

震撼的美术

文艺复兴美术

主编/谭平 副主编/诸迪 王其钧 编著/王谢燕

意大利的辉煌

中央美院学者带你穿越时空
一起走进辉煌的世界艺术殿堂

THRILLING ART

震撼的美术

文艺复兴美术

意大利的辉煌

主编/谭平

副主编/诸迪 王其钧

编著/王谢燕

重庆出版集团

重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

意大利的辉煌——文艺复兴美术/王谢燕编著. —重庆:重庆

出版社, 2010.5

ISBN 978-7-229-02367-6

I. ①意… II. ①王… III. ①文艺复兴—艺术史—意大利

IV. ①J154.609.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第099203号

意大利的辉煌——文艺复兴美术

YIDALI DE HUIHUANG—WENYI FUXING MEISHU

王谢燕 编著

出版人: 罗小卫

策划: 喻杨 郭宜 王其钧

责任编辑: 喻杨 郑文武 夏添

责任校对: 何建云

装帧设计: 刘薇 李秀云 刘尚

重庆出版集团
重庆出版社 出版

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆华林天美印务有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 16.25 字数: 269千

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数: 1-4 000

ISBN 978-7-229-02367-6

定价: 45.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

郑重声明: 未经作者许可, 不得使用本书文字、绘图及照片, 以免引起版权纠纷

《震撼的美术》丛书编委会

主 编	谭 平 教授	中央美术学院副院长
副主编	诸 迪 副教授	中央美术学院院长助理、城市设计学院院长
	王其钧	中央美术学院聘外籍专家
编 委	(以下排名按姓氏笔画为序)	
	王少军 教授	中央美术学院雕塑系
	刘金贵 副教授	中央美术学院中国画院工笔画教研室主任
	张 元 教授	中央美术学院油画系材料艺术工作室主任
	张 鹏 副研究员	中央美术学院美术研究杂志社
	张宝玮 教授	中央美术学院建筑学院
	张所家 副教授	中央美术学院设计学院
	郑 岩 教授	中央美术学院人文学院
	曹 力 教授	中央美术学院壁画系主任
	滕 菲 教授	中央美术学院设计学院首饰研究室主任

前

言FOREWORD

从事与美术有关的职业,在当代社会尤其在中国,是被许多人看不上眼的。当孩子考大学时,数理化或者文科的功课都不行了,有些家长就想到让孩子去学美术。其实,美术水平的高低在人类社会中始终是一个文明发展水平高低的重要标志。而且,美术也是人类文明中较为难以掌握的一种学科。没有一定的

美术天赋,再加上后天不具备吃苦耐劳的精神,是肯定不能成为优秀艺术家的。

从我们身边的物质世界来看,哪一样

东西离得开美术?我们开的汽车,需要优美的造型;我们住的房子,要有舒适的空间;我们吃的食物,要有好的包装;我们穿的衣服,更是要有好的形式。不仅是衣食住行,就连我们天天用的钞票,也需要有人进行图案设计。总之一句话,人类的生活离不开美术。

可能也有人会争辩说,我们的生活离不开每一个行业。不过,当你去博物馆的时候,当你去翻阅人类文明史的时候,你就会豁然发现,如果将贸易、金融、语言等人们认为热门、重要的专业 and 美术相比较,它们在重要性的排列顺序上都大大落到了美术之后。即便是将来,人们从各种更加丰富的媒体资讯中所看到的、印象最为深刻的仍然会是美术。

将美术与其他社会专业这样比较,并不是说社会上的其他行业都不重要,我要强调的只是美术对于人类文明进步的重要促进作用远远大于平常人的想象!尽管在每天的新闻联播或主流的媒体中并没有对美术予

以特殊推崇,但是回头去看历史,即使是看距现在三十年前的改革开放初期的视觉资料,对你最为刺激的就是为什么当时的中国人只穿灰色的衣服?这就是美术!美术的表现最直接地反映了整个社会。

中国目前的社会经济在高速发展,但是我们在自主知识产权的拥有方面还处于一个相当低的水平,这其中就包括美术专业的整体水平。几乎世界上所有的国家在经济处于三十年连续不断增长的背景下,都涌现过一些本国的著名建筑师以及一些被世界同行所推崇的优秀建筑作品。翻开外国人编写的世界建筑史,除了中国的长城、故宫等古代作品外,当代建筑还是零。不过在今后编写的世界建筑史中,肯定有两个中国建筑作品会被收入。那就是中央电视台新楼(设计者为瑞梅·库哈斯(Rem Koolhaas))和鸟巢(设计者为赫尔佐格和德·梅隆(Herzog & De Meuron))。但可惜的是这两栋建筑的设计者也都是西方人,尽管媒体在宣传时都尽量回避提

及设计者是谁,但是历史是清晰的。

中国的美术在历史上曾经辉煌过,但是现在,我们还是有些落后。知己知彼,才能百战不殆。这就是我主持编写这套《震撼的美术》的原因。简言之,目的是为了给更多的读者普及一般性的美术知识,增强美术教育的基础知识。对于世界上其他国家和地区的美术运动的介绍与评论应该是中立的、不带有极强的个人观点的。但是历史是由后来人写的,因此要写一本完全忠实于美术史发展过程、不带有任何个人主观偏见的书是完全不可能的。因此我只能说是尽量让自己做到客观公正。

美术发展史又是和社会历史的发展彼此相依的。到目前为止,国内的美术史书籍基本都是与社会史脱节的所谓纯美术史图书,即使有的美术史图书涉及到一些社会史的内容,也只是只言片语的提及。但是社会史是美术发展的重要背景,有时还是主要的决定因素,

因此在编写这套书时,我坚持将美术的发展放到社会政治、经济、商业发展的大环境中来介绍、分析。这种横向的历史关联互述,也会使读者易于产生阅读兴趣。

此套丛书共十三册,分别介绍了古埃及、古希腊、古罗马、美洲、印度、哥特、文艺复兴、法兰西、俄罗斯、新古典主义、现代主义、后现代主义和当代潮流。这

些分册所包含的内容,基本概述了外国美术史的最主要发展历程。

我相信随着中国经济的不断发展、社会的不断进步,中国的美术水准,包括艺术设计、建筑设计,都会相应地有所提高。而只有美术水平提高了,国民的创新意识才会进一步增强,经济发展才有可能得到更多的附加值。

谭 平

于中央美术学院

目 录 CONTENTS

前 言

第一章 文艺复兴的萌芽	1
第一节 宗教下的艺术	1
第二节 意大利的文艺复兴	19
第二章 永远的佛罗伦萨	35
第一节 开启文艺复兴之门	35
第二节 透视法的运用	57
第三节 佛罗伦萨的美	68
第三章 达·芬奇是个谜	83
第一节 探索者达·芬奇	83
第二节 达·芬奇的绘画生涯	92
第三节 绘画上的艺术成就	102
第四章 裸露的与遮住的	123
第一节 赤裸的雕塑	123
第二节 永葆青春的艺术	152
第五章 精彩续集	171
第一节 文艺复兴的另一座城市	171
第二节 威尼斯画派	175
第三节 西方近代绘画的奠基者	193
第四节 威尼斯画派的继承人	203
第六章 世俗的激情	215
第一节 佛罗伦萨的手法主义风格	215
第二节 威尼斯的手法主义风格	238
后 记	248
参考书目	250
选图索引	252

第一章 文艺复兴的萌芽

第一节 宗教下的艺术

文艺复兴之前的艺术。在欧洲,从13世纪至15世纪中期通常被人称为中世纪(Middle Ages)末期。在这几个世纪中,西欧地区的各个国家都发生了极大的变化,文化、政治、经济和生产、生活方式等各个领域都孕育出新的事物,而且这些新的事物也正在逐渐生长,影响日益扩大。

中世纪以来,天主教中的教皇(Pope)是欧洲主要地区的最高首领,他手中掌握着至高无上的

权力,各地区的主教和教职人员都必须发誓,要永远效忠教皇,就好像臣子效忠皇帝一样。教皇可以凭借他那些至高无上的权力,来随意地制定和更改教会中的教条和人们的道德信条。中世纪是一个宗教势力横行的年代,而且宗教势力高于一切,甚至高于国王的权力。教廷不仅仅在地区政治、经济、文化、军事上都有着控制权,而且对于人们的意识形态、行为,甚至婚姻都有着很严格的

中世纪的艺术	
11世纪—13世纪	中世纪罗马式风格的兴起
12世纪	始自法国的一种新的流行风格——哥特式风格产生
	哥特式建筑的风格在意大利以一种装饰风格的形式被使用于建筑中
	由于哥特式建筑中的墙面大面积缩减，壁画形式逐渐被联画所代替
中世纪末的画家奇马布埃	
1270年	创作完成《六天使围绕庄严的圣母》，从中就可以看出奇马布埃已经突破了中世纪绘画表现的束缚，创造出了三维写实的绘画效果
1280年	《圣特里尼塔教堂的圣母像》比同一时期的艺术家所绘制的作品更加的生动，奇马布埃的三维写实的技法影响了他的徒弟乔托

束缚。为了维护和确立教廷的绝对统治地位，教廷将文化活动局限于教廷范围内，使人们普遍处于愚昧当中，致使公元5世纪到15世纪的漫长历史过程中，以西欧为代表的欧洲处于文化、经济和艺术发展最为缓慢的时期。无论是与之前的古罗马，还是之后的文艺复兴时期相比，其社会文化

艺术等各个方面的发展水平都较低，因此中世纪尤其是在约公元500年到公元800年之间教廷发展鼎盛的时期，也被称为是黑暗时期(Black Ages)。

在中世纪末期，由于西欧处于诸多城邦分裂征战的局面下，天主教教皇为了取得最高的统治权，也用尽了全身的解数。当时的

意大利地区也长期处于封建领地、贵族统治的共和国和教廷控制区域并存的分裂发展状态，罗马教皇为了巩固自己的主导地位，便在意大利地区建立了教皇国，并且拿出了一份文件——《君士坦丁赠礼》，证明说当年君士坦丁大帝已经把罗马城与象征神圣的拉特兰宫赠给了教皇，授予教皇至高无上的权力。

佛罗伦萨市政厅及广场

这座中世纪堡垒风格的市政厅，以其珍藏的诸多文艺复兴时期的壁画、雕塑等艺术品著称，其中最著名的是广场上由米开朗基罗雕刻的《大卫像》。

订婚仪式

在经济发达的佛罗伦萨等地,虽然婚姻的缔结仍旧需要在教职人员的见证下才能生效,但婚姻最重要的主宰力量却是双方的经济与政治背景。

另外,以教皇和教会为主导的宗教统治也是十分严厉的,他们影响了西欧的文化发展进程,并且主张绝对的神权至上、禁欲主义(Asceticism)等。

中世纪时期的艺术是为宣传宗教信仰而服务的,当时的人们所注重的是宗教的精神性,所以他们所创造的艺术几乎都是以宗教为题材的,尤其是在绘画艺

术上,宗教使艺术表现主题这一特点表现得更加淋漓尽致。公元11世纪—13世纪在西欧盛行的是以拜占庭艺术风格为基础发展起来的罗马式风格的艺术。罗马式风格的绘画与雕塑在当时也取得了很明显的成就,罗马式风格的绘画直接继承了拜占庭艺术的特色,其反映的人物形象大都被拉长,不讲求对真实身体的比例的反映,而是通过统一,刻板而瘦长的人物身体表现一种神圣和崇高的感觉。罗马式风格的绘画被人们广泛用来装饰建筑物,绘画在色彩上总是千变万化,有色彩斑斓的形式,也有色彩较为单一的形式,能够满足任何人群的需要。罗马式风格的绘画、雕塑和其他艺术形式当然大多都是为宗教服务的,绘画的内容通常是以《新约》(New Testament)和《旧约》(Old Testament)的故事为主题,所描绘的中心人物大多是耶稣(Jesus)圣徒和圣母,而雕塑的主要人物也是以这几类人物为主。

主题雕刻

两端头尖尖的棱形背景与基督、圣徒、绵羊、十字架等被拉长变形的形象相组合的形式,是哥特式建筑中十分常见且寓意深刻的装饰小品。

虽然罗马式风格的绘画在内容和表现技法上大都十分雷同,缺少绘画的创造性,但是这种沉闷的风格仍然给意大利黑暗时期的美术带来了曙光。

罗马式风格的绘画是意大利绘画发展过程中经历的一个必要的阶段,除了绘画(Painting)之外,镶嵌画(Inlaid picture)和雕塑(Sculpture)在这个时期也享有一定的地位,尤其镶嵌画被人们广泛地运用。在公元10世纪时期建造圣马可大教堂(Basilica di San Marco)中就装饰着许多绚丽

多彩的镶嵌画,这些镶嵌画也是中世纪罗马式风格画作的突出代表。圣马可大教堂屹立于意大利的威尼斯,这座教堂的建筑风格与拜占庭风格的教堂十分类似。但教堂内的镶嵌画却显示出了威尼斯所特有的风格,比如有一幅

圣马可教堂

位于意大利威尼斯的圣马可教堂,其形制直接来源于君士坦丁堡的集中式教堂,教堂内是用十字军东征时从东方带来的各种纪念物装饰,但加入威尼斯本地的风格特色。

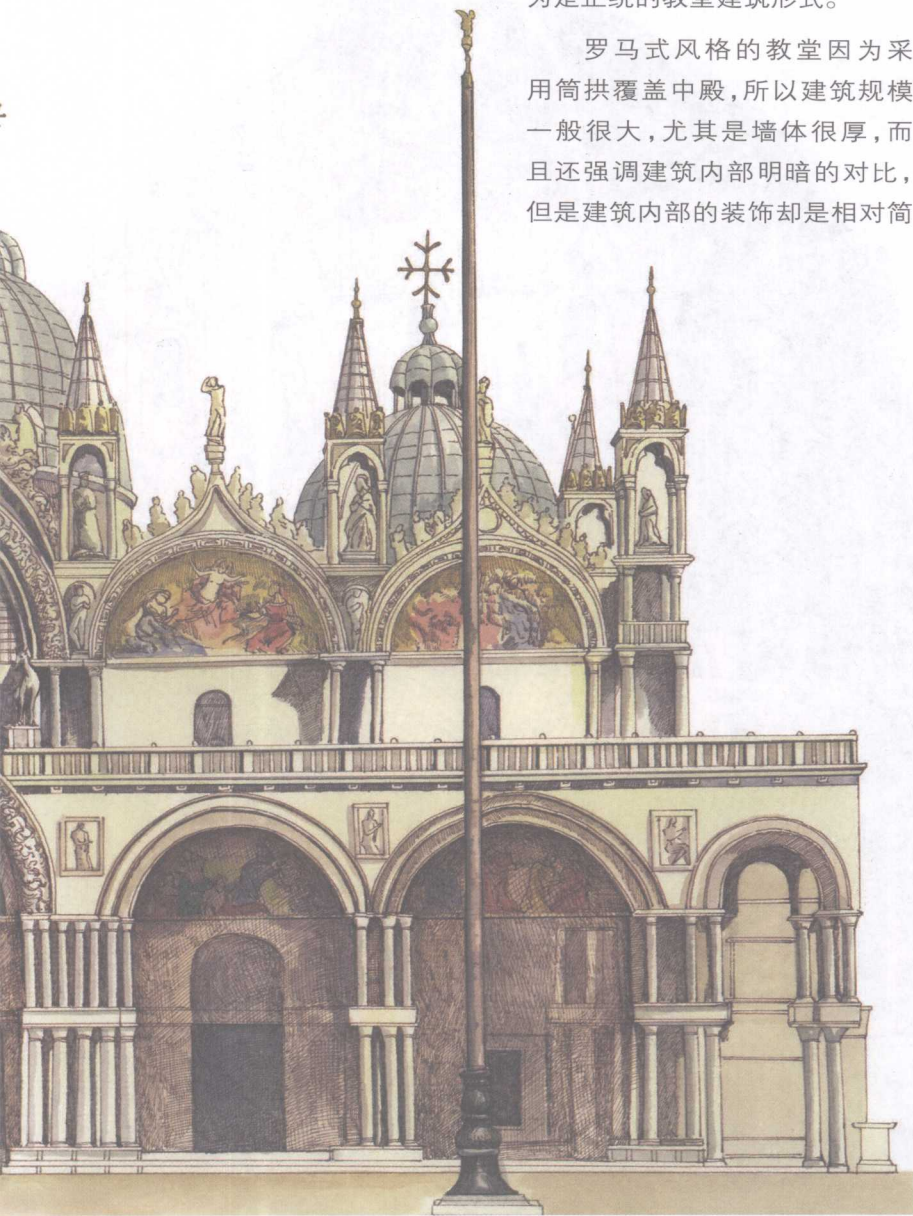

镶嵌画所表现的是一只带翅膀的狮子形象,这种形象在其他地区的罗马式艺术品中很少见,因为狮子是威尼斯的保护神。

在人们的宗教信仰十分虔诚的时代,教堂成为当时各地的主

要建筑代表就不足为奇了。罗马式风格的教堂在罗马长方形巴西利卡式会堂建筑的平面形式基础之上,又在两边端头各加上了一个侧翼,从而构成了一种拉丁十字形结构的建筑,稍后罗马教会将这种拉丁十字形结构的教堂称为是正统的教堂建筑形式。

罗马式风格的教堂因为采用筒拱覆盖中殿,所以建筑规模一般很大,尤其是墙体很厚,而且还强调建筑内部明暗的对比,但是建筑内部的装饰却是相对简

比萨建筑群

位于意大利比萨的这一宗教建筑群由独立的洗礼堂、教堂和钟塔三座主体建筑组成，是意大利罗马式建筑的代表。比萨建筑群也因为洗礼堂奇特的双色屋顶和倾斜的钟塔而闻名于世。

陋、粗糙。罗马式建筑最大的特点就是将木制屋顶改成了砖、石结构的拱顶,这是当时建筑结构技术进步的结果。利用砖、石构筑拱形建筑屋顶的做法,一方面是为了防火,另一方面也使整座建筑内的装饰空间感更加完整。另外,罗马式教堂通常还会在每一个跨间的顶部厚墙面上设置一些窗口,为建筑内部照明,这样的小窗洞虽然并不能为教堂内部提供充足的照明,但是通过这种光线的变化给教堂赋予了鲜明的空间节奏感。

中世纪时期除了罗马式建筑风格以外,许多其他风格的地方建筑也很特别,同样很受人们欢迎。中世纪时期的建筑在艺术领

域起到了主导作用,而其他艺术如:雕塑、绘画、镶嵌画等艺术形式的发展相对来说却没有取得更大的成就。

中世纪的人们认为其他形式的艺术在与宗教的主题结合后才具有更深的意义,而且很多艺术形式甚至主要依附于宗教才得以发展的,比如雕刻艺术。虽然此时雕刻艺术的造型是千变万化的,但是它们依然以宗教内容为主题。罗马式风格的雕刻不仅与教堂建筑紧密相关,而且在诸多的珠宝首饰、圣物盒和祭礼等用具上,也都能看到罗马式雕刻艺术的痕迹。罗马式的雕刻与建筑有着密不可分的关系,在雕刻装饰中的主题虽然总有重复,但是工

罗马式风格的柱顶端

雕刻怪异变形的雕刻形象，是中世纪教堂中最直接也是最通俗地传播宗教教义的方式，图示为法国卡昂圣艾蒂安教堂中柱顶端的雕刻装饰。

匠们所使用的雕刻技法和形式却千变万化。同时，教堂中各种式样的人物雕刻仍显示出瘦长和神圣的形象特征。另外，在立柱的柱头上雕刻的荒诞不经的形象和故事场景图案，也都是在罗马式风格中很常见的一种装饰。

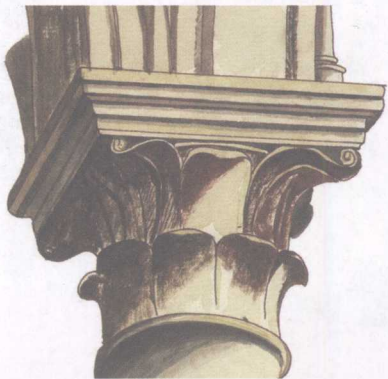
早期法国哥特风格柱头

图中所展示的是一个被简化的混合式柱头，它在法国早期的哥特式建筑中十分常见。

随着时间的推移，意大利的一些地区渐渐地摆脱了被封建主义束缚的思想与行为，从而导致了意大利一部分城市在商业活动上的恢复，推动了这些城市经济的发展。另外，促使商业和经济有所发展的，还有一个重要的原因，即意大利在宗教地位上的恢

复和政治上得到了相对和平。公元12世纪的时候，德国侵占了意大利，在战争的困扰之下，意大利的商业经济发展得更加缓慢。但意大利的新一代教皇英诺森三世（Innocent III）登上了宝座之后，便开始巧妙地与德国的统治者周旋，并利用一些计谋使德国内部产生了内乱，从而趁机逼迫德国退出了意大利。赶走德国人之后，教皇的威信再次得到了提升，因此他在意大利的统治也变得更加得心应手。在这种和平的状态之下，意大利的商业经济也得到了迅速的发展。

商业经济的迅速发展，使那些已经解放的城市成为了商业贸易交流中心，各个地区的国家在进行商业交流的同时，不同风格的艺术也跟随着商业相互交流着，这也使新艺术风格流进了意大利地区。12世纪经济发展起来以后，人们虽然对早先朴素的宗教理念依然有着极高的信仰，但是与此同时人们也开始追求一种新的世俗主义的享乐生活，这两者之间虽然具有许多的冲突，可是人们却将这两者

神奇地结合在了一起。

随着人们生活和思想的改变,一些修建建筑的匠师开始寻求在传统罗马式建筑模式上的创新,他们认为如果在古典建筑的基础之上进行一些新的改进,也许将会比以前的建筑更符合当时人们的需求。严格意义上说,这并不属于“创新”的一种观点,这种建筑上的创新实际上在之前的一些建筑中已经出现过了。只是各种创新总是以很多分散的形式出现,此前并未被组合在一起,而当这些创新真正合并在一起并以一种全新的艺术形式出现时,一个

新的建筑时代也就来临了。

在中世纪后期,有一种崭新的艺术风格流传到了意大利各地区,这种风格是从法国流传过来的。意大利的一些艺术家们将这种风格称为“哥特式风格”(Gothic Style)。哥特式风格传入意大利后,虽然没有像这种风格在英、法等国那样成为主导性风格,但还是对意大利的建筑和绘画艺术都产生了巨大的影响。

在哥特式风格的建筑中,大部分的建筑物都是依靠墩柱和外部的扶壁起支撑作用,建筑物上几乎看不到完整的墙面,所以壁

哥特式风格教堂肋架结构

利用飞扶壁将拱顶推力分散到外部的做法,不仅使哥特教堂内部的墙体加入了更多的装饰,也是人类建筑工程学上的一项重要进步。

