

蒙娜丽莎的微笑

MENGNA LISHA DE WEIXIAO

——文艺复兴的绘画艺术

话说西方绘画

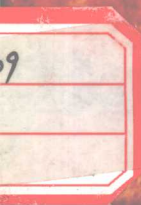
HUASHUO

XIFANG

HUIHUA

上海人民美术出版社

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

J209/17

92-93

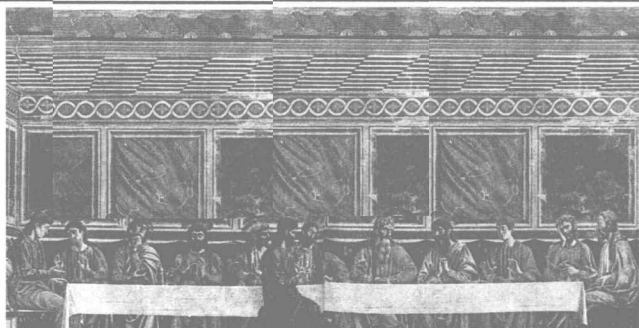
话 · 说 · 西 · 方 · 绘 · 画

蒙娜丽莎的微笑

文艺复兴的绘画艺术

□ 文/郑 文

上海人民美术出版社

责任编辑 舒光浩
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

话说西方绘画

蒙娜丽莎的微笑——文艺复兴绘画艺术

文/郑 文

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.25

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1998-4/J·1882

每套(五本)定价: 23.00元

写给读者的话

告别了古希腊、罗马的雕塑艺术，我们踏进了一个伟大变革的时代——文艺复兴时期。

从古希腊、罗马文明的结束，到意大利文艺复兴艺术的开始，中间大约有1000多年的历史，这就是中世纪。由于它处在“文明”和“复兴”中间，因此，又被称为“黑暗时代”。

为什么15、16世纪被称为文艺复兴时期，而且出现在中世纪之后？要想得到这个答案，我们还是先来了解一下中世纪的艺术吧。

中世纪的人们热衷于宗教，由于基督教成为治理国家的精神支柱，因此艺术不可避免地受到了它的影响。这一时期，最杰出的艺术是教堂建筑，当时的艺术家没有地位，大概与手工艺者的地位相当，但他们创造的大量罗马式和哥特式的教堂建筑，却从未被后人超越过。

中世纪的绘画，大多数被用来装饰教堂。因此，绘画必须严格遵守基督教的精神，基督教需要塑造的是神，而不是人。中世纪的绘画很程式化，画面色彩单调，表现的大多是肃穆、庄严和没有表情的神，令人产生一种对上帝的敬畏感。

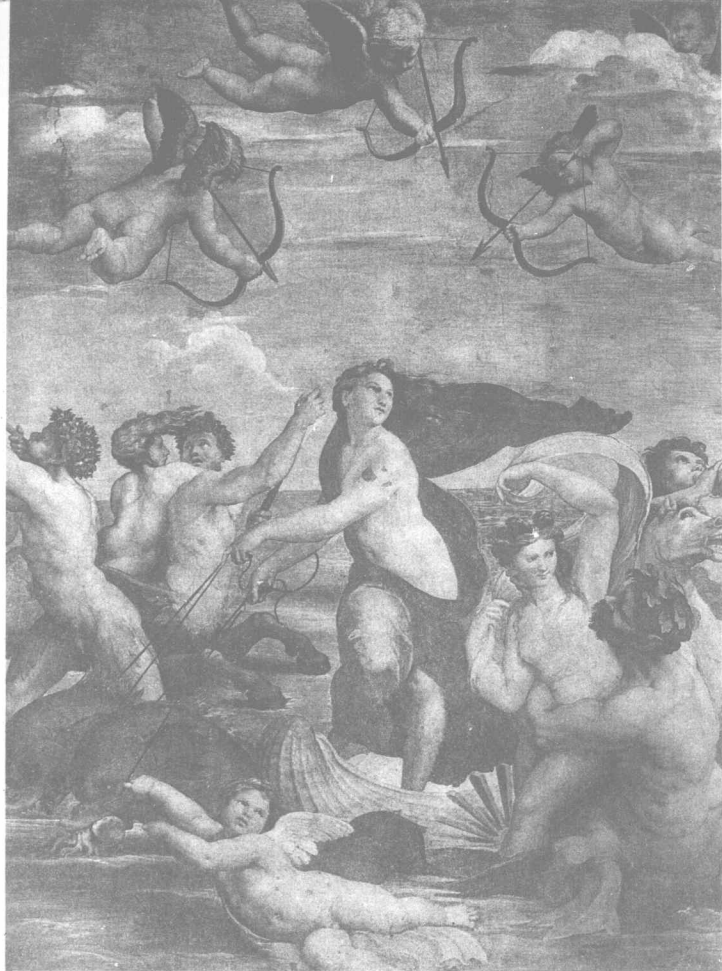
在经历了教会势力统治的1000多年后，人们开始要求摆脱精神上的奴役。随着古希腊、罗马雕塑的大量出土，艺

术家们从古希腊、罗马的艺术中，重又发现了人的价值。这样，到15、16世纪，在意大利的佛罗伦萨，首先掀起了一场文学与艺术的复兴运动，被称为文艺复兴。

因为文艺复兴紧随中世纪之后，所以，基督教精神也影响了文艺复兴的艺术家们，而与此同时，古希腊、罗马艺术对人本身的重视和对人体美的塑造，也深深地打动了这些艺术家。因此，作为基督教的信仰者，文艺复兴时期的艺术家大多以圣经故事为题材，但作为尘世间的人，他们又在作品中表现出了对人的价值及人体美的重视。这种绘画观念，几乎贯穿了整个文艺复兴时期。

文艺复兴时期是一个伟大变革的时代，在绘画观念和

表现手法上,都与中世纪有着根本的不同。中世纪,绘画表现平面的东西,任何物体都没有立体感。文艺复兴时期,艺术家碰到的问题,就是如何在平面上塑造立体的空间,为了解决这个问题,艺术家尝试各种方法,从而掌握了透视原理。中世纪,绘画表现的是没有表情的神。文艺复兴时期,绘

画表现的则是现实中的人。如何生动地表现人，是文艺复兴时期艺术家所必须解决的一个问题，他们通过解剖尸体，探求人体结构的奥秘，掌握了解剖知识，从而获得了生动地表现人的方法。

文艺复兴运动遍及整个欧洲，在长达约200年的历史中，出现了一批杰出的艺术家。除了被称为文艺复兴三杰的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔外，还有追求色彩变幻的大师贝利尼、乔尔乔内、提香……他们创造的艺术杰作有《蒙娜丽莎》、《最后的审判》……现在，这些都已成为博物馆中的精品，为无数后人所景仰、学习和研究。

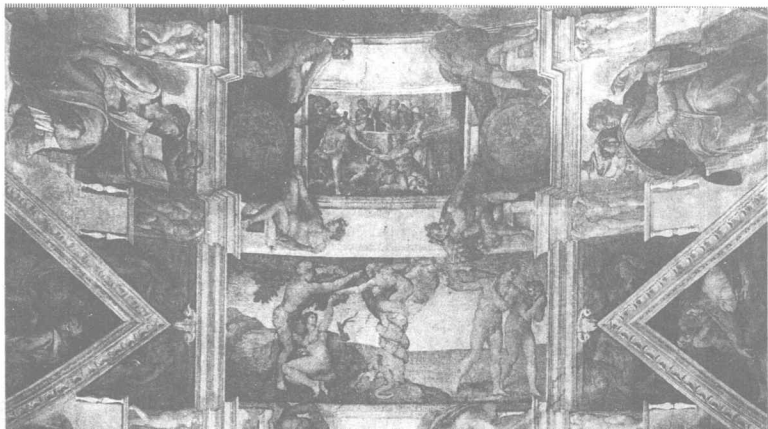
现在，就让我们推开这座宝库的大门，去看一看，这些伟大的艺术家是如何发现绘画的奥秘，并创造出令人瞩目的杰作的。

蒙娜丽莎的微笑——文艺复兴的绘画艺术

目录

写给读者的话

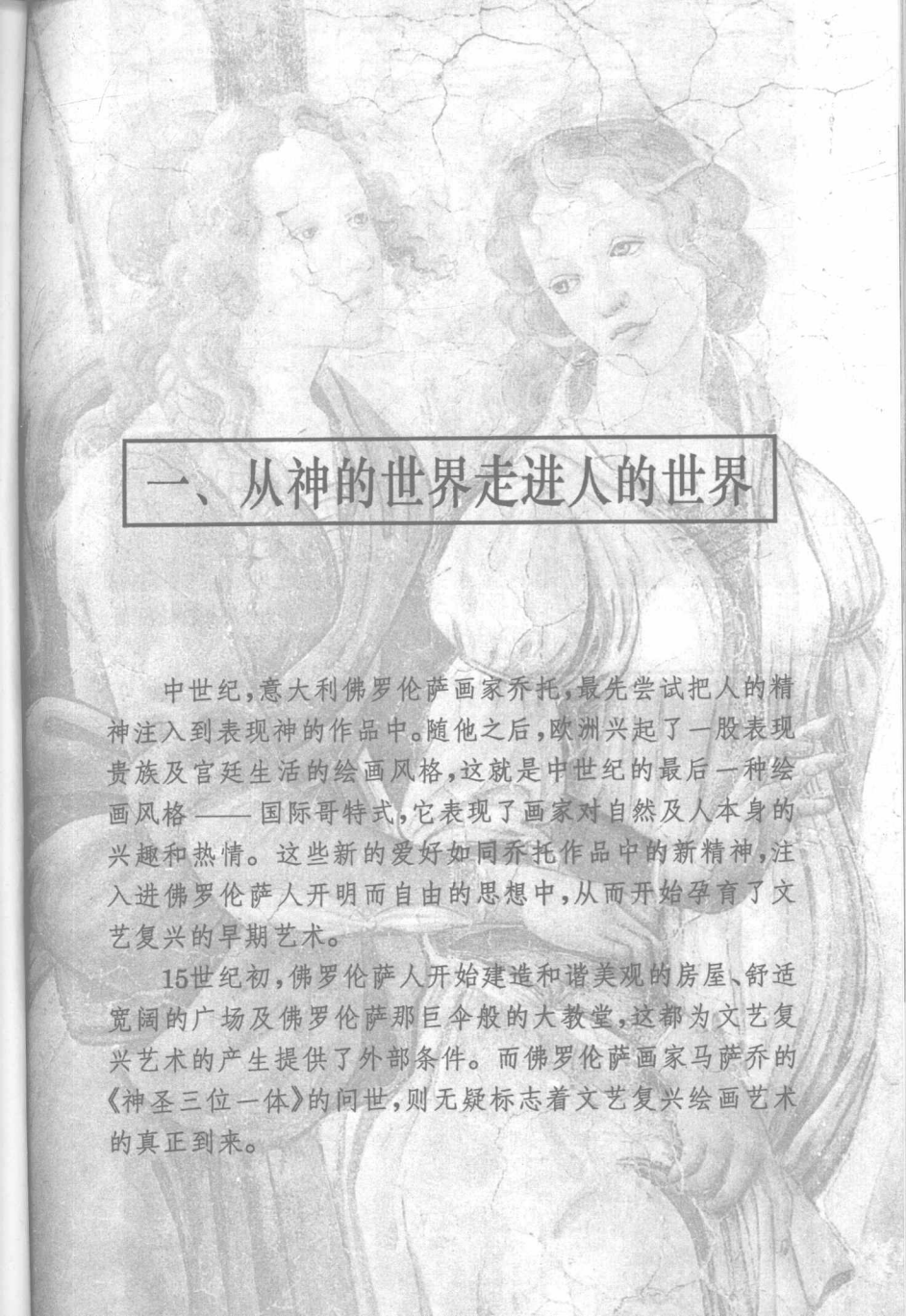
一、从神的世界走进人的世界	1
1. 是神还是人	2
2. 迷人的梦幻世界	6
3. 佛罗伦萨的大伞	9
4. 一个惊人的发现	11
二、这是一个新天地	15
1. 透视的奥秘	16
2. 镜中的秘密	19
3. 风景画中的透视	23
4. 捐助人和肖像画	26
三、向美提出新标准	29
1. 捕捉瞬间的线条	30
2. 春的困惑和魅力	33

目录

四、创造伟人的时代	36
1. 最后的晚餐	37
2. 蒙娜丽莎的微笑	39
3. 创世纪的英雄	41
4. 最后的审判	43
5. 圣母像的经典	45
五、丰富多彩的艺术	49
1. 描绘色彩的大师	50
2. 农民画卷	53
3. 日耳曼人的多才多艺	55
不是结语的结语	58

一、从神的世界走进人的世界

中世纪，意大利佛罗伦萨画家乔托，最先尝试把人的精神注入到表现神的作品中。随他之后，欧洲兴起了一股表现贵族及宫廷生活的绘画风格，这就是中世纪的最后一种绘画风格——国际哥特式，它表现了画家对自然及人本身的兴趣和热情。这些新的爱好如同乔托作品中的新精神，注入进佛罗伦萨人开明而自由的思想中，从而开始孕育了文艺复兴的早期艺术。

15世纪初，佛罗伦萨人开始建造和谐美观的房屋、舒适宽阔的广场及佛罗伦萨那巨伞般的大教堂，这都为文艺复兴艺术的产生提供了外部条件。而佛罗伦萨画家马萨乔的《神圣三位一体》的问世，则无疑标志着文艺复兴绘画艺术的真正到来。

约阿希姆和安娜的见面

1. 是神还是人

14世纪意大利最伟大的画家乔托(1267—1337),是一位生活在 中世纪, 却对文艺复兴艺术产生了巨大影响的人物。在他之前, 尽管意大利画家契马布埃、卡瓦利尼和皮萨诺已经意识到了古希腊、罗马雕塑中人的魅力, 并开始尝试用现实主义手法进行创作。然而, 只有乔托, 首先在他的画里, 开始在表现神的形象中, 注入了人的精神。他把端坐在宝座上的圣母玛丽亚, 画得像罗马的家庭主妇, 而不是耶稣

的母亲。这种画法在那个时代，被认为是对神的一种不尊敬。然而，正是他把绘画引进了一个新的时代，从而开阔了世人的眼界，让人们认识到一种崭新的美——人自身的美。

在乔托看来，无论什么观念，世俗的、宗教的，都不是抽象的，都可以用绘画来表现。他具有一种不寻常的天赋，那就是无论什么题材，在他的笔下，都会产生无穷的魅力。

乔托曾画过两幅有着相同动作，但主题却截然不同的作品，这就是《约阿希姆和安娜的见面》与《犹大之吻》。这两幅作品表现的都是拥抱的动作，然而其含义则完全不同。约阿希姆和安娜的拥抱接吻，是深情的，热烈的，他们为即将获得孩子而欣喜若狂，这毕竟是他们梦寐以求的愿望啊！这与犹大背叛基督的吻是多么的不同。犹大的吻没有亲密的

犹大之吻

感情，他用斗篷包住基督，试图去亲吻他，以此作为出卖基督的信号。他们的头僵硬地分开着，好像有一道闪光从两人中间划过，他们都明白发生了什么事。在他们后面，长矛林立，交错直刺天空，暗示着即将来临的残忍事件。

正是因为乔托在作品中注入了人的情感和精神，才使他的作品具有如此吸引人的力量，当然这也与他敏锐、深刻的观察力，以及深厚的生活积累是分不开的。他这种准确、生动的表现能力，显示了一个非凡艺术家与平常艺术家的区别。

在乔托之前，艺术家如果在一幅宗教画中，画上树木、花朵、溪流或其他任何景物，都会被认为是神的不尊。而乔托在画中则大胆采用大自然作为背景，在《哀悼基督》这幅画中，圣母和使徒们在基督的尸体前哀悼。乔托把画面右边的两个使徒画成了农民的形象，人物后面则是自然景色；画面的上方，是从远处飞来的天使。整幅画构图严谨，没有多余的细节，萧瑟的气氛，衬托了哀悼者的悲痛。

乔托在这幅作品中运用了透视法，这是最初的透视方法，他以人物形象的大小，来区分画面前后的空间，按照自然法则拉开人物之间及人物与背景之间的距离。同时，他把现实生活中的农民的形象画入了作品，丰富了人物形象，以此取代了中世纪平板单调、没有生气的绘画形式。尽管他的画还比较简略，人物形象也不够生动，所画的山石树木也只略具其形。但他开始重视人的精神，并尝试在圣经故事题材作品中，注入人的情感。这种全新的艺术思想，对文艺复兴艺术的萌芽，产生了巨大影响。

哀悼基督

2. 迷人的梦幻世界

1348至1350年，黑死病在意大利传播开来，它来势凶猛，夺走了无数人的生命。绝望中的人们开始向教会求援，他们向上苍祈祷，请求上帝息怒。因而，那时的艺术作品都以反映神的无所不能为内容。

14世纪末，人们似乎已从黑死病的阴影中走出，对生活重又焕发出新的热情。我们可以从当时手抄本的封面和插图中，看到这种变化。它向我们展示了一个灿烂的宫廷世界，这就是中世纪最后一种绘画风格——国际哥特式，它很快就流行于欧洲。

这是西方绘画史上第一次出现的一群特权人物，他们正在享受着一种舒适有趣的生活。在林堡兄弟画的《美好年华》的插图《五月》中我们可以看到：法国国王查理五世的兄弟贝里公爵约翰和娇妻、侍女、随从一同寻欢作乐，他们骑着漂亮的马，在草地上漫游。画面上的天空、流水和房屋以及其他一些东西，都是经过画家加工、镀金和处理过的。总之，这是一个人化了的自然。

这种风格在意大利的艺术家，如洛伦佐·莫纳科、皮萨奈罗、斯泰法诺等人的手中得到了发展、充实，使之更丰满。斯泰法诺的《玫瑰园中的圣母》，画的是两位公主在花园中

休息，画面具有一种地毯式效果，它不仅营造了一个华贵的人造宫廷自然，又在画上加进了一些现实中没有的东西，如天使。它使人联想到东方迷人的神秘世界。

这时的艺术家不仅对人造场面和神秘气息感兴趣，还热衷于观察自然，比如皮萨奈罗在画《埃斯特王族的公主像》时，就曾花费许多时间，去耐心观察周围的事物，这使他能完美地表现花草和蝴蝶，以及公主紧束的衣服和美丽披风的质感。这些作品，现在看来不免有些呆板和奇怪，但它们已抛弃了中世纪只表现神的内容。

黑死病的最终结果是，重新恢复对人、对自然和对一个慈悲上帝的信念。这预示着一种更新的绘画观念即将在意大利诞生。

埃斯特王族的公主像

