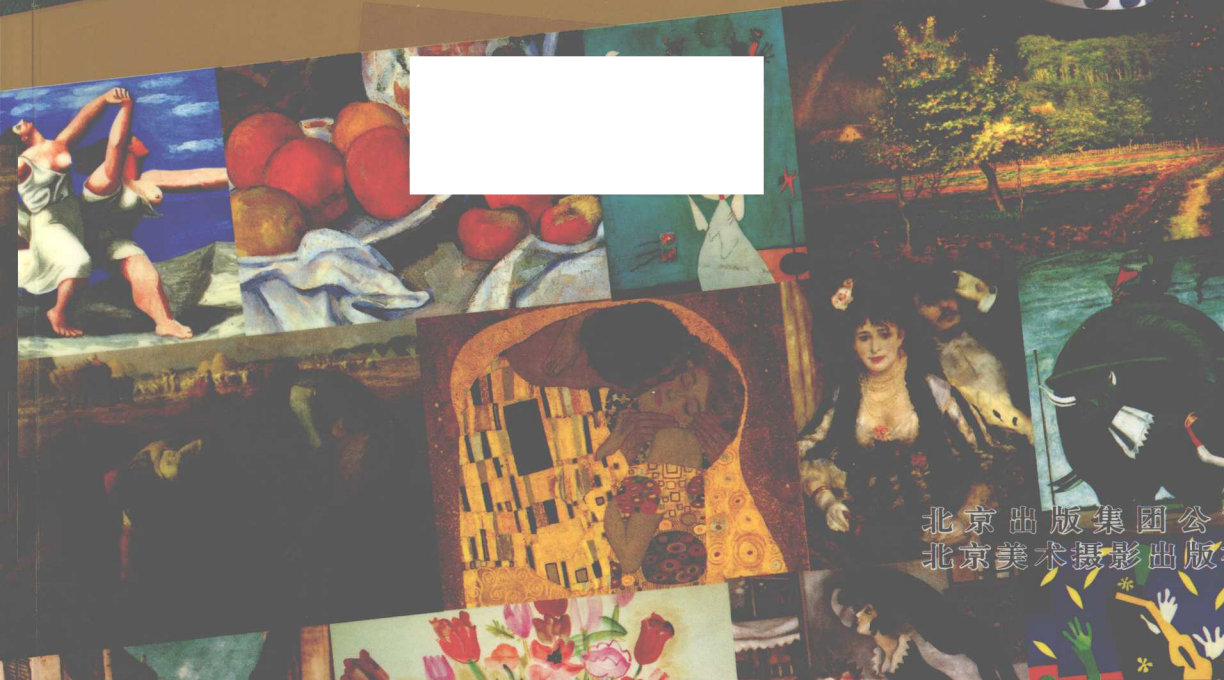

跨越800年，你一定要认识的大艺术家

100 艺术大师

阁林文创 编

北京出版集团
北京美术摄影出版

100 艺术大师

阁林文创 编

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

100艺术大师 / 阁林文创编. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2015.5

ISBN 978-7-80501-799-0

I. ①1… II. ①阁… III. ①绘画史 — 西方国家
IV. ①J209.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第083652号

责任编辑: 钱 颖

执行编辑: 李 涛

责任印制: 彭军芳

100艺术大师

100 YISHU DASHI

阁林文创 编

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

版 次 2015年5月第1版第1次印刷

开 本 170毫米×230毫米 1/16

印 张 13.5

字 数 350千字

书 号 ISBN 978-7-80501-799-0

定 价 58.00元

质量监督电话 010-58572393

目录

文艺复兴的光芒

西洋绘画之父—乔托

油彩的改革者—扬·凡·艾克

修士画家—安基利柯

透视法的先行者—乌切洛

法兰德斯之光—维登

文艺复兴的先驱—马萨乔

跨领域的交会—弗朗切斯卡

威尼斯画派之父—贝利尼

美丽与哀愁—波提切利

超现实主义前世教主—博斯

文艺复兴的巨人—达·芬奇

北欧艺术的宗师—丢勒

艺术之神—米开朗基罗

油画技巧革新者—提香

文艺复兴画圣—拉斐尔

肖像画家第一人—汉斯·荷尔拜因

冷峻的矫饰风格—布隆齐诺

天才快手—丁托列托

农夫画家—勃鲁盖尔

表现主义先驱—格列柯

巴洛克的基础—卡拉奇

虔信宗教的赌徒—雷尼

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

巴洛克骑士—委拉斯开兹

永恒的肖像—凡·戴克

风景画之王—洛兰

黑暗王子—伦勃朗

生不逢时的天才—扬·斯蒂恩

风景画巨匠—罗伊斯达尔

静谧幽光—维米尔

洛可可的梦幻雅宴—华托

威尼斯之光—提埃波罗

威尼斯韶光—卡纳莱托

英国艺术捍卫战士—霍加斯

伟大的静物画家—夏尔丹

华丽浪漫的悖德—布歇

画马的达·芬奇—斯塔布斯

梦幻洛可可—弗拉戈纳尔

学者画家—雷诺兹

热爱风景的肖像画家—庚斯博罗

宇宙再创者—布莱克

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

迈向耀眼的19世纪

98

西班牙之光—戈雅

艺术斗士·革命家—大卫

精神性风景—弗里德里希

再现大自然的力量—透纳

自然的礼赞—康斯特勃尔

古典主义巨擘—安格尔

浪漫主义的天才—籍里柯

浪漫舵手—德拉克洛瓦

圣化农民与土地的大师—米勒

写实主义旗手—库尔贝

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

巴洛克与洛可可

52

滴下凡间的酒神—卡拉瓦乔

巴洛克天才—鲁本斯

永远的笑容骑士—哈尔斯

法国古典大师—普桑

54

56

58

60

莎乐美的秘密花园—莫罗

120

天上人间—罗塞蒂

122

先拉斐尔派神童—米莱斯

124

新英国古典主义—莱顿

126

维护传统的反叛者—马奈

128

瞬息永恒的大师—德加

130

美国之光—惠斯勒

132

沉稳的改革者—塞尚

134

典型的印象主义者—西斯莱

136

梦幻王子—雷东

138

印象派的宗师—莫奈

140

描绘幸福的大师—雷诺阿

142

俄罗斯写实主义—列宾

144

野性的探险—高更

146

饱受折磨的灵魂—凡·高

148

印象派的终结者—修拉

150

辉煌的颓废—克里姆特

152

奢华的贵族—罗特列克

154

20世纪的多元表现

156

奇花异草的幻境—亨利·卢梭

158

肖像画家—萨金特

160

捕捉生命的微光—西克特

162

生命的呐喊—蒙克

164

抽象画创始者—康定斯基

166

幸福的暗影—波纳尔

168

色彩的游戏家—马蒂斯

170

幸福的色彩之歌—杜菲

172

在诗意与童趣之间—克利

174

大胆的实验性—德兰

176

20世纪最伟大的艺术家—毕加索

178

为大众服务—莱热

180

巴黎之子—尤特里罗

182

火热的灵魂—莫迪里阿尼

184

表现主义的先驱—柯克西卡

186

讴歌乡愁与爱情—夏加尔

188

忠诚的立体派画家—格里斯

190

现成物创作的开端—杜尚

192

古典与虚无之间—基里科

194

真实伪造的超现实—恩斯特

196

特异的信仰礼赞—斯宾塞

198

视觉的诗人—米罗

200

现实的超现实—马格利特

202

幻想国度之神—达利

204

美国精神的象征—波洛克

206

女性的艺术权力

208

墨西哥的生命之花—弗里达

210

女性艺术家—卡萨特

212

自觉的女性—凡妮莎·贝尔

214

100 艺术大师

阁林文创 编

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

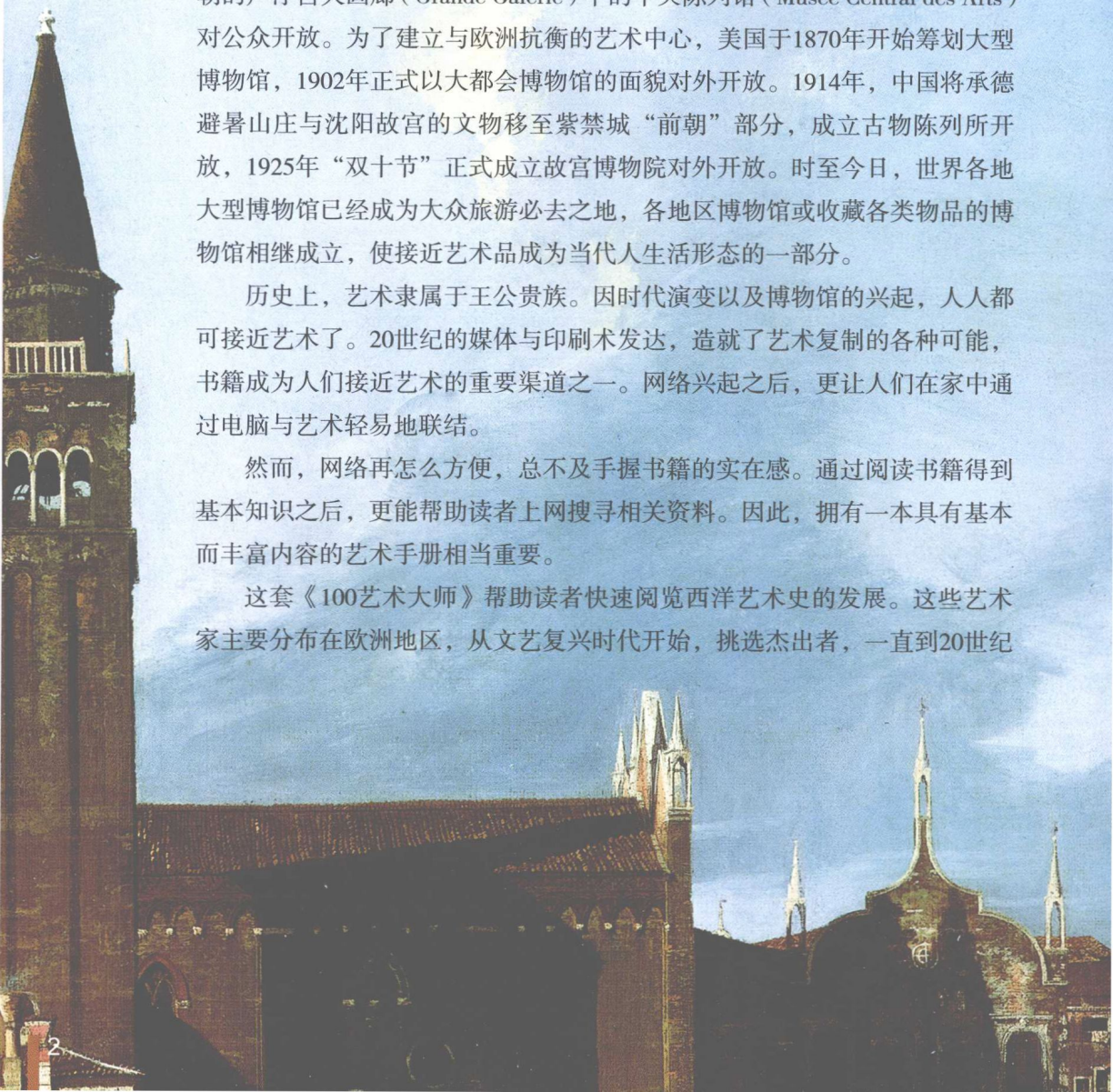
艺术——现代人的生活方式

1759年，英国首次将1753年由英国议会决定集中收藏的大批文物，以大英博物馆的名义对外开放。1793年，法国革命政府将长久以来隶属于波旁王朝的卢浮宫大画廊（Grande Galerie）中的中央陈列馆（Musée Central des Arts）对公众开放。为了建立与欧洲抗衡的艺术中心，美国于1870年开始筹划大型博物馆，1902年正式以大都会博物馆的面貌对外开放。1914年，中国将承德避暑山庄与沈阳故宫的文物移至紫禁城“前朝”部分，成立古物陈列所开放，1925年“双十节”正式成立故宫博物院对外开放。时至今日，世界各地大型博物馆已经成为大众旅游必去之地，各地区博物馆或收藏各类物品的博物馆相继成立，使接近艺术品成为当代人生活形态的一部分。

历史上，艺术隶属于王公贵族。因时代演变以及博物馆的兴起，人人都可接近艺术了。20世纪的媒体与印刷术发达，造就了艺术复制的各种可能，书籍成为人们接近艺术的重要渠道之一。网络兴起之后，更让人们在家中通过电脑与艺术轻易地联结。

然而，网络再怎么方便，总不及手握书籍的实在感。通过阅读书籍得到基本知识之后，更能帮助读者上网搜寻相关资料。因此，拥有一本具有基本而丰富内容的艺术手册相当重要。

这套《100艺术大师》帮助读者快速阅览西洋艺术史的发展。这些艺术家主要分布在欧洲地区，从文艺复兴时代开始，挑选杰出者，一直到20世纪

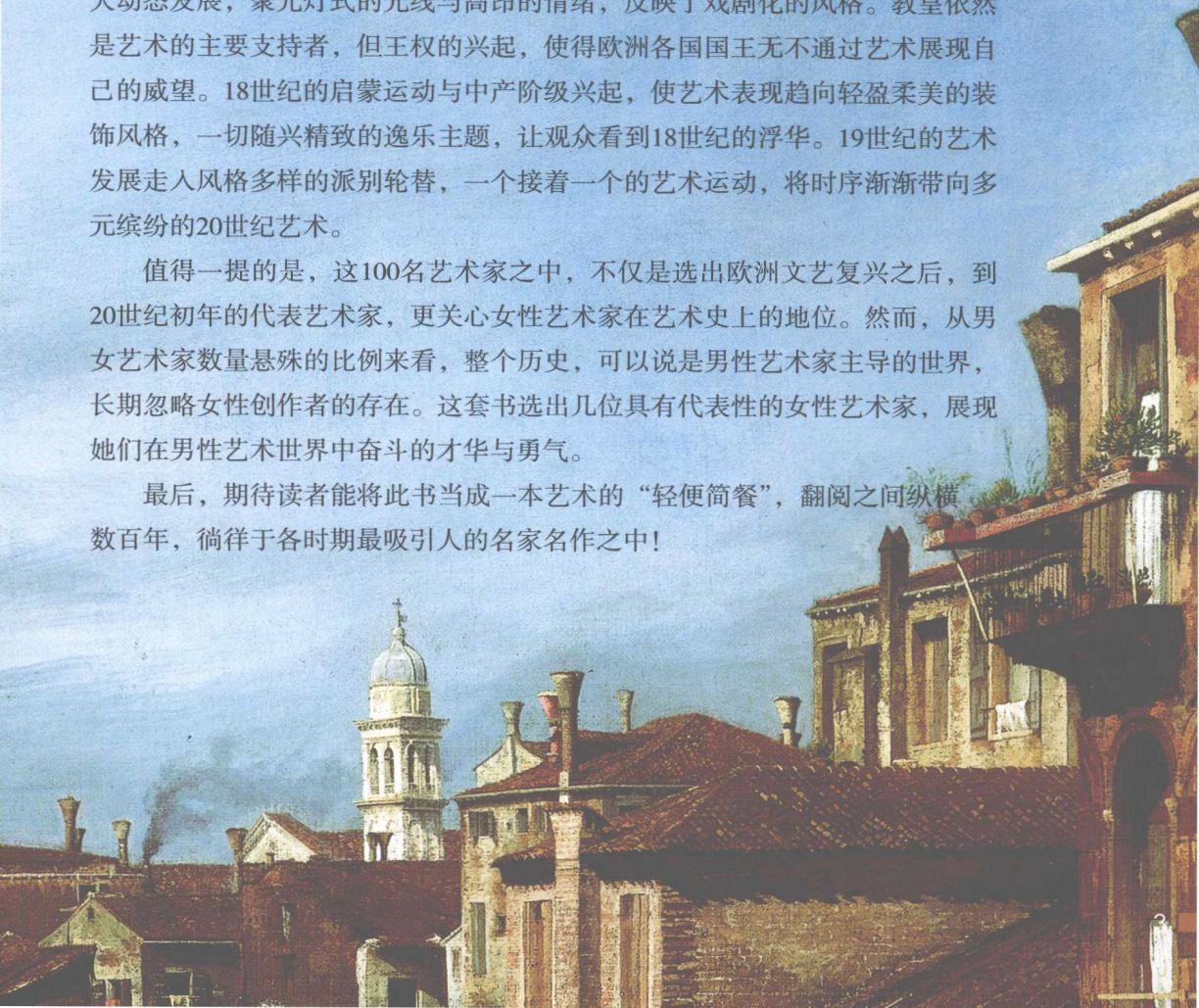

初。从这些具有代表性的艺术家作品中，能读出西洋艺术从文艺复兴之后，每个时期在其特定的政治、宗教、经济、社会背景之下，都有其发展特色。

中世纪黑暗时期的宗教艺术，被科学、经济发达之后的文艺复兴现象所取代。当时的意大利地区，由于位于地中海中央地带，加上该地区为古希腊古罗马文明的核心地带，刺激艺术家在人文主义兴起的时期，作品中加入更多人文表述。富裕的商人和教皇成为最佳的艺术赞助者，使得宗教画更加富丽堂皇，画神之外也有更多真实人物的描绘。17世纪在古典的文艺复兴之后，风格转向大动态发展，聚光灯式的光线与高昂的情绪，反映了戏剧化的风格。教皇依然是艺术的主要支持者，但王权的兴起，使得欧洲各国国王无不通过艺术展现自己的威望。18世纪的启蒙运动与中产阶级兴起，使艺术表现趋向轻盈柔美的装饰风格，一切随兴精致的逸乐主题，让观众看到18世纪的浮华。19世纪的艺术发展走入风格多样的派别轮替，一个接着一个的艺术运动，将时序渐渐带向多元缤纷的20世纪艺术。

值得一提的是，这100名艺术家之中，不仅是选出欧洲文艺复兴之后，到20世纪初年的代表艺术家，更关心女性艺术家在艺术史上的地位。然而，从男女艺术家数量悬殊的比例来看，整个历史，可以说是男性艺术家主导的世界，长期忽略女性创作者的存在。这套书选出几位具有代表性的女性艺术家，展现她们在男性艺术世界中奋斗的才华与勇气。

最后，期待读者能将此书当成一本艺术的“轻便简餐”，翻阅之间纵横数百年，徜徉于各时期最吸引人的名家名作之中！

目录

文艺复兴的光芒

西洋绘画之父—乔托

油彩的改革者—扬·凡·艾克

修士画家—安基利柯

透视法的先行者—乌切洛

法兰德斯之光—维登

文艺复兴的先驱—马萨乔

跨领域的交会—弗朗切斯卡

威尼斯画派之父—贝利尼

美丽与哀愁—波提切利

超现实主义前世教主—博斯

文艺复兴的巨人—达·芬奇

北欧艺术的宗师—丢勒

艺术之神—米开朗基罗

油画技巧革新者—提香

文艺复兴画圣—拉斐尔

肖像画家第一人—汉斯·荷尔拜因

冷峻的矫饰风格—布隆齐诺

天才快手—丁托列托

农夫画家—勃鲁盖尔

表现主义先驱—格列柯

巴洛克的基础—卡拉奇

虔信宗教的赌徒—雷尼

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

巴洛克骑士—委拉斯开兹

永恒的肖像—凡·戴克

风景画之王—洛兰

黑暗王子—伦勃朗

生不逢时的天才—扬·斯蒂恩

风景画巨匠—罗伊斯达尔

静谧幽光—维米尔

洛可可的梦幻雅宴—华托

威尼斯之光—提埃波罗

威尼斯韶光—卡纳莱托

英国艺术捍卫战士—霍加斯

伟大的静物画家—夏尔丹

华丽浪漫的悖德—布歇

画马的达·芬奇—斯塔布斯

梦幻洛可可—弗拉戈纳尔

学者画家—雷诺兹

热爱风景的肖像画家—庚斯博罗

宇宙再创者—布莱克

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

迈向耀眼的19世纪

98

西班牙之光—戈雅

艺术斗士·革命家—大卫

精神性风景—弗里德里希

再现大自然的力量—透纳

自然的礼赞—康斯特勃尔

古典主义巨擘—安格尔

浪漫主义的天才—籍里柯

浪漫舵手—德拉克洛瓦

圣化农民与土地的大师—米勒

写实主义旗手—库尔贝

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

巴洛克与洛可可

52

滴下凡间的酒神—卡拉瓦乔

巴洛克天才—鲁本斯

永远的笑容骑士—哈尔斯

法国古典大师—普桑

54

56

58

60

莎乐美的秘密花园—莫罗

天上人间—罗塞蒂

先拉斐尔派神童—米莱斯

新英国古典主义—莱顿

维护传统的反叛者—马奈

瞬息永恒的大师—德加

美国之光—惠斯勒

沉稳的改革者—塞尚

典型的印象主义者—西斯莱

梦幻王子—雷东

印象派的宗师—莫奈

描绘幸福的大师—雷诺阿

俄罗斯写实主义—列宾

野性的探险—高更

饱受折磨的灵魂—凡·高

印象派的终结者—修拉

辉煌的颓废—克里姆特

奢华的贵族—罗特列克

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

在诗意与童趣之间—克利

大胆的实验性—德兰

20世纪最伟大的艺术家—毕加索

为大众服务—莱热

巴黎之子—尤特里罗

火热的灵魂—莫迪里阿尼

表现主义的先驱—柯克西卡

讴歌乡愁与爱情—夏加尔

忠诚的立体派画家—格里斯

现成物创作的开端—杜尚

古典与虚无之间—基里科

真实伪造的超现实—恩斯特

特异的信仰礼赞—斯宾塞

视觉的诗人—米罗

现实的超现实—马格利特

幻想国度之神—达利

美国精神的象征—波洛克

174

176

178

180

182

184

186

188

190

192

194

196

198

200

202

204

206

20世纪的多元表现

156

奇花异草的幻境—亨利·卢梭

肖像画家—萨金特

捕捉生命的微光—西克特

生命的呐喊—蒙克

抽象画创始者—康定斯基

幸福的暗影—波纳尔

色彩的游戏家—马蒂斯

幸福的色彩之歌—杜菲

158

160

162

164

166

168

170

172

女性的艺术权力

208

墨西哥的生命之花—弗里达

女性艺术家—卡萨特

自觉的女性—凡妮莎·贝尔

210

212

214

文艺复兴的光芒

“Renaissance”，“文艺复兴”，是由法语转写而来，在17世纪之后便为欧洲各国通用，代表欧洲人文精神的革新。这个字源自于意大利语“rinascita”，字面上的意义为“再生”(rebirth)，最初因崇尚古希腊、古罗马文明的光荣，不断摸索追求复古风格，企图再现古典文化。然而，追求复古的同时，将中世纪沉闷封闭的封建社会，推向自由多元而以平民为主体的社会。

这代表了中世纪结束，新时代来临。“再生”不仅只是恢复古典艺术的价值和提升古典艺术的成就，而是从学习古文明成就中，调和创新途径，使得文艺复兴的再生，成为自由精神与人文主义的再生，逐渐“新生”成一种新的文化。

然而，要精确地描述文艺复兴并不容易。在时间空间的坐标上，文艺复兴运动大约始于中世纪中叶，是一个由意大利为中心而展开的欧洲新文化思想改革运动；时间大约从14世纪持续到16世纪，相当于中国的明朝时期，所涵盖的范围甚广，包括宗教、政治、商业、艺术、文学、建筑、学术文化等范畴。此时期的艺术成就，更是最常被人提及的部分，这主要因为历史上的艺术兴盛期，通常伴随着政治安定与经济繁荣一起发生，而文艺复兴时期便具备了如此绝佳条件。

在宗教的层面上，由于当时的教皇是欧洲的宗教领袖，在意大利中部拥有大片土地，得自全欧洲的什一奉献，使教廷成为一个坐拥大量财富与权力的单位，使教皇身兼世俗国王与精神领袖的身份。然而，13世纪时期的罗马天主教发生教廷分裂，这件事影响了教皇的宗教权威地位，使教皇不再高高在上。世俗化加上金钱与权力，喜爱艺术的教皇吸收了得自佛罗伦萨的文艺复兴风潮，成为推动艺术的力量。罗马教皇尤利乌斯二世(Julius II)便是热衷于赞助艺术的代表，曾经邀请米开朗基罗制作西斯廷教堂(Sistine Chapel)的顶篷壁画，以及邀请拉斐尔绘制梵蒂冈官签字大厅的《圣体的辩论》(The Stanza)。

在经济的层面上，意大利因位居地中海中央枢纽地带，是中古时期到文艺复兴时期的贸易核心，位于意大利中北部的佛罗伦萨因其交通中枢的地位，累积了大量财富。佛罗伦萨城邦因社会安定且拥有和谐秩序，城邦内部的中产阶级兴起，平衡了专制与民主的政治状态，因而具备极佳的文艺兴盛条件。当时意大利北部因政治安定，银行业崛起，加速资本扩大。富裕的上流社会竞相追求生活享受，艺术成为市场的需求，使艺术家多如雨后春笋，造就良好的艺术

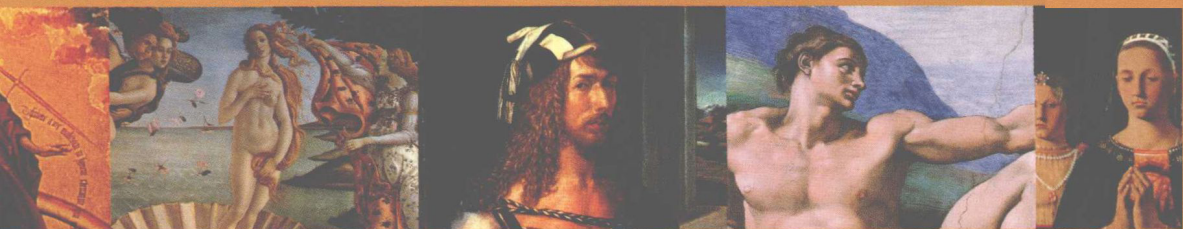
创造环境。美第奇家族的银行霸业在此商业繁荣的城市兴起，更以雄厚的资金邀集各类艺匠为其家族服务，曾经邀请波提切利为家族宅邸绘制《春》及《维纳斯的诞生》，邀请米开朗基罗为其家族墓雕刻《黄昏》及《黎明》等作品，设计家族教堂里的美第奇礼拜堂以及家族图书馆。

在艺术的层面上，由于重新评估人的生存意义，强调人文主义而试着使用自己的眼睛看现实世界，等于重新认识中世纪不大重视的现实价值。在文学表现上，主流的拉丁文学之外，也加入了各地方言的支流；绘画上虽以宗教画为主体，内容却带着世俗的人性；建筑艺术看似多为宗教服务，高大华美的教堂却充满富裕社会的堂皇气质；雕塑作品具有古希腊罗马的模式，造型上显得生动自然。

着重现实的人文观促使科学界开始留意世间未被发现的真理与法则，因此合理的科学世界观取代了宗教世界观。科学，让艺术表现开始探究视觉的真实性，以创新技巧摆脱中古宗教形式，由平面走向立体，由重意转为写实，由俭朴变为繁复。结果造成艺匠们努力吸取经验，自我创新以求突破，在绘画方面成就了透视法的应用，以及阴暗线条的立体具象。

文艺复兴的艺术成果，可分为三个部分。首先为14世纪末到16世纪初的佛罗伦萨时期，属于文艺复兴由开端到成熟的时期；接着对意大利中、北部来说，15世纪中才开始文艺复兴运动，比佛罗伦萨晚了半个世纪；最后，以整个欧洲来说，因政治社会的状况不同，差异又更大，例如：北方尼德兰地区在14、15世纪便进入北方文艺复兴的兴盛期，德国中南部则在15世纪后半叶、16世纪初才走入文艺复兴。

文艺复兴时期的各种繁荣景象，造就了当时的艺术发展盛况。当时的艺术虽是有钱人追求舒适生活的方式，却充分写实了文艺复兴时期的人文主义，而传统与创新更造就了文艺复兴艺术的特质。

西洋绘画之父

乔托

Giotto di Bondone, 1270-1337

乔托所在的时代，人们视乔托为杰出的画家，后代的人也尊他为西洋美术先驱。虽然他的影响无远弗届，但后世却对他的一生所知甚少。

文艺复兴百花齐放的佛罗伦萨其古名为佛罗伦提亚（Florentia），字首是“花”的意思，因当时为纪念花神芙罗拉（Flora）而举办“花神节”，就此得名。14世纪，佛罗伦萨是欣欣向荣的城市，人口将近10万，贸易圈广达法、德与东方，美第奇家族的影响深远，百花圣母院是佛罗伦萨的地标之一，长153米，宽38.1米，是基督教世界最高大建筑物之一，与罗马圣彼得教堂、伦敦圣保罗教堂、米兰大教堂齐名，横跨3个世纪、历经百余年的建设，一开始，就是由乔托担任建设总监。

乔托是美术史上创始性的人物，他不但是以“画家”身份被尊重、承认的第一人，

也是对于人类美术最光辉的文艺复兴时期影响最关键的人物。文艺复兴初期的马萨乔、盛期的米开朗基罗，都自称深深受到乔托的影响，因此后世尊他为“西洋绘画之父”。

14世纪初，意大利艺术家试图糅合拜占庭僵化的美术风格，描绘更具立体感、更贴近真实人们的人像，乔托继承这些光荣的改革，同时发扬光大，将歌德式风格刻板的圣像画予以人格化，人物更具量感，开始有远近之别，即使画的是“神”，也细腻地传达“人”的情感、表情与肢体动作，大步迈向自然主义，成为全欧洲绘画核心的创始者。

“湿壁画”技术后来的发展相当完备，也成为西方圣堂中最恢宏而重要的装饰方式之一，乔托正是引领风气深谙此法的大家。但湿壁画受限于材料、气候等因素而保存不易，因此乔托存世作品不多，现藏帕多瓦斯科罗维尼礼拜堂的《哀悼基督》《金门相逢》《避难埃及》《犹大之吻》，与现藏在佛罗伦萨乌菲齐美术馆的《庄严的圣母（圣母登极）》等，是乔托重要的经典代表作，也是艺术史上最珍贵的瑰宝。

同为佛罗伦萨人的诗人但丁，他的创作

《避难埃及》（The Flight Into Egypt），约1303-1305年，油彩·画布，198厘米×193厘米，帕多瓦斯科罗维尼礼拜堂藏

《哀悼基督》(The Lamentation), 约1303-1305年, 油彩·画布, 183厘米×198厘米, 帕多瓦斯科罗维尼礼拜堂藏

旨趣与乔托相近,他就曾经在史诗巨作《神曲》中,拿乔托跟他在当时享盛名、时日久远之后被历史湮没的老师契马布耶相对比,来称颂乔托艺术成就的高远永恒。且尼尼在《艺术之书》也谈到:“乔托将希腊风格绘画艺术转变为拉丁风格,并加以现代化。”文艺复兴盛期的巨擘达·芬奇也赞美:“乔托不仅超越当代,甚至是凌驾他若干世纪的巨匠。”……可以想见乔托在美术史上崇高而无法取代的位置。

1334年,乔托被任命为佛罗伦萨的城市建筑师,以英雄之姿返乡担任当时最重要建筑物——百花圣母院的“总监”,同时设计大教堂钟楼。“世界上没有人比您更适合此工作,因为您,众人得以受您英明智慧与学识感召,因为您,佛罗伦萨城领略无上的光彩与荣耀”是当时任命文件的内容,乔托的努力果然让佛罗伦萨城散发无比的光辉。

佛罗伦萨,因为有乔托,而让这个花神的城市更为迷人。

油彩的改革者

扬·凡·艾克

Van Eyck, 1380-1441

扬·凡·艾克的前半生充满谜团；但他除了是15世纪20年代有名的画家之外，同时也是勃艮第公爵“善良的菲力普”的大使，是一个有才干的外交官。

伦敦国家画廊的镇馆之宝《阿诺菲尼与他的新娘》，法兰德斯画派创始者扬·凡·艾克完成于1434年，比另一件同样是充满了言外之意以及美术史上无尽谜题的名作《蒙娜丽莎》，还要早完成70年到80年。扬·凡·艾克在画面中潜藏许多丰富的指谕，艺术家在历史上首次以最佳的“目击者”身份，现身在两位主角背后的镜子里，数百年来，观众也顺着作者巧思安排见证这对佳人生命中的重要喜事，如潮水般前仆后继地成为一个又一个的“目击者”。

扬·凡·艾克是15世纪北欧最有名的画家，14世纪末出生在北欧，大约是在今天比利时、荷兰与德国交界处。想想看，他过世之后还要过10多年，达·芬奇、米开朗基罗才出世。而当时扬·凡·艾克已研究出一种新的油彩溶剂跟凡尼斯（于画上可形成透明保护膜），可以大大地缩短油画干燥的时间，于是画家们能够在更短的时间内反复上色，而且这种溶剂可以调得很稀很薄，更增强了光与色彩微妙的表现，加上它品质安定、历久仍新，是绘画材料科学上最重大的变革之一。当时辉煌的意大利向来只标举自己国度艺术家的成就，对其他地区的艺术家则抱有着某种优越与轻忽的距离，而来自北方的扬·凡·艾克这样洞开新局的非凡成

就，深为意大利人折服并肯定。

更准确地说，文艺复兴时期出了意大利国境，全欧洲就只剩下扬·凡·艾克，以及另一位出生在现今荷兰南部与比利时交界处的博斯和德国的丢勒，这三人堪称当世伟大的艺术家，而扬·凡·艾克的年代则早过以上两位以及达·芬奇以后所有文艺复兴盛期的大师们。如果有史评家如此断语：“文艺复兴盛期的伟大艺术家们，都是站在扬·凡·艾克的肩膀上向艺术史的未来跨出一大步。”也是颇为中肯的。

20世纪中出版《早期尼德兰绘画》的德国艺术史家帕诺夫斯基指出，扬·凡·艾克的眼睛不仅是显微镜之眼，也是望远镜之眼。他的作品之美犹如宝石的光华，同时也像窥视深水所感受的不可思议的魅力一般。

如果只是对于油画材料的改革，不可能获得以上的赞誉跟成就，扬·凡·艾克传世的作品显现了他独特的观察与逼真描绘的功力，展现自然界的色彩与物体的量感，同时具有知性、理性与感性之美。身为虔诚的基督徒，扬·凡·艾克以虔诚的画笔赞颂上帝，而非以神学态度面对，以宗教为主题的画作充满了象征性，赞美的同时也深藏引人深思的含义。扬·凡·艾克的艺术不是凭空捏造，也不是根植在传统形象的表象，面对

《阿诺菲尼与他的新娘》(The Arnolfini Marriage), 1434年, 油彩·画布, 82厘米×60厘米, 伦敦国家画廊藏

描绘的对象,他谦卑看待,无论是人物、自然、山丘、树木或平原,甚至生活周遭的物质世界也一视同仁。他把画面变成反映世界的一面镜子,是北方艺术家的代表,与当时南方意大利佛罗伦萨讲究透视结构的画法大

相径庭,形成明显强烈的差别与呼应。而《阿诺菲尼与他的新娘》中“镜像”的重要性与寓意,直到今天仍是美术史讨论的重要议题。无论它具有什么意义,都无疑是欧洲美术中影响重大的画像。

修士画家

安基利柯

Guido di Piero, 1395-1455

身为画家的安基利柯修士，他的作品与其说是从平静的宗教生活中获得启发，不如说是在彰显他充满活力的性格。虽然他的画作皆以宗教为题材，对象大多是圣人与天使，但安基利柯修士总喜欢把这些对象当作是现实世界中活生生的人物来描绘。

“在你灵魂的真理里倾听我。在你心的感受里倾听我。在你心智的静默里倾听我。”

“不论何时何地，当你离开了平安（那是我）时，呼叫我。我会在那儿，连同真理，和光，和爱。”

以上，是翻译成14种语言、畅销全球500万本的《与神对话》的结语。随着作者尼尔·唐纳德·沃尔什文字的流动前行，脑海中总不自觉地想起文艺复兴先驱者——修士画家安基利柯，他的一生，便是以行动创造艺术，来“与神对话”。

安基利柯修士14世纪末出生在佛罗伦萨近郊的小镇，他生前的名字是乔凡尼修士，死后，人们才叫他“安基利柯修士”——意思就是“天使般的修士”。在成为修士前，他就已经是画工精巧的画家，原本大可以靠这项手艺过着安乐富裕的生活，但是，品

性温良谦逊的安基利柯修士，约在20岁出头时，听曼弗烈迪·达·韦尔切利布道之后，就毅然而虔心地选择了进入多明我会，成为“严修派”的一员。这是当时最清苦修行的修道团体，每天清晨两点起床进行早课，接着几个小时的祷告、缄默，恪守接近绝食的素食主义，奉行绝对的清贫与禁欲教规……只能说，是神的召唤吧！

安基利柯从早年的手抄本装饰画出发，经过透视法与写实技法考验的木板画，再发展到神圣的装饰画与湿壁画，他熟悉各种媒材，高超的构图，绝妙的色彩，超越宗教冥想的藩篱，流露人性的简朴与和谐。

“透视法”是文艺复兴时期重要的新观念，安基利柯与另一位画家马萨乔是最早领风骚、大胆前行的先驱者。另外，把主题整合在四方画面的“神圣对话”，是文艺复兴初期突破歌德式绘画人物分格三部分的传统，这也是由安基利柯修士首开风气之先，把圣母子、天使与圣人们安置在同一个空间与画面。

安基利柯专注宗教题材创作，他深知艺术正在迈向另一个时代，坚持自己的原则，不停传达中世纪的宗教概念：绘画不仅仅是表达客观世界，也要表达美丽的梦想，能把

《最后的审判》(The Last Judgement)，约1430-1433年，油彩·画布，105厘米×210厘米，佛罗伦萨圣马可美术馆藏