

PAINTINGS OF MIDDLE AGES AND RENAISSANCE

中世纪及文艺复兴早期绘画

张沈 张澎 编著

辽宁美术出版社

46/48

J231

68

中世纪及文艺复兴早期绘画

P
A
N
T
I
N
G
S
O
F
M
I
D
D
L
E
A
G
E
S

A
N
D
R
E
N
A
I
S
S
A
N
C
E

张沈 张澎 编著
辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中世纪及文艺复兴早期绘画 / 张沈, 张澎编著 — 沈阳
: 辽宁美术出版社, 1998. 12
ISBN 7-5314-2086-4

I . 中… II . ①张… ②张… III . 绘画 - 作品综合集 - 世界 - 中世纪 IV . J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 39212 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889×1194毫米 1/16 字数: 6千字 印张: 8

印数: 1—3 000册

1998年12月第1版

1998年12月第1次印刷

责任编辑: 王 嵘

责任校对: 侯俊华

封面设计: 王 嵘

版式设计: 王 嵘

定价: 65.00元

46/48

J231

68

中世纪及文艺复兴早期绘画

P
A
N
T
I
N
G
S
O
F
M
I
D
D
L
E
A
G
E
S
A
N
D
R
E
N
A
I
S
S
A
N
C
E

张沈 张澎 编著
辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中世纪及文艺复兴早期绘画 / 张沈, 张澎编著 — 沈阳
: 辽宁美术出版社, 1998. 12
ISBN 7-5314-2086-4

I . 中… II . ①张… ②张… III . 绘画 - 作品综合集 - 世界 - 中世纪 IV . J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 39212 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889×1194毫米 1/16 字数: 6千字 印张: 8

印数: 1—3 000册

1998年12月第1版

1998年12月第1次印刷

责任编辑: 王 嵘

责任校对: 侯俊华

封面设计: 王 嵘

版式设计: 王 嵘

定价: 65.00元

人类精神的瑰宝

许多年来,在学习美术史的过程中,我们注意力太多的集中于架上画的历史,即文艺复兴以来的美术。即或授业的先生读到意大利的文艺复兴美术,也更多地是介绍芬奇的睿智,米开朗基罗的雄浑和拉斐尔的优美,还有金色的提香。在威尼斯画派这段最亮丽的华彩乐章奏响之后,文艺复兴便徐徐落下了她的大幕。除了“三杰”,我们似乎仅仅依稀记得这样的一串名字:乔托、安基里柯、马萨乔、乌切洛、利比、委罗基奥、基尔兰达约;曼特尼亚、佩鲁吉诺、弗兰西斯卡,还有那位异教题材的画家波提切利……可是我们对他们着实知道不多,对他们的作品亦不甚了解,对由佛罗伦萨画派、帕都亚画派、翁布里亚画派的画家所构成的灿烂星空更是知之甚少。至于再往前的中世纪绘画往往还未及进入我们的视线就已经消失在罗马式建筑、哥特式建筑,以及先入为主的拜占庭美术的投影里。我们在惊叹那东方与西方、过去与未来的美妙结合的圣索菲亚大教堂的端庄和罗马式建筑的凝重、哥特式建筑的令人眼花缭乱的勃勃生机之后,封建中世纪上千年的美术史在我们的记忆里已经定格为有如凝固的音乐般的那些精美绝伦的建筑:比萨斜塔、巴黎圣母院、夏特尔教堂……不胜枚举。至于那些绘画,属于罗马式建筑的镶嵌画和属于哥特式建筑的彩色玻璃画,早已消失在与宗教哲学有关的理念的光辉里而不像建筑那样引人注目了。

中世纪,在我们的教科书上,除了被冠以封建的名头,它还是一段黑暗历史的代名词。所谓中世纪之“中”者,即指希腊、罗马的古代文明和文艺复兴新纪元之间的这段历史,西方人类文明史上的这两次最伟大的觉醒之间留下了这一段积淀、转型的千年历史,史称“中世纪”。它实际有如希腊、罗马文明到来之前的“荷马时代”,结束了荷马时代的历史,欧洲的奴隶社会便进入了发展阶段。结束了中世纪

的历史,欧洲的资本主义已开始萌芽。

欧洲封建中世纪起始的历史应该定格在公元313年。这一年,康斯坦丁大帝颁布了著名的“米兰敕令”,使一直在社会中暗自传播的基督教合法化。从此,基督教才走出罗马人墓穴的通道,堂堂正正地进入到这个世界。不久,它又被定为罗马的国教,从而结束了欧洲奴隶社会的历史,开始了封建社会从公元4世纪初到14世纪末的上千年的进程。

欧洲中世纪的艺术从本质上说是“上帝的文化”,宗教的力量是不容置疑的。不管后人如何理解这段历史,它都在孕育着欧洲辉煌的未来。因为,这段历史,是诞生近代西欧国家形态的时期,也是欧洲各民族语言和文化形成的时期,它对于近代欧洲来说,其意义是不同寻常的。简单、武断地用“黑暗”这样消极的词语来表述它,显然是不合适的,而且也会愈来愈造成我们对一大段人类文明历史固执的偏见。

我们任何人可能都不会对忠诚持有异议。忠诚确是人类最古老的一种思想感情,而且也真是人类生活中不可缺少的一种东西。由忠诚而笃信,笃信走向极致的结果就是宗教。宗教又驯化人的精神。有信仰的灵魂才是充实的,而充实的灵魂它才会闪光。

需要指出的是,中世纪的前六百年的艺术史那是没有留下艺术家名字的时代,我们今天能读到他们的作品却见不到作者的签名,这在资讯和物质高度发达的今天是很理解的事情。我们今天处身的社会好像更注重的是一个人的名字,若不是,怎么能造出一个“名人效应”这样的词呢?仅此一点,我们就可以感觉到人类精神的飘泊。

笔者曾于1982年第一次登临西岳华山。在过千尺幢的时候,偶遇五位结伴而行的老妪。其中年纪最轻者也已63岁,她们清一色的关中缅甸裤,后屁股缝了一块皮子,清一

色的三寸金莲，清一色的白羊肚毛巾，身背干粮，正一级一级坐下山来。问及上山原由，回答只有两字：还愿。再问，回答说给王母娘娘上炷香，心愿就了了，回到家什么时候死都不怕了。上山下山行程五天，险陡处是手足并用，一点一点坐着挪上去，挪下来。一刹那间，让人感觉到了充溢其间的力量，那便是信仰！偌大华山，她们似乎孤立无援，能力不济，但登临华山者没有谁比她们更勇敢，也没有谁比她们的精神世界更充实。

生活在中世纪的人们，就是以有如登山老妪般虔诚的心境，以他们不朽的创造，让我们生活在今天的人们从中感受到一种魅力，它们确实是现已不存在的一种东西的无言的见证。无论是建筑，还是绘画，每一个细小的局部，“都表现出一种淳朴的人民，刚刚听到拨动他们心弦的故事时，那种天真的喜悦心情”。

中世纪人们的天才创造几乎全部集中于建筑，同时它又由于宗教的力量使所有的中世纪艺术具有一种特殊的性质——为上帝和耶稣基督由衷地唱出心曲，用以表现强烈的宗教激情或一种神秘的恍惚。即或我们不喜欢宗教，但我们对善良的言行从来都不会拒绝。实际上，世界上所谓三大宗教，即佛教、伊斯兰教、基督教，都是在规劝人类向善，它比图腾崇拜更社会化，比神话有更进一步的作用，它的教义给平凡的人们带来福音。由于宗教是一种有教义、教规和仪式的信仰，于是佛教要有大雄宝殿供人顶礼膜拜；伊斯兰教要有清真寺供穆斯林纳天课；基督教更有礼拜堂供教徒祈祷忏悔。

基督教最先出现的教堂建筑形式就是始于11世纪、成熟于12世纪上半叶，在12世纪末13世纪初又很快让位于哥特式艺术的罗马式艺术风格。这种罗马式艺术主要是宗教

性的，但并不是全部为宗教服务，它表现出一种浓厚的宗教情绪。就宗教建筑而言，罗马式建筑风格多呈方形，较沉重，窗户既小又少，呈水平线状。罗马式的拱券结构，再现了罗马时代石结构建筑的基本原则，这些城堡般的建筑给人以一种普遍的安全感，肃穆感，达到一种强烈的宗教气氛。当人们进入到这样空间以后在心理产生那种渺小的感觉是可想而知了。

通过历史的教科书我们能够了解到，罗马式艺术诞生于一个逐渐获得了力量与信心的欧洲，近代欧洲国家的基本形态正在基本形成封建主义社会制度已渐露衰败之象，一种新的东西已在悄然萌生，整个欧洲在各个方面都在重整旗鼓，而罗马式艺术则让人们看到一种新的活力与希望。1095年的十字军东征，除了充分体现了扩张与自信的气质，另一方面也通过成千上万的朝圣者跨越拜占庭的土地旅行，通过耶路撒冷与东方文化艺术进行了数十年的密切接触，这对罗马式艺术的发展都是至关重要的。

如果说，罗马式建筑是农业社会的产物，与城市毫不相干的话，那么在12世纪末的法兰西，我们第一次见到一种与城市文明密切相关的建筑高耸在欧罗巴的原野，它就是中世纪最辉煌的成就——哥特式建筑艺术。无论如何我们在这种建筑上都能体会到一种欣欣向荣的喜悦心情。这种表情与样式到了13、14世纪已风行于整个欧洲大地。一些不理解这种新艺术风格的批评家将它称做“哥特式”，他们认为这种建筑轻浮的立面和高耸的尖塔是野蛮人做法，与古典样式优雅的风格毫不相干。事实上这个名词既不恰当也不公正。美术史上这样的公案并不鲜见，比如本世纪初出现的“野兽派”，稚拙见天性的动人色彩，是无论如何也不能与野兽一词相联在一起的。就如同13世纪是欧洲生活中发生深刻变

化的时期一样,哥特式艺术在欧洲艺术发展史中也是一个全新的发展阶段,是当时的现代艺术。哥特式艺术样式无论是建筑工程技术,还是艺术手法都达到了惊人的高度。新的经院哲学的兴起也给予哥特式艺术以深刻的影响。当时的宗教哲学家提出三个概念:高、光、数。建筑师们把这三个概念成功地运用到建筑物中。在基督教中,光与神灵之光相联系;高则与天堂相联系;数则具有更为浓厚的宗教含义。为了有更多的上帝之光,就必须多开窗户,为了要达到天堂的高度的理念,就要把它盖得更高,而数就比较复杂了。总而言之,我们在哥特式建筑中能够体会到一种在罗马式建筑中不易找到的崇高感。

中世纪有一位教皇叫格雷戈里,他曾这样说:“文章对识字的人有什么作用,绘画对文盲就能起什么作用。”正是由于教皇这样的要求,在哥特式建筑中就出现了铺天盖地的彩色玻璃画,人们把它称做“写给文盲的圣经”。这种彩色玻璃画又成为哥特式建筑的重要标志之一。用那位著名的圣丹尼皇家修道院院长絮热的话说:它敦促我们从物质上升到非物质。可见,从为宗教服务的要求来看,它能产生精神上的威慑力是不可忽视的。

欧洲早期的文艺复兴只属于意大利。14、15 世纪的社会变革动摇了中世纪的社会基础,也为艺术创造了机会,它充满复兴的活力而富于勃勃生机。已经完全成熟了的哥特式艺术风格由于广泛传播而被称做“国际性哥特式风格”。其最引人入胜的特点就是以高度技巧见长并以此作为美的标志,于是也就奏响了精妙深奥的古典绘画的序曲,当历史进入 15 世纪末,16 世纪初才在意大利、德国、尼德兰等地方上演了文艺复兴的史诗,这是后话。

大多数中世纪绘画作品除了湿壁画就是蛋彩画,在凡·

爱克之前还没有人能够潜心研究油画颜料的发光性能。在这一时期的作品中,我们差不多看到的是清一色的平面的色彩鲜艳的木板画,用蛋彩和金箔绘制完成,因为这些作品大多都是悬挂在神圣的祭坛上,它能够照亮暗淡的教堂内部。

15 世纪的欧洲绝大部分国家还都处在哥特式艺术发展的鼎盛时期,他们还没有真正觉醒,而意大利人确实走在了前面,意大利在中世纪的欧洲,无异于一位勇敢的斗士,它在 14 世纪的历史转折关头,开始了一场人类文明进程中的大变革。在人文主义的旗帜下面,人类从此开始了一项伟大的觉醒——人们在发现世界的同时,也发现了人类自身所具有的似乎无穷尽的潜力。于是绵延千年的中世纪到此成为了归宿,沧桑巨变,资本主义萌芽,一个全新的时代也以此为渊源。揭开这辉煌历史新篇章的是一位佛罗伦萨的画家——乔托。他打破了中世纪拜占庭美术的陈规,他的艺术已经改变了绘画的整个观念,给意大利的绘画注入了新的生命力,他比其他任何人都更多地决定了欧洲绘画的进程。他不但是欧洲文艺复兴的先驱,还是一位被称做“中世纪艺术与文艺复兴艺术分水岭式的人物”。伟大的佛罗伦萨诗人但丁与乔托是同时代人,他在《神曲》中也曾提及乔托。

意大利文艺复兴最初三位大师的出现,标志着早期文艺复兴美术的开始,这三位佛罗伦萨的巨人是建筑家布鲁涅列斯基、雕刻家多纳泰罗,画家马萨乔。封建中世纪一千年的成就在这三位杰出的大师面前已显得黯然失色。之后,佛罗伦萨涌现出一批成就斐然的艺术家的,史称佛罗伦萨画派。在佛罗伦萨画派中当然以马萨乔与安吉利柯修士最为重要;佛罗伦萨画派又可大体分为两路风格:崇尚希腊罗马唯美精神的一路,与专注人物内在精神的一路。在安吉利柯修士的作品中,我们可以看到他毫不费力地对透视线处理和带有

哥特式艺术痕迹的轻快优美的风格；马萨乔最亲密的追随者也是一位修道士利比，在坚实的空间中努力探索用透视线构图；在佛罗伦萨还有一位热烈追求三度空间画法的画家，保罗·乌切洛。据说透视法的发现给予乌切洛十分深刻的印象。他沉迷在对物体通过透视缩短变化的研究中。我们在他的作品中可以看到流露出迷恋透视法的一切迹象。安吉利柯的学生贝诺佐·戈佐利的画中人物显而易见地带着一种皇家的高贵气派；还有两位也许是因为在他们的门下教导出了更伟大的文艺复兴的巨人而彪炳史册，一位是达·芬奇的老师委罗基奥，另一位是拉斐尔的老师佩鲁吉诺。委罗基奥传说是因为他的学生达·芬奇在绘画上超过了他，他最终放弃了绘画，而转向雕塑领域。并且他曾试图超过多那泰罗。他的同代人佩鲁吉诺一生都在试图解决画面问题，在他天才学生拉斐尔的笔下，已经轻而易举地解决了：空间与人物的关系。这无疑是文艺复兴盛期的重要成就之一。佛罗伦萨画派的最后一位大师是桑德罗·波提切利，他的异教题材的作品本身已在昭示着一个新时代的开始。同时，他还在他那哥特式风格十足的绘画里向世人展现了极高贵的艺术气质。他的流动的、飘逸的唯美主义气息恰恰与帕都亚画派的曼特尼亚的静态的纪念碑式绘画形成鲜明的对比。曼特尼亚也用新的艺术手法，如透视法去表现画面，但他绝不像乌切洛那样炫技，他把画中人物安排的十分富于戏剧性又不失一种气宇轩昂的伟岸。他表现了人本身的尊严与人性。在乌尔宾诺，那是拉斐尔的故乡，迎来了一位天才的艺术家弗兰西斯卡。在他的作品中不但很好地运用了透视与几何画法，他还使用了中世纪根本没有人使用、也根本没有人注意的新手法——对光线的处理。尽管我们已经在马萨乔的作品中能够感受到立体的人物形象，但是弗兰西斯卡却在画面上展示了光线的

巨大作用和潜力，在他身后的卡拉瓦乔一定是感受到这一点。在早期文艺复兴美术群星璀璨的天空中无疑弗兰西斯卡在运用光线和颜色方面是里程碑式的最初的大师。他在画面上营造的单纯和安静的动人气氛，使他成为了15世纪诸多大师中马萨乔最伟大的继承者而令人肃然起敬。

15世纪是欧洲艺术史上真正的承先启后、继往开来的大时代，古希腊、古罗马的文明传统在这大时代里重现曙光，连接近代的新思潮与理念都在这大时代里初受启蒙。欧洲文明史中的不朽瑰宝都在这大时代里产生，同时也为文艺复兴盛期的到来做了积极的准备，近代艺术就在这一大批巨人的肩膀上走来，走向今天，奔向未来。

我想引用被史学家视为哥特式艺术开创者的艾博特·苏格的观点来结束这篇短文：“每一件可感事物，无论是人造的或是自然的，都是不可感事物的一个象征，一块通向天堂之路的垫脚石；追求‘和谐与辉煌’的人类心灵……是尘世美的标准，都被引向‘和谐与辉煌’的超验目标，这就是上帝。”

最后，还要感谢我们的同事姚鹏远先生和美术学研究生王秋帆小姐在文字和图片整理上给予的无私帮助；还要感谢辽宁美术出版社的栾良才和王嵘先生，他们为本书都倾注了心血。企盼读者朋友、美术界同仁能喜欢这本书。

1998年秋于鲁迅美术学院

基督耶稣
木板蛋彩金箔
137cm × 125cm

带光圈的救世主
木板蛋彩金箔
142cm × 102cm

传道者
木板蛋彩
95cm × 39cm
拉吐姆学院

基督传道
木板蛋彩
198cm × 65cm
卡洛·克里韦利

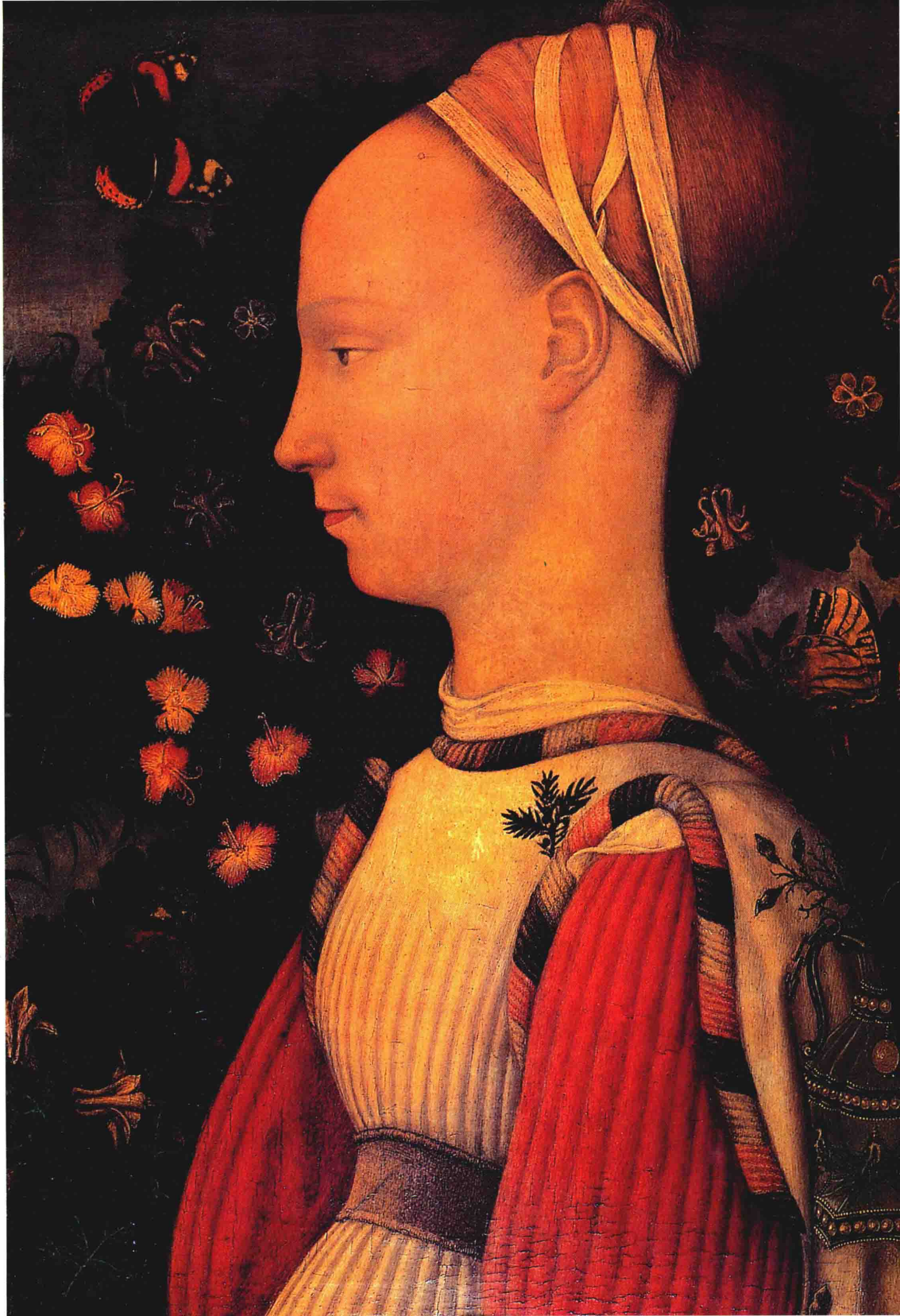
圣女
木板蛋彩金箔
94cm × 35cm
圣女
木板蛋彩金箔
95cm × 36cm

圣·乔治
木板蛋彩金箔
127cm × 83.5cm

吉娜芙热·
达·艾丝提肖像
木板蛋彩
43cm × 30cm
安东尼奥·普西欧
(皮萨尼罗)

潘图克拉图救世主
木板蛋彩金箔
127cm × 83cm

