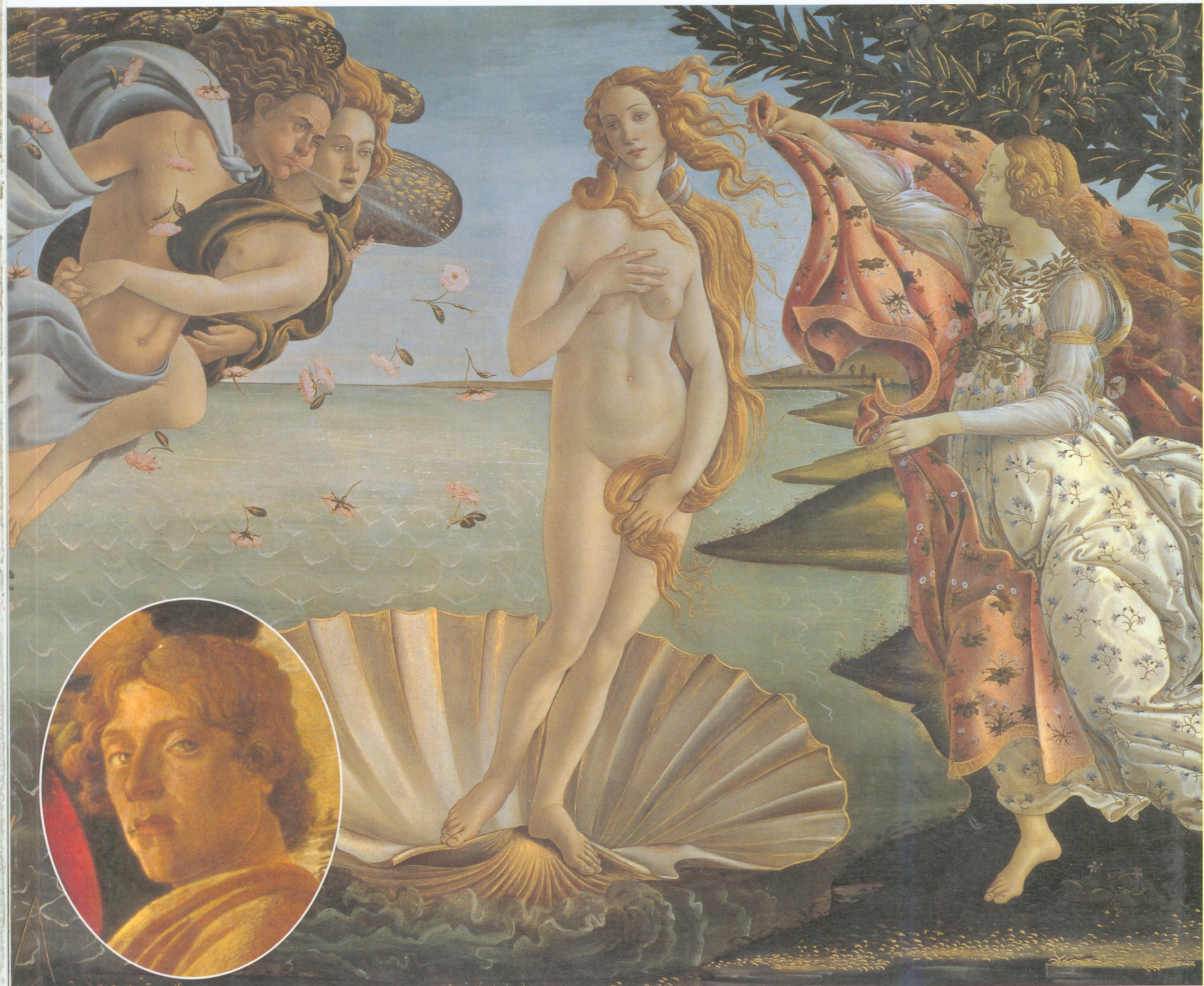

Gallery

Botticelli

西洋美术家画廊 19

德拉克洛瓦

Gallery

Art
Delacroix

法国浪漫派的杰出代表德拉克洛瓦对政治没有兴趣。但是，他与线条相比更加重视色彩的创作技法，作为与象征君主制的古典派相对抗的绘画，得到了推动共和制的民众的支持。德拉克洛瓦的立意给修拉、雷诺阿、马蒂斯以很大影响，并结出了新印象主义的果实。

◀ 《自由引导人民》 60 × 325cm
1830年

在1831年沙龙上展出的这幅作品，描绘了前一年逼迫暴君查理十世退位的七月革命。女神高举的三色旗帜表示理想主义、自我牺牲和对自由的不屈意志。三色旗帜的红、白、蓝的变化，得到了仰视女神男子的头巾颜色、倒下男子的衬衫颜色、左右各不相同的天空颜色等巧妙地配合。

Musée du Louvre, Paris/Archivio I.G.D.A. Milano

希阿岛的屠杀 1824年

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

18 波提切利

艺术家生涯

2

L I F E A N D T I M E S

被遗忘了的巨匠

风格与技巧

8

S T Y L E A N D T E C H N I Q U E

神话和寓意画的大师

名作特写

14

M A S T E R P I E C E

维纳斯的诞生

作品选解

20

G R E A T W O R K S

春 20

维纳斯与马尔斯 22

诽谤 24

圣母恸子像 26

基督降生图 28

世界著名美术馆

30

T H E G R E A T G A L L E R I E S

乌菲兹美术馆

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgman Art Library

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sarqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hoqarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modiglian 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯特勒尔	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Brueghel 勃鲁盖尔
31 Ei Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	
35 Courbet 库尔贝	84 Watteau 华托
36 Kandirsky 康定斯基	85 Utrillo 尤特里罗
37 De Chirico 席里柯	86 Tintoretto 丁托列托
38 Goya 戈雅	87 Steen 斯坦恩
39 Redon 鲁东	88 Reni 雷尼
40 Titian 提香	89 Spencer 斯宾塞
41 Dfy 杜菲	90 Kokoschka 柯克西卡
42 Rossetti 罗塞蒂	91 Chardin 夏尔丹
43 Ingres 安格尔	92 Sisley 西斯莱
44 Giotto 乔托	93 Reynolds 雷诺兹
45 Gris 葛利斯	94 Sickert 西克尔特
46 Claude Lorraine 克劳德·洛兰	95 Caracci 卡拉乔
47 Munch 蒙克	96 Boucher 布歇
48 Canaletto 卡纳莱托	97 Bell 贝尔
49 Blake 布莱克	98 Van der Weyden 韦登
50 Fra Angelico 安基利科	99 Derain 德兰
	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-583号

西洋美术家画廊 18 波提切利 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译/周异夫

校勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

责任校对/于丽梅 朱敏

监印/赵岫山 邱朝阳

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2001年3月第1版第1次印刷

开本/635×940 1/8 印张/4

印数/1-10000册

书号/ISBN 7-5386-1158-4/J·865 定价/15.00元

桑德罗·波提切利是文艺复兴时期的巨匠之一。生于佛罗伦萨的波提切利一生都是佛罗伦萨的画家，他一直经营着声誉极高的绘画作坊。然而，他的名声飞出了佛罗伦萨，曾被教皇召到罗马，参加了拜占庭宫殿的西斯廷教堂的装饰。他最大的后援者是佛罗伦萨的实际统治者、强有力的美第奇家族。波提切利最著名的作品《维纳斯的诞生》和《春》

也都是为美第奇家族制作的。这些迷人而充满

谜团的绘画，反映了画家把他对古代希腊和

罗马文化的喜爱，对人体美的憧憬和

哲学性思考相结合的时尚文化风貌。

后期的波提切利受到了具有神受般

能力的修道士萨伏那罗拉的强烈影响。

萨伏那罗拉一直进行着谴责堕

落和不道德的说教，深得佛罗伦

萨人的信赖。在他的影响下，

波提切利的绘画风格虽然仍留

有其优美的一面，但也具有了

神秘主义倾向。波提切利去世

后，其存在一度被忘记，人们

再度予以他高度评价，则是在19世纪后半叶的时候。

被遗忘了的巨匠

NEGLECTED MASTER

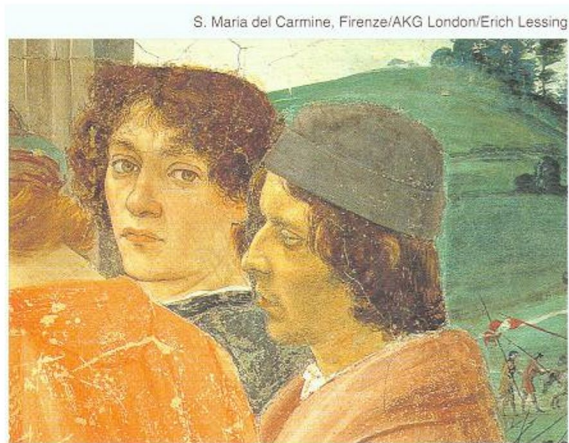
在文艺复兴初期的黄金时代，受到罗马教皇和佛罗伦萨的统治者美第奇家族宠爱的桑德罗·波提切利活跃于他的故乡佛罗伦萨，并留下了充满诗情画意的作品。但在后来，他受到了取代美第奇家族统治佛罗伦萨的多明我修道院修道士萨伏那罗拉思想的影响，创作了很多洋溢着悲壮气氛的作品，他去世后，其存在也渐渐地被人们所淡忘。

今天人们所熟知的桑德罗·波提切利原名阿列桑德罗·德·马里亚诺·非利佩皮。父亲是皮革鞣制工匠马里亚诺·非利佩皮，母亲是苏梅拉罗达。1444年或者1445年，他作为他们八个孩子（成人的有四个男孩子）中最小的一个出生于佛罗伦萨。孩提时代的桑德罗（阿列桑德罗的通称）对代替父母来照顾他的长兄乔万尼非常仰慕。也许是由于经营当铺的乔万尼长得相当粗胖的缘故，人们都称他为“小酒桶”（酒桶的意大利语读音为波提切罗），桑德罗不久也被人们赋予了“波提切罗家的桑德罗”（酒桶家的桑德罗）的爱称。而这一爱称又变成了更加上口的“波提切利”。

从师于菲立波·利比

关于桑德罗·波提切利最初的正式记录是1458年他父亲提交的所得申报单。其中记载说他“正在上学，体弱多病”。波提切利大概此后不久便终止了学业，到当金银工匠的二哥那里当

S. Maria del Carmine, Firenze/AGK London/Erich Lessing

了学徒。但没有持续多久，15世纪60年代初，他便进入伏拉·菲立波·利比的作坊，开始了作为画家的锻炼。菲立波是当时的一个明星画家，他也因为一起令社会震惊的事件而为人们所熟知。作为弃婴的菲立波是由卡尔梅尔修道院的修道士养大的，长大成人的菲立波当了修道士，但他原本就不适于圣职工作，并引起了麻烦。他违反教会的戒律，与年轻的见习修女

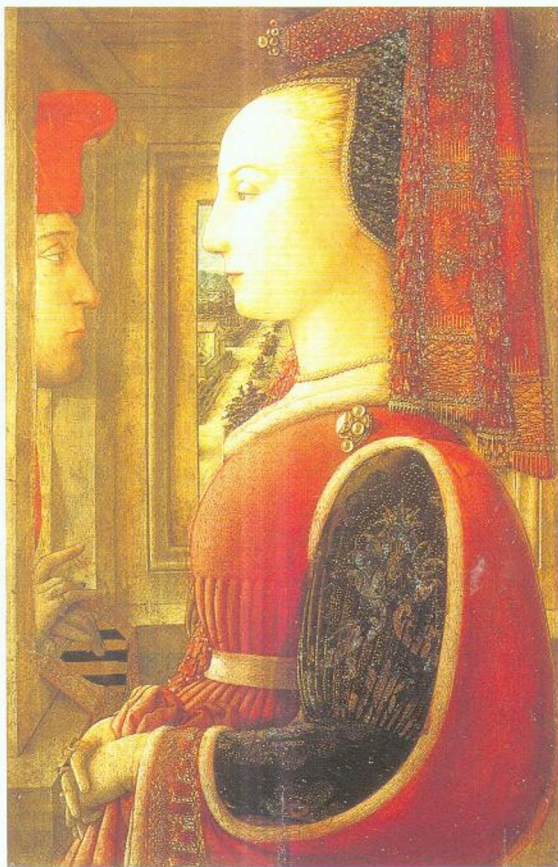

Museo de Firenze Com'era, Firenze/The Bridgeman Art Library

► 伏拉·菲立波·利比的作品《窗旁的男女》(1440~1445年)。波提切利在他的作坊学到了绘画的技法。

◀ (左页) 菲立皮诺·利比为卡尔米内圣母玛利亚教堂的布兰卡奇礼拜堂绘制的《圣彼得的磔刑》(约1485年)的一部分。据说, 脸朝向这边的是波提切利。

▲ (左页下) 15世纪90年时代的佛罗伦萨鸟瞰图。这是一系列地图中的一幅, 我们可以从中看出, 现在的佛罗伦萨旧城区与当时并没有多大变化。

The Metropolitan Museum of Art, New York/The Bridgeman Art Library

卢克雷蒂娅·布提坠入情网, 并在教会的一个节日将卢克雷蒂娅从修道院中“掠夺”出来, 成为了丑闻的中心人物。

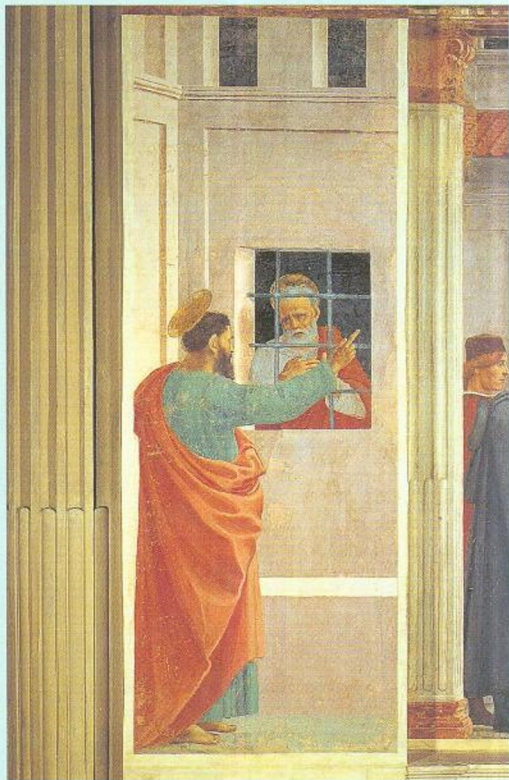
关于波提切利在菲立波手下的具体生活状况至今无从知晓, 但从后来菲立波的儿子成为波提切利的弟子这一事情来看, 两个人的关系应该非常融洽。菲立波当时在距离佛罗伦萨二十公里的普拉托大教堂绘制壁画, 直到1467年他因为工作到斯波莱特去时为止, 波提切利大概一直在他的手下进行锻炼。对于其后一直到15世纪60年代末的波提切利我们知之甚少, 但他拥有自己的绘画作坊大概就是在这个时候。

订件蜂拥而至的作坊

1470年, 第一个大的订件来到波提切利的身边。这就是为商人行会(为了保护其利益的互助性商人团体)的商业法庭创作的《坚毅》, 它是由七幅作品构成的七种品德的拟人像。其余的六幅由皮埃尔·波拉约洛创作。两年后的1472年, 波提切利被允许加入艺术家们的慈善

PUPIL AND PROTÉGÉ

受到波提切利庇护的弟子

St Maria del Carmine, Firenze/The Bridgeman Art Library

现今, 在波提切利的比较下显得形影暗淡的菲立皮诺·利比(约1457年~1504年)在当时也是一位著名的艺术家, 在今天, 他仍然被认为是15世纪意大利的一位重要画家。1469年, 年仅十二岁的他就失去了父亲伏拉·菲立波·利比。不久他便得到波提切利的庇护, 在他的作坊里接受绘画的辅导。一般认为, 直到波提切利为工作去罗马的1481年, 菲立皮诺一直在波提切利的作坊里。1484年, 菲立皮诺得到了一个施展才能的机会。流经佛罗伦萨市内的阿尔诺河南岸有一座卡尔米内圣母玛利亚教堂, 那里的布兰卡奇礼拜堂里有马萨乔和马索里诺创作于六十年前未完成的壁画, 订件者要求他完成该壁画。由于这一工作的成功, 新的壁画订件接二连三地来到他的身旁。有代表性的是佛罗伦萨的诺维拉圣母玛利亚教堂的苏特罗茨礼拜堂、罗马的苏普拉·米内鲁瓦圣母玛利亚教堂的卡拉法礼拜堂的壁画。在这些最优秀的作品中, 菲立皮诺成功地将强调流利线条的波提切利样式和自己对写实性细部描写的强烈关心结合到一起。

◀ 《看望监狱中的圣彼得的保罗》(约1485年)是菲立皮诺为布兰卡奇礼拜堂创作的壁画之一。

► 长期以来一直被认为是菲立皮诺自画像的绘画, 收藏于乌菲兹美术馆。近年来, 其真实性受到了怀疑。

Gallerie degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

有特别重要的意义。

尽管如此，波提切利显赫地活跃于画坛的舞台仍然是他的故乡佛罗伦萨。1475年前后，为了装饰诺贝拉圣母玛利亚教堂的拉玛家族的礼拜堂，波提切利创作了他的第一幅杰作《东方三博士的礼拜》。订件者是一位叫德尔·拉玛的商人。这位富裕的赞助者是货币兑换商人行会中的一员，与当时统治佛罗伦萨的富有权势的名门贵族美第奇家族关系亲密。也许是以此为契机，波提切利受到美第奇家族的注意。而实际上，《东方三博士的礼拜》中描绘的几个人物就是美第奇家族人士的肖像。

成为强大后盾的美第奇家族

1478年，美第奇家族卷入到一场意想不到的阴谋事件的漩涡中。

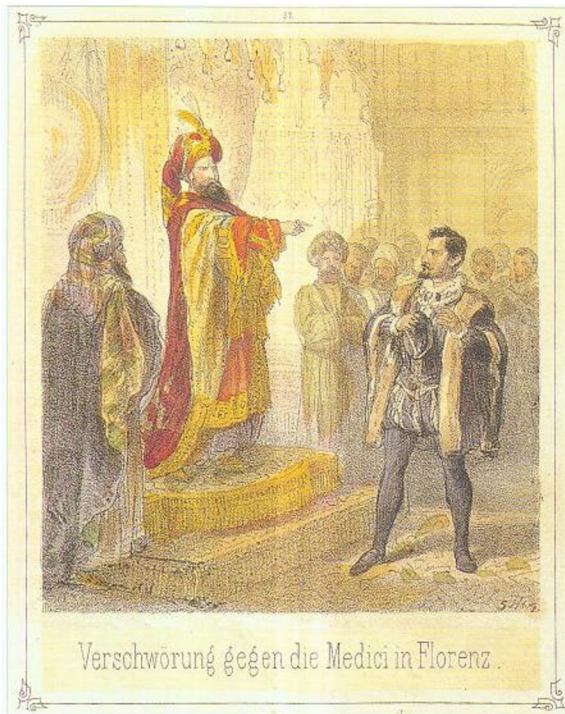
波提切利被介绍给美第奇家族也正是这个时候。4月26日，被称为“豪华王”的罗伦佐·德·美第奇和他的弟弟朱利亚诺在德鲁·菲奥列圣母玛利亚大教堂参加弥撒的时候，其政敌帕齐家族的爪牙企图暗杀他们。朱利亚诺在混乱中丢掉了性命，罗伦佐逃过了劫难，并为朱利亚诺报了仇。帕齐家族的八名主谋被逮捕，并被从市政府的窗户上吊下来处以绞刑。在这一事件中波提切利所起到的作用有些与众不同。为了警示企图阴谋叛乱者，他被命令在市政府的墙壁上描绘主谋被处以绞刑的画面。虽然这一订件比较荒诞，但这进一步提高了他的名气也是一个事实。

在美第奇家族中，波提切利特别受到了“豪华王”罗伦佐的表兄弟罗伦茨诺的庇护。1476年，罗伦茨诺的父亲去世，他随即继承了遗产，不久便购买了加斯特罗的别墅。因为波提切利最著名的两幅神话绘画《春》和《维纳斯的诞生》在16世纪就放在这座别墅里，所以直到最近，人们一直认为他是为了装饰这一府第所创作的。但是，根据近年来公布资料，这些绘画似乎是为罗伦茨诺在佛罗伦萨市内的府第而制作的。其创作的详细年代无从知晓，

▲ 《东方三博士的礼拜》（约1475年）是波提切利初期的杰作。描绘了神圣家族面前身穿盛装的三博士一行。据说跪在圣母圣子面前的白发人物是奠定了美第奇家族繁荣基础的老科西莫，左端是豪华王罗伦佐，右端是波提切利，站在右侧墙边的白发人物是订件者德尔·拉玛。

团体——圣路加公会。

第二年即1473年末，订件更加频繁。波提切利为马焦雷圣母玛利亚教堂创作了《圣·塞巴斯提安》，接着，他接受了比萨大教堂中礼拜堂的壁画（已烧毁）创作订件。这件事情在表明波提切利的名声已经扩展到佛罗伦萨以外方面，具

W. Kuenster Historische Gemaelde, Berlin/AGK London

► 1478年，针对美第奇家族的罗伦佐和朱里亚诺的“帕齐家族的阴谋”中逃到土耳其的主谋被命令在皇帝面前进行申辩。这是19世纪的特奥德尔·霍泽曼创作的彩色石版画。在19世纪“如同亲眼目睹一样地”描绘历史事件的历史画非常流行。

Musée du Louvre, Paris/AGK London/Erich Lessing

◀ 斯托斯·凡·亨特于1467年前后创作的《罗马教皇西克斯图斯四世的肖像》。向波提切利订件，要他创作西斯廷礼拜堂壁画的就是这位西克斯图斯四世。

▼ 《基督的考验》是波提切利为西斯廷礼拜堂创作的第一幅壁画。描绘“基督的生涯”系列绘画中的这幅作品，描绘了空想中的港口城市。

但一直认为是创作于1478年的《春》，被推定为1482年的作品；而《维纳斯的诞生》则被推定为1485年的作品。

罗马教皇的邀请

波提切利所活跃的舞台不只限于佛罗伦萨。1481年，他得到了有生以来最大的荣誉，这就是收到了教皇的订件。教皇西克斯图斯四世刚刚在梵蒂冈宫殿建成了西斯廷礼拜堂，为了用能给人们留下深刻印象的壁画装饰其侧壁，他希望召集众多的画家。波提切利与佩尔基诺、基兰达约、西鸟雷利等当时的主要画家一同被命令进行这项工作。波提切利创作了《基督的考验》、《摩西的考验》、《对叛乱者的惩罚》三幅宏大的绘画和几幅历代教皇的肖像。

波提切利在罗马只逗留了一年，1482年他便回到佛罗伦萨。据认为，这一年他的父亲去世，他也许是为因此而回来的，也或许是为了亲自监督画坊的运营状况。因为当时他的画坊一定极其繁忙。15世纪80年代是波提切利最辉煌的时期，

Vatican Museums and Galleries, Vatican City/The Bridgeman Art Library

Artist's Life

- 1444/45 出生于佛罗伦萨。父亲马里亚诺·非利佩皮是皮革鞣制工匠，母亲的名字叫苏梅罗拉达。
- 1458 成为当金银工匠的二哥安东尼奥的徒弟。
- 1460 在伏拉·菲立波·利比的画坊开始学习绘画。
- 1467 菲立波到斯波莱特去之后，独立。
- 1470 拥有自己的画坊。接受第一个重要的公众性订件，为商人行会的商业法庭创作《坚毅》。
- 1472 加入艺术家的慈善团体圣路加公会。
- 1473 在佛罗伦萨以外的地方也受到好评，接受比萨大教堂的壁画订件。
- 1475 创作《东方三博士的礼拜》，引起佛罗伦萨的统治者美第奇家族的注意。
- 1478 帕齐家族的阴谋以未遂而告终，受美第奇家族委托描绘死刑执行图。
- 1481 接到罗马教皇西克斯图斯四世的订件，创作西斯廷礼拜堂的壁画。
- 1482 父亲去世，回到故乡佛罗伦萨。
- 1483 着手为美第奇家族的维拉·德罗·斯佩达雷特别墅创作系列壁画。
- 1493 手足至亲的长兄乔万尼去世，心情沉痛。
- 1494 法国军队进攻佛罗伦萨。美第奇家族垮台，萨伏那罗拉掌握实权。
- 1497 在萨伏那罗拉的统治下，失去了罗伦茨诺的庇护。
- 1498 萨伏那罗拉垮台，被逐出教会，并被处以火刑。
- 1504 被选为米开朗基罗的《大卫》像设置委员会成员。
- 1510 5月去世，被埋葬在奥尼桑提教堂。

THE MEDICI

美第奇家族

原来是商人、银行家门第的美第奇家族，在文艺复兴时期的大部分时间里，事实上统治着应该是共和制的佛罗伦萨。他们在政治上十分冷酷，但作为艺术家支持者的功绩则无人可比。美第奇家族的中心人物是命令建造美第奇·里卡尔蒂宫殿的科西莫·德·美第奇（1389～1464年）和庇护了年轻的波提切利的

“豪华王”罗伦佐（1449～1492年）。1494年皮埃罗二世倒台后，这一家族的兴盛仍在持续。乔万尼（1475～1521年）和朱里奥（1478～1534年）都成为了罗马教皇（利奥十世和克莱门特七世），庇护了拉斐尔和朱里奥·罗马诺。此外，成为第一代佛罗伦萨公爵的科西莫一世（1519～1574年）还控制了整个托斯卡纳，他也得到了托斯卡纳大公的称号。

Palazzo Medici-Riccardi, Firenze/The Bridgeman Art Library

◀ 15世纪意大利的一位无名画家描绘的《罗伦佐·德·美第奇（豪华王）的肖像》。它被挂在美第奇·里卡尔蒂宫殿。

Gallerie degli Uffizi, Firenze/AGG London/Erich Lessing

▲ 亚克波·庞特莫尔凭借想象描绘的肖像画《祖国之父科西莫·德·美第奇》。创作于1518年至1519年。

在他的作坊，绘画的订件蜂拥而至。但订件并不是政府性的，都是以圣母圣子像为代表的单纯的宗教画，所以其大部分都由他的徒弟来绘画，他的徒弟们可以临摹师傅的作品。而波提切利本人则专注于更加重要的订件的制作。他为美第奇家族的维拉·德罗·斯佩达雷特别墅创作的一系列壁画（1483～1484年，现已不存在）、依照阿乌罗·巴尔蒂的订件为圣苏比利特教堂内的巴尔蒂家族礼拜堂创作的祭坛画、为佛罗伦萨郊外的特鲁纳布奥尼家族的维拉·林米别墅创作的一对寓意性的壁画《被学术和艺术集会所引导的青年》和《从由三美神伴随的维纳斯得到礼物的年轻妇女》（约1486年）等就是这个时期的代表作。由于他如此的活跃，在米兰公爵德维克·伊鲁·摩罗要求提交关于佛罗伦萨一流画家的报告时，报告者对波提切利当然不会吝惜热烈的赞美之辞“在版画和壁画方面都是极其优秀的画家，其作品的气氛具有强烈的感染力，是以最高的判断力和完美的比例创作的”。

对萨伏那罗拉的倾倒

但是，到了15世纪90年代，不幸的事件接连发生，并开始波提切利辉煌的成功上投下阴影。1492年，“豪华王”罗伦佐去世，他的儿子皮埃罗成为一家之长。但是，皮埃罗丝毫没有继承父亲的政治能力，对于威胁佛罗伦萨的种种问题没有任何应对的良策。1494年，法国的查理八世进攻佛罗伦萨的时候，皮埃罗的应对令人丧气。当时，他以割让佛罗伦萨势力范围内的比萨祈求查理八世的让步。他的这种举措激怒了佛罗伦萨市民，这一年，皮埃罗被赶出了佛罗伦萨。而填补这一政治空白的，不是像罗伦佐一样优雅大方的专制君主类型的统治者，却是多明我修道会的狂热修道士基罗拉摩·萨伏那罗拉。他在此前的数年间里，从宗教的严格主义立场出发，强烈地谴责美第奇家族的堕落的生活。萨伏那罗拉的狂热说教赢得了很多佛罗伦萨市民，在美第奇家族垮台的时候，在人们看来他的预言似乎得到了验证。而在此后的四年间，萨伏那罗拉掌握了

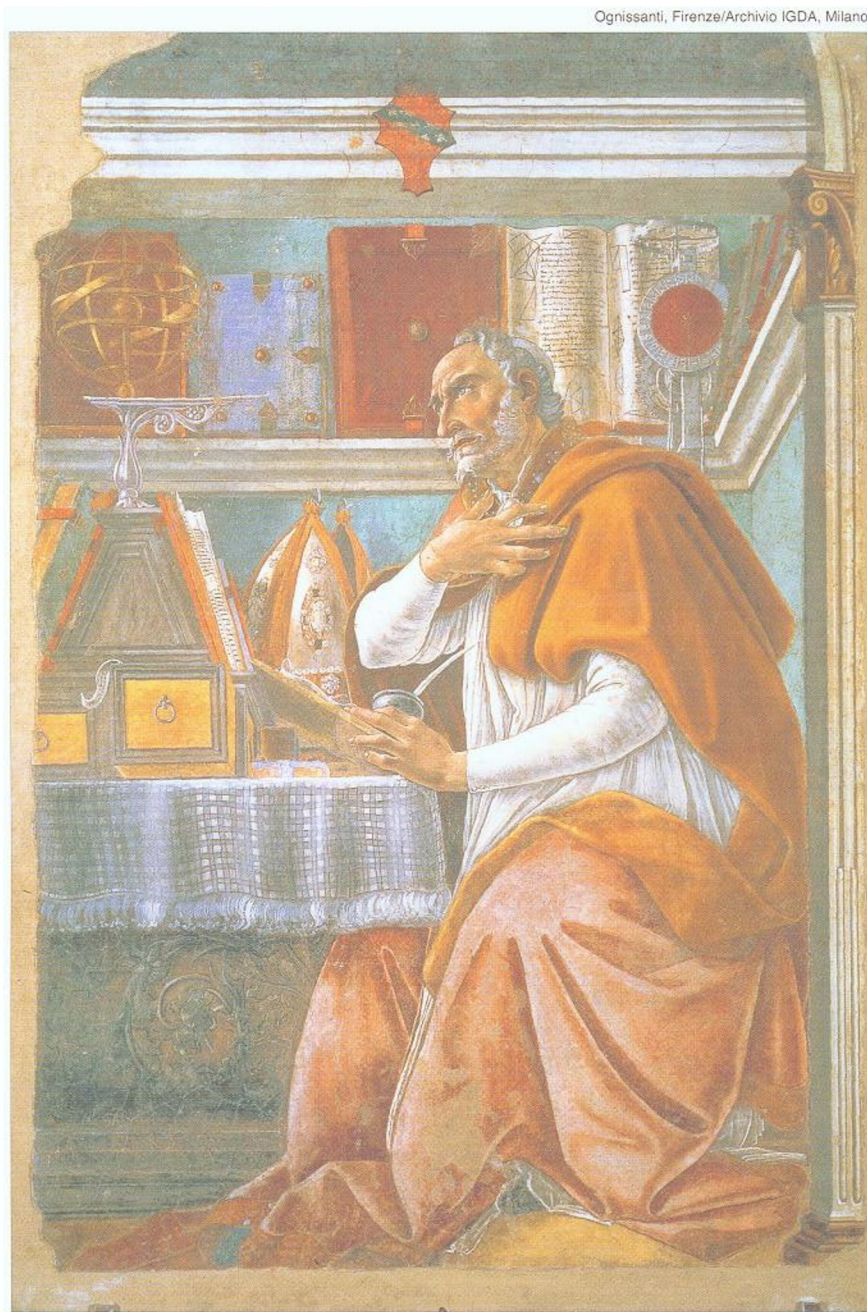
► 挂在特鲁纳布奥尼家族的维拉·林米别墅回廊中的《从由三美神伴随的维纳斯得到礼物的年轻妇女》的局部。据推定，这是波提切利在罗伦佐·特鲁纳布奥尼同乔万尼·德里·阿尔比齐结婚的时候创作的寓意性壁画。

权力并为所欲为。

祸不单行的是，波提切利的身边也遭到了不幸。1493年，代替父母抚养他的长兄乔万尼去世，这使波提切利伤心备至，同时，他对将来的绘画工作也开始不安。皮埃罗垮台后，波提切利的最大庇护者罗伦茨诺还在佛罗伦萨，但在萨伏那罗拉的统治下，其处境也十分严峻。1497年，他也不得不逃离了佛罗伦萨。虽然第二年他回到了佛罗伦萨，但他再也没有向波提切利提出新的订件。

关于波提切利自己对萨伏那罗拉的思想有多大的共鸣，我们知之甚少。但确信无疑的是，他的哥哥西摩内属于被称为“爱哭者派”的萨伏那罗拉支持者团体。也有一种说法认为由于受他的影响，波提切利也倾倒在萨伏那罗拉。如果果真如此，对波提切利后期作品中明显表现出的强烈的宗教气氛也就不难理解。但不管怎样，萨伏那罗拉的独裁统治并不长久，1497年，他被教皇开除教籍，第二年的1498年，他在佛罗伦萨的希乌里亚广场被处以火刑。

晚年的波提切利的绘画事业明显地每况愈下。1504年他得到了被选为米开朗基罗的雕刻《大卫》设置委员会成员的荣誉，但能够给他带来报酬的绘画订件却日益减少。16世纪的美术

Ognissanti, Firenze/Archivio IGDA, Milano

Musée du Louvre, Paris/Archivio IGDA, Milano

▲ 波提切利应维斯普齐家族的委托创作的《书房里的圣奥古斯丁》(约1480年)。这是作为与佛罗伦萨奥尼桑提教堂《书房里的圣黑罗尼姆斯》成对的作品而创作的。这幅绘画描绘了奥古斯丁见到躺在床上临终的黑罗尼姆斯的幻觉场面，人物后面的时钟指针指向见到幻影的时间。波提切利被埋在这个教堂的墓地。

史学家乔尔焦·瓦萨里在《美术家列传》中以悲凉的语言描写出晚年的波提切利：“上了年纪，也没有什么用处，如果不依靠两根拐杖他就站不起来，也不能行走。”1510年5月，六十五岁的波提切利去世，他被埋葬在奥尼桑提教堂的墓地。随着他的去世，他的名声也消失了，直到19世纪约翰·拉斯金以及拉斐尔前派才再度予以其极高的评价，他成为了被人们遗忘了的存在。

神话和寓意画的大师

MASTER OF MYTH AND ALLEGORY

波提切利以神话为主体的作品为人们所熟知，但他的取材源泉不只是这些，还扩展到圣经中的故事和文艺作品中。他以其天才的想象力将它们描绘于作品中，而且，他出色地把握了所有故事的本质性意义和扣人心弦的特质。

关于波提切利的艺术，人们大多是从在当时的佛罗伦萨具有无上权势的美第奇家族，同将美第奇家族从权利的宝座上赶下去的多明我修道会的修道士萨伏那罗拉的关系中谈论。而实际上，波提切利的绘画风格极具二元性，分别反映了这两个极端的统治者的姿态。他为美第奇家族创作的绘画中，附庸了文艺复兴时期被大肆称赞的人文主义时尚，而另一方面，他又遵从了认为艺术家

应该侍奉神的萨伏那罗拉的说教，并创作出中世纪风格的作品。

真人般大小的神话绘画

文艺复兴发端于对古希腊、古罗马世界的重新发现。当时的学者们将古代的文献公之于众，翻译、并赋予其新的解释，这种新的解释特别具有重大的意义。据此，希腊和罗马的神话被赋以了新的光芒。神话已经不是怪异的故事，而成为向读者传递思想

和学问的媒介。至少，美第奇家族周围的几名学者是这样认为的。美第奇家族中的科西莫以及他的孙子罗伦佐所特别重视的哲学家马尔西里奥·费齐诺就是其中的一个。费齐诺是第一个将古希腊的大哲学家柏拉图的全部著作成功地翻译成拉丁语（1484年发行）的人物。对于将柏拉图的哲学和基督教信仰相结合的新柏拉图主义的爱的本质，他提出了新的概念。此外，普里齐阿诺也一边担

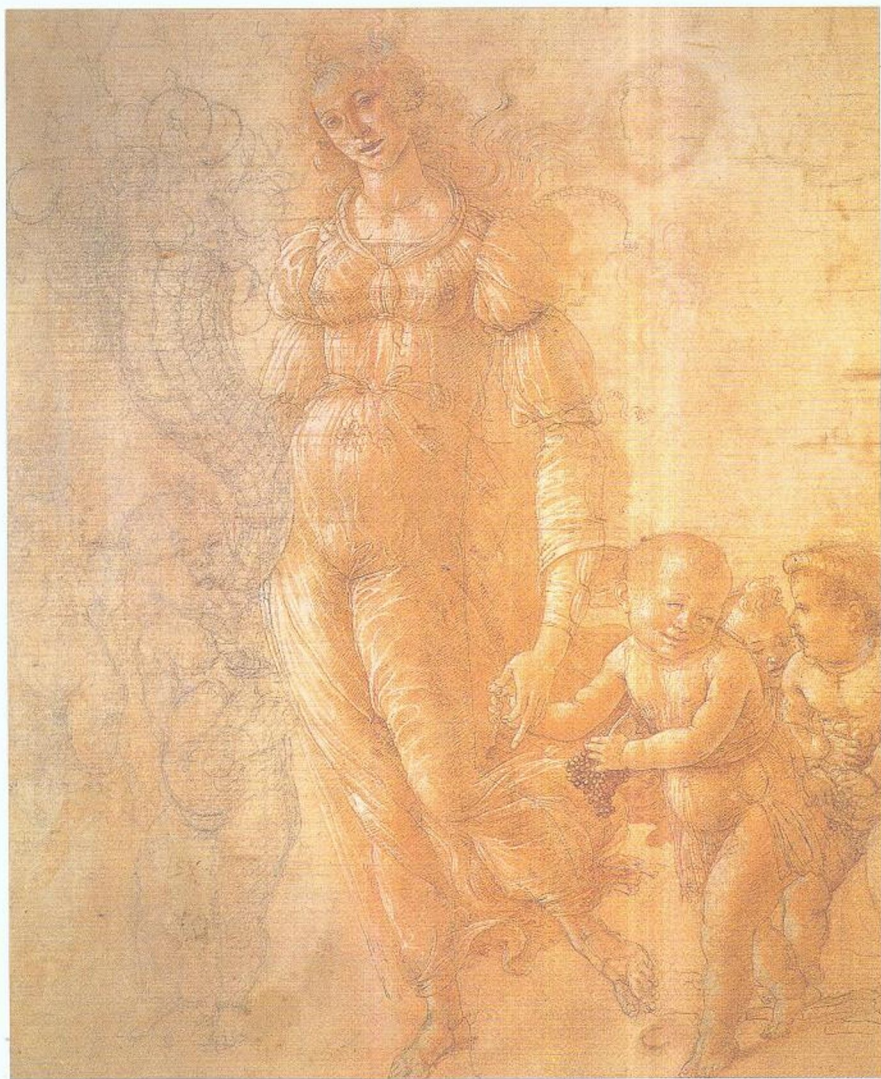
圣母圣子像

圣母玛利亚和基督的圣母圣子像是波提切利画坊的主要作品。其潜在的购买者存在于社会上的所有阶层，以教会为主，政府、宫殿、别墅、商家、作坊、公共设施等各种场所据说都悬挂圣母圣子像。由于有庞大的需求量，而且从作品的性质上来看，都是同样绘画的重复，因此，波提切利大多数时候都是让其弟子们绘制。一般都是他描绘出作为样本的圣母圣子像，弟子们尽可能原样地临摹。

而波提切利亲自描绘的是一种圆形画。圆形画需要画家将人物自然地容纳在圆形的构图中，非常受人们的欢迎。波提切利最著名的圆形画是右侧的《圣母颂》。画中的圣母玛利亚写下了拉丁语圣经中的一节“我的灵魂崇敬主”，作品因此得名。波提切利创作的原作收藏在乌菲兹美术馆，在他的画坊里制作的临摹品现今还留存有三幅。

Galleria degli Uffizi, Firenze/AKG London/Eric Lessing

British Museum, London/The Bridgeman Art Library

素描

我们看一下波提切利绘画的出色线条，就会理解为什么其同时代的画家们认为他是素描的高手。《艺术家列传》的作者、同时也是画家的瓦萨里说，波提切利“素描的本领出类拔萃，作品数量也很多，在他去世后的一段时间，画家们热诚地到处寻求他的素描。我也有几幅，其中的线条轻松流畅，而且十分准确”。这些素描多数是绘画作品的习作，据我们所知，波提切利还创作有铜版画、刺绣以及壁毯的素描草图。他还设计了诺维拉圣母玛利亚教堂列队祈祷仪式使用的旗帜，还有教会的各种法衣。

遗憾的是，波提切利的素描只存有一少部分。现存的有下面的《三人天使》（约1475年）以及为但丁的《神曲》而描绘的一系列插图等。《神曲》的插图工作似乎是断断续续地进行了数年，而作为绘画的习作却几乎没有留下。左边称为《丰收的寓意》（约1480年）的素描，也许与描绘罗马神话中果树女神波莫娜的作品有关。

Gabinetto Disegni e Stampe, Firenze/AGK London/S. Domingie-M. Rabatti

任美第奇家族的家庭教师，一边翻译了柏拉图和古罗马哲学家爱比克泰德的著作。

波提切利通过其后援者美第奇家族的人们接触到费齐诺提出的新的概念，并为之所倾倒。他不仅将其再现到画面

中，还以极具印象性的手法将其描绘出来。而当时的神话作为绘画的主题完全受到了人们的轻视，它一般都是作为被称作“卡索内”的装婚嫁用品的大木箱等家具上的装饰而描绘的，而且画面也极小。但是，波提切利的神话绘画描绘

得如同真人般大小，是如同祭坛画一样的大幅绘画。单纯地说其“大”只是就事论事的说法，与祭坛画相比，画家还有有过之而无不及的庄严创作了这些绘画。正如很多批评家所指出的那样，波提切利所描绘的维纳斯和圣母玛利亚都

是作为完全属于同一种类型的女性来描绘的。虽然衣服等细部有所不同，但她们的谨慎、优美、静谧而如同内省一样的样子则完全相同。

波提切利华丽的神话绘画是为了一部分具有很高教养的特权阶级制作的，其前提是装饰他们的宅第或者别墅。正是因为这一点，在他的绘画中具有现代的研究人员极其难以解释的特征。与装饰于教堂或者公共设施的宗教画不同，对于给个人观赏的神话绘画的含义，则没有必要让所有的人都理解。

宅第的室内装饰

特权阶级宅第中所常见的穷奢极欲的装饰风格对波提切利的绘画风格也产生了影响。14世纪的意大利贵族，喜欢用壁毯或者壁画装饰住宅的墙壁。波提切利为维拉·林米创作的壁画，说明这种嗜好在他那个时代依然持续。但是，在15世纪，在墙壁镶嵌板上绘画，配合优雅的家具及绘画进行装饰开始流行。显然，艺术家们在思考构图的时候必须考虑到这一点。

例如，按照罗伦茨诺的财产目录，波提切利的作品《春》原来挂在一个豪华的长椅子的上方。由于画作与长椅子的宽度相同，可见最初就是设想要挂在那里而要求画家制作的。波提切利也许是考虑到《春》要挂在比视线稍高的位置，所以把人物的体型描绘成优美的细长形状，并将其排列在舒缓倾斜的背景中。同样，《维纳斯与马尔斯》的长方形形状也是为家具的长条形状或许是床头板或者是木箱而设计出的形状。

平面性画法

波提切利以崭新的手法描绘取材于神话的主题，是文艺复兴时期具有划时代意义的事件之一。但他似乎没有受到文艺复兴其它方面的影响，这在绘画技法上表现得特别明显。与波提切利同时

神话与圣经的主题

关于波提切利，在今天他以取材于希腊神话和罗马神话的绘画而著名。而在他生前，他是以宗教画受到好评，并以此为生。创作于1469年至1470年前后的《霍罗菲尔奈斯遗骸的发现》（上图）就是其中的一例。

关于神话的主题，他根据的是文艺复兴时期被重新发现的古代著作。但是，波提切利并不是原封不动地再现其故事，而是在画面中反映哲学的思想。例如，在左图的《雅典娜和肯陶洛斯》中，表现出人类与肯陶洛斯同样具有理智和动物性本能的两面性。半人半马的怪物认识到自己的本性，以憧憬的眼光注视着智慧女神雅典娜（密涅瓦）。雅典娜的衣服上饰有美第奇家族的徽章。

Galleria degli Uffizi, Firenze/Archivio IGDA, Milano

Museo del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

文学作品的插图

到了文艺复兴时期，要求画家们创作的主题更加广泛，并开始流行从比较新的文学作品中选择主题。晚年的波提切利也应其主要后援者罗伦茨诺的委托，在但丁的叙事诗《神曲》的插图创作上花费了大量时间。而对于波提切利来说，创作以文学作品为主题的绘画这并不是第一次。在其初期阶段，波提切

利曾经以薄伽丘的短篇小说集《十日谈》中的一个故事为主题，创作了四幅一组的木板画。上面的作品是其中的一幅《忠实的纳斯塔基奥的故事》（1483年）中的第一个场面。这幅作品是为了装饰普齐家的婚礼大厅而特别定制的。

壁画

波提切利的作品几乎都是画在木板上的，而他在湿润状态的墙面上以用水融解开的颜料描绘的壁画（湿壁画）也十分著名，其订件蜂拥而至。壁画通常是在建筑物的墙壁上直接描绘，多数是取材于宗教题材，由几幅作品构成的系列作品。而委托这种工作需要很大的费用，当然也可以得到最大的名声。波提切利的最著名的壁画是1481年到1482年为罗马教皇西克斯图

斯四世在梵蒂冈宫殿的西斯廷礼拜堂创作的作品。波提切利应西克斯图斯四世的委托来到罗马，在礼拜堂的侧壁上创作了三幅巨大的壁画。这就是以“摩西的生涯”为主题的系列作品中的《摩西的考验》、《叛逆者的惩罚》、《基督的考验》。对于这种工作，委托者当然会一一提出要求，画家的自由因此受到限制。其结果，波提切利的作品显得杂乱无章，还画入了暴力性场面。这些都远离了波提切利通常的绘画风格。此外，他还在礼拜堂侧壁的上部描绘了十一幅历代罗马教皇的肖像画。

Vatican Museum and Galleries, Vatican City/The Bridgeman Art Library

代的画家们都竞相使用最新科学，为了使绘画更加具有写实性进行了种种尝试，但这种发展似乎没有引起波提切利的兴趣。

例如，远近法的理论在15世纪初由阿尔贝蒂和布鲁内勒斯基构筑起来，在波提切利那一时代得到了完全确立。尽管如此，波提切利的绘画仍然几乎都是

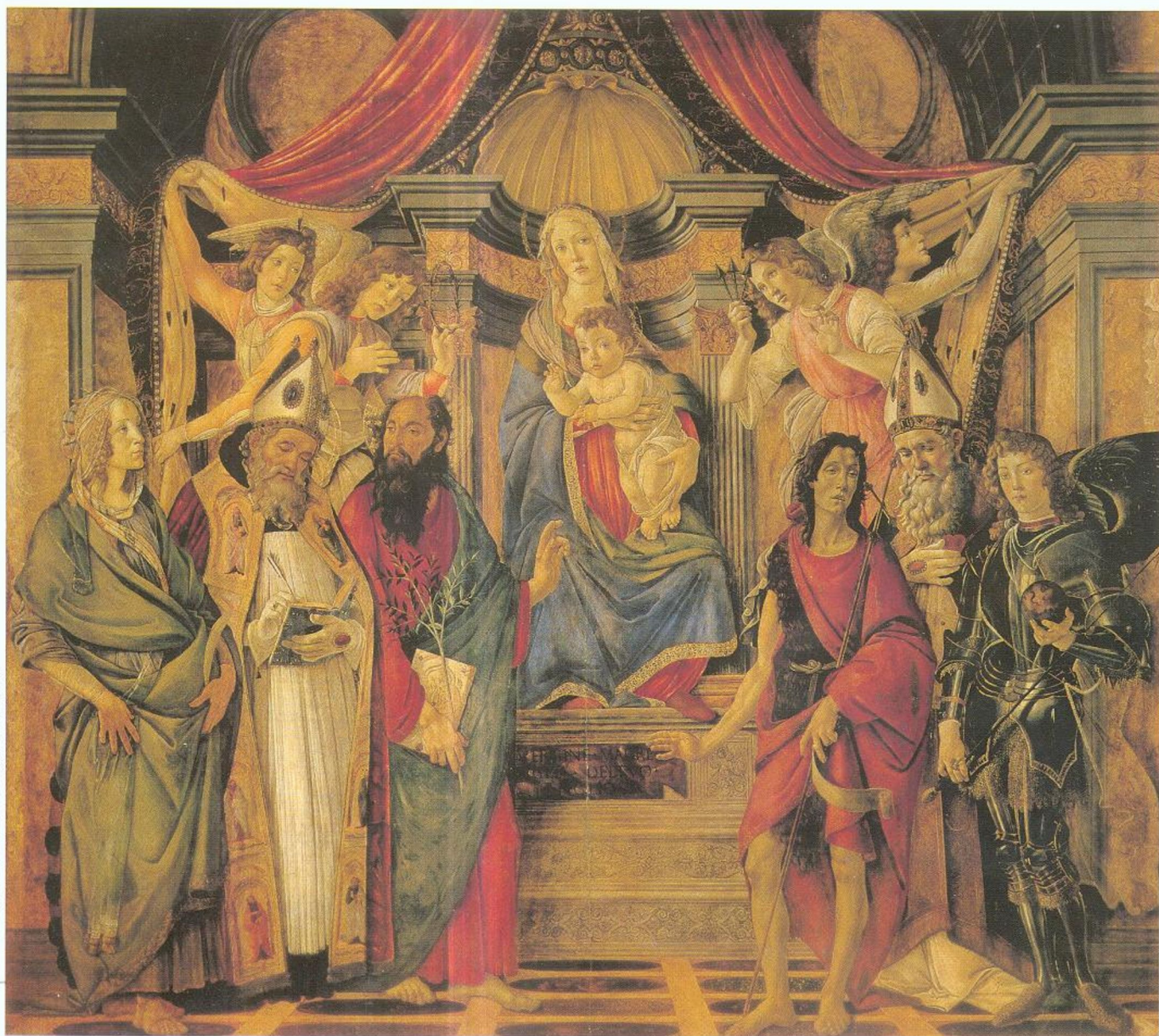
平面的和二元的。看一下《维纳斯的诞生》、《东方三博士的礼拜》或者《神秘的基督降生图》马上就会清楚，其中的人物都呈正面，画家没有使用可以表现出

祭坛画

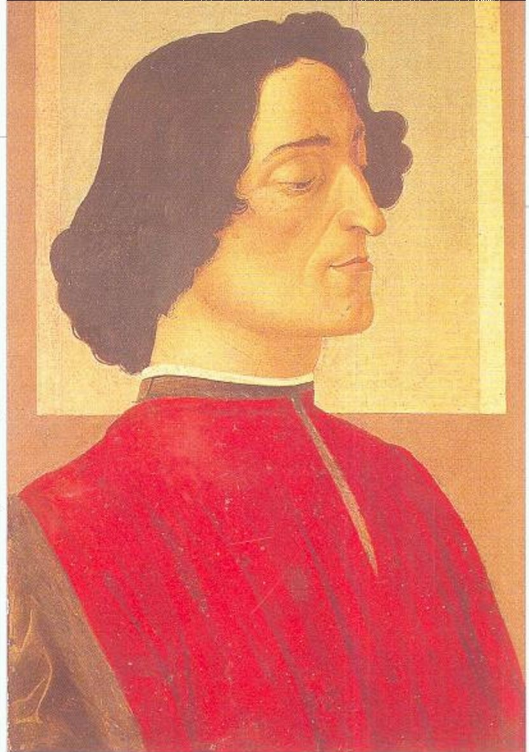
波提切利具有巧妙地描绘年轻优美妇女的本领，从这一点而言，他的多数祭坛画都以圣母玛利亚为主角也就不难理解。例如，他还创作了一些以新约圣经中的“东方三博士的礼拜”为主题的绘画。而波提切利知名度最高的宗教画是为佛罗伦萨圣苏比里特教堂巴尔蒂家族的礼拜堂绘制的《圣母圣子与两个圣约翰（巴尔蒂家族祭坛画）》和圣巴尔纳巴教堂的主祭坛画《圣母圣子与四个天使和六个圣人（圣巴尔纳巴祭坛画）》（下）。都以坐在宝座上的圣母为中心，并在其左右排列了圣人，

表达了称作“圣人谈话”的主题。现今收藏在乌菲兹美术馆的《圣巴尔纳巴祭坛画》是应医师、药剂师行会的委托于1487年前后创作的。

严格来说，“圣人谈话”并不是圣经的主题，但在当时却很受欢迎，这是因为它可以使订件者的守护圣人在绘画中登场。乔万尼·德·巴尔蒂订制的祭坛画《巴尔蒂家族祭坛画》中，在圣母的两侧描绘了洗礼者和福音记录者两个约翰（意大利语叫圣乔万尼）的理由就在于此。

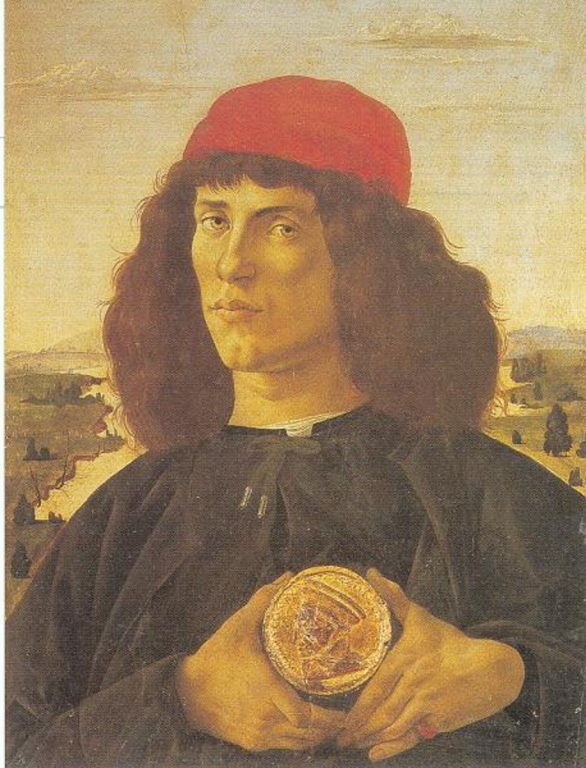
Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

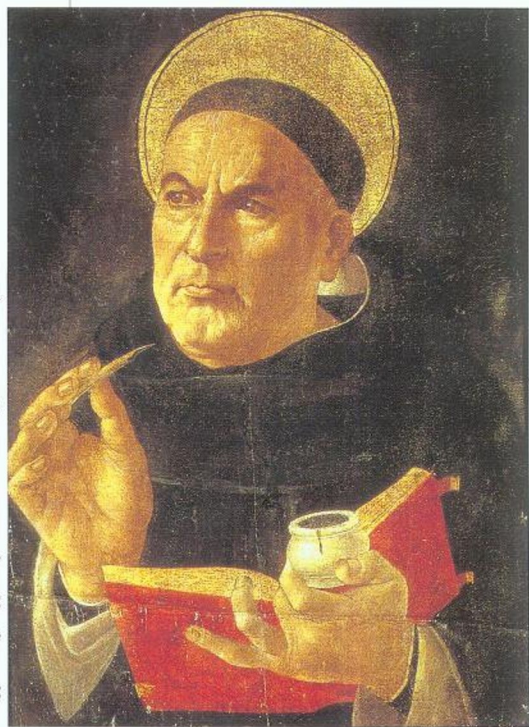
肖像画

作为独立的肖像画在波提切利那一时代还是相当新的领域。而在此之前，所说的肖像画一般是在宗教画中画入委托者的身姿。传统上认为是波提切利创作的左下图的肖像也许就是与此相近的绘画。从人物的举止和手持物品的特点中，我们可以知道这是画家以想象描绘的十三世纪的哲学家圣托马斯·阿克伊那斯的肖像。但这是波提切利在罗马逗留的1481年到1482年左右的作品，而其相貌则被认为是教皇西斯图斯四世。

当然，波提切利肖像画的大部分描绘的都是美第奇家族及其周围的人们。其中的肖像画也有几个不同的用途。例如，《朱里亚诺·德·美第奇的肖像》的复制品现存有四幅，这一定是年轻的朱里亚诺在帕齐家族的阴谋中不幸死去后，应他的朋友们的委托所绘制的。复制品中的一幅还画有传统上死亡的象征——停落在枯枝上的小鸟和打开的门。肖像画还被用于表现模特儿所关心的事情或者其业绩。右上图的《手持科西莫·德·美第奇的纪念章的青年肖像》是波提切利从1474年到1475年前后创作的作品，罕见的是，画面的一部分被挖通，镶入了用石膏复制成的纪念章。

Galleria degli Uffizi, Firenze/Archivio IGDA, Milano

尼费加德的圣母》背景中蜿蜒曲折的河流等就会明白这一点。但是，为了避免背景处理的问题，波提切利大致都是像《春》或《神秘的基督降生图》一样，用树木遮挡了背景。

优美的人物画

关于波提切利的人物表现，也具有同样的问题。其同时代的多数艺术家力图依靠明暗效果表现模特儿的立体感和真实感，与之相反，波提切利喜欢用传统的手法进行创作。他描画的人物继承了中世纪末流行的哥特式风格，个子高大、纤丽而优美。但是，却几乎让人感觉不到感情的表达和人物的个性。尽管这样，波提切利的美丽、优雅而洗练的人物形象仍然远远超过了前辈们的作品。

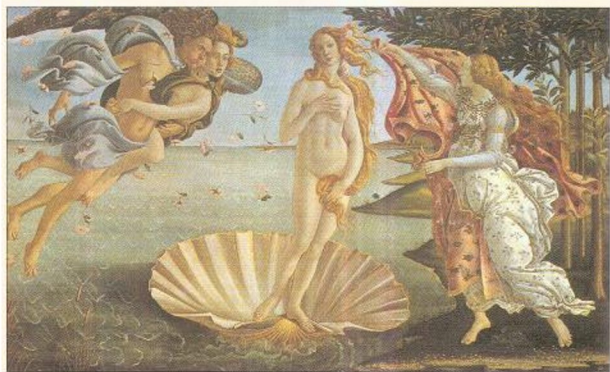
波提切利风格中最优秀的方面，可以追溯到佛罗伦萨的传统金银工艺师以及勤勤恳恳地专注于彩色抄本的细密画

家的风格。波提切利与他们同样，意欲自由自在地操纵线条。流利而正确的线条，可以表现出轻薄布料透明的微妙质感，可以将单纯的光环用精细的黄金工艺复杂地表现。此外，画中打开的书本每一页都得到精细的再现，观赏者甚至可以读出画面中的文字。

波提切利使美丽的线条十分醒目的二元性绘画风格，在他还在世的时候就逐渐成为落后于时代的東西。在他去世后，对他的评价急速下降，在瓦萨里的《美术家列传》中，波提切利只被当作一个并不引人注目的存在而记载。这种状况一直持续到19世纪中叶在英国结成的拉斐尔前派画家们重新发现他的时候。文艺复兴以后，对统治着欧洲艺术的自然主义感到厌烦的拉斐尔前派将波提切利作为那个时代最高的艺术家之一来赞扬。

立体感的缩短法。另一方面，画家使人物站立的环境明显地倾斜。而多数构图中，人物与配置在其前面的带状装饰极其相似。《春》和《维纳斯的诞生》中的人物们并不在风景当中，而是在风景的前面。《东方三博士的礼拜》以及《神秘的基督降生图》中怪异的建筑物也是一样。这让人感觉不到风景本身以及大气的存在。在《维纳斯的诞生》和《雅典娜与肯陶洛斯》中，画家并不是使水平线或者地平线消逝在远处的雾霭中，而是清楚地描绘出它们。而波提切利并不是不能画远方的风景，我们看一下《玛

名作特写

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

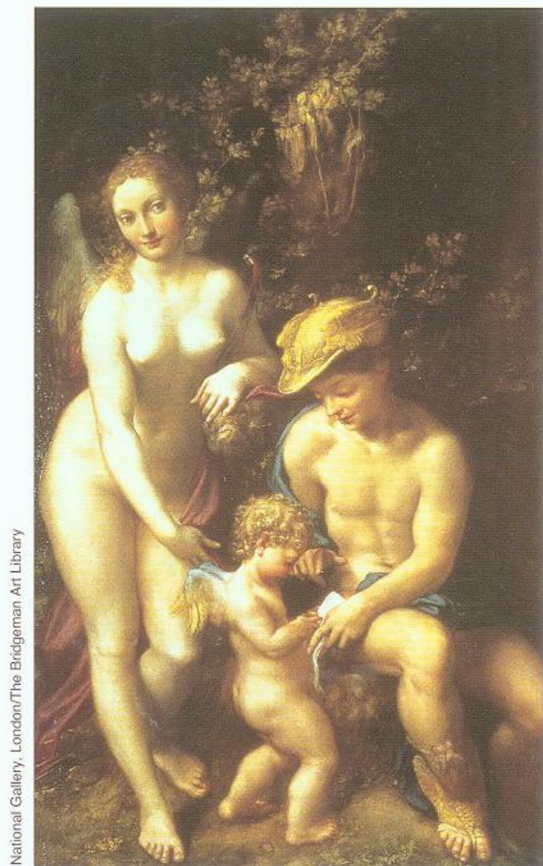
维纳斯的诞生

佛罗伦萨 乌菲兹美术馆藏
Galleria degli Uffizi, Firenze
THE BIRTH OF VENUS
1485 年左右
172.5 × 278.5 cm

像大理石一样洁白，并拥有圣母玛利亚面容的女神维纳斯站在扇贝壳上。美的理想形象维纳斯被拥抱着的风之神塞弗由洛斯和他的情人克洛里斯吹向岸边。作为春天化身的时间女神荷莱依跑向她的身边，欲将带有美丽鲜花图案的披风给她披上。画家在两名女子结构的关系上，采用了传统的基督洗礼图中的基督和洗礼者约翰的关系。

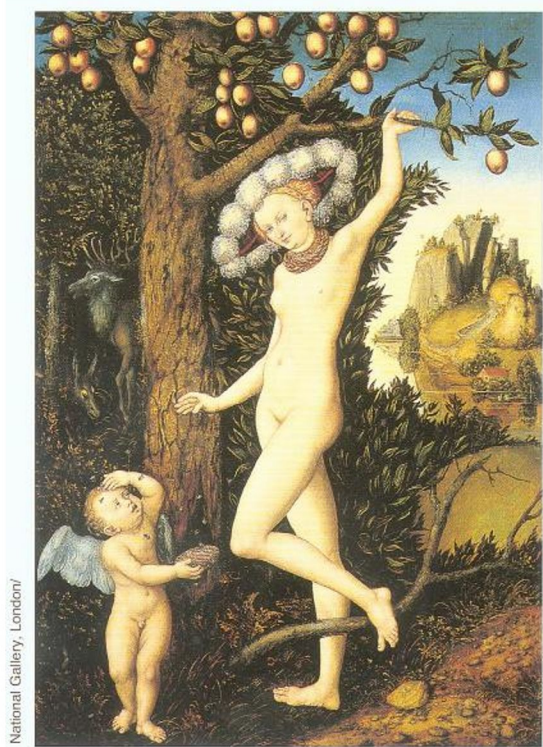
这幅作品，以及《春》、《雅典娜与肯陶洛斯》等波提切利的以神话为主题的代表作是具有革命性的绘画。以与真人同等的大小描绘出宗教画以外的绘画作品，自古以来这还是第一次。这些绘画都是应罗伦茨诺的委托而创作的，反映出他新柏拉图主义的思想。这种新的哲学将古代希腊、罗马的神话看做是基督教理念的寓意，可以认为此时的维纳斯是人类的精神性和感觉性的象征。

近年来，人们发现这幅作品是为了装饰佛罗伦萨市内美第奇家族的宅第而委托画家创作的，这幅洗练的杰作拥有洋溢着诗情的美感。画家分别以流畅而充满动感的线条描绘出人物漂浮在如同壁毯一样朴素的背景表面。

National Gallery, London/The Bridgeman Art Library

▲ 安东尼奥·卡拉乔（约1489～1534年）的《丘比特的教育（爱的学校）》。维纳斯注视着教儿子丘比特阅读的理性的化身梅尔克鲁斯。维纳斯背后的翅膀是她爱的象征。

National Gallery, London

▲ 鲁卡斯·克拉纳赫（父亲）（1472～1553年）的《维纳斯和丘比特》。戴着时髦的帽子和项链的维纳斯形象给人以当时的妇女模仿女神样子的印象。偷蜂蜜的丘比特被蜜蜂蛰伤在哭泣，这是关于快乐伴随着痛苦的教训。