

文化欧洲丛书

European Culture Series

寻觅意大利

意大利 梵蒂冈

Seeking Italy

卢因诚 著/摄

科学家优美的笔触书写旅欧十年的经历
竟成了影响文学殿堂之作

比旅游书有更画意的无限风景
比人文书有更深厚的文化底蕴
独特视角感受欧洲的美景、历史、文化……

图书在版编目(CIP)数据

寻觅意大利:意大利、梵蒂冈/卢因诚著、摄. —北京:
新世界出版社, 2009. 04
(文化欧洲)
ISBN 978-7-5104-0040-7

I. 寻… II. 卢… III. ①游记—意大利②游记—梵蒂冈
IV. K954.69 K954.79

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 202823 号

寻觅意大利

出版策划:精典博维

作 者:卢因诚

出版统筹:陈黎明

责任编辑:雷燕青 熊文霞

装帧设计:博雅坊

出版发行:新世界出版社

社 址:北京市西城区百万庄大街 24 号(100037)

总编室电话:(010)68995424 (010)68326679(传真)

发行部电话:(010)68995968 (010)68998705(传真)

本社中文网址:www. nwp. cn

本社英文网址:www. newworld-press. com

本社电子信箱:nwpcn@public. bta. net. cn

版权部电子信箱:frank@nwp. com. cn

版权部电话:+86(10)68996306

印 刷:北京佳信达欣艺术印刷有限公司

开 本:787×1092 1/16

印 张:12.5

字 数:200 千字

版 次:2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5104-0040-7

定 价:48.00 元

新世界版图书 版权所有 侵权必究
新世界版图书 印装错误可随时退换

文化欧洲丛书
European Culture Series

寻觅意大利

意大利 梵蒂冈

Seeking Italy

序 言

“欧洲，它是怎样一块大陆？它创造了怎样的文明？我能够认识它和理解它的文明吗？人们在怎样的文化氛围里呼吸？他们有怎样的欢乐和苦恼？我能融入其中和他们分享这份人生的苦乐吗？”“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”

这些话语在脑际中萦绕。时值1980年秋，我作为访问学者乘坐德国汉莎航空客机首次飞往欧洲，飞往那个我陌生的西方大陆。

在德国从事科学的研究逾十年的岁月里，有相当长的时间，我的家属没有可能前来德国团聚。“为了理想，饮尽那份孤独”的同时，我利用科学家的假期独自在欧洲旅行。每次出游前夕，打理行装，把相机胶卷还有几本导游和文学艺术书籍放到背包里时，总是让我十分兴奋。人在旅途中，边走边看，边读边想。旅途中，那个声音又在脑际中萦绕：欧洲，它是怎样一块大陆？它创造了怎样的文明？正是在这漫漫旅途中积累了《文化欧洲丛书》的素材。

《文化欧洲丛书》是一部介绍欧洲文化的散文集。它汇集了我的112篇纪实性散文和在实地拍摄的多幅彩色图片，从文化视角介绍了德国、意大利、梵蒂冈、法国、摩纳哥、英国、奥地利、丹麦、瑞典、挪威、芬兰、荷兰、比利时、卢森堡、瑞士等欧洲国家的艺术文化，涉及文学、音乐、绘画、雕塑、建筑艺术、民俗和宗教，有选择地描述了上述欧洲国家的著名城市和自然风光。如果说书中的纪实性散文是以文学随笔记述欧洲艺术文化，那么书中的摄影图片则是以视觉印象展现欧洲艺术文化。

这部书分作八卷，依次为《寻觅德国》、《寻觅意大利》、《寻觅法国》、《寻觅英国》、《寻觅奥地利》、《寻觅北欧》、《寻觅荷比卢》、《寻觅瑞士》。每卷几乎都涉及四项内容：艺术文化、建筑文化、民俗文化、地域文化与风光。

欧洲，人类文明的发祥地之一，人类文明发展的先驱。在欧洲的土地上出现过许多文化巨人，譬如这部书中叙及到的文学家歌德、席勒、但丁、莎士比亚、拜伦、雨果、罗兰、卢梭、易卜生、安徒生、海涅、卡夫卡、梅特林克、施皮特勒、凯勒；音乐家巴赫、贝多芬、莫扎特、瓦格纳、威尔第、格里格、约翰·施特劳斯；画家达·芬奇、拉斐尔、丢勒、伦勃朗、凡·高、莫奈、克利姆特；雕塑家米开朗基罗、罗丹、摩尔、维格兰；哲学家康德、黑格尔；科学家爱因斯坦、普朗克、牛顿、伽利略等等。在欧洲的土地上发生过许多对人类的生存发展影响深远的历史事件，譬如意大利文艺复兴、英国工业革命、法国巴黎公社、德

国宗教改革、俄国十月革命等等。诸多文化巨人和重大历史事件对于文学、音乐、绘画、雕塑、建筑艺术、民俗和宗教等领域人类文化的发展有着极大的影响，甚至在一个历史时期中主导了人类文化发展的进程。

建筑艺术是艺术文化的组成部分之一。本书简洁地介绍了不同历史时期的欧洲代表性建筑特点，结合著名建筑简洁地介绍了希腊艺术、罗马艺术、罗曼艺术、哥特艺术、文艺复兴、巴洛克和古典主义、洛可可、新古典主义、现代艺术等建筑艺术风格特征，以及建筑艺术风格的演变和发展。

民俗文化或称大众文化，也是文化艺术的组成部分。它们虽然有时显得不那么高雅和精深，但却十分贴近民众，因为它们直接来自于民众，为民众所熟知和喜爱。宗教是一种大众的信仰，也是一种文化，从这个意义上讲，也可归入民俗文化范畴。民俗文化在欧洲丰富多彩，人们执着地投入，钟情其中。本书以某些社会现象为切入点，叙及欧洲民俗传统文化。

这部丛书凝结了我在欧洲逾十年的文化人生中对欧洲文化的认识和理解，它是依据我的切身体验和感悟，有选择地介绍欧洲艺术文化和旅游文化。它兼具三个特点：文化，新知，感悟。

在欧洲作为科学家工作和生活，得益于欧洲浓郁文化氛围的熏陶，让我懂得了创造人类文化和呵护人类文化在人生中的位置和价值，激发我去认识人类文化，呵护人类文化，创造人类文化，谱写文化人生。正如德国大文豪歌德于1826年为悼念挚友、大文豪席勒所写诗中所云：“人在一生中收获得再多，莫过于得到上天的启示：它如何使物质化为精神，它如何呵护精神之创造。”文化的内涵特指人类在社会历史发展过程中所创造的精神财富的总和。文学、艺术、科学、教育都隶属于文化范畴，它们相互联系，相互影响，相得益彰；文学、艺术、科学、教育各领域之间相互影响和渗透，对于文化自身的发展是有益的。懂得创新文化，发掘文化，呵护文化的人，才堪称文化人；在欧洲并不乏这种文化人，他们正在与全世界的文化人一同开拓和创造着人类文化的未来。

诚挚地希望翻阅过这部丛书的读者能从中获得一些关于欧洲艺术文化的知识，增进对欧洲，尤其是对欧洲文化和欧洲人的了解，从而增进不同文化背景的人民之间的相互理解和往来。理解会带来宽容，友情会带来和谐；祝愿世界的明天，多一点鲜花、友情和爱。

目录

CONTENTS

文化意大利 6

文艺复兴 12

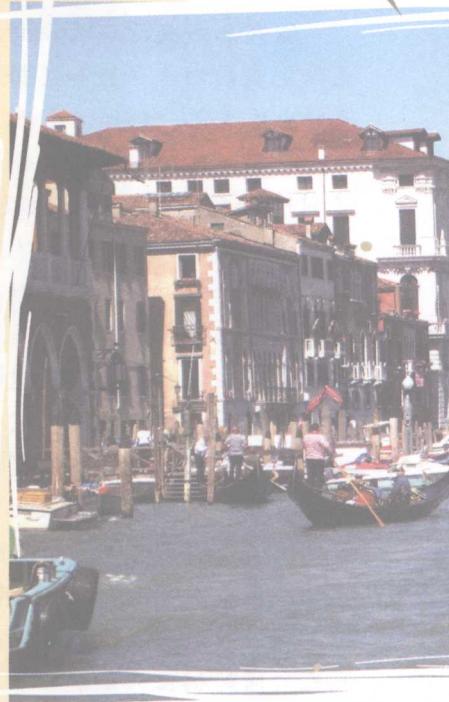
文艺复兴的源头 / 14

但丁、伽利略悲歌 / 26

欣赏绘画、雕塑 / 34

大众文化 60

激情威尔第歌剧 / 62

米兰时装与衣着 / 69

建筑艺术 / 80

古罗马建筑 / 82
意大利建筑风貌 / 101

漫游阳光海岸 / 128

阳光海岸 / 130
水上威尼斯 / 144
阳光意大利人 / 164

梵蒂冈城国 / 172

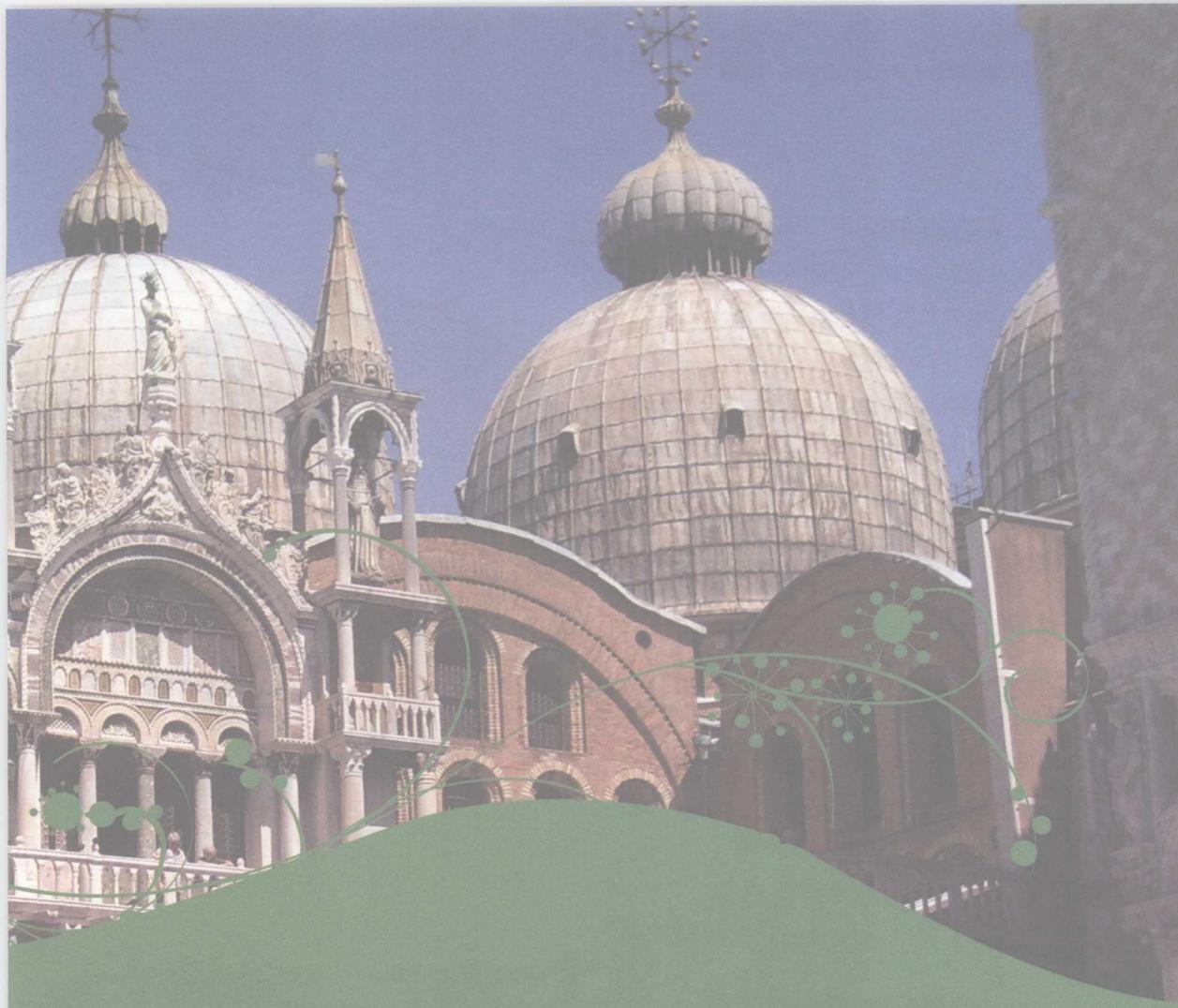
梵蒂冈城国 / 174

跋 / 附录 / 184

综观意大利的历史，古罗马时期经历了
罗马共和国和罗马帝国两个时代，从公元前
509年罗马人推翻了埃特鲁斯克人的统治建立
罗马共和国，到公元476年西罗马帝国为哥特
人灭亡……

文化意大利

Italian Culture

综观意大利的历史，古罗马时期经历了罗马共和国和罗马帝国两个时代，从公元前509年罗马人推翻了埃特鲁斯克人的统治建立罗马共和国，到公元476年西罗马帝国为哥特人灭亡，时间跨度达千年，罗马帝国鼎盛时期的疆域遍及地中海周边及部分中欧、西欧，它汲取了希腊文化的精华，创造和发展了罗马文化。

在经历了中世纪漫长的宗教统治时期之后，意大利的文化天空又露出了曙光。15世纪初的意大利，经济发展，商人、手工业主富裕起来；科学的发展，增进了人民对世界的认识，新兴的阶层有了摆脱宗教桎梏，发展文学艺术丰富精神世界的愿望。大体上从1430年开始，在意大利，人们追求从神权的束缚下解放出来，追求科学和理性，强调人的价值，重视现实生活

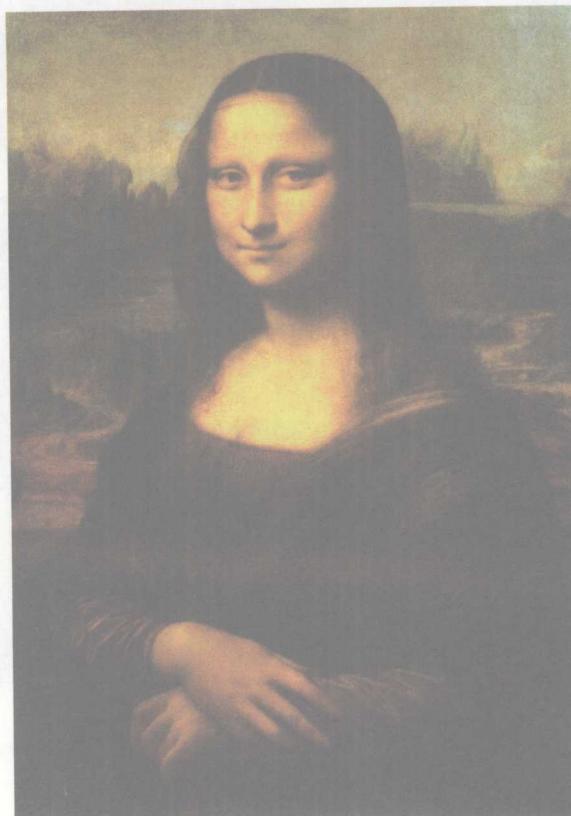
文艺复兴时期文化巨人达·芬奇自画像。在他的绘画作品里，可以感知其人文主义思想；他的作品源于人和自然，而非神和超自然。

《椅中圣母》（油画）。作者：[意] 拉斐尔。佛罗伦萨彼蒂宫藏品。文艺复兴时期绘画大师拉斐尔十分善于画圣母，他画的圣母，更具人性和母性，庄严而文雅，温柔而美丽。

活，否定宗教强权。人们推崇古希腊、罗马文化，追求古希腊、罗马文化的重现，在文学、艺术、科学上，特别在绘画、雕刻和建筑艺术上有了辉煌的、惊人的发展。这一运动持续到16世纪末，历史学家称之为文艺复兴时期。这是一个人才辈出的时代，人类史上前所未有的文化繁荣时代。文艺复兴运动发源于佛罗伦萨，继而波及到米兰、威尼斯、那不勒斯，以至整个欧洲。

在文艺复兴运动的发源地佛罗伦萨涌现出许多文化精英人物。譬如奇才达·芬奇，他在绘画、雕塑、工程、天体研究、解剖学等多种领域有非凡的建树，他的

《蒙娜丽莎》（油画）。作者：[意]达·芬奇。巴黎卢浮宫藏品。一个女人展现出这般神韵，她还会对生活企求更多吗？这位银行家的妻子得到了她渴望的一切，达到了身心满足的境界。

绘画《最后的晚餐》和《蒙娜丽莎》成为流芳百世之作；雕塑、绘画大师米开朗基罗以其天赋和执着精神，为人类文化留下了诸如雕塑《大卫》、《哀悼基督》，绘画《创世纪》、《最后的审判》等文化瑰宝；天之骄子拉斐尔的圣母画表现了浓郁的人文主义思想，其中的《西斯廷圣母》集圣母像之大成；建筑艺术大师布鲁内莱斯基设计了佛罗伦萨大教堂的具有双层球体结构的主体建筑，使他成为承继和发展希腊、罗马古建筑风格，形成文艺复兴建筑风格的先驱；大文豪但丁在其近20年流亡逆境生涯里历经艰辛，完成了不朽的史诗《神曲》；伟大科学家、冲击宗教愚昧

的斗士伽利略证实了“太阳中心论”天体学说，与教会支持的“地球中心论”和“天体完全不变论”势不两立。时代造就精英，精英造化时代。

谈及意大利文化，自然会谈到蜚声世界的意大利歌剧和米兰时装。意大利歌剧是意大利独创的艺术，它不是用语言，而是用优美的音乐旋律和剧中鲜活的人物形象来唤醒人们身心深处的隐秘情感，并将其点燃，让它迸发出火花，炽热地燃烧起来。人们置身于剧情境地和剧中人物之中，和他们一起爱、恨、欢乐、忧伤……一旦喜欢上它，便会成为终身朋友。伟大的意大利剧作家威尔第和他的继承者普契

罗马帝国蒂沃里行宫湖边雕塑群遗址

尼以其激情和优美的音乐旋律将意大利歌剧推向顶峰。

罗马建筑艺术在建筑艺术史上成为继希腊建筑艺术之后的重要的建筑艺术。罗马建筑艺术以水平线和圆的拱券为主，拱型结构得以应用，墙体承重，给人以庄严、凝重之感，追求宏伟、气派、坚固、实用。

古罗马建筑主要集中在两个区域，一是古罗马广场建筑群，一是罗马帝国故宫建筑群，这两个建筑群连成一片。古罗马广场建造较早，在罗马共和国时期就开始建造；帝国故宫始建于恺撒时代，大部分建筑建成于罗马帝国时代。罗马城是古罗马帝国的发源地和首都，两千年来的历史

积淀，让它留下了一座座神殿、庙宇、宫殿、陵墓和演技场一类的浩瀚工程。

宗教作为一种信仰也是一种文化，可谓之大众文化。信徒们将对上帝的信仰视为精神的寄托，心灵的医生，人生的护佑。在人生旅途每每感到迷茫、困惑，每每遇到挫折、不幸，每每萌生了邪念，做了错事，犯了罪过，会去教堂祈祷，向上帝忏悔。他们认为虔诚才能感知上帝，与上帝沟通，他们认为没有信仰的人生是不可想象的。

时装是一种艺术。自从时装有了模特作为载体，时装艺术便被赋予了动作、变幻、灵魂和情感。人类需要衣服遮体，但不满足于仅仅用衣服遮体，期望它同

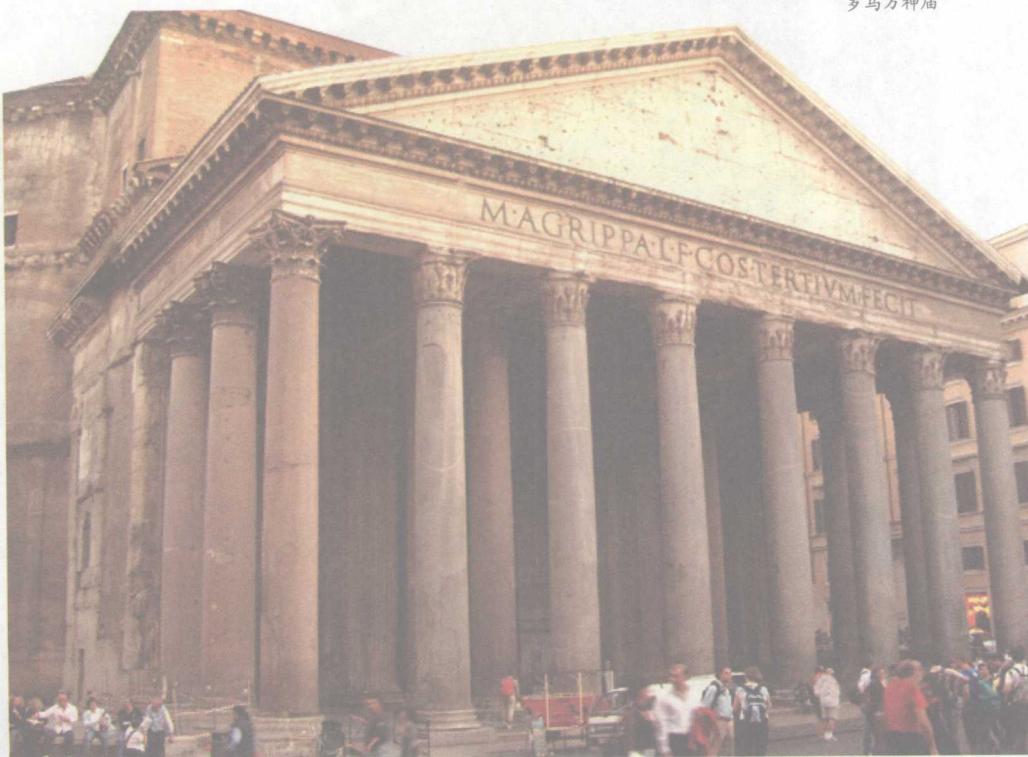
时还能展示人的美丽、潇洒、浪漫、性感和个性。服装设计师通过对衣服的样式、风格、颜色、图案、服饰的设计，面料的选择和剪裁，结合以模特的形象、气质和表演，完成艺术作品的再创作。米兰时装同样遵循这种艺术理念，但它有自己的特色，一方面它继承了意大利古典文化的审美观，其中包括文艺复兴时期的美学观念，符合文化人群的审美理念；另一方面它的设计比巴黎时装更富于时代感，更现实，更朴实，符合更多的人群的审美理念。

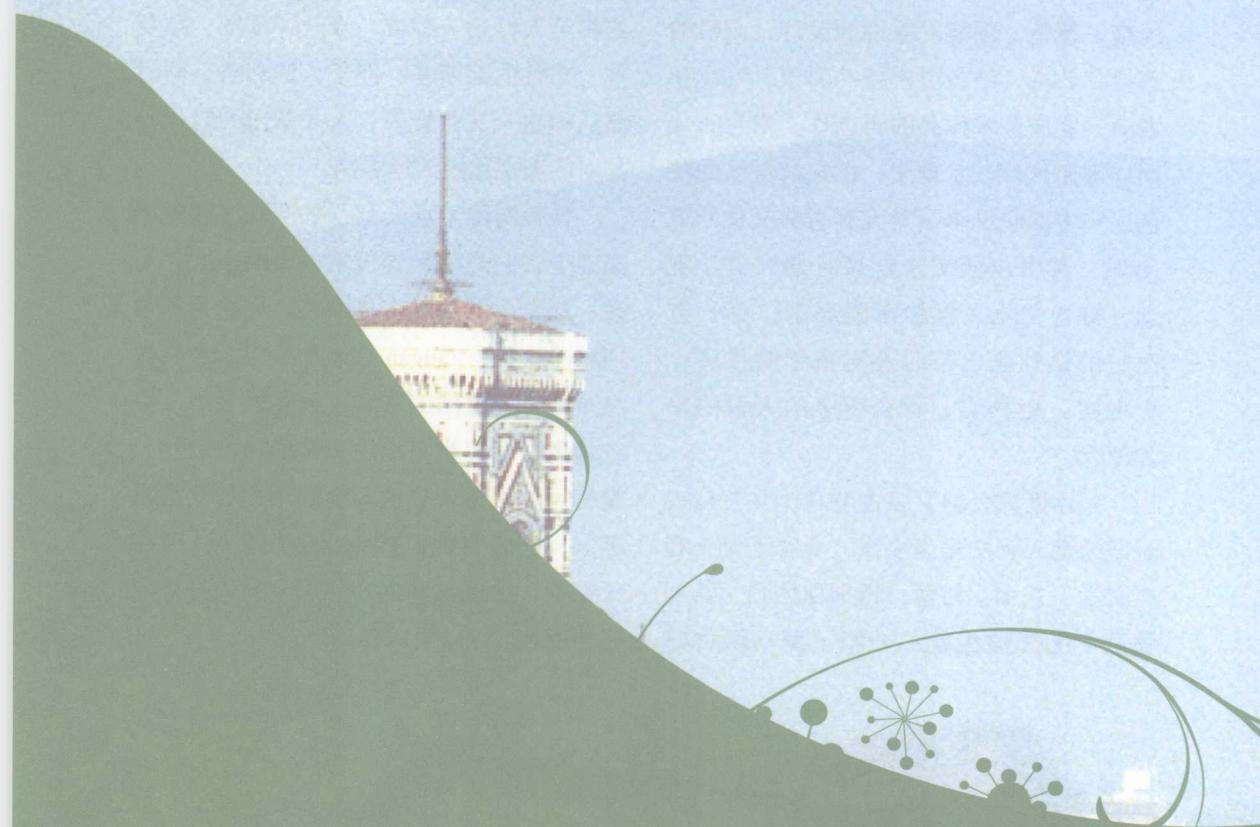
《寻觅意大利》以古罗马、文艺复兴时期的意大利文化为主线，介绍了意大利在文学、艺术、科学，特别在绘画、雕刻领域中的辉煌成就；介绍了罗马城古建

筑、意大利建筑艺术。读者阅读本书可以认识古罗马建筑艺术，了解文艺复兴时期的精英人物达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、布鲁内莱斯基、但丁、伽利略，同时能认识这一文化繁荣、人才辈出的时代及其对欧洲文化的深远影响。

梵蒂冈位于意大利首都罗马城西北角高地上，它是全世界天主教会的中心，是政、教合一的独立主权国家，全名为梵蒂冈城国（The Vatican City State）。罗马教皇是梵蒂冈城国的首脑、天主教会的最高统辖者，享有最高立法、司法和行政权。梵蒂冈城国是现今世界上最小的独立主权国家；它的力量和影响不在于疆土，而在于精神，它是世界上10亿天主教徒身心向往的圣地。

罗马万神庙

西罗马帝国于公元476年灭亡之后，战乱不断，高卢人、伦巴底人不断入侵。宗教势力壮大，罗马教皇与日尔曼人结盟，教皇与国王争斗愈演愈烈。欧洲在经历了长期的宗教统治“黑暗时代”之后，直到14世纪终于迎来了复兴的曙光……

文艺复兴

Renaissance

文艺复兴

Renaissance

文艺复兴的源头

西罗马帝国于公元476年灭亡之后，战乱不断，高卢人、伦巴底人不断入侵。宗教势力壮大，罗马教皇与日尔曼人结盟，教皇与国王争斗愈演愈烈。欧洲在经历了长期的宗教统治“黑暗时代”之后，直到14世纪终于迎来了复兴的曙光。

公元14世纪初，亚平宁半岛上，领

地、城邦、公国和王公林立，名义上它们都是神圣罗马帝国的一部分，实质上处于各自为政的分立状态；其中的佛罗伦萨（Firenze）、米兰、威尼斯、那不勒斯各自都是独立的国家。1454年，诸邦国签署和平共处Lodi协议，迎来了意大利的相对和平时期。一个相对安宁的社会环境为经济发展带来了契机，羊毛加工和贸易在当时发展迅速。15世纪初的意大利，经济发展，商人、手工业主富裕起来。新兴资产者的涌现和人文主义思想的滋长，对封建和宗教势力的权利和威望形成了挑战。

经济的发展拉动了文化的发展，首先是在建筑方面，讲究的住宅和新的大教堂在建设中，建筑艺术得以迅速发展。富有的商人们认识到，财富的进一步积累需要发展文化和掌握科学。西文金属活字体印刷术于1439年在欧洲出现，人文哲学理念、文化艺术知识得以迅速传播。哲学、艺术、科学的发展，增进了人民对世界的认识，新兴的阶层有了摆脱宗教桎梏，发展文学艺术丰富精神世界的愿望。人们重视现实生活，推崇古希腊、罗马文化，强调人的价值，否定宗教强权。这对于当时宗教《圣经》禁锢人的

文艺复兴源头——佛罗伦萨鸟瞰。佛罗伦萨杰出的建筑、绘画和雕塑让人感受到文艺复兴时期浓郁的文化气息，令人想起那个时代才华横溢的文化巨人。诗人但丁出生和成长在这里。达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔出生在佛罗伦萨附近的小城镇，同在这里成名。