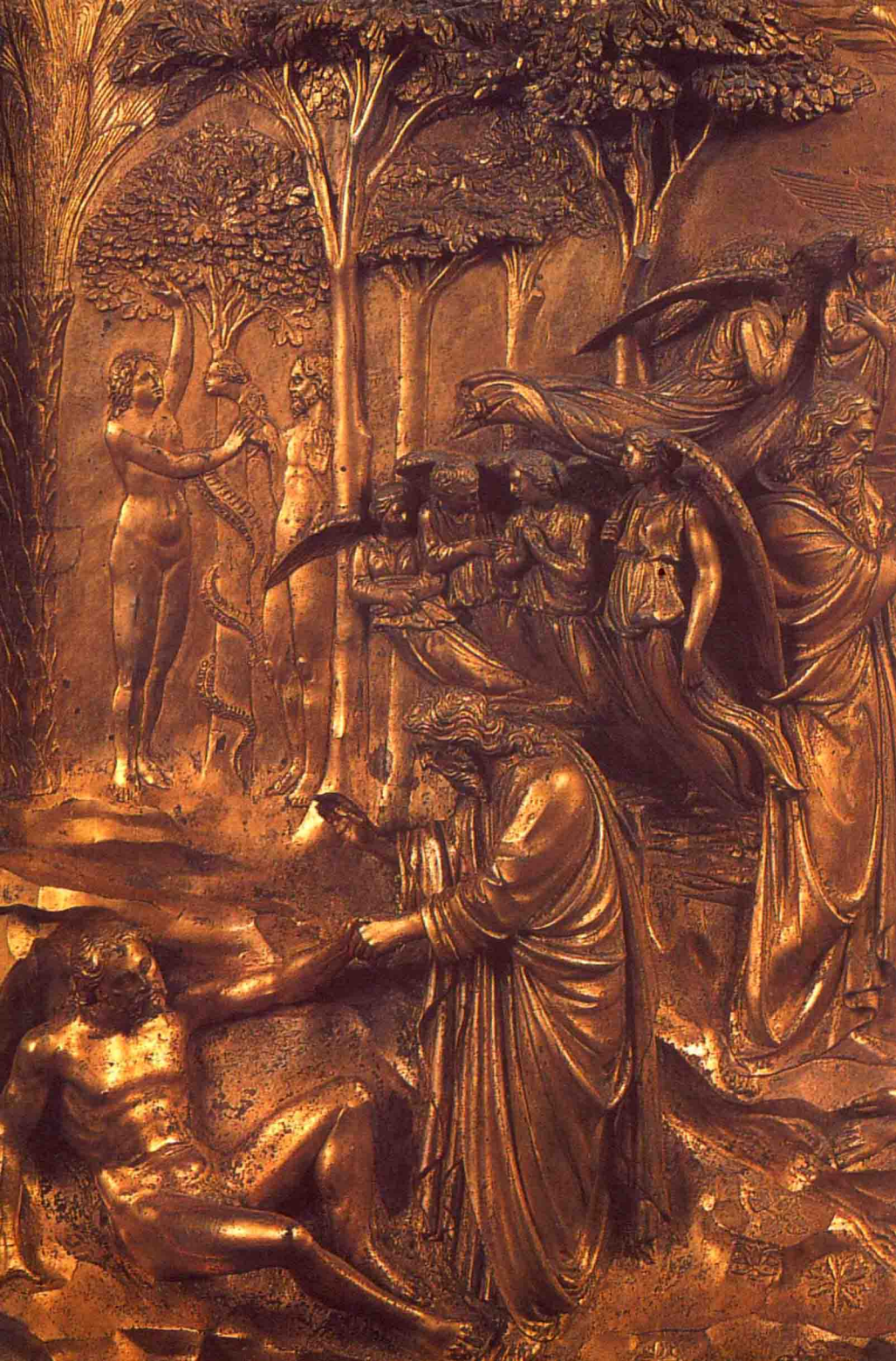

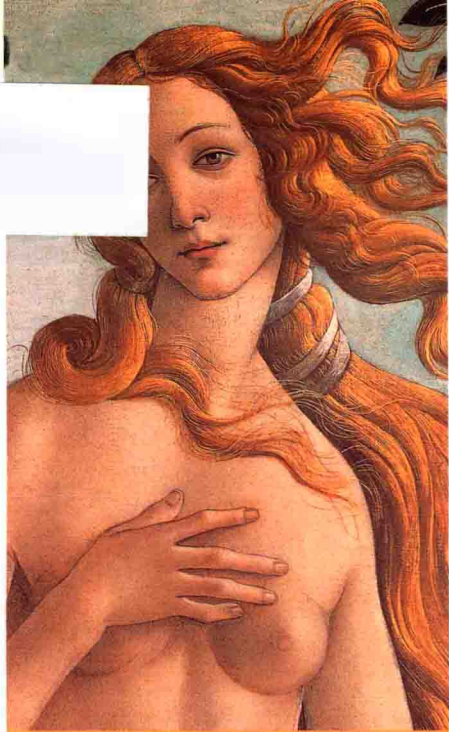
西洋繪畫導覽

文藝復興繪畫

吳澤義著 藝術圖書公司印行

西洋繪畫導覽

文藝復興繪畫

吳澤義編著 藝術圖書公司印行

西洋繪畫導覽 19

文藝復興繪畫

吳澤義 著

執行編輯● 龐靜平

法律顧問● 北辰著作權事務所

● 蕭雄淋律師

發行人● 何恭上

發行所● 藝術圖書公司

地址● 台北市羅斯福路3段283巷18號

電話● (02)2362-0578 • (02) 2362-9769

傳真● (02)2362-3594

郵撥● 郵政劃撥 0017620-0 號帳戶

南部分社● 台南市西門路1段223巷10弄26號

電話● (06) 261-7268

傳真● (06) 263-7698

中部分社● 台中縣潭子鄉大豐路3段186巷6弄35號

電話● (04) 534-0234

傳真● (04) 533-1186

登記證● 行政院新聞局台業字第 1035 號

定價● 450 元

初版● 1998年 3 月30日

ISBN 957-672-280-2

文藝復興繪畫／吳澤義著．--初版．--臺北
市：藝術圖書，1998 [民87]
面； 公分．--(西洋繪畫導覽；19)

ISBN 957-672-280-2 (平裝)

1. 繪畫-歐洲-歷史 2.文藝復興

940.94039

87001915

文藝復興繪畫

目 錄

8 ● 壹 | 歐洲的文藝復興

- 10 ● ■ 什麼是文藝復興
- 14 ● ■ 人文主義的追求
- 16 ● ■ 義大利的新文化
- 20 ● ■ 基督教美術特點
- 24 ● ■ 文藝復興的特點
- 30 ● ■ 文藝復興流派

34 ● 貳 | 佛羅倫斯畫派

36 ● ■ 發源地佛羅倫斯

- 38 ● 佛羅倫斯畫派 · 代表畫家
- 38 ● 奇瑪布伊
- 40 ● 喬托
- 56 ● 瑪薩其歐
- 62 ● 唐那太羅
- 70 ● 基培爾提
- 72 ● 布魯涅列斯奇
- 76 ● 烏切洛
- 80 ● 曼帖那
- 82 ● 波拉尤奧洛
- 86 ● 委羅基奧

90 ● 叁 | 文藝復興早期

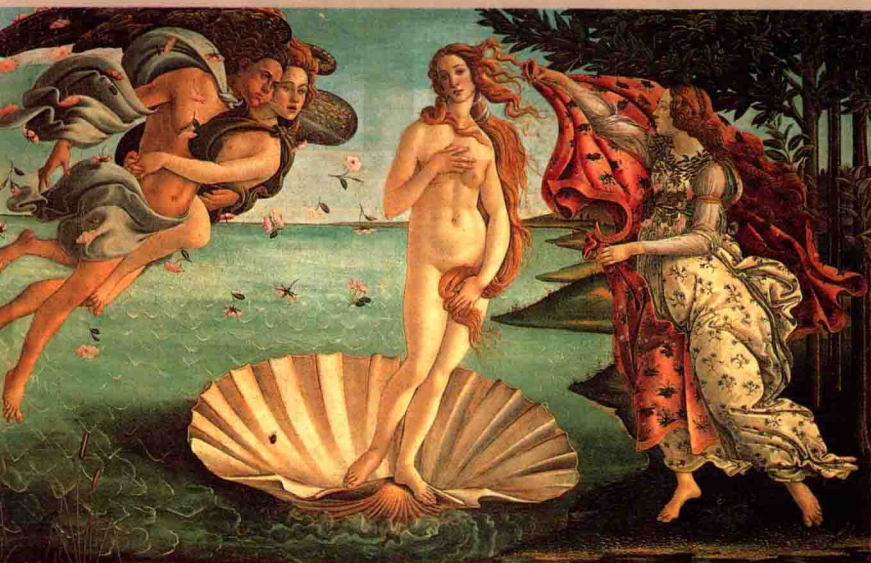
92 ● 文藝復興・早期 代表畫家

92 ● 基爾蘭達尤

96 ● 安琪利科

100 ● 李比

116 ● 波提且利

140 ● 肆 | 文藝復興三傑

142 ● ■ 文藝復興盛期

144 ● 文藝復興・盛期 代表畫家

144 ● 達文西

180 ● 米開朗基羅

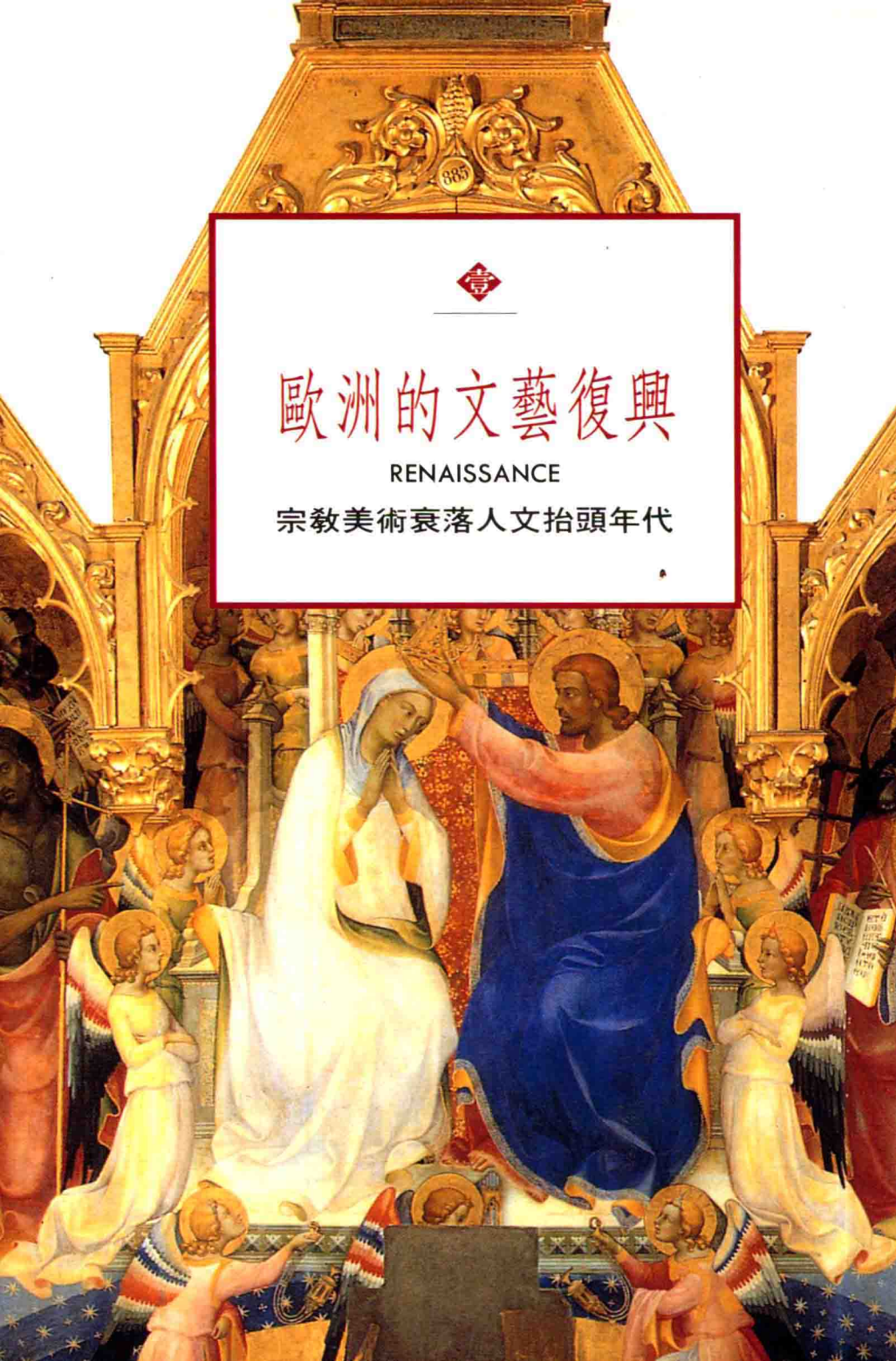
242 ● 拉飛爾

歐洲的文藝復興

RENAISSANCE

宗教美術衰落人文抬頭年代

聖母加冠（局部） 摩納柯作

聖母加冠 摩納柯作
1414年 油彩・畫板 512×450cm
佛羅倫斯・烏菲茲美術館藏

十五、十六世紀義大利人文主義抬頭，藝術家已不像十四、十五世紀，以基督教主宰藝術，藝術家開始復興。所謂「文藝復興」，以新文化以「人」為主，「人」代替「神」，以世俗的科學精神來和中世紀的基督教神學主義相對抗，爭取個性自由，要求人在世界的地位，人文主義也是文藝復興之本。Renaissance是重生和復興、再新的意思，後來成為整個時代的名稱。

什麼是文藝復興

十四、十五世紀以前的義大利，也是基督教主宰近千年的時代，在此黑暗與愚昧充塞的年代，他們把它貶稱為「黑暗的中世紀」，因此「文藝復興」實在是希望「再生」、「復活」、「復興」之意。

基督降生 佛蘭西斯加作

1470-75年 油彩・畫板 124.5×123cm

倫敦・國家畫廊藏

十六世紀五十年代義大利的人文主義者把自己所處的時代，稱為「文藝復興時代」。他們把歐洲的歷史分為三個時期：

第一個時期是古典時代，即希臘羅馬文化繁榮的時代。

第二個時期從公元五世紀西羅馬帝國滅亡到公元十四、十五世紀，近千年的時間是基督教主宰歐洲的時期。

第三個時期就是他們自己所處的近代，又稱「新時代」或「文藝復興時代」。

他們認為，第一個時期和第三個時期都是歷史上的光明時期，文化繁榮時期，前者創造了古典文化，後者復興了古典文化。

唯有夾在兩個時期之間的第二個時期，長期處在基督教會的統治之下，充滿了愚昧和黑暗，他們把它貶稱為「黑暗的中世紀」或稱為「黑暗的時代」。因此「文藝復興」一詞原為「再生」或「復活」、「復興」之意。

以人文為核心的「文藝復興」

文藝復興在歐洲文化藝術發展史上是一個重要的歷史時期。它是繼古希

臘羅馬之後的歐洲文化史上的第二個高峰。

這個歷史時期一般是指十五、十六世紀，但在文藝復興運動發源地和中心的義大利，則早在十四世紀。這個時期正是歐洲閉塞思想解體和人性尊嚴萌芽的時期。早在十四、十五世紀時，地中海沿岸的某些義大利城市，已經出現了經濟甦醒的最初芽蘗，至十六世紀，重視經濟關係在西歐各國開始發展起來。

公元十一、十二世紀時，義大利的許多城市在和東方貿易中，促進了工商業的發展，積累了大量財富，到十四、十五世紀時，在佛羅倫斯、熱那亞、威尼斯、波隆那和米蘭等城市的紡織業生產中出現了手工工場，這是義大利成為文藝復興發祥地的原因。

以人代替神的新文化核心

隨著經濟的甦醒，新興階級對舊有勢力猛烈地展開了進攻。公元十四世紀，義大利北部和中部的一些城市，如威尼斯、熱那亞和佛羅倫斯等，最先推翻了舊社會統治，新興階級的代表人物：大商人、工場主和銀行家取得了領導權。

這種新文化的核心思想是以人代替神，以世俗的科學精神來和中世紀的基督教禁欲主義神學世界觀相對抗，

要求個性自由，爭取個人在現實世界中的地位 and 發展。

歷史學家把這種思想稱為「人文主義」。人文主義是文藝復興時期的主要思潮和理論，十四世紀興起於義大利。後來傳入歐洲各國，它是文藝復興的指導思想，也是新文化的基本內容，它在封建制度內部逐漸形成為資產階級的思想體系。

中世紀基督教神學論

中世紀基督教神學世界觀，否定人生，否定現實，提倡禁欲主義，認為人生來是有罪的。按照基督教教義「原罪」說，人類的祖先亞當和夏娃，原來在樂園（又稱伊甸園）過著美好的生活，後來受蛇和烏鴉的引誘，夏娃先偷吃了智慧果，亞當在她的鼓動下剛要吞食智慧果時，被上帝發現，卡在喉管中，所以男人喉中有疙瘩，女人沒有，這純屬無稽之談。

由於他們偷吃禁果，受到上帝的懲罰，被驅逐出樂園，墮入永劫不復的塵世。因而，此生此世都是罪惡的，一切世俗活動都是人類墮落的後果。

人生就是一個苦難的歷程，人的罪孽只有用懺悔、虔修、祈禱來求得上帝的寬宥，從罪惡中解救出來，死後才能進入天堂。上帝主宰一切，人是毫無價值的，人是上帝的奴僕、上帝

的羔羊，只能忠順地聽從神的擺布。

寶座的聖母子 梅斯卓作

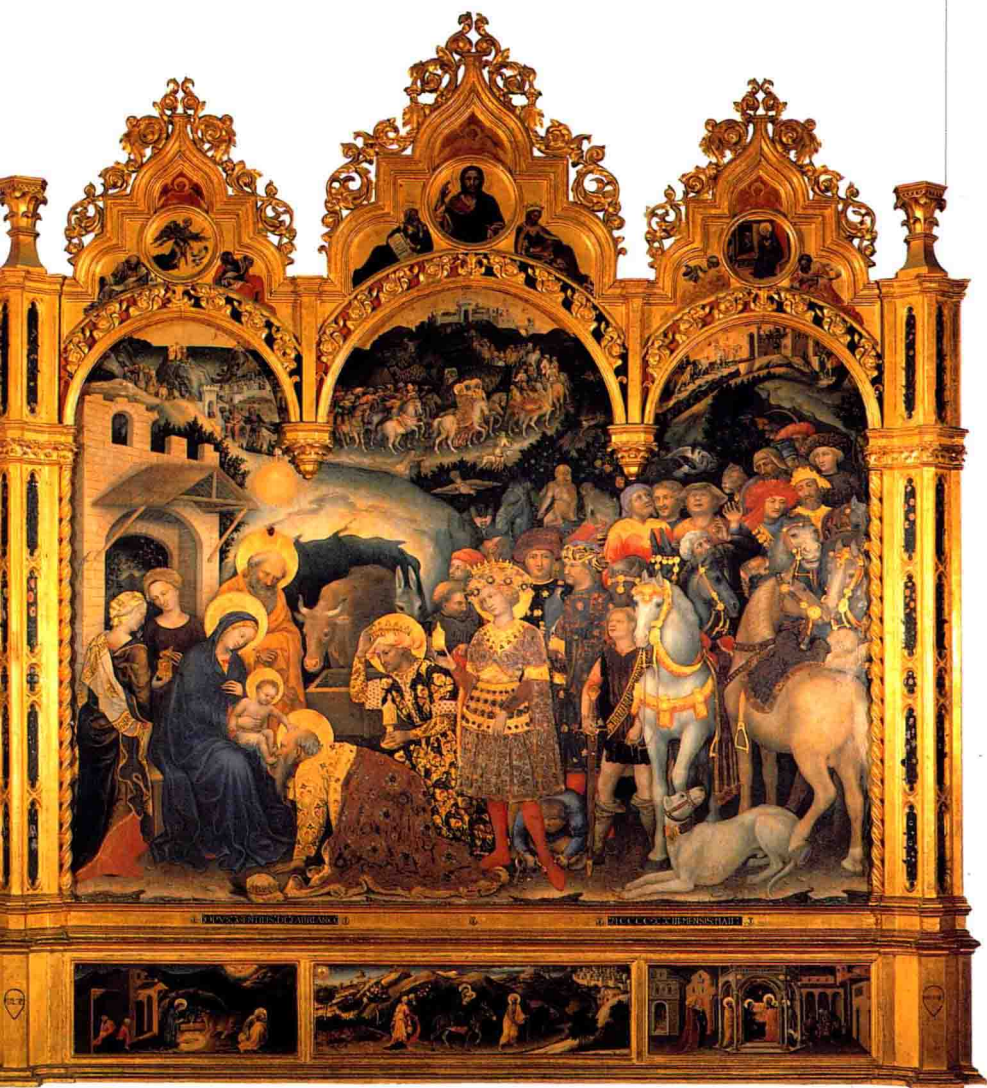
1419年 油彩・畫板 54.8×196.2cm

美國・克利夫蘭美術館藏

東方三博士禮拜 華布里亞諾作

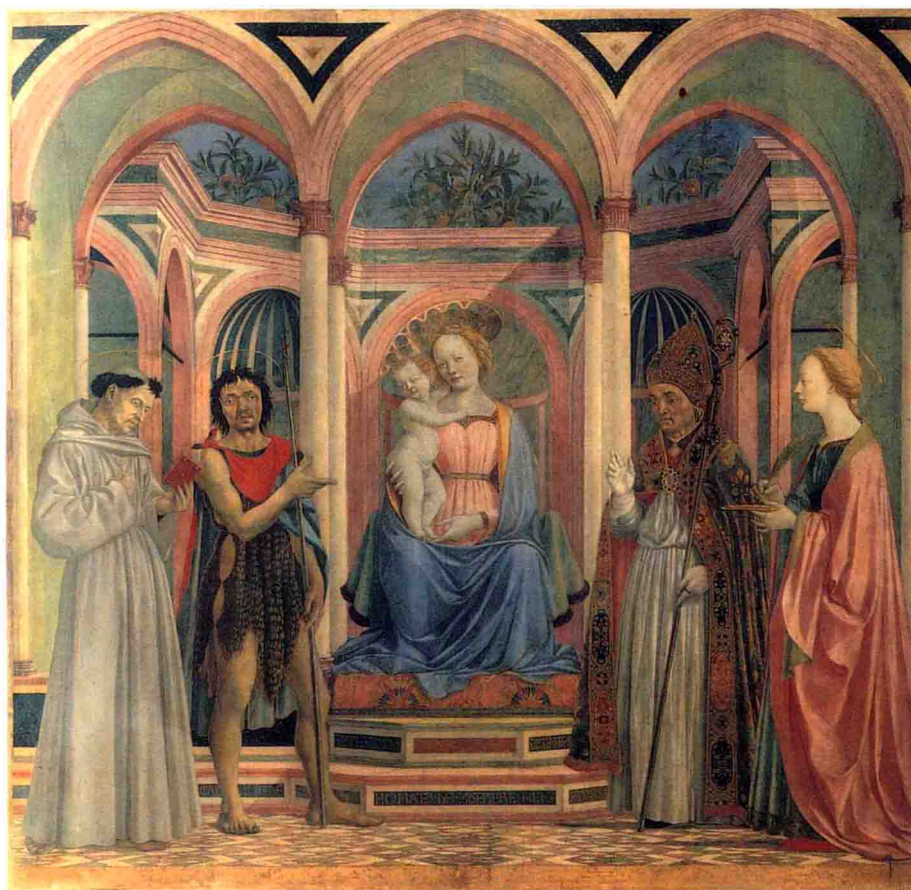
1423年 油彩・畫板 282×300cm

佛羅倫斯・烏菲茲美術館藏

人文主義的追求

人文主義者則針鋒相對地認為主宰宇宙的不是神，而是人。他們肯定人的價值、人的尊嚴、人的力量和人的偉大，認為人可以創造一切；他們肯定現實、肯定人生，認為天堂不在來世而在現世，不在天上而在地上。

人生的目的不是為了追求死後的「升天」，而首先是對現世美好生活的享受，人的各種自然欲望不應該加以壓制，而應當予以滿足。於是人文主義者把人從神的世界，即所謂「出世」，拉回到現實的人的世界，即所謂「入世」。他們頌揚人、讚美人生和自然，崇尚科學和理性，反對中世紀禁欲主義，這就形成了文藝復興時期新文化的基本內容。

從希臘羅馬吸取文化營養

剛剛登上歷史舞台的、一個年輕的正在成長的階級，自己還沒有一套成熟的完備的思想體系，因此，要同根深柢固的中世紀基督教神學力量進行較量，必須有強大的力量做後盾，他們認為這個力量就是世俗的、理性的古希臘、羅馬文化。

特別是那些具有唯物主義成分的古典自然科學和哲學，飽含現實主義成分的文學和藝術，還有維護私有制的羅馬法，他們認為這些東西對自己非常有用，都是他們反對舊思想所需要的理論根據。

儘管這些古典文化在中世紀遭到了基督教會的排斥，斥之為異端邪說，禁錮達千年之久，然而斷金碎玉，光輝不減。隨著人文主義思想的發展，新興觀念終於重見天日。

當時的新興知識分子，如醉如狂地搜尋、學習和研究古希臘、羅馬文化，他們建立研究古典文化的中心，大量翻譯和印行古典著作，掀起了一個前所未有的「希臘熱」。

文藝復興運動

文藝復興運動不是復古，不是古典的再版，而是近代新文化的萌芽。利用古希臘、古羅馬文化作為新興階段的新文化的素材。

特別是那些古代希臘作品的手抄本和藝術品重新發現，給人們打開了一個與中世紀迥然不同的古代世界。

正如恩格斯在「自然辯證法」一書中所指出的那樣：「拜占庭滅亡時搶救出來的手抄本，羅馬廢墟中發掘出來的古代雕像，在驚訝的西方面前展示了一個新世界——希臘的古代；在它的光輝的形象面前，中世紀的幽靈消逝了；義大利出現了前所未見的藝術繁榮，這種藝術繁榮好像是古典時代的反照，以後就再也不曾達到了。」這一場空前的文化藝術繁榮，就是歷史學家所說的「文藝復興」運動。

然而，文藝復興運動不是「復古」運動，不是古典文化的「再版」，而是近代新文化的萌芽。新興階級利用古希臘、羅馬藝術作為反教會的武器，吸收古典中利於自己的因素，從而創造出的新思想和新藝術。

義大利的新文化

由於義大利人文主義思想產生最早，因此，義大利便成為新文化運動的發源地和中心。尤其是佛羅倫斯，更是義大利人文思想樞紐。

