅馬人民廣場上的聖瑪麗亞教堂 (S. Maria del Popolo) 內切拉西小禮拜堂 (Cerasi Chapel) 內有兩幅卡拉瓦喬所繪的畫：《聖保羅的皈依》(The Conversion of St Paul) (見圖) 與《聖彼得被釘在十字架上》(Crucifixion of St Peter)。卡拉瓦喬在這兩幅畫中，將他的才能發揮得淋漓盡致。整個畫面被簡化到剩下最基本的元素，而且畫中的人物看來十分真實，逼真得令人喘不過氣來。

4 簡提列斯基,《殉教者聖塞西莉亞、聖瓦萊里安、聖提布魯歐與天使》(The Martyrs St Cecilia, St Valerian and St Tiburtius with an Angel)。此畫是卡拉瓦喬畫派中在情感節制方面的代表。迴旋而昇的構圖完美地表達了對天堂的嚮往,而這種巴洛克式的元素與卡拉瓦喬無關。

- 5 柯塔納，《黃金時代》(The Golden Age)。柯塔納是羅馬巴洛克畫家中的第一把交椅，這幅畫中輕淡的顏色與對生活中喜悅的表現，令人不禁想起魯本斯。

6 安德列阿·波左，《詠讚聖依格納提爾斯》。此畫被設計成要從本堂的正中央以白石頭作記號的那一點抬頭觀看，製造了一種迎向天國的幻覺。

- 7 羅薩擅長將戲劇性場景帶入自然中，就如這幅《港口景致》(Harbour Scene) 所表現的，他有他自己「浪漫」風景畫的模式。這種畫法注定會對後世產生影響，特別是杜格。

- 8 委拉斯蓋茲，《老婦烹蛋》(Old Woman Cooking Eggs)。現存的文件顯示，雖然委拉斯蓋茲所能研究的僅是卡拉瓦喬流落在西班牙的少數幾幅作品，他的早期作品却受到卡拉瓦喬相當大的影響：這使他將明暗法(chiaroscuro) 與當時流行的寫實畫風合而為一。

- 9 法蘭德茲，《聖母憫子圖》(Pietà)。相較於塞維爾派的古典路線，卡司提派的雕塑是相當戲劇化的。在瓦雅多利，貝魯桂帖與容尼開創了「受難藝術」(passionate art) 的傳統，法蘭德茲將該項傳統發揚成巴洛克風格。

- 10 委拉斯蓋茲，《騎著小馬的卡洛王子》(Prince Baltazar Carlos on his Pony)。在此畫中，委拉斯蓋茲從雕塑般的畫風轉變為強調色彩的繪畫風格。這幅以廣闊風景為背景的卡洛王子年幼時的肖像畫，是這位性格桀驁的畫家最迷人的作品之一。

- 11 魯本斯，《斯汀的別墅》(The Château de Steen)。魯本斯晚年的畫風趨向冥想性，他最喜歡的住所是安特衛普郊外的一處鄉村住宅，在這裏，他的視野能在法蘭德斯平原上無止盡地延伸。

- 12 魯本斯，《海蓮娜·福爾曼特與她的孩子》(Helène Fourment and her Children)。在此畫中，魯本斯努力呈現對他生命最重要的人的最鮮活的印象：他的妻子與他的兩個小孩克萊爾 (Claire Jeanne) 與弗朗索瓦 (François)。他的妻子海倫下嫁給他時才十六歲，而他那時已五十三歲。

- 13 哈爾斯，《哈倫盎斯宅的女理事》。哈爾斯揚棄了當時傳統的肖像畫法，代之以華麗雄偉的排場。在他於生命晚期描畫提供他生活庇護的醫院之男女理事的畫中，表現了一種深沉的內心感受。

- 14 林布蘭，《夜警》。最近將此畫清洗乾淨後，才發現一般誤以為「夜」警，是因為畫太髒、積了太多灰塵，才使得畫看起來是以夜晚為背景。事實上，弓箭手乃從隱蔽處現身，而領頭者如科克隊長（Captain Franz Banning Cocq）等人則直接呈現於強烈的光線中。

15 林布蘭，《自畫像》(Self-Portrait)，1668。林布蘭與梵谷 (Vicent Van Gogh) 兩人皆迷惑於生命的內在意義，而以深入探索自己的樣貌來追求靈魂的祕密。