

西洋美术图史

300图

下册

XIYANG
MEISHU TUSHI

〔日本〕富永惣一主编

中山公男、高阶秀二解说

王振华 吴晓农

蒋志学 蒋淑均 译

穆家麒 校

西洋美术图史

下 册

人民美术出版社 1990·北京

北欧的文艺复兴美术

在十字军的刺激下，城市作为国际贸易中心成长起来。尼德兰从十二世纪起已是商人和手工业者居住的港口城镇，为了经济的利益和防卫，市民们相互团结起来建立了自由的城市。在羊毛工业居欧洲第一的时代里，布鲁日成为来自英国的羊毛贸易中心；接着根特、图尔内、布鲁塞尔、卢文、列日、安特卫普、哈勒姆、乌得勒支、德夫特等城市兴盛起来。随着城市的繁荣，城市贵族和下层手工业者之间的对立显著地加剧，诸侯和城市、城市之间的利害冲突进一步激化。王侯妄图与新兴势力的富裕市民们联合起来重新掌握领导权。勃垦第公国在菲力普二世与弗兰德斯玛格丽特结婚之后，统治范围达到了横跨法国和德国之间的区域，由于这个宫廷振兴文艺，使弗兰德斯人的艺术扎根于弗兰德斯地区。

城市的市民们根据他们固有的敏锐的现实感觉，创造出了炫示富有的华丽艺术，与宫廷的美感相结合，上述新兴市民们的写实主义渗透到了这个时代艺术的全部领域。与哥特式时代的信仰中心大教堂相陪衬，围绕城市的广场四周建造了一排排市场、市议会大楼和钟塔建筑。当信仰日益深入到日常生活之中的时候，请求现世中神明保佑的倾向不断加强，人们踊跃捐赠祭坛画。

所谓繁荣的美感是以隆重的装饰作为主要的因素，不论是建筑还是雕塑都是华丽地，所谓绘画般地展开。在这个时代，绘画成为了艺术的中心，涌现出很多的画家。在法国国王和勃垦第大公的统治下，活跃在十四世纪和十五世纪的弗兰德斯画家们，在故国的土地上又发现了接班人。领导完成油画技法的胡伯特·凡·爱克和杨·凡·爱克兄弟、罗吉埃尔·凡·德尔·威登、贝托鲁斯·柯里斯托斯迪尔克·布茨、德尔·古斯、尤斯·凡·根特、梅姆林、达菲、盖尔特根·托特·辛特·扬斯等十五世纪的画家们，在各自的个性的表现基础上忠实地再现自然的现象于彻底的写实主义。通过令人惊叹的细腻的技法，实现了表现光的反射和质感。在明亮的底色上面，一边注重颜料的透明性，一边又细心描绘的技法，支撑着弗兰德斯艺术的第一个黄金时

代。对自然的细微部分的专心致志描绘,表现了对神圣创造物的倾倒,想获得上帝恩宠的愿望,促使描写出犹如现实存在一般的上帝和圣母子,在绘画中创造出了现实和非现实等价值结合的视觉世界。为了把看不到的神秘事物召唤到现实世界中来的信仰,他们贡献出了非凡而又细致的写实天才;不可否认,哥特式末期的宗教感情,给以后留下了很大的影响。他们通过自己的感情和视觉,逼真地描绘了四周现实的面貌,在宗教题材中表现人类生机勃勃的姿态。这就是文艺复兴的原因。十六世纪的尼德兰处于激烈的动荡中。布鲁日港由于沙土淤积而衰落,安特卫普市则成为贸易的中心。国内的毛织物工业衰退,宗教改革的浪潮与社会变革的形势汇成一起。希罗尼莫斯·博斯的梦幻世界正是上述苦恼世界的产物,在他那神秘主义之中充满着绝对道德伦理行将崩溃时的痛苦讽刺。由帕蒂尼尔、马西斯、戈萨特等人数众多的风俗画家,和向意大利学习的罗马风格的画家们,以及勃吕盖尔开创的十六世纪的尼兰德美术,一边受到意大利文艺复兴的影响,又进一步将独特的自然直观推向前进。

十五世纪的德国艺术与弗兰德斯一样,受益于从中世纪开始就属于都市同盟的商业城市的繁荣。称为德国独特的长方形教堂建筑为了采光,拆除了墙壁;取而代之,发展了祭坛画。一边学习弗兰德斯的细密描写方法,莫塞尔、维茨、洛赫纳等人加强了对现实的关心和热爱,在表现的宗教主题中,自然和人类的感情占据了很大的位置。圣人们的形象富有个性,成为概括人类的经验而表现的写实的形象。上帝的启示在所有人的身上,都能依靠自己体验到上帝的、德国宗教改革的精神,浸洗了哥特式末期的宗教感情,与从中世纪封建的宗教社会束缚中解放人类的运动结合到一起。德国的文艺复兴是作为新教精神而出现的,进一步讲,是作为要从封建主那里获得解放的农民战争,以及标榜不依靠中世纪教会解释的、人类自由科学的人文主义出现的,但在这种激流之中,写实的精神成为艺术的中流砥柱。一边吸收意大利文艺复兴的理想主义,又保持着细密的绘画技法,散发着德国传统的神秘感,发挥了澄清新鲜的感性。继熊高尔、阿尔多费尔之后的丢勒、荷尔拜因、格吕奈瓦德、克拉纳赫等人,都是表现出深刻人性的画家。

十五世纪的法国艺术，从哥特式精神中哺育出来的自然主义、人本主义。以普罗旺斯地区，布尔日宫廷为中心的罗瓦尔地方艺术已经在哥特式一章中介绍了。从林堡兄弟一直延续到福盖，可以说，这时候中世纪末期的法国绘画已到了最后的终结。这种荣光甚至一直影响到“莫兰画师”。法国人对自然的直观能力闪耀着光辉。不过，到了十六世纪，受到意大利文艺复兴浪潮的冲洗，法国抛弃了过去的传统，开始追求起以古典样式作为规范的新风格。由于查理八世、路易十二世、法兰西斯一世等相继到意大利远征，促使这种潮流到来。法兰西斯一世将列奥纳多·达芬奇邀请到安布瓦斯王城附近的宫邸，并给予隆重的礼遇作为至高的王权文化政策，意大利的艺术家们被邀请到法国；在建造枫丹白露王城时，以意大利的艺术家为中心，结成了枫丹白露派，在法国扮演了受意大利美术影响的主角。罗瓦尔河畔的城堡建筑直接地再现了对意大利王公和贵族们的憧憬。不论是在雕塑或是绘画方面，都表现出了反抗残存的哥特式的影响，意大利的感性占着主导地位。法国艺术的优雅风趣，就是在这个时代的宫廷环境中培养起来的。

图 161

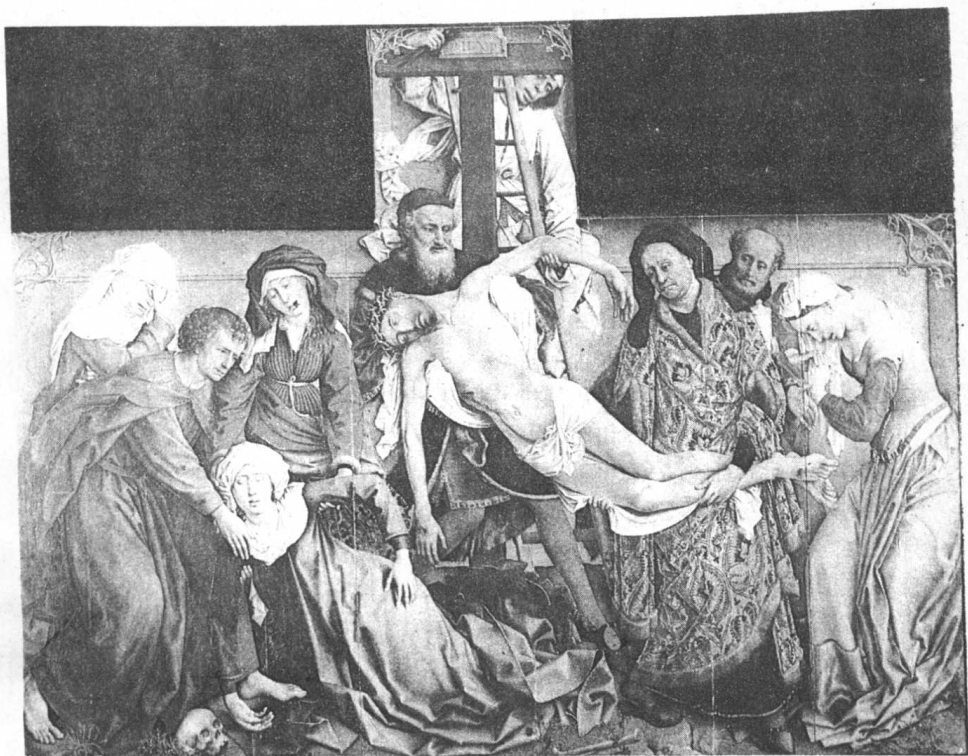

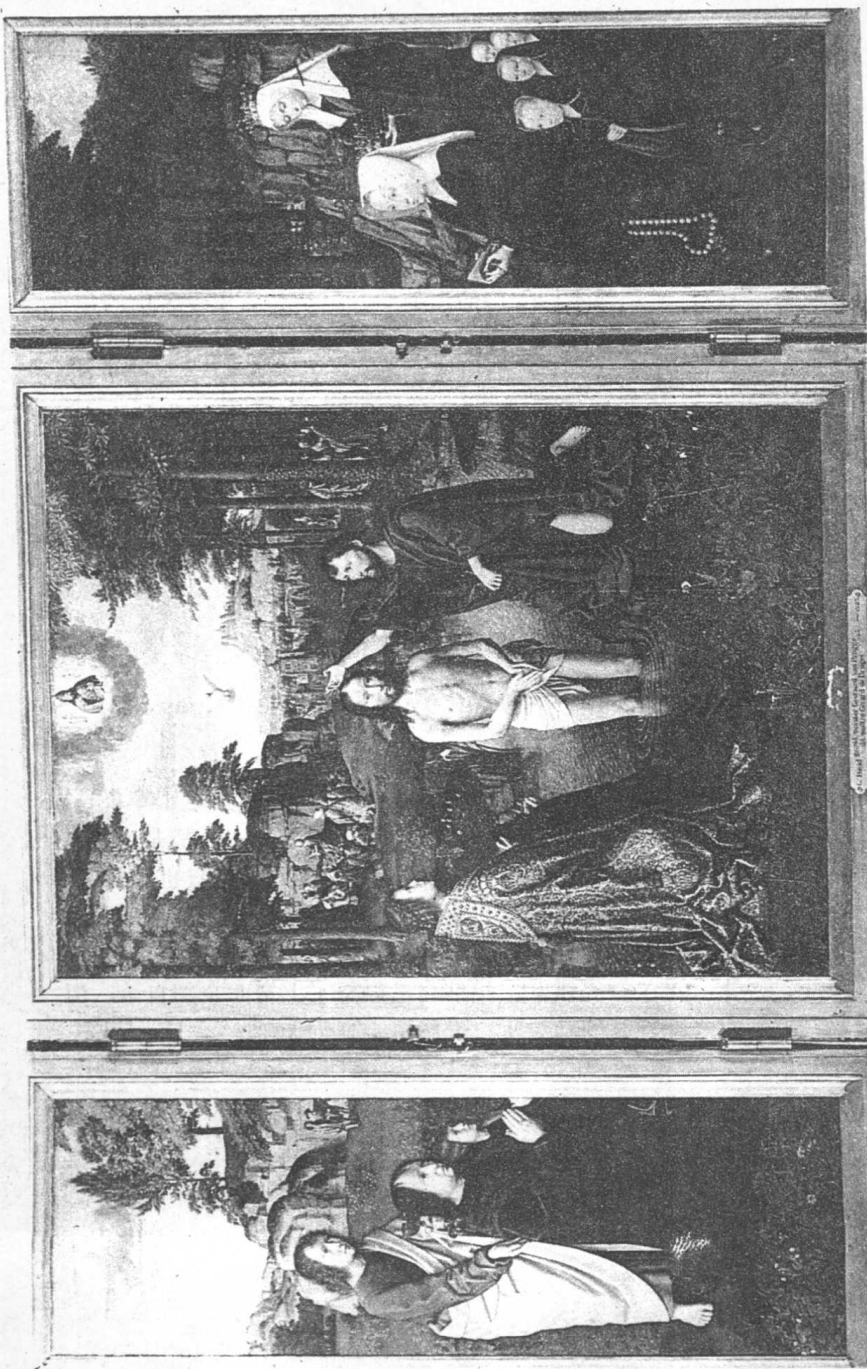
图 162

图 163

图 164

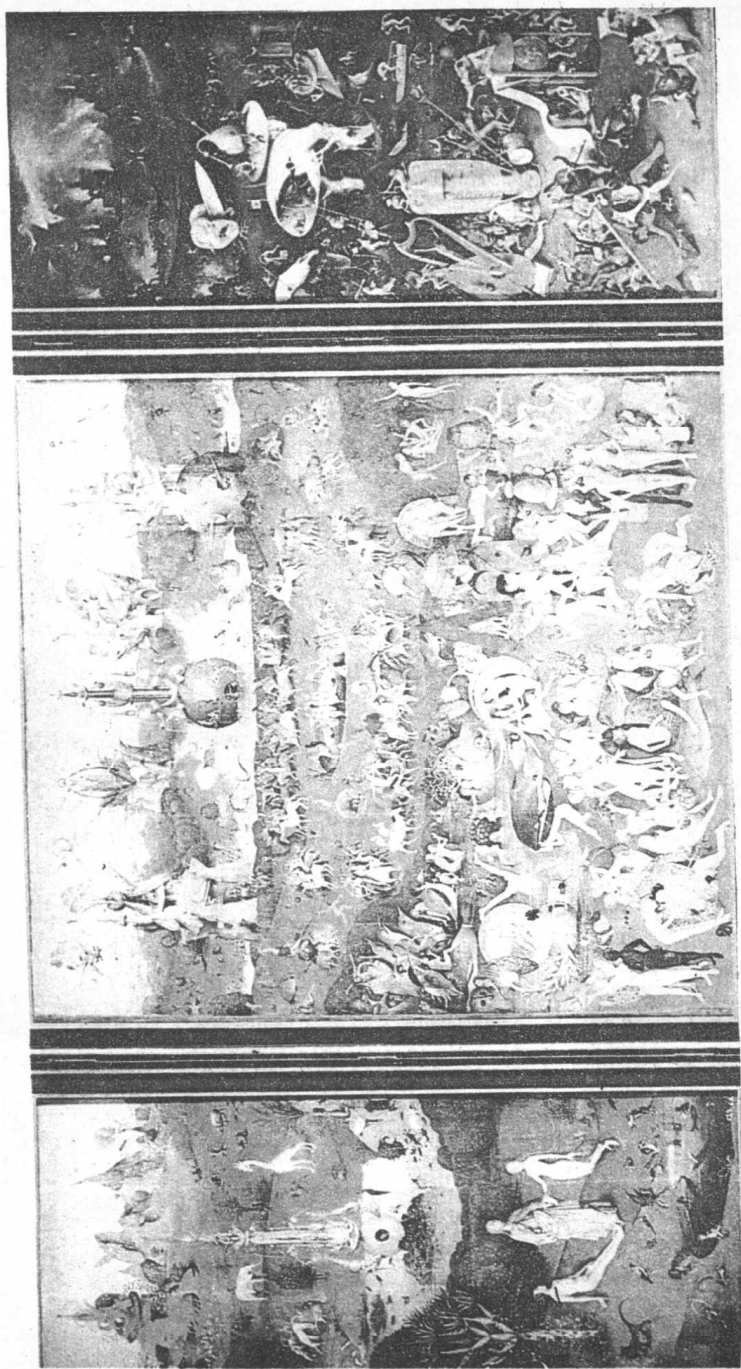

图 166

图 167

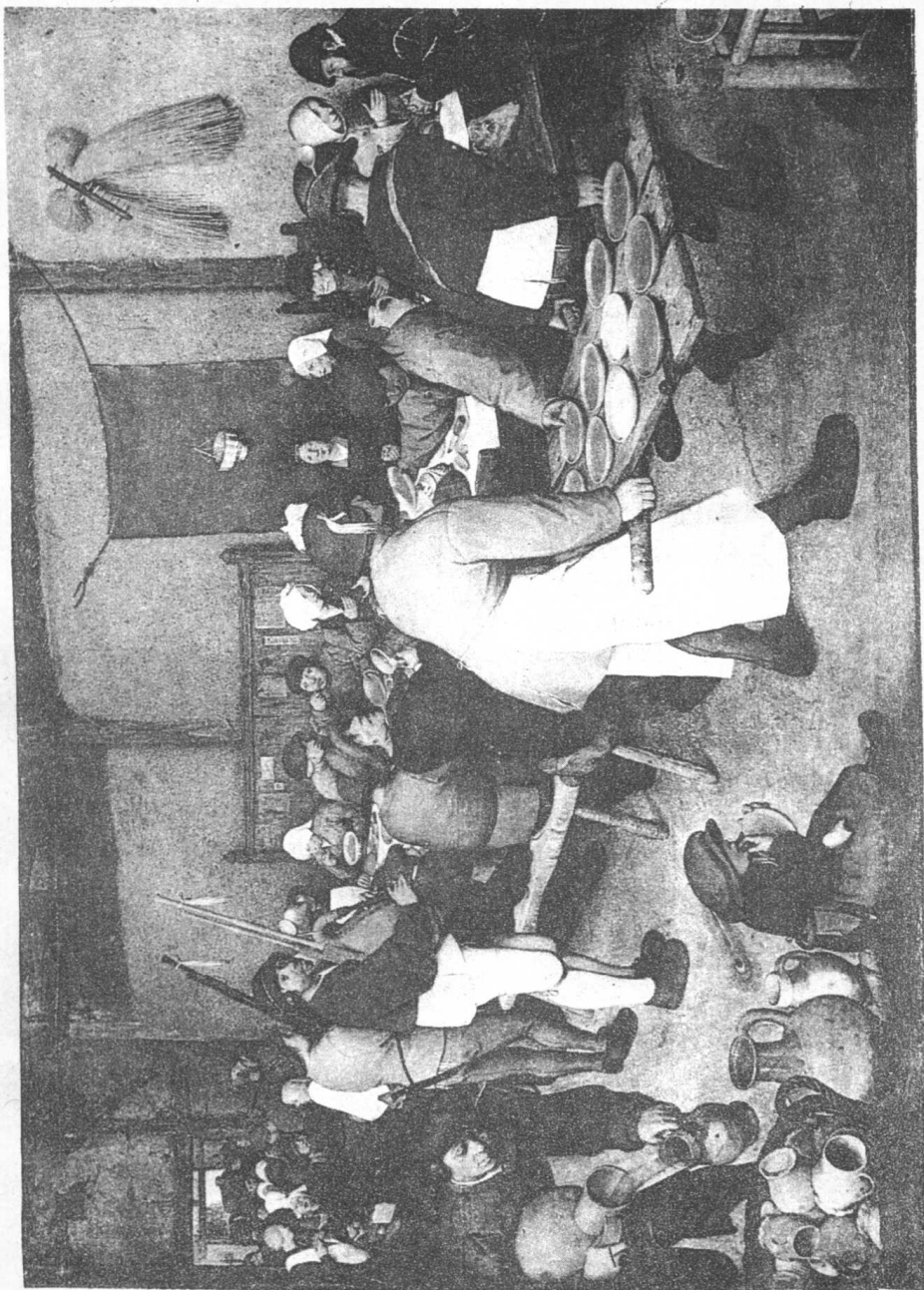

图 169

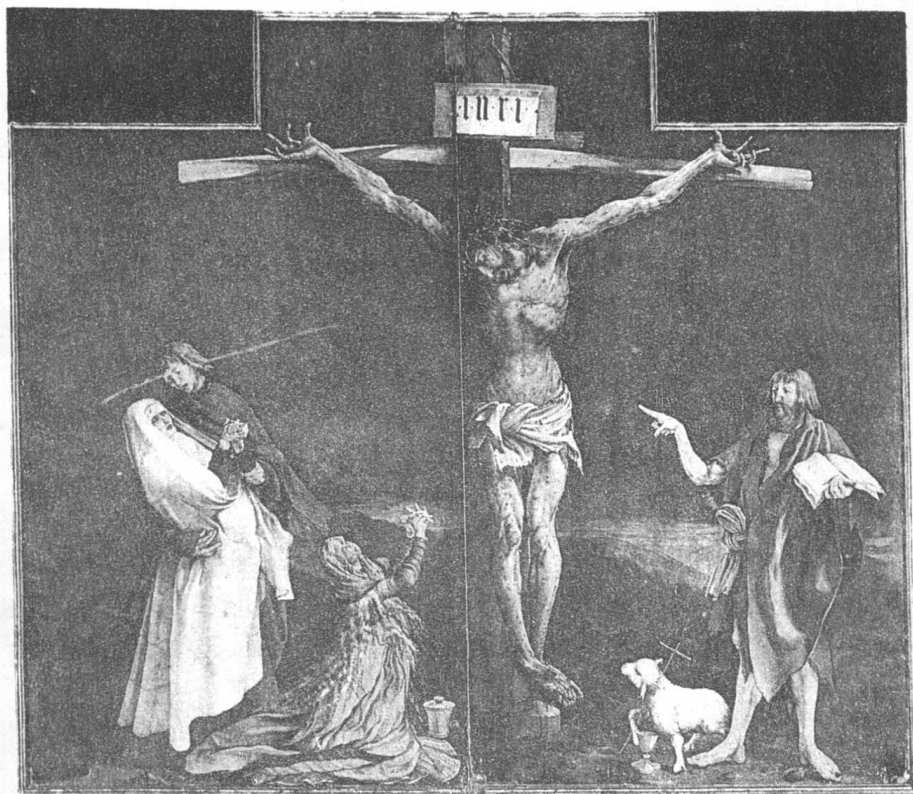

图 170

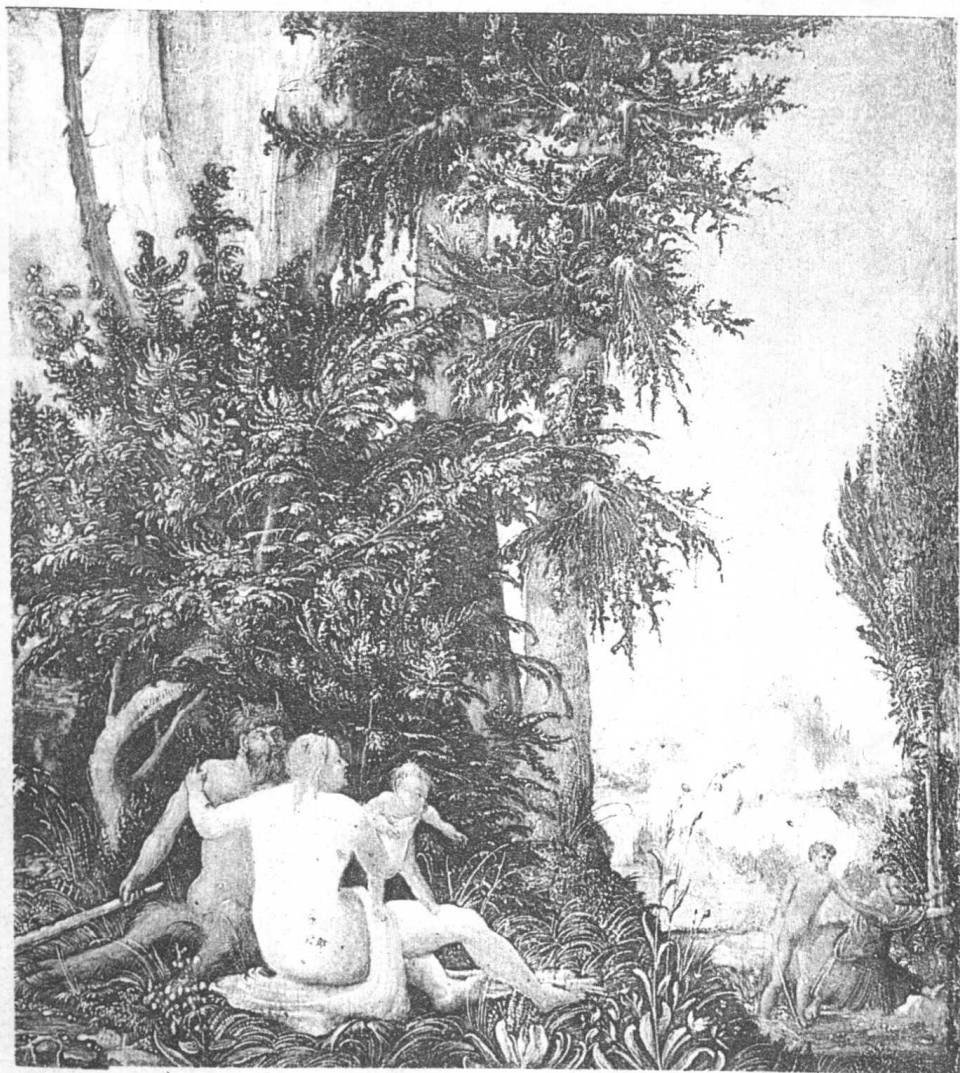

图 171

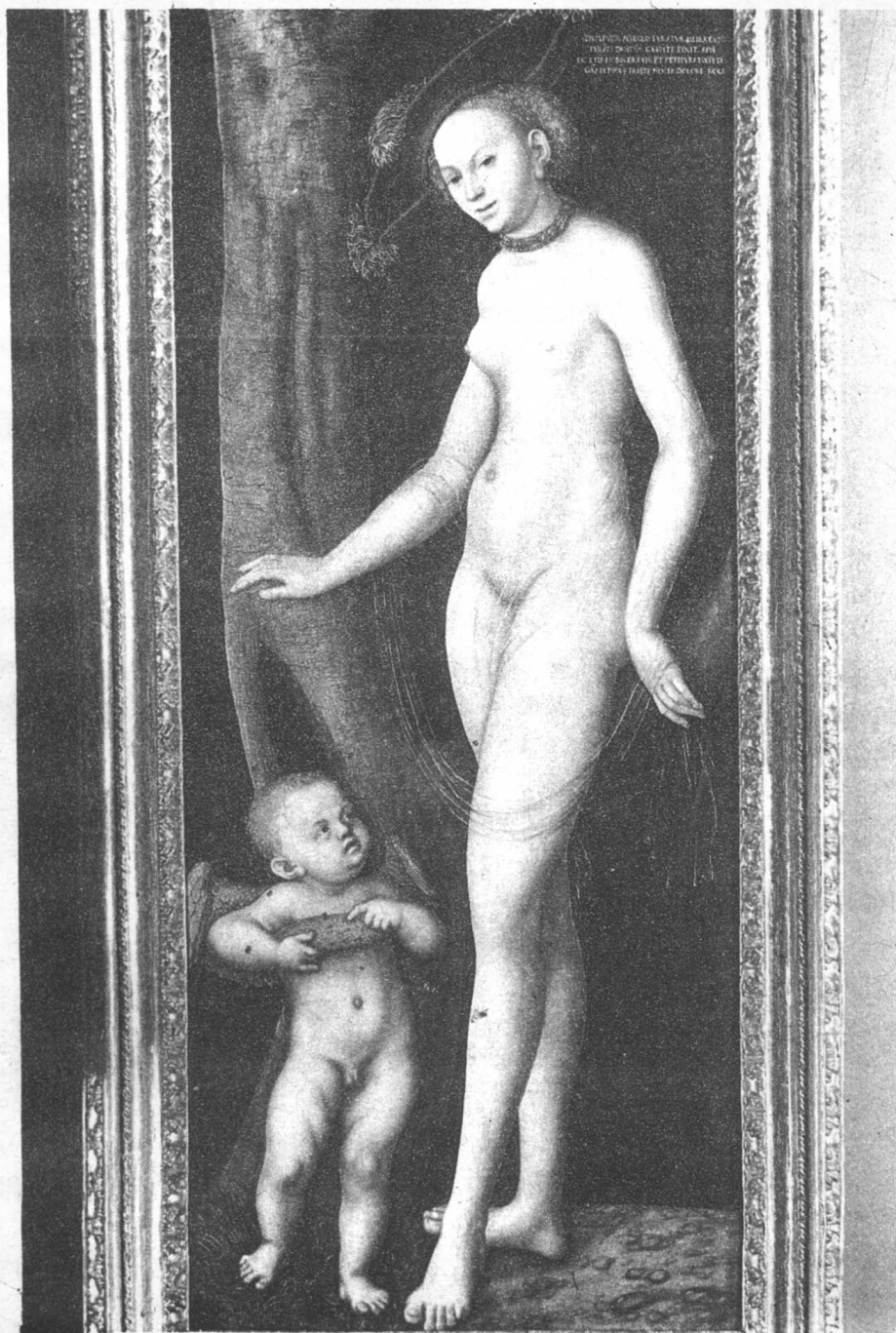

图 172