

[日] 杉全美帆子 著

陈怡萍 译

文艺复兴大咖列传

(手绘插图读本)

RENAISSANCE

中信出版集团 · CHINACITICPRESS

「日」 杉全美帆子 著 陈怡萍 译

文艺复兴大咖列传

（手绘插图读本）

图书在版编目(CIP)数据

文艺复兴大咖列传 / (日) 杉全美帆子著; 陈怡萍
译. — 北京: 中信出版社, 2016.10
(艺术小料)
ISBN 978-7-5086-6491-0

I. ①文… II. ①杉… ②陈… III. ①艺术家—列传
—欧洲—中世纪 IV. ①K835.057
中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第169257号

ILLUST DE YOMU RENNAISSANCE NO KYOSHOUTACHI

Copyright © 2010 Mihoko Sugimata All rights reserved.

First published in Japan in 2010 by KAWADE SHOBO SHINSHA Ltd. Publishers

Simplified Chinese translation rights arranged with KAWADE SHOBO SHINSHA Ltd. Publishers
through CREEK & RIVER Co., Ltd. and CREEK & RIVER SHANGHAI Co., Ltd.

本书仅限中国大陆地区发行销售

艺术小料: 文艺复兴大咖列传

著 者: [日] 杉全美帆子

译 者: 陈怡萍

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承印者: 北京尚唐印刷包装有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 4.5 字 数: 130 千字

版 次: 2016年10月第1版

印 次: 2016年10月第1次印刷

京权图字: 01-2014-7619

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书 号: ISBN 978-7-5086-6491-0

定 价: 36.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由销售部门负责退换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

目录 / contents

前言.....2

文艺复兴时期 艺术家年代表.....6

师徒·友人·竞争对手关系图.....8

什么是文艺复兴?.....10

文艺复兴的思想支柱“人文主义”.....12

文艺复兴美术的展开示意图.....13

文艺复兴萌芽期.....14

文艺复兴初期.....15

文艺复兴盛期.....16

文艺复兴萌芽期.....17

乔托.....18

文艺复兴初期.....27

布鲁内列斯基.....28

唐纳泰罗·····	42
马萨乔·····	50
乌切洛·····	56
弗拉·安吉利科·····	64
菲利普·利皮·····	70
波提切利·····	80
迷你专栏●文艺复兴初期的“天使报喜”比较·····	88

文艺复兴盛期·····89

达·芬奇·····	90
米开朗琪罗·····	106
拉斐尔·····	120
迷你专栏●三巨匠的自画像比较·····	133

特别策划·巨匠们的恶魔表现比较·····	134
《艺术家列传》作者乔尔乔·瓦萨里是个怎样的人? ·····	136
你是哪种艺术家类型? ·····	140

参考文献·····	142
-----------	-----

〔日〕杉金美帆子 著 陈怡萍 译

文艺复兴大咖列传

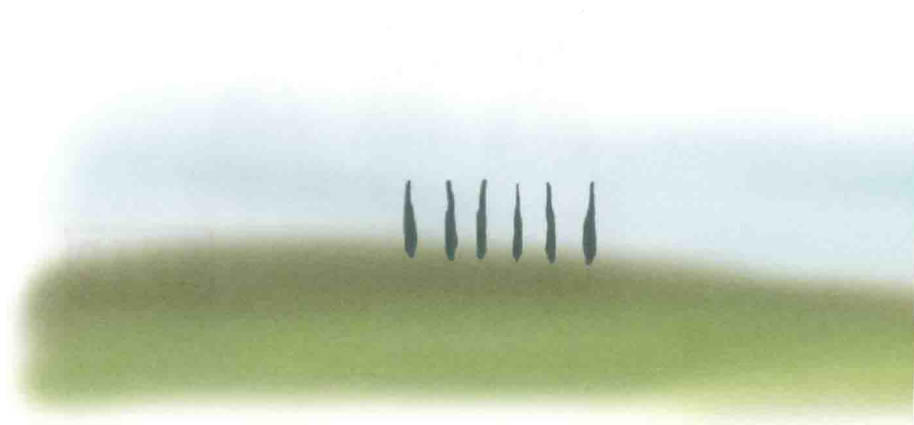
（手绘插图读本）

前言

16 世纪的画家、身兼建筑师和作家身份的瓦萨里，曾撰写了名为“艺术家列传”的著作。本书内容即基于这部作品。《艺术家列传》是史上第一本记载西方美术史的书籍，收录了许多活跃于文艺复兴时期的一众艺术家们和他们身上发生的逸事。其中，除了大家耳熟能详的超级名人——达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔，还聚集了一些不太为人熟知的艺术家们。书中还偶尔穿插一些搞笑的小段子，内容丰富有趣。更特别的是，通过以漫画形式表现的趣闻，读者得以轻松阅读，再也不会感觉这些“远古的超级天才”有那么遥不可及了。你会发现，原来艺术家大抵和我们一样，都是身边的普通人嘛。

虽说都被称为文艺复兴艺术，但我想说，无论是谁，只要一踏进位于佛罗伦萨的乌菲齐美术馆（Galleria degli Uffizi），就会明白，这一艺术并不仅限于广为人知的达·芬奇和米开朗琪罗。大多数艺术家的名字可能听都没听过，或者是由于作品

题材多为宗教，对于很多人来说通常不怎么熟悉，感觉也不怎么亲近。但是，要是了解了关于艺术家们的趣闻逸事或其他信息之后，再去接触他们的作品，那么原本也许只能发出“这幅画真的超棒，但我还是看不懂……”的感叹，现在就会改变看法——“这幅马利亚像，是不是画家为最爱的妻子画的肖像呢？还真是美人啊”。这么一来，就能留下愉快的记忆。而这，正是本书的目的。

从后来的研究来看，瓦萨里的《艺术家列传》有多处年代错误，作品与作者搞混，甚至被指出捏造了毫无根据的故事，因此被认为是一本不值得信任的书籍。虽然身上打下了如此烙印，可是即便这样，它仍然是有史以来描绘当时艺术家生活的最生动作品。且不谈其中列举的趣闻是否真有其事，由于一部分人“坚信绝对符合史实”，从书中挖掘出许多价值，因此它作为一部超棒的古典读物一直流传了下来。如果大家通过本书，哪怕只体会了一点点古典的趣致，我都会无比开心。

目录 / contents

前言.....	2
文艺复兴时期 艺术家年代表.....	6
师徒·友人·竞争对手关系图.....	8

什么是文艺复兴?	10
----------------	----

文艺复兴的思想支柱“人文主义”.....	12
文艺复兴美术的展开示意图.....	13
文艺复兴萌芽期.....	14
文艺复兴初期.....	15
文艺复兴盛期.....	16

文艺复兴萌芽期.....	17
--------------	----

乔托.....	18
---------	----

文艺复兴初期.....	27
-------------	----

布鲁内列斯基.....	28
-------------	----

唐纳泰罗	42
马萨乔	50
乌切洛	56
弗拉·安吉利科	64
菲利普·利皮	70
波提切利	80
迷你专栏●文艺复兴初期的“天使报喜”比较	88

文艺复兴盛期

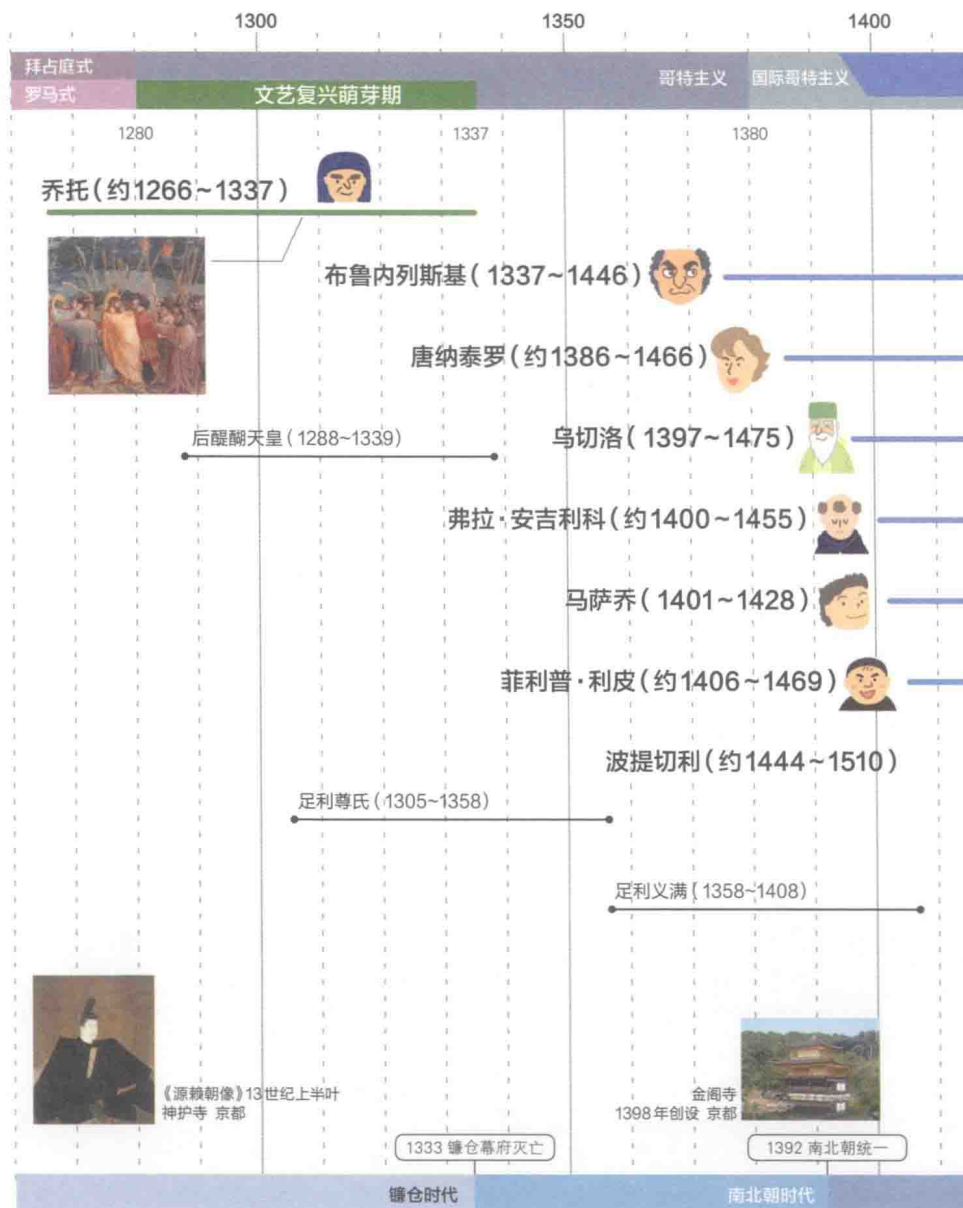
达·芬奇	90
米开朗琪罗	106
拉斐尔	120
迷你专栏●三巨匠的自画像比较	133

特别策划·巨匠们的恶魔表现比较	134
《艺术家列传》作者乔尔乔·瓦萨里是个怎样的人?	136
你是哪种艺术家类型?	140

参考文献	142
------	-----

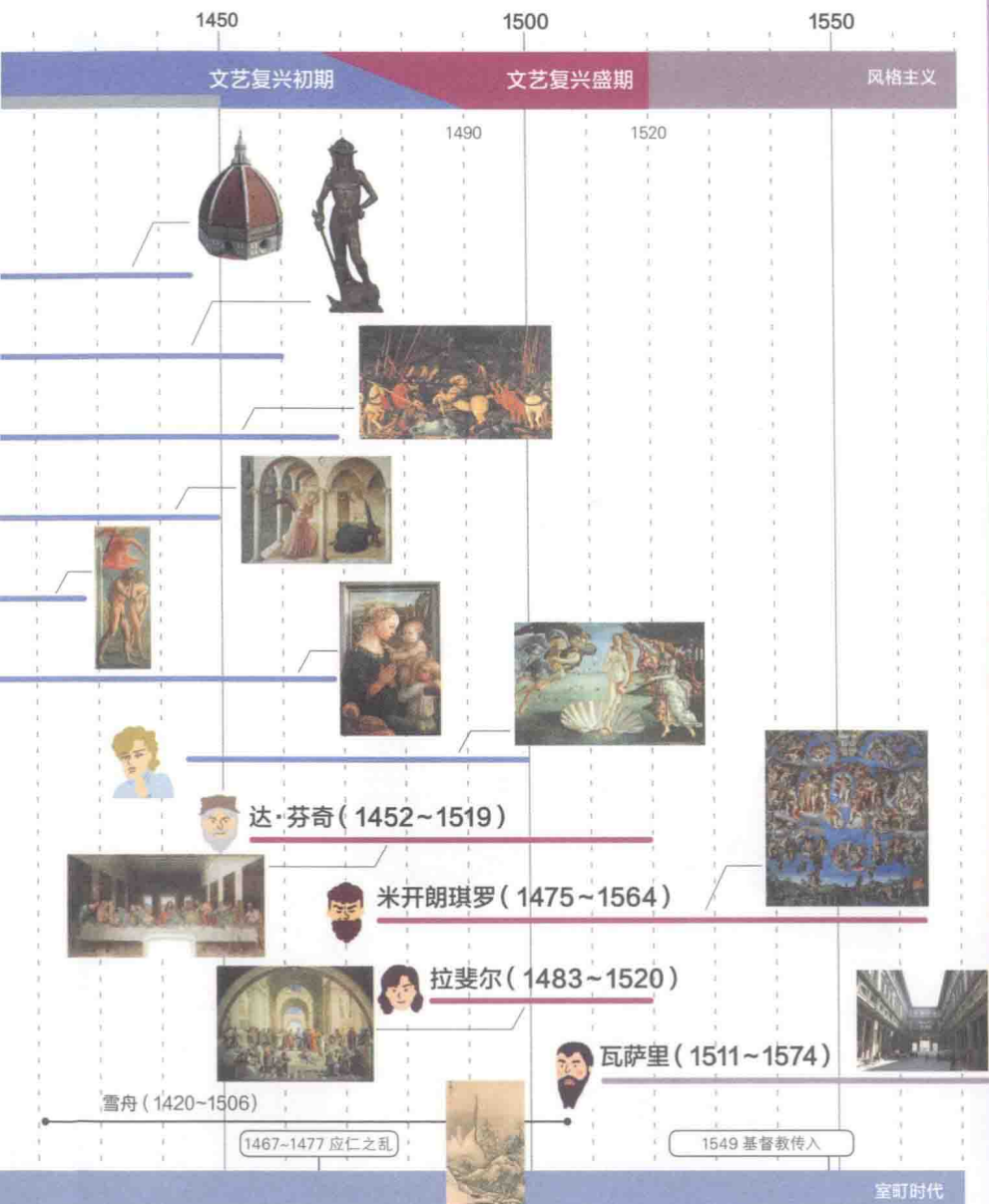

文艺复兴时期

<日本>

艺术家年代表

雪舟《秋冬山水图 冬》 15 世纪下半叶 东京国立博物馆

15 世纪的佛罗伦萨，才华横溢的艺术家们“你唱罢我登场”，大家互相影响，互相学习钻研着。而这，正是色彩斑斓的文艺复兴美术诞生的原动力。

乔托

我可是肌肉研究家的鼻祖。

马萨乔

俺可是师从古希腊罗马文明的哟！

布鲁内列斯基

朋友

挚友

影响

影响

师徒·友人·

跟随神明之心。

弗拉·安吉利科

影响

观摩着马萨乔老师工作时的样子，慢慢成长起来的。

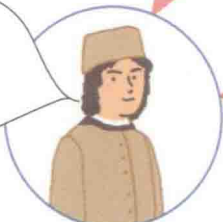
菲利普·利皮

同事

师徒关系

父子

我父亲自不必说啦，波提切利先生也对我有一定影响呢。

菲利皮诺·利皮

师徒关系

你问我的老师是谁？爱与美就是我的老师……

波提切利

俺师父是契马布埃老师。

吉欧瓦尼·契马布埃

竞争对手

洛伦佐·吉贝尔蒂

吉贝尔蒂工作室

从我工作室中培养出了许多优秀弟子哟。

影响

我也曾在吉贝尔蒂师父那里干过活呢。

乌切洛

我就是传说中的拉斐尔他师父……

朋友

唐纳泰罗

对我来说最棒的老师，果然还是那些古代雕刻啊。

竞争对手关系图

彼得罗·佩鲁吉诺

师徒关系

我有好多老师要跟，想想也是挺拼的。

拉斐尔

影响

大自然就是我师父。

达·芬奇

师徒关系

俺这大工作室里头，汇集了众多有才之人呀。

安德烈·德尔·韦罗基奥

竞争对手

我是自学成才！

米开朗琪罗

影响

影响

瓦萨里

各位都是很棒的艺术家用！

要对“文艺复兴”一言以蔽之，是十分困难的事。硬要说的话，它是对14世纪到17世纪这段时期的统称，是一个将从前时代的空气一扫而新的“新风尚”开始盛行的时代。“文艺复兴”，指的就是这股“新风尚”开始吹拂盛扬的时代。文艺复兴时期，不仅对艺术、哲学有所影响，甚至普通人对于人生的看法，也都发生了翻天覆地的改变。在此之前，人们大多抱持“厌世主义”的态度，认为生存于世的意义只是企盼死后能够进入天堂。但随着“文艺复兴”的到来，大家开始肯定现实世界，愿意重新审视何谓人生在世。

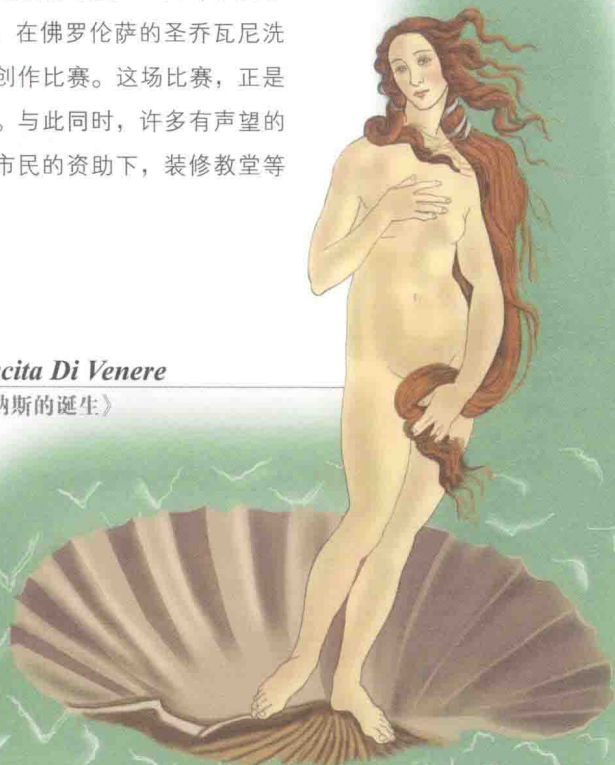
对于身处“文艺复兴”舞台中心的佛罗伦萨民众来说，15世纪初期是一个苦难的时代。周期性爆发的黑死病，为扩张领土不时进犯的米兰大军，让当地人民受尽磨难。就在如此严酷的背景下，文艺复兴悄然兴起。1401年，为了驱散当时社会晦暗沉滞的风气，在佛罗伦萨的圣乔瓦尼洗礼堂举行了青铜双扉大门浮雕创作比赛。这场比赛，正是宣告文艺复兴拉开大幕的标志。与此同时，许多有声望的商人开始致力于建造宅邸。在市民的资助下，装修教堂等事务也纷纷开展起来。

这幅作品是我画的，它可称得上是“文艺复兴”的代表作。图中大家看到的只是一部分，本书讲述了创作此画时我所处的时代，以及关于那些艺术家的故事。

Nascita Di Venere 《维纳斯的诞生》

波提切利

发生文艺复兴的社会背景

此前笼罩整个中世纪的氛围

瘟疫、战争、饥荒……简直是人间地狱

厌世主义

绝对服从于教会

基督教的神明,就是绝对的存在。

别净说丧气话,打起精神来!

人文主义·现实主义

经济活动活跃

赚的钱捐给教会

赚了不少啊。可挣钱本是罪恶……

钱财越存越多

银行业、毛织品贸易等各种商业活动活跃展开。

一股“新风尚”下, 艺术活动变得热闹起来

市民赞助人登场

市民赞助人群体兴起。他们不受传统束缚, 偏好更为自然优美的作品。

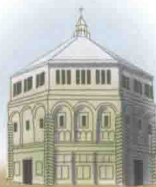
圣母看上去是个温柔的美女就好了, 里面再找个地方画上我的肖像和我们家族的族徽吧。

拜托您画一个和我们城镇标志相匹配的好作品哟!

培养有实力的艺术家

还办了比赛, 非常热闹!

比赛创作洗礼堂大门

钻研古希腊罗马时期学问技艺（哲学、文学、数学、几何学）的人文学研究活动百花齐放，可称得上文艺复兴时代的“顶梁柱”。从厌世主义到现实主义，这些人文主义者无疑带动了一场思想上的巨变；他们自认是时代的弄潮儿，亲眼见证了古希腊罗马时期那些荣光无限的学问技艺实现复兴的伟大时刻。以“复兴”这一概念为缘起，迈入近代以后，这一时代被正式称作“文艺复兴”。

紧跟这股复兴之潮，美术界将古代雕刻艺术作为模范。过去被教会禁止的解剖学也被吸收进来，人们开始尝试通过准确理解人体构造来制作艺术作品。这是对自古代以来被遗忘的写实性探索的再出发，更是超越古代之路的出发点。对于现实主义的探求，自古以来早已被世人遗忘。如今人们重新出发，在超越昔日旧习道路的起始点上，整装待发。

人文主义

把人从神学枷锁的世界观中解放出来，主张学习古希腊罗马时期的学问技艺，以宣扬个性解放为目的的思想。据传最初由诗人彼特拉克（Francesco Petrarca）创立。随后，由科西莫·德·美第奇（Cosimo de' Medici）设立，其孙“高贵的洛伦佐”（Lorenzo de' Medici，人称“Lorenzo the Magnificent”）接过接力棒的“柏拉图学园”（Platonic Academy），集结了一派人文主义学者。他们围绕“追求‘人性’而非‘神性’”的讨论，进行得如火如荼。

Renaissance（来源于法语）= 再生、复活、复兴 = 古希腊罗马学问技艺的复兴

以神为中心的世界观下
一直被严格禁止

- 肯定现实世界
- 人体美 = 裸体
- 自然美 ●神话

复活

所有人痴迷古代艺术

对于当时的雕刻家，以是否有能力重现古希腊罗马时代的作品来作为评判技艺高低的标准。

人文主义，是将古希腊罗马时代风格作为所有文艺创作的范本。因此，在富裕阶层中间流行收集古董，兴起了一股收藏古代美术作品的热潮。