

My First
Book of Art
我的第一本艺术入门书

图解欧洲建筑艺术风格

许汝纭 著

 My First
Book of Art
我的第一本艺术入门书

图解欧洲建筑风格

许汝练 著

图书在版编目 (CIP) 数据

图解欧洲建筑艺术风格 / 许汝纮著. -- 北京: 北京时代华文书局, 2017.10

ISBN 978-7-5699-1822-9

I. ①图… II. ①许… III. ①建筑艺术—欧洲—图解 IV. ①TU-881.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 232027 号

中文简体版通过成都天鸢文化传播有限公司代理, 经信实文化行销有限公司授予北京时代华文书局有限公司, 非经书面同意, 不得以任何形式, 任意重制作转载, 本著作限于中国大陆地区发行。
北京市版权著作权合同登记号字: 01-2017-1896

本书简体字版授予北京时代华文书局有限公司在中华人民共和国出版发行。

图解欧洲建筑艺术风格

TUJIE OUZHOU JIANZHU YISHU FENGGE

作 者 | 许汝纮

出 版 人 | 王训海

选题策划 | 胡俊生

责任编辑 | 樊艳清 李唯靓

装帧设计 | 迟 稳

责任印制 | 刘 银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印 刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-60904806

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710×1000mm 1/16 印 张 | 20 字 数 | 300 千字

版 次 | 2018 年 5 月第 1 版 印 次 | 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-1822-9

定 价 | 78.00 元

版权所有, 侵权必究

序 言

常常有机会前往欧洲旅行，每一次都会对那些随处可见的建筑、雕塑、绘画创作留下深刻的印象。每到一个地方，也总会专程去拜访美术馆、著名的城堡、古迹或建筑，对于那些已有数百年历史的人类遗产，总是由衷地赞赏。有时候不免会想，以前的人何其有幸，能亲身参与当代丰富、激越、辉煌的文化风潮，能为今人留下如此丰硕的文化遗产。赞赏之余，都会在心中暗暗许下的心愿：下一次再来欧洲，一定要事先对这些艺术文化的背景多做些功课。然而，艺术的领域广阔无边，资料搜集难免有遗珠之憾，就算能对其中的展品或建筑物了解一二，但对于广泛的欧洲艺术与思潮，仍然无法有周全的认识。有鉴于此，我开始着手规划这本书。

我是以一个旅人与欣赏者的心情和角度来规划这本书的，从经验中第一眼的接触开始（看到的建筑外观），到欣赏、触摸当代的艺术创作（主要指雕塑与绘画），我希望能给读者一个概括式的介绍与印象。我要先声明，这绝非一本关于艺术史的书，也不是一本阐述任何艺术形式的书籍，而是一本轻触欧洲艺术内涵的“入门书”。我们筛选影响欧洲文化艺术最深、最广的四种艺术风潮（罗马时期、哥特时期、文艺复兴时期、巴洛克时期），以归纳的方式来看当时的艺术发展。

从浩瀚的资料中我们才发现，原来到了文艺复兴时期才开始出现建筑师这个行业（以前人们称他们为泥瓦匠，地位和画壁画的画匠、从事雕刻的工

匠没两样)；哥特式建筑是没有墙壁的，他们将屋顶盖得尖尖高高的目的，是要与上帝好好沟通（当时的教会力量非常强大，甚至于整个村庄的居民最大的目标，就是要盖一座能与上帝沟通的教堂）；原来“巴洛克”这个词，指的是长得不好看的珍珠，意思是怪诞、扭曲、突兀的艺术作品，而不是我们现在所认知的浪漫、愉悦、多姿多彩的象征。

之所以只选择这四种艺术风格，是因为经由这些智慧的累积与努力，为欧洲艺术长远的发展，打下了坚实的理论与应用基础，也深深影响后代艺术家的思维与创作。当我们在欧洲旅行时，举目所见的古迹、建筑、绘画、雕刻大多与他们的创作有关。当然，从十八世纪开始，艺术与文化的发展有了翻天覆地的变化，更多的流派、更多的思维、更丰富的创作、更深刻且影响更广的理论，争奇斗艳、百花齐放。但这本书之所以未触及这些课题，原因是：我们希望这本书扮演的是一个新视野的开启者，一把为读者打开艺术之门的金钥匙，借着轻触艺术的褶皱，开始走入艺术的殿堂。十八世纪之后的艺术风潮，举凡绘画、建筑、雕刻，国内出版品可谓汗牛充栋，读者可以根据自己的喜好来做选择。

这四大艺术风潮的精彩作品现在都仍然耸立，或者陈列在欧洲某处，各自述说着当年风华绝代的故事，也深深影响了下一个世纪、下下一个世纪，甚至更久的后继创作者，循着他们的足迹，跨开大步追求更新的风格、更广的影响力、更契合时代的艺术语言。我由衷地希望，借着本书的出版，当您有机会前往欧洲、伫立在这些伟大的艺术作品旁时，不会再张口结舌的只能发出赞叹之声，而是能从那些创作者的古老记忆中发现其中的精华与奥妙，和这些艺术大师跨过时空的藩篱，交换共通的记忆与语言。

高谈文化总编辑 许汝炫

目 录

序 言 / 1

罗马式风格 Romanesque Style

导论 / 3

建筑 / 7

雕塑 / 37

绘画 / 49

哥特式风格 Gothic Style

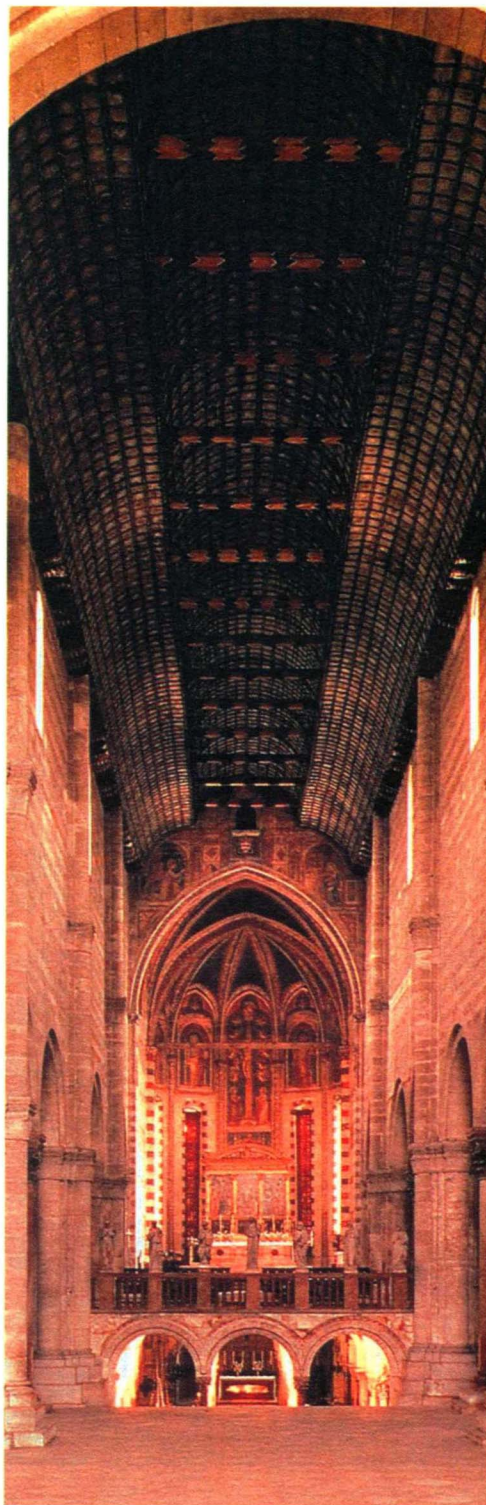
导论 / 59

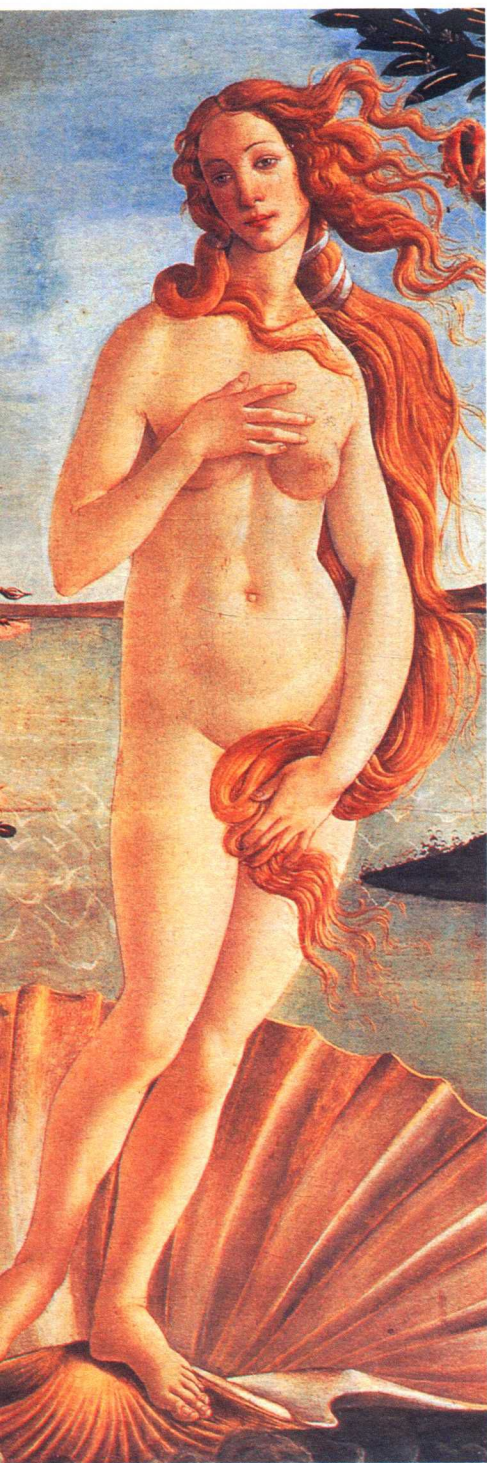
建筑 / 61

雕塑 / 97

绘画 / 103

次要艺术 / 114

文艺复兴风格 Renaissance Style

导论 / 133

建筑 / 137

雕塑 / 167

绘画 / 183

巴洛克风格 Baroque Style

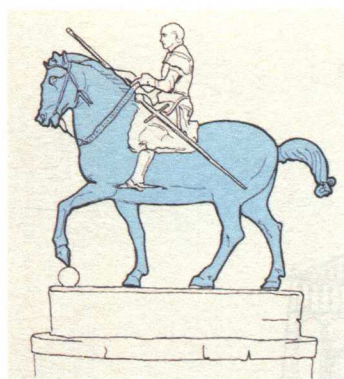
导论 / 213

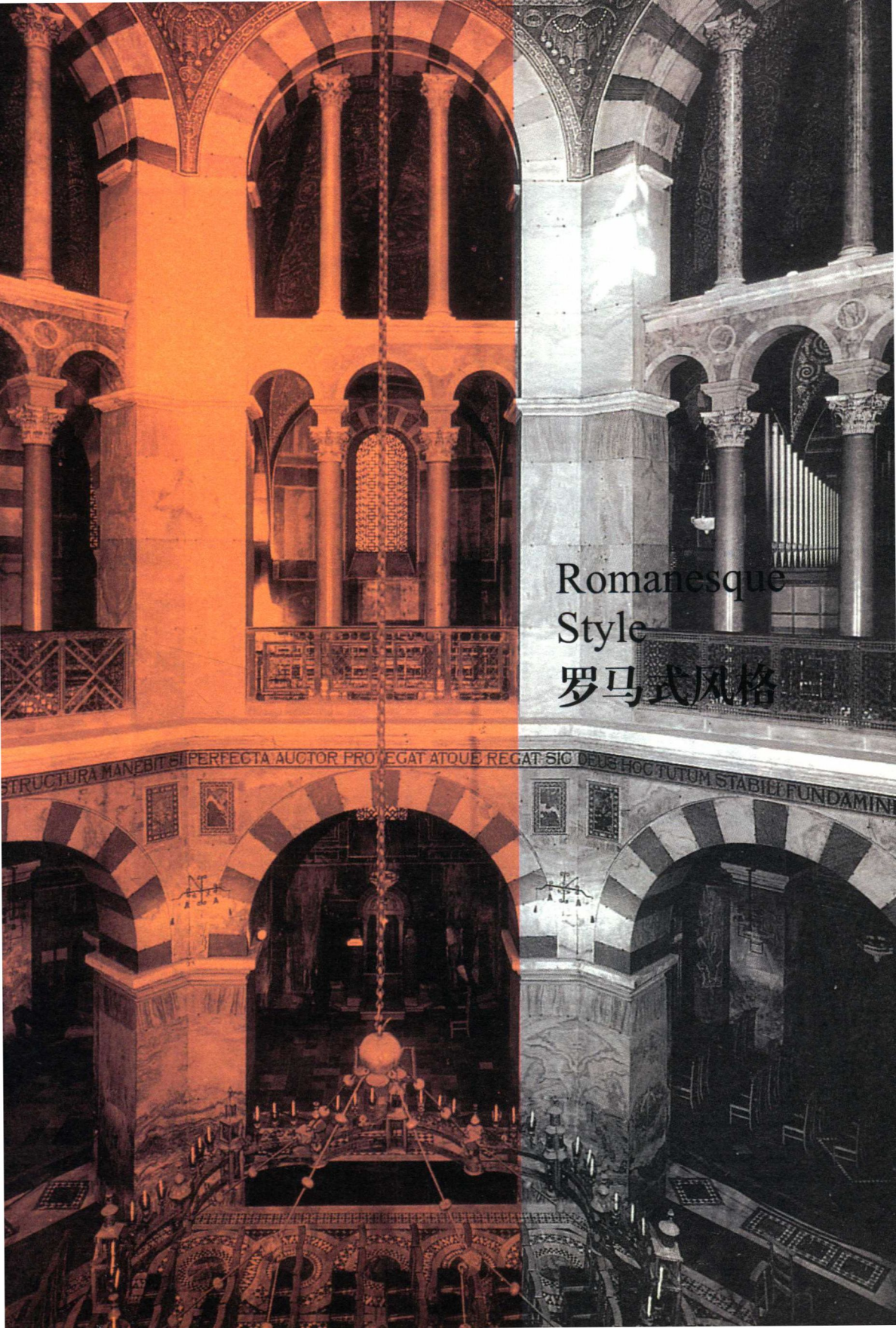
建筑 / 217

雕塑 / 265

绘画 / 273

年代对照表 Comparasion of Eras / 299

Romanesque
Style
罗马式风格

STRUCTURA MANEBIT SI PERFECTA AUCTOR PROTEGAT ATQUE REGAT SIC DEUS HOC TUTUM STABILIS FUNDAMIN

莫伊萨克 (Moissac) 修道院之庭院

导 论

法国建筑师德高蒙（De Caumont）在一八二四年首次提议用“罗马式风格”一词，来统称中世纪初期的西欧艺术。这个提议马上就被许多人认同。但是这个词汇却隐含了两种截然不同的观点。

一种是认为“拉丁语系”（西班牙语、法语、意大利语）的形成及发展，也是大众化的拉丁语与各地日耳曼侵略者的语言相互融合的过程，这些地区和国家同时创造了自己的新形象艺术，也努力结合罗马艺术和民间传统。第二种观点则认为，这种新的定义，根本是想把自己与古罗马的艺术相提并论，想彰显自身的重要性。

这些观点有对也有错。罗马式艺术的确吸收了古罗马与日耳曼艺术的元素，但它同样也有拜占庭、伊斯兰、亚美尼亚（约公元前五百年左右的中东古王国）的艺术成分。而且最重要的是，它的确是新颖的艺术，与之前的传统大异其趣。

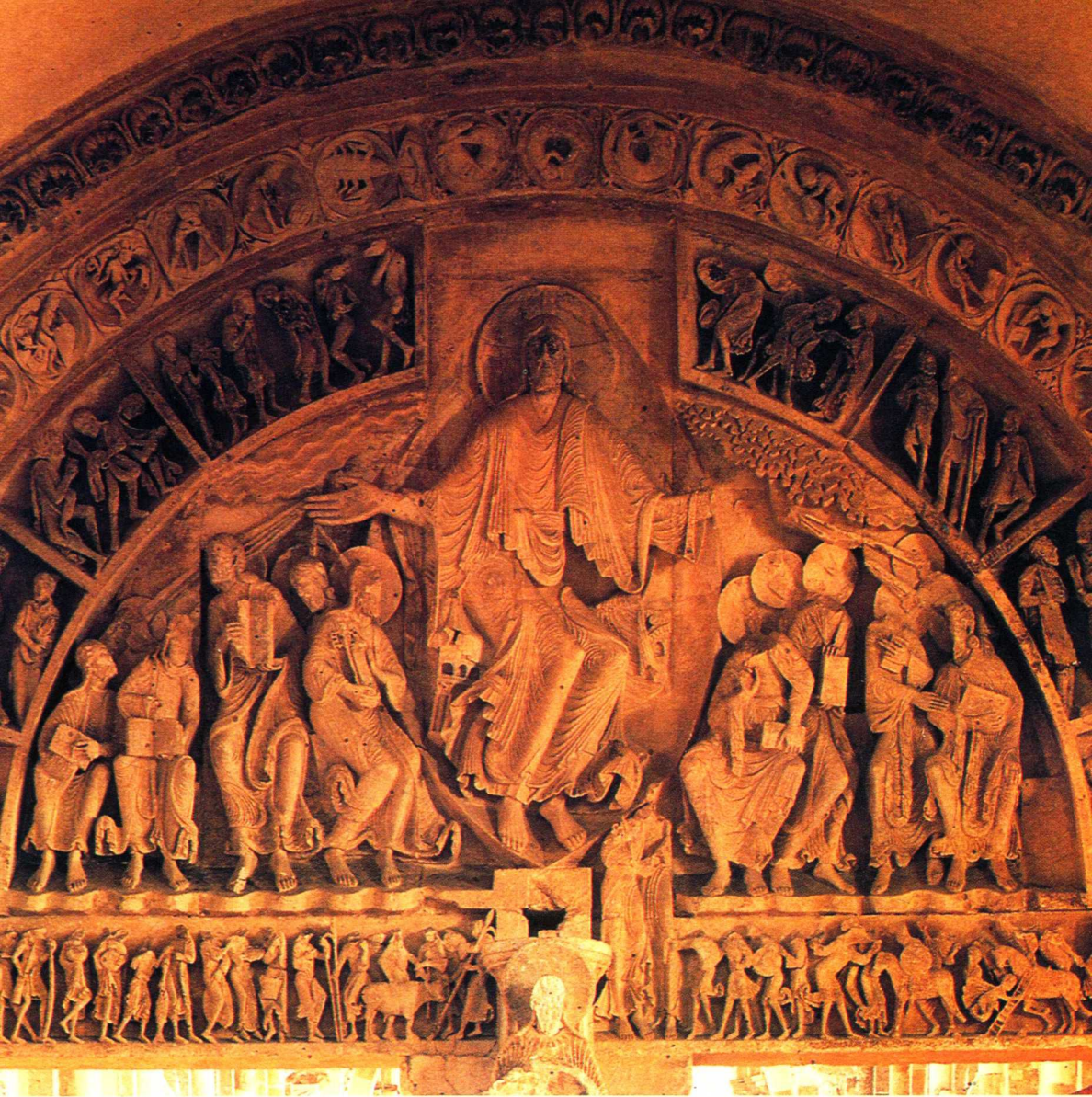
起初，“罗马式风格”一词涵括了八至十三世纪西欧的各种艺术创作。但后来大家认为，横跨的空间时间范围是如此的大，妄想用一个“罗马式风格”标签就一网打尽，实在过于草率。这些艺术创作虽然有许多共同点，但也有许多明显的差异。这可以用著名的艺术史学家尼克拉斯·佩夫斯勒（Nikolaus Pevsner）的一句话来说明：“单独的词汇本身并不足以成为风

格，它还需要一个将它们全部点燃的中心思想。”

我们今天所用的“罗马式风格”，指的是十一至十三世纪的艺术。之后这种艺术也在一些边陲地带（尤其是相对于罗马式艺术全盛时期而言）持续地发展着。

“罗马式艺术”最流行的时候，甚至席卷了整个西欧及大部分的中欧地区。在十一至十三世纪之前，其实应该还有自成一体的艺术时期，比如：西哥特（Visigothic）艺术、加洛林王朝（Carolingia）艺术和奥托（Ottonian）艺术等（分别源于八世纪的西班牙、九世纪的中欧及十世纪的德意志）。

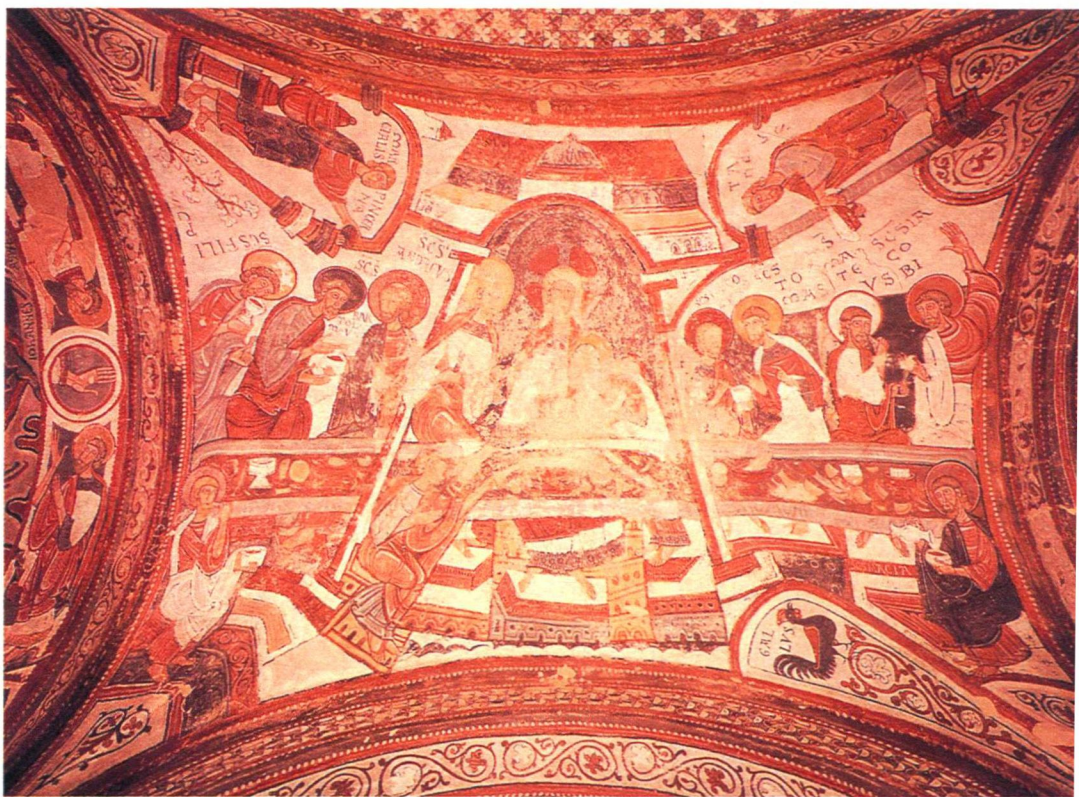

▲ 法国维兹莱（Vezelay）圣玛德琳（Sainte Madeleine）教堂的门楣细节

◀ 罗马式建筑也有许多鲜明的地方流派风格。图中为米兰的圣安伯乔（San' Ambrogio）大教堂，是意大利的罗马式建筑中最特别、最受欢迎的建筑。

最后有一点必须强调的，尽管罗马式风格时期的艺术创作有很多相同点，但也有许多的地方“流派”及“风格”，也就是说，不同的地域会展现出不同的特色，依当时的社会、政治状况而定，因此想要概略性的描述是相当困难的。除了巴洛克风格之外，没有任何形象艺术跟罗马式艺术一样俯拾皆是，没有其他艺术比它更丰富、更具生命力及更具意义的了。

《最后的晚餐》，里昂圣伊斯多洛教堂（San isidoro）皇家万神殿拱顶的壁画

建 筑

罗马式建筑在欧洲几乎随处可见，且各有其神采特色与地方情调。如果要从这么丰富多彩的建筑世界中，找出一系列明显特征的典型，那么必须先找到共通点，其中有下列四项特点：

第一点，罗马式建筑的基本典型是教堂，就像神殿之于古希腊艺术。第二点是技术处理方面，罗马式建筑的设计与建造都以拱顶为主，以石头的曲线结构来覆盖空间。第三点，罗马式建筑的美学，就是建筑物巨大、繁复，强调明暗对照法（让光线从寥若晨星的小孔照射进来），但建筑的装饰则简单粗陋。第四点，艺术形式有着阶级关系：建筑居于主导地位，而其他的艺术活动，如绘画、雕塑、镶嵌艺术等，则居于臣属地位。

在那个宗教信仰强烈的时代，教堂会成为主要建筑是再自然不过的了，而且教堂还是当时最富有、最有学问、设备最好且无所不在的机构。第三点与第四点早已成为认识当时建筑的最佳指引。而最关键、最特别的，则是建筑的屋顶，从屋顶的特点与要求看来，中世纪的匠师与工人们创造出一个建筑体系，或者说，他们创造了一种风格。

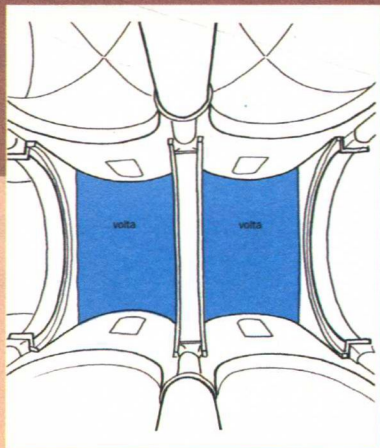
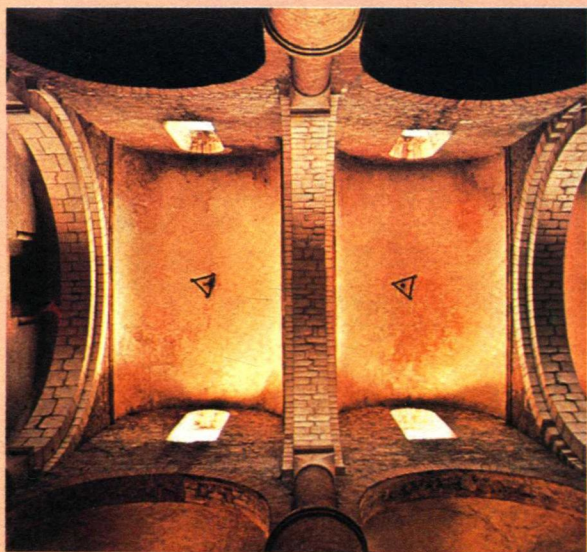

拱圈是利用小石块构筑大跨距空间的做法，在两道墙之间装设木构的拱架，再放入许多楔形（倒梯形）的拱石，直到放入最后一块拱石，即拱心石，拱圈便大功告成，再将木构拱架移走。拱圈有外推力，一直都在向外推墙壁，任何拱圈、拱顶、交叉拱顶一定要有抵挡外推力的反力，像是另一个拱圈、厚墙。

在罗马式风格时代，拱顶的形状因为地域的不同而各有差异。法国相当流行筒形拱顶，连续的筒型拱顶沿着基部施以推力，所以墙壁必须够厚才足

拱顶

拱顶是罗马式建筑的特色，它们区隔每个跨间，有时以两种颜色的石头作为装饰。采用石头拱顶既是出于安全的需要（防火，木质屋顶非常容易引起火灾），也是为了实现建筑内外的繁复与不规则，和不同区域间形成强烈的对比。

法国图努斯（Tournus）的圣菲利勃特（Saint-Philibert）教堂的中央殿堂的拱顶（由下往上看）