

乔托

何政广 / 主编 陈英德 / 撰文
河北教育出版社

GIOTTO

今日美术馆书库 / 世界名画家全集

西方绘画开山人

世 界 名 画 家 全 集

西方绘画开山人

乔 托

GIOTTO

何政广 ● 主编

陈英德 ● 撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

乔托 / 何政广主编. —石家庄: 河北教育出版社,
2005.5

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-5679-6

I. 乔... II. 何... III. ①乔托, B.(1266~1337)
—生平事迹②油画—作品集—意大利—中世纪
IV. K835.465.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 029134 号

世界名画家全集

乔托

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 徐芸芸

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 13 印张

版 次 / 2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5679-6/J · 537

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

意大利文艺复兴美术的开山祖乔托·迪·波德涅（Giotto di Bondone, 1266~1337），也被推崇为欧洲绘画之父，写实主义的鼻祖。德沃夏克则赞誉乔托的艺术是意大利文艺复兴美术的新福音。12世纪欧洲的大教堂中，镶嵌彩色玻璃画兴盛一时，到了齐马布埃、乔托的出现，镶嵌彩色玻璃画便被富有创意的壁画取代。

意大利《文艺复兴艺术家列传》著者瓦萨里（1511~1574）记述乔托原是一个农夫的儿子。有一天，大画家齐马布埃从佛罗伦萨去维斯宾聂诺的途中，看到一个牧羊童用煤块在石头上画一只生动的绵羊，大为惊奇，于是收作门徒，这个徒弟就是乔托。后来乔托的成就超越了老师齐马布埃。乔托的朋友文学家但丁在其名著《神曲》中称赞乔托的荣誉盖过了当时所有的名流，并认为他是画家中的画家。

乔托的许多以基督教为题材的壁画，开始用世俗的思想感情和写实的技巧描绘宗教人物，并以自然景色作背景，打破中世纪长期以金色或蓝色作背景的旧习，使画面增添生气。现存名作《逃亡埃及》就是一例。乔托的造型语言，包含欧洲哥特美术和意大利古典传统背景，加上托斯卡纳固有的民众的语言，深具古代禁欲主义者的坚毅和新时代人的奋斗意志，是一位拥有改革精神和巨大创造力的艺术家。

乔托最著名的作品是现存意大利帕多瓦城阿雷那建造的斯克罗维尼礼拜堂中的《耶稣传》等壁画，以及阿西西圣方济各教堂中的《圣方济各传》壁画。

斯克罗维尼礼拜堂（又称阿雷那礼拜堂）内部壁面聘请乔托作绘画。乔托以水平与垂直交叉构成装饰画面。最上段有《圣母玛利亚的双亲——若雅敬与安娜的故事》与《圣母玛利亚的故事》各7面左右对照。下两段《耶稣传》从正面的《受胎告知》到《圣灵降临》等25个画面。入口内壁为大幅的《最后审判》与正面拱形上方高处描绘的《父神》作结束。侧壁下方配置《七美德与七罪恶》图像。这一系列主要画面是在1305年描绘完成。乔托将神秘的《圣经》故事，以人间眼睛所见的自然情景描绘出来，主题由深具立体感的厚重人物，构成独特的戏剧性场景，静谧与跃动，知性与感性相互调和，统一建筑与绘画的空间，达到艺术与宗教的紧密融合。

乔托在阿西西圣方济各教堂所描绘的贫穷使徒圣方济各（St. Francis）生涯的著名壁画有32幅，包括名作《与小鸟说教》，画境和谐悦目，是乔托晚年成熟期风格，也是他伟大的纪念碑代表作。

乔托的伟大画业，对意大利绘画发展有巨大影响，有无数的追随者。

目 录

西方绘画开山人——

乔托的生涯与艺术	2
乔托是何人	2
乔托的出身	8
乔托的活动	11
乔托时代的社会与宗教	16
乔托艺术的形成与特色	20
阿西西圣方济各教堂上院的壁画	29

帕多瓦斯科罗维尼礼拜堂的壁画	70
阿西西圣方济各教堂下院的壁画	125
佛罗伦萨圣十字架教堂的佩鲁齐礼拜堂和巴尔迪 礼拜堂的壁画	141
乔托的早期木板蛋彩画	164
乔托的木板蛋彩画杰作	170
乔托最后辉煌的木板蛋彩画作品	182
乔托年谱	192

西方绘画开山人—— 乔托的生涯与艺术

乔托是何人

乔托是何人？乔托（Giotto di Bondone, 1266~1337）是欧洲13世纪末、14世纪初的画家，是意大利佛罗伦萨人。这位天才，在13世纪末、14世纪初意大利佛罗伦萨、阿西西、帕多瓦和罗马等城市的教堂礼拜堂创作，留下了可观的壁画和木板蛋彩绘画作品。乔托的艺术如他的同代、佛罗伦萨人但丁（Alighieri Dante）的文学一样，同为西方文化历史上最珍贵、最辉煌的成果。

乔托生前即荣至名归，逝世后更受尊奉，朗基（l'Abbe Longhi）认为“13世纪最后10年，佛罗伦萨和托斯卡纳地区的绘画已暗地里袭用乔托的新风格”，那时乔托才30岁。1340年，在他去世后仅3年，即被维拉尼（Villani）称为是“这个时代里绘画上最卓越的大师，自然地表现人和事物”。又如同14世纪的理论家钱尼尼（Cennino Cennini）在1390年写道：乔托找到了转变他绘画“自希腊（指东正教希腊）到拉丁的方法”，让绘画“现代化”起来。人文主义大师吉伯尔蒂（Lorenzo Ghiberti）1452年所著的《1300年艺术家解说》中也提到乔托最大的功绩在于“超越‘希腊矫作、老旧拜占庭风格’而创出新的艺术”。

手执调色盘的乔托
素描（前页图）

乌切罗 (1500~1565,
佛罗伦萨五画家之一)

乔托画像

蛋彩画 约1450年作
巴黎罗浮宫美术馆藏

如西方第一位大艺术史家瓦萨里 (Giorgio Vasari, 1511~1574) 所说, 乔托“由于神赐的天赋, 使绘画重新找到了新规”, “他复兴了美丽的绘画”。13世纪意大利绘画受拜占庭艺术的影响, 显见刻板与僵化, 而乔托将图面更新, 将图像自然化, 使绘画从拜占庭风格的羁绊里走出。他的绘画是欧洲近代艺术的新典范, 史学家认为乔

齐马布埃 圣弗朗切斯科伴随圣母子 1280~1285年 壁画 阿西西圣方济各教堂下院

托是从羁绊里走出。他的绘画是欧洲近代艺术的新典范，乔托是史学家认为的“近代西方绘画的开山人”。

当然乔托并非从天而降，这第一位突破拜占庭艺术的人，像所有的艺术家一样，有他的师傅的教导，据说是佛罗伦萨的齐马布埃（Cimabue，约1240~1302）。齐马布埃曾经到过罗马，很可能受当时已尝试古典探索的卡瓦里尼（Pietro Cavallini，活跃于1273~1308）的影响，已有了较倾向自然的画法。齐马布埃在托斯卡纳地区曾荣耀一时，但当乔托向世人展示了他的艺术，齐马布埃的光芒便受到了影响。但丁在《神曲》“炼狱篇”里写道：“齐马布埃相信自己统领了绘画的疆野，而现在是乔托受到大家喝彩，这位前辈大师的声誉黯淡了下来。”

诗人但丁（1265～1321）卷入政变逃出佛罗伦萨，逃亡到帕多瓦，度过流浪的创作生涯。他的名作《神曲》里对乔托有很高的评价。

但丁像 拉文纳但丁墓前的纪念像

佛罗伦萨的另一位文学巨匠薄伽丘（Giovanni Boccaccio, 1313～1375）于乔托去世后的一二十年，在他的《十日谈》里写到：“乔托的天分如此，连自然——万物的母亲——都不能产生出乔托以铅笔、毛笔或彩笔所描绘出来的东西，他画得如此逼真，看来似摹本，但简直就更像实物。”薄伽丘又言：“乔托使艺术恢复光明。”他认为：“几世纪以来，由于某些人的错误，绘画好像是为了取悦无知的眼睛，而不再为了满足智能的心灵。”只有乔托“是世界上最好的画家。”这正是朗基说的：“乔托是新绘画之父，如薄伽丘之于新文体一般。”

乔托享有数世纪的盛誉，在20世纪初，仍有罗杰·弗赖伊（Roger Fry）称颂：“乔托是线条语言最大的吟游诗人，更是世界上最杰出的叙事诗人。”

洛伦泽蒂 圣母子、圣方
济各与福音书作者约翰
(局部) 1320年 湿壁画
78cm × 177cm
阿西西圣方济各教堂下院

马尔蒂尼 军务的放弃
1315~1317年 湿壁画
265cm × 235cm
阿西西圣方济各教堂下院
圣马蒂诺礼拜堂

齐马布埃 庄严的圣母
1280~1285年
木板蛋彩画 佛罗伦萨圣多
利尼达教堂祭坛画
佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏
(左页图)

乔托的出身

乔托，一说是生于1267年（也有人推测他生于1266年，甚至迟至1277年）。他生于佛罗伦萨附近慕杰罗山区（Vicchio di Mugello）的维斯宾聂诺山口（Colle de Vespignino）。乔托出生的家屋据说至今仍存留。

乔托从小就在山上牧羊，无聊时便画起画。传说有一天大画家齐马布埃在去波隆那（Bologna）的小路上，遇见了这个牧童在树木旁的岩石上画绵羊，齐马布埃感到相当地惊奇和触动，便收他为徒弟。还有一种说法是，当时一些人到城市里来定居，乔托的家人把他送到了城里的画师那里习艺，这位画师便是坚尼·迪·彼波（Genni di Pipo），艺名为齐马布埃。

图见11页

大概是10岁到14岁期间，乔托进入齐马布埃的工作室当学徒，也有人说乔托在齐马布埃处习艺时，同时也到一所羊毛织艺坊学习。这段学徒期间乔托得到一个机会到罗马，不久，乔托又回到佛罗伦萨，接着到阿西西（Assisi），再追随齐马布埃在阿西西圣方济各教堂开始从事装饰工作。

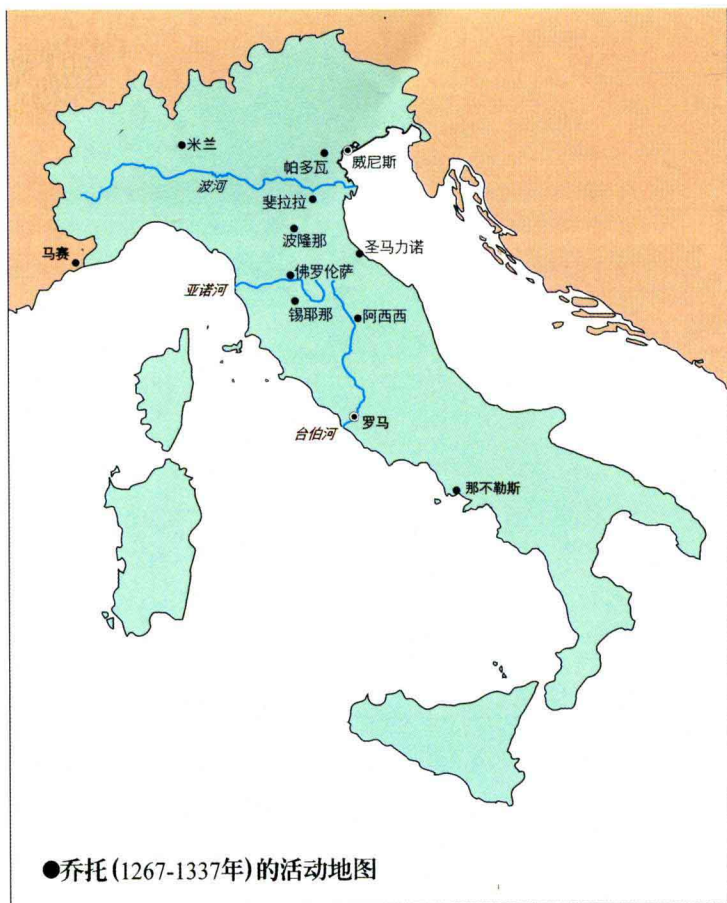
齐马布埃主持阿西西圣方济各教堂的装饰工程，因其他城市的工程任务必须离开阿西西时，他工作室的助手和学徒留在阿西西，乔托即是其中一个。不久乔托自立工作室，方济各教会开始委任他一些工作。

乔托30岁时，已多方面发展，已经是一位有名的画师，他有许多徒弟和助手。他在佛罗伦萨新圣母玛利亚教堂附近，拥有一处居所，名为“Porta Panzani”（庞扎尼门）。

大约1287年（一说1290年），乔托娶了辛塔（或名摩娜拉，或黎切乌塔）·迪·雷波·德·佩拉（Cinta, Monara, Ricevuta di Lepo de Pela）为妻，生了4个儿子，长子名为弗朗切斯科（Francesco），是位画家，登记有案，但未留下声名。乔托还有4个女儿，最年长者名为卡特琳娜（Catherine），嫁给一名画家黎哥·迪·拉波（Rico di Lapo），卡特琳娜是有名的斯蒂芬·迪·拉波（Stephane di Lepo）的母亲，而斯蒂芬又是画家乔提诺（Giotto, 1368~?）的父亲。

圣灵降临 约1300年 木板蛋彩画 伦敦国家画廊藏

乔托 (1267~1337 年) 的活动地图

乔托一生信奉圣方济各教派，生活中的几件事可以说明，他的两个儿子都取名为方济各，除了一子为画家外，另一子是柯尔 (Colle) 地方圣玛提诺的修道院院长，乔托的财产由他掌管。

乔托与他的工作室长期为阿西西圣方济各教堂、罗马教廷、帕多瓦斯科罗维尼礼拜堂、佛罗伦萨圣十字架教堂的佩鲁齐和巴尔迪礼拜堂做壁画装饰的工作，也到里米尼 (Rimini, 在意大利中部，靠近亚德里亚海) 及那不勒斯的教堂工作，名声远播。乔托善于经营投资，虽偶有金钱纠葛之事，但财富盈厚，是位富贵荣华的画家。

路西·莎巴杜里（1772~1850）的油画《齐马布埃与乔托》，描绘大画家齐马布埃在路上发现15岁的乔托在石头上作画表露出惊人才华，便收他为学生。

乔托的活动

13世纪末、14世纪初，乔托分别在佛罗伦萨、阿西西和罗马工作。1290年画的阿西西圣方济各大教堂的两幅壁画《以撒赐福雅各》和《艾撒于在以撒面前》可能是乔托最早的手笔。也有人认为1290年他已画了佛罗伦萨柯斯塔的圣·乔治教堂（San George Alla Costa）的木板画《圣母与圣婴》。另一个说法是，佛罗伦萨新圣母玛利亚教堂的《十字架上的耶稣》的木板蛋彩画，是乔托于1290年画的（也有人说是他1300年的作品）。阿西西圣方济各大教堂绘有圣方济各一生行止的作品则是乔托1300年以前，