

西方绘画流派欣赏

LES MOUVEMENTS
DANS
LA PEINTURE

[法] 帕特西亚·弗里德·R·卡拉萨特 著
伊萨贝拉·马尔卡代
董强译

LES MOUVEMENTS
DANS LA PEINTURE
西方绘画流派欣赏

[法] 帕特西亚·弗里德·R·卡拉萨特 伊萨贝拉·马尔卡代 著 董强 译

 辽宁教育出版社

版权合同登记：图字 06-2001-197 号

图书在版编目 (CIP) 数据

西方绘画流派欣赏 / (法) 卡拉萨特等著; 董强译.
沈阳: 辽宁教育出版社, 2003. 8

书名原文: LES MOUVEMENTS DANS LA PEINTURE
ISBN 7-5382-6683-6

I. 西… II. ①卡… ②董… III. 绘画—流派—简介
—西方国家 IV. J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 048597 号

Copyright © LAROUSSE BORDAS 1999

© LAROUSSE / VUEF 2001

All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means—graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping or any information storage and retrieval systems—without the written permission of the Publisher.

本书中文简体字版由法国拉鲁斯出版社授权辽宁教育出版社独家出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权所有, 翻印必究

辽宁教育出版社出版发行

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)

辽宁美术印刷厂印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 字数: 200 千字 印张: 14 1/2

印数: 1 — 3 000 册

2003 年 8 月第 1 版

2003 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 唐日松 吴晓红

责任校对: 马 慧

封面设计: 吴光前

版式设计: 熊 飞

定价: 66.00 元

前言

如今越来越多的公众，不管是业余爱好者，还是完全的门外汉，都将大型的绘画展览视为重要的文化活动。所以我们认为有必要写一部实用的著作，提供欣赏的入门，使读者能在绘画史上的各个流派中辨认出绘画作品的风格，并加以理解。

所谓的绘画流派，是指一些艺术家有着相近的创作手法，而且可以从中看出视觉上主要的共同特点来。它指一群共同受到同样的影响（来自一位大师或一种时尚）的艺术家，可以是一种潮流或者倾向，也可以是一个画派，将一些艺术家汇集在同一类基础训练之上；也有一些艺术家通过宣言聚集在一起，传达同一种艺术信息，但艺术家各自又以不同的风格进行创作。

本书介绍西方（欧美）绘画中的流派、潮流、画派和艺术家团体，年代从文艺复兴一直到今天，包括国家范围的流派（佛兰德斯、法国等等）以及绘画史上的一些重镇（安特卫普、威尼斯等等）。

这些在某一具体时代内出现的美术运动都有确定的叫法和视觉上的特点。我们将我们的重点集中在对视觉标准的定义上，因为要撰写出一本清晰而完整的、帮助人们辨认出各个流派的工具书，一般来说需要查阅许多专业书籍。

艺术史经常使用一些专业术语，根据一些普遍的历史与风格的特点去划分绘画作品与艺术家，这种分类法有时过于简化，但很实用。

各种叫法的起源纷繁不一。有些艺术是艺术家们自己叫出来的（如蒙德里安提出的“新造型主义”）；有些以流派的领袖（一名或数名）为名（如“卡拉瓦乔主义”；B.M.P.T.则是布仁、莫塞、帕芒提埃、托洛尼的姓名第一个字母的缩写）。但更经常的是，这些叫法是在艺术家之外，被美学家以及艺术批评家们发明出来的。在十九世纪之前，没有任何一名艺术家认为自己是“古典主义”的；在十九世纪，库尔贝宣称：“人们强加给我‘现实主义’的头衔，正如人们硬是称1830年的艺术家们为‘浪漫主义的’一样。”有些艺术家对人们给予的标签提出抗议：毕加索在某个时期否认自己是“立体主义”画家，而有的艺术家则完全无法归类，如委拉斯开兹、培根、巴尔蒂斯、德·斯塔尔等等。

显然，我们不能将一位艺术家的作品仅仅简化为从属于一个流派。然而，艺术家作品的某些部分可以凸现出一些视觉特点，使之在事实上从属于一个潮流、一种风格，或者从属于在艺术史上被得到确认的一个艺术团体。

为了便于读者对艺术史的了解，看清它的各个分支与出现的决裂，在本书中对各个流派的介绍是按年代顺序排列的。

每个流派都是从另一个流派中衍生出来的，或者受到另一个流派的启发，比方说，“幽暗主义”强调了“卡拉瓦乔主义”中幽暗与光线的对立；或者与之对立，如库尔贝的现实主义与卡巴奈尔的学院、死板的艺术相对立等等。

本书从文艺复兴开始，因为这一时期是绘画革命的时代，出现对透视法的高度把握，艺术家们强调创造性，源自人文思想的最初理论开始影响绘画领域；也是在这一时期，出现了最早的艺术家生平传记，这是艺术史的先声，而正是由于艺术史研究，才开始出现了

流派的分类。从十六世纪开始,出现了“风格”的概念,关于艺术的理论也随之而生,从这一时刻起,人们就开始将各种艺术思潮区分开来。随着官方绘画沙龙的出现,艺术批评得到发展,狄德罗在十八世纪为沙龙撰写报告,到了十九世纪,出现了越来越多的艺术评论家(波德莱尔、尚弗雷利、左拉、龚古尔兄弟等等)。

从这一年代顺序可以看出,在十九、二十世纪出现的流派数量远远大于十六和十八世纪,因为那时还有王权制度约束着艺术创造,而从十九世纪开始,艺术家投入自己的个性,越来越用新的源泉(政治、经济、社会、个人等等)去取代原来的艺术参照。于是出现了艺术上的创作自由,摆脱了一切约束。

今天,艺术史家们对从十六世纪一直到1950年的绘画与流派基本上都非常清楚,然而,近四十多年来(1950~1990年),由于没有足够的距离感,我们只能做出一些暂时的分类。时间会确定或者取消这些往往是艺术批评家们评判出来的从属关系。

而且,一旦进入到了二十世纪,要想对绘画作出定义是非常困难的。在艺术领域中对自由的追求打破了各个艺术种类之间的界限,比方说,毕加索或者杜尚发明了绘画-雕塑。本书名为“绘画”——这是从最广泛意义上对绘画一词的接受——将传统的画布、木板、石膏、金属上的绘画以及各种与之相关的技巧(摄影、摄像、电脑……)或者运用各种不同材料进行构思的相关创造都称为绘画,因为这些作品都是二维的,而且是为了挂到墙上的;比方说,斯波埃利创作的杯盘狼藉的餐桌,或者被阿尔芒弄成碎条的小提琴,还有施纳贝尔用陶瓷碎片所做的组合作品等等。

我们为每一个流派都制作了一张介绍卡;对一些“重大的”主题,卡片做得比较详细,而别的则扼要一些。一些庞大的主题,如文艺复兴,或者复杂的主题,如浪漫主义,是由许多艺术家共同来代表的。每一“重大”主题的卡片由6个部分组成:背景、特点(主要是视觉上的)、艺术家介绍、作品、一幅带有讲解的关键作品,以及跟该流派有关的参考书目。

背景 将流派放置到时间(创立日期、名字的定义、创立者)与空间(在何处出现,在哪里发展)背景中,同时强调它的创作大环境(历史、政治、经济、社会和文化背景,私人或国家订画商的作用,批评家们如何接受,公众如何反应等等)。

特点 对作品材料的性质进行定义(画布、木板、石膏、金属等等),涉及到画幅大小规格,艺术技巧(丹佩拉画法、油画、丙烯画、不同材料混合、滴淌法、刮刀画),题材(历史画、神话画、肖像画、风景画和风俗画,直到十九世纪,这些题材都按严格的“画类高低等级”而分类,到了二十世纪这一分法才被摒弃,直至题材的完全消失),布局构图(平面或透视、主力线、彩色形象与色块的比例等等),素描(线性或雕塑性,轮廓是否清晰勾勒出,线条的特点等等),色彩(色调选择,冷色调或暖色调,色彩平衡或者强烈的反差等等)和光线(如何用光,用光来源,光线与阴影的关系等等)。

艺术家介绍 专门介绍该流派的主要艺术家、创始人或者主要参与者,每个人都标出身份、生卒日期、国籍,并简要介绍每位艺术家的绘画特点。

被提到的作品 往往是该流派的代表作(奠基作品、宣言性作品与代表性作品)。

带有讲解的作品 非常具有代表性,附有图(一张或两张,视该流派的重要性或者复杂性而定)以及扼要的文字介绍。对一些当代流派,讲解的作品没有附图,那是因为该作品并非是线条造型作品,而且讲解文字已足够明晰(如“激流派”、“朴素艺术”等等),或

者就是因为它只在一次展览中出现过，再或者就是它很容易被文字描述（如“B.M.P.T.团体”）。

参考书目 为读者介绍一本或几本有关该流派的参考书。

我们不敢自称已穷尽了所有流派。我们只是希望读者能将从本书中学到的知识加以运用，并在其他书籍、杂志、博物馆、画廊中见到的绘画作品中试着找出它们的特点，并将它们跟一个时代、一种流派联系起来看。

当然，我们在此只是为读者提供了一些入门，使之可以加强观察能力，并辨认出作品的从属与流派。但每一位观众都应保留他个人的判断，并在艺术的感知中作出他的喜好选择，因为那是每一个人的自由。

作者简介

帕特西亚·弗里德·R·卡拉萨特和伊萨贝拉·马尔卡代这两位女作者都毕业于卢浮宫学院，都是专业讲座员。

帕特西亚·弗里德·R·卡拉萨特在一家公共关系事务所负责文化规划。

伊萨贝拉·马尔卡代在蒙彼利埃第三大学获得“二十世纪绘画保存和修复”的专业高等教育学位(DESS)，她是国立博物馆协会的专业讲座员，并为尼姆市的现代艺术博物馆(即著名的“艺术方庭”)工作。

译者简介

董强，1967年生于杭州。1987年毕业于北京大学。1988年赴法国留学，旅居巴黎12年。1995年合作创办法国第一家以介绍中国文化为宗旨的出版社“中国蓝”出版社，1997年成为以法语写作的外籍作家，同年获博士学位(“社会，文本，想象”)。1998年在巴黎第六区举办个人摄影展《穿越中国》，2000年在巴黎第三区参加“华人三君子书画展”。2001年起受聘于北京大学、北京外国语大学，并主持中央电视台(10频道)法语教学节目。

主要译著有：《云的理论——为了建立一种新的绘画史》，《中世纪艺术》，《文艺复兴时期的艺术》，《浪漫主义艺术》，《古典主义与巴洛克艺术》，《现代艺术》，《当代艺术》，《小说的艺术》，《巴黎》，《世界宗教理念史》(第三卷)，小说《身份》等。目前正在主持翻译《西方绘画大辞典》。

目 录

十五~十六世纪

文艺复兴 (多瑙河画派)

风格主义 (安特卫普画派, 枫丹白露画派)

10
18

十七世纪

古典主义 (新普桑主义)

卡拉瓦乔主义 (田舍风俗画, 西班牙静物画, 光线主义, 幽暗主义)

巴洛克

阿提喀主义

22
26
30
34

十八世纪

罗可可

新古典主义

36
40

十九世纪

浪漫主义

行吟画派

拿撒勒画派 (纯洁主义)

东方主义

折衷主义

巴比松画派

里昂画派

学院派

拉斐尔前派

现实主义 (“西班牙服饰派”, 海牙画派, 巡回展览画派)

“意大利色点主义”

印象主义

日本主义

自然主义

“格拉斯哥男孩”团体

稚拙艺术

新印象主义 (点彩派, “二十人”团体)

象征主义 (“玫瑰-十字架”团体)

阿望桥村画派 (分隔主义, 综合主义)

纳比画派

黑色帮派

新艺术

43
50
52
54
56
58
60
62
64
66
69
71
76
78
80
82
84
87
91
93
96
97

二十世纪

- 99 表现主义(形状主义,“八人团体”)
- 102 野兽派
- 104 立体主义(“分析性”,“综合性”)
- 108 未来主义
- 110 光射线主义
- 112 抽象艺术(“抽象—创造”,具体艺术,“圆圈与方块”)
- 114 抒情抽象
- 117 俄耳甫斯主义(“共时主义”、“共色主义”)
- 119 至上主义
- 121 漩涡主义
- 122 达达主义运动(E.A.T.团体,新达达主义)
- 125 形而上绘画
- 127 纯粹主义
- 129 装饰艺术(“潮流”团体,“二十世纪”团体,“精确主义”团体)
- 132 新造型主义(圆圈与方块,“风格”团体,元素主义)
- 134 新客观主义(魔幻现实主义)
- 136 壁画派
- 138 超现实主义
- 141 社会主义现实主义
- 143 非具象艺术
- 146 抽象表现主义
- 150 粗艺术
- 152 “玛迪”派
- 153 行动绘画
- 155 “哥布阿”团体
- 158 空间主义画派(“起源”团体)
- 158 乡土艺术(“尖酸波普”团体)
- 159 无具形艺术(书法派,“脚步”团体,“具体”美术协会,“云彩主义”,色点主义)
- 163 活动艺术和视幻艺术(G.R.A.V.团体,“无用团体”,“零团体”,N团体,T团体)
- 168 波普艺术
- 171 国际环境主义团体
- 171 57年团体
- 172 摄像艺术
- 173 控制论艺术(复制艺术,电脑艺术)
- 174 新现实主义(“吃的艺术”)
- 177 英美新现实主义派
- 178 极简主义艺术(“硬边”,“有形画布”,“色彩场”,“全部覆盖”,后色彩抽象,新几何,新极简主义)

激流派 (邮政艺术)	181
时序团体	183
机械艺术	183
“斑马”团体	183
叙事具象派	184
观念艺术 (维也纳行为主义, 身体艺术, 机遇剧)	187
超级现实主义	190
“B.M.P.T.”团体	192
朴素艺术	194
艺术摄影 (拟画摄影, “造型”摄影, “美化”摄影, 加工摄影, 摄影—绘画 / 叙事艺术)	196
女性主义艺术	197
“材料—表面”运动	198
玛拉西合作团体	201
后极简派	204
涂鸦艺术 (新艳俗)	205
模式绘画	208
新主观主义派 (潘神团体)	209
“占有、模仿、批评表现”派	212
意大利超先锋派	213
新野兽派	216
糟糕绘画	219
时序错乱派	221
新具象派 (“平民的”自由具象派, “有学问的”具象派)	222
潜在画库派 (“乌班波”派)	225

括号中的流派在正文中只被简要地提到; 有些流派没有太明显的特点, 仅予以大致介绍。它们在此目录中以斜体出现。

背景

文艺复兴是人类知识以及人文主义思想得以突飞猛进的时期。在中世纪到现代之间,十五、十六世纪的意大利发展起了艺术、哲学以及科学等各个领域内的创作。

在意大利语中,“文艺复兴”一词为Rinascita,它从十五世纪(Quattrocento)起,就用来指希腊罗马文化的复兴。希腊罗马时期这一段荣耀的民族历史首先通过文学作品,后来又通过历史遗迹以及艺术创作被加以研究,为不以中世纪为参照的新社会提供了模式。

人文主义者们对于知识笃信不疑,因为它能让人理性地把握世界,并让个体从大众中脱颖而出。

在这样的思想背景下,佛罗伦萨出现了一次绘画的复兴。这一复兴在1425年就由马萨乔引发,后来波及到意大利的其他城邦。文艺复兴的鼎盛时期是在十六世纪(Cinquecento)的佛罗伦萨、罗马和威尼斯。1520年出现的风格主义是它的最后阶段。在大多数情况下,这一灿烂文明是以这种晚期的形式传播到欧洲其他国家的。

文艺复兴艺术的活力来自当时意大利的君主城邦制度,而当时欧洲的其他地方还仍然沿袭着骑士制度和封建制。佛罗伦萨的美第奇家族、米兰的斯福尔扎家族、罗马教廷,还有乌尔比诺的蒙太费尔特罗公爵都竞相显示富裕与强大。被卷进这场竞争的艺术家们马不停蹄地在各个城邦间穿梭,为了让资助者们知道他们,也为了完善他们的知识和技能。

他们在绘画时尽量遵循订货人的意愿。订货人中既有官方的(王公),又有私人的家族,比如帕多瓦的斯克罗维尼家族和佛罗伦萨的鲁切莱家族。这一时期出现的绘画创新为西方绘画奠定了基础,直到二十世纪。

特点

文艺复兴的艺术家们用壁画装饰墙壁,也使用木质画板和用于架上画的画布。画布从1520年开始就在威尼斯普及。

意大利十五世纪的作品通常使用丹配拉画法(即蛋彩画法)来完成。佛兰德斯地区的油画画法由安东奈罗·德·墨西拿、乔瓦尼·贝利尼和威尼斯画家们在意大利推广,为十五世纪后半叶的绘画提供了新的创作可能性。旨在赞颂王公和城邦的世俗艺术发展起来了。肖像画、渊博的寓意主题,以及历史画,都表现出对人的崇拜。宗教艺术中增添了许多新的主题,使画家们得以尽情施展想像力。神的形象被人性化了,在主题的选取上涉及耶稣的降生、生平 and 死亡;圣母就像一位年轻的母亲那样温柔地紧抱着圣子耶稣。希腊罗马的古代文化将神话主题和裸体造型传给了文艺复兴。

乔托(1266/1267~1337年)有时被视为文艺复兴的第一位画家,他摒弃了中世纪的庄严呆板,而直接去描摹自然。佛兰德斯的大师们也这样做,但是,在十五世纪的佛罗伦萨,随着线性透视法的出现,对现实的表现变得理性化了。艺术家从一个位于

画中的视平面上的没影点开始，画出许多条没影线，直至画幅的下方边缘，这些没影线经常由建筑物和铺砌的地面加以突出。在这样构建起来的空间中，再加上数学比例知识和对缩短画法了解，画家们依据远近，按适当比例安置人物和其他绘画内容。这一幻觉式空间艺术需要解剖学方面的理论知识，以及对素描的完美掌握，以确定出各种形状，画出各种细节，比如透明的面纱、花边、布料、花卉和水果等等。

最初的构图是静态的，往往呈三角形，到了十六世纪，逐渐变得复杂，并表现运动感。

十五世纪时，明亮、统一的光线照明表现出一个抽象的空间；人工的光源来自画面的右上方，通过明暗（chiaroscuro）而表现出体积效果。而十六世纪，光与影对比更为强烈的效果抹去了物体的轮廓，营造出因起伏感而造成的立体效果，列奥纳多·达·芬奇的“晕涂法”（sfumato）将这一效果发展到极致。

十五世纪时，色彩还是灰暗的，后来因为油画技巧的出现，色彩开始融合在一起；油画技巧还让画家们可以通过色调和轮廓的强度和清晰度的递减来表现远景（即深浅映景透视法，或称浓淡远近法）。这些革新到了十六世纪就更加如火如荼地发展起来。

十六世纪的时候，艺术家们运用综合的手法去表现栩栩如生的感觉：皮肤的质感、姿态的真实性、运动感，以及被列奥纳多·达·芬奇称作“灵魂的状态”的心理呈现。然而，文艺复兴的艺术家们追求的并非是写实，而是美与和谐。他们的创作基于对自然的观察，但不是模仿。对希腊罗马文化的研究将艺术家们引向对“理想的美”的追求，也影响了建筑装饰和被称作“怪诞离奇”（grotesques）的绘画图案。哲学提供了人体的完美典型：比例、肌肉、标准椭圆形的脸庞、直挺的鼻子、三角形的前额、持重的表情以及用突出的髋部造成的身体的动态平衡。这种模式在十六世纪成就了拉斐尔的古典纯粹的美。对公元前一世纪的罗马建筑师维特鲁威的著作的阅读，让人学到了人体的形状可被纳入标准的几何图形（如正方形、圆圈等等）。艺术家们在此基础之上又融入了他们个人的理论思考：比方说阿尔布雷希特·丢勒，他以身体中的某个部位作为标准尺寸，然后推算出各个部分间的比例，它们之间的相互关系可以衍生出各种形式的美。马西里奥·菲奇诺是一位效力于佛罗伦萨的美第奇家族的研究古希腊的学者和哲学家，他试图调和柏拉图的观点与基督教思想。这一新柏拉图主义思想影响了一些艺术家，包括米开朗基罗。素描作为创造力的载体，要比最后画完的油画更为时人所重，所以如拉斐尔、韦罗内塞这样的大师经常让一些合作者们去完成他们作品的最后制作。

艺术家介绍

十五世纪

佛罗伦萨人**保罗·乌切罗**（Paolo Uccello，原名保罗·迪·

多诺, 1397~1475年) 热衷于复杂的透视法, 开创了用几何方法描绘人体的风格。

马萨乔 (Masaccio, 原名托马索·迪·塞尔·乔瓦尼, 1401~1428年) 率先在绘画领域运用建筑师布鲁内莱斯基的透视法。他将真人置于实景之中, 造成一定的人物质感, 并让他们自然地用手势和目光交流。

佛拉·安吉利科 (Fra Angelico, 原名吉多·迪·皮耶特罗, 1387~1455年) 和**佛拉·菲力波·利比** (Fra Filippo Lippi, 1406~1469年) 在佛罗伦萨延续着马萨乔引入的革新。

皮耶罗·德拉·弗兰切斯卡 (Piero della Francesca, 原名皮耶罗·迪·贝内代多, 约1416~1492年) 是十五世纪最重要的艺术家之一, 他尝试将数学与绘画结合起来。他笔下的人物极富造型美, 笼罩在光线下。

安德烈亚·德尔·卡斯塔尼奥 (Andrea del Castagno, 原名安德烈亚·达尼奥罗·迪·弗朗切斯科, 1423~1457年)、**安东尼奥·波拉约洛** (Antonio Pollaiuolo, 1431~1498年) 和**安德烈亚·德尔·韦罗基奥** (Andrea del Verrocchio, 原名安德烈亚·迪·奇奥纳, 1435~1488年) 用清晰的线条造型画出具有细腻、隆起的肌肉的人像。

乔瓦尼·贝利尼 (Giovanni Bellini, 1430~1516年) 出身画家世家, 因为善于用色而影响了十六世纪伟大的威尼斯派画家们。

安东奈罗·德·墨西拿 (Antonello de Messine, 约1430~1479年) 在那不勒斯和附属于佛兰德斯地区的西西里学艺。从佛兰德斯画家那里, 他学到了建立在细致入微的观察基础上的绘画风格。这位艺术家还吸收了托斯卡纳的创新画法。还有可能是他将油画技巧传播到了意大利, 并影响了威尼斯画派。

安德烈亚·曼特尼亚 (Andrea Mantegna, 1431~1506年) 带着考古般的细致和娴熟的技巧去表现人体解剖, 运用透视法中的缩短法。他为曼图亚的埃斯特家族效力。

波提切利 (Botticelli, 原名桑德罗·迪·玛利亚诺·菲利佩比, 1445~1510年) 致力于线条功夫, 采取世俗的理智主义态度。十五世纪末, 在萨伏那洛拉布道之后, 他在佛罗伦萨转信禁欲主义。

维托雷·卡尔帕乔 (Vittore Carpaccio, 约1465~1525年) 为了将真实的人物形象放置在一个有立体感的空间中, 结合了形式的简洁、色彩的明快和明亮的光线, 这些人物形象常常异想天开, 富有东方情趣。

十六世纪

列奥纳多·达·芬奇 (Léonard de Vinci, 原名列奥纳多·迪·塞尔·皮耶罗·达·芬奇, 1452~1519年) 是文艺复兴精神的象征。他涉猎广泛: 雕塑、建筑、透视光学、机械、解剖学、

植物学等。但是，绘画首屈一指，因为在他看来，绘画能让人跟上帝一样创造。

米开朗基罗 (Michel-Ange, 原名米开朗基罗·布奥纳洛蒂, 1475~1564年) 不同于达·芬奇, 他认为雕塑优于绘画。随着时间的流逝, 他那些强劲有力且富有雕塑感的人物表现出越来越多的痛苦万分的情感 (艺术家描绘出紧绷的肌肉、扭曲的姿态和刺目的色彩)。

拉斐尔 (Raphaël, 原名拉法埃罗·桑蒂或桑修, 1483~1520年) 深受列奥纳多的影响, 绘制了一系列圣母像, 表现出极致的温柔; 他创作出了他的那些人文主义好友们所倡导的完美的、表现古典及平和的理想形象。

安德烈亚·德尔·萨托 (Andrea del Sarto, 原名安德列亚·达尼奥洛·迪·弗朗切斯科, 1486~1530年) 是佛罗伦萨古典主义的最佳代表。他受到列奥纳多和拉斐尔的影响, 保留了他们形式的平衡和梦幻般的祥和。

提香 (Titien, 原名提香诺·维切利奥, 1488~1576年) 注重形式, 在质地厚重的画布上留下画笔的痕迹, 运用华丽的色彩 (金色、红色)。他的才华使他在查理五世、王公和教皇那里享负盛名; 他主宰着他那个时代的威尼斯绘画。

韦罗内塞 (Véronèse, 原名保罗·卡里亚利, 1528~1588年), 天才的装饰家, 在宏伟建筑的巨幅创作中因使用明快、灿烂的色彩而出类拔萃。

在欧洲的传播:

西班牙

佩德罗·贝鲁盖特 (Pedro Berruguete, 约1450~1504年) 的画风在他的意大利之行后一直受到卡尔帕乔和皮耶罗·德拉·弗朗切斯科的影响。

法国

让·富凯 (Jean Fouquet, 1420~1477/1481年) 成为意大利文艺复兴在法国昙花一现的先驱。

荷兰

荷兰以其独创性和传统画风与意大利的革新相抗衡。在十五世纪与意大利的文艺复兴同时诞生的新绘画, 通过准确的浓淡色度来表现真实, 而非在素描的基础上重新创造一个世界。

奎恩廷·梅齐斯 (Quentin Metsys, 1466~1530年) 似乎最先接受了意大利的影响, 在他之后是**约斯·凡·克莱夫** (Josse Van Clève, 1511至1540年间活跃在安特卫普)、**巴伦德·凡·奥尔莱伊** (Barend Van Orley, 1488~1541年)、**扬·戈萨尔特**, 人称**马布斯** (Mabuse, 1478/1488~1532年), 以及**莱顿的卢卡斯** (Lucas de Leyde, 原名卢卡斯·赫伊亨斯, 1489~1533年)。

日尔曼国家

阿尔布雷西特·丢勒 (Albrecht Dürer, 1471 ~ 1528年) 在绘画和版画领域独占头筹。他对大自然以及对他自己的面孔的痴迷与关注让人联想到列奥纳多·达·芬奇。和达·芬奇一样,丢勒也将自己视为和上帝一样的创造者。他使用一种比例系统重新审定人体美的标准。他对于文艺复兴的借鉴并未掩盖他承袭于中世纪的天才。

卢卡斯·克拉纳赫 (Lucas Cranach, 1472 ~ 1553年) 借鉴意大利绘画,却并不改变他纯粹的日尔曼风格。

阿尔布雷西特·阿尔特多费尔 (Albrecht Altdorfer, 约1480 ~ 1538年), “多瑙河画派”的著名画家,在他的历史创作中注入神怪的气氛。

汉斯·霍尔拜因 (Hans Holbein, 1497/1498 ~ 1543年), 老汉斯之子,将文艺复兴的理性形象与源自日尔曼哥特艺术的富于表现的传统结合在一起。

作品

《**布朗卡奇礼拜堂**》,马萨乔,1424 ~ 1427年,卡尔米纳圣母院,佛罗伦萨。

《**鞭笞**》,皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡,约1445 ~ 1446年,乌尔比诺国家美术馆。

《**圣罗马诺之战**》,乌切罗,约1456 ~ 1460年,巴黎卢浮宫、佛罗伦萨乌菲奇美术馆、伦敦国家美术馆。

《**夫妇厅**》,曼特尼亚,完成于1474年,曼图亚公爵宫。

《**春**》,波提切利,1478年,佛罗伦萨乌菲奇美术馆。

《**智慧女神密涅瓦把罪恶赶出德行园**》,1497 ~ 1502年,曼特尼亚,巴黎卢浮宫。

《**蒙娜丽莎**》,又名《乔孔达》,达·芬奇,约1503 ~ 1506年,巴黎卢浮宫。

《**三王来拜**》,丢勒,1504年,佛罗伦萨乌菲奇美术馆;西斯廷小教堂天顶画,米开朗基罗,1508 ~ 1512年,罗马梵蒂冈。

《**雅典学派**》、《**帕尔纳索斯山**》,拉斐尔,1509 ~ 1511年,罗马梵蒂冈签字厅。

《**神圣之爱与世俗之爱**》,提香,约1515 ~ 1516年,罗马博尔杰塞美术馆。

《**自画像**》,让·富凯,约1450 ~ 1460年,巴黎卢浮宫。

《**迦拿的婚礼**》,韦罗内塞,1563年,巴黎卢浮宫。

文艺复兴(RENAISSANCE)

安德烈亚·曼特尼亚

《智慧女神密涅瓦把罪恶赶出
德行园》

(1497~1502年)

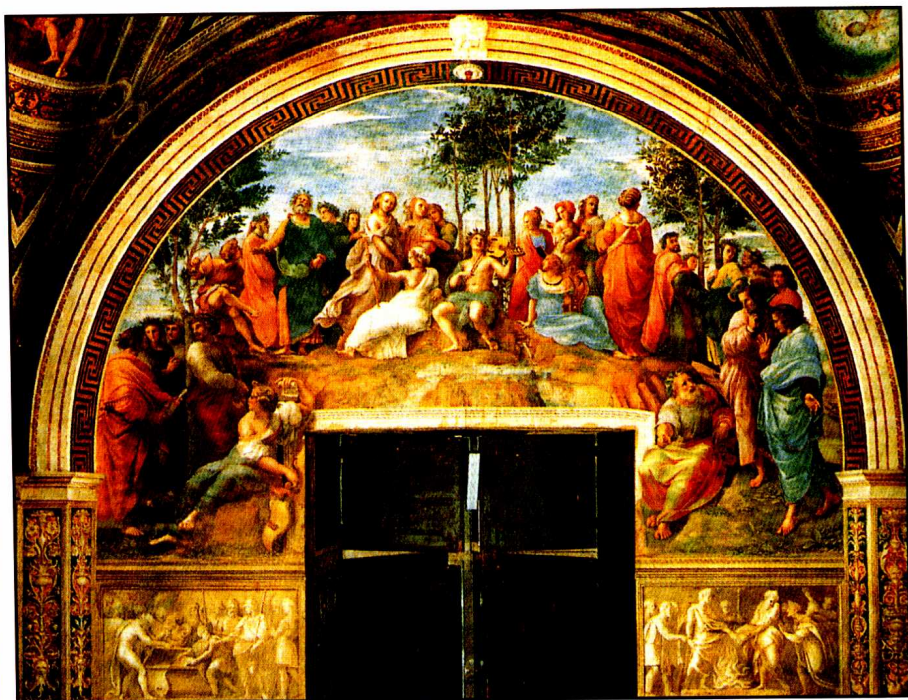
油画, 160 × 192 厘米

卢浮宫, 巴黎

这幅作品以及其他几幅都用以装饰曼图亚公爵宫伊莎贝尔·德·埃斯特侯爵夫人的书房。画面的内容需要根据女订画人的人文主义思想才能进行建立在丰富渊博的知识上的阐释。女订画人在这里被画成

智慧女神密涅瓦, 用她的长矛将与知识发展相悖的种种罪恶(懒惰、无所事事、无知等)驱逐到蒙昧主义的污水坑中。这里的神话内容与基督教并行不悖, 因为基督教的基本道德(正义、力量和节欲)在伴随着智慧女神进行这一精神探寻。除了主题之外, 由饰有植物的建筑强调出的线性透视、精湛的素描以及由重叠交错的三角形组成的构图都体现了意大利文艺复兴的特点。

拉斐尔

《帕尔纳索斯山》 (1510~1511 年)

壁画，底部 670 厘米
梵蒂冈签字厅

拉斐尔展现了借自古典神话文学的帕尔纳索斯山的主题。他将缪斯、希腊罗马神话中的众神、古代和现代诗人汇集在一片祥和的风景之中。整体构图因为各组人物在空间的分布、静止的与运动的人物的交替以及优雅的姿势、细腻的身体语言、人物的面庞及眉宇间流露出的柔和、显露的表情而臻于平衡的完美。帕尔纳索斯山壁画装饰是文艺复兴时期的重要作品，始终都是达到了艺术顶峰的拉斐尔绘画风格中最有代表性的作品。