

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA授权出版

艺术大师

诗意的光彩

波提切利作品赏析

[意] 费德里科·波莱蒂 著
束光 译

93 北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

诗意的光彩

波提切利作品赏析

德里科·波莱蒂 著 / 束光 译

图书在版编目 (CIP) 数据

诗意的光彩:波提切利作品赏析/(意)费德里科·波莱蒂著;束光译.--北京:北京时代华文书局, 2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文: Botticelli

ISBN 978-7-5699-2202-8

I. ①诗… II. ①费… ②束… III. ①波提切利 (Botticelli, Sandro 1445-1510) —油画—绘画评论 IV. ①J213.055.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001007 号

影响世界艺术史的艺术大师

诗意的光彩：波提切利作品赏析

SHIYI DE GUANGCAI: BOTI QIELI ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著者 | [意] 费德里科·波莱蒂
译者 | 束光

出版人 | 王训海
总策划 | 梁明德
责任编辑 | 周连杰
特约编辑 | 廖丹
装帧设计 | 格林文化
责任印制 | 刘银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>
北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892
(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10
字数 | 100 千字
版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书号 | ISBN 978-7-5699-2202-8

定价 | 68.00 元

版权所有, 侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近波提切利
145	评论文选集
149	作品收藏
151	历史年表
154	参考书目
155	图片授权

Botticelli

影响世界艺术史的艺术大师

诗意的光彩

波提切利作品赏析

[意] 费德里科·波莱蒂 著 / 束光 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2014 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Botticelli
Text by Federico Poletti
Cover picture© Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system, without written
permission from the copyright holder. For information
address Atlantica S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantica.it-www.atlantica.com

本书由意大利蒙达多利出版公司授权出版
中文译本由台湾阁林图书股份有限公司授权使用

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近波提切利
145	评论文选集
149	作品收藏
151	历史年表
154	参考书目
155	图片授权

前言

有些历史片段就像精雕细琢的钻石一样——清晰、纯净又完美。毫无疑问地，文艺复兴人文主义正是这样的时刻之一，在这个时期，人便是万物的物质与心智的尺度。意大利人文主义的中心，就是美第奇家族主政时的佛罗伦萨。15世纪的佛罗伦萨，不缺血腥的冲突——我们只需想到使朱利安诺·美第奇受害的帕齐阴谋，以及它所引发的迅速无情的报复行动，便已足矣。除此之外，经常被提及的“良好政府”——早期文艺复兴佛罗伦萨的理性管理——也许在很多方面都全然是理想；即使在文艺复兴盛期，这些理想也只有在有限的程度内获得实现，但是这个美梦，旋即便因宗教战争而遭到粉碎。

波提切利借由世俗题材的寓言，如《春》《维纳斯的诞生》《米涅瓦和半人马》，创造出理想而永恒的形象，生动地反映出奢华者洛伦佐在自身周遭所营造出的人文主义精神。学者解读这些作品独特的知识与伦理意义，不过除了这些意义外，波提切利令人难忘的神话，所描绘代表的是具有高超艺术与知识成就的时代。当波提切利正在为美第奇家族作画时，吉兰达约正将自己绝佳的技艺奉献给圣三一教堂的萨塞提家族、新圣母教堂的托纳博尼家族，以及诸圣教堂的韦斯普奇家族。利皮正在完成布兰卡奇教堂的湿壁画，但这些作品在马萨其欧过世时仍未完成。佩鲁其诺在佛罗伦萨成立工作室，并将他最好的作品留给了这座城市，其中包括圣玛德莲帕齐教堂里的一幅三联画《钉刑图》。

在当时，高质量精致艺术正处巅峰，其特征在于优雅的线条及清亮的颜色，人物姿势动人却不夸大，绘画正要成为意大利文化真正唯一的语言。只是达·芬奇当时离开了佛罗伦萨，前往米兰并进入路德维克·莫罗的宫廷。在那里，他偶尔会尖酸地嘲讽他过去在佛罗伦萨的同僚画家，他曾经说：“我们最爱的波提切利，真的不会画风景。”这句话指的是波提切利画中的自然风景。

不过，没有任何批评能稍减奢华者洛伦佐治下的这个“黄金时期”的辉煌

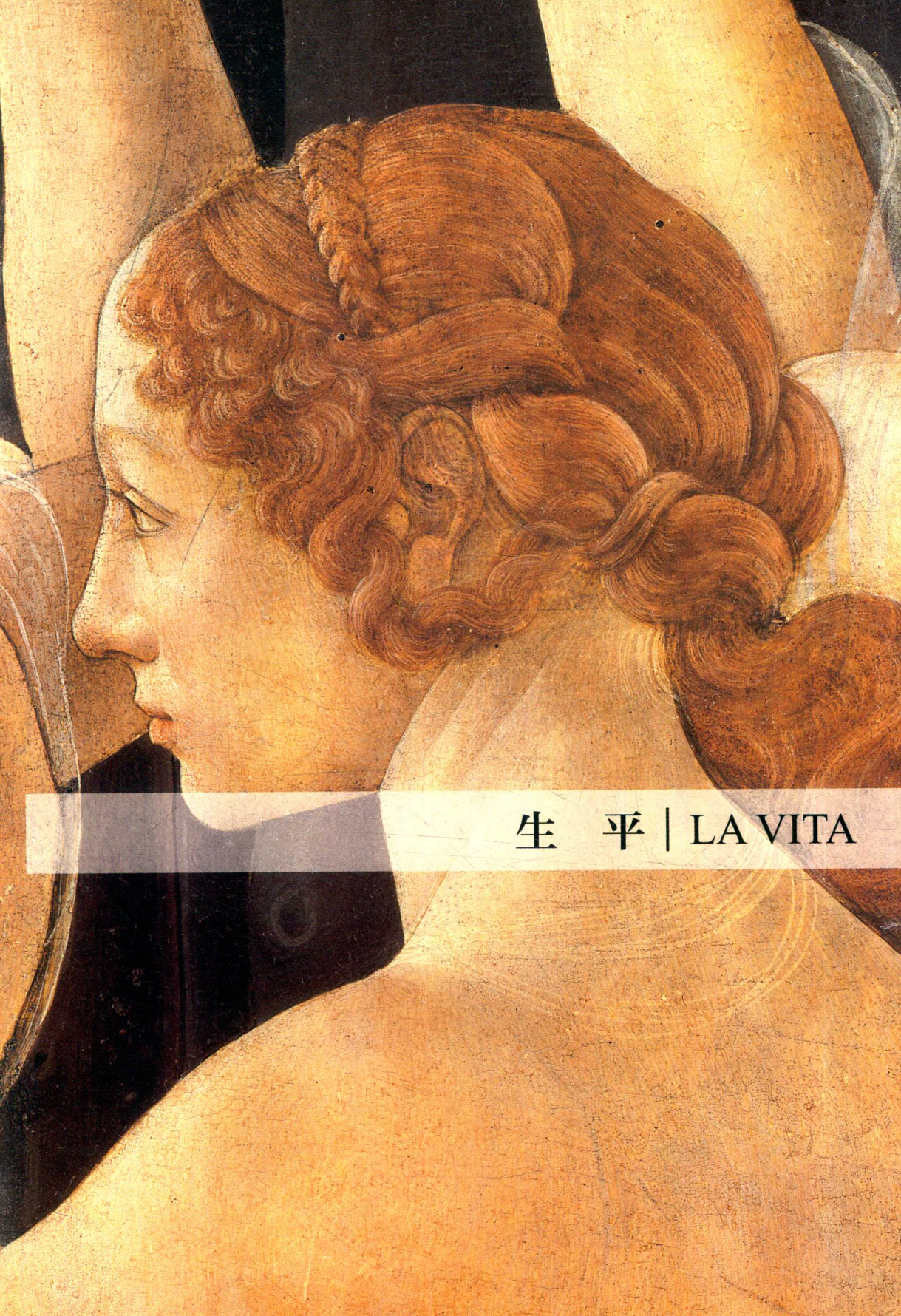
灿烂。1492年哥伦布发现美洲，发苍目盲的皮耶罗·弗兰西斯科在圣塞波尔克罗过世，洛伦佐·美第奇也死了。他的名言“若你想快乐，便快乐吧／因为明日难以确定”，听来仿佛是预言。萨伏那洛拉雷霆般的布道，将佛罗伦萨投入梦魇中。漫长的六年间充满阴暗的灵魂探索，整座城市回荡着忏悔的自责。“不恰当”的作品——包括波提切利的世俗主题作品——都在市区广场被火焚烧，主事者为那些“哭泣者”，也就是这位末世布道家追随者们的外号。最终，萨伏那洛拉自己也身受火刑。

对15世纪最后十年的托斯卡纳绘画而言，这是创伤般的经验。在佛罗伦萨这些事件所卷起的风暴之中，波提切利让艺术与命运接受存在的考验。他凝视灵性危机的深渊，而这也痛苦地反映在他最后的作品中——它们充满绝望，却不失伟大。如果我们全盘检视波提切利的作品，便会很快发现，如果仅将他的成就简化为美第奇时期的伟大作品，确实过于肤浅。他漫长的艺术生涯，由早期文艺复兴人文主义的核心肇始，最终已跨入矫饰主义的门坎。引导着他的，乃是他对风格的感受，是他的热情与理想，是他深刻的宗教信仰，还有他对美的爱。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

皮革家族之子

桑德罗·波提切利 (Sandro Botticelli), 全名为亚历桑德罗·迪·马里安诺·迪·瓦尼·菲利佩皮, 1445年生于佛罗伦萨的诸圣地区。他是家中四子, 家族以鞣制皮革闻名。他的父亲是马里安诺·迪·瓦尼·阿玛迪欧·菲利佩皮, 自1423年起便是皮革匠工会的成员; 自1429年起, 他便转入屠夫工会, 并将店铺出租。他那时好时坏的事业, 后来由波提切利的两位兄长弗朗西斯科与贾科波协助。由于家族庞大, 他的家族经济相当困顿; 波提切利的父亲在1480年 (他过世的前一年) 最后的税务文件中, 申报的家族成员共20人。家族的长子乔万尼, 是佛罗伦萨相当出名的捐客与精明的商人, 想必他对家族的收入有显著贡献。

早年的技艺训练

有关波提切利的少年时期, 最早的文献记载出于1458年皮革匠工会的税务文件, 部分学者将之解释为当时波提切利正在上学; 另外一派则认为, 当时他正在接受金工与书籍装订的训练。后面这种解释也符合瓦萨里的《艺苑名人传》的记载, 而另一佐

证显示波提切利的兄长安东尼奥直到1458年仍担任金匠 (当时这个行业正岌岌可危), 也很可能带着弟弟一同工作。正如同波拉约洛的工作室 (当时最有名的一间) 所显示, 金匠的工作室正是学习素描的好地方, 当时许多年轻艺术家也是从技艺训练中开始艺术生涯。

学徒生活与最初创作

在兄长安东尼奥的工作室里, 波提切利应有机会接触许多艺术家, 同时也能锻炼素描技法, 并发掘自己的艺术倾向。工匠训练在他自己的艺术作品中留下清楚的痕迹——敏锐、果决与自信的轮廓线, 不但是他全部作品的特征, 更在他深受利皮及维洛吉欧影响的青年作品中越发明显。

不过, 我们不应低估他学徒时期的重要性。在15世纪佛罗伦萨金匠的工作室中, 所有以素描为基础的艺术与工艺, 多半都被视为一体, 创作过程也不分彼此。工作室会制作各类作品, 从雕刻到细致的金饰、从绘画到织锦的底图。当时并未区分纯美术和应用艺术, 同时一件委托案的规划与执行, 也未作清楚分

《圣母、圣子与两位天使》(局部), 约1468年—1469年, 那不勒斯, 卡波迪蒙特博物馆

《读书圣母》（局部），约1483年，米兰，波尔佩佐利博物馆

工。金匠的工作室提供某种初步但全面的设计训练，也让正在起步的艺术家能够小规模地考验自己的技巧并培养创意——无数的艺术家都是这样崛起的，包括吉伯提（Ghibertia Fratelli）和波拉约洛（Pollaiuolo）兄弟、维洛吉欧（Verrocchio）、多纳泰罗（Donatello）、吉兰达约（Ghirlandaio）等人。

因此，当时许多艺术作品都能非常精确地描绘金饰对象，这不仅绝非偶然，而是更清楚地指出，金匠和画

家间密切的互动。在波提切利自己的作品中，我们只需回想1470年著名的作品《坚忍》：首先，人物轮廓线干净利落，仿佛由雕刻刀划出；其次，便是那精细呈现的装饰细节，包括盔甲的金属光泽与环绕脸部的珍珠等，以上种种均指出对金工技艺的熟稔。波提切利确实曾在利皮（Lippi）这位从加尔默罗修会脱离出来的僧侣的工作室中担任学徒——尽管他和同样脱离修院的修女布提的恋情令人震惊，但在当时他仍被称为利皮修士。长久

以来人们都认为，跻身于当时最伟大的艺术家之一的利皮主要是在佛罗伦萨以外的地区活动，与他相关的文献指出，他在1455年5月4日移居普拉多。波提切利自从1459年起便为利皮工作，为时七年，直到利皮迁居到斯波列托，并留下儿子菲利皮诺。

年轻的波提切利曾经参与普拉多大教堂的工作，如《圣斯德望》及《施洗者约翰》，这一点也已经广为人所接受。不过，要在一项持续了至少十三年的工作（1452—1465）中分辨出不同艺术家的笔触则相当困难。最大的例外之一就是《莎乐美之舞》这个场景，此作中人物的优雅，预告了成熟的波提切利的某些“异教”主题。利皮的影响同样清楚可见，因为波提切利许多的圣母像均采用利皮《圣母与圣子》（约1465年，现藏于佛罗伦萨，乌菲齐美术馆）的风格：肌肉的呈现优雅而细致，脸部表情甜美却忧郁，再加上许多材料的珍稀（细致的纤维与透明的纱），这些特点都在波提切利的女性人物中反复出现。

从利皮画风中找到新方向

波提切利也师从老师学习镶嵌板画、湿壁画与透视画法的技巧，并从典型的利皮画风中寻找自己的方向，其中最明显的特征便是：高度装饰性的细节与人物优雅的体态。

利皮迁居到乌不里亚（Umbria）时造成了一个经常被论及的假设：年轻的“波提切洛”（Botticello，意为“小木桶”，这是小桑德罗的绰号，后来才改为Botticelli，波提切利）正是在此时转移到维洛吉欧工作坊，这里也是当时许多成功艺术家的温床。根据艺术史学者拉吉昂蒂（Ragghianti）所提出的理论，认为波提切利直接参与了维洛吉欧的《基督受洗》（1472—1475，现藏于佛罗伦萨，乌菲齐美术馆）这件作品。这样的理论已经过详尽检验；也有许多作者反对，因为他们在画面左侧的天使以及部分的风景中，看出达·芬奇的笔触。拉吉昂蒂的假设的可取之处，便是让人不再以为15世纪晚期佛罗伦萨的工作室是完全各自为政。事实上，艺术家已经习惯在情势要求下一同工作，而且有些委托案也是切割成不同部分。关于这一点，也正说明了为何维洛吉欧的风格如此强烈地影响了波提切利的两幅《圣母、圣子与两位天使》：一幅在那不勒斯的卡波迪蒙特博物馆，另一幅则在伦敦的国家美术馆。两幅画都描绘圣子被传递给圣母，也同时展现出利皮与维洛吉欧的影响。

另一件著名的《圣母与圣子》（又称为《圣餐礼的圣母》）创作时间约为1470年至1472年间，现藏于波士顿的伊莎贝拉·史都华·贾德纳博物馆，或许也暗示波提切利可能在维洛吉欧