

Classic Works Gallery of
Western Painting Masters
The Art of Renaissance
莫殿霞 编著

西方绘画大师 经典画作赏析 文艺复兴艺术

J205
15
V1

莫殿霞 编著

The Art of Renaissance

Classic Works Gallery of
Western Painting Masters

西方绘画大师
经典画作赏析
文艺复兴艺术

藏书
图书馆

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师经典画作赏析. 文艺复兴艺术 / 莫殿霞编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2013. 3
ISBN 978-7-115-30348-6

I. ①西… II. ①莫… III. ①文艺复兴—绘画—赏析—西方国家 IV. ①J205.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第016970号

内 容 提 要

文艺复兴是指在西方文艺发展史上14世纪到17世纪这段时间所发起的一场文化运动,其含义是复兴希腊、罗马的古典文化,但这一“复兴”并不是单纯地恢复和重复,而是对文艺和精神的彻底解放和创新。文艺复兴可以说是世界艺术史上诞生巨人的时代,无论是艺术形式上,还是在绘画技法上,都取得了重大的革新和突破,尤其是对于人文主义思想的颂扬,更多成为众多艺术家创作的精神灵魂。

本书重点介绍了文艺复兴时期的、对欧洲和世界艺术具有一定影响力的艺术流派,包括哥特式主义、古典主义、世俗主义、纪念碑主义、人文主义、理想主义、透视主义、幻觉主义等10个流派,详细讲解了这些流派的相关内容,并列出了该艺术流派的代表作品供读者欣赏。书中的图片极其精美,观赏性极高,对读者来说是一场难得的视觉盛宴。

本书适合艺术爱好者及各大院校艺术相关的学生阅读。

西方绘画大师经典画作赏析——文艺复兴艺术

- ◆ 编 著 莫殿霞
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/12
印张: 11
字数: 382千字 2013年3月第1版
印数: 1-3000册 2013年3月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-30348-6

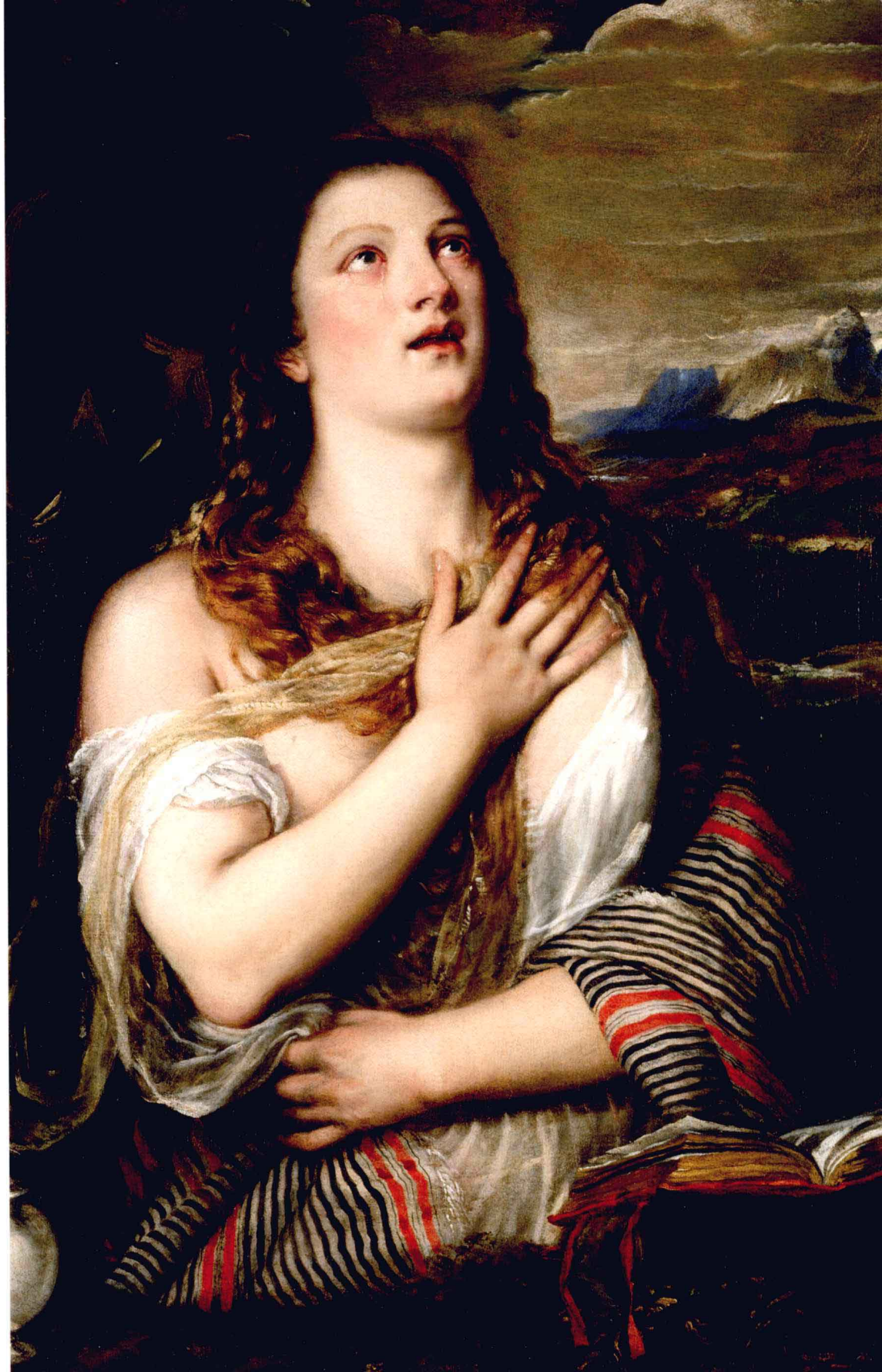
定价: 58.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

目录

第一章	文艺复兴时期的艺术	004
第二章	国际哥特主义	008
第三章	古典主义	020
第四章	世俗主义	032
第五章	纪念碑主义	044
第六章	人文主义	056
第七章	理想主义	070
第八章	透视主义	082
第九章	幻觉主义	096
第十章	自然主义	108
第十一章	样式主义	120

第一章 文艺复兴时期的艺术

文艺复兴是指在西方文艺发展史上14世纪到17世纪这段时间所发起的一场文化运动,“文艺复兴”的意大利语是“Rinascimento”,其中“ri-”表示“重新”,“nascere”表示“出生”,由此可以看出,“文艺复兴”的含义是复兴希腊、罗马的古典文化,但这一“复兴”并不是单纯地恢复和重复,而是对文艺和精神的彻底解放和创新。

扩展论述

文艺复兴萌芽于中世纪末期,当时基督教教会建立了一套等级森严的制度,把上帝作为绝对的权威,所有的艺术活动、题材和潮流都要遵循《圣经》的教义,这就使得当时的艺术发展受到极大的限制,一度被视为艺术的“黑暗时代”。

在这种死气沉沉的氛围压迫下,许多由于战乱逃往西欧避难的拜占庭学者开始宣传古希腊和古罗马辉煌的历史、悠久的历史、高超的艺术造诣、自由的学术氛围,这些都与黑暗的中世纪形成了鲜明的对比,因此许多西欧的学者也纷纷要求恢复古希腊和古罗马的艺术,文艺复兴运动也就拉开了帷幕。

文艺复兴运动最早起源于意大利,由于这里是保留大量古希腊和古罗马书籍的地方,艺术人才也层出不穷,所以很快形成了发起文艺复兴运动的新生力量;再加上各地统治者沉迷于享乐,鼓励艺术家对世俗生活的描绘,允许艺术偏离刻板的宗教教条,艺术氛围相对其他地区较为宽松,成为各地艺术家聚集的地方。

文艺复兴运动倡导艺术家们发展个人的思想,实现人生的自我价值,并将“人文主义”作为运动的核心精神。所谓的“人文主义”,是提倡人性关怀,强调个人尊严,重视个体思想的一种观念。首先来看提倡人性关怀,不论是神学观点中把人作为神的秩序的一部分,还是科学观点中把人作为自然秩序的一部分,都是将人作为神或自然的附属品,而人文主义则是以人为焦点,深入探讨人类的各种关系,包括社会关系、宗教关系和政治关系等,通过人的经验而不是神或科学的秩序来进行把握,在这一基础上,并不阻止人们对于宗教的信仰或对于科学的研究,从而体现出人性关怀的重要性;其次来看强调个人尊严,所谓尊严并不只是一个抽象的概念或虚假的表现,而是对一个人能力和潜力的认可,包括创造的能力、想象的能力、推测的能力、思考的能力等,这些能力可以让人做出符合自己个性的选择,改变自己人生的道路,实现更多的可能性,只有这样,艺术思想才能百家争鸣,艺术发展才能顺应潮流;最后来看重视个体思想,人文主义认为思想既不能抽离于当前的社会背景而形成,也不是简单的个人利益和本能所驱使的,在反对神学体系对思想的统治的基础上,采用更为理性的方法对待人思想的发展,它不会把既定的思想强加于人,而且认为通向真理的路不止一条,应当重视每个不同个体的独一无二的思想,要允许不同己见的看法存在,更多地做到求同存异,实现艺术上的共同发展。

正是由于文艺复兴运动的这些特点,才使得这一时期出现了许多伟大的艺术家,他们具有非凡的才智、独特的个性和卓越的创造力,塑造了各种不同的艺术流派,并创作出大量富有艺术气息的作品,成为艺术史上具有划时代意义的篇章。

桑德罗·波提切利 (Sandro Botticelli)
(1445—1510年)
春 (Spring)
(1481—1482年)
(乌菲兹美术馆,佛罗伦萨)

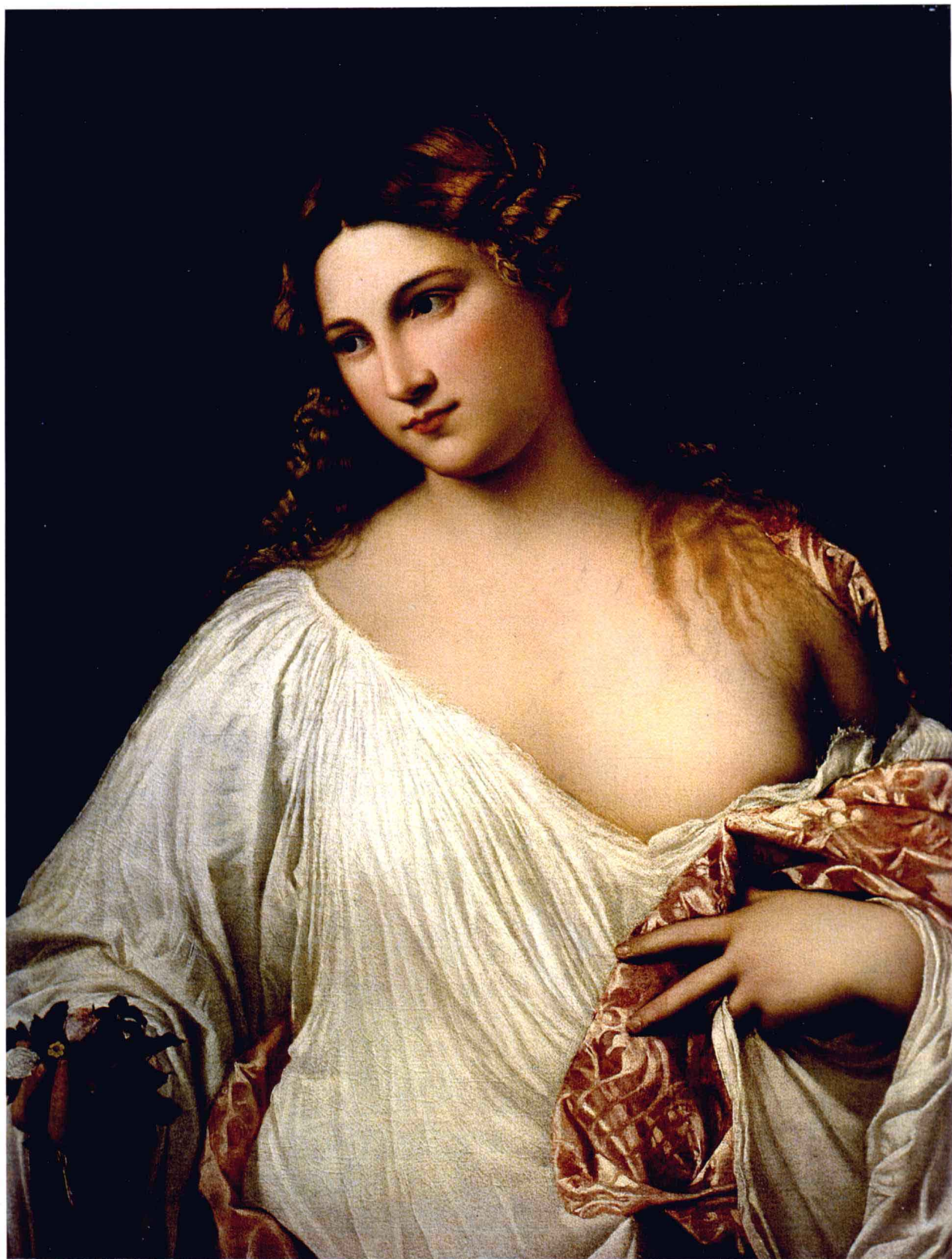
这幅作品是美第奇家族的首脑洛伦佐委托桑德罗·波提切利绘制的,用于祝贺他的侄子的婚礼。

在《春》这幅作品中,桑德罗·波提切利从左至右依次描绘了赫尔墨斯、美惠三女神(包括光辉女神阿格莱亚、激励女神塔利亚、欢乐女神欧佛洛绪涅)、爱神阿芙罗狄忒、小爱神丘比特(阿芙罗狄忒之子)、花神佛罗拉、森林女神克洛莉斯、西风之神赛弗尤罗斯,而且画面中描绘了一百七十多个花的品种,包括五百多个花朵,被称为是“花的百科全书”。

这是一幅描绘了神话人物唤醒春天的作品,从画面中可以看出桑德罗·波提切利的独特画风,飘逸的风格、纯净的色彩、流畅的线条、恬淡的意境和富有想象力的构图,使得该作品在美术史上占有重要的地位。

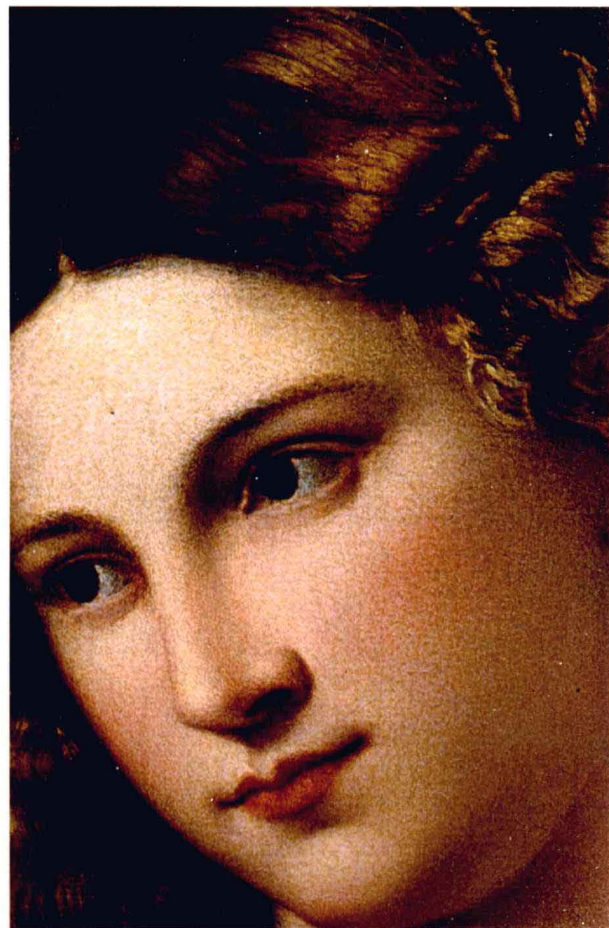

提香·韦切利奥 (Titian Vecellio)
(1488—1576 年)
花神 (Flora)
(1515—1517 年)
(乌菲兹美术馆, 佛罗伦萨)

该作品创作于提香·韦切利奥绘画技艺的巅峰时期, 结合当时的历史环境, 可以从这幅作品中看出艺术家对于色彩和谐程度的把握能力和对人性的洞察力, 虽然画的是女性人像, 但却能透过画面表现出女性内心的丰富情感。

花神也就是希腊神话中的女神芙罗拉, 不仅是提香, 其他众多艺术家也创作过多幅以花神为主题的作品, 而这里所描绘的花神是手捧鲜花、体态丰腴、年轻貌美、端庄妩媚的民间少女形象, 她低头沉思, 外套从肩头滑落, 露出古罗马样式的白色内衣, 与丰满的形体、光滑的皮肤、金黄色的秀发形成对比, 刻画出整体形象的庄重典雅和青春活力。

对于提香来说, 色彩是超越一切语言的表达方式, 他注重色彩与光线的对比效果, 使用细腻的笔触勾勒对象的质感、塑造形体的结构并刻画人物的内心, 使得画面具有优美的韵律感。

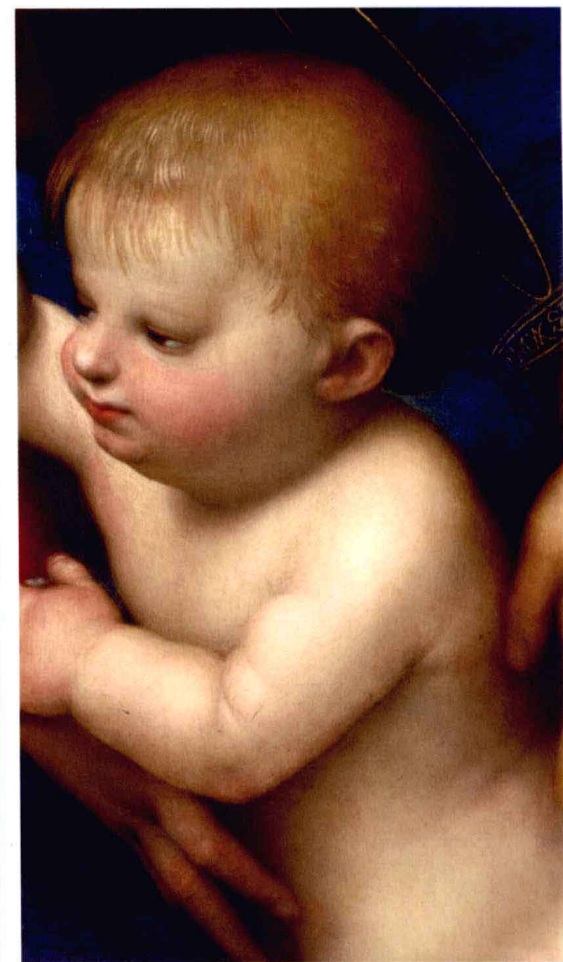

拉斐尔 (Raphael)
(1483—1520 年)
草地上的圣母
(Madonna in the Meadow)
(1505—1506 年)
(维也纳艺术史博物馆, 维也纳)

拉斐尔创作了大量的圣母像, 都是以表现母性的光辉和秀美圆润的体态著称, 其中《草地上的圣母》正是其中的杰出代表之一。

在这幅作品中, 圣母赤足坐在草地上, 圣婴与圣约翰正在嬉戏玩耍, 圣母双手轻轻搂着圣婴, 温柔地看着两个孩子, 将现实与理想相结合的完美女性恰到好处地表现了出来。

尽管拉斐尔具有非凡的创作天赋, 但在绘制每幅作品时仍要倾注大量的心血, 在设计该作品时, 他就描绘了大量的速写草稿, 在这些草稿中, 他反复尝试, 不断追求人物之间的平衡和画面的和谐, 人物的姿势、面部朝向和位置安排等都做了多种设计, 力求达到最完美的效果, 最终才有了现在我们看到的、如此自然而和谐的画面。

第二章 国际哥特主义

1375—1425 年在西欧流行一种哥特艺术的变体形式，这就是国际哥特主义，也被称为国际哥特式，这种优美的变体继承了哥特艺术以图案、色彩为主要表现手法和强调装饰性的特征的传统。

代表艺术家

弗拉·安杰利科 (Fra Angelico)
杜乔·迪·博宁塞尼亚 (Duccio di Buoninsegna)
法布里亚诺·达·秦梯利 (Fabriano da Gentile)
洛伦佐·莫纳科 (Lorenzo Monaco)
皮萨内洛 (Pisanello)
林堡兄弟 (Limbourg Brothers)
雅各布·迪乔内 (Jacopo Digione)
乔瓦尼·德尔·格拉西 (Giovanni dei Grassi)
乔瓦尼·达尔蓬特 (Giovanni dal Ponte)

扩展论述

国际哥特主义起源于哥特式风格，这种风格最初是于 12 世纪表现在建筑样式上的，而后才发展到雕刻、绘画等其他艺术领域，现在众所周知的哥特式教堂就是其中的代表。哥特式教堂采用尖形拱门，门前装饰着众多生动的浮雕和石刻，外部有许多高耸的尖塔，较大的窗户上使用的彩色玻璃镶嵌出带有神圣意味的图案，既能够体现出天主教的宗教威严，又能够被世俗观念所接受，是当时的一项艺术创举。

随着哥特式教堂在欧洲的兴建，哥特式风格也逐渐渗透到艺术的各个方面，如绘画上主要吸纳了哥特式风格高贵化、神圣化、理想化和仪式化的特点，着重于追求画面的装饰效果和美观程度，从而刻意忽略透视的变化、形象的合理等对于真实空间的感受，通过大小和比例上的扭曲来达到凸显画面中心形象的效果。

国际哥特主义开始于文艺复兴早期，当时各个艺术流派尚未兴起，国际哥特主义起初被人们指责为自我的、保守的，随着艺术观念的不断发展和新兴事物的不断增多，才逐渐被人们所接受。

杜乔·迪·博宁塞尼亚 (Duccio di Buoninsegna)
(1255—1319 年)
基督诞生与先知以赛亚和以西结
(The Nativity with the Prophets Isaiah and Ezekiel)
(1308—1311 年)
(美国国家美术馆，华盛顿)

杜乔·迪·博宁塞尼亚是中世纪意大利最具影响力的艺术家之一，从他的作品中的可以看出意大利的国际哥特式已经发展到了巅峰，不论是构图上的气势磅礴，还是人物形象上的秀丽多姿，抑或是用色上的精细美妙，都能表现出作品中强烈的哥特元素。作品中描绘的是基督诞生的画面，此类的宗教题材也是国际哥特式最常采用的，而且都是使用大幅画面来表现天堂场景和人间形象。

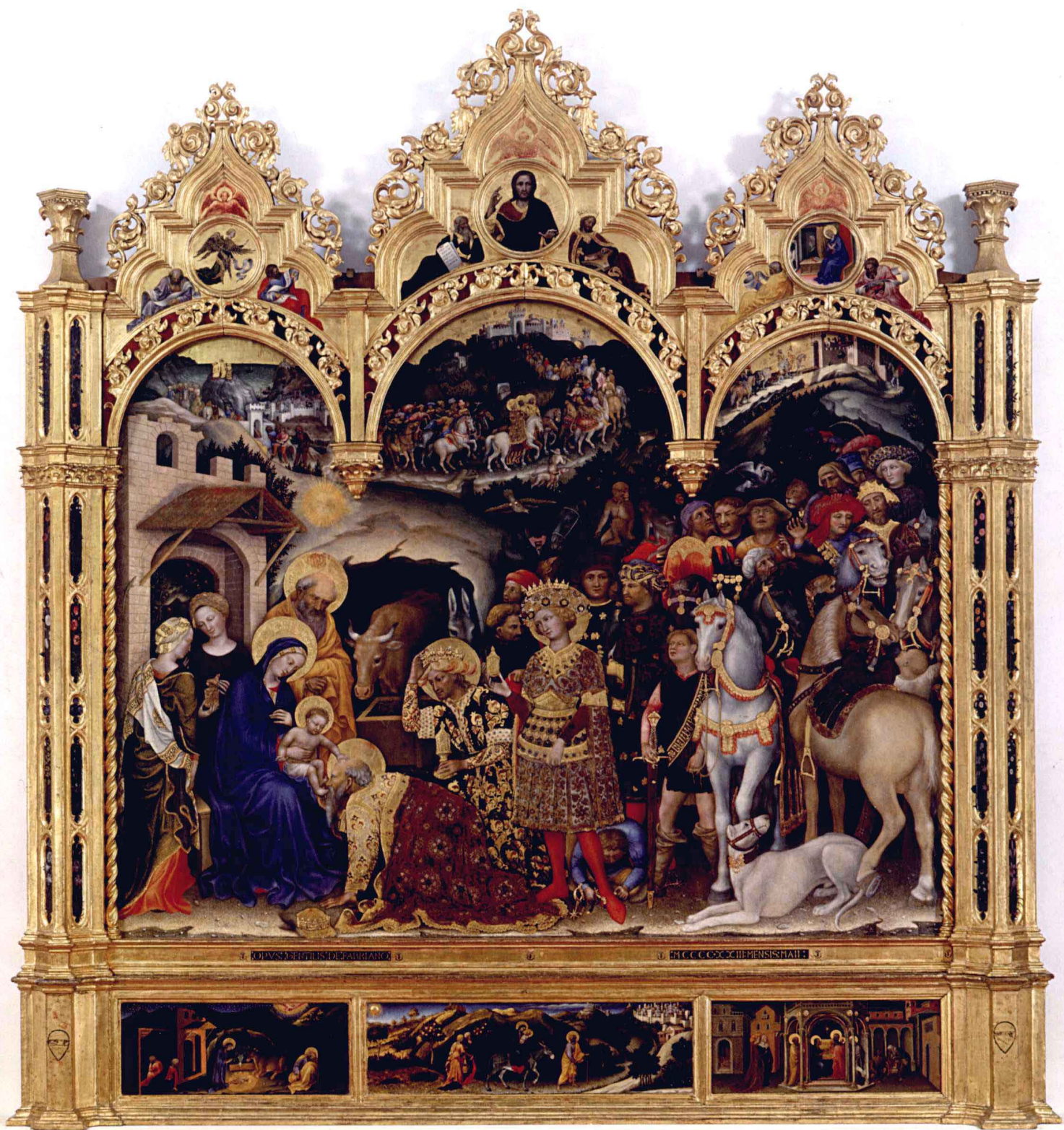
法布里亚诺·达·秦梯利
(Fabriano da Gentile)
(约 1370—1427 年)
三王来朝
(Adoration of the Magi)
(1423 年)
(乌菲兹美术馆, 佛罗伦萨)

弗拉·安杰利科
(Fra Angelico)
(1387—1455 年)
圣母加冕
(Coronation of the Virgin)
(1434—1435 年)
(乌菲兹美术馆, 佛罗伦萨)

弗拉·安杰利科是意大利文艺复兴早期艺术家, 并于 1420 年进入多米尼加修道院, 他一生只为教堂作画, 也只画宗教题材画。他的作品既表现出国际哥特式的优雅和美好, 也反映出文艺复兴早期对于光线和透视的研究, 艺术风格直接而简单, 温柔而高洁。

该作品以“圣母加冕”为主题, 采用对称性构图和曲线构图, 画面上方宽大圆拱的曲线与画面两侧人物群所形成的两个半圆紧密相连, 将所有人物均安排在曲线构图之内。画面中央位置是基督与圣母, 人物背后放射性的光线将空间延伸至无限大。在人物周围加入斜向上伸出的喇叭和其他奏乐的天使, 使得画面更加生动, 仿佛能听到神圣的仙乐。再往两侧的人物描绘出身体和头部的不同方向, 但都使用金粉创作出薄浮雕的效果, 增强了画面的光辉感。

法布里亚诺·达·秦梯利是意大利画家，作品以壁画和蛋彩画为主。

蛋彩画技巧是一种古老的绘画技巧，其颜料是用蛋黄或蛋清调和而成，绘制在敷有石膏表面的画板上，能够起到不易脱落、不易龟裂、色彩明艳的效果，是文艺复兴时期最为重要的绘画技巧。《三王来朝》就是一幅蛋彩画。

该作品是一幅具有叙事意义的祭坛画，且被公认为国际哥特主义的代表作之一，其描绘的场景是耶稣诞生后东方三王前来朝拜的画面。该主题被许多艺术家描绘过，虽然在各个艺术家的笔下有着各自不同的人物构图和表现方式，但学识渊博的三王和刚刚诞生的小耶稣永远是画面的重点。

画面采用了文艺复兴早期的空间透视关系，呈现出近景、中景和远景的效果。近景为朝拜的场景，中景为随三王而来的大队人马和产婴的畜厩，远景为络绎不绝的庞大队伍。而在祭坛画主画的下方还有三幅画作，从左至右依次是《基督诞生》、《逃亡埃及》、《官参》，表现出画家细腻的笔触和对于平面透视深度的把握。

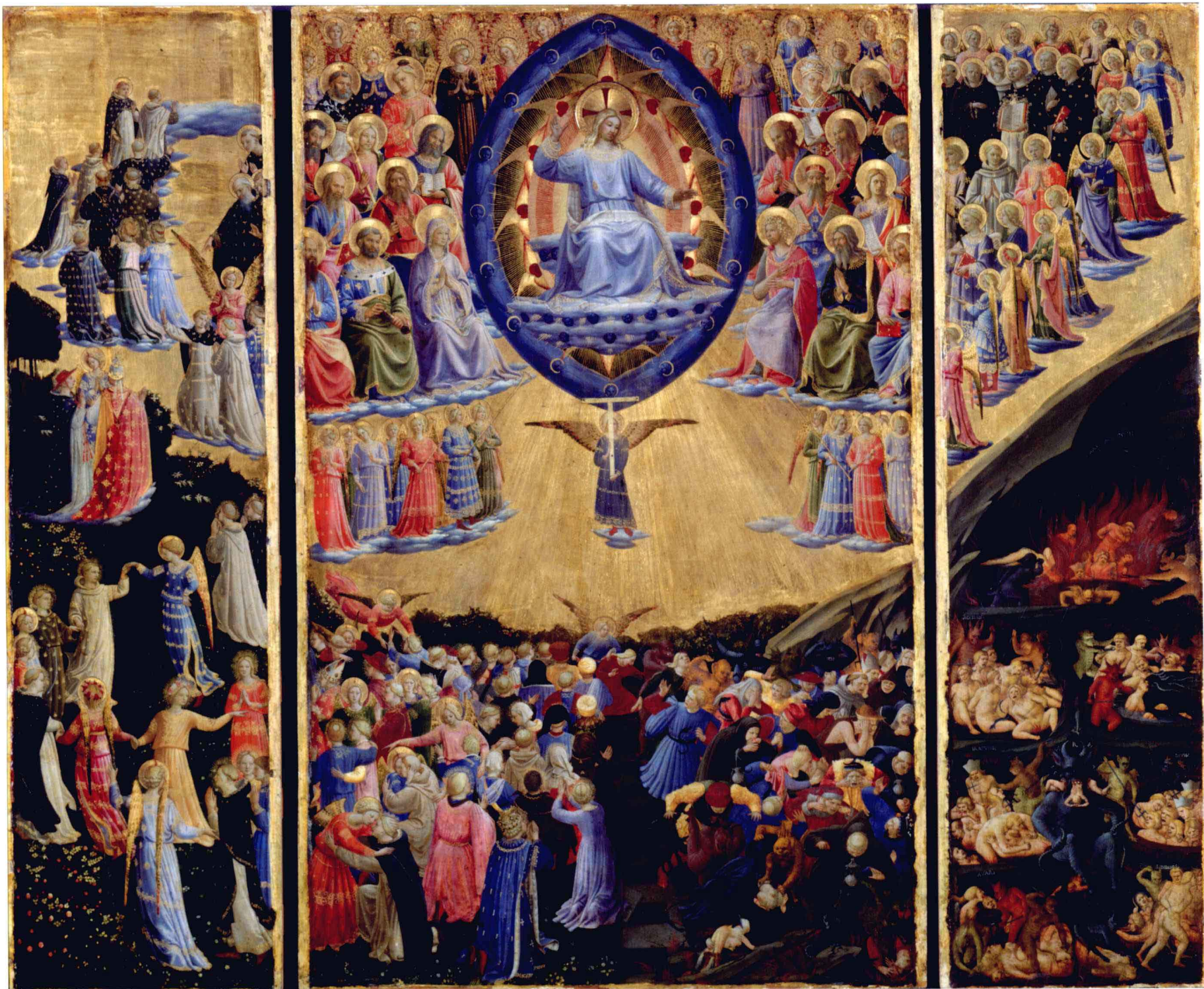
洛伦佐·莫纳科
(Lorenzo Monaco)
(约 1370—1425 年)
圣母加冕
(Coronation of the Virgin)
(1414 年)
(乌菲兹美术馆, 佛罗伦萨)

法布里亚诺·达·秦梯利
(Fabriano da Gentile)
(约 1370—1427 年)
圣母加冕 (Coronation of the Virgin)
(约 1420 年)
(本·保罗盖蒂博物馆, 洛杉矶)

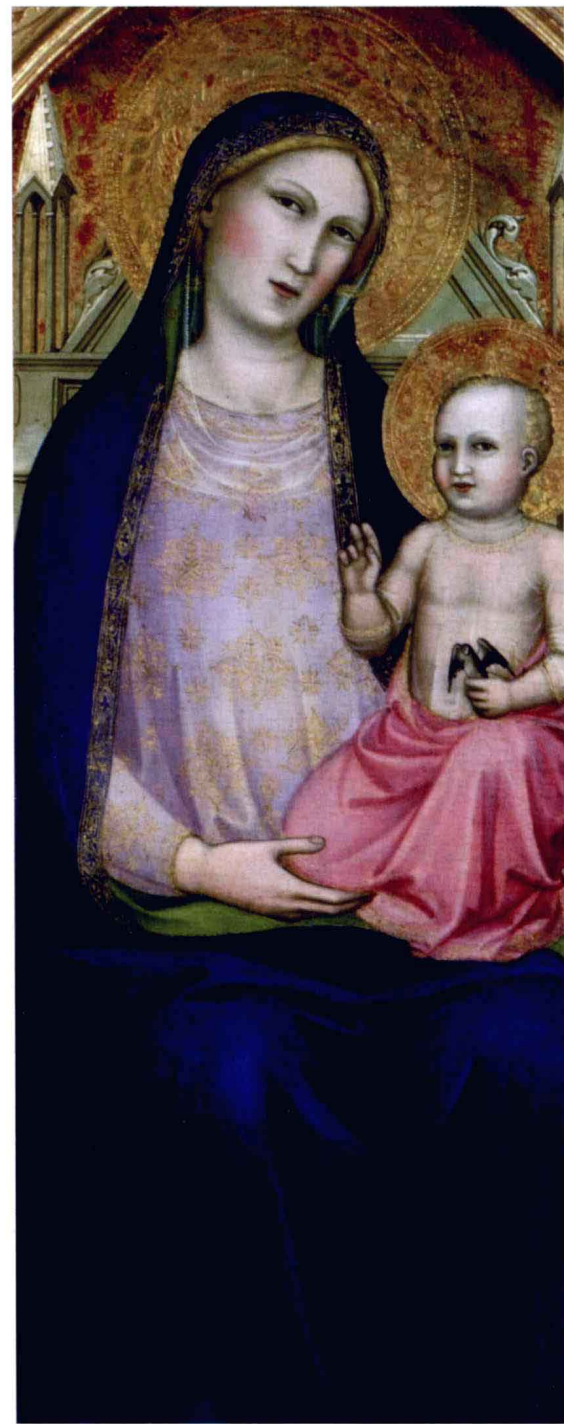

弗拉·安杰利科 (Fra Angelico)
(约 1395—1455 年)
末日审判 (The Last Judgement)
(约 1425 年)
(德国柏林国立博物馆绘画陈列室, 柏林)

洛伦佐·莫纳科 (Lorenzo Monaco)
(约 1370—1425 年)
升座圣母 (Madonna Enthroned)
(1390—1400 年)
(托雷多艺术博物馆, 托雷多)

弗拉·安杰利科
(Fra Angelico)
(1387—1455 年)
圣弗朗西斯和圣主教
(Saint Francis and a Bishop
Saint)
(约 1420 年后)
(本·保罗盖蒂博物馆，洛杉矶)

弗拉·安杰利科
(Fra Angelico)
(1387—1455 年)
圣施洗约翰和圣多米尼克
(Saint John the Baptist and
Saint Dominic)
(约 1420 年后)
(本·保罗盖蒂博物馆，洛杉矶)