

吉贝尔蒂

轻读艺术史
趣游博物馆

布鲁内莱斯基

高更

梵高

达·芬奇

米开朗基罗

博物馆里的 巅峰 对决

姜松
著

艺术大师们的
灵魂碰撞与缠斗 造就了艺术经典
也推动了艺术的发展演变

安格尔

德拉克洛瓦

贝尔尼尼

中国青年出版社

轻读艺术史
趣游博物馆

博物馆里的 巅峰 对决

姜松
著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

博物馆里的巅峰对决 / 姜松 著.

-- 北京: 中国青年出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5153-4727-1

I. ①博… II. ①姜… III. ①博物馆-藏品-介绍-世界 IV. ①K86

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 073716 号

博物馆里的巅峰对决

著 者: 姜 松

责任编辑: 李文华

装帧设计: 大左左

出版发行: 中国青年出版社

社 址: 北京东四 12 条 21 号

邮 编: 100708

网 址: www.cyp.com.cn

编辑中心: 010-57350504

营销中心: 010-57350370

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

经 销: 新华书店

规 格: 710×1000 1/16

印 张: 17

版 次: 2017 年 5 月北京第 1 版

印 次: 2017 年 5 月北京第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

本图书如有印装质量问题, 请凭购书发票与质检部联系调换 联系电话: (010) 57350337

前言

这是我的第二本关于博物馆的书了。之前写的《博物馆里的活色生香》受到大家的喜爱，让我很受鼓舞，也坚定了我用讲故事的方式把博物馆之美介绍给大家的信心。

博物馆（museum）起源于西方，本意指缪斯神庙，即供奉主司科学和艺术的缪斯女神（muses）的地方。人们把杰出的艺术和科技作品集中供奉于此，还有专人整理、研究，久而久之，就形成了今天掇菁撷华的博物馆。

然而，博物馆并不仅仅是经典作品的收藏所，因为上千年的斗转星移、沧海桑田，这里已经沉淀了太多的历史传奇。不同国家、不同城市的不同博物馆之间，发生了时空的交汇，因着不同的藏品和它们的创作者之间的各种因缘际会，使博物馆交织成了一个万花筒般的奇境，可以让我们从不同的角度领略经典之作不同的美。

本书所选取的角度，是我在流连于西方宏伟的古典建筑和琳琅满目的博物馆时常常被触动的，那就是艺术大师们灵魂碰撞与巅峰对决的故事。艺术是传承和创造的过程，每一位大师和他们的名作都不是凭空产生的，而是在一次次的否

定、冲突、辩论与竞争中迸发的灵感火花。是“巅峰对决”造就了艺术经典，也推动了艺术的发展演变。

书中选取了五对西方艺术史中顶尖的大师，在讲述他们使出浑身解数“斗法”的同时，介绍分析了他们的代表作，帮助您了解历史背景，关注艺术风格的演变，也知道从哪些方面欣赏大师们的作品。

这是一场从文艺复兴到后印象派、从地中海到北欧、上下六百年纵横数千里的艺术之旅。愿“巅峰对决”这条路径，能引导您轻松深入博物馆的奇妙世界。

姜松

2017年春于北京

01

文艺复兴的 第一场对决

相关博物馆及其收藏

佛罗伦萨巴杰罗博物馆：《以撒献祭》

佛罗伦萨圣若望洗礼堂：北门和东门

佛罗伦萨大教堂博物馆：佛罗伦萨大教堂穹顶模型

目 录

01

文艺复兴的第一场对决： 吉贝尔蒂 VS 布鲁内莱斯基

青铜之争难分高下 > 003

《以撒献祭》、佛罗伦萨圣若望洗礼堂北门和东门

竞标穹顶东山再起 > 014

佛罗伦萨大教堂穹顶

02

跨越时空余音缭绕： 达·芬奇 VS 米开朗基罗

明日之星强势崛起 > 032

《大卫像》

短兵相接意外停火 > 037

《安吉亚里之战》《卡西纳之战》

后人临摹战火延绵 > 044

《夺旗》《卡西纳之战》

余音缭绕待现真迹 > 056

《安吉亚里之战》

附：达·芬奇作品概览 > 060

03

绝代双骄争辉罗马： 贝尔尼尼 VS 波洛米尼

天赋异禀年少成名 > 078

《阿波罗和达芙妮》

强强联手决裂告终 > 084

梵蒂冈圣彼得大教堂青铜华盖

时运交替此消彼长 > 092

梵蒂冈圣彼得大教堂钟楼、罗马传信部宫

王者归来再创辉煌 > 100

《圣特雷萨的沉迷》《四河喷泉》

双珠并立相映生辉 > 112

圣安德烈教堂、四泉圣卡罗教堂

附：贝尔尼尼在罗马的作品全集 > 122

04

主义之争论战巴黎： 安格尔 VS 德拉克洛瓦

1819 年法国学院沙龙展 > 141

《大宫女》《梅杜莎之筏》

1822 年法国学院沙龙展 > 153

《但丁之舟》

1824 年法国学院沙龙展 > 159

《路易十三的誓言》《希阿岛的屠杀》

1827 年法国学院沙龙展 > 168

《荷马的礼赞》《萨达纳帕勒斯之死》

1831 年法国学院沙龙展 > 185

《自由领导人民》

05

相惜相依相争相离： 梵高 VS 高更

互赠画像惺惺相惜 > 203

《日本和尚》《悲惨世界》

布置住所满怀期待 > 207

《黄房子》《向日葵》

共同作画矛盾显现 > 215

《梵高的椅子》《高更的椅子》

冲突升级惨然决裂 > 224

《画向日葵的人》、梵高割耳后《自画像》

踽踽独行终至巅峰 > 232

《星夜》

附：梵高画得最多的两个题材 > 244

吉贝尔蒂

VS

布鲁内莱斯基

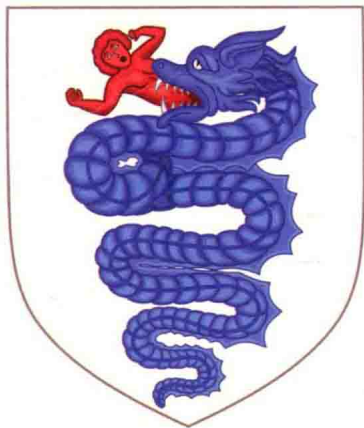
1401年，佛罗伦萨的多事之秋。头一年的黑死病刚造成五分之一的城市人口死亡，此时米兰大公吉安·维斯康提（Gian Galeazzo Visconti）的军队又围困了佛罗伦萨。吉安是一个残暴的独裁者，一路烧杀掳掠，接连攻陷了比萨、锡耶纳，佛罗伦萨眼看也在劫难逃。

此时，一位托斯卡纳隐士的预言应运而生：只要大家像《旧约》里用儿子以撒献祭的亚伯拉罕一样虔诚地信仰上帝，上帝就会像拯救以撒一样拯救佛罗伦萨。当地最有影响力的洗染商业行会（Arte del Calimala）听到这一消息后，立即决定捐款重修圣若望洗礼堂，以祈求上帝的救赎。

洗礼堂相当于佛罗伦萨的凯旋门，其重要地位和象征意义毋庸置疑。洗染商业行会“摆擂台”重金招标，要重铸洗礼堂的青铜大门，以一年为限。各路英雄纷纷摩拳擦掌跃跃欲试，其中就有本文的主人公洛伦佐·吉贝尔蒂（Lorenzo Ghiberti, 1378-1455）和菲力波·布鲁内莱斯基（Filippo Brunelleschi, 1377-1446）。他们年龄相仿但性格悬殊，前者为人随和，心思缜密，也比较工于心计；后者则性情刚烈，孤僻多疑，我行我素。最后的比拼就在这二人之间展开，有艺

建造哥特式米兰大教堂的吉安·维斯康提画像

维斯康提家族纹章

术史专家认为，他们的对决是文艺复兴（视觉艺术）的开始。

青铜之争难分高下

（佛罗伦萨巴杰罗博物馆：《以撒献祭》/佛罗伦萨圣若望洗礼堂：北门和东门）

作为同时代最杰出的两位艺术大师，吉贝尔蒂和布鲁内莱斯基第一回合的较量是以《以撒献祭》的故事为题材，各自制作一幅青铜浮雕，用以装饰洗礼堂的青铜大门。《圣经·创世纪》中记载：上帝为了试探亚伯拉罕的忠心，让他用亲生儿子以撒做祭祀品，奉献给上帝。于是亚伯拉罕带着以撒上了山，让两个仆人和驴子在山下等候。就在他举刀砍向祭台上的以撒的瞬间，天使阻止了他。原来这是上帝导演的一出戏，目的是试探亚伯拉罕是否虔诚，真正的祭品其实是天使带来的一只羔羊。《以撒献祭》的故事正好迎合了佛罗伦萨人当时的心境，即希望在“瘟疫”和“战争”的灾难即将灭顶之时，上帝能够出手相救。

提香的《以撒献祭》

吉贝尔蒂在投入工作之初就同时展开了公关工

卡拉瓦乔的《以撒献祭》

伦勃朗的《以撒献祭》

作，时常征求 34 名评委甚至路人对他作品的意见，并几易其稿。而布鲁内莱斯基则把自己藏了起来，他一生最忌讳别人偷窃他的创意，笔记都用密码书写，据说他还是欧洲申请专利的第一人。一年之后，两人毫无悬念地杀入决赛，可评委们面对这两件旷世名作却犯了难。

按要求，在宽 38 厘米、长 45 厘米的尺幅中，需有条不紊地安排如下内容：亚伯拉罕父子、祭坛、天使、两个仆人、一头驴、一只羔羊和山峦景物，还要运用浮雕的深浅来表现透视关系。我们这就到佛罗伦萨巴杰罗博物馆（Museo dell Bargello）欣赏一下这两件青铜浮雕作品。

从构图上来说，吉贝尔蒂用一条山梁将画面分割成为左

右两部分，上虚下实，布局稳重，背景留白，虚实结合。特别值得一提的是，他设计天使从云中仅露出半个身子，好像要从作品里探身钻出，极富立体感。这可以说是吉贝尔蒂的“大招”，被他在后来的作品中反复利用。而布鲁内莱斯基的构图是以燔祭台为中心，向四周发散构图，四角填满，守旧而无创意。

吉尔贝蒂在圣若望洗礼堂东门的浮雕上多次运用“探身”大招

吉贝尔蒂的《以撒献祭》