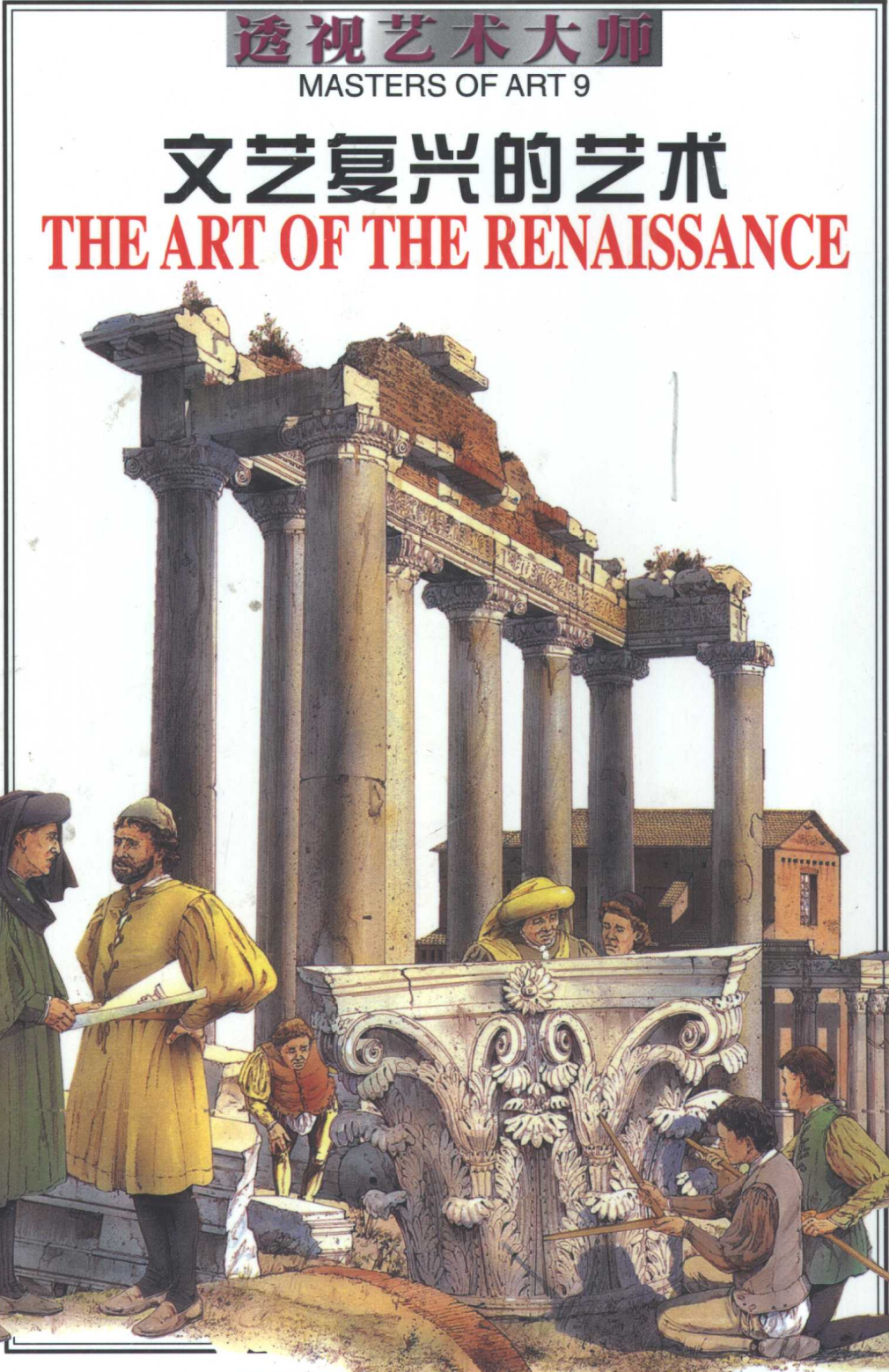
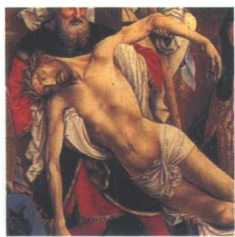

透视艺术大师

MASTERS OF ART 9

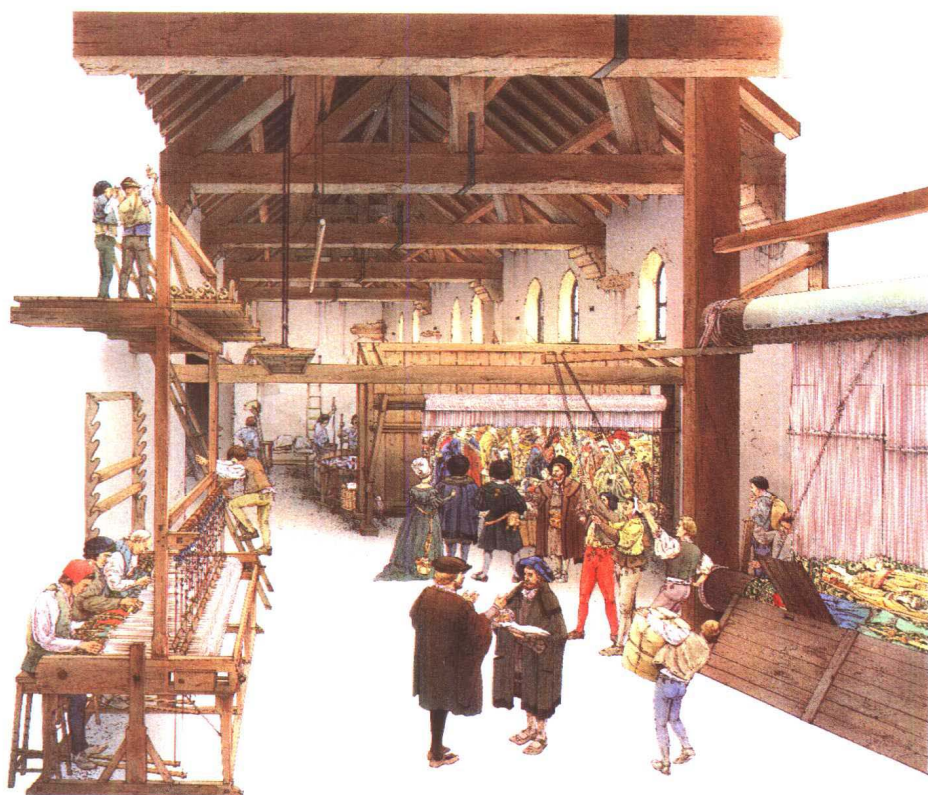
文艺复兴的艺术 THE ART OF THE RENAISSANCE

透视艺术大师

MASTERS OF ART 9

文艺复兴的艺术

THE ART OF THE RENAISSANCE

作者

LUCIA CORRAIN

插画

L. R. GALANTE,

con la partecipazione di

SIMONE BONI

4180 07

浙江人民美术出版社

国际中文版

原著: Lucia Corrain

绘者: L.R. Galante, con la partecipazione
di Simone Boni

译者: 汉译翻译有限公司

责任编辑: 李方

责任校对: 黄静

文字审读: 汪涿

图书在版编目(CIP)数据

文艺复兴的艺术 / (意) 科拉恩 (Corrain, L.)

著; (意) 加兰特 (Galante, L.R.) 等绘; 汉译翻译有限公司译. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2001.6

(透视艺术大师)

ISBN 7-5340-1199-X

I. 文... II. ①科... ②加... ③汉... III. ①艺术史—研究—世界—1500~1640 ②艺术家—评传—世界—1500~1640, IV. J110.93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 041691 号
合同登记章图字: 11-2000-67 号

文艺复兴的艺术

——透视艺术大师

出版发行: 浙江人民美术出版社

杭州市体育场路 347 号

经销: 全国新华书店

制版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 4

版次: 2001 年 6 月第 1 版 · 第 1 次印刷

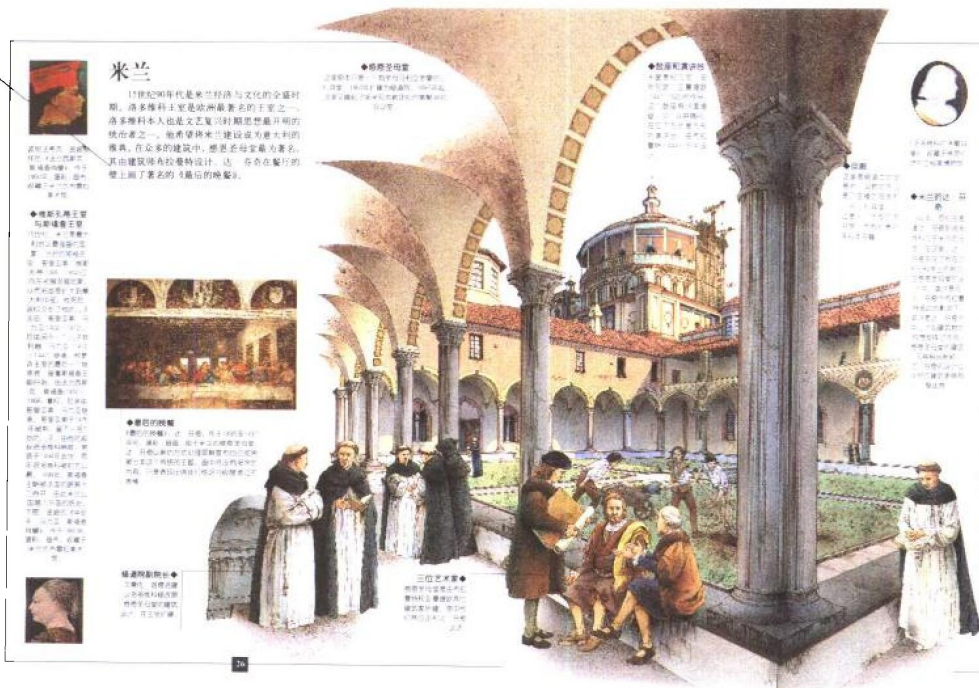
印数: 0,001-5,000

书号: ISBN 7-5340-1199-X/J·1091

定价: 48.00 元

每一跨页各针对一特定主题, 探讨文艺复兴时期的重要发源地以及当时的艺术形态特征。每一跨页的主题以左上角的主图和大幅中央插图加以

说明。有关艺术背景则详述在左边的短文中。其余包括复制画作在内的重要部分, 有助于我们对此主题有更详尽的了解。

部分页数专门介绍文艺复兴时期的重要艺术家。作品以对照方式呈现, 目的在于显示他们所提出和探讨的新观念和新技法。跨

页旁的方块短文则简述艺术家的生平、当时或当地的背景介绍以及艺术技法的分析。

目录

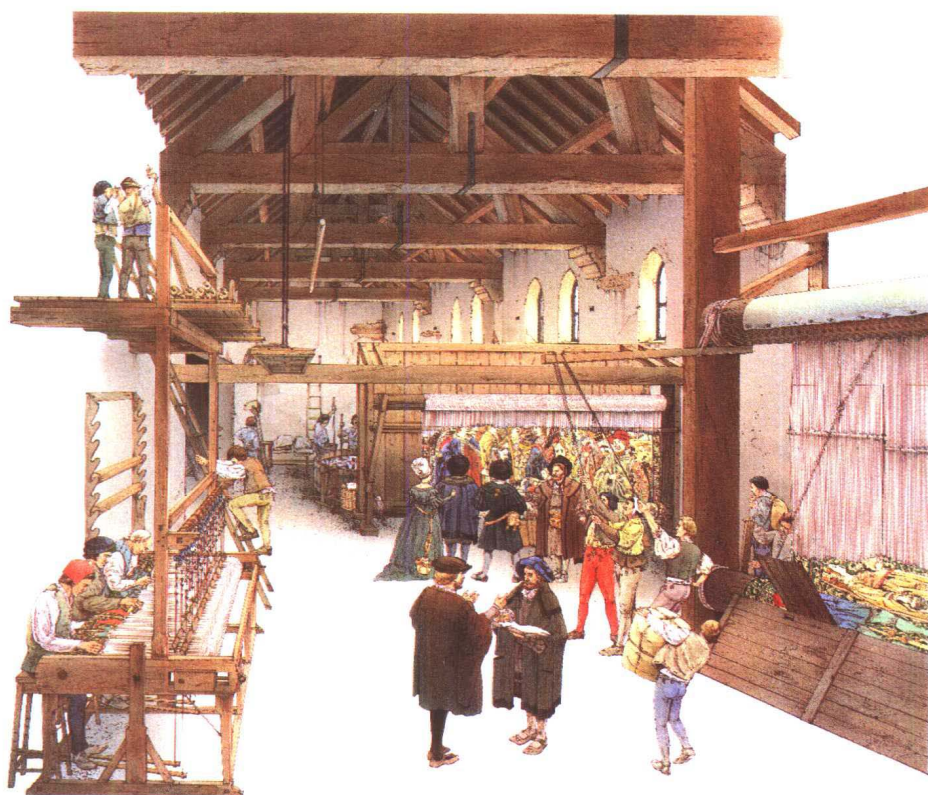
- 4 领导人物
- 6 欧洲的文艺复兴
- 8 古迹的再生
- 10 佛罗伦萨
- 12 佛罗伦萨的雕像
- 14 马萨乔
- 16 线条的极致
- 18 光线的画法
- 20 乌比诺
- 22 费拉拉
- 24 曼图亚
- 26 米兰
- 28 1504年的佛罗伦萨
- 30 罗马
- 32 米开朗基罗
- 34 拉斐尔与梵蒂冈宫
- 36 威尼斯
- 38 乔凡尼·贝利尼
- 40 乔尔乔涅
- 41 提香
- 42 低地国家
- 44 佛兰德斯画派
- 46 油画
- 48 布鲁盖尔
- 50 德国
- 52 木雕
- 54 德国的绘画
- 56 法国
- 58 西班牙
- 60 英国
- 62 文艺复兴历史年表
- 63 文艺复兴的史实
- 64 索引

透视艺术大师

MASTERS OF ART 9

文艺复兴的艺术

THE ART OF THE RENAISSANCE

作者

LUCIA CORRAIN

插画

L. R. GALANTE,

con la partecipazione di

SIMONE BONI

浙江人民美术出版社

国际中文版

原著: Lucia Corrain

绘者: L.R. Galante, con la partecipazione
di Simone Boni

译者: 汉詮翻译有限公司

责任编辑: 李方

责任校对: 黄静

文字审读: 汪涿

图书在版编目(CIP)数据

文艺复兴的艺术 / (意) 科拉恩 (Corrain, L.)

著; (意) 加兰特 (Galante, L.R.) 等绘; 汉詮翻
译有限公司译. —杭州: 浙江人民美术出版社,
2001.6

(透视艺术大师)

ISBN 7-5340-1199-X

I. 文... II. ①科... ②加... ③汉... III. ①艺术史—
研究—世界—1500~1640 ②艺术家—评传—世界—
1500~1640, IV. J110.93中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 041691 号
合同登记章图字: 11-2000-67 号

文艺复兴的艺术

——透视艺术大师

出版发行: 浙江人民美术出版社

杭州市体育场路 347 号

经销: 全国新华书店

制版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 4

版次: 2001 年 6 月第 1 版 · 第 1 次印刷

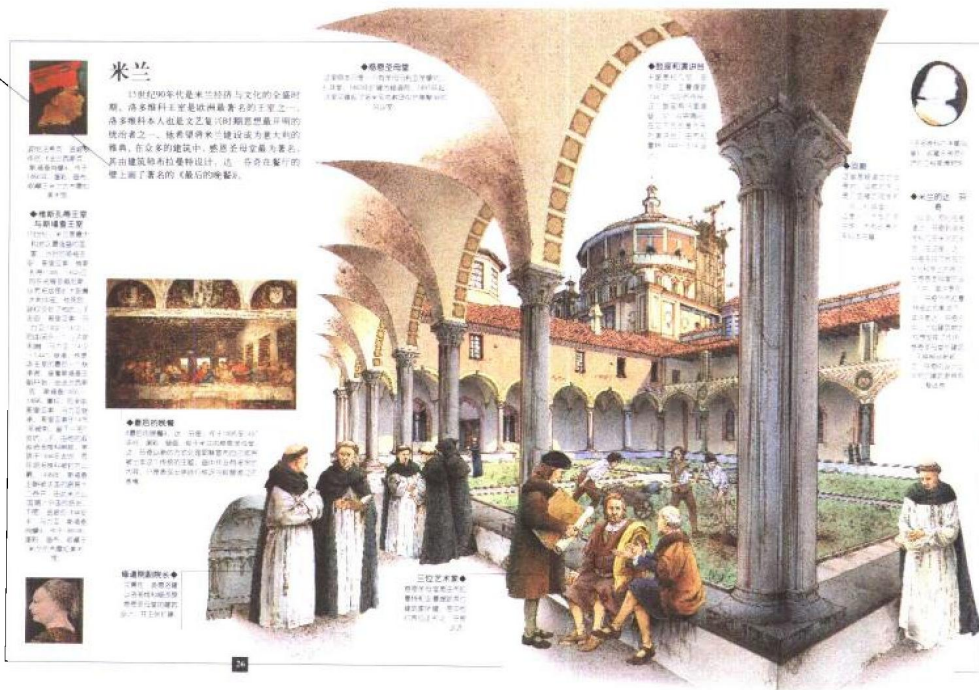
印数: 0,001-5,000

书号: ISBN 7-5340-1199-X/J·1091

定价: 48.00 元

每一跨页各针对一特定主题, 探讨文艺复兴时期的重要发源地以及当时的艺术形态特征。每一跨页的主题以左上角的主图和大幅中央插图加以

说明。有关艺术背景则详述在左边的短文中。其余包括复制画作在内的重要部分, 有助于我们对此主题有更详尽的了解。

部分页数专门介绍文艺复兴时期的重要艺术家。作品以对照方式呈现, 目的在于显示他们所提出和探讨的新观念和新技法。跨

页旁的方块短文则简述艺术家的生平、当时或当地的背景介绍以及艺术技法的分析。

目录

- 4 领导人物
- 6 欧洲的文艺复兴
- 8 古迹的再生
- 10 佛罗伦萨
- 12 佛罗伦萨的雕像
- 14 马萨乔
- 16 线条的极致
- 18 光线的画法
- 20 乌比诺
- 22 费拉拉
- 24 曼图亚
- 26 米兰
- 28 1504年的佛罗伦萨
- 30 罗马
- 32 米开朗基罗
- 34 拉斐尔与梵蒂冈宫
- 36 威尼斯
- 38 乔凡尼·贝利尼
- 40 乔尔乔涅
- 41 提香
- 42 低地国家
- 44 佛兰德斯画派
- 46 油画
- 48 布鲁盖尔
- 50 德国
- 52 木雕
- 54 德国的绘画
- 56 法国
- 58 西班牙
- 60 英国
- 62 文艺复兴历史年表
- 63 文艺复兴的史实
- 64 索引

领导人物

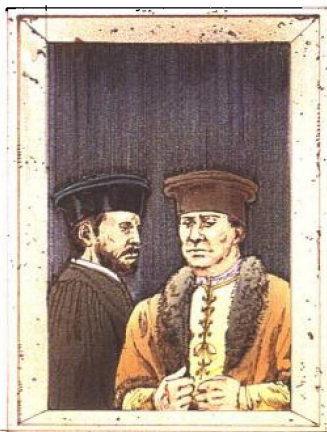
欧洲的历史上，横跨第15、16世纪的时期称之为“文艺复兴时期”。在艺术领域，文艺复兴运动大约于15世纪早期在意大利的佛罗伦萨兴起，并于16世纪盛行于意大利、法国、德国、西班牙、英国与荷兰等地。

无论是建筑师、画家或雕塑家，都从古希腊、罗马的艺术与理念中得到灵感，并运用透视法的原理与对几何比例学的研究，发展出表现事物形体与空间的新方法。

本书将介绍文艺复兴的领导人物与主要的事件，带领读者畅游那个时代的重要国家与城市，并一窥当时的宫廷风貌。

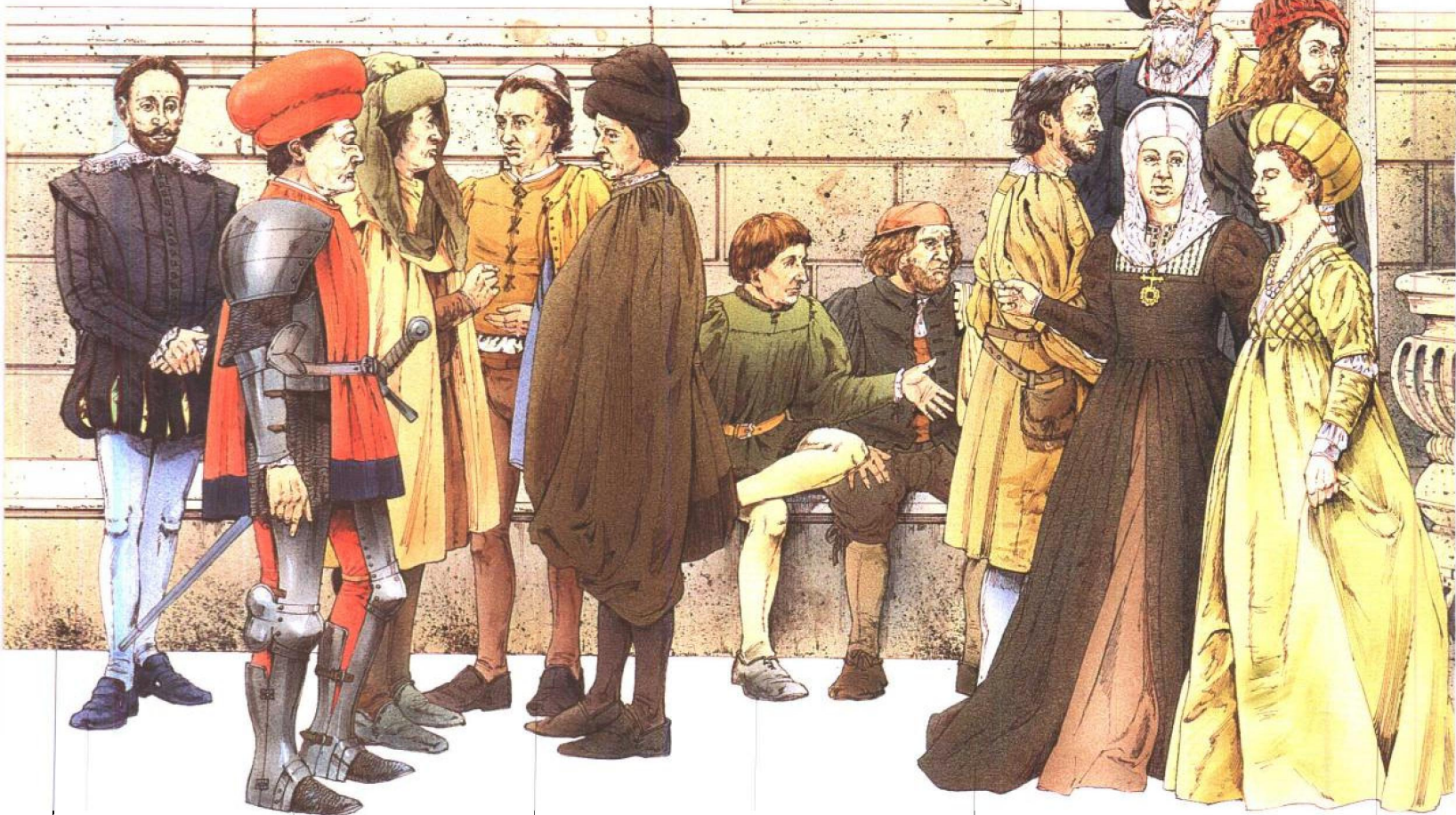
◆图拉和曼特尼亚

15世纪时意大利北部的两位伟大画家，是最早引用佛罗伦萨艺术家(如多那太罗)的创新理念的人。

◆吕内瓦尔德、克拉纳赫、丢勒

主导德国文艺复兴运动的三位艺术家，吕内瓦尔德感情浓郁的作品属于晚期哥特派的风格；克拉纳赫的艺术作品很精细，但有时气氛诡异；丢勒的作品则明显结合意大利北方画派的特点，表现人文主义的价值。

◆艾尔·格列柯

16世纪的西班牙画家，作品以隽永的性灵之美著称，用色大胆。

◆费得利科和罗伦佐

分别为15世纪乌比诺和佛罗伦萨的领主，都是繁盛的文艺复兴宫廷中开明的统治者。

◆马萨乔及佛兰切斯卡

两位都是文艺复兴绘画伟大的开创者，运用全新的透视技法创造立体的效果。

◆凡·艾克及布鲁盖尔

15及16世纪佛兰德斯画家，画作以写实并极端重视细节著称。

◆加斯泰的伊莎贝拉女王

她在15世纪末资助哥伦布航海，促成美洲新大陆的发现。

伊莎贝拉·◆伊斯特

在她的赞助下，伟大的艺术家及学者云集在曼图亚的宫廷，使曼图亚成为文艺复兴运动中耀眼的中心城市。

◆法兰西斯一世及查理五世

前者是法国国王，后者为罗马帝国的君主，两人互为竞争对手。16世纪前半期，他们的宫廷是艺术与学术的中心。

◆富盖和尚·库辛

富盖是15世纪伟大的法国画家，尤精细密画。老尚·库辛是16世纪法国重要的艺术家和设计师。

◆提香及贝利尼

威尼斯的文艺复兴绘画于15世纪由贝利尼创始，16世纪时提香加以发扬光大。

◆拉斐尔及达·芬奇

拉斐尔的和谐感创造出纯粹的美感，他在这方面的造诣，其他文艺复兴画家无人能出其右。达·芬奇精于艺术与科学，被认为是文艺复兴时期一位伟大的全能艺术家。

◆菲利普二世

西班牙国王，在位逾40年(1556—1598)，继承了查理五世帝国大部分的领土。同时，菲利普还是天主教和艺术活动的热心赞助者。

◆布鲁涅列斯基及多那太罗

他们是建筑师兼雕刻家，受到古典艺术的启发，促使佛罗伦萨成为15世纪最重要的文艺复兴运动的中心。

◆荷尔拜因及亨利八世

荷尔拜因是著名的德籍宫廷画家，深受意大利文艺复兴影响，他为英国国王亨利八世(1509—1547)工作。亨利八世从罗马教会出走，另立英国国教。

◆米开朗基罗及朱利亚斯二世

米开朗基罗是一个生气蓬勃又历经沧桑的艺术家，受雇于好战的罗马教皇朱利亚斯二世。米开朗基罗在那段时期，创作了许多伟大的文艺复兴艺术杰作。

◆艺术家的交流

文艺复兴时期，艺术家们在西欧自由地往来。由于政治上的密切结合，西班牙和荷兰的艺术家交流频繁。德国的艺术家长途跋涉到外国工作，学习新的技法。意大利的艺术家不畏辛劳，倾全力进行艺术创作。艺术家们的交流，使艺术的语汇成为共通的语言，各地的君主和教士纷纷将目标锁定在艺术家身上。达·芬奇和安德烈西·德·萨托为法国宫廷工作，丢勒留在威尼斯，提香应查理五世（罗马帝国的皇帝）之邀来到奥格斯堡。统治者视艺术家为亲善大使，如同是他们获取政治权力聪明的聘礼。稳定扩张的贸易，让文化和艺术上的革新在15世纪得以散播。接着，印刷术的发明，使人文主义者的思想的传播更加快速。

上图：拉斐尔作品，达·芬奇的画像，《雅典学院》的局部图，作于公元1510年，收藏于罗马的梵蒂冈。

欧洲的文艺复兴

罗马帝国自公元5世纪没落后，欧洲有好几百年处于贫穷落后的状态。从11世纪开始一直延续到15世纪，欧洲经历了一段成长和扩张期，经济形态的改变，新思想的产生，工艺技术的进步，加上一连串与强敌的战事，彻底改变了欧洲社会。伟大的欧洲君主们争相展示财富和品味，由此他们相互间的联系变成一种艺术外交。

◆1573年的巴黎

在新落成的杜伊勒里皇宫花园中，波兰大使把波兰王冠赠送给法国国王查理九世的弟弟亨利。

亨利·迪·伏洛瓦 (1551—1589)

亨利是查理九世的弟弟，他成为波兰国王一年后，于1574年继位成为法国国王。

◆音乐家们

他们身穿希腊神话人物造型的礼服，站在人造的岩石上演奏，最上面的那一位是太阳神阿波罗的造型。

◆大使们

威尼斯共和国、俄罗斯的代表与奥斯曼帝国的特使们在法国皇宫中聚会。

◆使节团

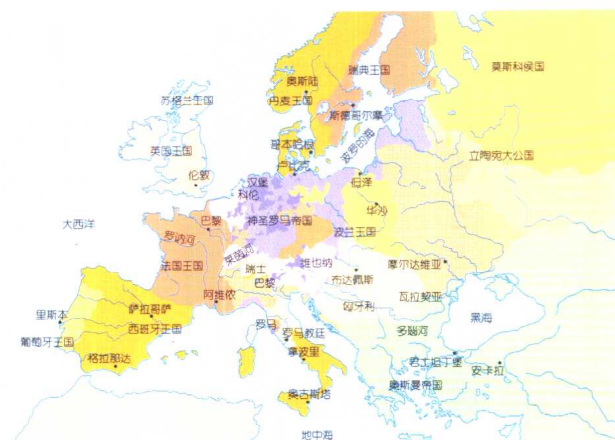
到访的波兰使节团身穿传统服饰，在衣着华丽的巴黎皇室成员中显得有点格格不入。

凯瑟琳·迪·美第奇
(1519 - 1589)

她出生在佛罗伦萨，后来成为法国国王亨利二世的皇后。她在法国宫廷中提倡意大利文艺复兴的文化，她也是首位以皇后地位摄政的人，后来成为皇太后。

查理九世
(1550 - 1574)

凯瑟琳皇后的次子，10岁即继承法国王位，在位期间都由母亲摄政。

◆欧洲地图一览表

15世纪末，欧洲有三个现代集权国家：法国、西班牙和英国。罗马帝国和意大利是由一些独立的城邦零散组合而成。

◆保罗·乌切罗

《圣罗曼诺之役》，作于1456年间，蛋彩，画板，收藏于伦敦的英国国家画廊。

◆小荷尔拜因

《大使们》，作于1533年，蛋彩，画板，收藏于伦敦的英国国家画廊。

◆韦托列·卡巴乔

《英国特使到访布列塔尼宫廷》，作于1495至1496年间，蛋彩，画板，收藏于威尼斯学院画廊。

古迹的再生

15世纪中期，由《洛加和平协定》带来短暂的和平，使文艺复兴迈向全盛时期。在皇族和富有家族赞助艺术、文学及宗教的影响下，尤其是罗马教廷的支持，加速了艺术发展的脚步。当时对古代文物的欣赏风潮，也为文艺复兴加注不少原动力，其中以古罗马文化的影响最大。古罗马的艺术、文学和生活方式成为经典，对满心向往的意大利人来说，即使不能超越，也要向这个时代看齐。

◆解救艺术建筑

在挖掘古罗马国会大厦墙角过程中，一根古希腊科林斯式柱头正在被清洗，这是协和神庙的遗迹。该庙建于公元前4世纪，罗马提比留皇帝在公元1世纪时曾重建。这个建筑几乎毫发未损，而接下来的绘图、测量的结果都会被记录下来。

◆意大利的地方划分

15世纪的意大利由五个行政区域，即米兰公国、威尼斯共和国、佛罗伦萨共和国、罗马教廷和那不勒斯王国及一些小城邦，例如乌比诺、费拉拉、曼图亚、锡耶纳、路卡等共和国组成。

◆研究和模仿

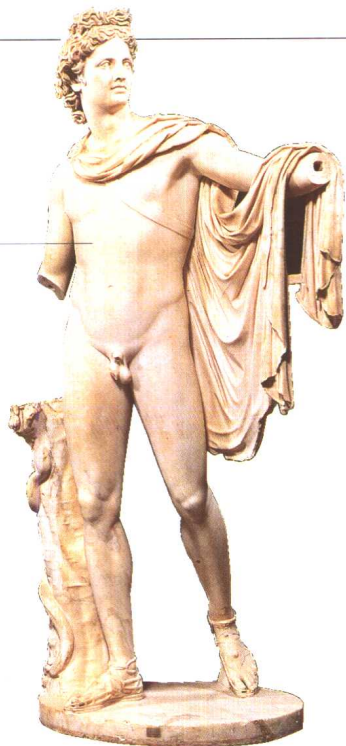
罗马当地拥有丰富的古迹遗产，从15世纪开始就让艺术家们无法抵挡它的魅力。布鲁涅列斯基和多那太罗也于1402年从佛罗伦萨来到罗马研究古代艺术。

◆古迹

这一排古希腊爱奥尼亚式圆柱，是祀奉农神的寺庙遗迹。

贝维德尔◆ 的阿波罗

公元15、16世纪间在罗马出土的古典艺术作品，给文艺复兴时期的艺术家不少灵感。例如建筑师在设计时，参考这种古典而优美的人体比例，这种比例是人体最完美的表现。《阿波罗》，作于公元2世纪，收藏于罗马的梵蒂冈。

◆从寺庙到教堂

安东尼乌斯和法斯提纳寺庙的圆柱理念，后来融入基督教教堂的建筑设计中。

◆历史重现

古代建筑的石块和幸存在罗马纪念碑的遗迹，譬如马克森提斯大教堂的遗迹，都成为后世建筑的参考。

◆人文主义

人文主义是近代的称谓，主要是指文艺复兴时期的思想家、学者和文学家对后世产生的深厚影响，他们被称为人文主义者。身处文艺复兴热潮的这些人，精通古希腊、罗马时代的文学和哲学，并重新诠释，或者以更深入的角度来探讨。人文主义者重视古迹，提倡以人为中心，持一种现实主义的世界观，这些都有违中世纪的神秘主义。这种价值观也影响文艺复兴时期的艺术家，他们颂扬人体的形态美，重新向世人展示裸体的、表现人性的远古宗教人物和事件。当时意大利著名的人文主义思想家有萨卢塔蒂(1331—1406)、米兰德拉(1463—1494)和豪华者罗伦佐(1449—1492)，他们在佛罗伦萨创建了柏拉图学院。费奇诺(1433—1499)则试着将古典哲学和基督教教义结合在一起。

上图：《马萨乔画像》，多米尼克·基兰达约绘于1490年，壁画，收藏于佛罗伦萨的挪维拉圣母院。

◆城市

虽然佛罗伦萨在罗马时代已具雏型，但直到11世纪才开始兴盛。14世纪初期，该地的人口增长为十万人，成为欧洲最大的城市之一。15世纪初期，佛罗伦萨开始发展，纺织制造业、银行业和自1252年开始铸造的佛罗伦萨金币，都是经济繁荣的基础。

在很长一段时间内，佛罗伦萨的经济和政治操控在商业公会的手上。虽然佛罗伦萨设有共和机构，最后还是被美第奇家族所统治。

上图：金币上铸着代表佛罗伦萨的莲花标志，另一面则是这个城市的守护神施洗者约翰。

下图：《贾可波·庞托摩》，他是科西莫的大哥，这是去世后画的画像（局部），作于1518年，油彩，板画，收藏于佛罗伦萨的乌菲齐画廊。科西莫是美第奇家族的第一位统治者，他掌握佛罗伦萨所有政治机构的实权。

佛罗伦萨

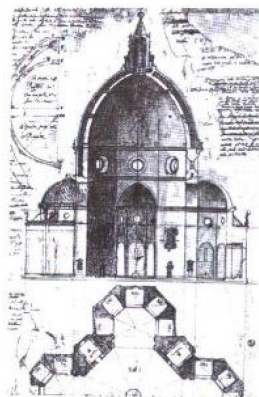
佛罗伦萨是文艺复兴的摇篮。13世纪末和14世纪初期，乔托在佛罗伦萨创作出一系列的伟大画作，复兴的根基就此萌芽。15世纪，身为建筑师和雕刻家的布鲁涅列斯基，以新的方式来表现建筑，发展出透视法并运用在艺术上，由此创造出一种崭新的风格。

◆大理石

工人正努力地将车上的大理石搬运下来，他们必须将大理石切割好，为建筑工程做准备。滑轮组连接一个大型的三变速转轮，可以抬起或搬运石块。

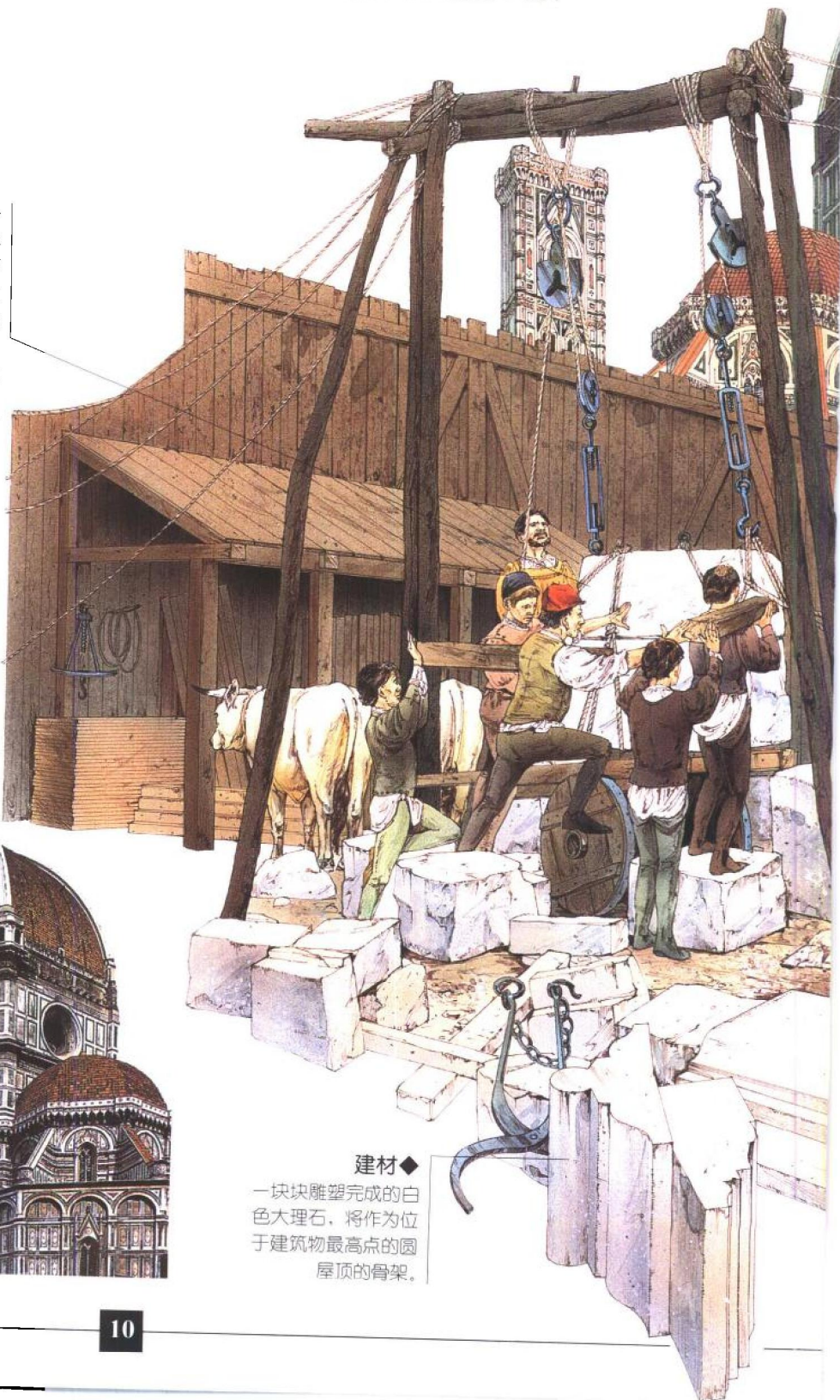
◆佛罗伦萨大教堂

佛罗伦萨大教堂由阿诺佛·迪·坎比欧(1232-1302)从1296年开始兴建，乔托则承接其工作，并为这座建筑设计钟楼的部分。工程在14世纪缓慢地进行，整个工程于1436年结束。

◆佛罗伦萨大教堂拱顶剖面图

这个拱顶两边有支撑物，直径43米，比罗马万神殿的圆顶规模稍小。万神殿则是古代最大的圆顶建筑。这张素描作于1440年。

◆建材

一块块雕塑完成的白色大理石，将作为位于建筑物最高点的圆屋顶的骨架。

◆圆顶

1433年所进行的圆顶工程在当时相当先进，圆鼓状的大型窗户之上，设有内壁延伸出去的廊台，圆顶本身设有两排小窗户。

◆景观

文艺复兴时期，佛罗伦萨街景一览图。

◆建筑用地

高高的栅栏将建筑用地围起来，切割石块的师傅、木工、铁匠和工程人员分成小组，在监工的指挥下工作。

帕齐礼拜堂，布鲁涅列斯基，作于1430年，现位于佛罗伦萨的圣罗斯教堂内。

◆布鲁涅列斯基 (1377 - 1446)

他设计了这座伟大的建筑，以轻盈和谐的结构、古典优美的比例、精准的透视手法和空间效果著名。布鲁涅列斯基的其他作品包括圣罗伦佐教堂、圣灵教堂、圣婴医院、帕齐礼拜堂和小王宫。

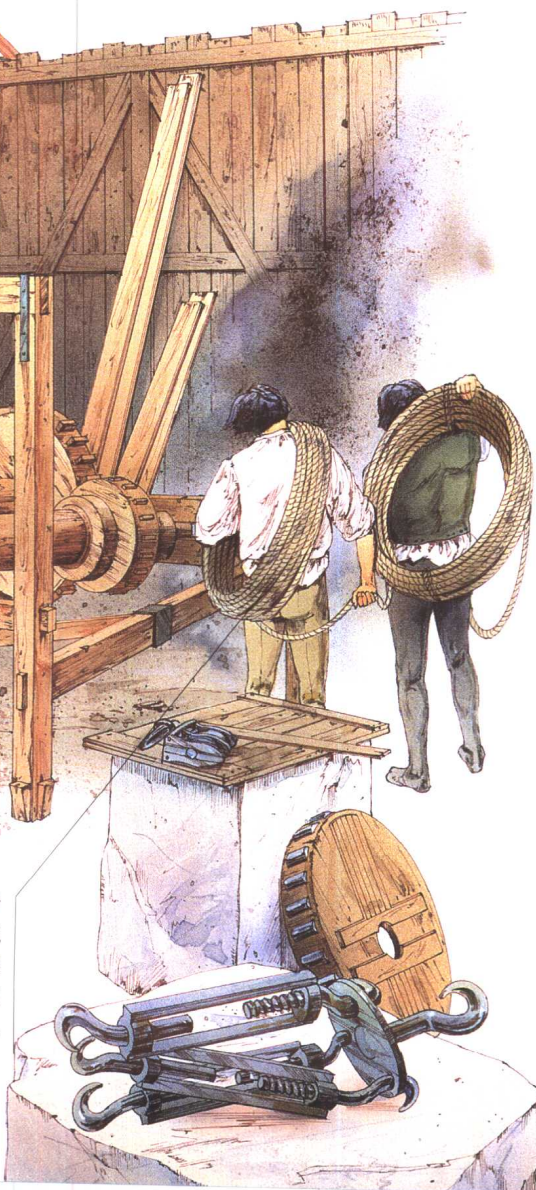
《受胎告之》(局部)，彼埃罗·弗兰切斯卡，作于1470年，蛋彩，画板，收藏于佩卢基亚乌比亚国家画廊。

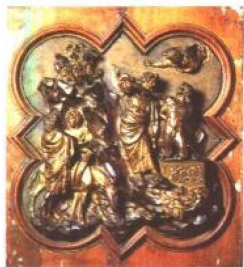
◆透视图

艺术家利用透视图将实体的三度空间表现在平面上，利用线条交会在消逝点上画出透视图，因此越远的物体看起来越小。布鲁涅列斯基的透视图原理后来被阿尔贝蒂(1404 - 1472)整合成一套理论。

◆绳索

两个工人身上背着沉重的绳索，彼此分摊绳索的重量。绳索在建筑工程中有着非常重要的作用，它把人力或畜力传递给机器，带动机器转动。

◆竞赛

1401年，佛罗伦萨富有的加利马拉商业公会举办了一场竞赛，以决定谁能够制作佛罗伦萨大教堂洗礼堂的第二道铜门。竞赛者必须先行制作一块铜版画，主题为《以撒的献祭》。经过严格的初试，有两位艺术家晋级决赛，他们是阿尔贝蒂和布鲁涅列斯基。阿尔贝蒂注重和谐的风格和自然的触感，与布鲁涅列斯基对空间的表现完全不同。最后阿尔贝蒂的优雅风格获得评审委员会的青睐。上图为阿尔贝蒂的作品，下图为布鲁涅列斯基的作品，均收藏于佛罗伦萨的巴杰罗美术馆。

佛罗伦萨的雕像

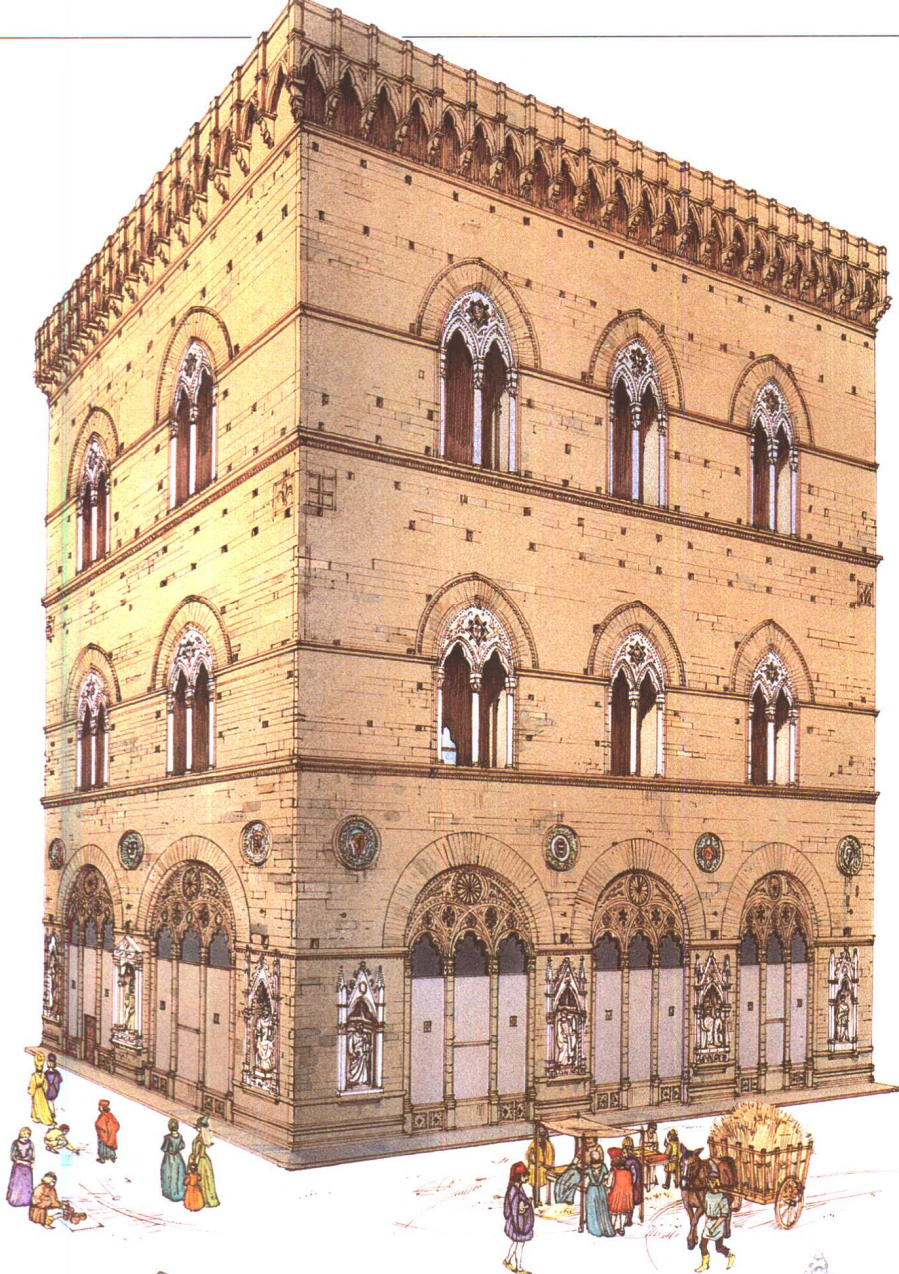
位于佛罗伦萨中心的欧山米奇里教堂，原本是一处谷物交易市场，后来改建为教堂，在外墙上设有14处大型壁龛。当时议会规定每个城市的工商业行会都要捐赠当地守护神的雕像，放入其中一个壁龛中。结果送来的是当时著名的雕刻大师的作品，他们高超的雕刻技巧给人留下深刻印象。

◆圣乔治像

《圣乔治像》，多那太罗，作于1415至1416年间，大理石，高378厘米，收藏于佛罗伦萨的巴杰罗美术馆。这座雕像是佛罗伦萨阿莫洛公会委托创作的作品。圣乔治昂首站立，栩栩如生，与旧有的哥特式传统雕像大不相同。

◆施洗者约翰

《施洗者约翰》，阿尔贝蒂，作于1412至1416年间，铜雕，高254厘米，收藏于佛罗伦萨的欧山米奇里教堂。

◆多那太罗

多纳托·巴迪，通常称他为多那太罗（1386—1466）。阿尔贝蒂为佛罗伦萨洗礼堂制作北门时，多那太罗以助手的身份参与，开始他的艺术生涯。他从布鲁涅列斯基身上学到透视的原理，并运用到浮雕作品上。他精于形式与空间的交叉创作，赋予雕像新的生命。他以不同的材质来制作雕像，例如大理石、铜、陶土和木材。他的雕像作品充满绘画般的气息，启发了意大利北部的艺术家们，尤其是曼特尼亚和贝利尼。

上图：《哈罗德的盛宴》，多那太罗，作于1427年，洗礼盆上的铜制浮雕，收藏于锡耶纳洗礼堂。

◆欧山米奇里教堂

1410至1428年间为欧山米奇里教堂外墙壁龛所制作的雕像，成为艺术史上的一个转折点。

◆四位殉道者

《四位受冕的殉道者》，纳尼·迪班可，作于1410至1412年间，真人尺寸的大理石雕像，收藏于佛罗伦萨的欧山米奇里教堂。

◆圣马太

阿尔贝蒂，作于1419至1422年间，铜雕，高270厘米，收藏于佛罗伦萨的欧山米奇里教堂。

◆阿尔贝蒂

阿尔贝蒂是一个典型的文艺复兴艺术家，他集雕刻家、金匠、建筑师、画家和艺术学者于一身。1402至1424年间，他为佛罗伦萨洗礼堂制作北门；1425至1452年间，他制作一道朝东的铜门，上有名为《天堂之门》的10幅版画。

上图：《圣马太》（局部），阿尔贝蒂。