

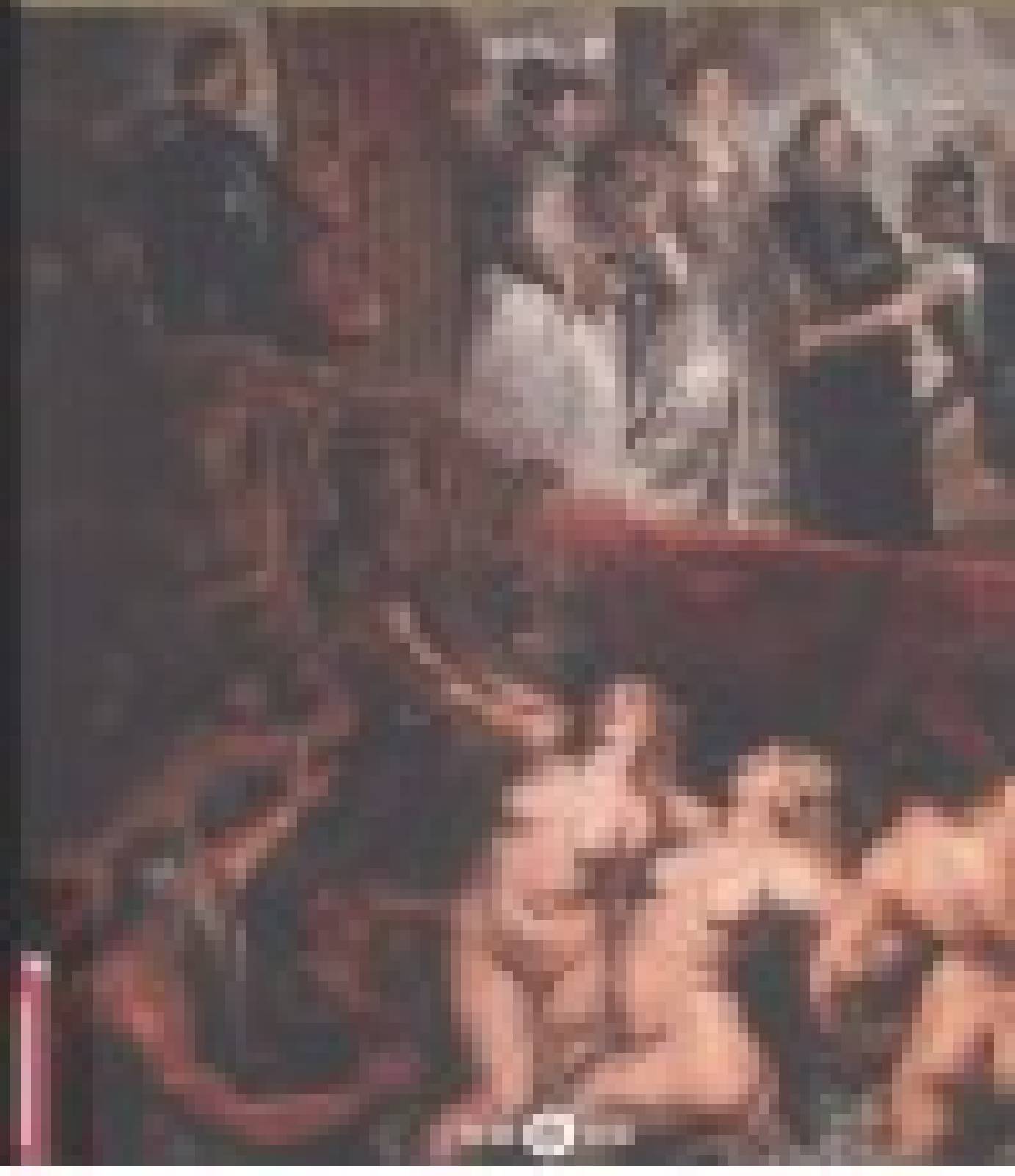
B A R O C Q U E

巴洛克之旅

張心龍◎著

雄獅 美術

巴南東之遊

西洋美術史系列 II

BAROQUE

巴洛克之旅

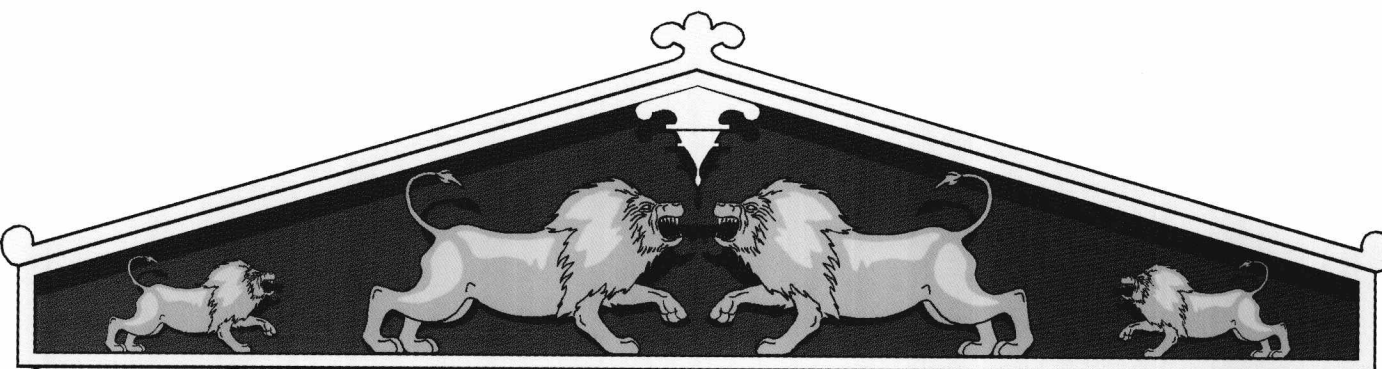
張心龍 著

For Kevin and David

自序

很多人對巴洛克藝術有著片面性的瞭解或蔑視的偏見，事實上，在巴洛克時代裏（約從一六〇〇年至一七五〇年），不管政治、藝術與思想，都充滿了矛盾的面貌，因此也難免會給人一種不確定的印象。這是一個浮誇、縱慾的時代，但也是一個啓蒙、創新突破的時代。由於巴洛克藝術並不像文藝復興那樣易於辨識，也不像印象派繪畫那樣討人喜歡，它呈現出來的面貌是多變而又互相矛盾的，因此一直沒有獲得大眾的垂青。

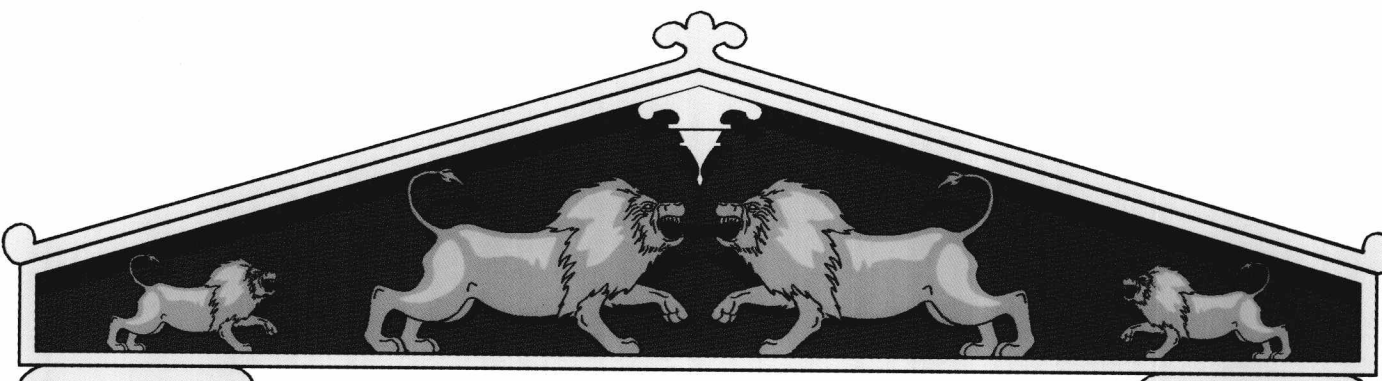
假如我們能夠瞭解那個時代的背景，還有各地藝術發展的狀況，那麼便會對巴洛克藝術有不同的看法。因此，我在撰寫這本書的時候，便偏重於介紹各國的時代背景和藝術的發展狀況，幫助讀者瞭解這些面貌迥異的藝術的成因與結果。

《巴洛克之旅》是我撰寫的「西洋美術史系列」中最不為讀者熟悉的一個藝術時期，但這並不表示它不是一個重要的藝術流派，因此希望藉著這本書可以改變讀者的看法，對巴洛克藝術有正確的認識。

張其成

目 錄

CONTENTS

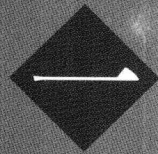
自序	5
目錄	7
一、巴洛克時代面面觀	8
二、義大利的巴洛克	28
I. 繪畫	33
II. 建築	42
III. 雕刻	50
三、法蘭德斯的巴洛克	56
I. 繪畫	58
II. 雕刻與建築	70
四、荷蘭的巴洛克	72
I. 繪畫	78
II. 雕刻與建築	105
五、法國的巴洛克	106
I. 繪畫	112
II. 建築與雕刻	124
III. 洛可可風格的出現	134
六、西班牙的巴洛克	142
I. 繪畫	145
II. 建築	156
III. 雕刻	158
七、歐洲其他地區的巴洛克	160
I. 英國的巴洛克	163
II. 德國的巴洛克	172
附錄	178
I. 名詞解釋	178
II. 人名索引	183
III. 巴洛克時期大事年表	186
IV. 地名索引	188
V. 參考書目	189

The Baroque Period

巴 洛 克 之 旅

西 洋 美 術 史 系 列 Ⅱ

巴洛克時代面面觀

十七世紀中葉 的歐洲

◆十七世紀中葉歐洲全圖

概論

在一六〇〇~一七五〇年這段時期的藝術，史學家一貫稱之為「巴洛克」(Baroque)，其原來的字義是指「不規則、變形與醜怪」。一般的看法認為這一藝術形式是在十六世紀末期由羅馬發展出來的。但問題是，我們仍然無法肯定巴洛克是文藝復興的尾聲，還是分隔文藝復興與現代主義的一種風格。

也有人認為巴洛克代表了反宗教改革的精神；但是這種天主教會內部的反革命運動在一六〇〇年便已達成目標。支持巴洛克藝術的教會君主都以奢華為重，宗教的虔誠反成次要的條件。另外還有一種看法，認為巴洛克為「絕對的風格」，反映出當時中央集權的獨裁統治。雖然「絕對主義」在十七世紀末期路易十四的王朝中達到高峰，但是它在一五二〇年代便已開始成形。

我們若要把巴洛克藝術與當時的科學與哲學作出比較的話，便會出現很多矛盾。不像文藝復興期，藝術家往往也是人文主義者與科學家，但是到了十七世紀，科學與哲學的思想變得過於複雜與抽象，超過藝術家所能理解的範圍（像萬有引力、微積分學與我思故我在等思潮）。這個時代的科學家與哲學家探索真理的精神，無疑是歷史上最偉大的企圖；伽立略和牛頓發現星球運轉和萬有引力的理論，打破了羅馬帝國以來所提出以地球為中心的強固理論。笛卡兒的「我思故我在」思想奠定了人文思想的基礎，到了十七世紀末期，哲學家萊布尼茲 (Leibnitz) 把這個時代稱為最美好的時代。思想家、作家與藝術家不斷探討自然本質和人類本質的問題，由此而產生科學問證。

中世紀所強調的雙重人性，以靈性和物質作為對比，現在則以自相矛盾的形式重新再現：理性對抗信仰。這種效果表現在藝術上是非常驚人的。十七世紀上半期，羅馬與馬德里在政治、文化上成為歐洲的強權，而在聖賢的啓示和英明教宗的領導下，天主教信仰又漸趨蓬勃。為皇室、教會服務的藝術家，利用他們的才華來表現教會的莊嚴、宗教信仰的權威和皇室的尊榮。文藝復興期所提倡的人文主義理想，到了十七世紀則被轉移為對一個人的禮讚——那就是皇帝、教宗或貴族。因此，十七世紀也就成為皇家畫像的時代；皇帝、皇后、王子、公主和貴族們紛紛坐在馬背上或莊嚴地站著，糾糾雄風地出現在繪畫藝術上。這個時代也充滿了寓言性的繪畫表現，宮殿中的圓頂和牆壁充滿了裝飾設

計，以炫耀皇室的尊華與權勢。天主教克服了十六世紀新教的挑戰，再次以傳道與殉教的圖像來鞏固宗教信仰，產生了後期偉大祭壇畫的創作。這些祭壇畫並不追求邏輯，只為激動觀眾的感情。雖然理性主義在這個世紀開始抬頭，但是宗教信仰仍然以最後一線曙光發出燦爛的藝術創作光芒。

王公貴族、教宗教士們都擁有技術優秀的藝術家為他們服務，其中如魯本斯、范戴克和貝尼尼更提昇到與他們僱主一般崇高的社會地位。其他偉大的畫家如卡拉瓦喬、委拉斯蓋茲和維梅爾則較晚才享受到應有的藝術地位。大部份的藝術家各有不同的技巧，但都能以優秀的技巧忠實地表現出主題的寫實性，而他們成功地混合事實與虛構故事的表現，正是他們成功的關鍵。從卡拉瓦喬極端精確的畫面到揮灑自如的魯本斯，都可看出藝術家把他們的精力與才華發揮得淋漓盡致，達到驚人的成果。由於宗教與皇家的權勢抬頭，因此藝術家為了服膺宗教的信仰而賣弄人類的感情與想像力，他們的經驗知識漸漸成為一個可信幻覺的基礎。空間、時間與光線，以前所未見的優雅方式呈現在畫面中，介於現實與非現實之間的兩個極端，出現在同一作品上更是明顯的事實。

由於藝術家開始追尋認識人性，因此在藝術題材上是藝術家創造人類，而不再是上帝創造人類了。透過殉教，凡人可以變成聖人，而教皇、皇帝和貴族都是由凡人提昇到這個地位的，藝術的功能變成用來膨脹他們的地位。這種理性與靈性的互相衝突遂構成十七和十八世紀的時代發展，以下是從各角度來審視巴洛克時代的面貌。

政治

影響歐洲十七世紀最大的一宗事件就是「三十年戰爭」，其實這是從十六世紀一連串事件累積下來，而爆發出來的戰爭，從一六一八年一直蔓延到一六四八年。德國是受害最大的國家，因此德國人民稱這段時期為慘烈之戰。開始的時候，這是天主教和新教為了控制西方宗教信仰而發生的衝突，但到了後期，戰爭的本質卻從宗教轉為政治的鬥爭，而西方權力也從德國轉移到法國去。

◆哈布斯堡帝國的君主費迪南二世。

歷史學家把「三十年戰爭」分為四個時期：波希米亞期（1618～1625）、丹麥期（1625～1629）、瑞典期（1630～1635）和法國期（1635～1648）。頭兩個時期完全是宗教的因素，但是到了後兩期，卻成為瑞典與法國對抗哈布斯堡帝國（Hapsburg）的政治抗爭。

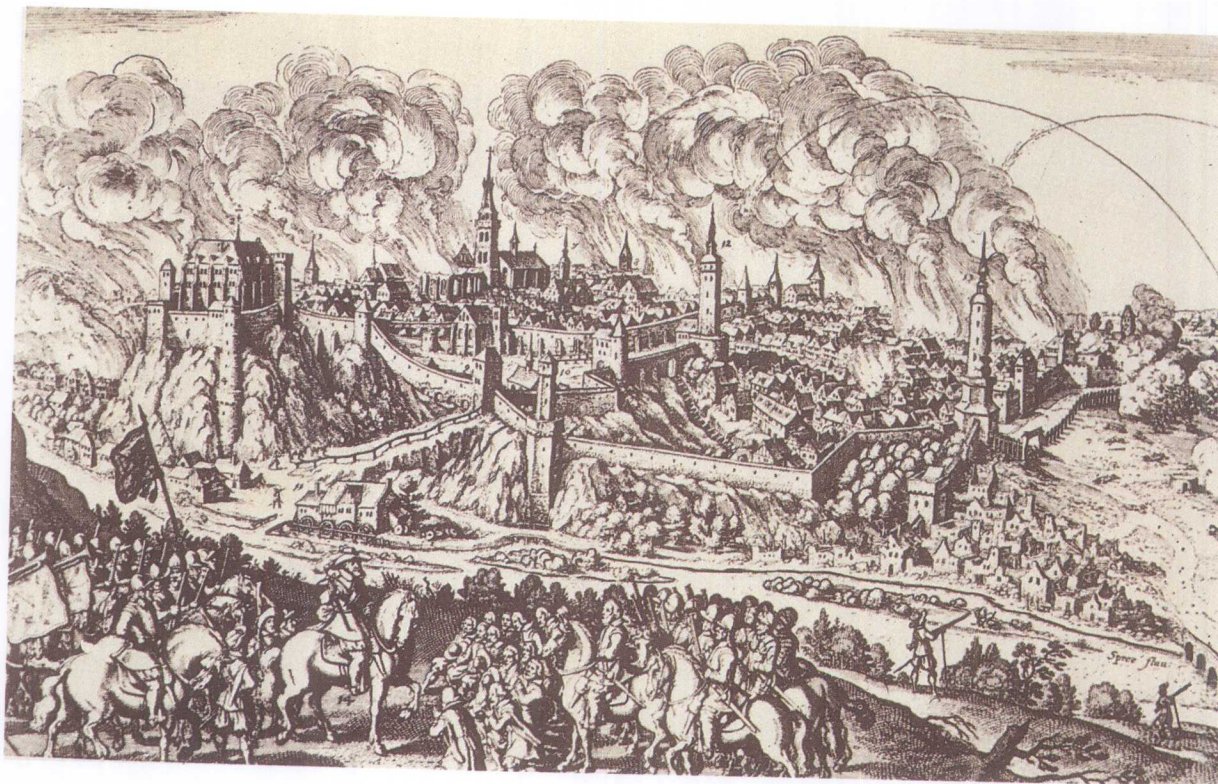
「三十年戰爭」的起端發生在波希米亞的革命，一六一七年，一位哈布斯堡帝國的君主被選為費迪南二世（Ferdinand II，1578～1637），兩年後更成為日耳曼帝國的君主。這位君主是一個宗教狂熱的天主教改革分子。當新政府強令新教教堂關閉之後，波希米亞的新教徒開始反叛，一六一八年，叛徒把兩位天主教議員拋出七十呎高的窗外，並佔領布拉格，成立臨時政府，廢除費迪南二世，另立弗德烈克五世（Frederick V，1596～1632）。費迪南二世則與巴伐利亞的麥斯米倫一世（Maximilian I，1573～1651）結盟，在一六二〇年派兵侵略波希米亞。結果弗德烈克五世慘敗，曳兵逃至荷蘭，費迪南二世重登波希米亞的皇座，並展開掃滅新教的行動。到了一六二三年，新教幾乎消聲匿跡。

◆弗德烈克五世

◆一六一八年，波希米亞叛徒把兩位天主教議員，拋出七十呎高窗外的情景。

費迪南二世參與德國的戰爭，引起很多鄰國的干預，並群起反抗哈布斯堡帝國。丹麥皇帝克里斯提安四世（Christian IV，1588～1648）企圖組合聯軍來對抗，他在一六二五年糾合了二萬士兵，並得到德國一些君主的協助進軍討伐。費迪南二世則獲得窩倫斯坦（Albert Wallenstein，1583～1634）的援軍，把克里斯提安四世擊敗，並佔領了他的屬地。費迪南二世乘著凱旋的餘威，在一六二九年立下賠償敕令，下令把一五五二年以來充公的天主教財物全部歸還給天主教會，並剝奪所有新教的宗派。結果，「三十年戰爭」的第二段時期，又是以天主教教廷獲勝而告結束。

「三十年戰爭」的轉捩點發生在義大利的曼多（Mantua），一六二七年，曼多公爵去世，卻沒有繼承之人，費迪南二世不顧法國的權益而乘機佔領曼多。教皇烏爾賓八世（Pope Urban VIII，1623～44）爲了保護教皇領地而支持法國，經過一場短戰，法國在一六三一年把費迪南二世的軍力從曼多驅走。這些微小事件，其實暗藏著累積數百年的隱憂，那就是教皇對帝國的恐懼。爲了自保，教皇聯法抵抗哈布斯堡帝國，把歐洲天主教分成兩個對立勢力，烏爾賓八世的行爲基於政治因素，因此使得天主教的法國

◆一六二〇年三十年戰爭初期，費迪南二世的部隊突襲波希米亞的情況。

◆ 瑞典國王阿道法斯

向新教取得聯盟，共同對抗天主教的哈布斯堡帝國。

瑞典期發生在一六三〇年夏天，瑞典國王阿道法斯（Gustavus Adolphus, 1611~32）帶領一萬五千戰士登上德國的波美拉尼亞省（Pomerania）。這一行動含有很多動機，阿道法斯企圖保衛新教，並希望在新教聯邦之下把德國聯結起來，但是德國的君主卻認為他的到來是瑞典帝國主義的侵略，因此沒有與他配合。六個月之後，法國與瑞典簽了巴華德條約（Treaty of Barwald），藉著這個條約，法國答應補助瑞典戰爭的費用。從此，「三十年戰爭」便從德國蔓延到整個歐洲，也從宗教戰爭發展成政治戰爭。