

Western Painting Masters

西方绘画大师 萨托

SARTO

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师.萨托/周晶编.—重庆:重庆出版社,
2008.6
ISBN 978-7-5366-9764-5

I.西… II.周… III.①绘画—作品综合集—世界②油画—作品
集—意大利—中世纪 IV.J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第069783号

萨托

SARTO

周晶 编

出 版 人: 罗小卫
策 划: 郭 宜 郑文武
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 郑文武 赵艳华
责任校对: 何建云

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm×1 092mm 1/8 印张: 8

2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

印数: 1-5 000

ISBN 978-7-5366-9764-5

定价: 49.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955转8005

版权所有 侵权必究

J231/71
:3
2008

Western Painting Masters

SARTO

西方绘画大师 萨托

Sarto

安德烈·德尔·萨托

意大利画家

1486-1530/1531年

精于型与光的“完美画家”

——佛罗伦萨画派大师萨托

14世纪下半叶，黑暗的中世纪日趋衰落萧条，资本主义的新种子逐渐萌芽，引起了思想和文化上的变革。一场史无前例、气势磅礴的社会革新运动在意大利开始了，这场运动力图在物质和精神两方面摆脱封建神权专制的枷锁，史称“文艺复兴”。它以复兴古典文学为起点，随后逐渐涉及到科学、文化、经济等领域，整个社会和人的思想观念也随之开始发生变化。在这种人文主义思潮的影响下，美术创作也开始经历着深刻的变革，显现出鲜明的时代特征。

文艺复兴发端于意大利，而佛罗伦萨则由于它绝佳的地理环境条件，深厚的古罗马、中世纪文明基础和美第奇家族对艺术的保护等原因成为意大利文艺复兴的发祥地。“佛罗伦萨画派”也由此诞生，它是意大利最早，也是最为著名的一个画派。提到“佛罗伦萨画派”，人们往往会想到乔托，对盛期的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等画家更是如数家珍。然而萨托这个名字却甚少被人提及，作为“佛罗伦萨画派”盛期的最后一颗巨星，纵然其光芒四射，但是在“三巨匠”宝石般的光辉下，终难夺目而出。

安德烈·德尔·萨托（Andrea Del Sarto，1486—1530/1531年），真名为安德烈·达尧罗。如同文艺复兴很多画家一样，萨托是他的绰号，因为萨托即“裁缝”的意思，他的父亲正是佛罗伦萨当地一个有名的裁缝师，所以大家都这样叫他。最初，他的父亲是想让他成为一名金银首饰工艺师，早年就送萨托去学艺，然而萨托却对绘画表现出浓厚的兴趣。于是，随后他投入到比埃罗·德·科西莫的门下，进入画室学习，开始了他的绘画生涯。科西莫是“佛罗伦萨画派”的一位重要代表，对萨托影响极大的僧侣画家巴托洛米奥也师从于他。萨托对这位同门师兄巴托洛米奥的艺术和思想非常崇拜，创

作了大量的宗教画，一度引领画坛。此外，在科西莫的画室里，萨托还研习了达·芬奇、米开朗基罗的一些草图，对这些大师们的素描尤为神往，开始立志于素描的学习。在其画作《玛利亚的诞生》、《携包裹的圣母》中，我们不难看出萨托精到的素描功底。

1517年，萨托的创作进入成熟期，也就在这一年，他创作了《阿庇埃圣母》这一伟大作品。1518—1519年，萨托应法王弗朗西斯一世的邀请，远赴法国宫廷工作。其间，他为皇族绘制了大量的肖像画，尤以为法国皇太子所画的肖像和卢浮宫慈善团的肖像最为出色，《少年约翰内斯像》、《博爱》等堪称精品。1520年，萨托回到故乡，进入艺术创作的高峰期。1530年，萨托为庇蒂宫创作了《圣母升天》，用色水准的高超，明暗处理所达到的深度显示出其深厚的功底和独有诗意的魅力，这幅画标志着他的艺术进入成熟期。另一幅作品《最后的晚餐》，凭借其完美的构图、微妙的色调和明暗对比所达到的全新效果，令一些批评家认为它几乎能与达·芬奇的《最后的晚餐》媲美。

《博爱》又译为《慈祥》，是萨托在法国期间创作的。这是一个生活中最普遍的生活场景。画作中是一位母亲怀抱两个孩子，一个正在吸奶，一个正准备奔向妈妈丰满的奶头，弯着手臂趴在妈妈膝盖上的温馨场面。居中三角形的构图，使传统的古典之风显得更加庄重而稳固。该幅画作题材虽是人间图景，但是往往令观者想到圣母和天使。虽然母亲不像圣母那样庄重和圣洁，孩子也不像天使般那样完美和洁净，但是由于萨托古典的笔调、温和的色彩、柔美的人物姿态，使观者体味到这一世俗画中的宗教情调。来自于左边的光，照在母亲和孩子的正侧面，精细入微的色度，人物形象关系的明暗转换，母亲及孩子流动的衣褶，巧妙地将萨托娴熟的

绘画技巧表现出来，这一巨作是画家继承意大利古典画风的杰出范例。

《圣母哀悼基督》约于1521年完成，现藏于维也纳美术史博物馆。该画作题材虽是宗教性的，但其构图新颖，极富生活气息。画中的圣母是一个意大利农妇的打扮，年轻、温柔而又善良，此时她那痛苦的表情反而略显得有些做作。基督的尸体被画家横置于整个画面的正中，几乎占据了整个位置，但其轮廓清晰、色彩和谐，情节合情而又合理，尤其是右边圣女抹大拉的形象非常引人注目。抹大拉的脸部表情十分真切，眼睛炯炯有神，富有活力，充溢着少女的风采。抹大拉的形象、精神境界与其他人物不同，她似乎正展开自己遐想的翅膀，飞向世界的另一美妙之境，令人充满神思。

《阿庇埃圣母》是萨托架上绘画的代表作之一，也是画家成熟期最为著名的一幅作品，该幅作品甚至被20世纪的著名美术史论家奥尔芙利推崇为“佛罗伦萨最高贵的圣母玛利亚”。虽是一幅祭坛画，但与一般宗教画不同的是，它具有浓烈的抒情性，这是其他画家所没有的。该幅画作的人物姿态优雅匀称，构图上虽受巴托洛米奥的影响，但处理方法却完全独具特色。圣母高高站在台座上，颇有米开朗基罗《最后的审判》中基督形象上的动势。圣母手抱着顽皮的安琪儿，两侧略舞动着的圣徒有别于以往朝拜似的挺立、虔诚的神态，这与历来的圣母像完全异趣，一洗旧式圣母像的旧俗。画中圣母的面容来源于意大利的民间美女，因而圣洁感不够，而风俗性有余。有研究者认为圣女形象就是以萨托妻子科勒齐娅为模特儿的。又据说圣弗朗西斯科就是画家本人，而左面的约翰，则是画家的友人雅各布·圣索诺。有研究家还认为圣母玛利亚拿书的左手是画家从拉斐尔的圣母像得到启发而进行描绘的。

萨托的一生是短短的一生，作为16世纪初的画家，他同巴托洛米奥一起，一度成为引领当时画坛的人物。但是，他所处的时期毕竟是“佛罗伦萨画派”盛期的最后时光，萨托即使是一位闪烁着无比光芒的“彗星”，面对鼎盛时期“三巨匠”的光彩，也难免有所失色。而作为“佛罗伦萨画派”盛期的最后一位杰出画家，萨托注意对形象的抒情在“佛罗伦萨画派”中较为突出，无出其右。他善于用光和用色，对色彩的把握极为准确，明暗的处理也恰如其分，在他的画作中，经常以一种朦胧的情调来流露出生活中的典雅。他精湛的用光技巧和出色的造型能力，更使他赢得了“完美画家”这一称号。

报佳音

报佳音 局部

报佳音 局部

大天使拉斐尔和圣徒里奥纳德、捐赠人在一起

大天使拉斐尔和圣徒里昂纳德、捐赠人在一起 局部

报佳音

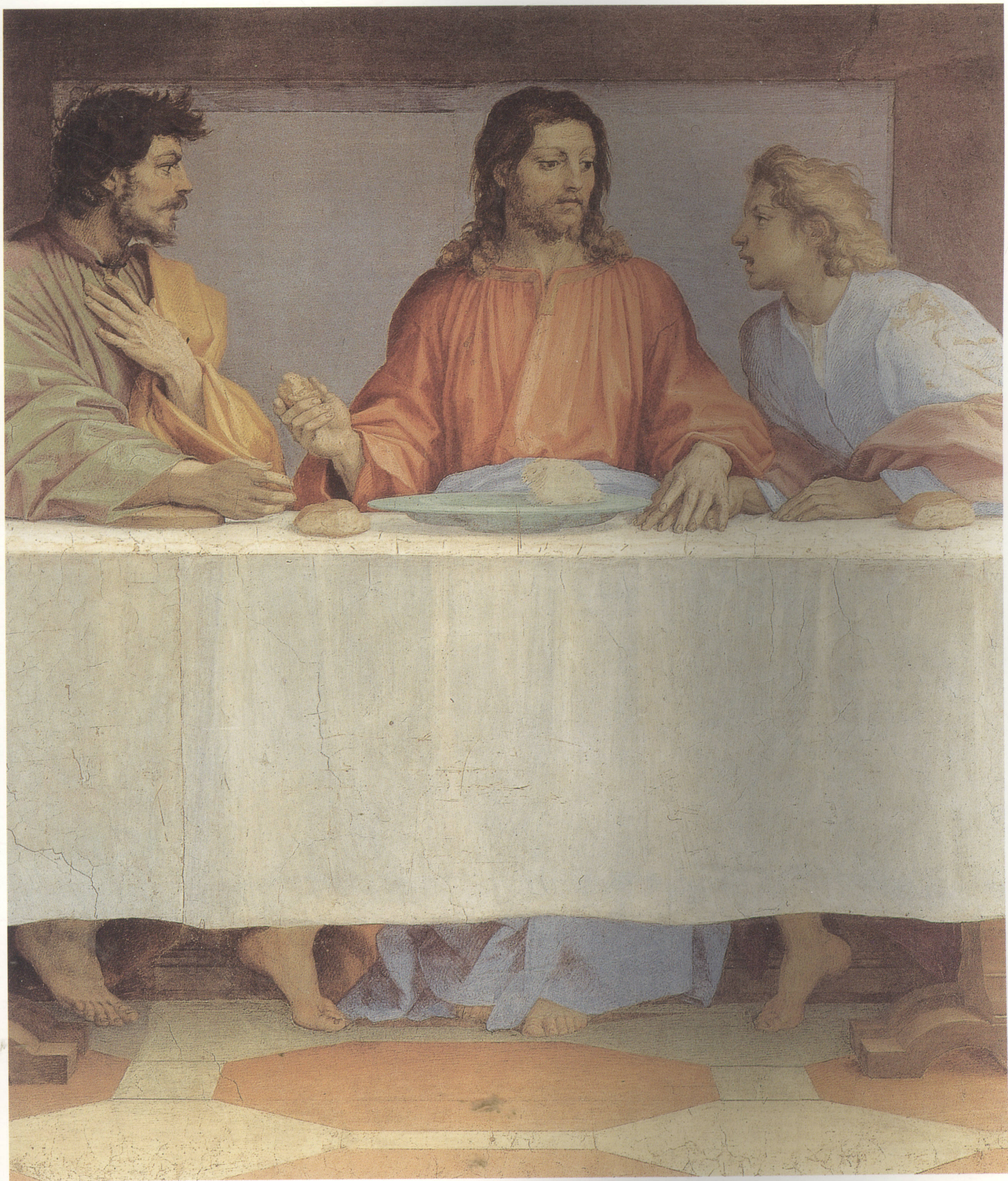
最后的晚餐

最后的晚餐 局部

最后的晚餐 局部