

伟大的 复兴

潘映熹◎著

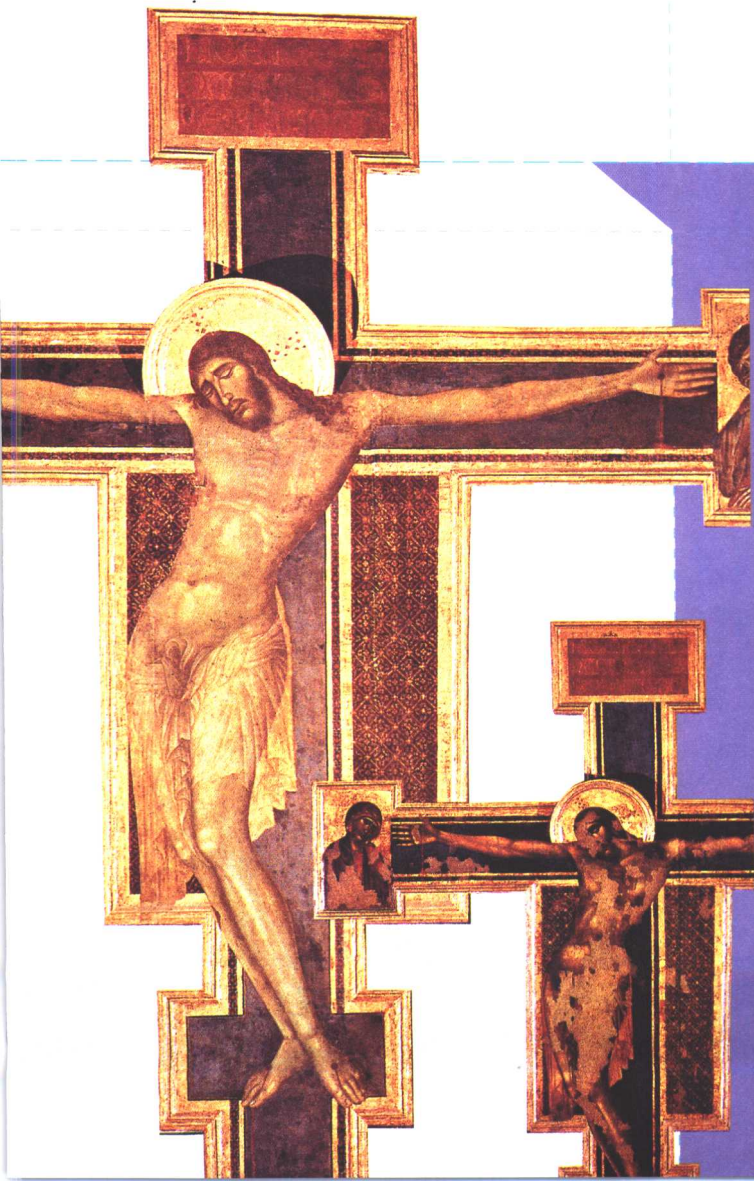
文艺复兴艺术

岭南美术出版社

伟大的复兴

文艺复兴艺术

潘映熹◎著

伟大的复兴

文艺复兴艺术

潘映熹◎著

淮南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

伟大的复兴：文艺复兴艺术 / 潘映熹编著. — 广州：
岭南美术出版社，2003.5

(永恒的美)

ISBN 7-5362-2716-7

I. 伟... II. 潘... III. 艺术—鉴赏—欧洲—中世纪 IV. J110.93

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第036374号

策 划：吴克群 孙海婴
主 编：张晓凌
责任编辑：孙海婴 林 怡
装帧设计：广州费厄艺术设计有限公司
责任校对：虞向华 梁文欣
责任技编：谢 芸

伟大的复兴——文艺复兴艺术

出版、总发行：岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼 邮编：510075)

经 销：全国新华书店

印 刷：南海市彩印制本厂

版 次：2003年5月第一版
2003年5月第一次印刷

开 本：889mm×1194 mm 1/32 印张：3.5

印 数：1-3000册

ISBN 7-5362-2716-7

定价：25.00元

潘映熹

1970年生于云南，祖籍四川。1991年毕业于云南艺术学院。1997年考入中央美术学院油画系助教研究生班，1999年毕业。现为职业画家。曾任《光明日报》、《生活时报》美术编辑、设计室副主任，参加过多部电视专题片、电视剧的拍摄。油画作品先后参加“中央美术学院油画系助教研究生毕业展”等展览，作品发表于《美术观察》、《装饰》、《中国油画》等刊物，同时被选入《中国当代油画精神景观·十年精神史》、《观念变形记》等专著。撰写的主要著作有《创造光与色》、《伟大的复兴》，并参加过《中国民间美术全集》的编撰。

达·芬奇

《蒙娜丽莎》

1503—1506年 77cmX53cm 木板油画 1792年入藏巴黎罗浮宫美术馆

此画是达·芬奇为意大利一个富商的妻子所作的肖像画，花费了他四年的心血。据说当时这位年轻漂亮的女子刚刚遭受丧子之痛，为了驱散她的愁容，达·芬奇特地请来乐师为她演奏美妙的音乐，她听到入迷之处，露出了一丝微笑，但眼神之中仍然带着忧伤。达·芬奇捕捉到了这一刹那间的笑容，这缕神秘的微笑成了历史上最具魅力的笑容，也有学者把蒙娜丽莎的微笑看做是人类告别中世纪、迎来文艺复兴的象征。

目录

概述◎伟大的复兴 1

意大利文艺复兴时期的艺术	8
尼德兰文艺复兴时期的艺术	24
德国文艺复兴时期的艺术	28
西班牙文艺复兴时期的艺术	32
法国文艺复兴时期的艺术	36

对话 40

乔托为什么被誉为“欧洲绘画之父”？	41
为什么将达·芬奇看做艺术与科学结合的象征？	47
作为文艺复兴的巨人，米开朗琪罗取得了哪些成就？	55
拉斐尔的艺术天才表现在哪些方面？	64
何以将波堤切利称为线条大师，将提香称为色彩大师？	72
除了米开朗琪罗外，文艺复兴时期还有哪些著名的雕塑家？	81
意大利文艺复兴在建筑方面取得了哪些伟大的成果？	87
在丢勒和贺尔拜因的作品上，我们看到了什么？	93
为什么将勃鲁盖尔称作“农民画家”？	99
文艺复兴艺术在审美上表现出哪些特征？	
怎样认识文艺复兴艺术的意义？	103

文艺复兴艺术年表 106

概述

伟大的复兴

13世纪末期至14世纪初期，在黑暗中世纪昏睡了千年的欧洲渐渐苏醒过来，文明和理性的曙光再度从意大利的地平线上冉冉升起，而后迅疾遍布整个欧洲。在古希腊罗马的影响下，欧洲开始了新一轮的文明创造，开始了艺术、文学和科学的复兴。这就是人们常说的“文艺复兴运动”。

这场运动从14世纪初期开始，到16世纪末期结束，取得了伟大而丰硕的成果。艺术方面产生了乔托、拉斐尔、提香、波堤切利、丢勒、贺尔拜因、格列柯、勃鲁盖尔，文学方面产生了但丁、薄伽丘，科学方面产生了哥白尼、培根、哥伦布等大师，更有达·芬奇、米开朗琪罗这样横跨艺术与科学领域的巨匠问世。欧洲的上空，一时群星闪耀。

正如恩格斯所说的那样，这一阶段是人类前所未有的最伟大的进步的革命。就文艺复兴在发展文化方面所具有的意义而言，只有古希腊罗马的繁荣时代可以和它相提并论。不仅如此，文艺复兴还开创了现代文明之路。可以说，没有文艺复兴运动，也就没有欧洲的现代文化和科学。

那么，为什么在14世纪初期的欧洲发生了这场伟大的运动呢？为什么这场伟大的运动开始于意大利呢？

让我们回到14世纪初期的意大利。

文艺复兴的曙光最早降临意大利并非偶然。发达的海上贸易，资本主义生产方式的形成，新兴的市民阶层和资本权贵日益登上历史的

舞台，都使意大利成为最早走出中世纪的国家，当然地成为新文化的诞生地。

远在12、13世纪，由于十字军的远征，把拜占庭和阿拉伯人从地中海的贸易中排挤了出去，意大利的北部城市如威尼斯、比萨和热那亚乘虚而入，一跃成为西欧与东方之间的贸易中介，并直接促进了米兰、佛罗伦萨及波伦亚这样中心城市中的手工业生产。积累起来的财富导致了工业、商业、银行业的迅速发达。在这些城市中，新兴的商人、银行家和小市民阶层开始掌权。这些新兴的富豪们，在政治上、经济上取得统治地位后，立即寻求自己的文化意识形态，不惜投入巨资慷慨地资助艺术家、文学家的创作，直接促进了新文化的产生。

政治上、经济上强盛起来的意大利人激发起不可遏制的民族自豪感。他们有足够的时间和精力来回忆古罗马时代的伟大文明。在那个时代，意大利人以罗马为中心，创造了以建筑、科技、雕塑、绘画、工艺品为主的古罗马文明。当时，这个伟大文明的影响几乎遍及世界。日尔曼人入侵后，昔日的文明化为历史的灰烬，从此以后，复兴古罗马文明的理想一直成为意大利人心中的不解之结。为了这个古老的理想，意大利人等待了一千年。14世纪初期，他们终于有机会把这个理想化为现实。

1452年，拜占庭帝国被土耳其人所占，君士坦丁堡的大批希腊学者逃到意大利，带来了大量希腊文的手抄本。同时，在意大利本土又发掘出多处古罗马的遗迹和珍贵的文物。古希腊、古罗马文明又重新呈现在意大利人的面前。在他们看来，这些废墟般的建筑、雕塑、绘画就是一种伟大的艺术规律，一种艺术理想，复兴它们，就是重建新文化。在这种雄心的鼓舞下，意大利人开始了文艺复兴的新时代。

我们再看看社会意识形态和宇宙观发生的变化。

封建等级制度的瓦解，新兴资产阶级和市民阶层的形成，新的社会关系的诞生，必然导致社会意识形态、宇宙观、价值观的根本转变。在思想领域，古希腊罗马的朴素唯物主义思想和追求科学求实的精神冲击着中世纪宗教神学的宇宙观。一些人文学者在古典文化的研究中，重新发现了人的价值及现实生活的意义。在他们看来，中世纪以神喻为生活准则的思想方法，极大地禁锢了人的想像力和创造力，阻止了社会的进步和历史的发展。他们认为，人应成为衡量一切事物的标准，人的品质、个性的自由以及人的创造权利、生活权利都应该得到肯定。这些学者的学说在当时影响极大，人们把他们称为“人文主义者”。他们提倡的“人权”、“人道”对神权形成了有力的挑战，也成为文艺复兴的思想基础和主要价值标准。

上述条件的成熟，使意大利成为文艺复兴“最肥沃的土壤”。在几个世纪中，意大利的艺术家们对艺术作出了卓越的贡献。

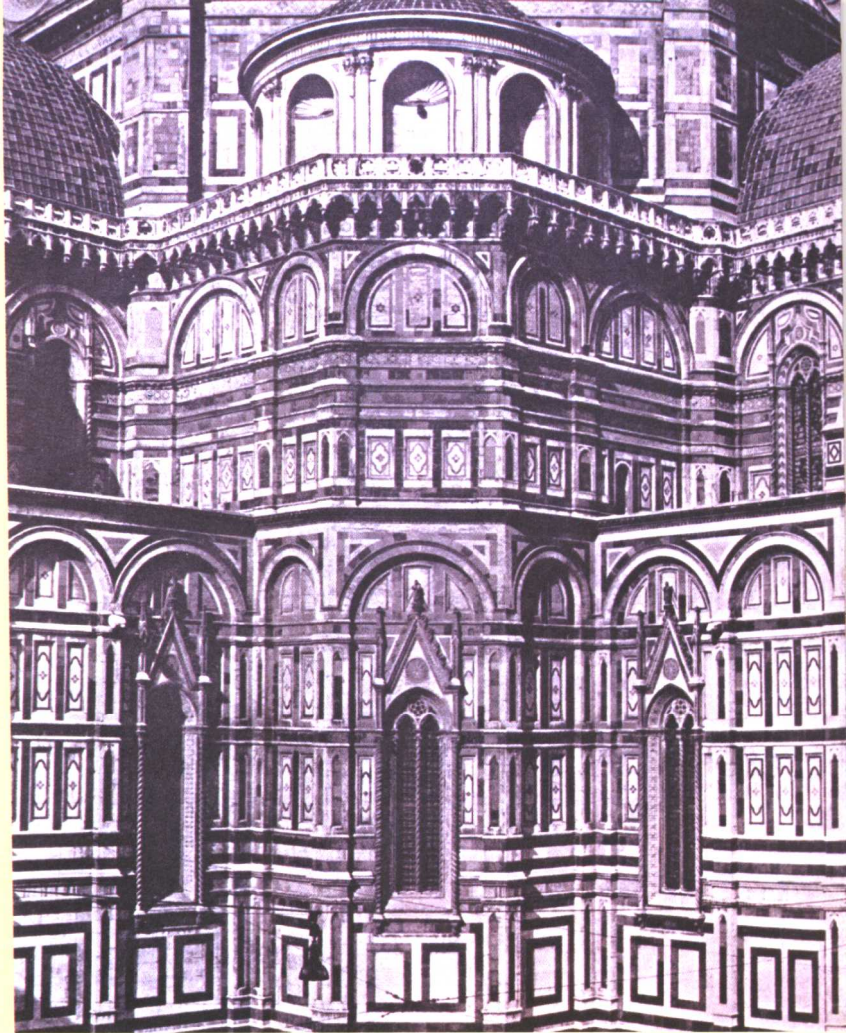
中世纪的绘画与雕塑是附属建筑的。随着文艺复兴运动的发展，绘画与雕塑逐渐从建筑的附属地位中脱离出来，成为独立的艺术品种。这一分离过程实际上意味着雕塑与绘画不再奴役于宗教的信条，而开始独立地表达新兴的人文主义思想。人文主义者所推崇的完美人格的学说，关于人的美学理想，以及人的英雄主义品质都成为雕塑与绘画表现的主题。人物形象在文艺复兴的艺术中占据了压倒一切的地位。艺术家和人文主义者都认为，在完美的人体里寄托着纯洁的灵魂。古希腊、古罗马繁荣的单体造像和群像重现在雕塑的领域内。除了在描写基督教和古希腊神话的形象中反映人的品质外，具体现实的人也成为雕塑表达的对象，以胸像形式出现的雕塑肖像也十分盛行。可以说，文艺复兴的理想充分地解放了雕塑的表现性潜力。

绘画领域也出现了空前的繁荣。传统的纪念性壁画遍布于教堂、公共建筑和私人豪宅，而架上绘画的出现，更是绘画史上史无前例的事情。它的出现促成了肖像画、风景画的产生。

在建筑方面，意大利的建筑师和艺术家们创造出了公共建筑与住宅建筑的典范。和中世纪以教堂建筑为主导地位截然不同，入世原则在文艺复兴的建筑中居于统治地位。在世俗建筑中，供人居住的城市宫苑、府邸是典范之作。这些宫苑一方面具有私人建筑的特点，一方面又有公共建筑的特征。在其后的发展中，它成为公共建筑的原型。同时，意大利建筑师还在古希腊罗马柱式建筑体系的基础上创造了新的建筑语言，并在城市建设和规划上提出具有新思想的方案。

在人文主义思想的鼓舞和科学技术的帮助下，艺术的理论思潮日渐鼎盛。文艺复兴的理论思潮主要沿着两条路线发展：一、探讨艺术的美学理想问题，人的崇高使命、人的完美品格、人在宇宙和社会中的位置，都是艺术家、理论家所关注的课题；二、以科学实验为基础，探讨各种造型语言的手段和规律，借助这些手段和规律，扩大绘画、雕塑和建筑的表现力。这方面的成就十分突出，可谓硕果累累，透视学、光影学、解剖学、色彩学、雕塑理论、建筑理论都得到了空前的发展，意大利文艺复兴还培养出欧洲文化史上的第一位美术史家——乔治·瓦萨里。

文艺复兴运动是人类历史上时间最为久远，空间最为广大的文化运动之一。下面，我们就以意大利为中心，对文艺复兴的主要发生地作一个简短的文化之旅。

布鲁内莱斯基

《佛罗伦萨大教堂》(外观局部)

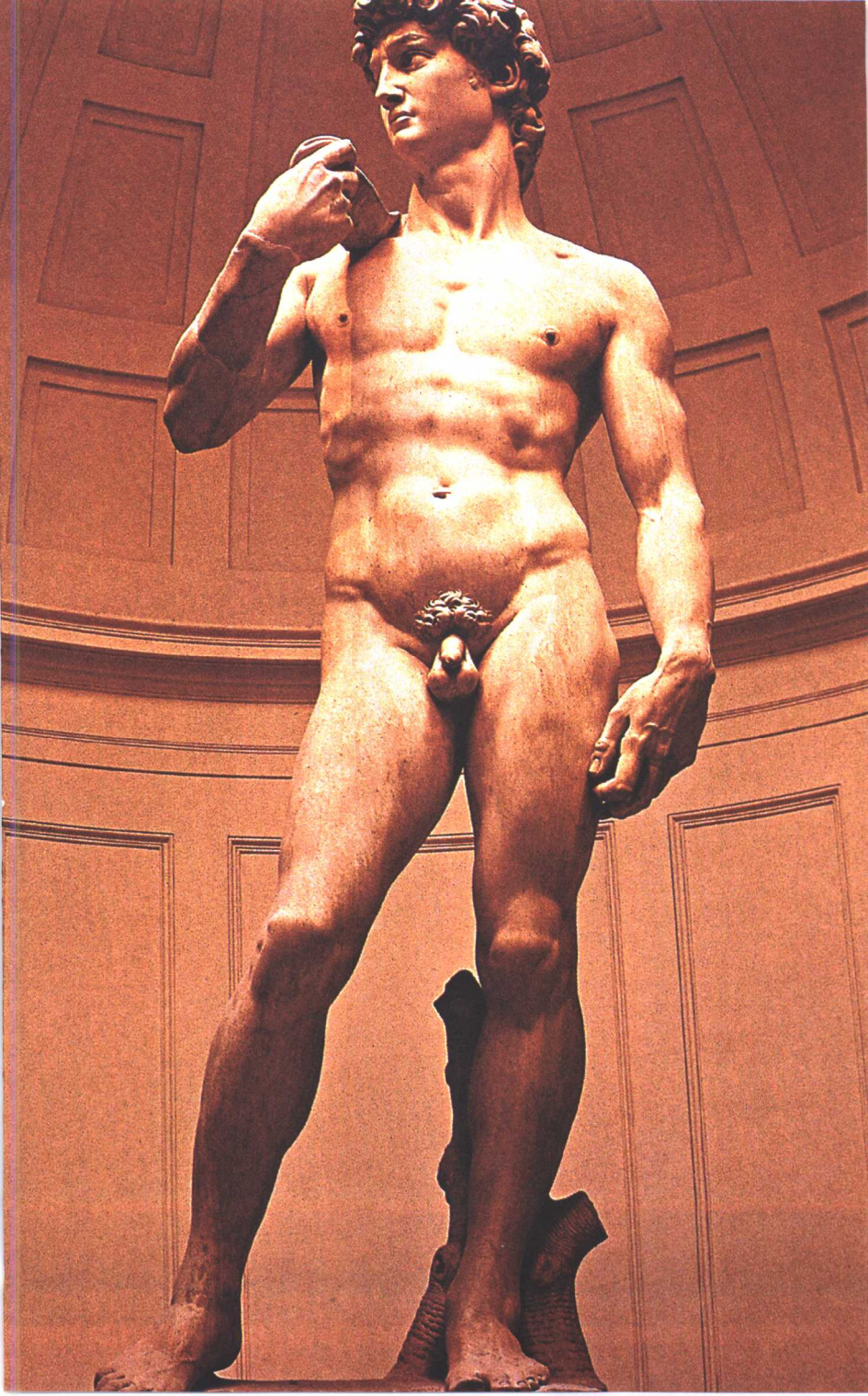
布鲁内莱斯基被当时的人们称为“上天派来的复兴建筑艺术的人”。他成功地把古罗马建筑的精髓运用在文艺复兴建筑上，开创了意大利建筑的新纪元。

米开朗琪罗

《大卫》也称为《巨人》

1501-1504年 高434cm 大理石

这件作品最初被安放在佛罗伦萨议会广场上，1873年被迁移到学院博物馆。大卫被塑造成一个体格匀称、肌肉发达的青年男子，他充满自信地直立着，右手拿着投石器，左手拿着石块，目光逼视着愈来愈近的敌人。整座雕像表达了为正义而战斗的必胜信念。

拉斐尔

《小椅子上的圣母》

1541年 直径71cm 木板油画
佛罗伦萨比蒂美术馆藏

以擅长画圣母像而闻名的拉斐尔塑造了许多美丽典雅的圣母形象，而这是最精致的一幅。善良和蔼的母亲代替了神圣、庄严的圣母，她把耶稣抱在膝上，温柔地用脸亲着自己的孩子。此画的形成据说是这样的：在一次宴会中，有一位美丽的少女突然转头看了画家一眼，她动人的目光使画家激动不已。由于当时没有带速写本，画家便随手取了一块圆面包，迅速地将这一难忘的印象记录在面包上。回到家里，他根据这一独特的速写构思了这幅《小椅子上的圣母》。画中的圣母亲切地搂着小耶稣，扭头深情地注视着观众，她美丽、健康而幸福。

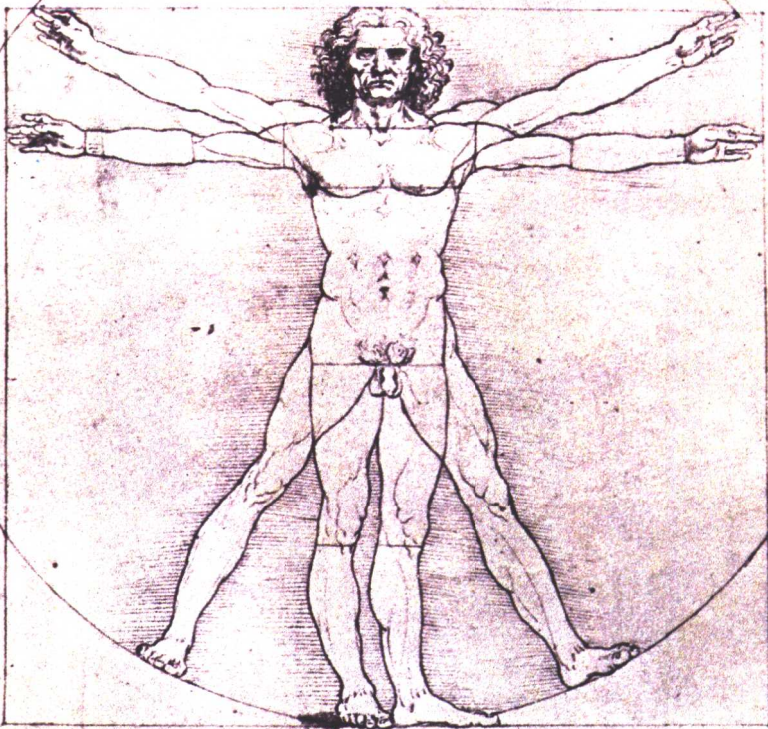
阿尔伯特

《鲁切拉伊府邸》

1446年 佛罗伦萨

在文艺复兴建筑中，世俗建筑占有很重要的地位，阿尔伯特所设计的这座私人府邸是其中的代表作之一，建筑以古典的柱式来表现立面，有力地强调了建筑的宏伟感。

达·芬奇

《人体比例图》

1485-1490年左右 34.3cmX24.5cm 威尼斯艺术学院美术馆藏

以科学的方法塑造完美的人体是文艺复兴艺术的人文理想，达·芬奇的这张《人体比例图》就是探索人体和谐比例的著名作品。

意大利 文艺复兴时期的艺术

意大利在文艺复兴的盛期到来之前，约在13世纪末到14世纪初曾有过一段萌芽时期，许多学者都用“前文艺复兴美术”指称这一时期的美术现象。从这个时期开始，意大利在长达3个多世纪的时间内，一直扮演着欧洲知识和艺术领袖的角色，名副其实地成为“现代欧洲的长子”。

在前文艺复兴时期，艺术家们试图从中世纪哥特式艺术的呆板程式中突破出来，他们开始从丰富多彩的大自然中寻求创作灵感，“再现自然”的观点由此产生。同时，对古希腊罗马艺术的学习也成为一种原则。雕刻家尼古拉·皮萨诺在为比萨洗礼堂设计的讲经坛雕刻中，就汲取了古希腊罗马艺术的营养，人物的造型典雅而庄重，透出新时代的清新气息。绘画方面的代表人物有契马布埃和杜乔。契马布埃初步突破了意大利拜占庭样式的束缚，在宗教中注入了世俗的情感，但其艺术还是比较明显地留下了哥特式艺术的烙印。杜乔是锡耶纳画派的奠基者。他的绘画以优美流畅的线条和富丽堂皇的色彩见长，画中人物的神态生动，姿态多样。

尼古拉·皮萨诺

《圣母领报、耶稣诞生和向牧人报喜》

1255-1259年

尼古拉·皮萨诺创作的《比萨洗礼堂讲经坛》是他的第一件名作，讲经坛的上方装饰了五幅浮雕，每幅高85厘米，长113厘米，内容均为圣经的故事，《圣母领报、耶稣诞生和向牧人报喜》是其中的一幅。

和杜乔同时代的乔托是意大利文艺复兴时期的伟大先驱者。作为佛罗伦萨画派的代表性人物，他的艺术不仅成为中世纪与文艺复兴时期的分水岭，同时也标志着意大利文艺复兴时期现实主义画风的奠定。乔托以人文主义精神处理宗教题材，在他的画面上，具有初步透视关系的空间，血肉丰满的人物开启了现实主义绘画的“新风格”，对其后的文艺复兴艺术产生了巨大的影响。

15世纪是文艺复兴的早期阶段。代表这一阶段美术发展主流的是佛罗伦萨画派。这个时期，美第奇家族统治了佛罗伦萨，成为教权和国家政权的实际掌握者。美第奇家族自称是艺术的“保护神”，其中，以柯西莫·美第奇和他的孙子罗伦佐·美第奇对艺术最为倾心。他们对艺术事业慷慨投资，一大批画家、雕刻家、建