

探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮 C7

烏菲茲美術館

FIRENZE

漫遊藝術之都佛羅倫斯

波提且利與
文藝復興的光與影

走訪麥第奇家族
文藝復興時期的人物百態

愛的名畫《春》賞析



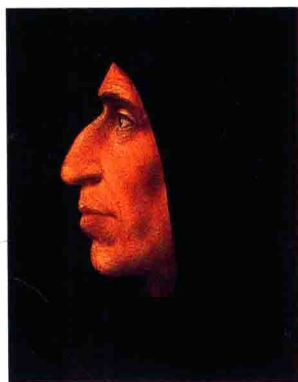


沙臥納羅拉掌權約有八年。

一四九八年狂歡節當天，西紐利亞廣場上充滿了異樣的氣息，一向支持著沙臥納羅拉的民眾，在廣場上堆起了高過十公尺的柴堆，把許多藝術品、奢侈品全投進去，點火燃燒。剎那間鐘聲齊鳴、喇叭高響，人們歡聲雷動，高竄的火苗召告著此一時代的終結。

但是，僅僅數月之後，沙臥納羅拉本人，也在同一廣場上受火刑而死。教皇與市民中的權貴之士，判定沙臥納羅拉是假先知，將他拖到廣場上接受火刑。曾經瘋狂地支持他的民眾也受夠了禁慾的生活，一邊燒著他還一邊投擲石塊。

這樣瞬息間的驟變，讓波提且利呆住了。他到底該相信什麼？什麼才是真理呢……？一五〇一年，在完成最後的大作《神秘的基督降生圖》之後，他就不會再拿起畫筆了。畫壇變成了達文西和米開朗基羅的舞台。當米開朗基羅正如火如荼地進行著羅馬西斯汀大教堂的穹頂畫時，波提且利寂寞地死在佛羅倫斯，享年六十五歲。



巴爾多隆梅歐修士所畫《沙臥納羅拉肖像》。

波提且利簡歷

- 1444／5年 誕生於佛羅倫斯。
- 1460年 入里皮的工作室。
- 1464年 柯西摩·迪·麥第奇去世(19歲)
- 1467年 入烏切羅的工作室，後起之秀達文西亦然。
- 1469年 豪華王即位。
- 1470年 獨立主持工作室，畫處女作《堅忍》。
- 1475年 舉行馬上刺槍賽，繪作《東方三博士的膜拜》。
- 1480年 繪《書房中的聖奧古斯丁》(35歲)。
- 1481年 受邀至羅馬，為梵蒂岡繪作壁畫。
- 1482年 繪《春》及《維納斯的誕生》。
- 1485年 為羅倫佐繪《帕拉斯和半人馬怪獸》(40歲)
- 1489年 繪《天使報喜》。
- 1491年 沙臥納羅拉展開宣教活動(46歲)。
- 1492年 豪華王去世。
- 1494年 法軍侵略佛羅倫斯。在沙臥納羅拉影響下，走入共和制。
- 1495年 在沙臥納羅拉的宗教困擾下，繪作《阿佩利斯的誹謗》。
- 1497年 燒毀藝術品。
- 1498年 再度燒毀藝術品。沙臥納羅拉被處火刑。
- 1501年 繪《神秘的基督降生圖》。
- 1502年 被控犯有同性戀罪名(57歲)。
- 1510年 去世，葬於歐尼珊提教堂(65歲)。

La muse

世界博物館巡禮 C7

烏菲茲美術館

2001年3月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策畫：許鐘榮

執行策畫：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：張煥堂

美術編輯：陳淑敏

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：林敘儀

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印製：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

經銷電話：(02)3234-9565

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：180元

I S B N : 957-8236-75-1 (平裝)

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (C) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardor - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編集 講談社總編輯局

株式會社タシクオフィス

圖片版權 Foto Scala, Firenze: P14, P15下, P16上, P16下, P17, P22左上, P22右上, P22中, P22左下, P23右上, P23左中2張, P23右中, P23下中, P23下右 P26-27 TAKASHI OKAMURA: 表紙, P6-7, P8-9, P10-11, P12, P12-13, P13上, P15上, P18-19, P20-21, P21, P22右下, P23左上, P23右中, P23左下, P26-27

圖片協助 世界文化フォト津田勝 (P3右上)、カメト東京サービス松尾悠二郎 (P4-5上)、Scala, Firenze / オリオンプレス (P9右下)

Galleria degli Uffizi

烏菲茲美術館

花團錦簇的文藝復興殿堂



目錄

● 博物館的故事	4
● 鎮館之寶 《春》波提且利	6
● La muse 名畫軼事 文藝復興繪畫的極致表現 「鎮館之寶」——魅力與背景	8
● La muse 經典藏品 飽覽文藝復興巨匠名畫 如何欣賞名畫	10
● La muse 精賞導覽 走訪烏菲茲美術館 選擇路線・1小時盡覽烏菲茲的方法	24
● La muse 人物素描 走訪花團錦簇的麥第奇家族 文藝復興時期的人物百態	26
● La muse 藝文漫步 佛羅倫斯的藝文景點	28
● La muse 愛與美之旅 走訪花都佛羅倫斯 波提且利——文藝復興的光與影	30
● 〈封面故事〉 桑德羅・波提且利《維納斯的誕生》(部分) 描繪維納斯從海沫中誕生的一瞬。西風澤費羅斯一邊攜著玫瑰花，一面要赫拉展開披風，等待他將維納斯吹上陸地。是一幅以希臘神話為題材的經典名畫(見10,11頁)。	

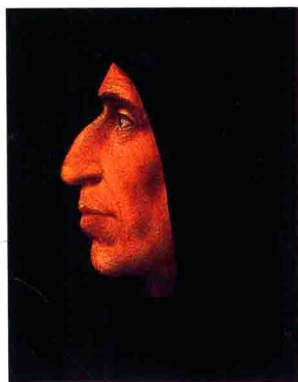


沙臥納羅拉掌權約有八年。

一四九八年狂歡節當天，西紐利亞廣場上充滿了異樣的氣息，一向支持著沙臥納羅拉的民眾，在廣場上堆起了高過十公尺的柴堆，把許多藝術品、奢侈品全投進去，點火燃燒。剎那間鐘聲齊鳴、喇叭高響，人們歡聲雷動，高竄的火苗召告著此一時代的終結。

但是，僅僅數月之後，沙臥納羅拉本人，也在同一廣場上受火刑而死。教皇與市民中的權貴之士，判定沙臥納羅拉是假先知，將他拖到廣場上接受火刑。曾經瘋狂地支持他的民眾也受夠了禁慾的生活，一邊燒著他還一邊投擲石塊。

這樣瞬息間的驟變，讓波提且利呆住了。他到底該相信什麼？什麼才是真理呢……？一五〇一年，在完成最後的大作《神秘的基督降生圖》之後，他就不會再拿起畫筆了。畫壇變成了達文西和米開朗基羅的舞台。當米開朗基羅正如火如荼地進行著羅馬西斯汀大教堂的穹頂畫時，波提且利寂寞地死在佛羅倫斯，享年六十五歲。



巴爾多隆梅歐修士所畫《沙臥納羅拉肖像》。

波提且利簡歷

- 1444／5年 誕生於佛羅倫斯。
- 1460年 入里皮的工作室。
- 1464年 柯西摩·迪·麥第奇去世(19歲)
- 1467年 入烏切羅的工作室，後起之秀達文西亦然。
- 1469年 豪華王即位。
- 1470年 獨立主持工作室，畫處女作《堅忍》。
- 1475年 舉行馬上刺槍賽，繪作《東方三博士的膜拜》。
- 1480年 繪《書房中的聖奧古斯丁》(35歲)。
- 1481年 受邀至羅馬，為梵蒂岡繪作壁畫。
- 1482年 繪《春》及《維納斯的誕生》。
- 1485年 為羅倫佐繪《帕拉斯和半人馬怪獸》(40歲)
- 1489年 繪《天使報喜》。
- 1491年 沙臥納羅拉展開宣教活動(46歲)。
- 1492年 豪華王去世。
- 1494年 法軍侵略佛羅倫斯。在沙臥納羅拉影響下，走入共和制。
- 1495年 在沙臥納羅拉的宗教困擾下，繪作《阿佩利斯的誹謗》。
- 1497年 燒毀藝術品。
- 1498年 再度燒毀藝術品。沙臥納羅拉被處火刑。
- 1501年 繪《神秘的基督降生圖》。
- 1502年 被控犯有同性戀罪名(57歲)。
- 1510年 去世，葬於歐尼珊提教堂(65歲)。

La muse

世界博物館巡禮 C7

烏菲茲美術館

2001年3月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策畫：許鐘榮

執行策畫：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：張煥堂

美術編輯：陳淑敏

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：林敘儀

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印製：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

經銷電話：(02)3234-9565

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：180元

I S B N : 957-8236-75-1 (平裝)

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (C) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardou - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編集 講談社總編輯局

株式會社タシクオフィス

圖片版權 Foto Scala, Firenze: P14, P15下, P16上, P16下, P17, P22左上, P22右上, P22中, P22左下, P23右上, P23左中2張, P23右中, P23下中, P23下右 P26-27 TAKASHI OKAMURA: 表紙, P6-7, P8-9, P10-11, P12, P12-13, P13上, P15上, P18-19, P20-21, P21, P22右下, P23左上, P23右中, P23左下, P26-27

圖片協助 世界文化フォト津田勝 (P3右上)、カメト東京サービス松尾悠二郎 (P4-5上)、Scala, Firenze / オリオンプレス (P9右下)

Galleria degli Uffizi

烏菲茲美術館 花團錦簇的文藝復興殿堂

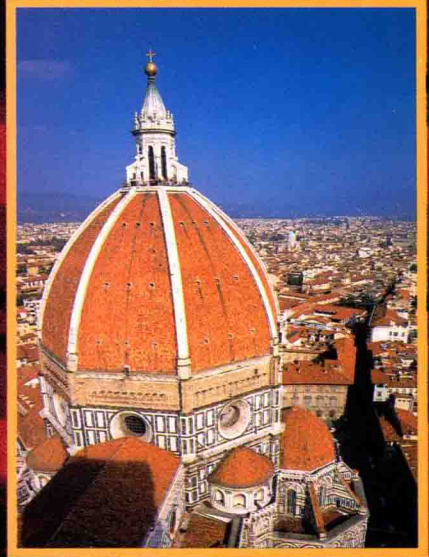


目錄

● 博物館的故事	4
● 鎮館之寶 《春》波提且利	6
● La muse 名畫軼事 文藝復興繪畫的極致表現 「鎮館之寶」——魅力與背景	8
● La muse 經典藏品 飽覽文藝復興巨匠名畫	10
如何欣賞名畫	
● La muse 精賞導覽 走訪烏菲茲美術館	24
選擇路線・1小時盡覽烏菲茲的方法	
● La muse 人物素描 走訪花團錦簇的麥第奇家族 文藝復興時期的人物百態	26
● La muse 藝文漫步 佛羅倫斯的藝文景點	28
● La muse 愛與美之旅 走訪花都佛羅倫斯 波提且利——文藝復興的光與影	30
● 〈封面故事〉 桑德羅・波提且利《維納斯的誕生》(部分) 描繪維納斯從海沫中誕生的一瞬。西風澤費羅斯一邊撒著玫瑰花，一 面要赫拉展開披風，等待他將維納斯吹上陸地。是一幅以希臘神話為 題材的經典名畫(見10,11頁)。	



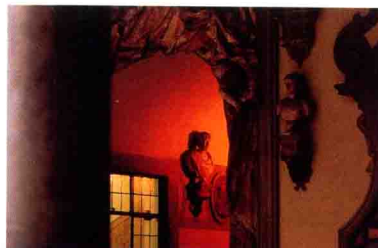
FIRENZE



盛綻於文藝復興之都佛羅倫斯 最眩目的奇葩——烏菲茲



佇立在貝爾威第舊的城牆上。



市鎮中的麥第奇家族宮殿。

花都佛羅倫斯是一個名副其實的美麗城市。曾經有那麼多的天才生長、聚集在那裏，創造了文藝復興奇蹟似的年代。烏菲茲美術館是文藝復興的結晶，閃爍著佛羅倫斯文藝復興時代的精神，昂然矗立於亞諾河畔。



▲由第二迴廊眺望維琪奧宮。

◀烏菲茲美術館(前方)與大教堂。

烏菲茲——「辦公室美術館」

西元一五六〇年，佛羅倫斯國王，也就是麥第奇家的柯西摩一世，認為當作市政辦公廳的維琪奧宮殿空間太小，決定建造一幢執行公務的大辦公樓，位置就選在維琪奧宮殿和亞諾河間，設計師是『美術家列傳』一書的作者——喬治歐·法沙瑞。

他將兩棟平行延伸的瘦長型三層樓建築，設計成互相連接的「匚」字型，一樓遵照柯西摩一世的願望，建成搭配著科林斯式柱的連拱廊。

由於許多商家和民宅面臨了拆遷的困境，所以引發了市民的反彈，使得這座大型辦公樓，拖到下一任國王佛朗西斯哥一世時才完成，並於一五八一年依照他的指示，明定一樓辦理司法、行政事務，東側二樓則作為收藏麥第奇家龐大的收藏品之用。義大利文的烏菲茲(Uffizi)，寫成英文就是「office」，意為辦公室。如此這棟建築及其收藏品便成了烏菲茲美術館的



由布翁塔連提所設計的八角型房間，牆壁、地板、天花板各都象徵了四元素（氣、水、火、土）。

前身。

度過危機展現新姿

這裏的收藏品一開始就展現公有的性質，而非私人藏品。一五九一年時，人們就可經過申請而前往欣賞（比其他歐洲皇室典藏早了整整兩個世紀）。後來，透過麥第奇與其他王室的聯姻，更豐富了烏菲茲的收藏。

安娜·瑪麗亞·魯多威卡是麥第奇家族最後一個直系繼承人，在一七三七年繼承了龐大的家產。隨著她下嫁哈布斯堡家族，烏菲茲的藏品也應歸屬於奧地利，但是，她堅持「麥第奇家族的財產就是佛羅倫斯的財產」，所以把它們全數捐給托斯卡納公國，並且將他們整齊地公開展示，成為現今各國美術館陳列作品所採用的原則。後來，又有段館長、館員們同心協力抵禦拿破崙和納粹德國蓄意掠奪的插曲，烏菲茲美術館才安然度過危機，至今仍舊散發著濃厚的文藝復興氣息。



烏菲茲美術館的迴廊，視野景觀極佳。

Galleria degli Uffizi

鎮館之寶

到烏菲茲美術館必看

春

[La Primavera]

桑德羅·波提且利

Sandro Botticelli (1444/5~1510)

維納斯轄理的花園裡盡含愛的寓意。

Botticelli

一九八二年春，一群美術家睜圓了眼睛，站在這幅寬三一四公分，高二〇三公分的畫作前，發出了強烈的讚嘆。長期覆蓋著深黑褐色的《春》，經過為期一年的洗淨與修復，以鮮明且具透明感的姿態再現。文藝復興時期美的精髓，在五百年後的今天被喚醒了。

《春》不僅是多產畫家桑德羅·波提且利的代表作之一，也象徵了十五世紀佛羅倫斯文藝復興美術的一項傑作。由它原來的名稱《維納斯的王國》可知，中央站立著的是古代希臘神話中愛的女神維納斯。而包圍在她四周的是另外八個神話人物，他們全是基督教所排斥的異教眾神。所謂的文藝復興就是跳脫教會嚴格的控制，以喚醒古典文化為目的的新興文化運動。這幅畫清楚地刻畫了文藝復興的精神，湧現當時人們的自由思想及高度的感性。





1482 年左右 木板蛋彩畫 203×314公分

贊助人的結婚紀念品

眾神聚集在橘子和月桂樹森林中，他們各自分擔著什麼工作，而作品本身又寓含些什麼呢……。《春》的買主是羅倫佐·迪·皮耶爾弗朗契斯科·德·麥第奇，通稱羅倫佐。他是麥第奇家族盛世時期的主人「豪華王」羅倫哲提的表兄弟，也是波提且利有力的贊助人，他為紀念一四八二年羅倫佐的婚禮而作此畫。

波提且利當時三十七歲，正是他藝術生涯達於巔峰的時期。

當此畫完成之際，初見它的羅倫佐及他身邊的文化界人士，被此畫的成功深深感動，這當然得歸因於此畫的寓意。

在那個時代，解讀這類寓意畫，是上流社會的一種知性活動。他們一一解讀畫中人物

時，認為背景是飽含祝福、萬物甦醒的春季，而且發現每一環節都與愛有關聯。他們一致被這張巧妙地寓含結婚禮讚的畫所感動。奇怪的是，波提且利完成此畫時，還是一個討厭女人的單身漢，只在一次被慫恿與人相親時，才在外過了一夜。

差點變為灰燼的名畫

豪華王死後，握有佛羅倫斯政治實權的沙臥納羅拉，強調禁慾思想，市民們於是藉機在一四九〇年代後半，燒毀各種藝術作品。渥凡利所著『巴爾多隆梅歐修士傳』一書提到：「依沙臥納羅拉神父的指示，人們在市鎮的廣場上堆起柴堆……燒掉表現裸體的繪畫與雕刻，不論它出自哪位大師之手。」這時，描繪著半裸的異教諸神、儼然就是反教會題材的《春》又在哪兒呢？其實，它在距烈焰高張的西紐利亞廣場不遠的拉魯加街（即現今的卡威爾街）的羅倫佐紀念館中，與《維納斯的誕生》一塊展出。如果沙臥納羅拉的統治時代再長些，也許這幅名畫早已灰飛煙滅，再也無法留傳後世了。倖免於祝融肆虐的《春》，後來從十六世紀前半起，就被置於佛羅倫斯近郊卡斯提羅的羅倫佐別墅，到了一八一三年才移往烏菲茲美術館。雖然也曾一度被移往同市的藝術院美術館，但一九一九年還是回到了烏菲茲，此後，就一直在該館的波提且利展室中獨領風騷。

●三美神

三美神是古代神話中經常出現的神。典型的構圖都是中間一人背對著人們。三者代表著「美」、「純潔」和「情慾」。去揣測哪個女神暗示何種意義，實在饒富趣味。先談左邊面對我們的女神，她胸前戴著一朵大胸花，頭髮蓬鬆，衣衫皺褶，應該是「慾神」；而中央的女神衣著樸素，側面端正，是「純潔」之神；而周旋於這兩個女神之間的，則是右邊那位頭髮整齊，戴著小胸花的「美」神了。她站在距中央的維納斯最近的位置，顯示她的重要，她還分別握住另外兩人的手，並高舉著「慾」神之手，暗示著婚姻與祝福。



●杖

墨丘利的杖被視為古希臘的傳令標幟，保證通行上的安全。

●墨丘利

諸神的使者，擔任引導工作的墨丘利，手持此杖，穿著帶翅膀的靴子，戴帽子。傳說他奉主神宙斯之命，帶引愛上丘比特的美女，到天上與其結緣。他並且經常在寓意畫中展現雄辯與理智。這幅畫中他用杖遙指高空，象徵人的靈魂懷著理性向天上的美與愛表示傾慕；他同時也扮演著婚禮帶引者的角色。



康乃馨

「神愛」「結婚之花」
「壯麗的」「高貴的」

●有翅膀的靴子

只要細看就能看出靴子的後面長著翅膀。使者墨丘利就是穿著這雙靴子飛奔，才能克盡職責。



番紅花 「婚姻中的愛情」

《春》中花卉的圖像學

這幅畫中描繪了五百株植物，種類達四十種以上。一位住在佛羅倫斯當地的研究人員哥可納表示，這些全是春天的花木，各自有象徵意義。據他說，畫中所有的花草都寓含「愛」和「結婚」的意思。像是康乃馨，當時的習俗中，就要新娘子在婚禮上暗藏此花，讓新郎觸摸自己的身體來找到花朵，所以被稱為「結婚花」。由此可見，《春》是禮讚婚姻之愛的名畫。



孕育愛的哲學 新柏拉圖主義的別墅文化

文藝復興是以都市為中心的文化運動，但卻奠基於市郊別墅的工作室，最有名的就屬麥第奇家族的卡雷吉別墅了。豪華王的祖父柯西摩·伊爾·維琪奧於一四五七年時買下這所別墅，造就了所謂的柏拉圖學院這個文化團體，而以此為中心，發展出來的就是新

柏拉圖主義。中世紀時，人們臣服於神的面前，這個新思想則去除了神與人之間的嚴峻分別，並用愛為媒介，促進神與人的交流。它可說是一種浪漫而耽美的愛，融合了柏拉圖哲學與基督教神學，由此向西約三公里處的卡斯提洛，有一間曾安置《春》的麥第奇家族的別墅，它也曾扮演新柏拉圖主義工作室的角色。



裝飾著《春》的卡斯提洛別墅。

GALLERY

經典藏品



從海水泡沫中誕生的裸體維納斯，站在巨型的海扇貝上面，被抱著花神弗洛拉的澤費羅斯吹上岸，赫拉展開披風迎向她。此畫據說是《春》的對幅畫，但卻是畫布蛋彩畫（《春》是木板蛋彩畫）。

波提且利《維納斯的誕生》1485 年左右 172.5 × 278.5 公分





波提且利《天使報喜》

1489 ~ 90年 150 × 156 公分

受到銀行家貝內多·迪·瓜爾提委託，為且斯提洛修道院附屬修道院繪作的祭壇畫，描繪瑪麗亞被告知童貞受孕的情景，報喜天使加百利告訴她：「你得到神恩，將懷孕生子，應該給他取名叫耶穌。」而報喜天使加百利手裏拿的白色百合，正象徵著瑪麗亞的純潔。



雷奧納多·達文西《報喜天使》

1472 ~ 75年左右 98 × 217 公分

這是達文西在維洛及歐工作室時，獨力完成的作品。從人物的表情及動作，看得出作者年輕而稍嫌生硬的手法，但是完整的構圖及巧妙的遠近法，則已經顯露往後創作《蒙娜麗莎的微笑》的偉大才能。





雷奧納多·達文西《東方三博士的膜拜》

1481年 243×246公分

描繪受東方明星導引，前來尋找猶太之王的東方三博士，朝拜耶穌的情景。他用新的詮釋和羣像構圖及明暗法，表現這個經常被引用的主題。達文西於受託作畫的翌年前往米蘭，所以並沒有完成它，但仍是一張充滿驚人生命力的作品。

