

了如指掌

▼ 一眼识别并理解艺术的本质

文艺复兴时期艺术 如数家珍

「德」托马斯·R·霍夫曼 阿斯特里德·C·胡特 / 著 韩平 / 译
吉林出版集团有限责任公司

© 2004 Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte & Co.KG, Stuttgart
Original title: Wie erkenne ich ? Die Kunst der RENAISSANCE

吉林省版权局著作权合同登记 图字：07-2010-2594

图书在版编目 (CIP) 数据

文艺复兴时期艺术如数家珍 / (德) 霍夫曼
(Hoffmann, T.R.), (德) 胡特 (Huth, A.C.) 著; 韩平
译. — 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2012.4
(众流沧海通才馆. 了如指掌)
ISBN 978-7-5463-4649-6

I. ①文… II. ①霍… ②胡… ③韩… III. ①文艺复
兴—艺术史—欧洲—通俗读物 IV. ①J150.093-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第002553号

文艺复兴时期艺术如数家珍

作 者 [德]托马斯·R. 霍夫曼 阿斯特里德·C. 胡特
译 者 韩 平
责任编辑 宋 春 奚春玲
特约编辑 姜 离
装帧设计 SDDoffice.com
开 本 720mm×980mm 1/16
印 张 8.5
版 次 2012年4月第1版
印 次 2012年4月第1次印刷

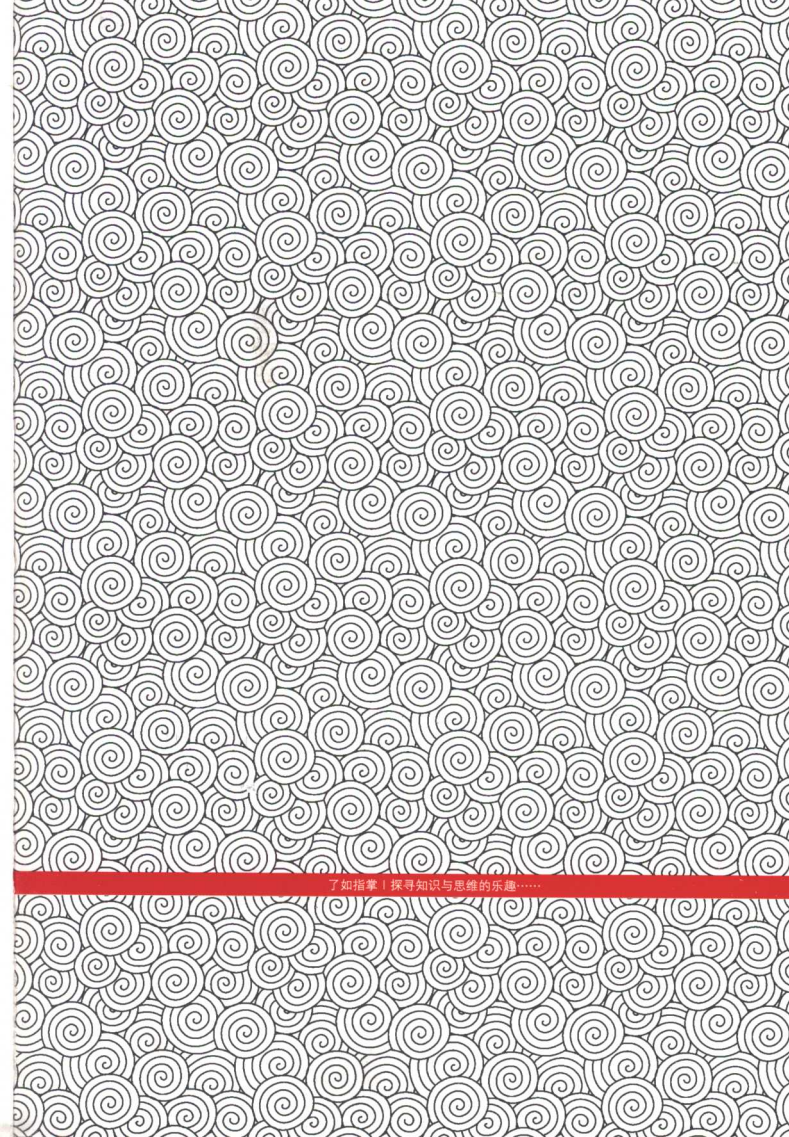
出 版 吉林出版集团有限责任公司
发 行 北京吉版图书有限责任公司
地 址 北京市宣武区椿树园15-18号底商A222号
邮 编 100052
电 话 总编办: 010-63109462-1106
发行部: 010-63023553
网 址 <http://www.jlpg-bj.com/>
印 刷 北京京华铭诚工贸有限公司

ISBN 978-7-5463-4649-6

定价: 38.00元

版权所有 侵权必究

投稿热线: 010-58480099

了如指掌！探寻知识与思维的乐趣……

Wie erkenne ich ? Die Kunst der RENAISSANCE

J150.093/6

19466 42

了如指掌

文艺复兴时期艺术如数家珍

【德】托马斯·R. 霍夫曼 阿斯特里德·C. 胡特 / 著 韩平 / 译

徐州师范大学图书馆

23971764

6642 ✓
吉林出版集团有限责任公司

目录

引言..... 8

文艺复兴的开端	14
文艺复兴艺术和艺术家的个人特点	14
文艺复兴在阿尔卑斯山脉以北地区的意义	16

雕塑..... 18

与古典艺术的新关系	20
竞标	22
多纳泰罗	28
多纳泰罗与对偶排列	28
多纳泰罗与浅平浮雕法	35
浮雕技术的完善	37
雕塑的新功能	39
米开朗琪罗	47
声名远扬的《大卫》	50
来自罗马的召唤	52
阿尔卑斯山脉以北地区	57

绘画..... 60

马萨乔和湿壁画革命	62
皮耶罗·德拉·弗兰切斯卡和理想的 画面空间	65
安德烈亚·曼特尼亚的舞台	67
来自北方的影响	69
繁荣的佛罗伦萨	69
波提切利和一个新时代的象征	71
莱昂纳多·达·芬奇	74
尤利乌斯二世和他的新罗马	79
米开朗琪罗的西斯廷小教堂	80
拉斐尔的宫廷房间	84
威尼斯及其艺术家	88

乔瓦尼·贝利尼、乔尔乔内和风景画	90
提香的名望	92
丢勒、霍尔拜因和宗教改革的艺术	96
宗教改革及其拥护者	100

建筑 102

维特鲁威的《建筑十书》和文艺复兴时期的 建筑师们所做的古典研究	104
超越哥特风格:	
布鲁内莱斯基的大教堂圆顶	106
新时期的第一座世俗建筑:	
布鲁内莱斯基的育婴堂	110
圆、方和黄金分割成为建筑规范:	
布鲁内莱斯基的帕齐小教堂	113
作为形象工程的城市宫殿:	
阿尔贝蒂的鲁切拉伊宫	116
15世纪的宗教建筑:	
阿尔贝蒂在曼图亚修建的圣安德烈亚教堂 ...	120
文艺复兴盛期建筑艺术的完美构想:	
布拉曼特的小圣堂	123
罗马宫殿之最:	
桑加洛和米开朗琪罗的法尔内塞宫	127
理想别墅:	
帕拉第奥的厅厅别墅	130
文艺复兴对德国建筑的影响	133

引言

一听到“文艺复兴”这个词，梦想家就仿佛看到了过去的美丽、紫色和黄金。

约翰·赫伊津哈

约翰·赫伊津哈（Johan Huizinga）的话将文艺复兴这个概念形容为“紫色和黄金”之梦。这也许会让我们想到波提切利的《维纳斯的诞生》那柔美的典雅——一个新时代之春的象征；或者想到莱昂纳多·达·芬奇的《蒙娜丽莎》那神秘莫测的微笑；还会想到米开朗琪罗的《大卫》那健硕的身体，想到佛罗伦萨城及其教堂、宫殿、广场和充满无与伦比的艺术作品的博物馆。没有哪个地方像佛罗伦萨这样呼吸着文艺复兴的历史气息，游客仿佛置身于一个早已消逝了的时代，艺术在那个时代发展成一种熠熠生辉的新的风格语言。

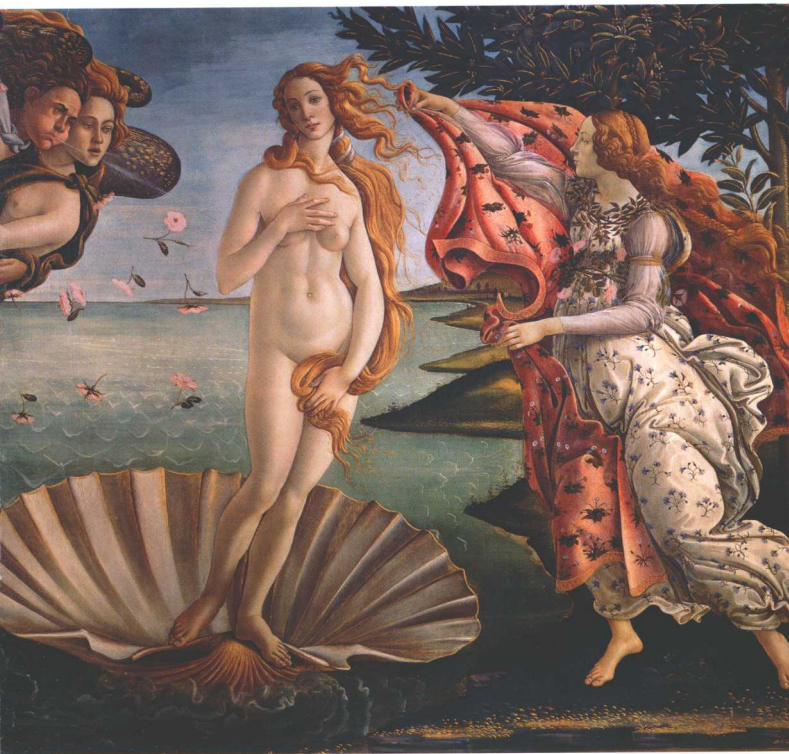
Page 8—9

桑德罗·波提切利

► 《维纳斯的诞生》，
作于帆布上的蛋彩画，
172.5×278.5cm，约
1485年，佛罗伦萨，乌
菲兹美术馆

维纳斯站在一个贝壳上从海中冉冉升起，她被风神的花潮吹到陆地上。波提切利凭借他的维纳斯成功地塑造出了一个永恒优雅的柔美典范。她是一种神秘之物的象征，众神用这个神秘之物向世界送来了美丽。“维纳斯的诞生”这个主题的要求无疑是来自美第奇宫廷里的人文圈子，他们想凭借由他们委托的艺术作品来完成一个全新的、闪闪发光的时代理想。

文艺复兴——艺术的诞生

► 了如指掌

人文主义动摇了中世纪的世界观。

而那个“金色年代”的政治现实和社会现实却是一个起义不断、骚动不安和战争频仍的时期。女巫和异教徒仍然被放在木垛上烧死，文艺作品也被付之一炬。内战、家族世仇、武力争斗与阴谋和谋杀一样在日常生活中司空见惯。古人理念中的“复活”在政治上导致了一种危险的解释——而它在艺术和文学中却正好扮演了一个至关重要的角色。人们在古代反对专政和暴君的斗争榜样身上获得灵感，人们认为古代遗留下来的都是正确的——也包括把讨厌的政治对手杀死。

► 帕齐谋杀案的纪念牌。正面：洛伦佐；反面：朱利亚诺·德·美第奇。1478年，铜制，华盛顿，国家美术馆

1478年4月26日，贝纳尔多·班迪尼和弗兰切斯科·帕齐犯下大案，他们是与美第奇家族为敌的帕齐家族的子孙，在佛罗伦萨大教堂举行的复活节晚弥撒中，当着万名观众的面，对美第奇家族的洛伦佐和朱利亚诺行刺，朱利亚诺身中十九刀而亡。此时人们一直认为这次谋杀是教皇西克斯图斯四世指使的。然而意大利历史学教授马尔切洛·西蒙内塔（Marcello Simonetta）现在却根据一封解密的信件证明，事实上费德里奥·达·蒙泰费尔特罗（乌尔比诺公爵，美第奇家族的官场友人和心腹知己）才是此次谋杀案的主使。

文艺复兴时期只有在艺术和文化上才真的是一个光芒万丈的时代。早在14世纪初，古代的文学和艺术就已经引发了人们越来越多的兴趣。人文主义的诗人和作家都沉醉于古代的书籍和艺术作品中，试图仿效并描绘一种与中世纪截然不同的人物形象：人再也不是懵懂无知的罪人，而是发现了自身力量和自我意识的人。大概在15世纪中期的伦理哲学中就明确谈到了人的尊严与崇高（B. 法

桑德罗·波提切利

► 《三圣王的礼拜》，
局部，约1475年，作
于木板上的蛋彩画，
134 × 111cm，佛罗伦
萨，乌菲兹美术馆

这一部分展示的是位于左侧的一群自我欣赏的人物像。波提切利画了年轻的“豪华者”洛伦佐（估计就是这幅画的委托人），他与洛伦佐·托尔纳博尼、皮科·德拉·米兰多拉和安捷罗·波里兹阿诺站在一起。皮科被画成身穿宽大的学者长袍、戴着显眼的红色帽子的那一位——他早在十四岁就开始在博洛尼亚学习教规法，为了在佛罗伦萨的柏拉图学院大展宏图，于1484年来到佛罗伦萨。

► 了如指掌

艺术家们纷纷将古代技法视为摹仿的范本。

► 《拉奥孔群像》，约公元1世纪，大理石材质，高约184cm，罗马望景楼的中庭，梵蒂冈博物馆

1506年1月14日，人们在特洛伊温泉建筑群中发现了一组雕像，它以拉奥孔和他的儿子们为主题。这座雕像高然耸立，是文艺复兴鼎盛时期许许多多雕塑摹仿的样板。尤其是米开朗琪罗，他兴奋地把拉奥孔看成一个伟大的奇迹。据说他还曾经说过，是他亲自创作了这组雕像，然后让人把这组雕像埋在古代遗迹中，就是为了以后被人们发现时当成古代雕塑——当成他艺术巅峰的象征——而大加庆祝。

齐奥〔B. Fazio〕，G. 马内蒂〔G. Manetti〕）。1487年，年仅二十四岁的皮科·德拉·米兰多拉（Pico della Mirandola，1463—1494，佛罗伦萨柏拉图学院的奠基人之一）作了一次捍卫他的哲学思想的伟大演讲，题目就是“论人的尊严”（De dignitate hominis）。

随着人又重新回归世界观的中心，一种时间和空间上

的新意识出现了。这里所说的“自然”就是人们试图用新的科学方法去研究的大自然，并向古代方法看齐，用巨大的兴趣和狂热去观察、搜集和记录古代的文艺与考古遗产。艺术家们都奔忙在去往罗马的路上，首当其冲的是雕塑家们，他们都想在一个已经消逝了、却未被遗忘的时代的废墟中寻找新的灵感。

罗马给他们留下的印象、艺术家们觉醒的自我意识和他们对写生的热情导致艺术上出现了一种创新风格。对于这些艺术家而言，对人、人体和人周围的大自然的发现和欣赏则扮演了一个几乎比复兴和重新评价古代风格语言更加重大的角色。随着这种新的自然化出现了艺术的还俗（世俗化），但这绝不是说神圣的宗教艺术就此结束：教堂还在，至少对于领主宫廷和那些来自佛罗伦萨、米兰、威尼斯和罗马的富裕商人家族（文艺复兴艺术家最重要的委托人）来说还是很重要的。中世纪的宗教题材仍然继续被采用，但却呈现出一种全新的面貌。

► 文艺复兴的概念

身为画家和艺术家传记作家的乔治·瓦萨里（Giorgio Vasari）在他的《意大利杰出建筑师、画家和雕塑家的传记》（简称《传记》，1550）中提到过“rinascita”这个词，意为“艺术的重生”。他在描写画家乔托（Giotto）的时候，确切地阐述了这个概念：由于乔托描绘大自然的天然分，“德意志风格”——中世纪“野蛮的”哥特风格——被打败，而“美好模式”——古代艺术的优美风格——得到了重生。今天的法语词汇“Renaissance”于1855年由法国理论家儒勒·米什莱（Jules Michelet）第一次使用，并终于在德国艺术理论家雅各布·布克哈特（Jakob Burckhardt）的名著《意大利文艺复兴时期的文化》（1860年）中得到了应用。“Renaissance”是意大利语“rinascita”的直译，也就是“重生”。

▲ 风景画：15世纪的佛罗伦萨（复制品），原作作于1490年，佛罗伦萨博物馆

这张图片展现了15世纪佛罗伦萨的风貌。人们以俯瞰角度看到了这座亚诺河两岸的辽阔城市及其最重要的教堂、宫殿和中世纪的姊妹塔，这些塔楼都分别矗立在不同的城区，还能看到巨大的城墙。

文艺复兴的开端

当发展出直线透视法，借此可以在平面基础上真实再现三维空间的时候，与中世纪艺术传统的彻底决裂终于在1420年的佛罗伦萨发生了。如此一来，这座托斯卡纳的城市就成了文艺复兴艺术的发祥地，并且在16世纪初以前一直都是文艺复兴艺术的中心。

在1500年前后，佛罗伦萨由于政治混乱而不得不将其领袖角色交给了罗马，文艺复兴早期阶段就此结束。在这个时候，这座教皇之城成长为文艺复兴鼎盛时期的中心。随着美第奇家族于1512年回归——经过多年的流亡，又经过1527年的“罗马大劫”之后——，艺术终于又在佛罗伦萨重新繁荣起来。包括乔治·瓦萨里、米开朗琪罗、本韦努托·切利尼（Benvenuto Cellini）在内的艺术家们都力争成为委托人的宠儿。艺术上的晚期文艺复兴时期（也被称为风格主义）由此开始。

文艺复兴艺术和艺术家的个人特点

文艺复兴时期的艺术家们都尽可能生动而又真实地再

► 了如指掌

文艺复兴时期的艺术作品明显体现了艺术家对真实世界及其相关事物并将它们真实再现出来的兴趣。艺术家们发展出了一种新的自我意识。

1946642

现周围世界，文艺复兴时期的艺术作品由于艺术家们的努力而具有非常鲜明的特点。古代研究和深入的自然科学研究使雕塑家、画家和建筑师们能够用一种全新的构图风格来完成他们的作品。

就连在公共意识上，艺术和艺术家们也获得了一种不同的地位：所以艺术家们得到了比以往更多的合同，同时，人们对他们个人创造力的兴趣也大大提高。这与工匠们那种古老的模特儿画截然相反——工匠在作坊里都是按照合同委托人和师傅们的准确要求来完成作品。这种艺术价值观导致了文艺复兴时期的艺术创作者们发展出了一种全新的自我意识，并将它表达出来。他们也要求提高他们的生活状况，希望在他们的创新能力的基础上得到更多的经济回报。文艺复兴是展现伟大艺术家个性的时代，艺术家们都希望他们的作品永垂不朽。而与他们相对的委托人也沐浴在这种艺术新含义的光辉下。佛罗伦萨、曼图亚或米兰的领主们、富裕的商人们和有影响力的教士们都自诩为艺术的支持者，以艺术作品是在他们的委托之下完成的这种荣光来标榜自己。文艺复兴时期也是在地理、技术和自然科学领域有重大发现的时期。大量艺术家都致力于科学研究，并把他们发现的规律记录在理论作品当中。莱昂纳多·达·芬奇在建筑、自然科学和军火技术方面的作品都是无与伦比的。

► 年表

- ◎ 文艺复兴早期，约1420—1500年；
- ◎ 文艺复兴盛期，约1500—1525年；
- ◎ 文艺复兴晚期（风格主义），约1525—1590年。

► 意大利的文艺复兴中心

- ◎ 文艺复兴早期：佛罗伦萨、米兰、曼图亚、博洛尼亚、锡耶纳
- ◎ 文艺复兴盛期：罗马、威尼斯
- ◎ 文艺复兴晚期：罗马、佛罗伦萨