

意大利文艺复兴绘画三百年

湖南美术出版社

 皇城藝術館

图书在版编目(CIP)数据

意大利文艺复兴绘画三百年/符书铭, 王雪芹主编.
—长沙: 湖南美术出版社, 2007

ISBN978-7-5356-2607-3

I. 意... II. ①符... ②王... III. 文艺复兴-绘画
史-意大利 IV. J209.546

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第160416号

意大利文艺复兴绘画三百年

总策划: 姜海岩

主编: 符书铭 王雪芹

责任编辑: 孙平 常朝华

执行编辑: 熊秋霞 王雪芹

装帧设计: 张玉祥 王 飙

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

监 制: 北京皇城艺术馆

(北京市东城区菖蒲河沿9号)

印 刷: 北京京都六环印刷厂

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 889×1194 1/32

印 张: 3

印 数: 1—1500册

版 次: 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

书 号: ISBN978-7-5356-2607-3

定 价: 128.00元

ISBN 978-7-5356-2607-3

9 787535 626073 >

皇城藝術館

江泽民

意大利文艺复兴绘画三百年

■ 王雪芹

作为欧洲文艺复兴运动发端的意大利，在14世纪中叶最先发起了一场新文化革命。这一场文化运动，在后来的三个世纪里，蔓延至整个欧洲。意大利人自己将其称作“五百年代”，后来的法国人则用“Penaissance”（即古典文化的再生或复活）来概括这场深入人心的文化革命。恩格斯这样评价道：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大、进步的变革，是一个需要巨人而产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”

意大利半岛濒临地中海，是西欧与东方贸易的重要枢纽。早在12、13世纪，随着十字军东征，以手工业和毛纺业为主的意大利经济便迅速发展起来，一批独立的、经济繁荣的城市共和国出现，城市中新兴的市民阶级和商人也形成和壮大起来，新兴阶级对文化艺术有新的需求，人们越来越强烈地感觉到应当摆脱中世纪封建神权的禁锢，开始从古希腊罗马文化中吸收养料，新的艺术风尚和审美趣味在城市中出现了。

意大利文艺复兴运动，在艺术方面的新倾向，首先表现在艺术家对待现实的态度方面。在此之前的中世纪时期，艺术创作无视现实生活，而是在来世的梦想中，按照固定的程式去描绘宗教故事。而这场运动

最显著的一个特点便是关注人本身，关注当下的现实生活。古希腊、罗马的艺术给这一时期的艺术家们带来了启发，写实精神被重新发扬光大。这一时期的艺术家们开始尊重科学和人性，并且在绘画技法上开始了具有颠覆意义的革新：透视法、明暗法、解剖学等科学法则逐渐被探索出来，这些理论和实践发展成为一套完整的绘画体系，对后来的欧洲乃至写实主义绘画产生了极其深远的影响。

在意大利文艺复兴早期，艺术从中世纪向新时代转变和过渡，新的写实因素开始出现，这是艺术家对新的艺术精神和因素的探索阶段。尽管这时的艺术还不成熟，尚未形成理想化的规范，却能体现出艺术的真挚和纯朴；盛期文艺复兴是意大利艺术最辉煌的时期，人才辈出，硕果累累，新的古典艺术规范建立，绘画技法发展；晚期文艺复兴是一个探索艺术新风格、突破盛期艺术规范的过渡时期。

乔托、达·芬奇、拉斐尔、波提切利……这是一个充满创造力、大师辈出的年代。他们不仅创作出了一种典雅的姿态、匀称的比例，在技法上建立了古典艺术的规范，还在作品中歌颂人性，赞美自然，表现出了一种强烈的人文主义思想。艺术作品内容的世俗化、技法的科学化和审美的理想化成为意大利文艺复兴造型艺术的重要特征。

从本质上来说，从意大利发端的这一文化运动并非一场复古运动。以古希腊罗马为代表的古典文化仅仅是新兴资产阶级人文主义文化借鉴的对象，而文艺复兴最根本的社会根源则是资本主义生产关系的产生和发展，势必产生一种资产阶级的新文化。“以人为本”的提出，便是对当时以封建神权为代表的社会制

度的最大挑战。而正是凭借这一口号，神学统治下的欧洲才得以解放。其影响已经遍及其后整个世界的历史。

在将近10个世纪以后，面对这一时期的作品，所能感受到的，不仅是优雅、和谐的美，更重要的是那一瞬间的历史，已经凝固在这一件件作品中，在它们面前，就好像又回到了那个充满激情和创造力的艺术盛世。

西斯廷小教堂天顶画
(局部)
米开朗基罗

目 录

前文艺复兴——文艺复兴的“序曲”	1
------------------------	---

意大利文艺复兴早期美术	10
-------------------	----

意大利文艺复兴盛期美术	44
-------------------	----

意大利文艺复兴后期走向样式主义	83
-----------------------	----

前文艺复兴——文艺复兴的“序曲”

“前文艺复兴”是从外语“ProtoRenaissance”翻译过来的。为了使文艺复兴美术不至于跟它的萌芽时期脱节或割断关系，最近几十年来学者不约而同地用“前文艺复兴”来称13世纪末至14世纪意大利的美术。

前文艺复兴是指文艺复兴文化的萌芽时期，而不是这种文化的“前期”。提到前文艺复兴，不得不提到十字军东征。12、13世纪，十字军的远征疏通了地中海地区的贸易通道，意大利扼地理之要，操纵着西欧与东方贸易的往来。佛罗伦萨、锡耶纳、威尼斯等城市出现了大量集中与分散的工厂、手工作坊、形成了人数众多的市民阶层，也开始形成了以城市为中心的市民世俗文化。这时这种新兴的商人阶层已经取代封建贵族成为诸城市国家的统治者。新兴市民阶层的崛起，除了使当时的政体由共和制过渡到潜主制之外，自然也相应的产生了对本阶层文化的渴求。

这一时期艺术的总的特点是：虽然其创作的主体还是为宗教形象，但是这些宗教形象所采用的艺术手法却大不同于以往。尽管与传统的哥特式有着密切的关系，但是对古罗马艺术的关注却是产生新的表现形式的重要因素。

这场运动最早在雕塑中略见端倪。雕塑家尼古拉·皮萨诺为比萨大教堂设计的布道坛上的雕刻，虽

为圣经故事题材，但人物造型庄重典雅，衣纹处理厚重而有质感，层次变化丰富，明显的带有希腊罗马古典艺术的痕迹。他采用了一种现实主义一目了然的艺术语言，使宗教的抽象概念成为物质的具体形象，这样的形象意味着对现实的直接感受和高度的造型表现力。正是在这一点上，皮萨诺割断了和中世纪艺术的内在联系。

在绘画上的代表人物有奇马布埃、乔托、杜乔等人。奇马布埃是佛罗伦萨派的先驱，从他开始人物形象具有立体感，空间则具有深远感，并注重线条的优美轻快。他的作品以壁画为主，虽然延续了拜占庭的传统样式，但是又注入了温馨的世俗情感。

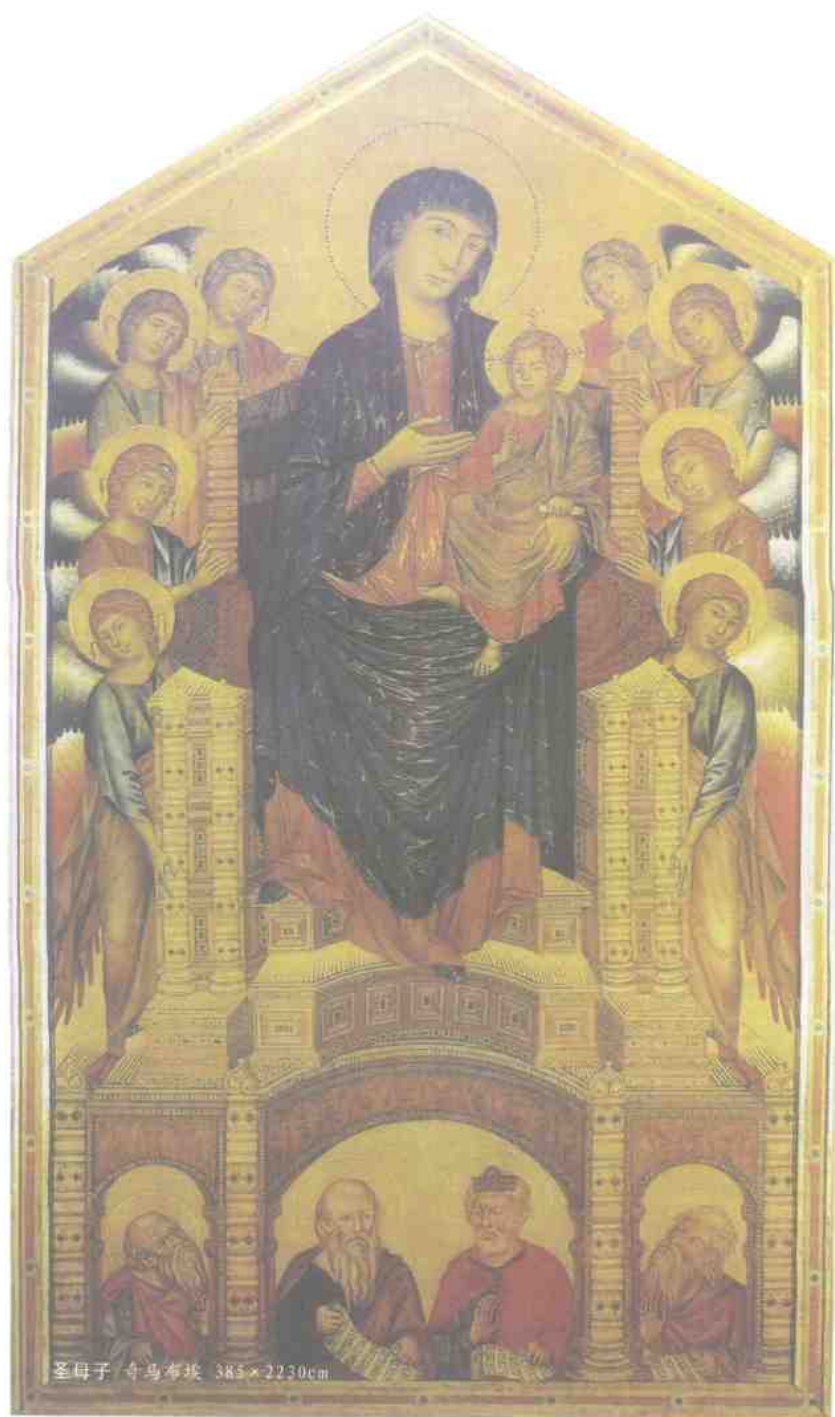
前文艺复兴的风格是在一些地方画派中得以发展和确立的。在这些地方画派中，佛罗伦萨画派和锡耶纳画派起着最重要的作用。杜乔是锡耶纳画派的创始人，杜乔最大的艺术特点是成功地把拜占庭艺术的庄严感与锡耶纳画派的神秘性糅合在一起。他将现实因素与童话式的虚构结合在一起，并予以细腻的抒情。

乔托是佛罗伦萨派的创始人，他的艺术是中世纪与文艺复兴的分水岭，这不仅是因为他卓越的绘画技巧，更为重要的是他奠定了文艺复兴艺术现实主义基础。他的《逃亡埃及》第一次按照自然的法则拉开了人物之间和人物与背景之间的距离。虽然说他并没有掌握科学的透视方法，但是他却做出了史无前例的尝试。

此时的意大利，虽然哥特式的中世纪传统仍占优势，但却已经初见曙光，最终引起意大利以至整个西方美术的巨变。

意大利画家。一般人认为他是现代美术的开山鼻祖。早期的评论家以为乔托就是奇马布埃的弟子，由于他将一种更自然的风格引介到13世纪多斯加绘画所流行的拜占庭样式之中，因而赢得声誉。实际上他曾于1272年住在罗马，极有可能因此而受卡瓦里尼所代表的古典思潮的影响。但是他唯一有可靠记载的作品，只有一件《圣约翰图》，是比萨大教堂东侧半圆形室大幅嵌画的一部分，作于1302年。这幅作品对了解他的一般风格帮助不大，但是有几件传为是他的作品均体现了良好的传统。这些作品包括：阿西西的上教会圣诗班席上严重受损的壁画，下教会已重绘的《圣方济的圣母像》等等。作品收藏在阿雷佐、佛罗伦萨、巴黎、华盛顿等地。

这是奇马布埃为圣特里尼塔画的圣母像。他的画虽初步突破了意大利拜占庭样式的限制，但同时又保留着哥特式美术传统的烙印。此画略显拘泥于传统和程式：为了突出画面的庄严气氛，而忌讳任何戏剧性激情的表露。但这幅大型祭坛画在技法上仍有其创新之处，如：圣座位采用透视法画成，因而立体感比较强，即便如此，从整体来看，它仍然算是从拜占庭绘画向文艺复兴萌芽时期绘画转变时的代表作。（下页图）

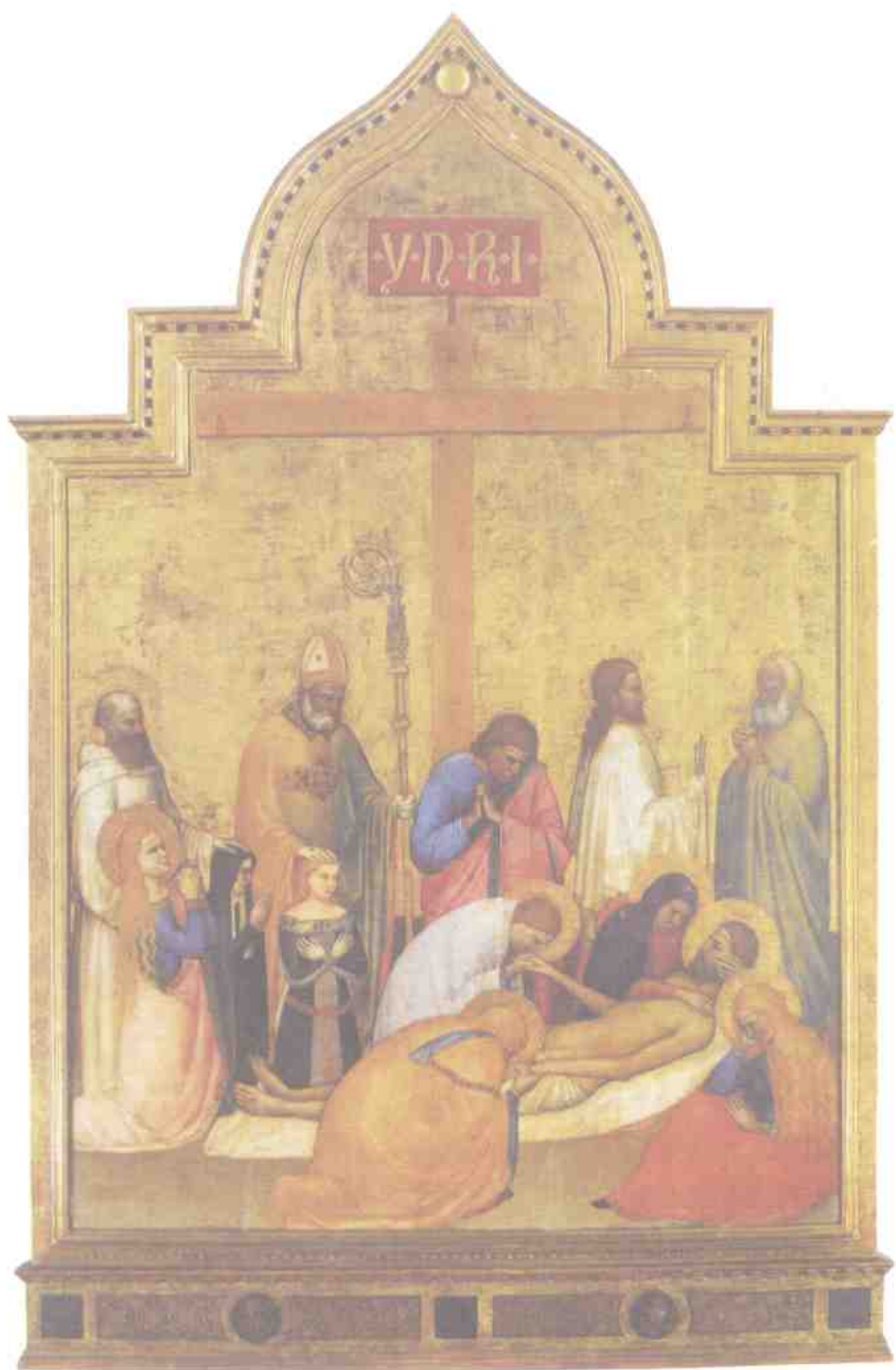
圣母子 奇马布埃 383×2230cm

意大利佛罗伦萨人。一般人称他与奇马布埃同为近代绘画的创始人，因为乔托突破了意大利拜占庭艺术的僵化形式，赋予人物高度的自然与立体感。他将热情与想象贯注于景物，如：圣若亚敬，圣安妮，圣母和基督的故事中，表现了强烈的戏剧力量。14世纪20年代，他装饰了佛罗伦萨、圣克罗齐教堂的4座礼拜堂。其中有两座今日尚存，其中可看出少许的哥特式雕刻的影响。14世纪中叶，所有佛罗伦萨的画家和多数的锡耶纳的画家都受到他的影响，这些画家被统称为“乔托模仿者”。其影响力在14世纪末一度衰微，而由马萨乔、甚至米开朗基罗予以复苏。

这是1310年乔托为奥格尼桑蒂教堂绘制的祭坛画。此画最大的成就是：圣母的形体有如雕像一样的浑厚。她端庄的稳坐在哥特式宝座上。与杜乔和奇马布埃相比，乔托所画的圣母不再是优雅的“幽灵”，而是有血有肉的有实体感的人间妇女。这幅祭坛画的另一特色是：空间线性透视被表现的相当充分，宝座由于其透视的正确性而有足够的容量。因而是圣母的纪念性宏伟形象能舒舒服服的坐在椅子上，而不是含糊地飘浮在椅子前面。（下页图）

被天使和圣徒环绕着的圣母子 乔托 325×204cm

哀悼基督 乔托 195×134cm

这是乔托的代表作。他的画中经常在前景中出现背对观众的人物。这幅画中那两个背对观众中的女人一方面被用来强调最前面层次的存在，另一方面也是为了跟中间和后面的人层次的人物形成对比，以加强深度感。他是个刻画人物情感的能手，从众多人物形象脸部的细腻表情以及恰如其分的身体动态和手势来看，他们既能流露出共同的悲痛心情，又因性格的不同而又有不同的反应。这得益于他对自然观察的结果。（左页图）

杜乔·迪·博宁塞纳 Duccio di Buoninsegna 约
1255/1260—1318或之前 可能在1315/1318年间

锡耶纳画派的创始人。除了吸收拜占庭艺术的质朴，肃穆之外，他汲取了圣方济和圣多明尼克修道会以来四处传播的新人文主义。他采用富丽高雅的色彩和优美的线条，成功地将拜占庭艺术的庄严感与锡耶纳画派的神秘感糅合在一起，突出了画面的效果。完美的色彩、细腻的线条节奏是他绘画语言上的两个特点。同时他还擅长讲故事，他那单纯而鲜明的表述能与当时流行的逻辑混乱的宗教寓言形成鲜明的对比，也更具生命力。他的代表作是大幅巨制《光荣圣母》。

圣母子荣登宝座（局部）杜乔

这是杜乔的杰作《圣母子荣登宝座》的局部，耶稣于岩岸上，指导两兄弟打鱼，彼得和安德烈为神迹所感，显得不知所措，画面金碧辉煌，极富力度。耶稣头顶的光环刻在木板之上，是哥特式板上画的特点之一。虽然人物和空间处理还残留着拜占庭式的刻板，但细腻优雅的线条以及对于人体结构的关注，都显示出一种真正的风格变化。