

西洋美术家画廊 71

乌切洛

Crallery Art

Uccello

DeAGOSTINI

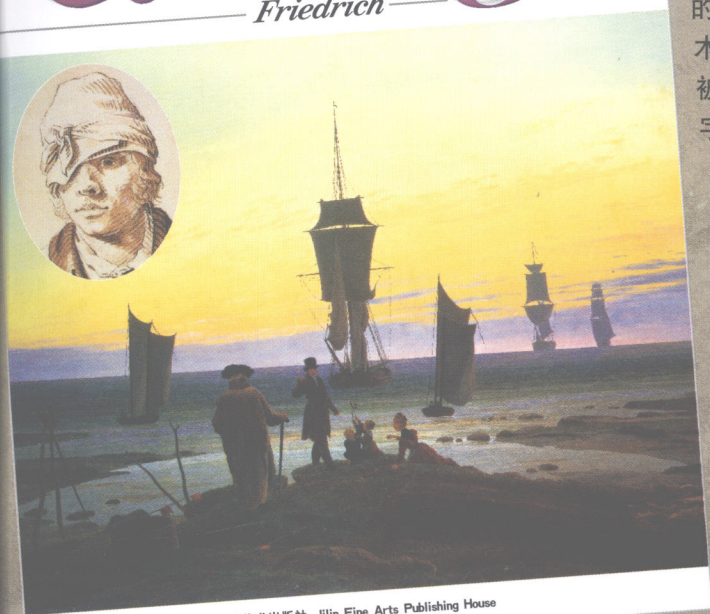
吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 72

弗里德里希

Gallery
Friedrich

以具有深刻精神性的风景画而著称的弗里德里希，是19世纪德国浪漫派的代表性画家。他说：“不要描绘眼前所见到的事物，必须描绘自己内心看到的事物。”他的很多作品中充满冥想，在月光和雾霭笼罩的背景中，与之形成对比的人物、树木、废墟等浮现其中。他曾经一度被人们遗忘，而19世纪末，他的名字再次复活。

◀ 《人生的各个阶段》

73×94cm 1835年

这是以弗里德里希喜爱的以大海为主题的画家晚年杰作。飘散着黄昏气氛的风景中，画家独特的背影人物代表人生的童年时期、青年时期、壮年时期和老年时期。与之相呼应，画面中描绘了五艘驶向海湾的船，比喻人生的航线。通常认为，身穿风衣手拄拐杖的男子是弗里德里希自己。

Hamburger Kunsthalle, Hamburg/AKG London

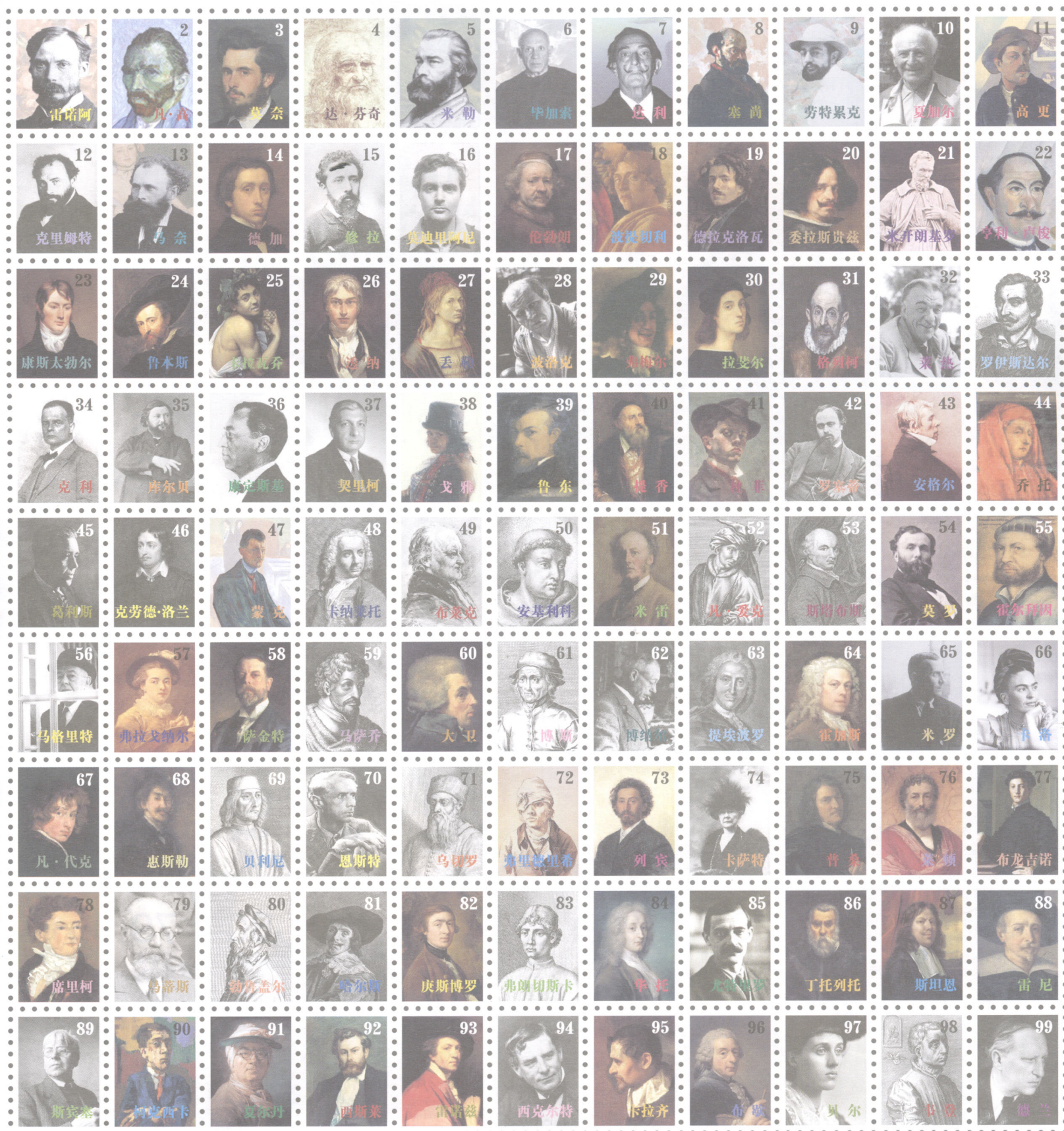
9

折购书【含挂号邮资】

■ 亲爱的读者,当您漫步在《西洋美术家画廊》的时候,如需要哪些画家的专集,可剪下对应的画家版块装在汇款单内(请贴牢),按每册定价的9折13.50元寄给我们,(注明姓名、地址、邮编、电话)我们将在收到汇款单的次日挂号将书寄给您。

■ 汇款请寄/吉林美术出版社图书经理部/长春市人民大街124号 邮编/130021
电话/0431-5637186 0431-5637194 联系人/石志刚 欢迎垂询。

■ 1-60集现货供应 60-100集2002年6月出版。

71 乌切洛

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

倾注于透视法的一生

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

透视法的名人

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 圣罗马诺之战

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 约翰·霍克乌德骑马像 20

■ 洪水 22

■ 圣乔治击败龙 24

■ 圣饼的奇迹 26

■ 林中狩猎 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

阿什莫尔博物馆

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-782号

西洋美术家画廊 71 乌切洛 原出版者/ [英国] De Agostini 出版公司

策 划/ 刘丛星

责任编辑/ 刘丛星 王兴吉 张亚力

日文翻译/ 周异夫

校 勘/ 王兴吉

装帧设计/ 王兴吉 张亚力

校 对/ 姚万来

监 印/ 赵岫山 欧阳彬

出版发行/ 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制 版/ 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷/ 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次/ 2002年4月第1版第1次印刷

开 本/ 635×940mm 1/8 印张/ 4

印 数/ 1-5000册

书 号/ ISBN 7-5386-0330-1/J·140

定 价/ 15.00元

National Gallery, London

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切洛
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

保罗·乌切洛是15世纪意大利最具魅力的画家之一。他致力于透视画法的研究，创造出往往充满游戏味道、并很有深度的生动作品。他也接受了数个重要宗教画和世俗画订件，但在一般社会意义上，他并没有取得令人瞩目的成功。据说他晚年过着“孤独、忧郁的贫困生活”。他去世后的数百年间，人们主要记住了他透视画法的精妙，而另一方面，也有人指出他只是一个怪人。但进入到20世纪以后，他的绘画业绩被重新评价，他被誉为是15世纪最具个性的画家之一。

UCCELLO

Portrait of Uccello, Hulton Getty
Background: The Hunt in the Forest (detail)
Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford/The British Art Library

倾注于透视法的一生

ALL-CONSUMING PASSION

佛罗伦萨文艺复兴时期的画家保罗·乌切洛在当时是有些怪异、不同世俗的人物。他对于绘画倾注了全力，并创作出15世纪与众不同的特异作品。

Hulton Getty/Spencer Arnold

◀ 一幅插图中的保罗·乌切洛肖像。作为装饰，上面还画有画家赖以生存的工具——画笔、调色板和画架。

面注明他当时三十岁（当时，由于乌切洛不在佛罗伦萨，也许是他的母亲代理提交了纳税申报单）。从这份最初的申报单推算，乌切洛在后来每年提交的申报单上填写的年龄虽然与之有些许出入，但没有太大的偏离。由于当时的多数人都不知道自己的准确年龄，年龄上有一些出入是常有的现象。

乌切洛的父亲多纳·迪·保罗是理发师兼外科医生，母亲叫安东尼娅。画家原名叫保罗·迪·多纳（多纳之子保罗之意），不知何时起变成了保罗·乌切洛。关于他初期最重要的记述出现于乔尔乔·瓦萨利的著名巨著《美术家列传》（1550年初版）中。书中说，画家被称为保罗·乌切洛是因为他喜欢动物、特别是鸟的缘故（意大利语中，乌切洛是鸟的意思）。但

人们通常认为，保罗·乌切洛1397年前后出生于佛罗伦萨。虽然现今没有关于他出生情况的记录，但由于他的父母是佛罗伦萨市民，乌切洛出生于别处的可能性很小。从后来纳税申报单中的年龄也可以推算出他大致的出生年代。现存的乌切洛的最初纳税申报单见于1427年的文件，上

► 表示佛罗伦萨圣苏比里特区的通称为《卡尔塔·德拉·卡特纳》的地图复制品。制作于1480年前后。

Museo di Firenze Com'era, Firenze/SCALA

Orsanmichele, Firenze/SCALA

▲ 罗卡·德拉·洛比亚（约1400–1482年）创作的《医生、药剂师行会的圆形装饰》。美术家也可以成为该行会会员。

是，乌切洛这一称呼不只是单纯的昵称，因为不久以后，人们便在正式场合以此名相称。在法律文件中，有时在自己的绘画作品中，画家也使用这一名字。

在大雕刻家吉贝尔蒂的作坊里学习

虽然没有关于乌切洛儿童时代及他受教育情况的记录，但我们知道，到1412年止，乌切洛曾经在佛罗伦萨当时杰出的雕刻家之一吉贝尔蒂（1378–1455年）的作坊里学艺。当时，吉贝尔蒂正在专注于一项地位极高的工作——为佛罗伦萨大教堂的洗礼堂制作一对壮丽的青铜门扉。由于这是一项极其复杂的工作，花费二十多年才终于完成（其后，吉贝尔蒂又接受了制作同一建筑物上另一对门扉的工作，完成这项工作也花费了大致相同的时间）。据今所知，乌切洛虽然在雕刻家身边接受训练，却没有作为雕刻家而进行工作，这多少有些奇怪。但是，

由于当时的很多艺术家都心灵手巧，掌握了多个领域的技能，乌切洛转变方向也不值得大惊小怪。

1415年，乌切洛加入了佛罗伦萨医生、药剂师行会。这个行会中，画家也可以成为其成员（乍一看去，这是一个完全不同行业的奇妙结合。这也许是因为画家磨碎颜料将其制成绘画颜料，这犹如药剂师将原料研磨成粉末制成药剂一样的缘故。或许是因为画家和医生都以福音书作者路加为自己守护圣人的缘故）。关于以后十年间乌切洛的活动我们一无所知，从1425年起，至少到1427年，他从事了威尼斯圣马可大教堂的镶嵌装饰工作。遗憾的是，已经判明是他设计的惟一作品——教堂外壁的圣彼得像已遭破坏，而被视为出自他手的圣马可，以及其它镶嵌装饰到底是不是他的作品尚有很多疑点。

在大教堂描绘壁画骑马像

乌切洛在威尼斯逗留了多长时间无从考证，1431年1月，他回到佛罗伦萨。他当月提交的纳

▲ 1443年乌切洛在佛罗伦萨大教堂内壁上描绘的表盘。

LORENZO Ghiberti

吉贝尔蒂

◀ 《在水上行走，拯救彼得得耶稣》。洗礼堂北门扉第八幅镶嵌浮雕。

▶ 吉贝尔蒂创作的《诺亚的故事》。装饰洗礼堂东门扉“天堂之门”的镶嵌浮雕之一。

乌切洛的老师吉贝尔蒂（1378-1455年），是佛罗伦萨美术史上的重要人物之一。1401年，他在制作佛罗伦萨大教堂圣乔万尼洗礼堂的一对镀金青铜门扉大赛中获胜，从而取得了订件，并于1424年完成（现北门扉）。翌年，吉贝尔蒂接受订件制作另一对门扉（现东门扉），并于1452年完成。所有的门扉都被分割成许多块嵌板（北门扉十四块，东门扉十块），均以很深的浮雕表现出圣经里的场面。最初制作的北

门扉强调优美线条，在很多方面留有强烈的哥特式色彩；而后来制作的门扉特别是在透视法的精炼处理方面，走在了文艺复兴时期理念的最前列。这些作品表现出雕刻家的卓越技巧，由于米开朗基罗称后来制作的门扉具有可以立在天堂入口的价值，它便被誉为“天堂之门”。此外，吉贝尔蒂还制作了众多作品，但他的名声与这座洗礼堂的门扉是无法割裂的。

税申报单证明了这一点。次年初，乌切洛在佛罗伦萨大教堂工作，3月23日，大教堂当局给威尼斯的佛罗伦萨大使写信，询问乌切洛在威尼斯的工作情况。这是否会马上反映到对画家的雇用与否我们不得而知，而威尼斯方面的答复大概是肯定性的。乌切洛在1436年创作了大教堂的巨大壁画便是其证据。这幅壁画描绘的是14世纪为佛罗伦萨而战的英国雇佣军首领约翰·霍克乌德的骑马像，这是关于乌切洛记录中的其最早的现存作品。

精美的表盘

乌切洛完成这幅绘画后的数年经历再次模糊，而他的订件再次出现在记录中则是在1443年。这一年，他着手于大教堂的两个重大工作，即在建筑物西侧内壁上描绘钟表的表盘；为支撑大拱顶的八角形鼓状部分设计三个巨大的彩

色玻璃窗。钟表的表盘和彩色玻璃窗中的两个今天仍然存在，而另一个彩色玻璃窗在1828年遭到了破坏。

1445年至1446年，乌切洛访问了意大利北部的帕多瓦。据瓦萨利记载，他是被当时伟大的雕刻家、朋友多那太罗“叫去的”。由于多那太罗当时正在帕多瓦进行两项重大工作，他也许为乌切洛也找到了工作。据瓦萨利称，乌切洛在维塔利尼宅邸入口处描绘了一系列巨人壁画。这是关于乌切洛的初期资料中谈及到的画家众多作品之一，而这些作品已经踪迹全无。

1446年，乌切洛回到佛罗伦萨。当年的纳税申报单显示，他住在斯卡拉大街的万圣堂附近，在圣乔万尼广场拥有作坊。这是关于他的家庭生活和工作地点为数很少的片断性资讯之一。他可能在这个时候结婚，虽然没有关于他结婚的记录，但他和妻子托马萨在1453年得到

Artist's Life

1397 诞生于佛罗伦萨。父亲是理发师兼外科医生多纳·迪·保罗，母亲是安东尼娅。名为保罗·迪·多纳（多纳之子保罗）。

1412 入雕刻家吉贝尔蒂作坊学徒。

1415 加入美术家亦可加入的医生、药剂商行会。

1425 设计佛罗伦萨圣马可教堂的镶嵌画。

1431 纳税申报单显示，画家再次开始在佛罗伦萨生活。

1432 协助佛罗伦萨大教堂的工作。

1436 描绘大教堂的巨大壁画。完成记录中记载的其最初的现存作品《约翰·霍克乌德骑马像》。

1443 着手大教堂的两项重大工作，即描绘西侧内壁钟表的表盘，设计三个巨大的彩色玻璃窗。

1445 雕刻家多那太罗在帕多瓦为他找到工作。为维塔利尼创作巨人壁画组画。

1446 回到佛罗伦萨，在斯卡拉大街生活，在圣乔万尼广场拥有作坊。

1453 同妻子托马萨之间的儿子出生，取名德纳特。

1456 第二个孩子——大女儿出生，取名安东尼娅。

1465 同德纳特一同前往瓦尔比诺，商谈科尔普斯·多米尼教堂祭坛画的创作条件。其后，描绘据今所知的其最后作品——祭坛画主要部分下侧的带状装饰画。

1474 佛兰德画家约斯·凡·亨特完成了该幅祭坛画的剩余部分。

1475 12月10日在医院逝世，享年七十八岁左右。被安葬在故乡佛罗伦萨圣苏比里特教堂他父亲的墓地。

AKG London/Peter Lothar

▲ 圣米尼亚托教堂内部的回廊里至今仍保存有乌切洛创作的壁画，但保存状况不佳。

了儿子德纳特，1456年得到了女儿安东尼娅。他们的长子出生之时乌切洛已经五十多岁，而长女出生之时画家已经将近六十岁，可以说他是晚年得子。由此看来，乌切洛的妻子一定比他年轻很多。

迷恋于透视法的怪人

对于乌切洛的婚姻生活，瓦萨利为我们提供了有趣信息。据他讲，乌切洛每天工作到很晚，专心研究在他的艺术中扮演极其重要角色的透视法。当妻子叫他休息的时候，他却回答说：“这透视法多么具有魅力啊。”此时的乌切洛躲在自己的狭小空间里，被人们视为怪人。对于这一点，从瓦萨利记载的关于他接受订件创作圣米尼亚托教堂回廊壁画时的另一个逸闻中也可以看到。

据瓦萨利记载，由于这座教堂的大修道院长每餐都给乌切洛吃乳酪，乌切洛马上便厌烦了乳酪。但由于他性格非常温和不太会发牢骚，因此，乌切洛终于扔下了工作，并躲开与教会有关的所有人员。但是，终于有两名修道士发现了，乌切洛不得已说明了不愿回去工作的理由，他说，担心吃了过多的乳酪，自己会变成浆糊（当时，一种浆糊是用稀释了的乳酪制成的）。修道士们顿时捧腹大笑，他们向修道院长讲明了事情原委，乌切洛以一直提供富有变化的饮食为条件，返回修道院继续工作。

描绘圣米尼亚托修道生活的这幅壁画至今

犹存，但损伤相当严重。佛罗伦萨另一座教堂新圣玛利亚教堂第一修道院的绿色回廊也有乌切洛取材于旧约圣经的壁画，这里的保存则比较良好（10页）。随着时光的流逝虽然有的部分有所损伤，但《洪水》（22页）等作品至今仍给人们留下了极其深刻的印象。人们通常认为这两座教堂的壁画至少创作于15世纪40年代，但乌切洛的年谱中多少都有一些猜测的成分。

晚年杰作《圣罗马诺之战》

除了这些壁画之外，乌切洛的晚年作品中，

▲ 佛罗伦萨雕刻家多那太罗（1386—1466年）肖像。多那太罗是乌切洛的同时代人，是15世纪最具影响力的大美学家之一。

Musée du Louvre, Paris/AKG London/Erich Lessing

FLORENCE CATHEDRAL

佛罗伦萨大教堂

乌切洛为佛罗伦萨大教堂创作出数幅最优秀的杰作，其中的多数至今仍保持着比较好的状态。对于生前未受到厚待的画家而言，这是一个破例。大教堂始建于1296年，当时是弃旧建新。建设工程持续了约一百四十年，其装饰项目成为佛罗伦萨艺术家们的活动中心。大教堂的两座附属建筑，即洗礼堂和钟楼也成为了当时具有代表性艺术家们的工作据点。大教堂始建当初的建筑家是阿诺尔佛·迪冈比奥，

他给后继者们留下了难题：覆盖建筑物中央部分的宽阔空间。人们一直没有想出解决问题的办法，但布鲁奈莱斯基终于想到设计一个巨大的穹窿顶。教堂从1420年至1436年进行了穹窿顶的建设并最终完成。巨大的穹窿顶是土木工程学方面的惊人业绩，是世界建筑上的荣光之一。

Hulton Getty

▲ 手持佛罗伦萨大教堂穹窿顶摹本的布鲁奈莱斯基。

AKG Berlin/S. Domingie

▲ 佛罗伦萨大教堂中布鲁奈莱斯基设计的穹窿顶和乔托设计的钟楼。

现存的主要绘画是描绘《圣罗马诺之战》的三幅大型木板画。这不是大规模战争，而是较小的冲突，佛罗伦萨在这场冲突中击败了锡耶纳。这三幅组画首次出现在记录之中，是见于势力强大的美第奇家族1492年的财产目录，订件者可能是这场冲突中佛罗伦萨军队指挥官的朋友科西莫·迪·美第奇。人们通常认为，这些绘画创作于15世纪50年代，而对于详细的创作时间和作品原来位于美第奇宫中何处，学者间一直争论不休。

15世纪50年代的许多记录显示出，乌切洛参与了佛罗伦萨教堂的各种工作。但是，这些项目现今已荡然无存，而乌切洛有关记录中另外一些现存作品的出现，则是在15世纪60年代中期之后。这便是位于佛罗伦萨以东约一百公里乌尔比诺的科尔普斯·多米尼教堂祭坛画的

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

Palazzo Ducale, Urbino/SCALA

一部分。为了协商该订件的条件，1465年乌切洛带着儿子前往乌尔比诺。乌切洛的儿子此时可能是父亲的助手。记录中记载，从1467年8月至1468年10月教堂向画家支付费用。

而这一记录并不十分明确，似乎是乌切洛描绘了这幅祭坛画主要部分下侧的带状装饰画之后，教堂便决定雇用其他画家完成该作品。皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡接受了订件，但由于他后来的谢绝，订件被委托给了生活在意大利的佛兰德画家约斯·凡·亨特。1474年，祭坛画完成。

完成乌尔比诺祭坛画中自己的分担部分之时，乌切洛应该已经超过七十岁，他一定是因高龄而工作迟缓，也许订件者因此而决定委托其他画家继续创作。这是我们已判明的乌切洛创作的最后作品。在现存的画家最后一份日期为1469年8月8日的纳税申报单中，乌切洛写入了自己当时

◀ 乌切洛创作的《圣罗马诺之战》嵌板之一。绘画显示出画家巧妙的透视法和缩短法技巧。

的状况：“我年老体弱，妻子也抱病在身。我已经无法工作。”瓦萨利说，乌切洛晚年闭门在家，他醉心于透视画法，过着“贫困而孤独的”生活。

1475年11月11日，乌切洛立下遗嘱。其中谈及到的资产状况显示，画家虽然绝不富裕，但也不像瓦萨利所说的那样穷困。据16世纪初的资料记载，一个月后的12月10日，乌切洛在医院里逝世，享年七十八岁左右。他的遗体12月12日被安葬在圣苏比里特教堂他父亲的墓地。

◀ 约斯·凡·瓦森霍菲（也称约斯·凡·亨特），在乌尔比诺的祭坛画上加上了《圣餐礼》的中央嵌板，使绘画完成。但也可能是乌切洛起笔描绘了绘画的上段部分，据说约斯·凡·亨特绘画的下面留有乌切洛的草图。

▼ 安葬乌切洛和他父亲的佛罗伦萨圣苏比里特教堂，其正厅主过道和内部是按布鲁奈斯基的设计建造的。

Santo Spirito, Firenze/The Bridgeman Art Library

透视法的名人

THE ART OF PERSPECTIVE

乌切洛将精炼的透视法技巧和当时欧洲宫廷流行的装饰风格的优美表现方法结合起来，创作出文艺复兴初期最非凡的一些绘画。

在15世纪意大利绘画中，乌切洛创作出一些最有趣而又魅力十足的作品。他的作品魅力在于调和意大利美术的两个特征性

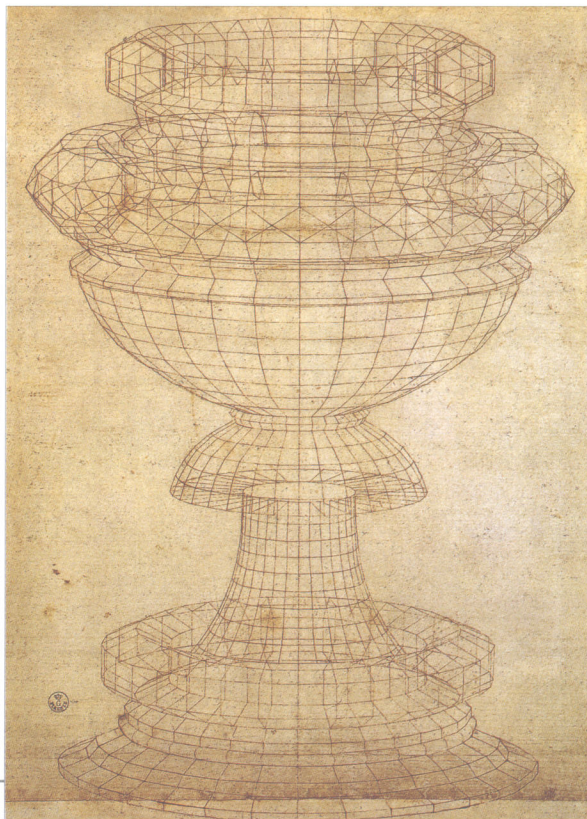
倾向，即继承了传统的中世纪优美的哥特式风格，以及作为文艺复兴初期特征的“科学性”研究。这两个潮流多被视为方向相左，

因为一个表现出落后于时代的价值观，而另一个则是进步性的观点。但是，乌切洛调和二者，创作出魅力十足的作品。画家对于

素描

瓦萨利在评传中说，乌切洛“收集各种草图，他留下的素描橱柜里都容纳不下”。但是，现存作品中多幅为绘画作品创作的草图，如《约翰·霍克乌德骑马像》（20页）中马和骑士的习作。但是，表现出画家意在解释透视法的非凡的几何学性质素描，

是只有乌切洛才能够创作出来的作品，例如《圣杯的透视法习作》（左下）。瓦萨利是优秀的素描收藏家，他似乎拥有几幅乌切洛的鸟的习作和“精美的动物”素描。现存的数幅动物素描被视为乌切洛之作，但一些研究者也提出了异议。

Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Uffizi, Firenze/Scala

Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Uffizi, Firenze/Scala

有争议的绘画

被视为出自于乌切洛之手的作品中，最能引起人们好奇心的绘画之一便是标题为《佛罗伦萨的五位巨匠》的群像画。按照绘画中五个人肖像下面写着的铭文，他们从左向右依次为画家乔托和乌切洛、雕刻家多那太罗、安东尼奥·马内提（是指叫该名字的作家还是指叫该名字的木匠不详），以及建筑家布鲁奈莱斯基。瓦萨利在《美术家列传》第一版（1550年）中称该绘画是马萨乔之作，而在第二版（1568年）中则说是乌切洛的作品，并解释说，作为对他最尊敬人物敬爱之情的表示，这位画家一直将其

收藏在自己家里。瓦萨利还说，“第五位人物”是乌切洛的朋友、数学家乔万尼·马内提。该作品1847年被卢浮宫美术馆购入并引起了广泛兴趣，而从此以后，对于其作者人们则各持己见。有的专家认为它是马萨乔或者是他亲密弟子的作品，也有的意见认为是乌切洛的作品，甚至还有人认为该绘画是乌切洛以后一个世纪左右时期的作品。由于该绘画损伤严重，鉴定更加困难，由于铭文也被重新书写，更为人们留下了其记述正确与否的疑问。

Musée du Louvre, Paris/AKG London/Erich Lessing

作为其作品中最显著特征的透视画法的热情，表明他处于进步的阵营之中，而画家对于艳丽色彩和装饰性细部的留恋则是他继承中世纪末期美术的结果。

由于乌切洛对透视法的兴趣过于强烈，透视法同他的名字已经无法分离。《美术家列传》中，瓦萨利在乌切洛评传的开头处写道，他“在与透视法相关的细小问题上浪费了很多时间”，如果没有这样，他“会成为乔托以来最具吸引力、想象力最丰富的画家”。瓦萨利认为，由于乌切洛过分执着于透视法，不仅减少了他作为艺术家的业绩，最终还使他度过了“孤独、孤僻、忧郁而贫困的”晚年。后世的批评家们也持有同样的看法。19世纪英国的文艺评论家约翰·拉斯金甚至写道，乌切洛“过于钟爱透视法，以至于失去了理性”。

献给透视法的画面

毫无疑问，乌切洛一直对透视法怀有强烈热情。在他创作绘画的当时，在画家的武器中，透视法还是一种崭新而富有刺激性的工具。比乌切洛年轻的同代人马萨乔（1401-1428年）是完美掌握透视法的第一位画家，他成功地在平面上创造出互不矛盾、富有说服力的三维空间。与当时的众多艺术家同样，乌切洛也通过表现出具有纵深感和向后方收缩感的惊人效果，在这门新“科学”中夸耀自己的本领，并从中找到了乐趣。其中最值得瞩目的范例之一，便是他的《圣罗马诺之战》系列画中现藏于伦敦英国国家美术馆的木板画（14页）。在这幅作品中，不仅是散落在地面上的损坏了的武器，士兵的尸体也一丝不苟地以几何学的准确度向后方收缩。与其说

这是激烈战斗的混乱所带来的结果，更像是作为小心谨慎地组合成的图案的一部分而被画家配置上去的。

如果从自然主义的标准来看，《圣罗马诺之战》则可能被视为是有些荒诞无稽的绘画。但是，那显然不是乌切洛头脑中的标准。画家不是要表现战斗的严酷现实，其兴趣在于战斗的浪漫和壮观。从这一方面看来，乌切洛有些充满游戏情绪的透视法效果，与骑士们跨下的犹如木马的战马，以及绘画中洋溢着非现实性气氛取得了很好的和谐。同样，在其它绘画中，乌切洛也是将透视法作为强调作品气氛和含义的工具来利用，而不是单纯将其作为炫耀自己技术的手段。例如，在《林中狩猎》（28页）中，猎犬灵敏地冲入绘画空间的深处，有助于为绘画主题带来完美的、充满与

Santa Maria Novella, Firenze/Massimo Listri/Corbis

绿色回廊

在佛罗伦萨，乌切洛最令人瞩目的创作订件之一，便是在新圣玛利亚教堂第一修道院的绿色回廊描绘的以旧约圣经为主题的壁画。由于壁画主要以称为绿土的颜料描绘而成，回廊也因此得名。乌切洛是在这个回廊参与绘画制作的数名画家之一，尽管没有当时的记录，但几个初期资料都谈及到他的壁画。通常认为，乌切洛进行了两次创作，第一次是在15世纪30年代，第二次是在40年代或者50年代。第一阶段，乌切洛描绘了神创造世界的场面；第二阶段，画家描绘了诺亚的故事。对于《创造动物和亚当》（上图上段弧形部分）中出现的创世纪中动物的描绘，瓦萨利赞不绝口。同样，对于《洪水》（22页）表现出来的诺亚故事场面中，画家对洪水描写的故事性，瓦萨利也予以称赞。这种令人瞠目结舌的透视法在该画面下方《诺亚祭神和醉酒》的场面中再次出现，葡萄盖住的架子部分（左）则更加明显。尽管乌切洛创作的壁画现在损伤严重，但残存部分仍给人以极其深刻的印象。

之相称活力的动感。

装饰效果的色彩使用

瓦萨利批评乌切洛的作品，并不是因为画家对透视法异常执着。瓦萨利在画家不自然的色彩使用中也发现了缺点，他特别举出了佛罗伦萨圣米尼亚托教堂壁画的例子，并评述说：“在这幅作品中，他无视色彩连贯性的规则。原野是青色，市街是红色，并随心所欲地以各种颜色描绘建筑物。”由于这些壁画现在损伤严重，瓦萨利的批评已不适用，但在《圣罗马诺之战》中也存在同样的问题。这幅作品中，地面以粉色描绘，难以令人感到那是人世间的景象。

瓦萨利的批评反映出他的一种观点，即从大的方面而言，绘画的历史是

如实描绘世界不断进步的过程。在这条道路上，乔托和马萨乔迈出了重要一步，其后，达·芬奇以史无前例的微妙方法使用了光线和阴影。在瓦萨利看来，乌切洛为了纯粹的装饰性效果而使用色彩，在这一方面他背离了这些伟大人物的做法，退步到更加原始性的事物捕捉方式。而今天的我们已经不以瓦萨利那样的观点评论美术，可以原原本本地接受乌切洛的色彩感觉，也可以欣赏到他在画面中描绘出来的可爱的附属性细节。这种细节是从14世纪后期到15世纪初期在西欧很多国家流行的优美的宫廷风格——国际哥特风格的特征。

瓦萨利批评乌切洛的同时，在他的绘画中也发现了很多值得称赞之处。他特别赞美壁画《约翰·霍克乌德骑马像》

(21页)那样的雄伟、空想和想象的美感，以及描绘动物的本领和对风景的感觉。对于乌切洛的怪异性格，瓦萨利的记述活灵活现而又充满爱意，他对画家的美学性评价也同样富有刺激性。这是瓦萨利所著评传中的共性。乌切洛的评传中也有几处令人焦心的部分，他谈及到的作品多数已经不复存在，或者损伤严重。

在损伤和消失这一方面，乌切洛的作品也许比当时其他重要画家的作品受到了更大的损害。因此，我们对乌切洛持有的印象也可能相当偏颇。此外，乌切洛还为美术史学家提出了其他问题。现存的乌切洛作品中，有详细记录的过于稀少，对于其作者和创作年代也异议众多。虽说如此，乌切洛的重要作品中

彩色玻璃

支撑佛罗伦萨大教堂巨大穹隆顶的“鼓状”部分有八个巨大的圆形窗户。这些窗户的工程在1431年完成，而后，从1438年至1445年，镶嵌了佛罗伦萨当时具有代表性的四位艺术家A·卡斯塔尼奥、多那太罗、吉贝尔蒂，以及乌切洛设计的彩色玻璃。他们制作了与实物大小相同的画稿提供给职业玻璃工匠。1443年5月，大教堂向乌切洛支付了《基督升天》画稿的费用，但却采用了吉贝尔蒂同一主题的画稿。而当年晚些时候，乌切洛的《基督复活》和《基督诞生》画稿被采用。按照这些画稿制作的彩色玻璃今天仍然可以看到。右图是《基督诞生》。次年，乌切洛还描绘了画稿《圣母领报》，教堂将其制成了彩色玻璃，但这些作品1828年遭到破坏。这些画稿现今都已不复存在。

Palazzo Ducale, Urbino/The Bridgeman Art Library

Palazzo Ducale, Urbino/The Bridgeman Art Library

乌尔比诺的带状装饰画

有文字记载的乌切洛接到的最后创作订件，是乌尔比诺科尔普斯·多米尼教堂祭坛画主要部分下侧的带状装饰画，画家自1465年至1469年进行了这项工作。绘画的主题是亵渎圣餐，犹太当铺老板因玷污神圣化了的圣饼（弥撒中，用于象征基督身体的面包或者薄饼）而付出了生命的代价，作品描绘了令人感到不快的反犹太传说。但是，尽管主题阴暗，乌切洛仍以漂

亮、几乎是滑稽的笔触对其进行了处理。祭坛画主要部分下侧的带状装饰画中，描绘了这一传说的六幅连续故事。这里介绍的是第三个故事《将圣饼送还到祭坛上的教皇》（上）、第四个故事《因抵押圣饼罪被处死的懊悔的基督教徒妇女》（中）、第五个故事《以焚烧圣饼罪被处以火刑的犹太当铺老板和他的家眷》（下）（第二个故事在26-27页）。

Musée des Beaux-Arts, Chambéry, France/Scala

肖像画

颇有争议的群像画《佛罗伦萨的五位巨匠》，以及数幅单人肖像画一直被视为乌切洛的作品。画家从不同角度描绘了《佛罗伦萨的五位巨匠》的头部，而对于单人肖像画的人物头部，则都以规整的侧面像表现，这是当时意大利绘画中流行的形式。被视为乌切洛之作的大部分肖像画中描绘的男

Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, Massachusetts/The Bridgeman Art Library

子都犹如《一个青年的肖像》（左上 约1435—1440年）一样。对于乌切洛而言，《走在流行前列的年轻妇女》（上）是罕见的妇女肖像画，但它是否是画家的真迹尚存有疑问。据说乌切洛描绘独立肖像画的同时，还时常在人物画中加入朋友的肖像。

有其独特的力量和个性，即便是在那个巨匠辈出的时代，作为大放异彩的艺术家之一，乌切洛也是出类拔萃的。

乌切洛从未被人们忘却，几个世纪以来，他通常被视为狂恋于透视法的奇人，而不是伟大的画家。1896年，研究意大利文艺复兴时期美术的专家、最著名的著述家之一巴纳德·贝伦逊说乌切洛不是画家而是数学家，并指出：“他

真正的热情在于透视法，因此，对于他而言，绘画只不过是解决这一科学中某个问题、炫耀自己非凡能力的机会……。艺术方面，（他）没有做出任何成就。”

幻想和理论的融合

进入到20世纪以后，人们才认为乌切洛在同时代的代表性巨匠中占据了稳固位置。他作品中形体的力度、色彩

使用的美感、观察眼光的敏锐，还有他的机智和想象力，强力感染着现代绘画。美术史学家K·克拉克也是乌切洛的盛赞者之一，他在发表于1983年的乌切洛评论中谈及到乌切洛的“哥特式幻想与欧几里德几何学”的完美结合，并讲道：“由于融合过于完美，对于一个精彩的设计，我们难以判断那是感觉的胜利还是计算的胜利。”