

欧洲文艺复兴

[美] 玛格丽特·「金 著 李平 译

上海人民出版社

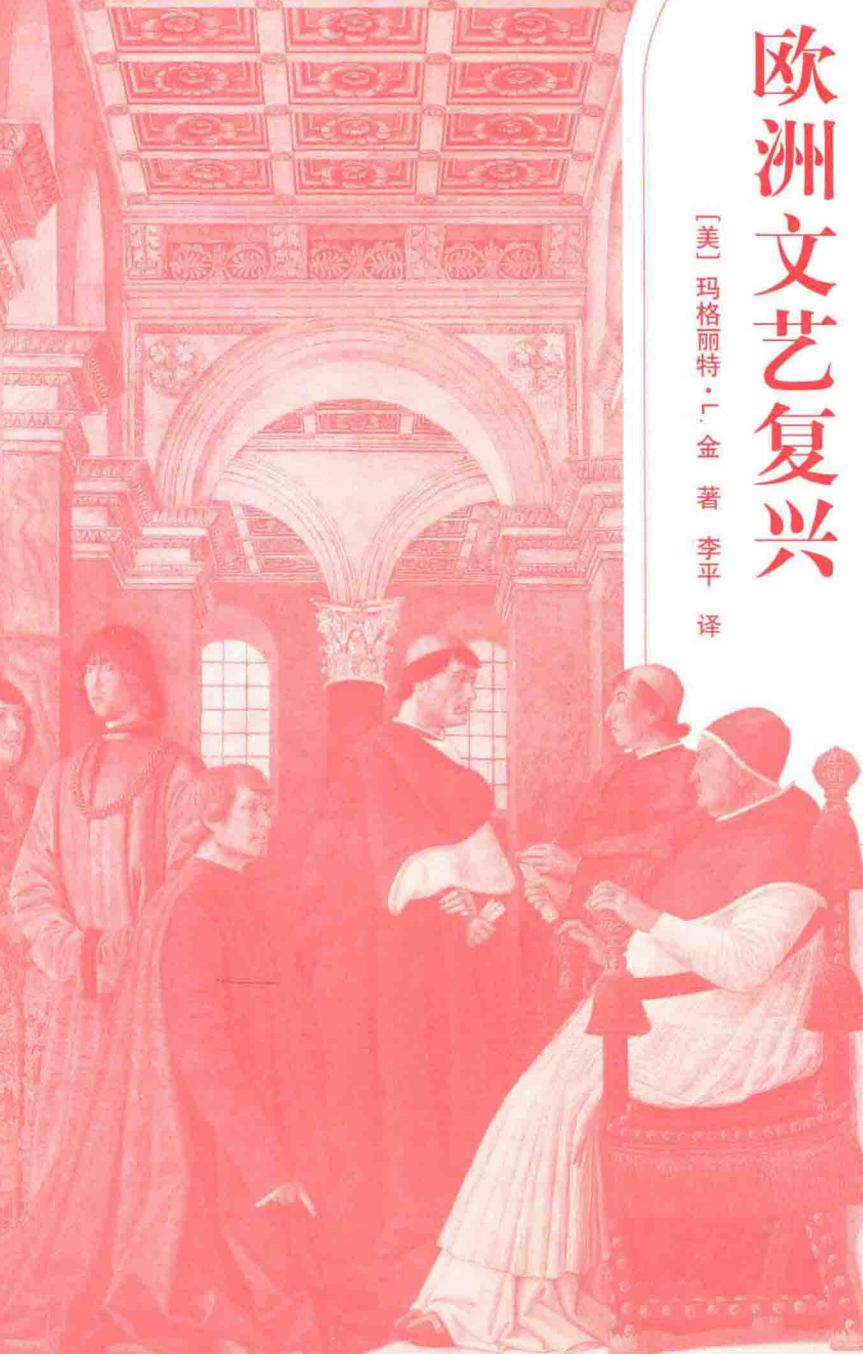

历史·文化经典译丛

欧洲文艺复兴

[美] 玛格丽特·「金 著 李平 译

上海人民出版社

TEMPLA DOMVM EXPOSITIS VICOIS FORA MORNIA PONTE:
VIRGINEM TRIVI QUOD REPARARIS AQVAM.
PRISCA HEC NAVIS STATVAS DARE COMMONGA PORTVS:
ET VATICANVM CINGEBI SIXTE IN QVM.
PIUS TAMEN VRBS DEBET: NAM QVAE SQUALORE LATEBAT:
CERQUITVR IN CELESTRI BIBLIOTHECA LOCU.

图书在版编目(CIP)数据

欧洲文艺复兴/(美)金(King, M. L.)著;李平译.
—3 版.—上海: 上海人民出版社, 2015
书名原文: The renaissance in Europe
ISBN 978 - 7 - 208 - 12441 - 7

I. ①欧… II. ①金… ②李… III. ①文艺复兴—欧洲 IV. ①K503

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 149653 号

责任编辑 张晓玲
封面装帧 王小阳

欧洲文艺复兴

[美]玛格丽特·L.金 著

李 平 译

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行

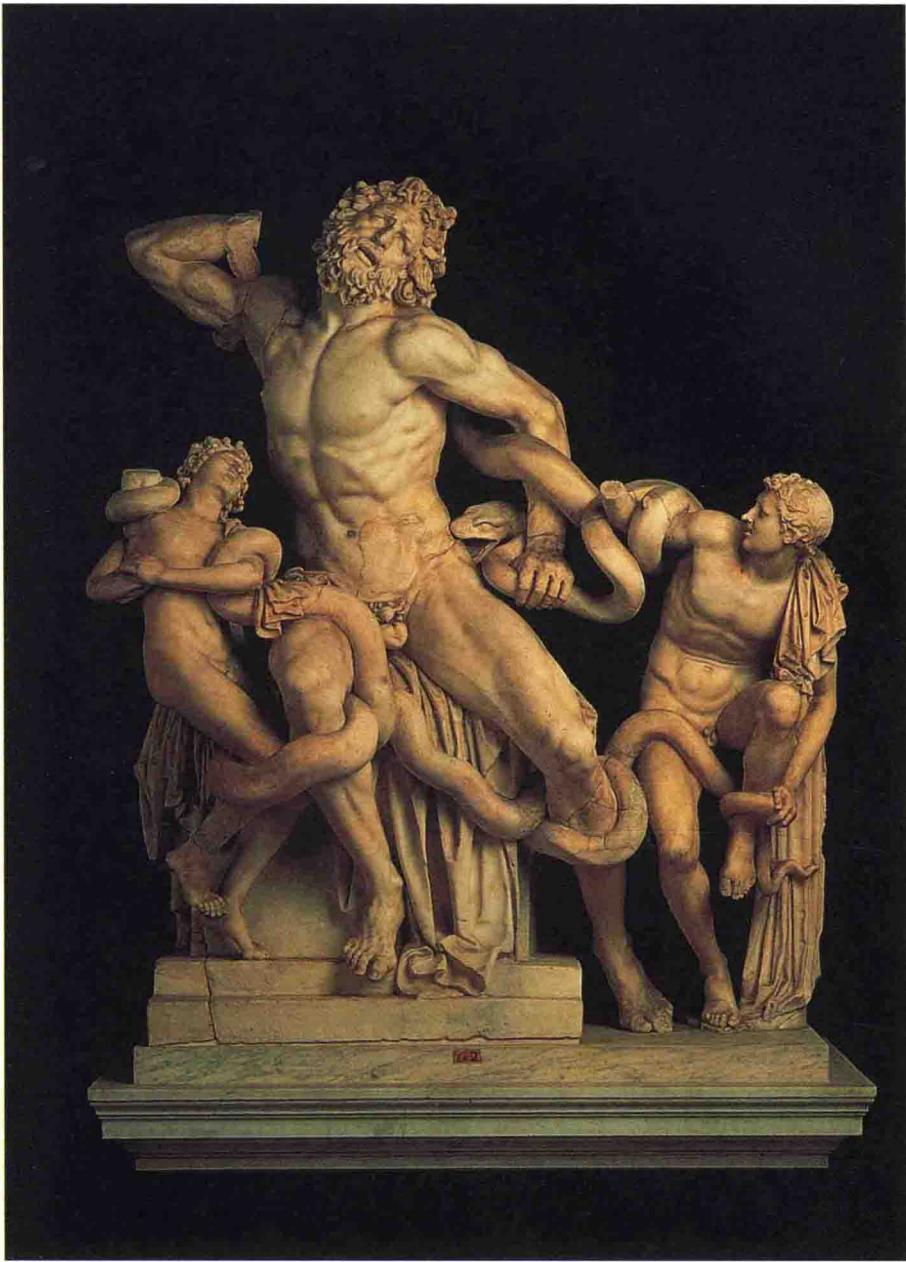
常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 30.25 插页 32 字数 497,000

2015 年 2 月第 3 版 2015 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 12441 - 7/K · 2261

定价 88.00 元

彩图1 《拉奥孔》，公元约50年，大理石，高6英尺（1.8米），梵蒂冈博物馆，罗马

1506年发现于罗马皇帝提图斯（Titus, 78–81）的宫殿废墟。这尊表示特洛伊祭司及儿子之死的充满情感的塑像（希腊化时期的作品），是文艺复兴时期古代雕塑最重要的发现之一。

彩图2 帕齐礼拜堂内部，布鲁内莱斯基，1429—1461年，圣克劳斯，佛罗伦萨

这座没有柱子的礼拜堂，紧挨着圣克劳斯具有哥特风格的圣方济各会教堂，是献给贵族帕齐家族的。它是对古典形式进行继承和阐释的缩影。

彩图3 图拉真(Trajan)圆柱及戴王冠的圣彼得铜像，索玛尼和托瑞吉那，1587年，罗马

古罗马圆柱，柱子上面镌刻着皇帝图拉真的历险和凯旋的事迹，它承托着一尊16世纪的塑像。这个塑像人物既是圣徒，又被认为是罗马教皇制度的奠基人。这是文艺复兴与古典文化相结合从而产生一种新文化的又一范例。

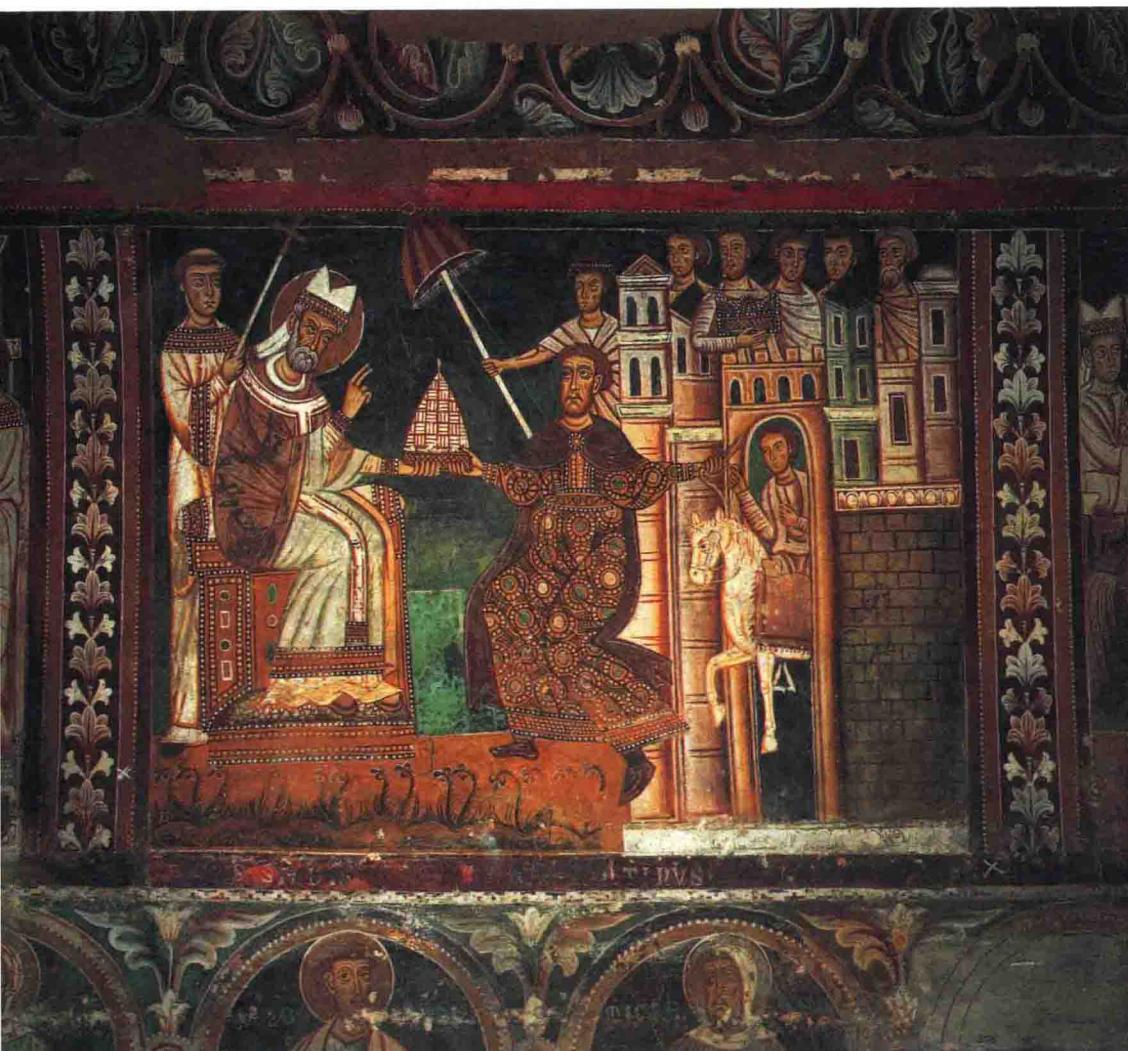

彩图4 卡西诺山，意大利

彩图5 《查士丁尼和他的随从》，圣维塔莱，拉文纳，约547年，马赛克镶嵌画

这幅画像告诉我们查士丁尼再次夺得政权以后罗马世界的改变。皇帝是一个遥远的、超越的人物，与早期皇帝的英雄特征完全不一样了。他的两旁簇拥着大臣、卫兵和教会的代表。画的材料是马赛克，它的光泽令人目眩，但是却展示了一种具有距离感的现实状况，与真实生活中的皇帝非常接近。

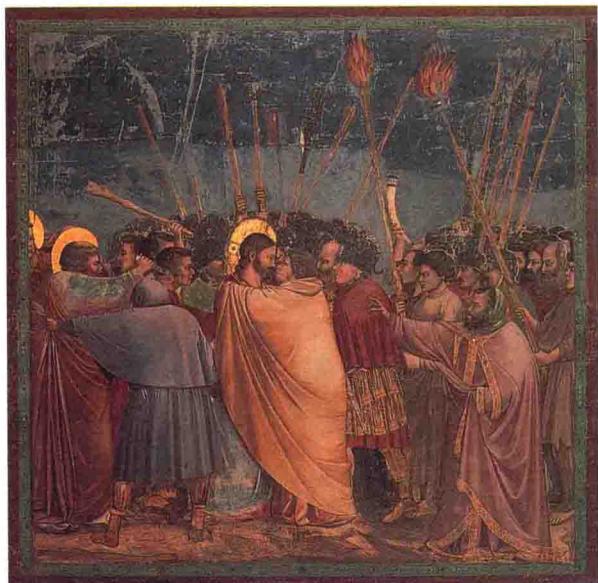
彩图6 《君士坦丁的赠礼》，
圣库特罗·科罗纳提教堂，罗马，12世纪，壁画

此画作于中世纪教皇和皇帝发生争端的时期。这幅壁画表明神权高于政权。图中间那个跪坐不稳的君士坦丁皇帝，把他的王座和皇冠让给了教皇西尔维斯特三世。

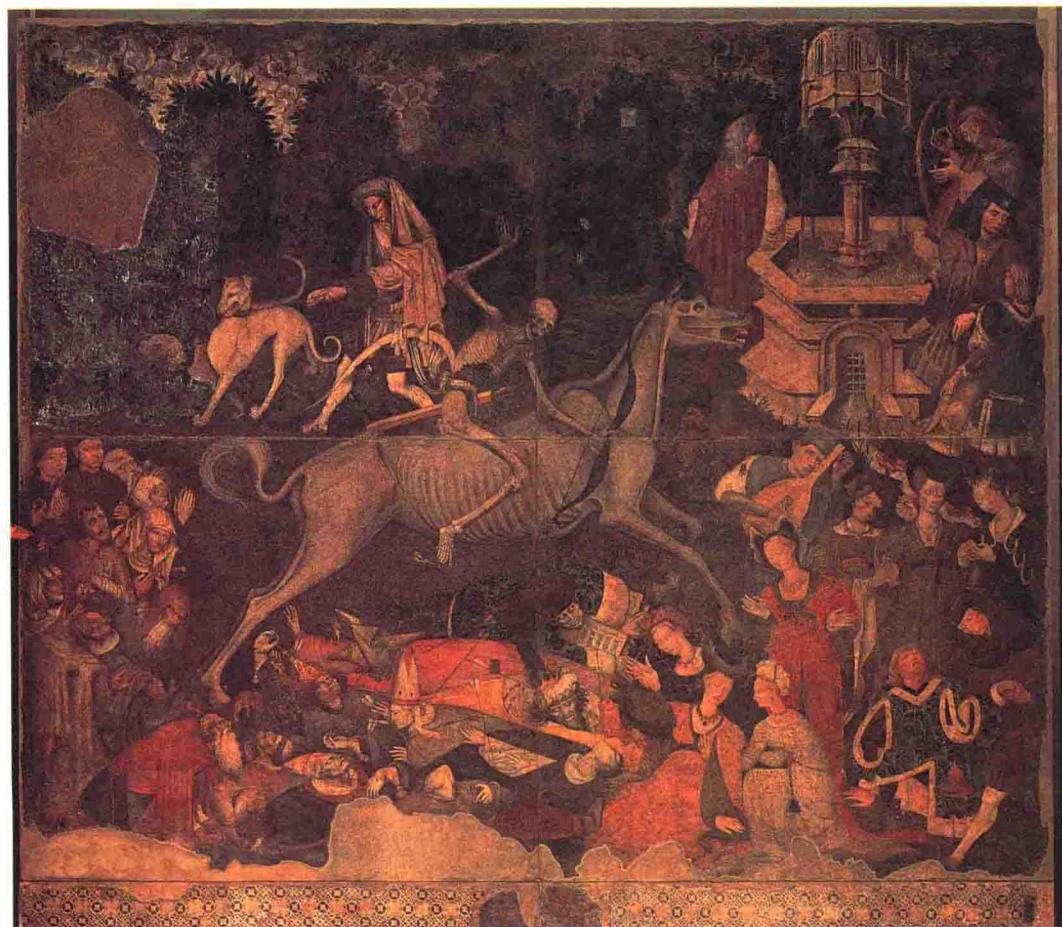
彩图7 竞技场礼拜堂，乔托，帕多瓦，约1305年，壁画

左边展现的是玛丽亚——圣母生活的故事；穿过大拱门一直往前的圣坛的墙上，是圣母领报的情景；右边描绘了耶稣的诞生、死亡和复活。

彩图8《犹大之吻》，乔托，约1305年，壁画，斯科劳维尼礼拜堂，帕多瓦

通过展现犹大把耶稣卷入自己怀抱的情景，乔托表达了对爱和背叛结合在一起的讽刺性特征的看法，这是福音书的中心思想。

彩图9《死亡的凯旋》，弗朗西斯科·特雷纳（？），约1350年，壁画，国家展廊，巴勒莫

黑死病在很多方面改变了欧洲，其中包括对生命脆弱的高度意识。就像这幅图所展示的，骷髅形状的死神正在狂暴地残杀人类。

彩图 10 《教皇西克斯图斯四世对普拉蒂纳进行任命》，梅洛佐·德·弗利，1474—1477 年，壁画，现转画至帆布，12 英尺 1 英寸 × 10 英尺 4 英寸（3.7×3.15 米），梵蒂冈美术馆，罗马

在一个充满古典气息的建筑物内，教皇指定他的人文主义秘书官巴尔托洛梅奥·萨齐（Bar-tolomeo Sacchi，人们称他为 Platina，1421—1481）为梵蒂冈图书馆馆长。这幅画通过古典精神和基督教的融合，展示了文艺复兴时代人物的学识和力量。

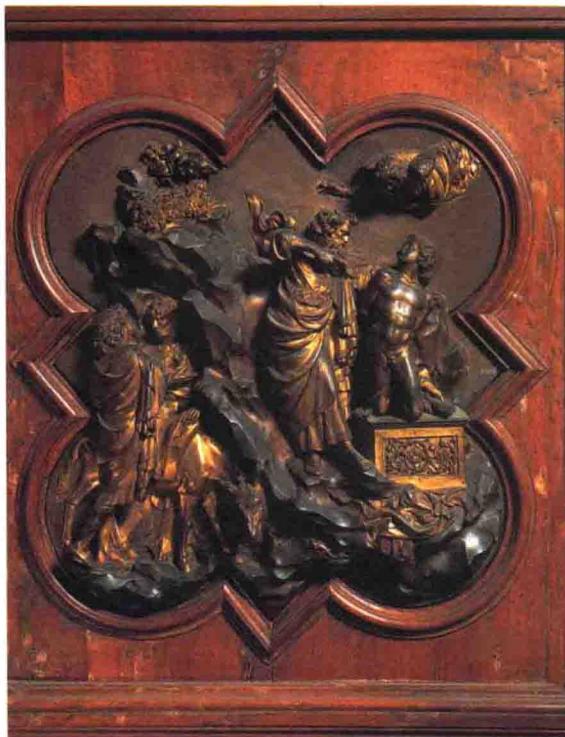

彩图 11 但丁“地狱篇”插图本打开的一页，1502 年，纽柏瑞图书馆，芝加哥，伊利诺伊州

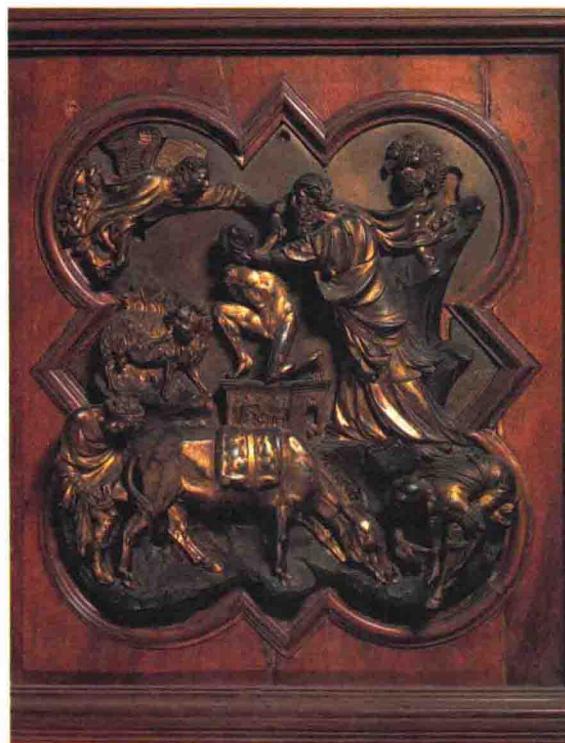
彩图 12 《暴风雨》（局部），
乔尔乔涅，约 1505—1510 年，
帆布油画， $32\frac{1}{2} \times 28\frac{1}{4}$ 英寸
(82 × 73 厘米)，学院画廊，
威尼斯

文艺复兴鼎盛时期，透视和绘画理论已经完全被吸收到实践中去了。在这幅威尼斯的杰作中，文艺复兴绘画中的通常主题已经被抛弃了。此时的主题不再是被十字架钉死的基督或圣母玛丽亚的献身，而是表现人与人之间的关系以及自然的强烈情绪。

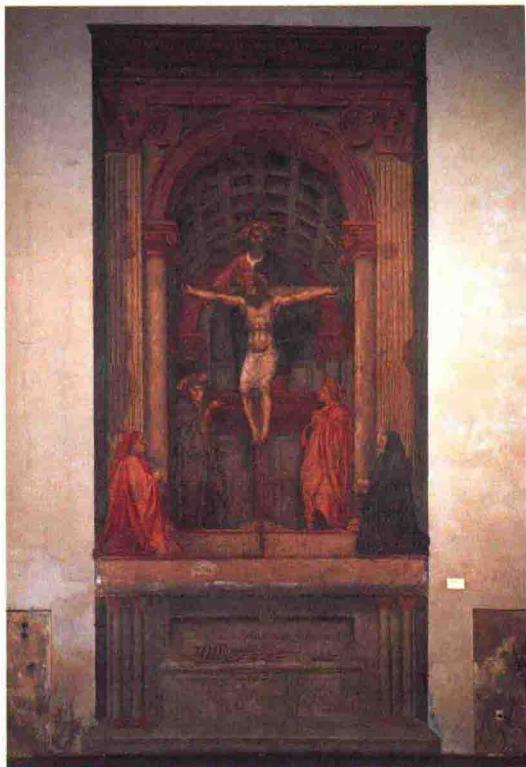
彩图 13 《以撒的献祭》，吉伯提，1401—1403 年，青铜镀金浮雕，浮雕竞赛，佛罗伦萨洗礼堂大门，巴吉罗博物馆，佛罗伦萨

吉伯提的以撒充满了抒情式的优雅，即使在避开父亲手中刀的时候，他的胸脯仍然骄傲地挺起着。这种表现效果是意味深长的，因为上帝将会在最后一刻出来阻止。

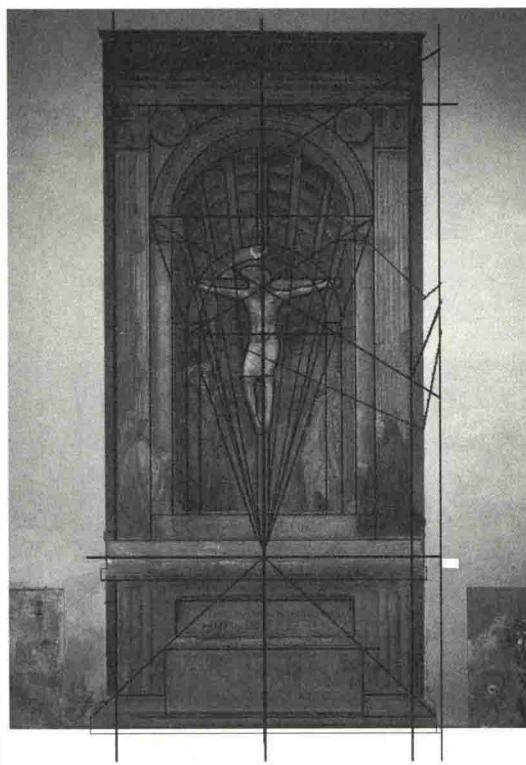
彩图 14 《以撒的献祭》，布鲁内莱斯基，1401—1403 年，青铜镀金浮雕，浮雕竞赛，佛罗伦萨洗礼堂大门，巴吉罗博物馆，佛罗伦萨

布鲁内莱斯基的以撒，通过肢体关节的角度锐化和背部及身体扭曲的刻画，表现了父亲用刀抵住他脖子时的痛苦。布鲁内莱斯基强调了这一戏剧性瞬间所蕴含的凶残和恐惧。

彩图 15 《圣三位一体》，马萨乔，1425 年，从墙上剥离的壁画，21 英尺 $10 \frac{5}{8}$ 英寸 \times 10 英尺， $4 \frac{3}{4}$ 英寸（6.6 \times 3.1 米），新圣玛丽亚教堂，佛罗伦萨

马萨乔的《圣三位一体》——圣父位于被钉在十字架上的耶稣的后面，圣灵之鸽飞翔在他们的头颅之间——通过透视法的使用，体现出一种很强的能量。建筑空间（人物位于其间）的桶形穹隆上的线条，在基督头颅的后部收归于没影点，也即整个作品的中心点。基督的身躯作为一个几何体，被置于一个由一些延伸的线条构成的三角形之中，这些线条来自于通向建筑前部两个柱子的交叉十字底下的垂直线。

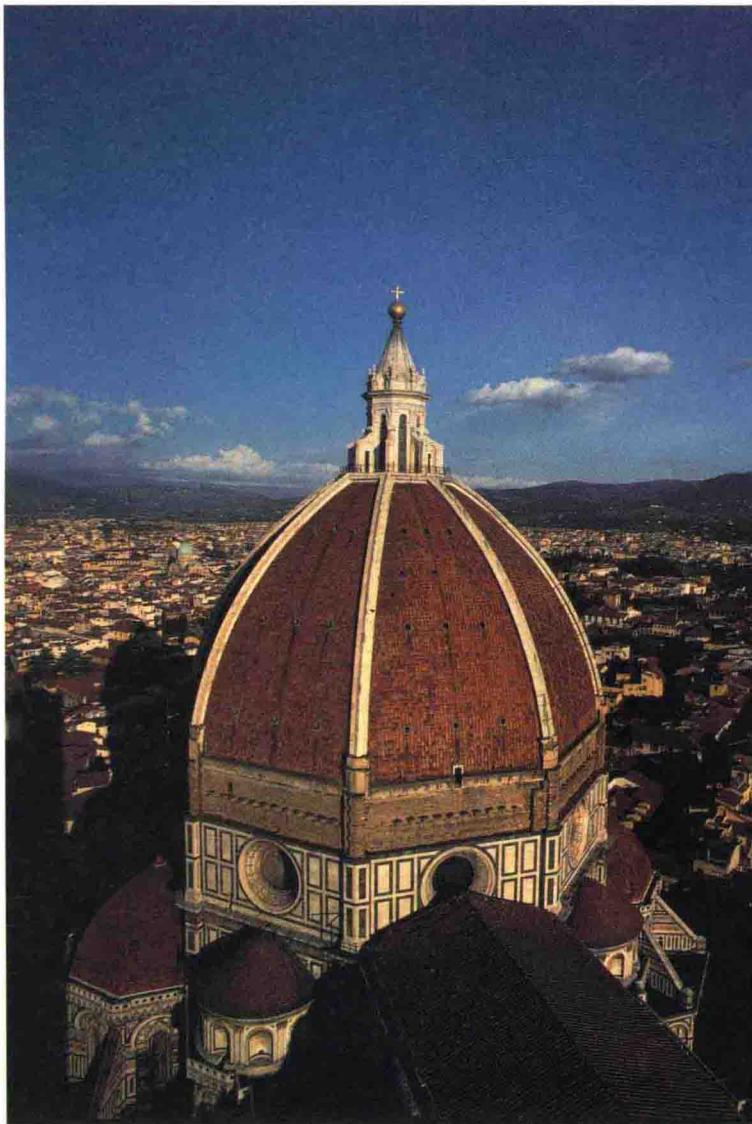

彩图 16 《受鞭打的基督》，皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡，约 1460 年，面板油彩和蛋彩画， $23\frac{1}{8} \times 32\frac{1}{4}$ 英寸（58.4×81.5 厘米），国家进步展廊，乌尔比诺

一种透视研究，一种对比研究，一种精神性的陈述——《受鞭打的基督》是一幅复杂而难解的图像。当前景中的三个绅士（分别穿着土耳其、希腊和当代意大利款式的服装）在进行交谈的时候，背景中的耶稣基督正在遭受鞭打的痛苦。然而，耶稣身后完美的圆柱体和圆柱顶上欢呼的人像，都是耶稣将取得最终胜利的信号。

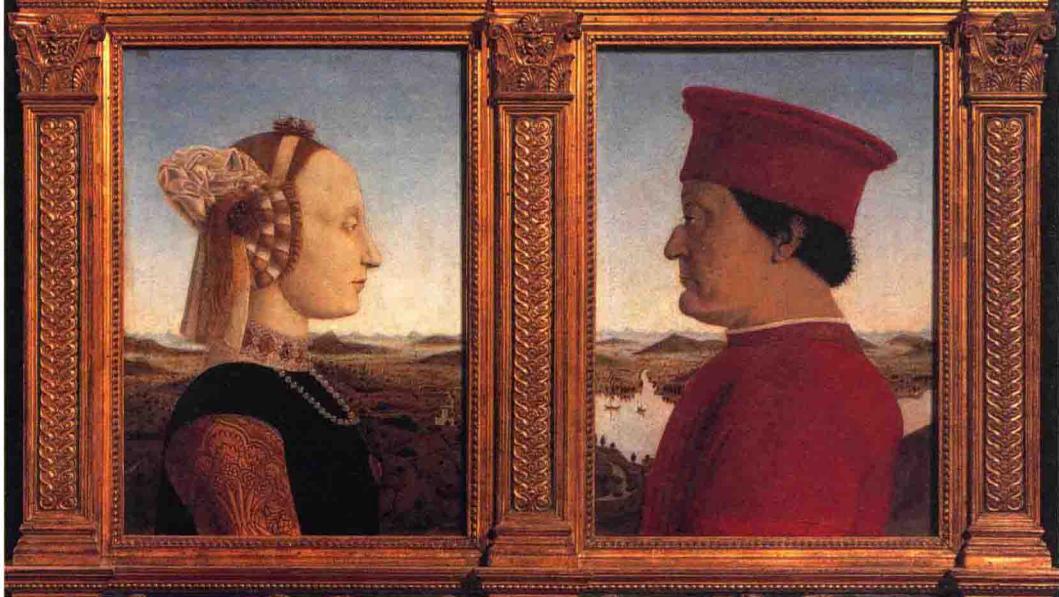
彩图 17 大教堂穹顶，布鲁内莱斯基，1420—1436 年，佛罗伦萨

彩图 18 《理想城》，皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡，15世纪晚期，板面油画， $79 \times 23 \frac{1}{2}$ 英寸（ 200.7×59.7 厘米），国家进步展廊，乌尔比诺

皮耶罗运用透视画法自由想象的城市广场，综合了很多古典主义建筑的元素。一座幻想之城，其形式与同一时期的意大利建筑很相似。

彩图19 《巴蒂斯塔·斯福尔扎和费德里克·达·蒙特费罗》，皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡，约1472年，肖像画，油料、蛋彩木板画，每幅为 $18\frac{1}{2}\times 13$ 英寸(47×33厘米)，乌菲兹美术馆，佛罗伦萨

乌尔比诺统治者刻板的侧面像显示出他们远离统治的领土，人生如画。现实主义的细节——公爵断裂的鼻子、公爵夫人的项链——与公爵的帽子、公爵夫人的头饰所构成的平衡、抽象的形象相得益彰。

彩图20 《男子肖像》，安东尼奥·德·马西纳，约1475年，板面油画， 14×10 英寸(35.6×25.4厘米)，国家画廊，伦敦

丰富的阴影使得画家能够发掘这名青年男子的内心世界，他的眼神中流露出了一切。

彩图21 《年轻女子的肖像》，安东尼奥·德尔·波拉约洛，约1475年，板面油画，帕尔第·帕佐利博物馆，米兰

这名青年女子——尽管发型、珠宝以及服装都被精心地描绘——未能展示出自己的内心世界。