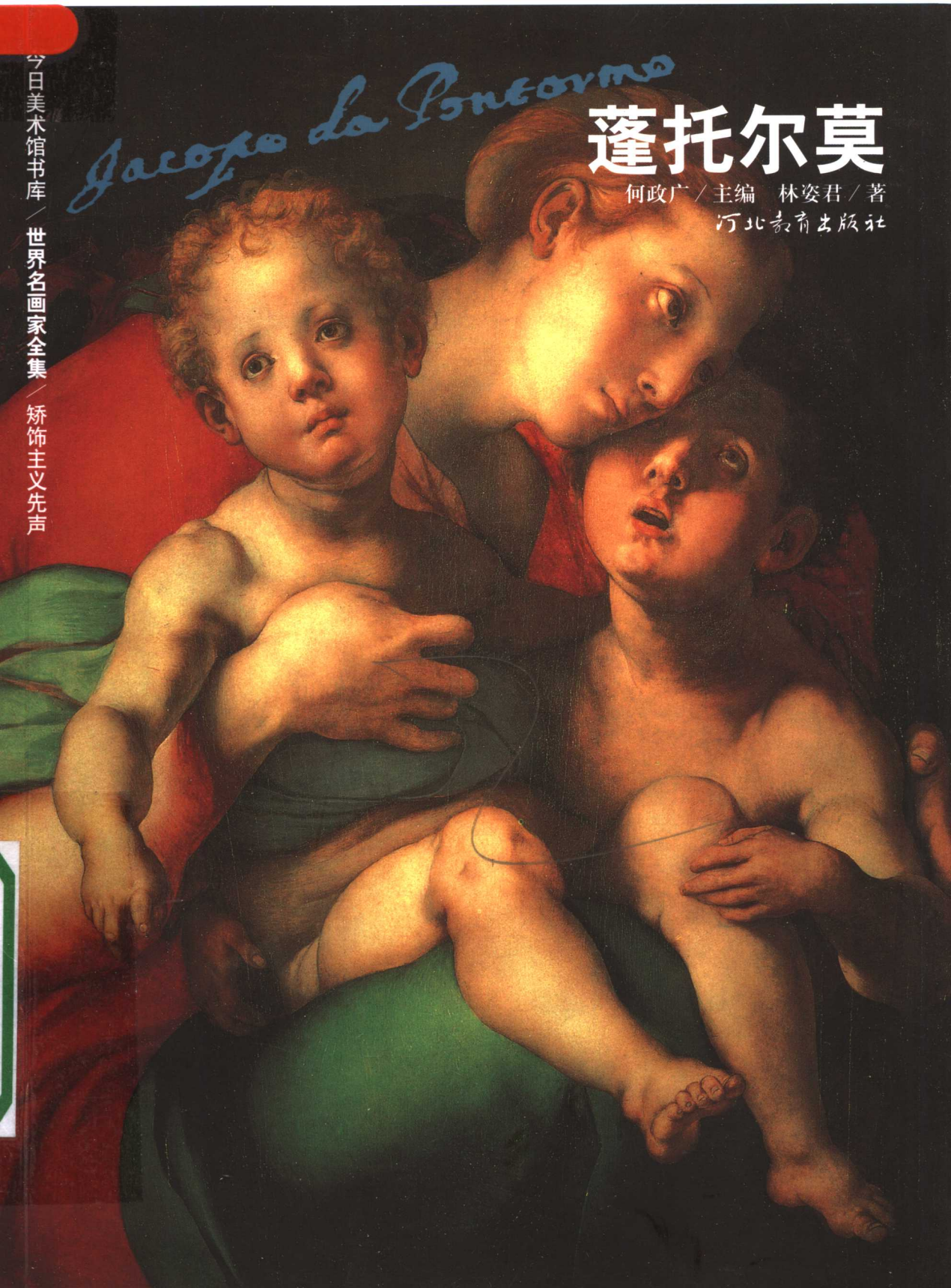

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 矫饰主义先声

蓬托尔莫

何政广 / 主编 林姿君 / 著
河北教育出版社

7555
J233/42

:41

2006

世 界 名 画 家 全 集

矫饰主义先声

蓬托尔莫

Pontormo

何政广●主编

林姿君●著

河北教育出版社

冀图登字: 03-2002-020号

图书在版编目(CIP)数据

蓬托尔莫/林姿君著. —石家庄: 河北教育出版社, 2006.10

(世界名画家全集/何政广主编)

ISBN 7-5434-6358-X

I. 蓬... II. 林... III. ①蓬托尔莫(1494~1557) —生平事迹②油画—作品集—意大利—中世纪 IV. ①K835.465.72②J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第078582号

世界名画家全集

蓬托尔莫

主 编/ 何政广

编辑主持/ 袁鸿蕙

责任编辑/ 陈爱儿

设 计/ 赵 妍

出版发行/ **河北教育出版社**

(石家庄市联盟路705号, 邮编050061)

监 制/ 今日美术馆

制 版/ 北京图文天地中青彩印制版有限公司

印 刷/ 北京中华儿女印刷厂

开 本/ 720×960mm 1/16 12印张

版 次/ 2006年10月第1版 第1次印刷

书 号/ ISBN 7-5434-6358-X

定 价/ 580元(共十册)

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

蓬托尔莫 (Jacopo da Pontormo, 本名 Jacopo Carrucci, 1494~1557) 是活跃于16世纪的意大利画家。他与菲奥伦蒂诺、布龙齐诺、瓦萨里等后期文艺复兴画家,被美术史家称为“矫饰主义”代表画家。矫饰主义 (Manierismus) 是德国美术史家创造出的风格概念名称,泛指从文艺复兴盛期到巴洛克初期之间的艺术风格,年代约在1530至1600年间,包括在拉斐尔和德尔萨托去世后的佛罗伦萨派与罗马派绘画的倾向,以及16世纪末叶的尼德兰绘画。矫饰主义绘画的特征是所画的人物,头部小、身体夸张延长,具有动态感,注重明暗的变化,主题反宗教改革,表现出紧张、不安和热情的心理状态。此派画家很明显的企图是如何在前辈大师们已造就的境界中,再发挥自己的个性,力图走出一种风格。蓬托尔莫就是由文艺复兴走向巴罗克式过渡时期的画家。

蓬托尔莫出生于意大利恩波利的蓬托尔莫村落,年幼时双亲亡故,祖母带他住在佛罗伦萨。当时佛罗伦萨政治不安定,蓬托尔莫非常欣赏达·芬奇和米开朗琪罗的绘画,立志做画家,进入德尔萨托门下习画,继承了他的画风。不久,梅第奇家族开始向蓬托尔莫订购绘画,由于他的绘画具有独特的浮游感与漂流着非现实感的画风,颇能吸引人气。但是,蓬托尔莫个性孤独,大半生都尽心作画。

1514年他完成安隆查塔教堂前庭的《马利亚的访问》,其后作品有佛罗伦萨教堂的《圣母子与列圣》、《约瑟在埃及》、为梅第奇家别庄所画的《四季》壁画,表现出他独具一格的轻妙构图,具有巴洛克风格的倾向,超越了文艺复兴盛期的艺术风格。蓬托尔莫63岁过世,据说是因为作画过度疲劳而死,否则他将遗留下更伟大的名画,真是令人惋惜。

蓬托尔莫的艺术作品,除了大型壁画,也有许多肖像画,使他成为一位著名的肖像画家。例如《持戟的士兵》、《枢机主教丘尔威像》、《亚历山德罗·德梅第奇》等,都是他杰出的肖像画作品。运用优美的光线效果,描绘细腻的人性,是蓬托尔莫所作肖像的一大特征。

目 录

矫饰主义先声——

蓬托尔莫的生平与绘画	2
文艺复兴盛期意大利的国势与社会面貌	2
文艺复兴盛期的佛罗伦萨社会景况	4
文艺复兴盛期的佛罗伦萨文化发展	5
瓦萨里《艺术家列传》中关于蓬托尔莫的记录	15
孤独无依的青少年时期	15
艺术生涯的啼声初试	17
第一件大型湿壁画《访问图》	25
切尔托萨修道院的《基督受难》湿壁画	50
卡波尼礼拜堂的装饰工作	56
晚年的圣洛伦佐教堂湿壁画	110
蓬托尔莫日记手稿《IL LIBRO MIO》与书信资料	113

蓬托尔莫艺术风格溯源——与萨托的师承关系.....	115
关于安德烈亚·德尔萨托	115
圣母领报堂湿壁画《圣母诞生》与《访问图》	116
“圣母子图”系列	120
木板装饰画《约瑟的故事》	125
蓬托尔莫艺术风格溯源——米开朗琪罗的启发.....	142
蓬托尔莫艺术风格溯源——对丢勒版画的仿效.....	149
透视蓬托尔莫绘画中的矫饰成分与特质.....	155
构图	155
造型	160
光线与色彩运用.....	167
空间感的变化.....	170
蓬托尔莫的艺术成就与影响.....	175
蓬托尔莫年谱.....	182

矫饰主义先声—— 蓬托尔莫的生平与绘画

文艺复兴盛期意大利的国势与社会面貌

欧洲从14世纪下半叶到16世纪末，正值封建制度日益溃散、农村社会逐渐解体之际，许多港口或商埠因人潮与财富聚集而形成都市，而从都市起家的新兴中产阶级便以此为据点展开频繁的工商业活动，这不仅改变社会面貌乃至社会生活本身，更是终结中世纪时代并开创新纪元的重大历史转变阶段。尽管当时欧洲各国仍处于封建制度统治下，但活跃的贸易行为已经萌芽，拥有丰厚财力的新兴资本家开始登上历史舞台。他们一面在经济上进行财富累积，大力发展工商业，一面又借助古希腊罗马文化鼓吹人文主义的再生。文艺复兴运动最早起源于意大利，而后又相继在欧洲各国发生。自11世纪商业逐渐复苏，意大利因其经济活动范围广阔而成为当时的国际商业中心，此种优势地位持续到15世纪才告终。财富的集中是意大利早期商业贸易演进的结果，促进了早期封建制度的崩溃和意大利城市生活的形成，也导致贵族阶级式微。由于城市社会的确立与富庶，意大利文艺复兴的智识水平与审美品味飞跃进展，继而影响了诸城邦上层阶级的兴趣喜好，提供了提升文化素养与培育天才的最佳良机。

文艺复兴于14世纪末揭幕后持续发展成长，直到15世纪后半叶臻至成熟高峰且蔚为气候，因此15世纪末至16世纪20年代这不

蓬托尔莫肖像 木刻画
瓦萨里《艺术家列传》
第二版 1568年
佛罗伦萨（前页图）

长的几十年时间，被称为“文艺复兴盛期”。此时文化大放异彩且人才辈出，对后世影响极为深远，但是，这时的意大利政治、经济情况却日益没落，在多方面的现实冲击下，经济优势地位丧失，连国内政权也顷刻不安。这种情况下，意大利国内在宗教、政治、经济、文化上皆面临极大的动荡。

公元1517年10月31日，马丁·路德于威丁堡教会门前公布了95条论说，驳难教会施放大赦的理论与行为，开启宗教改革的序幕。这使得长期享有宗教权威的意大利罗马天主教廷面临极大的威胁与冲击外，更减少了朝圣运动及北方国家赠予罗马教会的奉献金，也是间接促成意大利经济萎缩的原因之一。虽然宗教改革很快遭到教廷压制并发起反宗教改革运动，但此事件仍造成宗教势力逐渐消退。16世纪佛罗伦萨著名政治思想家和历史学者马基雅弗利（Niccolò Machiavelli, 1469~1527）曾说：“我们意大利人较其他国家的人更不信奉宗教且更腐败，因为教会和它的代表给我们树立了最坏的榜样。”由此可见，当时意大利境内的天主教会正面临巨大的信仰危机与民众的质疑，令教会的神圣地位一落千丈，强烈撼动以往维系社会与人民思想的信仰根基。

14至15世纪，正当西班牙、法国、英国走上统一之途时，意大利半岛仍旧是四分五裂的状况，并面临法国与西班牙两大势力的觊觎与威胁。米兰、威尼斯、佛罗伦萨、教皇国和那不勒斯五国以及残存的重要小国如费拉拉（Ferrara）、曼图亚（Mantua）、锡耶纳（Siena）、乌尔比诺（Urbino）等占有意大利半岛大部分地区，这些国家彼此保持均势的时间长达半个世纪之久，只可惜团结心相当薄弱，即使面对他国雄心勃勃的侵略，也没有萌生统一合作以防御外侮的念头。意大利民族爱国主义的缺乏及各国君侯自私的政策，都注定16世纪意大利的不幸命运。

中世纪的意大利是经济发达的地区，早在14、15世纪，这里已出现资本主义的最初雏形。15世纪后期，意大利经济状况原本繁荣，但经过一连串的政治事件打击，葡萄牙、西班牙相继的地理大发现，再加上土耳其回教徒对东地中海和黑海路线的掌控而增加贸易的危险性等因素，1498年之后，威尼斯和热那亚

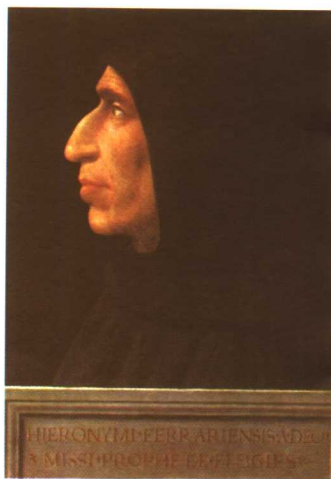
(Genoa) 的贸易以及佛罗伦萨的财政渐趋式微。另外, 美洲的发现对意大利影响更是深远, 西班牙、葡萄牙因与美洲贸易往来和探勘黄金而获得暴利, 国势与经济扶摇直上; 相对地, 位于地中海的意大利便逐渐没落并退出商业舞台。由于贸易地位的转换与下滑, 使整个意大利地区遭受严重打击, 不仅丧失了地中海区的领导地位, 经济状况也随之衰颓不振。

瑞士学者布克哈特 (Jacob Burckhardt, 1818~1897) 指出, 在近代国家里, 意大利最早出现文明生活习惯, 他们讲究礼貌、重视言辞、举止娴雅、服装整洁且居住舒适, 注意教养与体育锻炼, 在这些方面, 意大利人都高出当时其他国家。然而, 随着文艺复兴盛期的结束, 意大利文化逐渐失去其优势地位, 阿尔卑斯山以北曾受文艺复兴影响的西欧国家, 逐渐从意大利的商业与宗教势力影响下挣脱出来, 各自发展出活泼与独立的文化风气, 之后反而慢慢地影响着意大利文化。

文艺复兴盛期的佛罗伦萨社会景况

佛罗伦萨位于意大利托斯卡纳 (Tuscany) 地区的核心位置, 亚诺河贯穿市中心。它是意大利半岛上最大的手工业城, 以从事羊毛布料的制造为大宗, 也是资本主义最早萌芽之地, 瑞士学者布克哈特认为佛罗伦萨是第一个近代国家。

1494年, 传教士萨伏那洛拉 (Girolamo Savonarola, 1452~1498) 靠着批判攻击洛伦佐 (Lorenzo de' Medici) 当政下的腐败与教皇贩卖圣职的不当, 而获民众热烈支持, 并进一步推翻梅第奇家族的独裁政权, 宣布恢复共和。由于萨氏持续发表激烈的布道言论触怒罗马教廷, 加上严苛的道德要求, 让人对此反感不已, 民心渐失的情形下, 1498年萨氏终以异端罪名被逮捕并处决。在萨氏死后14年间, 佛罗伦萨共和政体持续混乱, 政局动荡。1512年, 梅第奇家族重返佛罗伦萨, 并恢复独裁统治。虽然独裁统治给人许多负面的影响, 但实际上, 它却比党争频繁的共和体制更让国家稳固, 不仅维持了秩序, 还更容易发展商业。由于他们结合君侯王族的政治权势与财

巴托洛米奥修士
吉若拉莫·萨伏那洛拉肖像
约1498年 油彩画板
47cm×31cm
佛罗伦萨圣马可博物馆藏

富，故能促进艺术和文学的发展，如梅第奇家族便诞生了不少有教养的银行家、喜欢柏拉图哲学的政治家、诗人和两名教皇，这对文艺复兴文化和社会的发展具重要的深远意义。

在覆巢无完卵的政局之下，饱受摧残的佛罗伦萨城已丧失往日的光彩，文艺复兴之都被教皇尤利乌斯二世（Julius II, 1503~1513年在位）统治下的罗马所取代，其昔日璀璨的文化精神与历史荣光，更随着出身梅第奇家族的教皇莱奥十世（Leo X, 1513~1521年在位）转移至罗马城，至此，佛罗伦萨的光芒便暗淡下来，逐渐退出历史舞台。

文艺复兴盛期的佛罗伦萨文化发展

1453年，东罗马帝国首都拜占庭沦陷，大批希腊古典学者携带书籍逃亡到意大利，他们以讲授古典学说为业，促进了意大利对古典文化的研究。其次，文艺复兴的产生不仅承接了古希腊罗马文化的启迪，甚至受阿拉伯等东方文化的深刻影响，如经由阿拉伯文转译亚里士多德的《诗学》后，才让埋没千年之久的巨著重新被西方学界所重视与研究。再者，文艺复兴另一项重要思想特征即是对“人文主义”（Humanism）的赞颂，它标志着世界观和价值观的根本改变，主张以人为本，以人为中心，以人为万物的尺度和最高价值，反对神的权威，鼓吹以人性取代神性，以人权取代神权，提倡思想解放、个性自由与全面发展。

佛罗伦萨在早期意大利文学史上具有决定性的地位，而这种情形与其在文艺复兴文化上对其他各方面所担任的角色相似，这个优势地位直至15世纪末方告衰微。但丁（Dante, 1265~1321）、皮特拉克（Petrarch, 1304~1374）和薄伽丘（Boccaccio, 1313~1375）常被称为早期文艺复兴的先驱和意大利文学的奠基人。在但丁死后的半世纪中，意大利文学里的现世和城市意味愈来愈浓，而骑士和教会成分相对减少。皮特拉克比但丁更远离中古思想，形式上不仅脱离了中古传统，还具有个人情感。而皮特拉克的好友薄伽丘，其美学思想明显具反封建、反神学的性质，

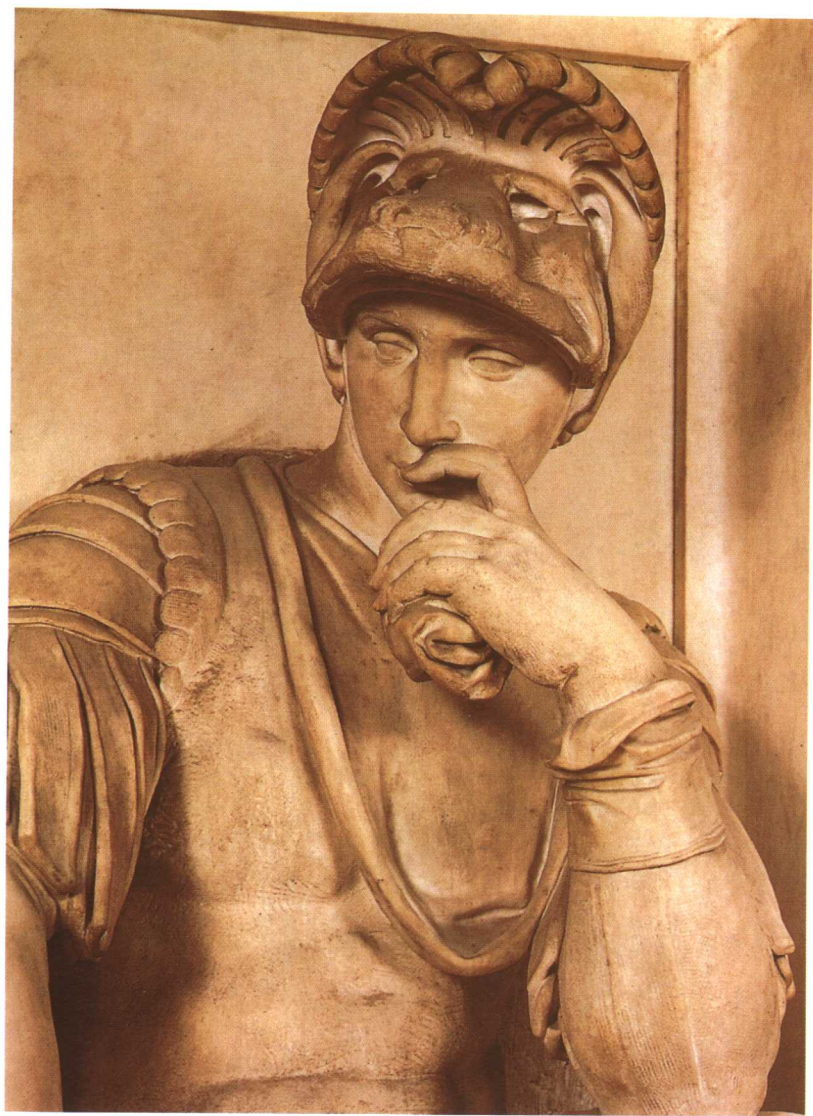
其巨著《十日谈》是欧洲文学史上第一部现实主义之作，极尽描绘并嘲讽了意大利社会的生活画面。薄伽丘虽没有完全摆脱神学影响，但其肯定人性美、自然美，为文艺和美作了辩护，这为文艺复兴时期人文主义美学的形成和发展奠定了基础。

三大文豪之后的意大利文坛由生气蓬勃趋于荒凉冷淡，尤其是皮特拉克死后，意大利学者皆致力于古代典籍的恢复工作，收集并校对古抄本，重新发现古典句法的拼字、韵律等规则及正确的古典文体写作法。梅第奇家族的科西莫（Cosimo de' Medici Il Vecchio, 1389~1464）1434年正式掌握佛罗伦萨政权，他不仅是位银行家兼政治家，还是古希腊罗马文学的爱好者兼保护者，极为重视文学、哲学和艺术，除到处搜购希腊、罗马古典文物外，还资助文学家、哲学家和艺术家的发展。因此，从东罗马逃亡至意大利的希腊古典学者大部分都落籍于佛罗伦萨城，在梅第奇家族的礼遇之下，孕育出古典希腊文学的复兴运动。1438至1439年，佛罗伦萨与拜占庭的学者和哲学家举行了“全基督教会议”（The Oecumenical Council），这不仅刺激了希腊学的研究，更激发了佛罗伦萨人文学者的哲学思想，尤其是对柏拉图的认识与兴趣，科西莫甚至创设了柏拉图学院，成为15世纪佛罗伦萨遗留下的文化学术中心。科西莫之孙洛伦佐（Lorenzo de' Medici, 1449~1492）于1469年掌政，他与祖父同样是古典学术文化的保护者，在他掌政期间奖励学术并善待学者，一时之间博学鸿儒齐聚佛罗伦萨。他还曾慷慨赞助新柏拉图学派哲学家菲奇诺（Marsilio Ficino, 1433~1499）、神秘主义者比科（Giovanni Pico della Mirandola, 1463~1494，意大利人文主义者兼哲学家，也是佛罗伦萨柏拉图学院的成员，博学广闻。其著作《演说》（Oration）极陈人类的尊严，是文艺复兴思想的主要文献之一，该书主张：人在宇宙中没有特殊的地位和能力，但依自己的意志，是可向下沉沦为兽，亦可向上升天为神）、画家吉兰达约（Domenico Ghirlandaio, 1449~1494）、波堤切利等人，促进了意大利文艺复兴盛期的到来。

15世纪后半叶除了古典文学的复兴，方言文学也渐为有教养的朝臣所欣赏，如卡斯蒂廖内（Baldassare Castiglione, 1478~

老科西莫·德梅第奇肖像 约1518~1519年 油彩画板 86cm×65cm 佛罗伦萨乌斐齐美术馆藏

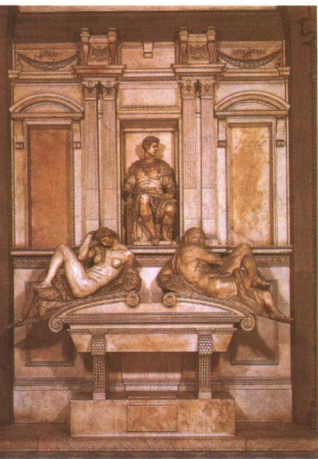

米开朗琪罗
洛伦佐·德梅第奇陵墓
雕刻
约1520~1534年
佛罗伦萨梅第奇礼拜堂

米开朗琪罗
洛伦佐·德梅第奇陵墓
雕刻
约1520~1534年
佛罗伦萨梅第奇礼拜堂

1529) 的《侍臣论》描写意大利宫廷生活的迷人景象,阿廖斯托(Lodovico Ariosto, 1475~1533) 出版长篇叙事诗《愤怒的奥兰多》。16世纪初期的史家和政论家将注意力转移至方言上,虽然古典的研究对文体与表达的训练仍具帮助,但马基雅弗利(Niccolò Machiavelli) 用意大利文书写历史作品,在以历史著作作为媒介下,意大利文逐渐取代了拉丁文。

文艺复兴盛期是佛罗伦萨艺坛百花齐放之时,该城市的富裕

米开朗琪罗
朱利亚诺·德梅第奇陵
墓雕刻
约1520~1534年
佛罗伦萨梅第奇礼拜堂

拉斐尔
卡斯蒂廖内肖像
约1514~1515年
油彩画布 82cm×67cm
巴黎罗浮宫藏

与中产阶级品味的兴起，对欧洲艺术的发展深具影响，其重要性不仅超越哥特时期具领导地位的法国，甚至改变了西方国家的审美品味与艺术形态。当文艺复兴向前发展推进时，意大利社会的发展使赞助者的性质、文化环境和艺术家的社会地位产生明显的改变，而这些变动便在艺术的风格、精神和技巧上反应了出来。盛期文艺复兴三巨头——达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔，将绘画成就引领至西洋艺术史上前所未有的高峰，他们三者往往是世人最耳熟能详的艺术家，也是后起之辈效法的终极对象。

集科学家、艺术家于一身的达·芬奇十分重视艺术与自然科

达·芬奇 最后的晚餐 约1495~1498年 壁画 460cm×880cm 米兰葛拉兹埃圣母堂

学的结合，并竭力为绘画的地位和价值辩护，深信绘画是最高最有价值的艺术。自古希腊罗马、中世纪以来，画家被归于无高尚地位的手艺劳动工匠，但从达·芬奇倡导的美学观与画作中极力体现的真善美境界，无形中已将绘画艺术的地位大幅抬升，可谓贡献良多。达·芬奇虽于佛罗伦萨接受绘画训练，但多件伟大巨作却诞生于米兰，如《岩窟圣母》、《最后的晚餐》等。16世纪初，达·芬奇短暂返回佛罗伦萨，留下《圣母子与圣安妮》一作，其特殊的构图与描绘方式唤起佛罗伦萨民众极大的回响与景仰。

米开朗琪罗较达·芬奇年轻多岁，也极为长寿，精通绘画、雕刻与建筑，当时在佛罗伦萨与罗马两地相当活跃，创作精力与作品数量皆相当惊人，是一名多产且伟大的艺术家。他在佛罗伦萨完成许多精彩创作，如巨型雕像《大卫》、油画《圣家族》，以及梅第奇礼拜堂内的陵墓雕刻等。之后，米开朗琪罗于1534年移居罗马，在梵蒂冈西斯廷礼拜堂完成了脍炙人口的湿壁画《最后的审判》，此作不仅是其一生艺术成就的总结，更为后进画家提供了最丰富的灵感泉源。

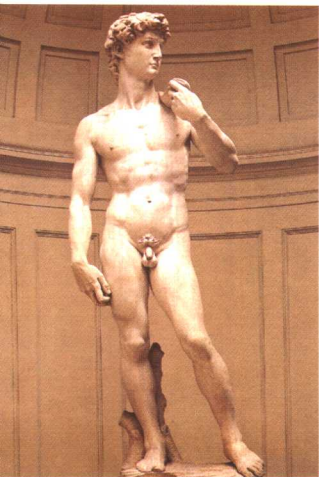
至于三者中最年少也最早夭的拉斐尔，即使37岁便英年早逝，但仍难掩其才华横溢的天赋。他于16世纪初（1504~1508）停留于佛罗伦萨，首次见识达·芬奇与米开朗琪罗的创作并受两者的影响，笔下尤擅诠释温婉柔美的圣母子图像，如《草地上的圣母》、《圣母和金翅雀》等，是拉斐尔绘画独树一帜的经典代表，影响极为深远。

达·芬奇
岩窟圣母
约1483~1485年 油彩画板
197cm×119.5cm
巴黎罗浮宫藏

达·芬奇
圣母子与圣安妮
约1503~1506年
油彩画板 168cm×112cm
巴黎罗浮宫藏

米开朗琪罗 大卫
1501~1504年
大理石雕刻 高434cm
佛罗伦萨学院美术馆

米开朗琪罗 圣家族 大约1504~1506年 油彩画板、蛋彩 直径120cm
佛罗伦萨乌斐齐美术馆藏

意大利文艺复兴盛期艺术由达·芬奇于15世纪末揭开序幕，至16世纪前叶由拉斐尔与米开朗琪罗臻至巅峰。早期文艺复兴所标榜的平衡、完善、秩序、和谐与理想美的古典品味追寻，在盛期三大匠作品中已展露不同端倪，他们虽仍秉持解剖学、透视学与理性的信念，但无形中却慢慢超越平静和谐的古典界线，呈现更具表现张力的风格形式，逐渐迈入“矫饰主义”[Mannerism，又译作“风格主义”，狭义来说，主要指盛行于16世纪意大利的一种艺术风格，它大约始于公元1520年（拉斐尔过世之后），直至1590年为逐渐兴起的早期巴洛克风格所取代。矫饰主义无统一风格可言，但“幻想”、“反自然”与“反理性”是其本质所在，其承袭文艺复兴盛期的古典风格却进而突破古典界线，以夸