

文藝復興時期名畫家評傳

巨匠之足跡

賴傳鑑 著

巨匠之足跡

文藝復興時期名畫家評傳

賴傳鑑 著

707787

巨匠之足跡(一)

——文藝復興時期名畫家評傳

作 者 賴傳鑑
發行人 李賢文
文字編輯 潘琪鳳、馬桂鳳
美術設計 黃惠貞
出版者 雄獅圖書股份有限公司
地 址 台北市10514忠孝東路四段216巷33弄16號
電 話 (02)772-6311~3
傳 真 (02)7771575
郵撥帳號 0101037-3號
照相打字 金威有限公司
電腦排版 正豐電腦排版公司
製版印刷 秋雨印刷股份有限公司
定 價 200元
新 一 版 民國78年9月
行政院新聞局登記證局版臺業字第0005號
本書若有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換
版權所有・請勿翻印

巨匠之足跡

巴洛克及近代 名畫家評傳

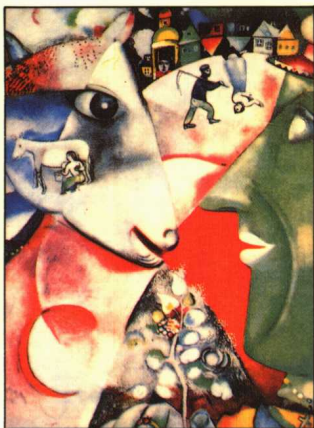
2

● 葛雷科、魯本斯、米勒
塞尚、羅丹、波那爾

二十世紀初期 名畫家評傳

3

● 馬諦斯、布拉克、夏卡爾

作者簡介

賴傳鑑

- 1926年生，台灣省桃園縣中壢市人
- 曾獲全省美展、台陽展、全省教員美展特優等二十餘次
- 榮獲中山文藝創作(油畫)獎
- 曾任全省美展、全國油畫展、全省學生美展大專組等評審委員
- 現為台陽美術協會會員、中華民國油畫學會常務理事、省立美術館展品審查委員
- 著有「天才之悲劇」、「巨匠之足跡」、「油畫技法研究」、「佛像藝術」、「油畫術語與技法」、「透視圖法」、「賴傳鑑畫集」等書
- 1989年獲吳三連文藝獎

文藝復興時期名畫家評傳

巨匠之足跡

賴傳鑑 著

巨匠之足跡

文藝復興時期名畫家評傳

賴傳鑑 著

目 錄

6

自序

8

新版說明

10

文藝復興的「萬能之人」——達文西
Leonardo da Vinci

30

繪畫與雕刻的巨擘——米開蘭基羅
Michelangelo di Lodovico
Buonarroti Simoni

60

威尼斯派的色彩大師——提香
Titian(Vecelli Tiziano)

82

聖母畫家——拉斐爾
Raphael(Raffaello Sanzio)

自序

「巨匠之足跡」是我繼「天才之悲劇」之後所撰寫的名畫家評傳。自民國六十二年十月至六十四年六月在雄獅美術月刊上連載，共評論十三位在美術史上成就輝煌而影響後世的藝術家。

在「天才之悲劇」一書付梓後，我便打算對歷代的名家作有系統的評介，希望從認識巨匠在美術史上推移之貢獻，探討其影響現代美術不可磨滅的意義所在。也就是說巨匠的畫績與現代美術有何關連？從巨匠的畫績我們得到什麼啓示？而論及其思想與技法給予現代的意義與價值。要談美術的變遷，固然不能忽略時代環境等因素，然而革新與變遷終究是由時代巨匠所造成，所以先對巨匠之足跡作一番探尋，方能具體的呈現出變遷的來龍去脈，我撰寫這本書的理由亦即在此。基於上述的觀點，作為一個藝術工作者，對巨匠功績的評價，難免有個人的觀點與解釋，因此在下列文中有些地方同意一般的論評，當然也可能有迥異之處。

就現代美術而言，二十世紀是突飛猛進的時代，也是徬徨、迷惑、混亂的時代。美術的進展與開拓，問題的關鍵並非在於形式的改變，而應該是對造形本質的檢討與思索。若未以對造形本質的正確認識作為基盤，則有關新藝術的一切談論都是空口說白話。

我認為要探索造形本質的最好捷徑就是研究歷代巨匠的足跡，了解美術史上承先啓後而漸進展的軌跡，並認識其內容與意義。

原則上，現代畫家都應懷有創新、革新藝術的現代意識。

然而，有些年輕人却以為創新就是否定古典、傳統。我所謂的創新，都含有形式與內涵兩方面的意義。形式的模仿、盲目趕時髦、既不懂古典而誣蔑古典、既不知傳統為何物而談反抗傳統，都是可笑的事。故弄玄虛的詭辯不但愚蠢、虛偽、幼稚，是既欺世欺人，又欺騙自己的行為。「創新」是一回事，「創新奇」又是另一回事，前者嚴肅，企求藝術之永恒，後者荒謬、無聊，目的為沽名釣譽。所以，所謂的革新應該是理解古典與前輩的畫績，始能成立問題，甚至可以說在美術史上的革新，就是包含繼承傳統與古典的精華，再將之發揚光大。凡是真正了解美術史的人，都能了解現代繪畫變革史在本質上即是繼承古典的造形本質，近代繪畫的革新不是破壞或完全否定傳統，而是改進。繪畫史即是一部承先啓後的歷史！本書所以從文藝復興以降的巨匠談論，也不外乎基於這種理由。

本書的評論，不僅介紹巨匠在生涯中竭力為藝術貢獻生命，樹立卓越而又崇高的楷模，進而企冀從展望歷代巨匠之足跡，探尋造形的本質，不但可看出歷代革新的所以然來，也可從探討中探索未來的方向。

真正的作品應該沒有絲毫虛偽的成分，完全是為了開拓未來。這本書對真摯研究美術的人，也許有或多多少少的幫助，而我也衷誠地希望與同道共同研究、探索，盡這一代應盡的責任。

賴傳經

一九七六年四月

新版說明

藝術生命的開展像是無法預言的奇蹟，有的短如電光火石，迸射後隨即熄滅，有的恒如星子，後人沿其軌道，奉行不悖；或激昂澎湃如蒼穹高音，前呼後擁，或終其一生離群索居，孤寂潦倒；然而在這些藝術家身上，我們卻能看到一種不變的特質，那便是燃燒生命火花，執著於理想的追求。

「巨匠之足跡」自出版以來，深獲各界好評，有鑑於現代印刷技術精進，資訊更易取得，資料愈易查證，編輯部徵求作者的意見，蒐集更多的圖片，令讀者能深刻了解畫家一貫風格特色及其富盛名的作品，分享其創作心路歷程，乃決定將原書分為三冊出版。除了廣收作品，重新增補訂，書中譯名更與雄獅「西洋美術辭典」統一，以方便讀者遇有不清楚的語詞時，能夠翻閱查尋。編排版面時，亦儘量圖文相佐，以便利讀者閱讀與對照。

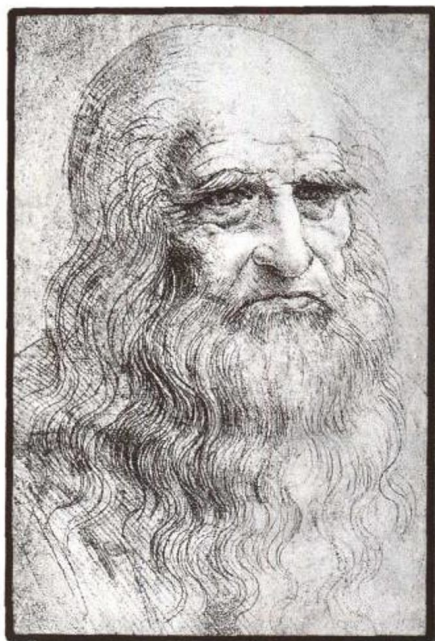
在第一冊中，收錄了文藝復興時期達文西、米開蘭基羅、拉斐爾、提香四大家，以完整呈現翡冷翠時代的古典優雅。

第二冊則從巴洛克時期巨匠葛雷科、魯本斯，到崇尚實驗精神的寫實派米勒，印象派大家塞尚、羅丹及色彩魔術師波納爾等六位。

第三冊則邁入現代，收錄野獸派代表馬諦斯、立體派主義先鋒布拉克、超現實主義巨擘夏卡爾三人，以呈現二十世紀的多樣性。

在社會轉型之中，精神文明的提昇工作最是刻不容緩，如何使性靈和物質條件達到相同水平，正是雄獅不斷努力的目標之一。藝術文化工作的一丘一壑得來倍嘗艱辛不易，期盼社會大眾攜手為前景而努力，進而培養屬於我們自己的不朽巨匠，相信這是大家樂見其成的。

編輯部謹啓
一九八九年九月

文藝復興的「萬能之人」

達文西

Leonardo da Vinci

1452 ~ 1519

文藝復興

十五、六世紀義大利的工商業都市，尤其以翡冷翠的社會為背景，產生的輝煌文化，稱之「文藝復興」。它原是義大利本土的活動，卻傳遍歐洲，成為當時的時代精神及美術史上劃分的關鍵時期。無疑地，推進文藝復興文化運動的力量，是擺脫中世紀的黑暗及自我甦醒的意識。在這種意識上，它象徵著「死去的中世紀」與「新生的文藝復興時期」之對立，因此，文藝復興是人文精神的新形態，不是從前神的世界。這一新形態是以人類知性為基礎的形態，即人類自覺力量與中世紀宗教統治的對立。文藝復興時期雖以文化為典範，不過，人們並不僅僅一味服從，而是採取古典的理想和古代的習慣，以做為當代的見證及自我自由活動的力量。

Renaissance 一語，據說是十八世紀的法國學者首先使用，將這時期的文化命名為文藝復興時期。然而，同語義的義大利語 Rinascita，早在十四世紀已出現在基伯爾提（註一）的「筆錄」中。瓦薩利（註二）認為它意味著古代羅馬美術的「復活」，但「復活」二字的解釋應該指精神上的復活，而非形式上的復活。文藝復興在本質上，也可說是人類對人生意義及力量意識的察覺。由於人們在生活中尊重經驗、知識與學問，使人認為個人只要努力不懈地去磨練，便可

以擴張理想，在歷史上也會佔有一席之地，於是，世界成為有能力者活動的場所，且支配歐洲近世思想的人道主義遂在斯時斯地因運而生。所以，Renaissance 的本質，含有比翻譯文字「文藝復興」更積極的意義，其意義即語義本身——人類的「再生」，亦即企求以「再生」的活力做為新文化的性格及潛力。

文藝復興時期注重個人能力的表現，因此卓越的、有個性的藝術家競相推進當代的文化，這也是何以當時發展著文藝復興人物史的原因。雖然文藝復興時期的藝術形式經歷時代的演變後，定型為強大的「傳統」，為現代企求自由表現的畫家視為反逆的對象；然而這並不證明它的滅亡，更不能否定它的存在，因為彼時所完成的高度絢爛輝煌成就，不但成為後世西歐文化的規範，且與希臘藝術俱為不滅的存在。文藝復興的精神所在，可以說是近代藝術史上精神與熱情的萌芽，直接成為近代思潮的源流。

如上文所述，文藝復興時期的文化性格乃從反動中世紀基督教文化的世界中，發覺生命的甦醒與個性的價值。所以具有這種性格的文藝復興時期之繪畫，從主題而言，除了宗教畫外，由於憧憬曾在歷史上讚美生活、讚美個人力量、讚美肉體美的古代希臘、羅馬神話故事，此類題材遂再次被採用，肖像畫亦由此出現。即使以宗教、神話做題材，仍較中世紀強調現實感與生命感；描寫時代風俗，多

以生活經驗反映真實人生。

藝術多半從現實意識出發，遠近法以及具體的寫實描寫，便成為藝術家追求生命躍動所採取的一種表現手段。文藝復興時期的畫家們在作品中融入古代藝術的調和與均衡美，從古代理想中建立現實世界的新價值，所以，當時的藝術包含著理想寫實主義的成份。

文藝復興時期的另一特色是代表當期的藝術巨匠，不但在美術上有傑出成就，在文化等各方面也發揮了他們的才能。文藝復興時期的社會，人們憧憬成為萬能之人，「萬能之人」是人類最完美的理想人，這種顯著的意欲是文化上最大的特色，也是當時的時代精神、社會思潮。生長在這種思潮之中，努力地接近這種理想，使文藝復興時期繪畫臻至巔峰，使義大利繪畫傲視世界者，即是具有上述特色的天才——雷奧納多·達·文西。

達文西的生涯與作品

雷奧納多·達·文西(Leonardo da Vinci)一四五二年四月十五日誕生於翡冷翠西方約三十公里——恩波里北方的溫茲村。他的父親塞爾·畢埃羅是為翡冷翠裁判管區的法庭公證人，享年八十，結婚四次，有十男二女，七十八歲時尚得一子。達文西係其父與十六歲之村女卡莉娜私戀，私育於女家，直至十歲始由其父領回，寄養於溫茲村某高貴家庭中。他的貌美、細長手指及髮色都與母親肖似，而魁偉健康的體格及多方面的興趣則得自於父方遺傳。達文西不但儀表端正，性情又極慈和，愛人及於愛物，他從不殺生，往往不忍見街上出售囚在籠中的雀鳥，因而付錢買來放生。

文藝復興時期的學者或藝術家，出生於公證人家庭的不乏其人。究其

聖告圖 1474年前後 油彩、木板 104×217公分 翡冷翠 烏菲茲美術館