

The Sculptural Art of Bernini's "Apollo and Daphne" from an Iconographic Perspective

YANG Chunyiran

Kangwon National University, Chuncheon, 24341, Republic of Korea

ABSTRACT

[Background] The sculpture "Apollo and Daphne" by Gian Lorenzo Bernini, a representative of 17th-century Baroque art, is a classic masterpiece. Existing research has largely focused on Bernini's artistic career and the creative processes of his works, while the exploration of the deep historical and cultural connotations and the social contextual associations embodied in "Apollo and Daphne" remains insufficient, highlighting the urgent need for interpretation from a multidisciplinary perspective.

[Purpose] This study aims to analyze the artistic form, symbolic meaning, and cultural context of "Apollo and Daphne" using Panofsky's iconography, to address gaps in existing research, explore the interaction between the work and social and cultural factors, and open up new avenues for future studies.

[Method] This paper uses literature review to outline the creative background of Apollo and Daphne and the research trajectory of iconology, applying Panofsky's three-stage iconological method along with interdisciplinary perspectives from literature, history, and other fields to deeply interpret the work's profound cultural connotations and symbolic value.

[Results] Research has found that Bernini's "Apollo and Daphne" is made of marble, capturing the moment in the myth when Daphne transforms into a laurel tree. The work combines the dynamic aesthetics of the Baroque with the influence of classical sculpture, using exquisite technique to transcend the limitations of the material. It subtly reflects the social and cultural context of its time, and when interpreted from a multidisciplinary perspective, it highlights the multifaceted value of art, history, and culture.

[Conclusion] This study systematically interprets "Apollo and Daphne" through literature review, iconography, and interdisciplinary methods, verifying the effectiveness of Panofsky's iconography, presenting the multiple values of the work, and providing interpretive approaches, while also offering a classic case for subsequent research.

Keywords: Bernini; "Apollo and Daphne"; Iconography; Panofsky

ORCID: 0009-0006-3241-148X

Corresponding Author: YANG Chunyiran; 739967539@qq.com

DOI: 10.23112/jgas25123104

Received: 15. Oct. 2025

Reviewed: 05. Nov. 2025

Accepted: 31. Dec. 2025

图像学视角下贝尼尼《阿波罗和达芙妮》雕塑艺术

杨春怡然

国立江原大学, 春川, 24341, 韩国

摘要

【背景】17世纪巴洛克艺术代表吉安·洛伦佐·贝尼尼所创《阿波罗和达芙妮》雕塑是艺术经典之作。现有研究多聚焦于贝尼尼的艺术生涯、作品创作过程,对《阿波罗和达芙妮》所蕴含的深层历史文化内涵、社会语境关联的探究仍显不足,亟需多学科视角进行解读。

【目的】本研究旨在以潘诺夫斯基图像学剖析《阿波罗和达芙妮》的艺术形式、象征意义与文化语境,弥补现有研究不足,探索作品与社会文化等因素的互动,为后续研究拓新思路。

【方法】本文以文献调查法梳理《阿波罗和达芙妮》的创作背景与图像学研究脉络,依托潘诺夫斯基三阶段图像学方法,结合文学、历史学等多学科交叉视角,深度解读作品的深层文化内涵与象征价值。

【结果】研究发现贝尼尼的《阿波罗和达芙妮》以大理石为材,定格神话中达芙妮化为月桂树的瞬间。作品兼具巴洛克动态美学与古典雕塑影响,以精湛技法突破材质限制,暗含当时的社会文化内涵,经多学科视角解读,彰显艺术、历史与文化多元价值。

【结论】本研究以文献调查、图像学及多学科交叉方法系统解读《阿波罗和达芙妮》,验证了潘诺夫斯基图像学的有效性,呈现出作品的多元价值并提供解读路径,也为后续研究提供参考案例。

关键词: 贝尼尼;《阿波罗和达芙妮》;图像学;潘诺夫斯基

ORCID: 0009-0006-3241-148X

通讯作者: 杨春怡然; 739967539@qq.com

DOI: 10.23112/jgas25123104

Received: 15. Oct. 2025

Reviewed: 05. Nov. 2025

Accepted: 31. Dec. 2025

1 引言

吉安·洛伦佐·贝尼尼（Gian Lorenzo Bernini）是十七世纪最伟大的艺术家之一，也是巴洛克艺术的杰出代表。他的雕塑人物充满了神奇的动感、细腻的解剖、丰富的情感表达以及精准的细节处理。正因为这些特点，他的作品具有极高的艺术价值，成为艺术史上的经典，而他的雕塑作品《阿波罗和达芙妮》（Apollo and Daphne）更是巴洛克艺术中的经典之作。这件作品不只是展现了贝尼尼出色的雕刻艺术，更是通过其生动的构图和微妙的情感传达，成功捕捉到了神话故事中的紧张时刻。

尽管学界对贝尼尼及其巴洛克艺术巅峰之作《阿波罗和达芙妮》的研究已积累一定基础，但仍存在显著的深化空间。现有研究多聚焦于艺术家个人生涯、作品技法或单一维度的风格分析，缺乏以潘诺夫斯基图像学为核心的系统化理论支撑，且未能充分联动文学、历史学、社会学等多学科视角，导致作品与宗教思潮、社会观念的内在关联，以及其深层象征体系与文化内涵，未能得到全面且深入的阐释。

而在艺术历史的研究中，潘诺夫斯基的图像学研究具有非常重要的地位，它为人们提供了一条独特的途径和方法来深入了解艺术作品。这种研究主要集中在对艺术创作进行多维度的深入分析，包括其物理形态和主题内容等多方面的内容。这一分析方法不仅可以增强我们对艺术作品美学价值的认识，还可以深入地展示艺术作品与社会背景、历史进程以及文化环境之间的紧密联系。

基于这一研究现状，本研究核心聚焦于：如何以潘诺夫斯基图像学为核心分析工具，融合多学科交叉视野，对《阿波罗和达芙妮》展开分层解读，进而清晰呈现作品的艺术特质、象征逻辑，及其与巴洛克时代的文化互动肌理？这一研究通过具象剖析潘诺夫斯基图像学在作品中的应用路径，能够更深刻地理解巴洛克艺术“动态张力”、“情感具象化”的核心特色与呈现逻辑，进一步深化对该时代艺术精神的认知。另外，依托图像学的跨学科思维，可系统梳理雕塑与当时社会语境的内在关联，让作品超越单一艺术载体的属性，彰显其在文化史、社会史中的多元价值。同时也能为艺术史研究方法的丰富提供实践参考，以经典作品为案例，将潘诺夫斯基理论的应用场景进一步拓展，为当代视觉文化研究及其他艺术史课题的开展，带来可借鉴的思路与启发。

2 先行研究

国外学界对贝尼尼的研究已形成较为丰富的学术积淀，涵盖艺术生涯梳理、创作风格分析及社会背景关联等维度。1985年，欧文·拉文（Owen Lavin）出版了《洛伦佐·贝尼尼：其艺术与思想的新面貌——纪念册》（Gianlorenzo Bernini: New Aspects of His Art and Thought: A Commemorative Volume），该书全面回顾了贝尼尼的艺术生涯，通过多元视角阐述了其创新的艺术创作理念和独特思想，同时配以各时期作品图示进行深入解读。1988年，美国美学家罗伯特·华莱士（Robert Wallace）的著作《巴洛克大师贝尼尼》问世，对贝尼尼的生平和艺术成就进行了概括性阐述。查尔斯·艾弗里（Charles Avery）在1997年推出的《贝尼尼：巴洛克的天才》（Bernini: Genius of the Baroque）一书，则更为详尽且系统地介绍了贝尼尼在不同阶段的艺术人生，并对其巴洛克风格的主要作品进行了深入剖析。进入21世纪，弗兰科·摩尔曼多（Franco Mormando）于2008年撰写的《贝尼尼传：他的人生，他的罗马》（Bernini: His Life and His Rome）进一步丰富了这一领域的研究。该书不仅详细记录了贝尼尼的家庭背景和个人经历，还将其艺术创作与社会背景紧密结合，全面而生动地展现了贝尼尼一生中的起伏波折及其各阶段艺术创作风格与方法的演变。

国内学界对贝尼尼及其作品的研究相对零散，全面系统性的著作较少，缺乏兼具理论深度与跨学科视野的专著，相关成果以期刊论文（约20篇）与硕士学位论文为主，可大致划分为三大研究方向：其一，艺术家定位与风格概览类研究。早期代表性成果包括李春（1982）、泽义和吴龙（1997）等，此类研究以引入性介绍为主，核心在于确立贝尼尼在西方艺术史中的“大师地位”，初步概括巴洛克艺术“动态、华丽”的风格特征，但缺乏对风格形成机制的深层分析。后续研究如正坤（2001）、冯娅芳（2018）等延续了这一脉络，侧重通过作品个案强化贝尼尼的“天才形象”，研究视角仍停留在表层描述；其二，

巴洛克精神与艺术特质研究。许华伟（2009）以硕士论文为载体，首次尝试从“精神内核”层面解读贝尼尼的创作，将其作品与巴洛克艺术的“非理性”特质关联，但缺乏具体作品的微观支撑；盛静（2012）通过对比文艺复兴与巴洛克雕塑的审美差异，指出贝尼尼对“感性自然”的追求，但研究仍局限于艺术风格史的内部比较；王文超（2017）进一步深化了精神层面的分析，将动态造型与情感表达视为巴洛克精神的核心，但未能结合具体社会文化语境展开论述；其三，创作技法与风格特征的专项分析。崔彬（2010）、闫巍（2020）等成果聚焦于雕刻技法（如人体解剖、材质处理）与形式特征（如动态构图、光影运用），对《阿波罗和达芙妮》的技法亮点有一定涉及，但未能突破“技法—风格”的二元分析框架，忽视了作品背后的历史文化内涵与象征体系。

综合来看，综合国内外研究可见，学界对贝尼尼及《阿波罗和达芙妮》的研究已积累一定基础，但呈现明显的不均衡特征。国外研究经历了“传记梳理—风格分析—语境整合”的演进过程，具备较强的系统性与语境化视野，但针对《阿波罗和达芙妮》的专项研究仍缺乏以图像学为核心的深度理论支撑；国内研究则长期停留在“艺术家介绍—风格描述—技法分析”的表层层面，既无系统化理论工具的应用，也缺乏跨学科的整合视野，未能触及作品的深层文化内涵与社会语境关联。这些便成为本研究的核心切入点：一方面，引入潘诺夫斯基三阶段图像学方法，构建“前图像志描述—图像志分析—图像学解释”的分层解读框架，弥补现有研究的理论缺失；另一方面，融合文学、历史学、社会学等多学科视角，将作品置于17世纪意大利的宗教改革、政治格局与社会思潮中，实现“艺术作品—文化语境—时代精神”的深度联动；最终，通过对《阿波罗和达芙妮》的系统性解读，不仅揭示作品的多元价值，验证潘诺夫斯基图像学的实践有效性，也为巴洛克艺术的跨学科研究提供可借鉴的案例范式，为当代视觉文化研究及其他艺术史课题的开展提供思路启发。

3 《阿波罗和达芙妮》的图像学分析

为深入解读贝尼尼《阿波罗与达芙妮》所蕴含的多重意义，本研究采用欧文·潘诺夫斯基（Erwin Panofsky）系统化的图像学分析方法。该理论将艺术作品的阐释划分为三个递进的层次：前图像志描述，即对作品的形式、材质、姿态等自然主题进行客观分析；图像志分析，旨在识别作品约定的主题与故事，探究其文学来源、文化原型与象征符号；以及最深层的图像学解释，即结合广泛的文化史背景，揭示作品所凝聚的时代精神、哲学观念与社会意识（Panofsky, 1939）。以下分析将严格遵循此理论路径：前图像志阶段对雕塑的物质形态与瞬间动态进行精准描述；图像志分析追溯其奥维德《变形记》的神话源头，并剖析阿波罗、达芙妮及月桂树在西方传统中的特定象征；最终的图像学阐释将作品置于十七世纪意大利巴洛克时期的宗教、政治与社会的具体语境中，阐释其如何体现了巴洛克艺术的戏剧性美学、天主教复兴的复杂诉求，以及当时关于欲望、性别与道德权力的文化征候。

3.1 前图像志描述

作品《阿波罗和达芙妮》现藏于意大利罗马博尔盖塞博物馆，通高2.43米，以圆雕技法创作而成。其材质选用了一种盛行于雕塑与建筑装饰领域的大理石，这类石材多呈白色或蓝灰色，采自意大利马萨省卡拉拉市，自罗马时代便已被广泛运用，亦被称作“鲁尼大理石”；该石材质地温润细腻，肌理莹洁光滑，色泽纯净匀白。

纵观整件作品（图1），可以看出阿波罗和达芙妮都处在乘风奔跑的运动中，雕塑捕捉了阿波罗即将触到达芙妮的瞬间。聚焦于达芙妮，她正处于一种急剧变化的动态之中，她的身体动势呈现向上腾飞的趋势，以腰部为中心，上半身整体向左后侧扭转，仿佛是在逃离躲避，极具厌恶身后阿波罗的触碰。达芙妮双臂伸展向上，十指已经开始呈现出树枝的形态，指尖逐渐变得细长并分叉长出茂密的月桂树叶，头发也随着动作向后飘扬，达芙妮的脸庞则显得异常苍白，嘴巴微张，恐惧与绝望交织在她的眼神之中，那是对未知命运的恐惧，也是对即将失去一切的绝望。达芙妮的肌肤在光泽的映衬下，显得异常真实且柔软，与正在变成月桂树皮的部分形成鲜明对比，左腿在前而右腿向后微弯，月桂树的树根从她的脚底

生出，双脚的脚趾逐渐化为树根，达芙妮的手臂与身体勾勒出一抹完美的“S”形曲线，增强了整个向上的动态趋势，给人一种她即将完全化身为树、逃离阿波罗追逐的紧迫感。

阿波罗的头发随风飘扬，质感细腻而层次分明，肌肉线条流畅地勾勒出男性特有的阳刚美。他以身向前的姿态，彰显出强烈的力量和追逐的意志。他左腿前迈，右腿紧随其后，整个动作充满活力与力量。他所穿的布裙因身体的动作而产生褶皱，从臀部伸展至肩部，再轻柔覆盖于达芙妮的腰间。在两人交织的身形间，月桂树的叶子悄然萌生。阿波罗面容俊朗，神情深邃，眉头微蹙、嘴唇微微开启，透露出不易察觉的忧伤。他的眼神牢牢锁定达芙妮，流露出对爱人深沉的眷恋和不舍，尽管刚察觉到悲剧的降临，他的表情依旧保持着惊人的平静，只有斜后侧张开的右手微显惊讶和无奈。这对人物互动中的接触与反抗，赋予了整个雕塑以戏剧性与生命力。他们之间似乎流动着一种无形的能量——那是追逃、欲望与抗拒情感交叠产生的能量，通过他们的形体动作得到了完美展现。

图 1：雕塑《阿波罗和达芙妮》

图片来源：<https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BF%E6%B3%A2%E7%BD%97%E5%92%8C%E8%BE%BE%E8%8A%99%E5%A6%AE/696587>

在光线的照射下，雕塑的轮廓线在空间中不断起伏变化，形成了丰富的层次感。在《阿波罗和达芙妮》中，这些光影效果使得雕塑更加立体和生动，贝尼尼通过对形体动态的精心雕琢，让大理石超越了其本身的材质限制，赋予了这两位神话人物永恒的生命和情感，使其成为雕塑史上不朽的经典（González-Palacios, 1995）。

3.2 图像志分析

3.2.1 巴洛克艺术产生的背景

社会经济方面，16 世纪下半期起，意大利经济在战争与政变中走向衰败，许多珍贵的建筑和艺术珍品惨遭西班牙入侵者破坏抢掠。尽管如此，意大利殖民者、教会及新贵族仍推行强权政治，向外经济扩张，迅速累积财富，导致阶级差距拉大。同时，文艺复兴以来人文主义的过度膨胀，使个人主义价值观盛行，加上资本主义城市崛起，金钱崇拜与人性贪欲引发了欧洲各封建王国与天主教廷的腐化奢靡之风。当时的统治者和贵族追求奢华娱乐生活，这种追求体现在艺术领域，包括建筑、雕塑、绘画等方面，都呈现出宏伟豪华、富丽堂皇的风格。而文艺复兴时期众多艺术大师的离世，使庄重静谧的艺术风格逐渐消逝，欧洲艺术在多种思潮冲击下进入复杂时期。在这样的社会经济环境下，人们对艺术的需求和审美观念发生变化，为巴洛克艺术的产生提供了土壤。（Wittkower et al., 1999）

政治方面，15 世纪后期，意大利成为西方强国的首要侵略目标，16 世纪时，大部分地区被西班牙掌控，罗马城也未能幸免。入侵后的罗马失去宁静祥和，政治权力不再统一，社会环境动荡不安。意大利

政权的落败、战火连绵以及激烈的权力斗争，导致诸多问题。一方面，“新贵族”在乱世中重拾“旧封建”道路，剥削劳苦大众，加速了政权和社会体制的衰败，引发了频繁的民间起义；另一方面，作为天主教中心的罗马城受到波及，教会为巩固统治地位，开展反宗教改革运动，企图消除文艺复兴的影响。天主教会大力宣扬政教主张，将教堂等宗教建筑作为活动场所，极力推广宗教思想。(Wittkower et al., 1999)

在宗教方面，16世纪末到17世纪初，天主教与基督新教激烈对抗，双方都将艺术作为教会斗争和宣传教义的“法宝”。当时社会和科学思想发展，使教会实力削弱，人们对教会权威的信仰不再盲目。天主教会为恢复威信，利用绘画、建筑、雕塑等艺术形式向民众宣传宗教治国思想，并大力扶持新起之秀为教廷服务。在绘画中选用神话故事题材，创作大量上帝、天使等神圣形象；建筑上大力修建教堂，注重外观设计，营造空间神秘感，以展现教会权威性和神圣说服力。

此时，天主教会大力推动宗教改革，企图利用包括艺术在内的各种手段消除文艺复兴的影响，禁锢人们思想，恢复教会威信，并满足其对华丽奢靡之物的私欲。这一背景下，一种新兴的艺术形式——“巴洛克艺术”应运而生。(Wittkower et al., 1999)

3.2.2 《阿波罗和达芙妮》的故事原型

阿波罗和达芙妮的故事最早见于希腊化时代的诗歌，故事正式成型是在罗马诗人奥维德的作品里，这件作品表现的是公元1世纪拉丁诗人奥维德在《变形记》中讲的一个故事：太阳神阿波罗向河神女儿达芙妮求爱。目空一切的太阳神阿波罗瞧不起丘比特的箭艺，使小爱神很恼火。为了向阿波罗复仇，丘比特将一支使人陷入爱情漩涡的金箭射向了他，使阿波罗疯狂地爱上了达芙妮，同时，又将一支使人拒绝爱情的铅箭射向达芙妮，使达芙妮对阿波罗冷若冰霜。为了躲避阿波罗，达芙妮逃入森林，无奈之下，阿波罗弹奏竖琴，迷人的琴声将达芙妮吸引至身旁，但阿波罗的突然靠近又让她仓皇逃离，当达芙妮回身发现阿波罗即将追上时，她向父亲大声求救。但阿波罗对达芙妮的爱并未因她变成树而消退。他紧握树枝，感受到她的心跳，并亲吻这棵树，表示即使她不能成为新娘，也必须成为他的树。他承诺将用她的枝叶编织头发，装饰琴弦和箭袋，让罗马将军们在凯旋时佩戴她的树叶，象征胜利和荣耀。于是月桂树也就成了阿波罗的圣树，后世欧洲文艺界给优胜者头上戴桂冠的典故，便来源于此(Ovid, 1998)。

3.2.3 人物形象与文化象征

在古希腊神话和艺术传统中，太阳神阿波罗是重要的奥林匹斯神灵之一。他是宙斯和勒托之子，与阿尔忒弥斯是孪生姐弟。阿波罗身兼多职，为光明、预言、文艺、医、射箭之神。他是男性美象征，是所有男神之中相貌最英俊的一个，头戴桂冠，携带弓箭、竖琴。在西方古典雕塑中，阿波罗代表了男性形体美的理想，作为古希腊神话中的光明、预言、音乐和医药之神，他也代表着智慧、光明和希望(Sacks et al., 2014)。阿波罗对后世文化艺术影响深远，在多个领域可见以其为原型的形象。例如：弗朗切斯科·阿尔巴尼(Francesco Albani) 1615-1620年作的铜版油画《阿波罗和达芙妮》(图2)、沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)于1767年创作的歌剧《阿波罗与雅辛托斯》等艺术作品当中都有阿波罗的身影。

图2：铜版油画《阿波罗和达芙妮》

图片来源：<https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BF%E6%B3%A2%E7%BD%97%E4%B8%8E%E8%BE%BE%E8%8A%99%E5%A6%AE/3039022>

达芙妮（达佛涅）是希腊神话中的月桂女神，一位极其貌美的女神。根据神话，她是忒萨利亚地区（今希腊色萨利大区，为希腊传统地理区域）的河神珀纽斯之女。其他说法则认为她是阿耳卡狄亚地区（今希腊伯罗奔尼撒大区，为希腊传统地理区域）的河神拉冬之女。达芙妮在希腊神话中被认为是黎明的象征。她的名字和形象常常与黎明联系在一起，象征着新的开始和希望（Ensarioğlu, 2020）。

达芙妮化身为月桂树也有其独特的含义，达芙妮虽然出于被拯救的缘由，变化成一棵月桂树，但是她的变化或转变被视为一种强大而积极的行为，而不是消极或奇怪的行为，她不再是原来的样子，但她仍然以新的形式被接受和钦佩。事实上，从那时起，月桂树就受到希腊文化的推崇，从作为阿波罗的圣树，到成为古代奥运会等比赛中用来装饰胜利者的花环。如今，这一象征仍然在许多文化中被用作正面象征，包括毕业典礼、体育赛事获得者和艺术作品。古希腊人深信月桂具有净化与辟邪之力，能够抵御自然灾害，驱散邪恶之灵、破除魔法，因此在宗教仪式及日常生活中均扮演着重要角色（Ogle, 1910）。

3.3 图像学解释

3.3.1 巴洛克艺术特征的体现

“立着的时候，也要看出它是在动”是对巴洛克艺术动态美学原则的概括性表述，强调静态作品中蕴含的运动感与视觉张力。这一理念与沃尔夫林对巴洛克“变化的不安”的论述相呼应（Wölfflin, 1888）。巴洛克艺术具有宗教气息浓厚、风格奢华绚丽、充满浪漫主义色彩、综合性强等特点。同时存在部分作品夸张媚俗、脱离现实与忽视内在思想交流等特征。

首先，这件雕塑所选用的大理石，本质上是为迎合教会、宫廷贵族等上层社会群体的需求——这一群体崇尚金碧辉煌的视觉呈现与奢华绚丽的审美体验。因此，无论是此类雕塑作品还是教会主导修建的各类建筑，均大量采用珠宝、金银、稀有矿石及各类优质大理石等贵重材料，其目的兼具传播宗教教义、彰显宗教权威与满足贵族阶层享乐需求的双重属性。

其次，巴洛克艺术突破文艺复兴时期的理性范畴，打破其安逸与厚重之感，强调非理性的戏剧性变化和幻觉。艺术作品富有创造力与想象力，充满紧张的戏剧化氛围。从整体造型上看，作品中人物动态夸张，阿波罗和达芙妮仿佛在瞬间被定格，却又充满了即将继续运动的张力。阿波罗左腿后扬，身体重心落在右腿上，这种大胆的造型处理需要极高的雕刻技术，一般雕塑家往往会尽量回避，但贝尼尼却迎难而上，成功地塑造出了一种强烈的不稳定感和动感。他扬起的右臂、左腿以及从腰际飘起的衣饰自然悬空伸展，不依靠任何支撑物，仿佛在风中舞动，给人一种挣脱束缚、自由奔放的感觉。达芙妮在奔跑中身体逐渐变成月桂树的过程被刻画得细腻而生动。她的双腿幻化为树干，手指缝中长出树叶，这个变化过程充满了戏剧性。她的头发在风中飞扬，衣服被树枝撕破，与阿波罗的动态相互呼应，共同营造出一种紧张而激烈的氛围。这种对瞬间变化的精彩捕捉，正是巴洛克艺术强调的动势与动感的完美体现。在情感表达方面，阿波罗的渴望与无奈、达芙妮的惊恐与绝望，通过人物的表情和姿态被展现得淋漓尽致。这种强烈的情感冲击让观众仿佛置身于神话故事之中，亲身感受着人物的喜怒哀乐。

贝尼尼在《阿波罗和达芙妮》中运用了复杂的曲线和强烈的明暗对比关系，通过这些技巧，他成功地将人物的情感和动作表现得淋漓尽致。例如，阿波罗追逐达芙妮的动作充满了戏剧性和张力，这种表现手法在当时是前所未有的，充分展示了贝尼尼对动态和情感捕捉的非凡能力。而且这件雕塑原本位于房间的一个角落，但后来被移到了房间中央，并进行了相应的调整。这种移动是为了更好地展现雕塑的戏剧性，提升观众的观赏体验。

3.3.2 《阿波罗和达芙妮》的社会与文化意义剖析

从社会层面进行深入剖析，可挖掘出隐匿于雕塑背后、与当时社会思潮深度交织的复杂观念，尤其能窥见作品所映射的时代社会对裸体与欲望的矛盾纠结态度。《阿波罗和达芙妮》中扣人心弦的情节铺陈，绝非单纯的神话故事演绎，而是深层次折射出当时社会诸多潜藏的核心问题与价值关切。从爱情叙事维度来看，这件作品淋漓尽致地表现了爱情的悲剧性。然而，阿波罗与达芙妮的故事却打破了大众对爱情的美满、和谐期许，违背了情侣间琴瑟和鸣、两情相悦的常规，一方是穷追不舍的热烈爱恋，另一

方却是避之不及的抗拒逃离，两者间失衡的情感关系，隐喻着现实里那些求而不得、爱而无果的爱情悲歌，直击人们心底最柔软也最无奈的角落，让观者不禁喟叹爱情路上的坎坷无常。

更不容忽视的是，这一情节背后反映出当时社会对女性自主权和性别的深切关注。在那个时代，男性主导社会秩序与话语权，女性在诸多层面处于从属地位，她们的生活轨迹、婚姻选择常常被家族、男性权威强行把控。达芙妮拼尽全力、不惜化身月桂树也要摆脱阿波罗的追逐，犹如女性群体无声却坚毅的呐喊，象征着女性对自身命运主宰权的奋力争取，凸显出女性不愿沦为男性欲望附属品的独立意识觉醒，警醒着社会正视女性作为独立个体应有的自主抉择权利。

作品中大胆裸露的人体刻画更是引起社会各界的高度关注与热议，引发社会各界对裸体危险性的深深担忧。当时，宗教势力在社会生活中占据关键地位，秉持着严苛的道德准则与禁欲理念，认为肉体欲望是罪恶的渊藪，裸体形象极易诱发人们的私欲，诱发不端行为，进而扰乱社会既定的伦理纲常。在当时特定的社会、宗教、文化背景交织下，作品中裸体的描绘显得尤为引人注目且极具争议性，成为全社会热议、忌惮却又难以忽视的焦点议题。

从文化层面来看，《阿波罗和达芙妮》通过其艺术手法和主题，反映了17世纪意大利社会对古典神话的兴趣以及对人类情感的深刻探讨。17世纪的意大利，正值文艺复兴余韵尚存、巴洛克风格蔚然兴起之际，古典文化强势复苏，社会各阶层对古希腊、古罗马神话故事满怀热忱与喜爱。《阿波罗和达芙妮》精准锚定希腊神话这一经典题材，巧妙地将古老传说转化为可视、可触的雕塑艺术，为尘封于典籍中的故事注入鲜活生命力，使其在新时代焕发出别样魅力。这种选材本身，便是对社会古典神话热的直观呼应，满足了民众在艺术领域领略神话传奇的殷切期盼，也彰显了艺术家借助经典回溯往昔、借古喻今的创作初衷。贝尼尼倾尽全力，凭借其鬼斧神工的雕塑技艺，在冰冷坚硬的大理石上雕琢出一场动人心弦的追逐大戏，尤其是精准捕捉到达芙妮身体变化的那转瞬即逝、震撼人心的瞬间。达芙妮的身体在蜕变边缘战栗，双脚刚要扎根入土，泥土似有生命般裹挟其脚趾，纤细的树根迫不及待地破土而出；指尖则化作鲜嫩的树叶，舒展间仿佛还残留着少女肌肤的温度。这一身体变化瞬间的定格，绝非简单的技艺炫技，背后蕴含着人类对美和自由不懈追求的崇高理念。在当时教会严苛禁锢、世俗规则重重束缚的社会语境下，美象征着超脱凡尘的纯粹精神向往，是人们在灰暗现实里寻觅到的一抹亮色；自由则意味着挣脱教条枷锁、自主掌控人生，达芙妮宁可化身树木，舍弃人形也要逃离阿波罗的追逐，正是这种追求自由意志的决绝体现，直击观者灵魂深处对自由之美的共鸣。

此外，这件作品还被用来传达道德信息。不同于基督教的主题作品，《阿波罗和达芙妮》很明显是以神话为蓝本，属于异教题材作品，但马费奥·巴贝里尼（Maffeo Barberini）作为红衣主教并没有对此加以斥责，相反为了使这件作品主题合理化，按照艺术所特许的一个传统，需要加上一个恰当的天主教箴言。因此，他题写了一句拉丁文诗句并刻在了《阿波罗和达芙妮》底座的一块牌匾上：“*Quisquis amans sequitur fugitivae qaudia formae fro nde manus implet baccas sev carpit amavas.*”（谁若喜欢那转瞬即逝的欢悦，塞满他两手的就是树叶和苦果）。巴贝里尼后来成为教皇乌尔班八世，他为这件作品题诗并正式认可了它。这也显示了宗教权力对艺术创作的支持和认可，即使这些作品可能包含异教元素。而这句拉丁诗文也意在提醒人们不要被短暂的感官愉悦所迷惑，而是要警惕这种愉悦带来的最终结果是苦果。侧面反映出作品在某种程度上也被用作道德教育的工具。这种道德寓意在当时的社会环境中具有一定的现实意义，反映了教会欲望和道德的控制（Hibbert, 2024）。

4 结论

本文采用潘诺夫斯基的图像学分析方法，深入剖析了贝尼尼的雕塑作品《阿波罗和达芙妮》，不仅揭示了其在艺术史、文化史及社会史上的丰富内涵和价值，还为雕塑艺术的研究开辟了新的视野和方法。具体结论如下：

首先，前图像志分析表明，贝尼尼巧妙地将大理石塑造成栩栩如生的形象，使阿波罗和达芙妮的动态仿佛在风中舞动，契合巴洛克艺术对奢华质感的追求，通过“S”形曲线、悬空动态、强烈明暗对比等

技法，将阿波罗的追逐张力与达芙妮的蜕变瞬间定格，完美诠释了巴洛克“静态中见动态”的核心美学原则。这种对自然形态精准掌控和生动呈现的能力，体现了贝尼尼对艺术表现形式的深刻理解和高超控制能力，使雕塑兼具技术创新性与艺术感染力，成为巴洛克雕塑形式美的典范。

其次，图像志分析挖掘出了作品背后的文化与历史深度。通过探讨作品的社会背景，了解了当时意大利在经济、政治和宗教领域的状态，以及这些因素对巴洛克艺术产生的影响。在此背景下，《阿波罗和达芙妮》源自奥维德《变形记》的神话原型，其人物形象蕴含丰富的文化象征。阿波罗作为光明、智慧和男性美的象征，达芙妮代表着黎明、新生与自由意志，月桂树则承载着净化、辟邪与胜利的文化内涵。这些元素共同构筑了作品在文化上的深厚底蕴。

最后，图像学解释进一步阐明该作品是天主教反宗教改革与贵族奢华审美需求的双重产物，大理石材质的戏剧性表现既服务于宗教教义传播，也满足了上层社会的审美享乐。达芙妮的抗争姿态暗合了当时女性自主意识的觉醒，成为对男性主导秩序的无声质疑。而底座的天主教箴言则显示宗教权力对异教题材的改造与利用，使作品成为传递“警惕短暂欲望”道德观念的载体，实现了艺术创作与社会文化的深度互动。

本研究通过将潘诺夫斯基图像学方法应用于《阿波罗和达芙妮》的具体解读，验证了该理论在巴洛克雕塑研究中的适用性与有效性。这种跨学科的研究范式，不仅突破了现有研究单一维度的分析局限，更让作品超越了单纯艺术载体的属性，彰显其在艺术史、文化史与社会史中的多元价值。同时，本研究以经典作品为案例，拓展了潘诺夫斯基图像学的应用场景，为当代视觉文化研究及其他艺术史课题的开展提供了可借鉴的思路与方法参考。未来研究可进一步拓展至作品的接受史维度，探究不同时代、不同文化背景下观众对作品的解读差异，或结合数字技术对雕塑的动态造型与光影效果进行量化分析，为艺术史研究注入更多创新活力。

参考文献

- Ensarioğlu, S. A. (2020). Bernini' nin Apollo ve Daphne heykeli. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 50, 460 – 478.
DOI: <https://doi.org/10.48070/erusosbilder.712901>
- González-Palacios, A. (1995). The Stanza di Apollo e Dafne in the Villa Borghese. Burlington Magazine.
- Ogle, M. B. (1910). Laurel in ancient religion and folk-lore. The American Journal of Philology, 31(3), 287 – 311.
URL: <http://www.jstor.org/stable288655>
- Paul, C., & Campitelli, A. (2000). Making a Prince's Museum: Drawings for the Late-eighteenth-century Redecoration of the Villa Borghese (Vol. 5). Getty Publications.
- Riddle, J. M. (2013). Folk tradition and folk medicine: Recognition of drugs in classical antiquity. Pharmacy in History, 55(2/3), 64 – 87.
URL: <https://www.jstor.org/stable/24631900>
- Pérez Vega, A. M. (1998). Ovid, on the Birth of Love (Met. I 452 ff.).
- 范晓轩.(2022).福玻斯之冠——欧洲古典时期月桂冠冕中的艺术与科学.自然辩证法通讯,10,24 – 35.
DOI: <https://doi.org/10.15994/j.1000-0763.2022.10.003>.
- 王文超.(2017).贝尼尼雕塑与“巴洛克之魂”. (硕士学位论文). 青岛科技大学.
URL: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD201801&filename=1017720016.nh>
- 王卉康.(2015).潘诺夫斯基的图像学研究. (硕士学位论文). 沈阳师范大学.
URL: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD201502&filename=1015308276.nh>
- 陆涛.(2013).形象·文本·意识形态——图像学研究中的三个关键词.内蒙古社会科学(汉文版),4,127 – 132.
DOI: <https://doi.org/10.14137/j.cnki.issn1003-5281.2013.04.006>.
- 盛静.(2012).从理性自然到感性自然——贝尼尼与巴洛克雕塑艺术.装饰,5,28 – 31.
DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2012.05.032.
- 陆强.(2010).潘诺夫斯基图像学研究中的文化转向意识.科教导刊(中旬刊),4,179 – 180.
DOI: <https://doi.org/10.16400/j.cnki.kjdz.2010.02.009>.
- 许华伟.(2009).从贝尼尼看巴洛克精神的非理性之光. (硕士学位论文). 郑州大学.
URL: <https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD2011&filename=2010043344.nh>

免责声明：所有出版物中包含的声明、观点和数据仅代表个人作者和贡献者，而非 JGAS 和/或编辑。JGAS 和/或编辑对因内容中提及的任何想法、方法、说明或产品而造成的任何人身伤害或财产损失不承担任何责任。