

Art Past
Art
Present

世界艺术史丛书

〔美〕大卫·G·威尔金斯 (David G. Wilkins)

〔美〕伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz)

〔美〕凯瑟琳·M·林嘉琳 (Katheryn M. Lindurff)

著

培生艺术史

16至17世纪艺术

陆豪——译
张坚——审校

重庆大学出版社

ART HISTORY
THE 16TH CENTURY
培生艺术史
THE 17TH CENTURY

SHIJI YISHUSHI CONGSHU

世界艺术史丛书

大卫·G.威尔金斯 (David G. Wilkins)

伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz)

凯瑟琳·M.林嘉琳 (Katheryn M. Linduff)

著

Pearson History of Art:

Art from
the 16th Century
to
the 17th Century

培生艺术史
16至17世纪艺术

张 陆
坚 豪
— —
审 译
校 者

重庆大学
出版社

图书在版编目(CIP)数据

培生艺术史:16至17世纪艺术 / (美) 大卫·G. 威尔金斯 (David G. Wilkins), (美) 伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz), (美) 凯瑟琳·M. 林嘉琳 (Katheryn M. Linduff) 著; 陆豪译. — 重庆: 重庆大学出版社, 2018. 10

(世界艺术史丛书)

书名原文: Art Past, Art Present (6th Edition)
ISBN 978-7-5689-1041-5

I. ①培… II. ①大… ②伯… ③凯… ④陆… III. ①艺术史—世界—中世纪 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第160727号

世界艺术史丛书

培生艺术史:16至17世纪艺术

PEISHENG YISHUSHI: SHILIU ZHI SHIQI SHIJI YISHU

[美] 大卫·G. 威尔金斯 (David G. Wilkins)

[美] 伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz)

著

[美] 凯瑟琳·M. 林嘉琳 (Katheryn M. Linduff)

陆豪译

张坚 审校

策划编辑: 席远航

责任编辑: 席远航 书籍设计: 原豆设计

责任校对: 秦巴达 责任印制: 张策

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印刷

开本: 720mm×1000mm 1/16 印张: 17.25 字数: 262千

2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-1041-5 定价: 99.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

图 1.1 相阿弥 (Soami)，日本，京都，大德寺枯山水园林。日本足利时代，16 世纪早期

1. 16 世纪的艺术

16 世纪艺术导论 / 2

历史 / 4

知识与科学的发展 / 9

16 世纪的宗教改革与艺术 / 11

16 世纪的艺术家 / 19

相关知识点 / 25

相关主题 / 27

意大利文艺复兴的雕塑：米开朗基罗 / 32

相关技术 / 35

意大利文艺复兴盛期的肖像画 / 37

德国版画：阿尔布雷特·丢勒 / 42

相关技术 / 45

罗马的新圣彼得大教堂 / 49

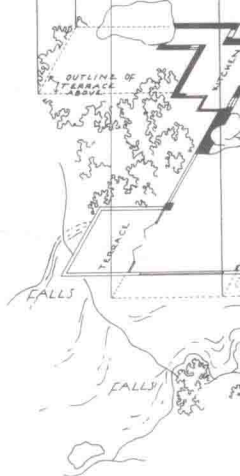
米开朗基罗，西斯廷教堂天顶画 / 56

艺术的过去 / 艺术的现在 / 62

CONTENTS

目 录

SIXTEENTH-CENTURY ART

拉斐尔，签字厅 / 63

文艺复兴盛期的威尼斯绘画 / 68

希罗尼穆斯·博斯，《人间乐园》三联画 / 72

德国绘画：马蒂亚斯·格吕内瓦尔德，
伊森海姆祭坛画 / 78

提香的祭坛画 / 84

相关技术 / 89

米开朗基罗晚期的艺术与矫饰主义的发展 / 94

早期的欧洲风景画 / 99

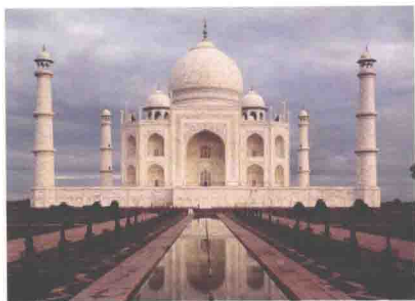
16 世纪绘画 / 102

奥斯曼帝国的伊斯兰艺术 / 106

委罗内塞与反宗教改革运动的影响 / 113

日本的禅宗艺术 / 118

2. 17 世纪的艺术

17 世纪艺术导论 / 124

历史 / 127

知识分子和科学活动 / 130

17 世纪的欧洲艺术风格 / 132

17 世纪的欧洲艺术 / 133

17 世纪的欧洲艺术家 / 138

相关知识点 / 143

相关主题 / 145

17 世纪的日本建筑风格 / 151

卡拉瓦乔及其影响 / 157

巴洛克风俗画 / 162

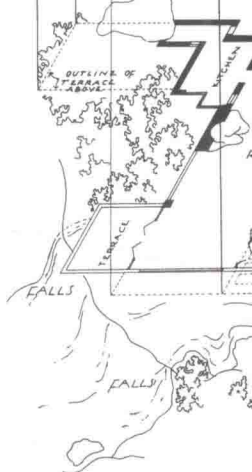
彼得·保罗·鲁本斯 / 167

贝尼尼在圣彼得教堂的作品 / 172

尼德兰巴洛克群像 / 176

印度莫卧儿王朝艺术：泰姬陵 / 181

SEVENTEENTH-CENTURY ART

巴洛克建筑：弗朗西斯科·波洛米尼 / 186

贝尼尼，《圣特雷莎的沉迷》 / 190

相关技术 / 193

相关技术 / 196

西班牙绘画：迭戈·委拉斯开兹 / 200

巴洛克古典主义：尼古拉·普桑 / 204

伦勃朗：晚期作品 / 208

荷兰静物画 / 211

凡尔赛宫 / 216

日本屏风画和建筑 / 219

欧洲风景画 / 223

人名索引 / 227

词汇表 / 241

参考文献 / 247

图片版权声明 / 251

Sixteenth-Century Art

1. 16 世纪的艺术

这里图示的日本寺庙园林展现了艺术发挥功用的精妙方式。当时的日本已遭受了长达一个多世纪的动荡和不安。为此，园林的建造引入了大自然的宏伟奇观，为人们提供了一处冥想的绿洲，远离外界的烦扰。人们将日本的花园视为宇宙的简单缩影。

16世纪，禅宗佛教在日本十分盛行，欣赏园林成为禅宗自省、精神升华、提升觉悟的一种途径，园林的建造并不是为了休闲观赏或单纯的游乐。大仙院（Daisenin）的枯山水庭院（图1.1）就是一个典型的禅宗园林，它位于京都的大德寺内，是由相阿弥（Soami）设计建造的。相阿弥既是画家，也是诗人，同时拥有广博的美学知识和天赋。花园坐落在建筑东侧一个窄小的空间中，从走廊（人们可在此禅修）的边缘到对面的墙壁还不到3米。花园是一个微缩式的景观，巨石代表山峦，较小的石子和沙砾暗指瀑布流水，它们沿着高山河床，最后汇入一条宽阔的河流中。于是，映入眼帘的便是一道无水的动人“水景”。

16世纪艺术导论 | Introduction to Sixteenth-Century Art

16世纪中叶米开朗基罗创造佛罗伦萨的《哀悼基督》(图1.2)时,15世纪和16世纪初期主宰意大利文艺复兴中的乐观主义早已消失殆尽。米开朗基罗的《哀悼基督》传达了一种新的悲观主义。雕塑成角度扭曲的四肢、倒向一边的头部,还有支撑身体所需要的力度,都让我们感受到了耶稣身体的沉重。雕塑的右侧,圣母的脸颊温柔地依偎着基督的头部。后面是身材高大的尼哥底母(Nicodemus),他是耶稣的一位追随者,此时正悲痛地搀扶着他死去的主人。

虽然我们一眼就能从中心人物身上的肌肉线条看出文艺复兴盛期的表现手法,但被拉长的人体和不安定的构图却打破了文艺复兴的和谐准则。雕塑中人物被悲伤与痛苦紧紧攫住,而在我们得知尼哥底母就是艺术家本人的自塑像后,这种情绪上的感染就变得更为强烈了。米开朗基罗(1475—1564)开始雕刻佛罗伦萨《哀悼基督》的时候,已是72岁高龄了,他正打算把这件雕塑放在自己的坟墓上。雕像中躁动不安的情绪反映了他个人的心理状态,这也可能与16世纪的欧洲战乱有关。

图 1.2 米开朗基罗·博纳罗蒂,《圣母怜子》,约 1547—1555 年。大理石,高 2.33 米。意大利,佛罗伦萨,大教堂歌剧博物馆藏

经过了近十年的雕刻之后,米开朗基罗愤怒地砸碎了雕像,使雕像遭到了严重的损坏。他把受损的作品送给了一个学生。这位学生不遗余力进行修复,也完成了左侧抹大拉的玛利亚(Mary Magdalene)的塑像。虽然抹大拉的玛利亚的造型参照了米开朗基罗的草图,但她在整个构图中的体型太小,以至于看起来并没有支撑起耶稣的右臂。耶稣的左腿原先是放在圣母玛丽亚身上的,现在已完全遗失了。后人还研究了米开朗基罗毁坏作品的原因。乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari)于1568年提出:艺术家将其毁坏是因为发现那块大理石是有缺陷的。

历史

16世纪，频繁的海上贸易、全新的航海探索及狂热的地图绘制都在不断地促进着各文化间的接触与交流。代表一种地域文化的精美商品会被拿来与另一文化的奢侈品进行交换，比如瓷器、纺织品和香料。中国明代精美的青花瓷（见图 1.14）在欧洲被视为珍品，甚至在绘画中也有所体现（见“相关知识点”）。对异国和罕见之物的偏好还有另外一个例子，即土耳其人疯狂地收藏中国和日本的瓷器，这些瓷器现今都陈列在伊斯坦布尔。

除此之外，还有一些非商业性的往来。1582年，一位名叫利玛窦（Matteo Ricci）的基督教传教士带领一千教众来到中国。他献给明朝皇帝一只中国人从未见过的机械钟表，由于他是当时唯一一个能够让钟表正常运转的人，所以他便得到了可以在中国长期居住的许可。事实上，他的根本目的是为了在这个世界上人口最多的非基督教国家建立一处基督教的基地。

整个16世纪，横跨大西洋的扩张运动一直在持续着。西班牙的殖民统治尤为活跃。1513年，瓦斯科·努涅斯·德·巴尔沃亚（Vasco Núñez de Balboa）穿过巴拿马抵达并命名了太平洋。胡安·庞塞·德·莱昂（Juan Ponce de León）在佛罗里达建立了殖民地。15世纪末到16世纪初，一位佛罗伦萨商人和航海家阿美利哥·韦斯普奇（Amerigo Vespucci）绘制了南美洲东部海岸一带的地图。1507年，地图制作者马丁·瓦尔德泽米勒（Martin Waldseemüller）借助韦斯普奇提供的信息，证明了韦斯普奇曾去过亚洲以外的新大陆，并提议以韦斯普奇的名字命名。由此，新大陆被称为美洲。

1520到1521年，欧洲与美洲文明之间的交流日渐频繁。德国的艺术家阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer）曾在游历荷兰的时候看见一间满是黄金宝藏的屋子。这些宝藏是埃尔南·科尔特斯（Hernán Cortés）从阿兹特克带回来的。他对这些异国的珍宝赞叹不已：“我从没见过这般令人欣喜的宝物，以至于……我对异国匠人的精妙巧思感到不可思议。”我们可以从丢勒的言语中得知，令他印象

最为深刻的是艺术家高超的技艺。然而这些黄金制品不久就被熔化重制，因此这些精熟的技艺就被永远地淹没在历史当中了。

幸运的是，考古发掘和其他的发现中保留下来的一些物品，能为我们展示这些劳动者的技艺、物品的功能和图像。这里展示的是一只木筏，出自穆伊斯卡（Muisca）文化，这一文化曾在如今的哥伦比亚地区极为盛行（图1.3）。这只载着人物的精致木筏是用来在还愿时供奉的。这些穆伊斯卡的献祭品被放置在带有保护罩的陶瓷容器内，它们是在一些洞穴和偏僻的地方被发现的。这个特别的献祭品被解释为穆伊斯卡仪式中“黄金国”（El Dorado）或“镀金人”的象征。作为授权仪式的一部分，一位新的统治者会用金粉涂满身体，同其他几个人一起，伴着音乐和歌声，乘着木筏前往瓜塔维塔湖的中央。在那里，他将进入神圣的湖水之中，同其他人一起奉上金器和绿宝石。创造这些穆伊斯卡作品的艺术家们使用了与古希腊相同的技术，用失蜡法来铸造金属制品。其中的人物都比较扁平，而且独具风格。这些人物当中体积最大的一位头戴一件复杂的头饰，无疑是这之中权力最大的。

莫卧儿帝国（Mughal Empire）于1526年建立于印度，其统治时期持续到1756年。穆斯林皇帝阿克巴（Akbar，统治时期为1556—1605年）试图调解南亚次大陆上的各类教派争端，包括伊斯兰教、印度教和基督教。按照调和的哲学，莫卧儿王朝的艺术家们在绘画当中纳入了欧洲的元素，如科学透视和大气效应。阿克巴和继任的两位皇帝后来都成了狂热的艺术赞助人。

16世纪欧洲的政治主角是罗马的教皇和北欧的统治者。教皇尤利乌斯二世（Pope Julius II）于16世纪初确立了罗马教皇的政治权力。然而教会的势力触及了北方世俗统治者的战略利益，哈布斯堡家族的查尔斯五世（Charles V）与法国国王弗朗西斯一世（Francis I）为此展开了争斗，并从各个方面影响了16世纪人民的日常生活。1520年，查尔斯五世被加冕为神圣罗马帝国皇帝，这也是弗朗西斯一世曾梦寐以求的。查尔斯五世的领地十分广阔，包括西班牙、荷兰、意大

图 1.3 枝，穆伊斯卡文化（哥伦比亚），15 世纪（？）铸金。哥伦比亚，波哥大（Bogotá），哥伦比亚国家银行，黄金博物馆藏。为献祭众神而造

穆伊斯卡文化早在公元 7 世纪就开始出现黄金和铜制品。此外，近现代还发现了其他穆伊斯卡的献祭品，有勇士、抱着孩子的妇女、动物、蛇、龙、武器，还有家用器具。这件作品是在帕斯卡（Pasca，昆迪纳马卡省）附近的一个山洞里发现的，距波哥大以南约 56 千米。

