

A Baroque painting depicting a man with long, dark, wavy hair and a mustache, shirtless and wearing a white loincloth and a red sash. He is seated on a rock, looking upwards with a pained or desperate expression, his hands clasped together. He is surrounded by several lions. One lion is on the left, another is in the foreground on the left, and a third is in the foreground on the right, looking towards the man. The background is dark and dramatic, with a red cloth draped on the right side. The overall style is highly detailed and expressive, characteristic of Baroque art.

巴洛克艺术

BAROQUE ART

徐 蓉 著

北京工艺美术出版社

巴洛克艺术

Baroque Art

徐馨 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

巴洛克艺术/徐馨著. —北京:北京工艺美术出版社, 2020.1
ISBN 978-7-5140-1723-6

I. ①巴… II. ①徐… III. ①巴洛克艺术 IV. ①J110.94

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第059369号

出版人: 陈高潮
策划: 薛业凤
责任编辑: 冯淑泰

装帧设计: 吴迪
责任印制: 宋朝晖

法律顾问: 北京恒理律师事务所 丁玲 罗楠

巴洛克艺术

徐馨著

出版 北京工艺美术出版社
发行 北京美联京工图书有限公司
地址 北京市朝阳区焦化路甲18号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮编 100124
电话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283630 (编辑室)
(010) 64280045 (发行)
传真 (010) 64280045/84255105
网址 www.gmcbs.cn
经销 全国新华书店
印刷 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司
开本 635毫米×819毫米 1/32
印张 17
版次 2020年1月第1版
印次 2020年1月第1次印刷
印数 1~3000
书号 ISBN 978-7-5140-1723-6
定价 258.00元

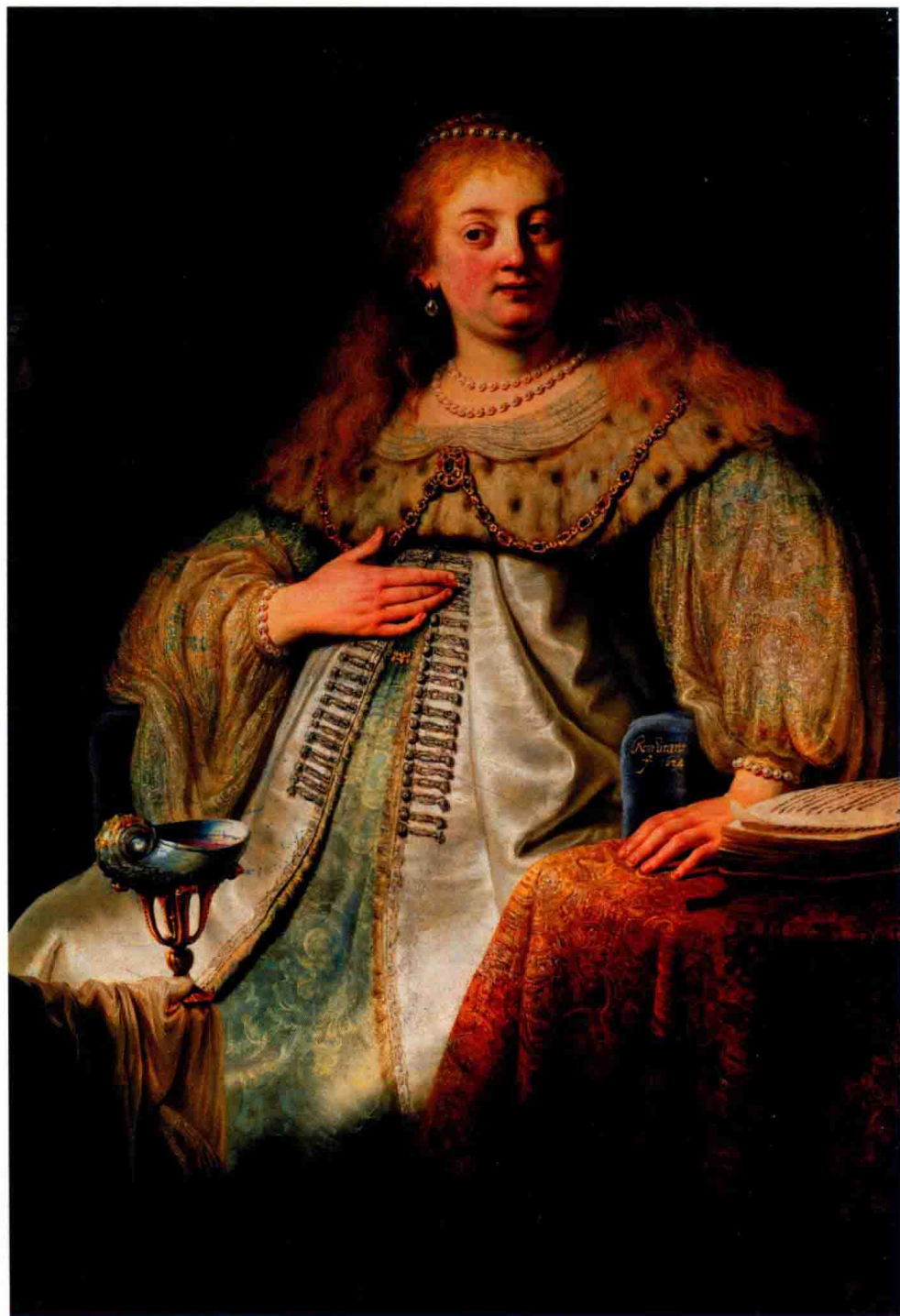

引言

当16世纪文艺复兴运动之光照耀整个欧洲大陆时，艺术似乎已经变成了单调的重复，永无止境的模仿与练习。将人赋予神性的光芒似乎再也无法满足贵族的虚荣，这时“样式主义”粉墨登场。看那长颈的圣母，看那变形的天鹅，矫饰的不只是艺术，更是人心。

除了艺术上的惶恐与紧张，整个欧洲大陆的局势也不容乐观。土地解冻，冰雪初融，高地风笛远啸战歌。从30年战争（1618—1648年）开始，法国国王与哈布斯堡家族的战争席卷整个欧洲，以德意志为主战场，波及奥地利、西班牙、南尼德兰、波西米亚和匈牙利，中间虽然因《威斯特伐利亚合约》短暂休战，但1661年，太阳王路易十四登王座，1672年他重兵荷兰，战火再燃。期间瑞典、丹麦争霸，普鲁士崛起，波兰由盛转衰，俄普奥3家瓜分波兰，土耳其日趋衰微。宫廷画家、民间画家的命运都被战火紧紧牵连，肉体存在与精神灵魂遭受双重考验。

战争的原因可能不仅仅是为了正义与忠诚，也是为了金钱与利益。16世纪西班牙、葡萄牙和英格兰通过新大陆运动殖民全球，荷兰东印度公司大肆敛财，地理大发现后的欧洲迅速崛起。早期的农奴制、封建制瓦解后，随帝国分裂建立起资本主义制度使画工的身份和作画目的迅速改变，卖画成了普遍可行的生存方案。

金钱带来的不只是战争，还有科技。尼古拉·哥白尼、约翰尼斯·开普勒、勒内·笛卡尔和艾萨克·牛顿带来了新的宇宙观和世界观。我们不应以纯艺术的眼光审视当年的艺术家，维米尔所做的光学实验极有可能学习于安东尼列文·虎克；哈尔斯曾为笛卡尔画像……科学发展的同时也动摇了宗教地位。

也许是出于对地位动荡的恐慌，天主教会在17、18世纪出现了两种大规模宣传活动。一是通过民间有影响力的家族赞助教会，在罗马修建宏伟的教堂，以彰显教会荣耀。这也是巴洛克艺术在罗马发源的重要原因。二是18世纪中期，追封圣徒成风。这种大规模的追封使得赞助人愈发踊跃，艺术也因资金充沛蓬勃发展起来。

艺术自身的发展和战争、财富、科技、宗教等种种因素交错重叠，空间拥挤，时间紧凑，孕育万物的流水线突发故障生出一个蚌。它赤裸地展现着殖民时期的无情与贪婪，经济和科技的发展热潮鼓动它向前，向前，向前，因此它能做的只有迸发，打破，再立新规。时间残忍，不待它稍作喘息，人们就将这蚌无情撬开，取出一宝珠，闪耀着华丽耀眼的光芒，命为“巴洛克”。

CONTENTS

目录

引言

第一章 意大利的巴洛克艺术

第一节 卡拉瓦乔

30

第二节 贝尼尼

83

第二章 佛兰德斯巴洛克的艺术

第一节 鲁本斯

139

第二节 凡·戴克

225

第三节 乔登斯

255

第三章 荷兰的巴洛克艺术

第一节 伦勃朗

316

第二节 维米尔

349

第四章 西班牙的巴洛克艺术

第一节 牟利罗

397

第二节 委拉斯贵支

419

第五章 法国的巴洛克艺术

第一节 拉图尔

492

第一章

意大利的巴洛克艺术

