

ZAI YI SHU ZHONG HU XI

意大利博物馆之旅

在艺术中呼吸

在艺术中呼吸

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

ZAI YI SHU ZHONG HU XI

意大利博物馆之旅

在艺术中呼吸

主编 鲁仲连

广西师范大学出版社

·桂林·

本书经由中国台湾高谈
文化事业有限公司授权发行
著作权合同登记图字:20-2001-124号

图书在版编目(CIP)数据

在艺术中呼吸:意大利博物馆之旅/鲁仲连主编.
—桂林:广西师范大学出版社,2002.5
(艺术平台系列)
ISBN7-5633-3505-6

I.在… II.鲁… III.博物馆—简介—意大利
IV.G269.546

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 019548 号

广西师范大学出版社出版发行
(桂林市中华路 36 号 邮政编码:541001)
(网址:www.bbtpress.com)

出版人:萧启明
全国新华书店经销
发行热线:010-64284815
北京佳信达艺术印刷有限公司印刷
(丰台区万泉寺甲 1 号 邮政编码:100076)
开本:889mm×1194mm 1/32
印张:8.5625 字数:179 千字
2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷
定价:39.80 元

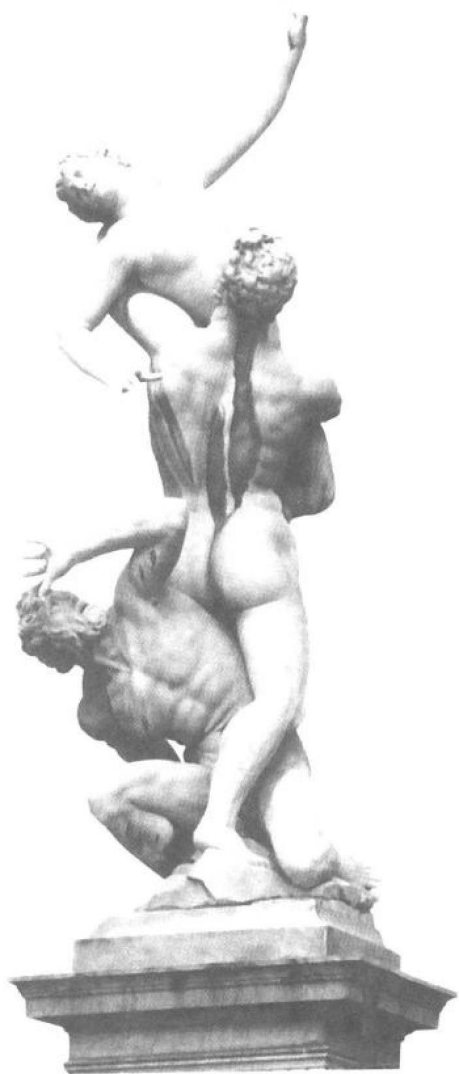
如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。
电话:(010)84561235 84561558

原书序

过去七八年里，为了审订和出版230余册艺术书籍，我们耗费了许多时间搜集并阅读大量的相关资料，也累积出宝贵的知识。同时还利用国际书展之便，实地走访50余所闻名世界的博物馆，得以对迷人的艺术真迹产生更深一层的体会。

另一方面，我们接触了为数不少的读者，发现参观博物馆的人数有增多的趋势，但缺乏引导。为此，便有了这一系列博物馆图书的出版。

本书按地理区域划分章节，是考虑参观者的交通便利；选美术为主题，则是满足多数读者的需求。参观博物馆的旅游须知，诸如地图、住宿、交通、开馆时间等，固然巨细靡遗；

各馆之历史背景、建筑风貌以及著名典藏品也都有详尽的介绍。

本书辟有专文，谈论如何参观博物馆和领略各地区艺术特色，另以专栏报道重要艺术家的生平事迹、特殊作品的轶闻趣事、艺术小常识。它既是我们的知识和经验的结晶，也是我们期望读者参观博物馆时，因之而获得最大收益的法宝。

期望您的鼓励，也祝福您在艺术的领域渐入佳境。

中国台湾高谈文化事业有限公司总编辑

许丽雯

导 论

1

罗 马

文艺复兴的皇冠——罗马	20
梵蒂冈博物馆	32
国立罗马博物馆	52
国立朱利亚博物馆	55
国立现代美术馆	56
波各塞美术馆	57
首都博物馆	59
美术学校美术馆	60
国立古典美术馆	62
圣卢卡美术学院美术馆	66
罗马文明博物馆	67
国立民艺传统博物馆	68

佛罗伦萨

文艺复兴之都——佛罗伦萨	70
乌菲兹美术馆	80

碧提宫美术馆	94
学院美术馆	107
国立巴杰洛美术馆	111
圣马可博物馆	113
佛罗伦萨大教堂博物馆	117
考古学博物馆	123
美第奇宫	124

米 兰

鲁多维克与琵阿垂斯情史 ——米兰的风华及沧桑	126
布雷拉美术馆	136
佩佐里美术馆	142
安布罗西图书馆和绘画馆	143
米兰大教堂博物馆	144
圣玛丽亚教堂	146
圣安布罗吉教堂博物馆	150
古堡美术馆	151
科学技术博物馆	152

威 尼 斯

亚得里亚海之后——威尼斯	154
艺术学院美术馆	163
黄金宫和弗兰切堤美术馆	171

贝姬·古根汉收藏馆	172
科瑞博物馆	173
史坦帕利绘画馆	174
佩沙洛宫	175
圣马可教堂	176
总督宫	179
圣洛可会堂	182
海洋史博物馆	186
玻璃工艺博物馆	187
花边工艺博物馆	189

食宿索引	191
图版目录	251

导论

意大利艺术概说

——认识意大利的绘画

中古时期的绘画

从庞贝城出土的壁画上可以验证，早在罗马时代，意大利已承袭了希腊文化的精华，并有着相当卓越的绘画水准。可惜后来受到民族大迁移所带来的战乱以及基督教的偶像破坏运动的影响，艺术上呈现出长期的空白。

公元800年，查理曼大帝即位为神圣罗马皇帝后，虽然制止了偶像破坏运动，然而在古板的基督教势力和封建制度影响之下，意大利绘画成就仍旧十分有限，包括罗马化教堂里的彩绘玻璃，王侯贵族宅院、教堂里的壁画，以及羊皮纸上的插图。这些作品或是因受限于绘画材料而显得粗糙；或因当时的画家都是由农人或工人所兼职的画匠，故作品中的人物脸部既无表情，体姿又十分僵硬且不合比例，当然更谈不上纵深感。这种情况一直到了文艺复兴时期，才取得重大突破。

文艺复兴早期的绘画

由于十字军东征以威尼斯为转运站，结果为意大利带来了蓬勃商机。而教皇为打击封建贵族、剥削其权力，故采用一些鼓励银行家的措施，更进一步促进了商业繁荣以

契马布埃 《圣母子与天使》 巴黎 卢浮宫博物馆

及社会结构的改变，职业性画家也因此应运而生。

此外，由于社会所产生的新活力，民众厌倦了中世纪以来抹杀人性的僵硬文化，以及民众对古希腊、罗马艺术的重新肯定，终于促成了文艺复兴运动。

绘画上的革新是逐步演进而成的。先以乔托(Giotto)和契马布埃(Cimabue)为开端。他们作品里的人物已打破了僵直的姿态，脸部也出现了表情，而不成熟却十分明显的视察物像的立体化的尝试，也正标示着一个崭新的里程碑。乔托设计的钟楼目前仍矗立在佛罗伦萨的市中心，是观光客必游的景点之一。

稍后的安吉利科修士(Angelico)则借由人物优柔的体态和脸部清淡高雅的表情，创造出极富诗意与个人色彩的作品。马萨乔(Masaccio)对建筑体的透视法、画面的纵深性结构、人物布局以及光影效果都有革命性的突破，他的写实手法无疑为后世立下了良好典范。他的学生利比修士(Fra Lippi)领悟了其师所有的教诲，并将更多的景物细节以及安吉利科修士所强调的诗意气氛融入作品之中。(利比修士的儿子小利比，也是位颇有成就的画家。)

曼特尼亚(Mantegna)的作品表现出高度的人体解析以及透视法则的研究成果。采取前缩透视法画成的基督是他的名作。画面正前方是基督的两只大脚，为了表现后方的人体而以等比例的方

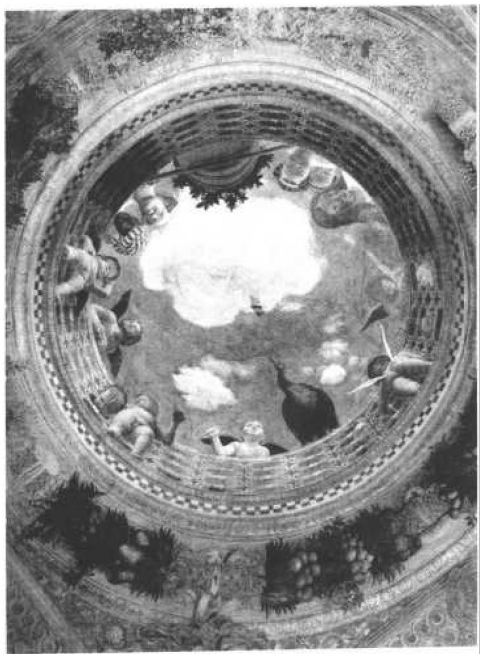
安吉利科 《圣尼古拉的诞生、听道和施舍》
罗马 梵蒂冈美术馆

式缩小了前方物体。他还利用墙壁画出室内空间的延伸，在天花板上画了一座阳台。在以天空为背景的阳台上，画中人物正俯视着室内的观众。这种仰角透视的画法和幻觉装饰画也都是由曼特尼亚所开创。

文艺复兴早期的绘画大致有着下列共同的特色和贡献：

1.画在木板上的蛋彩画：当时意大利尚未使用油彩，画家多半利用蛋黄调和色粉，画在涂过青色石膏打底的木板上，因此缺少后来油画作品中的光彩。

2.湿壁画：这种从13世纪兴起的作画方式，一直延续到17世纪。画家要在作画的墙壁上先抹上一层粗灰泥，干了之后再抹上一层较细的灰泥，并在这层灰泥上先打好底

曼特尼亚
《婚礼堂》
曼多
公爵宫

稿,然后根据一日的工作量,在墙上抹上第三层最细的灰泥,依据周围未抹表层的底稿配置而在第三层灰泥上再画一次底稿,最后趁着灰泥未干之前将颜料涂好。这种绘画因在湿灰泥上着色,待色彩干后,颜色会变淡。画家不但需要助手协助抹灰泥、打底稿,而且需要对色彩干湿度的不同状况有良好的掌握。

3. 绝大多数以宗教故事为内容。

4. 技法或观念上未臻完美成熟,却因各自的开创,为后来的画家奠定了良好的基石。

文艺复兴兴盛时期的大师及画作特色

波提切利(Botticelli)——他是利比修士的学生,成名的两幅大作《春》和《维纳斯的诞生》都收藏在乌菲兹美术馆。他之所以受到后世的称赞,主要来自其绘画的主题与观念。这两幅画一反以基督或圣经故事为主题的传统,除取材于希腊神话外,人物也表现出平凡人的欲望。画中的女神或穿着透明薄纱,或是全裸,而脸部并无任何羞怯之感。这种自由奔放的思想正是文艺复兴的精神所在。当然,波提切利在技法上也有许多过人之处,他对植物的

波提切利 《春》(局部) 佛罗伦萨 乌菲兹美术馆

深入研究便十分明确地表现在作品中。而薄纱的质感、人物的表情、都显示出画家深厚的功力。

达·芬奇
《圣母、圣婴和圣安妮》
巴黎
卢浮宫博物馆

达·芬奇(Da Vinci)——这位家喻户晓的大师，不仅因其多样化的才华，包括音乐、数学、地理、土木、医学、机械等方面而受人敬仰，也因为名画《蒙娜丽莎》而闻名于世。事实上，他在绘画上的贡献也是很少有人能及得上的。在米兰圣玛丽亚修道院墙壁上的《最后的晚餐》这幅画中，他利用四组三角形构成的人物群，极为生动地呈现出12位门徒内心的活动(只有出卖者犹大的右手握着钱袋，象征着受贿)；似来自四面八方的间接光，使人物在朦胧的光线中，显得格外神秘而富诗意。除了《蒙娜丽莎》

外，《圣母、圣婴和圣安妮》则是另一明证。

达·芬奇利用视察效果上稳健的三角形构图、层次连续的纵深感及精心处理的协调柔和光线，创作出富有理想、秩序、协调性甚高的文艺复兴典型作品。他还打破传统中圣人必定头顶光环的规矩，利用人物多样化的表情和体态，来表现文艺复兴时期的自由，并带有个人色彩的精神。

米开朗琪罗(Michelangelo)——他的成就也是众所周知的。除了许多的雕塑作品外，他所设计的圣彼得大教堂，绘制的西斯廷教堂壁画，更是所有到罗马观光的人不

会错过的景点。由他所完成的西斯廷教堂壁画，包括了历时4年所完成的顶棚湿壁画和40年后费了5年完成的祭坛壁画。顶棚壁画是依据《圣经》的《创世记》故事绘制，由于他对一般制作的方法和其助手的能力无法满意，因此多由米开朗琪罗独自完成。他不但依据天花板的建筑法则巧妙构图，使得观众仰望之际不易分辨画面与实体，并依此结构，分别阐述独立的故事，如“洪水”、“创世”、“堕落”等。

因米开朗琪罗对解剖学研究深入，又善于雕塑，故其作品中也常借由裸体人像的体态，传达出诸多人类情感，

达·芬奇 《岩石上的圣母》 巴黎 卢浮宫博物馆

或借此表达他的理念。例如在这幅顶棚画中，最著名的“创造亚当”一景，他就将焦点集中在上帝有力而刚直的食指和亚当垂软无力的食指上，在将触未触的瞬间，展现了极强的戏剧张力。

米开朗琪罗 《圣彼得受钉刑》
罗马 梵蒂冈美术馆

从最近重新清洗整修过的壁画来看,米开朗琪罗对颜色的使用也有十分独到之处,打破了未修复前有些人认为他不善运用色彩的批判。这些鲜明的色彩、精心规划的构图、人物多变而准确的体姿正是文艺复兴兴盛时期的经典作品的特点。

相比较而言,依照“最后的审判”故事所完成的祭坛画,或因主题之故,或因当时罗马遭受洗劫和宗教改革的影响,以致呈现出后来“矫饰主义”的先兆。整个画面透露出画家个人对于命运和时代的悲观与绝望。

米开朗琪罗始终不认为自己是个画家,但西斯廷教堂内留下来的巨作却让世人不得不肯定其在画坛不可撼撼的地位。

拉斐尔(Raffaello)——这位只活到37岁,被画坛誉为“绘画王子”的画家,早年便已成名,生活富裕而少波澜。也许正因为生活及事业上的顺遂,使得其作品得以呈现难得的“完美”。他的作品兼具达·芬奇的柔美及米开朗琪罗的恢宏布局。在肖像画方面,他的作品虽不似达·芬奇的画作那么讲究诗意或柔和的光线,却因为色彩的丰富与亮丽以及更精细的表面处理而更加讨好世人。

拉斐尔《美惠三女神》巴黎 孔德博物馆