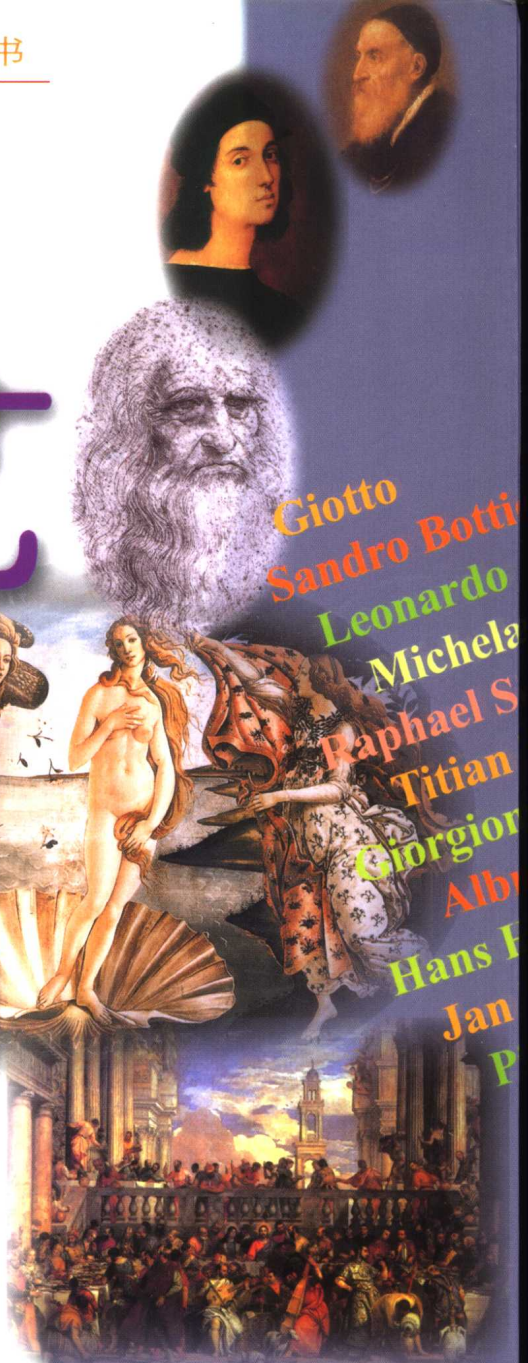

影响世界美术进程的大师丛书

张晓凌 主编 裔萼 著

文艺复兴时期的大师

安徽美术出版社

影响世界美术进程的大师丛书

张晓凌 主编 裔萼 著

文
艺
复
兴
时
期
的
大
师

Giotto
Sandro Botticelli
Leonardo da Vinci
Michelangelo
Raphael Sanzio
Titian
Giorgione
Albrecht Dürer
Hans Holbein the Younger
Jan van Eyck
Piero della Francesca

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文艺复兴时期的大师 / 裔萼编著. —合肥: 安徽美术

出版社, 2003. 11 (影响世界美术进程的大师)

ISBN 7-5398-1190-0

I. 文... II. 裔... III. ①绘画—艺术评论—世界—中世纪②画家—人物研究—世界—中世纪

IV. J209.1 ② K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 094546 号

影响世界美术进程的大师丛书

文艺复兴时期的大师

张晓凌 主编 裔萼 著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmss.com>

全国新华书店经销

合肥远东印刷厂印刷

安徽美达公司制版

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 3.5

2003 年 12 月第 1 版

2003 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1190-0 定价: 22.00 元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

创造历史

——《影响世界美术进程的大师》丛书序

张晓凌

自从艺术家们可以在作品上签名后，美术史几乎成为大师们的历史了。每个重要的时代几乎都是以大师们的名字作为历史标记的。大师们凭什么获得这份荣耀呢？从根本上讲，是他们天才的创造改变并推动了世界美术的历史进程。

很难想像，一部没有大师的美术史是个什么样子，至少是非常乏味的。我们无法想像没有了达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔的意大利文艺复兴，也难以接受缺少了大卫、安格尔的法国新古典主义学院派。如果没有那些活跃在巴黎的塞纳河畔、巴比松的乡间，富有激情和创造力，并敢于向官方沙龙发出挑战的印象派大师们，我们甚至无法断定艺术的发展是否会像今天这样多姿多彩。同样，如果不是现代主义和后现代主义艺术大师的创造，我们看到的艺术史与两百年前毫无迥异。可以毫不夸张地说，改写艺术发展史的正是这些才华横溢的艺术大师们。

从艺术发展史看来，大师和普通艺术家有一个区别就是大师善于发现和创造，而普通艺术家只会简单地重复。另一个区别是，大师把艺术看做是神圣的职业，其中寄托着理想、激情与想像力，而普通艺术家则往往把艺术当做饭碗。不幸的是，后者永远比前者多出几十倍甚至上百倍。

大师是一个永远值得探讨下去的课题——这也是本套丛书成立的前提。在这套丛书中，探索大师的创造，以及这种创造如何改变了世界美术史的进程，是一个基本宗旨。

阅读这套丛书的一个好处是，除了领略大师们创造历史的种种传奇和秘诀外，还能清晰地看到大师作为一个普通人所拥有的那些毛病，比如怪癖、自私、自大、狂妄、嫉妒等。因为大师毕竟也是吃五谷杂粮成长起来的，有这些毛病在所难免。有趣的是，历史往往以崇拜天才的方式原谅了他们的毛病。

历史只选择大师是因为历史本来就是他们创造出来的。

这样说似乎有些“英雄史观”的味道，但是历史浓缩为文字后，除了书写“英雄们”的事迹外，它还能干什么呢？

最后要说明的是，撰写此套丛书的作者均是艺术史的专家，他们大都写过多部高头论著，写这套丛书也算是专家写小品。给我的印象是，他们的文笔流畅而曼妙，大师在他们的笔下似乎复活了，读起来，引人入胜。中国不缺艺术史家，但十分缺少房龙那样笔下有魔力的作家。此套丛书或许算是对房龙式写作的一种接近吧！

目 录

1 / 第一章 概 论——辉煌的文艺复兴

3 / [1] 意大利文艺复兴时期的美术

9 / [2] 尼德兰文艺复兴时期的美术

11 / [3] 德国文艺复兴时期的美术

12 / [4] 西班牙法国文艺复兴时期的美术

15 / 第二章 乔托——文艺复兴的先驱

23 / 第三章 波提切利——线条大师

31 / 第四章 达·芬奇——探索自然奥秘的大师

41 / 第五章 米开朗基罗——创造艺术奇迹的大师

51 / 第六章 拉斐尔——理想美的创造者

60 / 第七章 乔尔乔内——人体美的热情赞美者

67 / 第八章 提香——驾驭色彩的大师

77 / 第九章 丢勒——德国现实主义肖像画的奠基人

85 / 第十章 荷尔拜因——刻画灵魂的大师

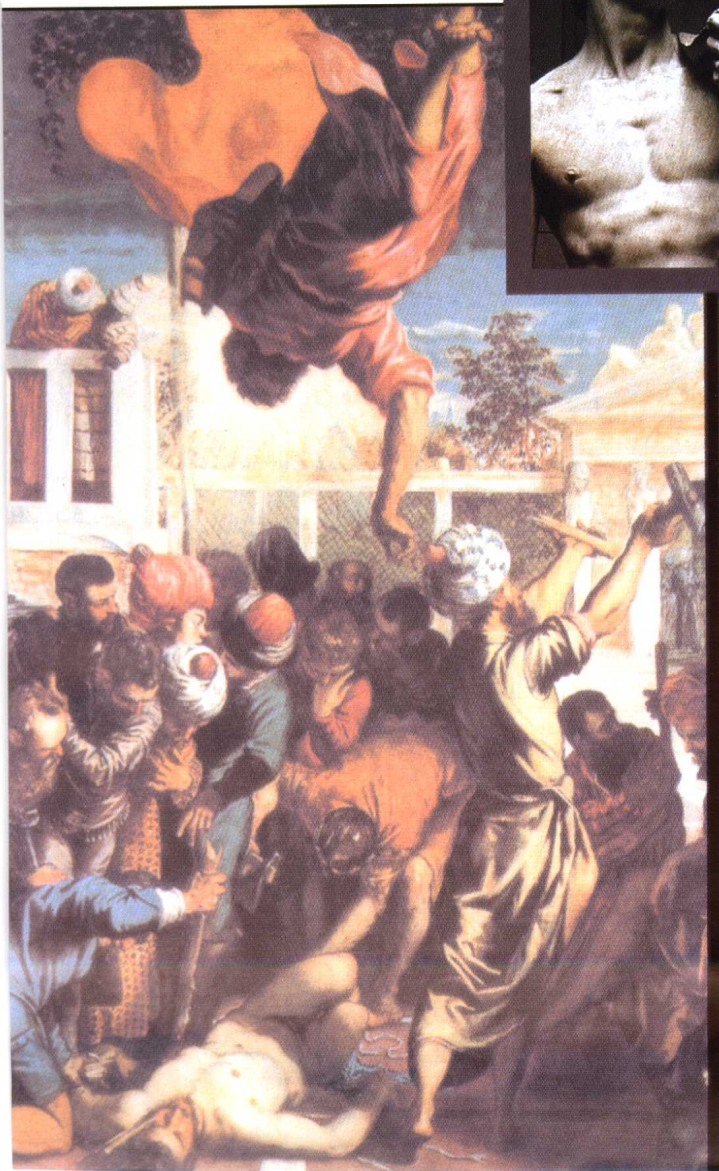
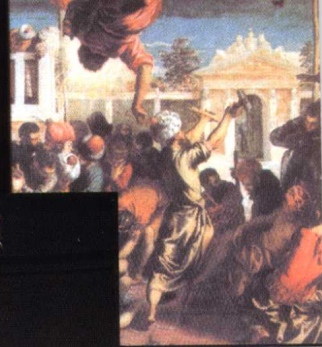
89 / 第十一章 扬·凡·爱克——征服真实的人

96 / 第十二章 彼得·勃吕盖尔——风俗画大师

104 / 结语

106 / 参考书目

第一章 概论

辉煌的文艺复兴

14 世纪—16 世纪是欧洲历史上的文艺复兴时期。文艺复兴的原意是指“在古典规范的影响下，艺术和科学的复兴”。文艺复兴运动是一场变革，这个伟大的变革首先发生在意大利，因为意大利人在遥远的过去曾以罗马为首都，创造了辉煌的古罗马文明，那儿也曾经是世界文明的中心之一。但是自日尔曼人入侵以后，他们的荣耀成了历史，所以复兴宏伟的古罗马文明一直是意大利人心中的一个不解之结。

能够使这场伟大的思想运动成为可能的条件有二：一是意大利人的雄心；二是资本主义的萌芽和新兴资产阶级在意大利的出现，这些城市新贵们在政治和经济上动摇了封建贵族们的统治。而在思想文化领域，禁锢人们达千年之久的中世纪的宗教神学世界观正在经受着古希腊、罗马朴素的唯物主义思想和追求科学求实精神的冲击。一些优秀的知识分子通过对古典文化的研究后重新发现了人的价值以及现实生活的意义，这些人在历史上被统称为“人文主义者”。从哲学上看，人文主义是指一切以人为衡量事物的标准，而不再是以神谕为准则的思想方法。人文主义者肯定人是生活的创造者，提倡人权，反对神权，提倡个性自由。意大利的文艺复兴就是在此基础上发展起来的。

文艺复兴的曙光最早降临于佛罗伦萨这座城市的上空，这并非偶然。早在 1115 年，佛罗伦萨就已经取得了城市的自治权，到了 13 世纪，这座城市已成为欧洲最大最繁荣的工商业与文化中心。在经济上占有主导地位的富豪们，同样影响着文化的发展。他们不惜斥巨资慷慨资助艺术家们进行新艺术的创作，以满足自身的需要。

1452 年拜占庭帝国被土耳其人所灭，君士坦丁堡的大批希腊学者逃到佛罗伦萨，他们带来了大量希腊文的手抄本。同时在意大利本土又发掘了许多古代遗址和文物，古希腊罗马的文化遗产重见天日，它们对文艺复兴产生起了至关重要的影响。

当陈旧的封建观念和制度在意大利受到挑战之时，文艺复兴作为一场伟大的思想文化运动开始兴起，人们以“复古”为借口，通过学习古典文化而创造新的文化。由此一个新的时代来临了，那就是辉煌的文艺复兴时期。

[1]意大利文艺复兴时期的美术

尽管文艺复兴在整个欧洲流行的时期是15至16世纪，但是从13世纪末，意大利就出现了文艺复兴的萌芽。为了尊重这一史实，许多学者用“前文艺复兴美术”这一专门名词来指称13世纪末至14世纪的意大利美术。事实上，从1330年到1530年，意大利扮演着欧洲的知识和艺术领袖的角色，文艺复兴的意大利成了“现代欧洲的长子”。

中世纪的艺术家们根据前人规定的程式制作绘画和雕塑作品，他们不把目光投向生机勃勃的自然界。而在前文艺复兴时期，艺术家们尽管还没有从中世纪艺术程式中挣脱出来，但是丰富多彩的大自然已经开始成为他们寻找创作灵感的源泉。“再现自然”这一艺术观念由此产生，并在15世纪成为欧洲艺术家们所追求的最高艺术境界。

同时古典艺术在沉睡了千年之后重新为艺术家们所关注，最早对此发生兴趣的是雕塑家尼古拉·皮萨诺。他古希腊、古罗马艺术中汲取养分，并表现在他的创作中。他为比萨大教堂布道坛作的雕刻，人物造型典雅而庄重，衣纹的处理厚重而富有质感。在绘画方面，契马布埃与杜乔是两位代表性人物。契马布埃的绘画虽然还沿用中世纪的程式，但是他在宗教画中注入了世俗情感，并以明暗对比的手法描绘人物，这在13世纪的绘画中是开风气之先的。杜乔则善于采用富丽堂皇的色彩与优美流畅的线条，他在庄严的拜占庭艺术中融入一种锡耶纳画派的神秘性，并成为锡耶纳画派的创始人。

代表15世纪意大利文艺复兴美术发展主流的是佛罗伦萨画派。15世纪的佛罗伦萨是美第奇家族的天下，这个家族不仅左右了当时佛罗伦萨的政治和经济生活，而且影响着当地美术的发展。在美第奇家族时代，佛罗伦萨共和国制度已经名存实亡。美第奇家族是教权和国家政权的实际掌握者，他们被市民们称为“无冕的君王”，这标志着意大利由共和制向君主制的过渡。美第奇家族自称是文艺的“保护神”，其中尤以柯西莫·美第奇和他的孙子罗伦佐·美第奇对文艺的贡献最为卓著。

柯西莫·美第奇（1434—1464 统治期）是一个古典文化的崇拜者，他崇拜柏拉图，在他的身边聚集了一批希腊文化学者以及人文主义学者。在他的支持下，佛罗伦萨建立了一所柏拉图学院。他不惜重金支持文化艺术事业，一大批著名的建筑家、雕塑家和画家都乐意为他效劳，在他的统治期佛罗伦萨的文化艺术呈现出前所未有的繁荣景象。米开朗基罗曾为他作过雕像（图 1-1）。

图 1-1 米开朗基罗

柯西莫·美第奇 年代不详

柯西莫·美第奇的孙子罗伦佐·美第奇统治期间（1469—1492），佛罗伦萨的经济和文化更加繁荣。这位杰出的政治家和外交家，不仅在政治和经济领域呼风唤雨，在文化艺术领域也有所建树。他本人是一位人文主义诗人，同时还是文艺事业最慷慨的赞助人，他由此被冠以“豪华者”的美誉。他的宫廷内人才荟萃，文艺复兴大师米开朗基罗和波提切利等均在他的招聘名单之中。他还是一位著名的收藏家，府内收藏了大量的古典艺术珍品，他还创办了一所美术学校。在他的影响下，佛罗伦萨开始涌现出一批艺术巨人和艺术巨作。

早期文艺复兴的三位大师都出现在佛罗伦萨，他们分别是建筑家布鲁内莱斯基、雕塑家多纳太罗和画家马萨乔。首先从古典艺术中得到启示的是建筑家，因为他们可以从尚存于世的古典建筑中得到灵感。文艺复兴的建筑风格发端于 15 世纪的头 25 年，这一风格的创造主要归功于建筑大师布鲁内莱斯基。他认为古罗马的建筑艺术与当时流行的哥特式风格相比，前者更能与新时代的精神相协调。他曾与多纳太罗一起去罗马研究古典艺术，他从罗马的古代遗迹中获得了他的建筑设计所遵循的基础几何学，并得出了几何定律的整套体系，这个体系就是古罗马人从古希腊人那里承袭的建筑柱式体系。他设计了一批代表文艺复兴成就的建筑，其中以佛罗伦萨大教堂最为著名。

在文艺复兴以前，雕塑是建筑的附属物，而在文艺复兴时期，建筑家们将建筑视为几何形体，繁琐的装饰物被认为是一种干扰。建筑家们做大减法的结果使

得雕塑不再是建筑物上的宠儿，雕塑因此而独立。15世纪最杰出的雕塑家是多纳太罗，他彻底摆脱了哥特式风格的束缚，借鉴希腊罗马的古典样式而创造出新的雕塑风格。他最著名的作品是《加塔梅拉塔骑马像》(图1-2)。1453年，完成了的塑像被安置在帕都亚圣安东尼教堂正门前，身着戎装的加塔梅拉

图1-2 多纳太罗 加塔梅拉塔骑马像 1453年

塔气宇轩昂地骑在马上。整座雕像给人以纪念碑式的、威严的时代感，也体现了文艺复兴时期的个人主义的时代特征。

马萨乔继承了乔托的艺术传统，他将解剖学和透视学的知识运用到绘画中。在他的著名的作品《出乐园》(图1-3)和《纳税钱》中，人物具有准确的解剖结构，人物的表情非常生动。他的艺术成为15世纪意大利艺术家遵循的典范。

15世纪佛罗伦萨画派的最后一位大师是波提切利。他的作品更多取材于古代神话传说，更自由地抒发了世俗的情感。他的绘画以线条为主要造型手段，即以秀美的轮廓线来塑造人物，以富丽鲜艳的色彩和优美的节奏创造出充满诗意的作品，这在他的名作《春》、《维纳斯的诞生》中得到出色的表现。

15世纪末—16世纪中叶是意大利文艺复兴的全盛时期，也许意大利历史上的所有

图1-3 马萨乔 出乐园 1427年

时期与之相比都会黯然失色，无论用多么夸张的词来形容这一时期的辉煌都不过分。

意大利文艺复兴的盛期发生在罗马。从15世纪中叶开始，佛罗伦萨作为意大利的政治、经济和文化的中心地位被罗马所取代，这里是教皇所统治的基督教的首府。为了重新确立罗马在基督教世界的中心地位，教皇不惜动用巨额资金来重建罗马，这就给艺术家们提供了许多机会，并由此产生了罗马画派。

个人主义是人文主义的核心，这一思想激发了个人无限的创造力，它使文艺复兴时期的人们相信“历史是由个人创造的”，文艺复兴三杰就是在这样的时代氛围中产生的。三位大师都曾在罗马的梵蒂冈创造了不朽之作。达·芬奇的出现标志着意大利文艺复兴盛期的到来。这位卓绝的天才充满了科学求实的精神和深刻的哲理思考。他在许多领域都有惊人的表现，他几乎就是一位无所不能的全才。他是画家、雕塑家、音乐家、哲学家、数学家、天文学家、博物学家……当然，最令人倾倒的还是他的绘画艺术，他所创作的那些不朽之作如《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》等，是人类文化史上最珍贵的遗产。他创造了一种独特画法——“薄雾法”，即精细严密的明暗对照法。这不同于他的老师惯于将人物画得像雕塑一样的那种画法，他弱化轮廓线，将人物沐浴在清晨或黄昏的光线之中，使整个画面笼

罩着一层薄薄的绢纱，表现出一种朦胧的美。

米开朗基罗也是文艺复兴时代的巨人，这位多才多艺的大师，既是伟大的画家，又是伟大的雕塑家，还是杰出的建筑师、工程师和诗人。他的艺术充满了悲剧性的激情。他创作的著名的《大卫》雕像，成为文艺复兴时代英雄的象征。而在不久以后的1508年，他又开始了另一巨制的创作，即为罗马的西斯廷教堂绘制天顶画，四年的艰巨工作为后世留下了不朽的巨作。取材于圣经的《创世纪》表现了人的伟大力量。在花费了他数十年时间的教皇朱利叶斯二世的陵墓雕刻工程中，他创

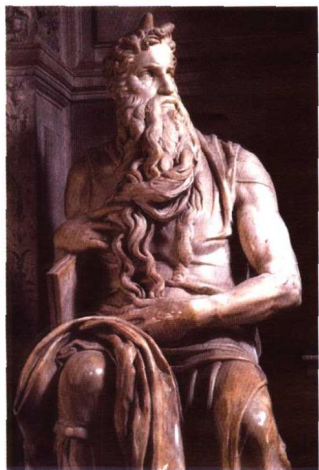

图 1-4 米开朗基罗 摩西 1515 年

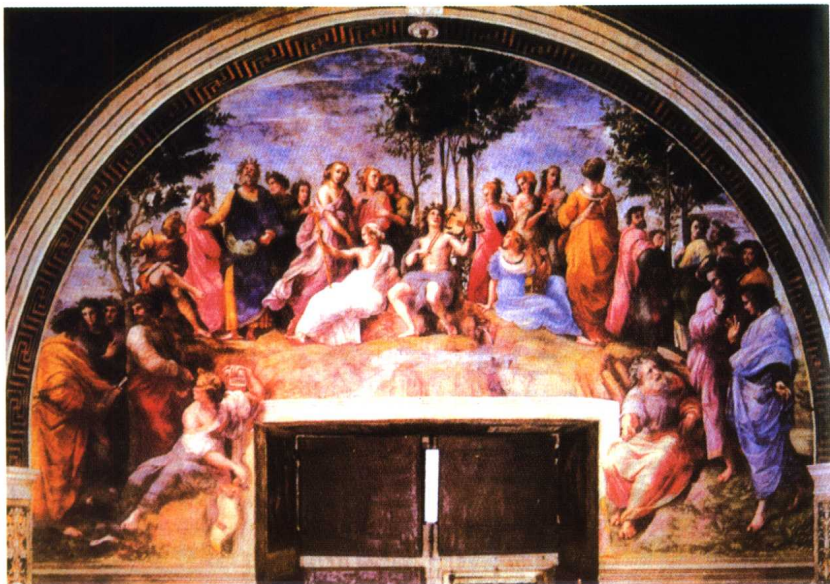

图 1-5 拉斐尔 巴尔纳斯山 1510 年

作了“近代雕塑的最高成就”——《摩西》(图 1-4)。这位强压住愤怒情绪的半神半人的摩西,仿佛就是米开朗基罗自己的化身,他握着那刻有“十诫”的石板,准备向人类的愚蠢作出判决。米开朗基罗晚年的重要作品是为西斯廷教堂作的祭坛画《最后的审判》,这一宏伟巨作用去了画家六年的时间,那些撼人心魄的形象成为世界艺术史上的经典。

拉斐尔的艺术以秀美著称,他不同于达·芬奇智慧的艺术,也迥异于米开朗基罗强有力的艺术。他以诗意的绘画语言表现了人文主义的理想,他所创造的美的样式成为后来古典主义学院派的标准之一。1508 年,他来到了罗马,很快以《雅典学院》《巴尔纳斯山》(图 1-5)和《圣典辩论》三幅作于梵蒂冈的壁画而在罗马赢得了盛誉。此后他成为两位教皇的宠儿,他们给拉斐尔无数重要的任务,他也因此为后人留下了许多杰作。拉斐尔以画圣母像闻名于世,他笔下的圣母形象来源于美丽的平民妇女,体现了那个时代女性形象的理想典型。他最著名的圣母像是《西斯廷圣母》。这位非凡的大师被盛名所累,他因为承担了太多重要的绘画任务而透支体力,最终在 37 岁的壮年离开了人世,给人们留下了不尽的遗憾。

15世纪的威尼斯是地中海沿岸最大的商贸中心。贵族共和制政体和繁荣的经济使威尼斯充满了喧嚣的世俗气息；美丽的自然风光和享乐主义的生活使威尼斯的画家们创造了华美的艺术，威尼斯画派由此产生。

这个画派的创始人是乔万尼·贝利尼。他用诗意的笔调描绘自然风光，并将

图 1-6 乔万尼·贝利尼 圣母子 1501 年

美丽的风景引入圣母画中，如《有小树的圣母》、《湖边圣母》、《圣母子》（图 1-6）等。他的作品色彩鲜艳明亮，线条优美流畅，奠定了威尼斯画派的基础。

使威尼斯画派走向全盛时期的重要人物是贝利尼的弟子乔尔乔内。这位英年早逝的画具有异乎寻常的色彩天赋，他用画笔热情歌颂美丽的大自然和幸福的人生，作品充满世俗的精神。他以抒情性的线条和柔美的色彩谱写出具有音乐般优美的绘画。《沉睡的维纳斯》是他的代表作，美丽的人体与美妙的大自然融而为一，肉感和圣洁并行不悖，人体的美与人性的光辉相得益彰。

威尼斯画派盛期的另一位重要的人物是提香，他是乔尔乔内的师弟。他的绘画色彩强烈，用笔奔放，热情而壮丽。提香是一位“女性美的抒情者”，他以美丽丰腴的威尼斯女郎为模特，使他笔下的圣母、天使和女神都充满了人间气息。与乔尔乔内一样，提香也是人体美和大自然美的热情讴歌者，所不同的是，他比他的师兄更为奔放。提香的艺术生涯几乎贯穿了整个16世纪，他又是一位勤奋多产的画家，所以，他为人类文化史留下了许多经典之作。《神圣和世俗的爱》是他早期的著名作品，画家在此画中表达当时流行于人文主义学者中的柏拉图主义的思想。在他创作盛期的《乌尔宾诺的维纳斯》等作品中则充满了享乐主义气息。这位素有“肖像画之王”美誉的画家还创作了无数杰出的肖像画，如《戴手套的男子》、《教皇保罗三世》以及《端盘子的姑娘》等。

比提香晚一辈的威尼斯画派的重要画家还有委罗内塞和丁托列托。委罗内塞真切地记录了威尼斯人追求享乐的世俗生活，他的作品如《利未家的婚宴》《加纳的婚宴》(图1-7)等场面宏大，人物众多。他还随心所欲地将《圣经》中的人物比如耶稣等搬入画面，他因此而受到宗教裁判所的传讯。丁托列托是威尼斯画派中别具一格的画家，他把提香的色彩和米开朗基罗的形体结合起来，擅长从异乎寻常的透视角度创作规模宏大、人物动态复杂的作品，如《圣马可的奇迹》(图1-8)等。这两位画家都长于渲染画面的气氛，不太注重个别人物性格的刻画。

图 1-7 委罗内塞 加纳的婚宴 1563 年

图 1-8 丁托列托 圣马可的奇迹 1548 年

「2」尼德兰文艺复兴时期的美术

文艺复兴时期的尼德兰是欧洲西北部重要的水陆交通中心，它包括现在的荷兰、比利时、卢森堡以及法国东北部的一些地区。当时尼德兰商业繁荣，手工业发达，整个地区的美术也取得了辉煌的成就，尤其表现在绘画方面。

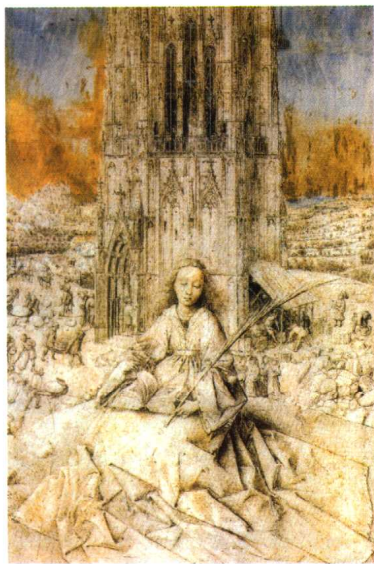

图 1-9 扬·凡·爱克
圣女巴巴拉 年代不详

图 1-10 彼得·勃吕盖尔
背十字架的基督 年代不详

影响世界美术进程的大师

尼德兰画派的重要的奠基人是凡·爱克兄弟。胡伯特·凡·爱克是兄长，扬·凡·爱克是弟弟。他俩合作的《根特祭坛画》使他们扬名画坛，这件作品在尼德兰早期的文艺复兴史上具有划时代的意义。1434年，扬·凡·爱克创作了《阿尔诺芬尼夫妇像》，此画远远超出了肖像画的意义。在创作此画中勤于钻研的画家对油画颜料作了重要的改良，大大增强了油画的表现力。凡·爱克兄弟写实的艺术突破了中世纪的禁欲主义，他们的艺术表现了对现实生活的肯定以及对大自然的赞美，他们为尼德兰文艺复兴的美术奠定了基础。此外他还创作了《圣女巴巴拉》（图1-9）等大量作品。

代表尼德兰画派盛期艺术的画家是彼得·勃吕盖尔。他的艺术产生于尼德兰资产阶级革命期间，当时的尼德兰人民为了反抗西班牙的统治而进行了数十年艰苦卓绝的斗争。彼得·勃吕盖尔是一位伟大的现实主义画家，他密切关注着人民的命运，他借宗教题材用隐喻的手法描绘了悲壮的民族革命，如《伯利恒的婴儿虐杀》、《背十字架的基督》（图1-10）等。

与早期尼德兰文艺复兴时的画家不同的是，彼得·勃吕盖尔的绘画题材非常广阔。早期的画家一般只画宗教题材，而

他不拘选题，并因热衷表现农民的生活而被誉为“农民画家”。他热情地表现底层百姓的欢乐，如《农民的舞蹈》和《婚礼的聚餐》等。通过这些作品，他生动地表现了尼德兰农民粗犷豪放、朴实无华的性格。他还善于表现尼德兰美丽的自然风光，如《牧归》、《雪中猎人》以及《黯淡的日子》等。

富有思想的彼得·勃吕盖尔还创作了一些寓意深刻的作品。他从民间故事和谚语中寻找灵感，以通俗易懂的寓言式的创作手法表现出来，以警示世人，如《懒人的乐园》、《盲人》等。他那诙谐幽默而又极富寓意的作品使尼德兰文艺复兴的绘画艺术在西方艺术史上大放异彩。

13 德国文艺复兴时期的美术

15世纪德国进入文艺复兴时期。这一时期的德国经济繁荣，棉、麻、丝织业以及采矿、冶金、金银器制作、印刷和造纸等都很发达，手工工场规模逐步扩大，资本主义的生产关系开始萌芽。在政治上德国仍处于封建割据状态，教堂、主教以及上层僧侣们利用他们的特权身份过着骄奢淫逸的生活，代表新兴资产阶级的知识分子领导人民展开反教会的斗争。人文主义思想如潮水一般涌入德国，并深入人心。在社会矛盾日益加剧的情况下，宗教改革运动如火如荼地展开了，农民战争亦大规模地爆发了。

德国文艺复兴的美术就是在这样的时代背景下产生的。艺术家们热切关注人的现世命运，热衷于描绘自然环境。肖像画和风景画开始作为独立的画种出现。文艺复兴时期，德国的版画代表了欧洲最高水平。

丢勒是德国文艺复兴时期最伟大的画

图 1-11 丢勒 奥斯华·克雷尔肖像