




Appreciation
And Analysis of Baroque
巴洛克艺术赏析

顾剑 编著



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



Appreciation
And Analysis of Baroque
巴洛克艺术赏析

顾剑 编著

“巴洛克”是近代西方一个重要的文艺思潮，流行时间是16世纪末至18世纪中叶，在艺术的各个门类皆有出色表现。巴洛克风格的建筑、雕塑和绘画以明艳动感著称，颠覆了古典主义和谐静穆的传统，具备强烈的艺术感染力。本书将探讨巴洛克艺术的发展脉络，介绍相关艺术大师生平，赏析重点作品，视角独特而宽广；通过大量的艺术品图片，让出版物本身也成为公众的艺术消费品。

本书适合喜爱西方艺术品，尤其是巴洛克时期艺术的读者阅读参考。

图书在版编目（CIP）数据

巴洛克艺术赏析 / 顾剑编著. —北京：机械工业出版社，2019.6
ISBN 978-7-111-63272-6

I. ①巴… II. ①顾… III. ①巴洛克艺术—艺术评论 IV. ①J110.94

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第143226号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码：100037）

策划编辑：杨源 责任编辑：杨源

责任校对：徐红语 责任印制：孙炜

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

2019年8月第1版第1次印刷

215mm × 280mm · 22.25印张 · 3插页 · 417千字

标准书号：ISBN 978-7-111-63272-6

定价：198.00元

电话服务

服务电话：010-88361066

010-88379833

010-68326294

封底无防伪标均为盗版

网络服务

机工官网：www.cmpbook.com

机工官博：weibo.com/cmp1952

金书网：www.golden-book.com

机工教育服务网：www.cmpedu.com

序

“巴洛克”是近代西方艺术史上出现的一个重要的文艺思潮，流行时间是16世纪末至18世纪中叶，在艺术的各个门类皆有出色的表现。

相对西方传统艺术的理性、和谐，巴洛克艺术是奢华的，它既有宗教的特色，又有享乐主义的因子；它是一种激情的艺术，具有浓郁的浪漫主义色彩，非常强调艺术家的想象力；和古典主义讲究对称、平衡不同，它动势强烈，动感与变化可以说是巴洛克艺术的灵魂。而伴随巴洛克艺术出现的，是一连串辉煌的名字：贝尼尼、鲁本斯、科尔托纳、博罗米尼……这些大师以他们不朽的作品为载体，使巴洛克艺术名于当时，传于后世。

因为巴洛克的概念和特色，决定了这一艺术在国内有广大的受众。中国人擅长感性思维，而巴洛克风格的建筑、雕塑和绘画以明艳动感著称，非常

符合国人的欣赏品味。当前随着消费水平的提高，意大利、法国、西班牙、比利时等国家已成为中国人休闲度假游的热门地区，而意、法、西、比皆是巴洛克艺术的核心重镇，其知名建筑中巴洛克格调的很多；伟大的博物馆中，博尔盖赛博物馆、卢浮宫博物馆、普拉多美术馆所藏巴洛克雕塑、绘画数不胜数。本书可作为中国旅行者看懂、了解西方近代艺术品的指南读物。

《巴洛克艺术赏析》从历史角度出发，专门探讨巴洛克艺术的缘起、主要人物和重点作品，视角独特而宽广。以历史背景及艺术家而不是以具体的艺术品为主线，通过这种或渐进、或并列、或对立的文本阅读，激活读者的思路。全书观点精到，通俗易懂。我很乐意将本书推荐给广大读者。

南京师范大学 李宏教授

引言 何为巴洛克

16世纪初，罗马天主教会内部贪婪腐朽，引起教会人员及信众的极大不满。天文学的进步让哥白尼、伽利略等人提出“日心说”，质疑传统教义；德意志人马丁·路德和法国人加尔文则倡导宗教改革。面对挑战，教廷展开“反宗教改革运动”，宗教领袖们急于寻求一种为其服务并重新树立权威的“文宣工具”。

而随着哥伦布发现美洲，欧洲大航海时代拉开了序幕。西班牙首先建立起全球殖民帝国，之后荷兰、英国相继崛起，成为新兴的海洋主宰；实现了中央集权的法国则确立了欧洲大陆的第一霸权。欧洲君王们同样渴望一种新的艺术形式，让子民膜拜帝国的伟大荣耀和“君权神授”的不可侵犯。

在这样的背景下，从16世纪中叶开始，为颂扬教权与君权，追求奢华、激情、幻想的“巴洛克”艺术应运而生。“巴洛克”一词源于葡萄牙语“BARROCO”，意即形状不规则的珍珠，有动荡、扭曲、怪诞之意。作为一种艺术风格，它诞生于一个暗流涌动而内涵丰富的时代，与“反宗教改革运动”以及西欧国家强化君权有密切关系，因此和古典传统不同，它追求的是壮丽、奢华、浮夸。从16世纪中叶至17世纪末，欧洲艺术处于“巴洛克”时期，建筑、音乐、文学、绘画等领域都带有强烈的“巴洛克”色彩，强调动感、空间感，充满了激情与神秘，把浪漫的奇想、夸张的装饰和自然主义的写实技巧结合了起来。

在15、16世纪的文艺复兴时期，人们视古希腊、古罗马古典艺术为楷模，崇尚和谐、静穆的审美标准，然而巴洛克艺术颠覆了这一切，它以夸张的激情、富丽堂皇的渲染引人侧目，把高昂的气度、强

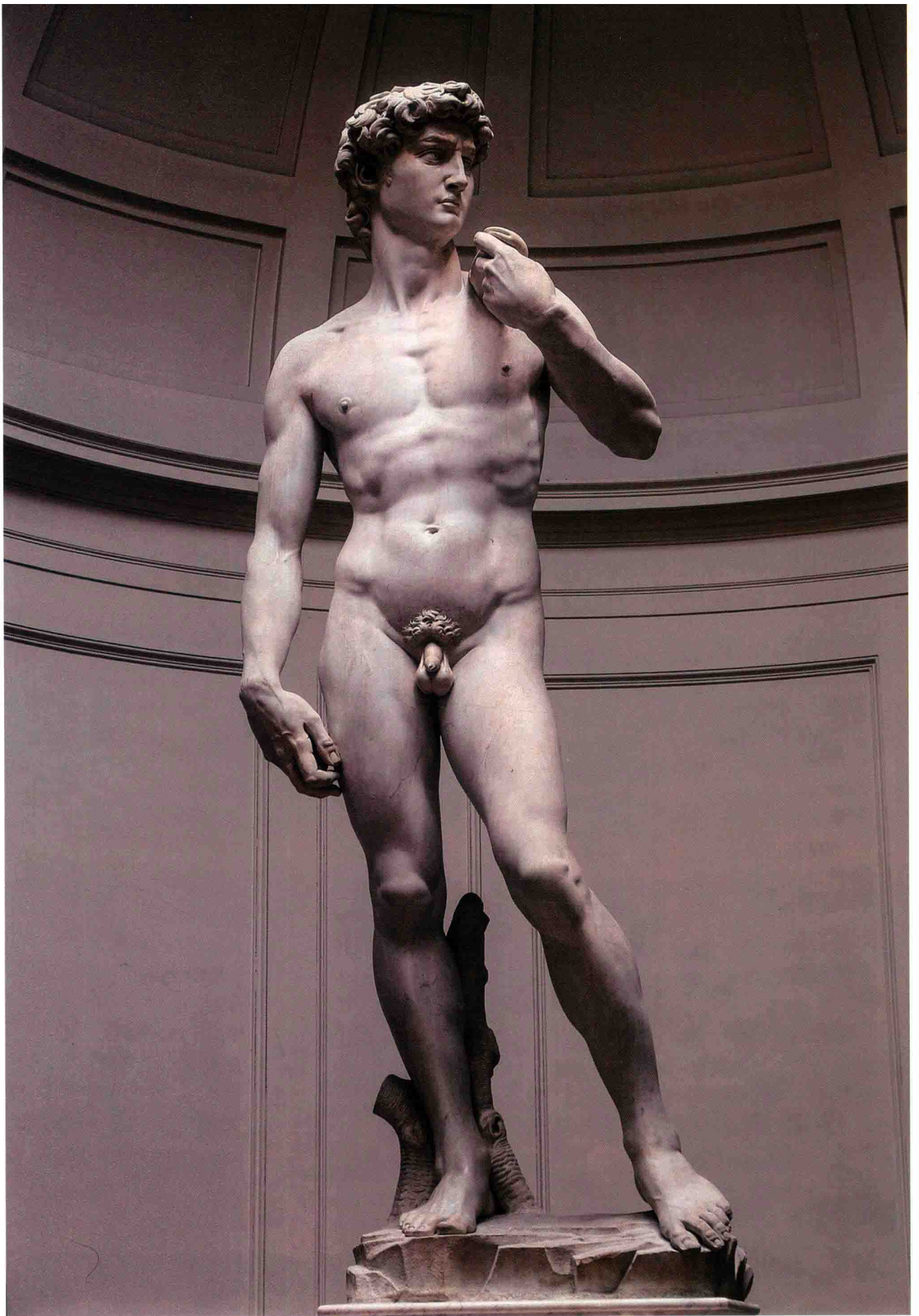
烈的动作和丰沛的情感张扬出来，迎面而来的是一种强烈的冲击感！

我们可以用两尊同一题材的雕塑为例来理解巴洛克风格。

米开朗基罗的代表作“大卫”，塑造的是一个青年英雄的形象：他左手握着投石器，左臂向内弯曲，右手自然下垂，左腿略微放松，右腿站定，沉静地立于雕塑底座上，似已成竹在胸。米开朗基罗诠释的大卫静若处子、不怒自威，充分体现出文艺复兴时期追求和谐、庄重的古典艺术特质【图“大卫 米开朗基罗作”】。

同样是“大卫”，贝尼尼捕捉了年轻的王者正要将石块投向歌利亚的一瞬间，给观者展示了另一幅景象：他身材强健，目光如炬，怒容满面，上半身前倾，双臂扭转蓄力，双腿分开，铠甲弃之于地，一股磅礴的力量蓄势待发，充分呈现出巴洛克艺术夸张、激烈、动态的力与美【图“大卫 贝尼尼作”】。

与贝尼尼相比，米开朗基罗强调大卫超乎年龄的力量感，充满崇高的英雄主义气概。整个雕塑如同一座纪念碑，呈现出神祇般的肃穆庄严。他高高在上，俯瞰众生，与观者没有互动与空间的想象，心理与神态的表达仅限于自身，堪称当时艺术界追求“理性”的经典之作。而贝尼尼的“大卫”则不同：这个强壮的青年形象完全是世俗的，他筋肉凸起、嘴唇紧闭、神态坚定、身体扭曲，手持投石器，即将向对面的敌人出击。贝尼尼刻画出主角愤怒的表情、极具张力的肢体动作和一触即发的紧张氛围，为雕塑增添了戏剧性，使得他的“大卫”冲出文艺复兴时期的“理性”，具备了巴洛克时期的“动感”。



大卫 米开朗基罗作



大卫 贝尼尼作

“巴洛克”是由18世纪的艺术评论家定义的，原本是后世艺术家对17世纪艺术的否定。因为这时法国的启蒙运动已经兴起，“天赋人权”、反对“君权神授”的思想逐渐深入人心，巴洛克艺术被视作浮夸堕落的象征，艺术标准再次回归到古希腊、古罗马的古典传统上。不过，现在提起巴洛克已失去原有的贬义，反而代表了17世纪风行于欧洲的一种文艺风格。从文化的角度看，我们可以用“巴洛克”一词概括这一时代，而不仅仅是指某些艺术家的风格或流派。我们不能因为它原本主要为教宗王权服务，就给予其偏负面的评价。相反，对于许多欧洲国家来说，巴洛克的17世纪是一个辉煌的时代：对意大利艺术、佛兰德斯（比利时）艺术而言，这

是最后的巅峰期；对西班牙艺术而言，这是“黄金世纪”；对法国艺术而言，这是接棒意大利、成为“西方文化之都”的关键时点；对荷兰艺术而言，这是“黄金时代”……贝尼尼、鲁本斯、委拉斯凯兹、勒布朗、伦勃朗……都是这个时代的巨人。这些大师冲破了自古希腊以来古典主义的桎梏，强调动感、激情，给人们的视觉体验与内在灵魂以猛烈的冲击。简而言之，巴洛克反映的是17世纪民众自尊感、自我意识的觉醒，追求从古典法则中解放、创新的审美趣味，是变动、发展的世界观的表现。直至今日，巴洛克艺术仍能给予我们能量和智慧，给我们带来美的享受与创新的启示。

序

引言 何为巴洛克

意大利篇 ▼

- 002 巴洛克建筑的兴起
- 006 “罗马的统治者”贝尼尼
- 016 博罗米尼：贝尼尼的“一生之敌”
- 024 阴影之下
- 028 罗马的喷泉艺术
- 031 威尼斯与都灵的巴洛克建筑
- 038 穹顶上的天国
- 044 卡拉瓦乔与自然主义
- 050 卡拉瓦乔的意大利追随者
- 055 卡拉奇学院与折中主义
- 064 博洛尼亚画派
- 075 最后的荣光



法国篇 ▼

- 081 古典主义与巴洛克
- 092 园林：法国巴洛克艺术的最高峰
- 096 理性与激情之间
- 100 万宫之宫：凡尔赛宫
- 118 西蒙·武埃及其传人
- 123 北方的风
- 126 变幻的光影
- 134 勒布朗与法国学院派
- 139 宫廷外的宗师：普桑与洛兰
- 151 法国现实主义的滥觞



西班牙篇 ▼

- 155 17 世纪的西班牙建筑
- 158 木雕之神
- 162 信仰之光：里贝拉与苏巴朗
- 171 “黄金世纪”的主将：委拉斯凯兹
- 182 “黄金世纪”的尾声



荷兰篇 ▼

- 192 肖像画大师哈尔斯
- 198 画布上的戏剧之王：伦勃朗
- 209 生活的颂歌
- 225 世间的镜子
- 232 生命的礼赞
- 246 荷兰风景画（一）：自然的咏叹
- 264 荷兰风景画（二）：城市与海洋

佛兰德斯篇 ▼

- 275 鲁本斯的时代
- 286 鲁本斯的助手：凡·戴克与约丹斯
- 298 来自乡村的喧嚣
- 303 山林壮阔：佛兰德斯风景画
- 316 静物题材的拓展
- 328 狩猎画与战争画
- 335 佛兰德斯巴洛克雕塑



意大利篇

在经济、宗教和艺术领域，长期以来意大利一直是欧洲的中心，文艺复兴的发源地也在亚平宁半岛。但从16世纪中叶起，情况发生了变化。民族国家逐步兴起，意大利沦为强国的竞技场，1527年西班牙佣兵甚至闯入罗马城烧杀劫掠，意大利本土处于一片混乱中。在群雄并立、战火连绵、权力斗争日渐激烈的社会背景下，罗马的天主教会竭力宣扬自己的政教主张，增强自身的影响力。另一方面，资本主义的萌芽促进了城市的崛起，社会财富的丰盈掀起了王室与教廷的奢靡之风。教宗和世俗统治者追求政治、思想领域无上的权威；生活上的声色享受，反映在建筑、雕塑、绘画等艺术领域，呈现出趋向宏伟豪华、富丽堂皇的做派。宗教的狂热以及上流社会的浮华生活，造就了这个时期亚平宁半岛、特别是罗马的艺术格调，意大利也因此成了巴洛克艺术的诞生地。

16世纪末到17世纪初，也是天主教与宗教改革势力激烈对抗的时代，双方旗鼓相当，都想抢占思想领域的制高点。多位天主教教皇均将艺术作为宣传教义的法宝，利用具体且直观的绘画、建筑、雕塑向民众宣传宗教理念，同时提携扶持艺术家，使之为己效劳。教廷特别重视修建教堂等场所，艺术家被要求在设计建造时不仅要体现宗教思维，而且须着意营造空间神秘感，使之既能展现教会的权威性，又具有强大的说教功能，以达到震慑信众的目的。

由此，巴洛克艺术从建筑发端。罗马城出现了许多这种风格的教堂，其外观壮丽华贵，动势激烈，给人一种变幻无穷的感受，加之富有宗教、神话色

彩的壁画设计，圣人雕像栩栩如生，整体宏伟夺目，充满了神秘的魅力。这一领域最富创新精神的人物是济安·洛伦佐·贝尼尼，他被誉为“罗马的统治者”，公认是那个时代最杰出的艺术家，也是跻身拉斐尔、达·芬奇、米开朗基罗之列，具备多方面才能的顶级大师中的最后一人。巴洛克风格的建筑、雕塑就以天主教的大本营罗马为中心，向四面八方蔓延传播。

在建筑、雕塑转变风格的同时，绘画方面，意大利艺术家同样取得了突破。被誉为“撞开17世纪艺术大门”的画家米开朗基罗·梅里西·德·卡拉瓦乔既不喜爱古典的模式，也不尊崇“理想美”。他认为对丑采取回避态度是一种可鄙的弱点，他的兴趣是表现真实——他亲眼看到的真实。他要破除陈规，对艺术做新的思考。与此同时，艺术的传授形式也出现了变化，学院的教育方式在艺术界普及开来。虽然“学院”一词最早可以追溯到古希腊，但“美术学院”的兴起和发展却是在巴洛克时期。美术学院的第一次历史性成功归属于博洛尼亚的卡拉奇三兄弟创办的卡拉奇学院。三兄弟凭借超高的艺术造诣和出色的组织能力，在文艺复兴的基础上更进一步，改进了绘画技法。卡拉瓦乔的自然主义和卡拉奇兄弟的折中主义，成为意大利乃至欧洲巴洛克美术的两大基石。

但因为新大陆的发现，全球商业中心由地中海沿岸转向大西洋东岸，意大利的经济、文化不可避免地走向衰退。以贝尼尼的逝世为标志，意大利艺术衰落了，欧洲艺术之都迁移到了经济更为发达、政治上实现了中央集权的法国。巴洛克时代成了意



耶稣会教堂立面

由贾科莫·巴罗齐·达·维尼奥拉和贾科莫·德拉·波尔塔设计。整个作品就像是一座壮美的大门，强调着主轴线并将建筑与城市环境融合在一起，成为城市空间在深度上延伸的一部分。

大利艺术最后的巅峰期。

巴洛克建筑的兴起

16世纪至17世纪，欧洲建筑的样式较以往的古典风格有了重大革新，趋向于雕塑和图画，之前平直的一切都变得弯曲、倾斜乃至呈波浪形。

在意大利，这种革新要从耶稣会教堂说起。由贾科莫·巴罗齐·达·维尼奥拉（Giacomo Barozzi da Vignola, 1507—1573）和贾科莫·德拉·波尔塔（Giacomo della Porta, 1532—1602）于1568年营造的耶稣会教堂（Church of the Gesù）【图“耶稣会教堂立面”】，手法独特，被誉为“第一座巴洛克建筑”，具有里程碑式的意义，对之后4个世纪的建筑都产生了深远的影响。

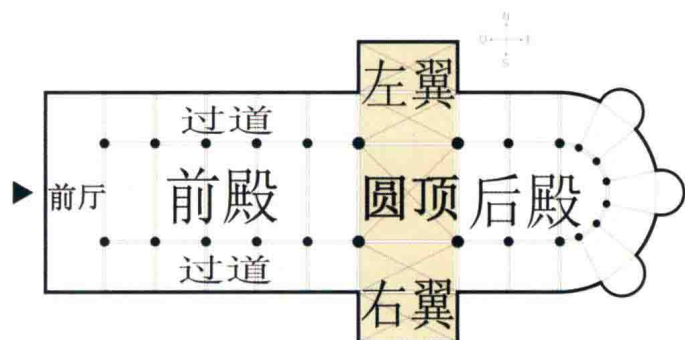
相较文艺复兴时代追求平衡、两维的立面，耶

稣会教堂在造型上大有变化。壁柱仍然是立面划分的主要手段，但柱式出现的节奏与以往不同。壁柱将立面基本分为五个开间，二层缩为三间；和传统相异的是，壁柱都以双柱的形式出现，大部分为比较扁平的方形壁柱，但中央的两根向前凸出，采用圆柱的形式。整个立面的造型元素均有向中心集中的趋势，洞口都出现在中间三间，中央开间的造型节奏更趋向紧张，一层檐口在中央出现了两个嵌套的山花，弧形山花内套用三角形山花，门洞上还再做弧形山花的门套；二层稍稍简化，但仍然套用了小的山花窗套。大涡卷也无疑是一种开放的视觉形式。更精妙的是，整个中央开间的外墙比两侧要向外凸起一些，似乎前倾在欢迎信众。巴洛克教堂的主要元素在此均已初露端倪，今后很多建筑都由它衍生而来。

文艺复兴时期的教堂内部格局比较固定【图“文艺复兴时期教堂的布局”】，而耶稣会教堂与之不

同【图“耶稣会教堂内部”】。前厅被取消，教徒进入后，直接进入中殿（座位区），这样的设计可以确保上座人数达到最多。中殿两侧的过道被礼拜堂代替，两翼的长度缩短了。内部的功能区不再是相对固定的，而是根据需要灵活加以改变。显然，罗马耶稣会教堂建立了动态的、开放式的架构体系。

教堂的装饰与建筑构件的关系体现了文艺复兴向巴洛克风格的过渡，内部通过高墙上的窗户采光来营造戏剧性效果。在这里拱顶布满了雕像和装饰，使用耶稣凯旋的绘画作为背景，古典时代节制朴素的平面化装饰开始让位于立体、生动、玄幻且深远的艺术表现。



文艺复兴时期教堂的布局



耶稣会教堂内部

教会建筑的这种深刻转变是根植于现象化和参与性背景下的。此时的教堂不再被看成是和谐宇宙的静态象征，而是成了一个上演着“救赎剧”的场所，因此视觉图像被视为说教的方式得到了特别的重视。罗马耶稣会教堂的中殿足够长，让大批信众都能参与到宗教仪式中来，同时它也足够短，人们可以在任何一个位置都能望到祭坛的全貌。

罗马耶稣会教堂的创新被后来者发扬光大。而由卡诺·马代尔诺(Carlo Maderno, 1556—1629)设计，

于1603年完成的戴克里先浴场圣女苏珊娜教堂（Church of Saint Susanna at the Baths of Diocletian）被认为是第一座最纯粹的巴洛克建筑。

圣女苏珊娜教堂延续了耶稣会教堂的立面处理原则，但增加了更多细微的变化【图“圣女苏珊娜教堂大门立面”】。底层五开间和二层三间的柱式都不再是一个层次，两端的柱式是扁平的方截面壁柱，其余的则是有浓重阴影的凸出圆柱，中央开间用了双柱。整个立面的造型元素不仅向中央集中，

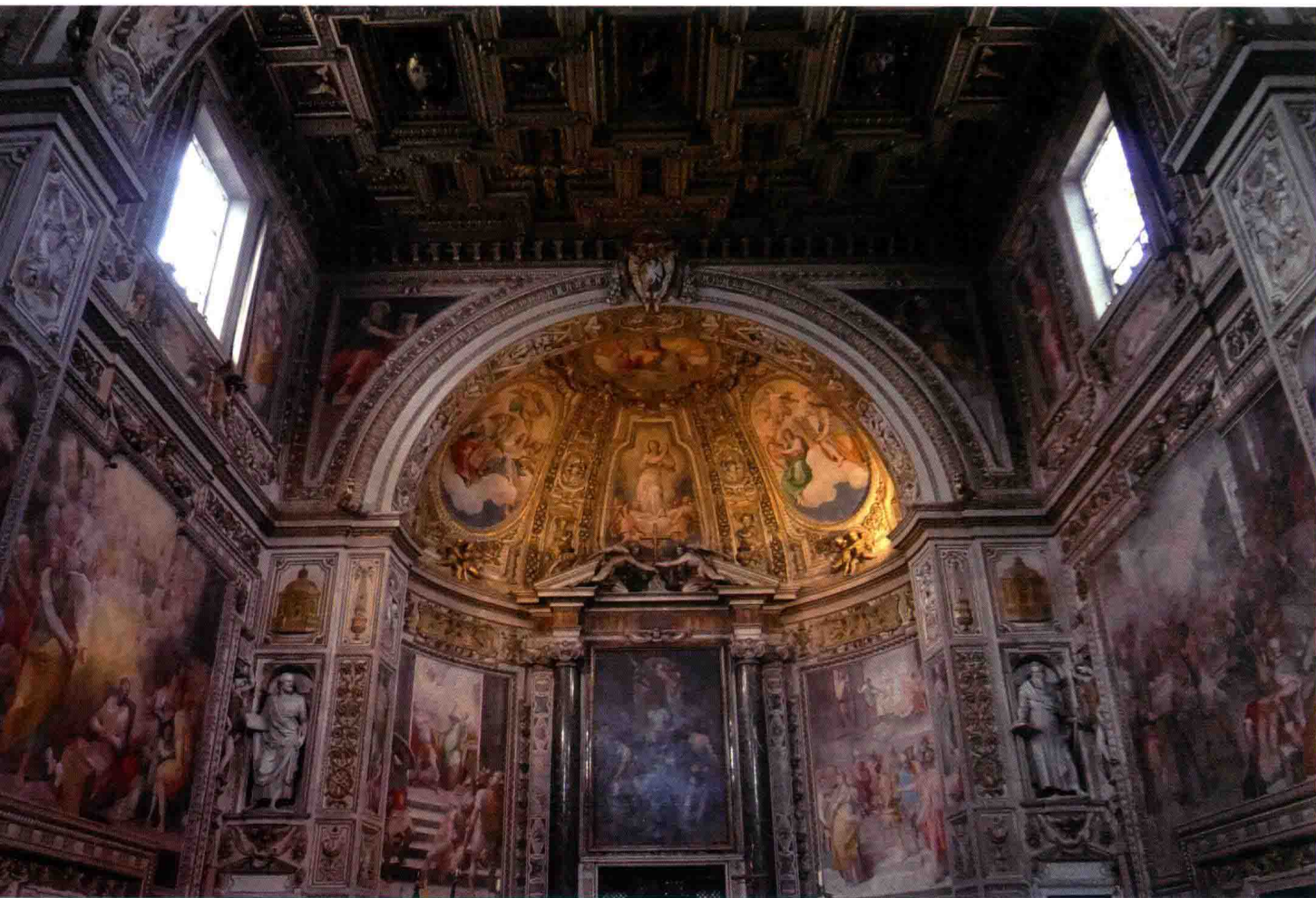


圣女苏珊娜教堂大门立面

与罗马耶稣会教堂的正面相比，圣女苏珊娜教堂进一步强化了立体感，包括雕塑、阴影变化、凸凹变化等。

并且越往中央越向前凸出；顶层的山花顶上还增加了一层石围栏。相较于耶稣会教堂立面，这个立面更突出了上下两层贯通的感觉，凸起的柱式以及横向的檐口形成的阴影，都加强了造型的整体感。衔接一二层的曲线涡卷退化了，使得纵横两个方向的动感更加明确【图“圣女苏珊娜教堂内部”】。

马代尔诺完成圣女苏珊娜教堂立面的那一年被提名为圣彼得大教堂的建筑师。自开工以来，圣彼得大教堂这一巨型建筑经历了许多挫折。首位建筑师多纳托·布拉曼特（Donato Bramante, 1444—1514）设计的主殿是希腊十字（Greek Cross，四臂等长的十字）形状，但是其继任者（拉斐尔是其中



圣女苏珊娜教堂内部

圣女苏珊娜教堂以简洁的结构——只有前殿和后殿而闻名，但是其内部那些更好地展现光与影的装饰让人叹为观止。

之一)打算改成拉丁十字形(Latin Cross,竖长横短的十字);米开朗基罗接手后又回到希腊十字的思路,但到他病故时(1564年),教堂和穹顶还远没有完成。教皇西斯都五世(Sixtus V)决定继续建造这一建筑,米开朗基罗去世后,波尔塔完成了教堂恢宏的穹顶部分。而马代尔诺被委托延长圣彼得大教堂的长度,以便能接纳更多的信徒。

教皇扩大教堂正面、加长纵深的决定遭到很多后人的指责,这一外行领导内行的行为严重恶化了布拉曼特和米开朗基罗原先的设计效果,以至于后来的观光者站在广场时无法看到教堂大穹顶的全貌,马代尔诺干了一件吃力不讨好的事情【图“圣彼得大教堂远景”】【图“圣彼得大教堂近景”】。



圣彼得大教堂远景



圣彼得大教堂近景

西斯都五世的“天才创意”让观光者只能在远处或采用特殊视角才能看到圣彼得大教堂那精美绝伦的穹顶全貌。

马代尔诺在大教堂工程中最大的成就在于其正立面。这一立面位于东侧，于建筑原则可谓是圣女苏珊娜教堂的重述，但更富有节奏性，顺序也更复杂。他在两侧设计了塔楼，同时尽一切努力控制高度，以尊重米开朗基罗的思路。立面有五个单元，其中四个侧面以谦卑的方式——在深度上更加靠后——从属于中间。圆柱和装饰物不是均匀散布在整个立面上，而是逐渐向中心靠拢。而中间单元又被细分为三个开间，同样是递进层次，越往中央越向前凸显，装饰也越奢华。

马代尔诺的立面设计后来在意大利和其他国家被广泛模仿。他是早期巴洛克建筑风格的引领者，其作品在他的时代是具有突出想象力的成果，而不是对传统概念的简单重复。他的一些后继者在细节处展示了更多的自由和优雅。对装饰元素新的使用方法由艺术大师济安·洛伦佐·贝尼尼（Gian Lorenzo Bernini, 1598—1680）、弗朗切斯科·博罗米尼（Francesco Borromini, 1599—1667）、皮埃特罗·达·科尔托纳（Pietro da Cortona, 1596—1669）发明和创造，即将装饰性和实用性融为一体。

如果说早期的巴洛克建筑趋向于严谨与宏伟，那么盛期的巴洛克建筑就是迷人且令人愉快的，可以说是一种身心的享受。这一时期许多著名的建筑体量都不大，但展现出宛如珠宝般精致的美。这也反映出了营造者的态度：建筑中的美学成分压倒了宗教热情。这些营造者的代表是博罗米尼和贝尼尼。博罗米尼是马代尔诺的学生，一个鬼才，他对建筑上那些最细小的装饰有着浓厚的兴趣。但论威望，贝尼尼在同时代的艺术大师中无人能出其右。1629年马代尔诺去世后，就是他接任圣彼得大教堂营造总监。贝尼尼在雕塑中构想出了建筑，对17至18世纪欧洲乃至美洲的雕塑和建筑风格有着无与伦比的影响力。

“罗马的统治者”贝尼尼

一个艺术家想要成功必须具备三个条件：一是极早地看到美，并抓住它；二是工作勤奋；三是经常得到精确的指导。

——贝尼尼

在意大利，贝尼尼是巴洛克艺术的代名词。

济安·洛伦佐·贝尼尼1598年生于那不勒斯，七岁的时候全家迁居到了罗马。他的父亲同样精于雕塑与绘画，是他的启蒙老师。贝尼尼是一位早熟的天才，青年时期在技艺上就已经表现得相当成熟。

贝尼尼25岁时雕刻的“大卫”是一尊充满热情和意志力的雕像，这个处于剧烈运动中的大卫和米开朗基罗的同名代表作完全不同（见本书《引言》中的两尊“大卫”像）。如果说米开朗基罗的大卫是在优雅沉静的状态中展现主人公的英雄气概，那么贝尼尼叙事的特性更明显，绝非传统的、相对静态的纪念性表达，而是强调闪电般的动作和雷霆万钧的力量，大卫处于力道释放的瞬间——他手臂上微凸的血管强化了肌肉线条；双脚形成圆轴，左足点地以获得更强劲的蓄力。为凸显气氛的紧张，大卫的表情非常传神：眉弯深蹙、牙关紧咬、怒目圆睁；投石器的位置也很准确，使得肌肉的收缩与实际方向相符【图“大卫”】【图“大卫 面部细节”】。贝尼尼在一个重大问题上胜过了以往的同行：他将“时间”的概念引入了雕塑艺术。在他之前，雕塑是没有时间性的，缺乏即时感——以米开朗基罗的“大卫”为例，主角的态度、动作是静穆的，不是临阵时那战意昂扬、激情勃发的瞬间：如果雕像化为活人，我们无法确定他会在何时投出石块。而贝尼尼描绘的是战斗即将开启的一刹那，在他看来，这种对决定性瞬间的把握，既强调戏剧性的情节，也充满了视觉上的张力，才应该是艺术家关注的核心，事件与人性的真实在这一刻最能得到表露。“大卫”是他这一理念的实践成果，在他的雕塑创作中，贝尼尼一再强调对关键时点、事件高潮的顷刻的刻



大卫

贝尼尼的作品没有特定的视点，如果围绕作品慢慢观看，雕塑似乎是活动的。



大卫 面部细节

这尊“大卫”有自画像的性质，不仅是外表，更主要的是在气质上也像刚刚开始艺术生涯并富有进取心的贝尼尼。

画，这方面的典型案例还有“阿波罗与达芙妮”。

“阿波罗与达芙妮”取材于古罗马诗人奥维德的《变形记》，描绘了太阳神阿波罗向河神女儿达芙妮求爱的故事。小爱神丘比特为了报复嘲弄他的阿波罗，将一支使人坠入爱河的金箭射向了他，使阿波罗疯狂地爱上了达芙妮；同时，又将一支让人拒绝爱情的铅箭射向达芙妮，使姑娘对阿波罗冷若冰霜。当达芙妮回身看到阿波罗在追她时，急忙向父亲呼救。河神听到了女儿的声音，在阿波罗即将得手时，将她变成了一株月桂树【图“阿波罗与达芙妮”】。贝尼尼将故事凝练在阿波罗抓住达芙妮和后者幻化的一刹那：阿波罗那随风扬起的斗篷说明他在全力冲刺，而少女的腿脚成了树根，手和胳膊化为月桂树的枝叶；同时



阿波罗与达芙妮

创作于1622—1625年。贝尼尼在很久以后宣称他再也没有雕塑比这件作品更加轻盈。