

意大利文艺复兴三杰

RENAISSANCE MASTERS

THE ART OF LEONARDO DA VINCI, MICHELANGELO AND RAFFAELLO

世界艺术

RENAISSANCE MASTERS

THE ART OF LEONARDO DA VINCI, MICHELANGELO AND RAFFAELLO

图书在版编目 (C I P) 数据

世界巨匠 : 意大利文艺复兴三杰 / 南京博物院编 . — 南京 : 译林出版社 , 2018.11

ISBN 978-7-5447-7404-8

I. ①世… II. ①南… III. ①绘画 - 作品综合集 - 意大利 - 中世纪 IV. ① J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 119539 号

世界巨匠：意大利文艺复兴三杰 南京博物院 / 编

责任编辑 费明燕

特约编辑 张 娟

书籍设计 潘焰荣

校 对 张 萍 葛璐娜

责任印制 董 虎

出版发行 译林出版社

地 址 南京市湖南路 1 号 A 楼

邮 箱 yilin@yilin.com

网 址 www.yilin.com

市场热线 025-86633278

印 刷 上海雅昌艺术印刷有限公司

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 14

附 件 1

版 次 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5447-7404-8

定 价 328.00 元

版权所有 · 侵权必究

译林版图书若有印装错误可向出版社调换, 质量热线: 025-83658316

意大利文艺复兴三杰

目录

Contents

004

008

018

030

037

089

157

序

Foreword

龚良

Gong Liang

莱奥纳多、米开朗基罗和拉斐尔：意大利文艺复兴时期的“世界学派”

Leonardo, Michelangelo and Raffaello: "The School of the World" of the Italian Renaissance

弗朗切斯科·布拉内利

Francesco Buranelli

巨人的时代——文艺复兴三杰

The Age of Giants: The Three Masters of the Renaissance

曹意强

Cao Yiqiang

意大利文艺复兴时期的素描

Drawing Practice During the Italian Renaissance

万木春

Wan Muchun

莱奥纳多·达·芬奇

Leonardo da Vinci

米开朗基罗·博纳罗蒂

Michelangelo Buonarroti

拉斐尔·桑乔

Raffaello Sanzio

世界 艺术

RENAISSANCE MASTERS

THE ART OF LEONARDO DA VINCI, MICHELANGELO AND RAFFAELLO

004

008

018

030

037

089

157

序
Foreword

龚良
Gong Liang

莱奥纳多、米开朗基罗和拉斐尔：意大利文艺复兴时期的“世界学派”
Leonardo, Michelangelo and Raffaello: "The School of the World" of the Italian Renaissance

弗朗切斯科·布拉内利
Francesco Buranelli

巨人的时代——文艺复兴三杰
The Age of Giants: The Three Masters of the Renaissance

曹意强
Cao Yiqiang

意大利文艺复兴时期的素描
Drawing Practice During the Italian Renaissance

万木春
Wan Muchun

莱奥纳多·达·芬奇
Leonardo da Vinci

米开朗基罗·博纳罗蒂
Michelangelo Buonarroti

拉斐尔·桑乔
Raffaello Sanzio

序

Foreword

这是一个需要巨人，而且产生了巨人的时代。

——弗里德里希·恩格斯《自然辩证法·导言》

抛开文艺复兴，艺术史是残缺的；而撇开莱奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗·博纳罗蒂、拉斐尔·桑乔，文艺复兴是不完整的。告别了中世纪，欧洲迎来人的黎明。在但丁、彼特拉克、薄伽丘等人文主义者的推动下，整个欧洲弥漫着对古希腊、古罗马文化的重新发掘和研究。这是一个注定要改变世界的年代，而意大利的佛罗伦萨有幸被历史选中，呼唤天才巨匠的诞生。

达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔并称“文艺复兴艺术三杰”，各自用不朽的创作响应时代，响亮地回答了何谓“人的解放”。达·芬奇百科全书式探索的背后，缜密而理性的思辨交织，展现的“人的才华”所能企及的高度使人惊叹；米开朗基罗“人体以外不存在其他形式的美”，无疑是对“人的觉醒”最为深刻和直接的诠释；而完美如拉斐尔从其人到其作全面和谐，他本人就是人文主义最好的证明。

向中国观众展示世界几大文明及其艺术精华是南京博物院特别展览的重要组成部分。此前我们曾以专题或对比的方式，陆续诠释了拿破仑时代、古埃及文明、沙俄帝国盛世等其他地域文明的成就与辉煌。文艺复兴艺术当然是世界艺术绕不开的一页。仰之弥高，钻之弥深。经多方努力与周折，“世界巨匠：意大利文艺复兴三杰”展览终于与观众见面了。

走近巨人是并不容易的。也许艺术家的一幅作品强过千言万语，艺术家本人才是最有说服力的研究者。展览集结了意大利佛罗伦萨乌菲齐美术馆、都灵皇家图书馆、圣文森佐修道院、米开朗基罗故居博物馆等4家机构以及部分私人收藏的68件文艺复兴三杰及其追随者的作品，尽可能还原“三杰”的艺术成就及其产生的深远影响。如果能使观者在欣赏的同时心生理想，作品的伟大便有了今天的意义。

公元15至16世纪，当文艺复兴运动在意大利甚至整个欧洲如火如荼开展时，中国明朝亦是文化繁荣，人才济济。相隔千里万里，艺术形式不同，却同样极具魅力。如今，文艺复兴运动的发祥地佛罗伦萨与中国明朝的都城南京（后为陪都）已是38年的友好城市了，而艺术无疑是将万里之隔的两个文化之都彼此拉近的最好方式。希望展览能让观众对文艺复兴时期的艺术有更深入的认识和理解。

感谢为展览付出辛勤努力的朋友和同事。

祝愿展览取得圆满成功！

中国博物馆协会副理事长

南京博物院院长

盛良

"It was...a time which called for giants and produced giants..."

— Friedrich Engels, Introduction of *Dialectics of Nature*

Leaving out the Renaissance, art history is incomplete; leaving out Leonardo da Vinci, Michelangelo Bonarotti, and Raffaello Sanzio, the Renaissance is incomplete. Bidding farewell to the Middle Ages, Europe ushered in the dawn of man. Driven by Dante, Petrarch, Poggacchio and other humanists, the whole of Europe started to rediscover and study ancient Greek and Roman cultures. It was an age destined to change the world, and Florence in Italy was chosen by history to call for the birth of giants.

Leonardo, Michelangelo and Raffaello are well known as the trinity of great masters of Renaissance Art, each responding to the times with his creative artworks, and giving his answer to what human liberation means. Leonardo's encyclopedic exploration and his deliberate intellectual enquiries revealed the height of "talents of man" which is breathtaking. Michelangelo's saying "there is no other form of beauty than the human body" is undoubtedly the most profound and direct interpretation of the "awakening of man". Raffaello's serene and harmonious qualities are the highest models of humanism. The Nanjing Museum has been attaching great importance to show the world's civilization and the artistic essence to the Chinese audience in the special exhibitions. Previously, we have displayed the achievements and splendor of other regional civilizations in exhibitions concerning Napoleon, the ancient Egypt, Russian Empire and so on. Renaissance art is, of course, an inextricable page in the world's art. There is a saying in *The Analects of Confucius* which goes: "The more you look at a highland, the higher it looks. The harder you drill an object, the stronger it appears." After many efforts and setbacks, the exhibition, *Renaissance Masters: The Art of Leonardo da Vinci, Michelangelo and Raffaello*, is finally opening to the audience.

It is not easy to approach giants. Perhaps an artist's work is better than a thousand words, and he himself is the most persuasive researcher. The exhibition brings together 68 pieces of artworks from Gallerie degli Uffizi, Biblioteca Reale Torino, Casa Buonarroti, Monastero di San Vincenzo Martire and some private collectors, trying to showcase as much as possible the artistic achievements of the three masters and their profound influence. If the viewer can embrace ideals while appreciating the artworks,

then they will gain significance in today's world.

During the 15th and 16th century, when the Renaissance was in full swing in Italy and even throughout Europe, China's Ming dynasty was also witnessing a boom in culture and talents. Thousands of miles apart, means of artistic expression were different, but equally attractive. Today, Florence, the birthplace of the Renaissance, and Nanjing, the capital of China's Ming dynasty (later as the secondary capital), have been friendly cities for 38 years, and art is undoubtedly the best way to bring the two cultural cities closer. It is hoped that the exhibition will enable the audience to have a deeper understanding of Renaissance art.

Thank all the friends and colleagues for their hard work on the exhibition.

I wish it every success!

Gong Liang

Vice Chairman, Chinese Museums Association

Director of Nanjing Museum

莱奥纳多、米开朗基罗和拉斐尔：
意大利文艺复兴时期的“世界学派”

Leonardo, Michelangelo and Raffaello:
“The School of the World” of the Italian Renaissance

弗朗切斯科·布拉内利
Francesco Buranelli

15 世纪末的意大利相当先进，文化活动异常活跃，有约 1000 万居民分散在各个城邦。这些城邦各自为政，时有冲突，都有自己的王室和宫廷。在这个但丁笔下的“美丽国度”，每个城邦里，城堡、堡垒和教堂星罗棋布。当时，在各种艺术委员会或行会的赞助下，不计其数的王室宫殿、贵族宅邸和大教堂如雨后春笋般涌现，这景象在历史上也是十分罕见的。此时几乎没有出现新的城市，但旧城市都得到了大规模的改造；城市景观和功能场所经过重新设计，并由此创造出了意大利文艺复兴时期特有的城市——空间按人体比例测算，并与周围景观完美融合。同时，雕塑家们创作了巨大的大理石雕像和青铜纪念碑，语言学家对古拉丁语书籍进行了潜心修订，画家们绘制出了大型的壁画（因其材质也称湿壁画），科学技术的研究也取得了很大进展。

文艺复兴是一次重要的思想运动，它引导人们重新发掘古代艺术宝藏，再度走近古代伟大的艺术、智慧和科学成就，为文化的各个领域带来了勃勃生机。

佛罗伦萨是这个新世界的理想中心，这座城邦由声名显赫的美第奇家族管理，他们既是药商，也是艺术赞助商，成功地成为欧洲第一代银行家。就在热那亚的克里斯托弗·哥伦布即

将登陆美洲时，被称为“花之城”的佛罗伦萨骄傲地将红百合图案作为盾徽的标志，赢得了“新雅典”的美誉；佛罗伦萨的金币“佛罗林”迅速成为整个欧洲的主要贸易货币。而在洛伦佐·德·美第奇的统治下——在当时激烈的意大利政治风暴中，他掌握了权力的制衡——这座城市的经济和艺术达到鼎盛。当时意大利各地最重要和最有前途的画家、雕塑家与建筑师纷纷聚集到佛罗伦萨，在那段短暂而奇妙的时期，他们因竞争而划分派别，又因天才的大师莱奥纳多·达·芬奇（1452—1519）、米开朗基罗·博纳罗蒂（1475—1564）和年轻的拉斐尔·桑乔（1483—1520）而团结在一起；艺术家们深知自己的惊世才华，自豪地担当起文化领军者的角色，但他们也谦虚地认识到，一山更比一山高，完成一个目标后，又会有新的目标要实现。

文艺复兴运动的影响力波及整个意大利和欧洲各地，它的发源地佛罗伦萨位于罗马与米兰之间，这里交织着文艺复兴时期最了不起的大师们的艺术轨迹。这几位大师——莱奥纳多、米开朗基罗和拉斐尔，他们举世皆知，万人景仰，仅仅凭借名字，甚至不需要加上姓氏或什么称谓。

莱奥纳多年轻时在韦罗基奥的画室学习，这段经历对其风格产生了重大影响。在他那段时期的作品里，轮廓的曲线形态酷似浮雕，有来自画作正面和底部的双重光源。佛罗伦萨时期，莱奥纳多的画作受到新柏拉图主义思想的熏陶，力求在人类的身体上表现神性；惊奇、激动和不安成为莱奥纳多绘画中所有人物统一特征的一部分。

1482年，莱奥纳多感到自己被佛罗伦萨人所误解，于是决定为米兰公爵服务。在此期间，他从致力于艺术创作转向研究事物本身，对发明创造充满了兴趣。事实上，在米兰，莱奥纳多摒弃了深受美第奇家族欢迎的唯美主义和新柏拉图式的抽象唯心主义，他更多地被认为是一位民事和军事工程师，而非艺术家。莱奥纳多的科学天赋得到发展。他沉浸于工程学、水力学和自然科学的研究，因为他能轻松地描绘各种图形，所以做了各式各样的笔记，这些笔记成为真正“图文并茂”的论著，绘图也成为他在研究和探索各种知识时最钟爱的工具。从解剖学到植物学，从宇宙学到力学，他在许多领域都提出了惊人的观点。

在米兰，莱奥纳多创作了两幅杰作——《岩间圣母》和圣玛利亚感恩修道院的《最后的晚餐》。另外，作为雕塑家，他还设计了纪念前任米兰公爵弗朗切斯科·斯福尔扎的骑马像，但因1499年法军攻占这座城市而未能完成。

莱奥纳多是15世纪唯一一位既未从古代汲取灵感，也不信奉回归古典主义的艺术家的尝试运用新技巧，探索不寻常的情感，表现各种交织在一起的反应所构成的复杂心理

情境，比如《最后的晚餐》中，耶稣独坐中间，门徒们的面部表情和姿态则反映了他们在听到耶稣话语后的激动心情。莱奥纳多认为，优秀的画家主要刻画两样东西——人物本身和他的所思所想。前者很简单，后者则很困难，因为它必须通过人物身体各部分的姿势和动作来体现。

1500年，业已成名的莱奥纳多重返佛罗伦萨，为这座“花之城”带来一种新的绘画方式。当时，受到宗教改革家萨伏那洛拉所营造的禁欲氛围的影响，波提切利改变了自身充满活力和灵性的风格，而莱奥纳多的新方法则明显先进于已步入垂暮之年的波提切利。

同一时期，米开朗基罗的艺术探索之旅也在佛罗伦萨和罗马之间展开。年仅13岁的他先是在吉兰达约的画室学习，然后又在贝托尔多的画室学习，直至他的才华被“伟大的洛伦佐”——洛伦佐·德·美第奇发现，并受邀进入宫廷，融入与洛伦佐关系密切的哲学家和作家这样的知识分子圈子。年轻的米开朗基罗在这种氛围下成长，形成了一种浸润古典艺术（他的一些早期作品曾被认为是古代作品）和新柏拉图主义文化的独特风格。

美第奇在佛罗伦萨圣马可修道院附近拥有一座著名的花园，那里是米开朗基罗成长的地方。花园里，自然景色与美第奇收藏的古代雕塑相映生辉，颇负盛名的人文主义者马尔西利奥·费奇诺和安杰洛·波利齐亚诺经常边散步边谈论哲学和文学。因此，正如传记作家康第维所写的，在领悟到作品的美之后，米开朗基罗开始每天光顾美第奇花园，并在那里找到了“最好的学校”，之后他再也不想回到吉兰达约的画室了。事实上，这座花园为渴望提升造诣和丰富见识的年轻人提供了趣味盎然、不同寻常的艺术体验。在这个充满乐趣的地方，米开朗基罗遇见了突然驾到的洛伦佐。在看到米开朗基罗雕刻的一尊农牧神头像后，洛伦佐立即被其展现出的技巧所折服。在深表赞赏的同时，洛伦佐仍指出了作品的不足之处。他认为年老的农牧神牙齿应当很少才对。因此当洛伦佐离开时，米开朗基罗赶紧敲掉了一颗牙，并钻出牙龈，以显示牙齿和牙根一起掉了。

从此，米开朗基罗走进了美第奇家族，并接触到洛伦佐的儿子们——皮耶罗、朱利亚诺和乔凡尼，以及他们的导师安杰洛·波利齐亚诺。安杰洛为米开朗基罗的《半人马之战》浮雕作品的主题献计献策。虽然这件作品可追溯至1492年，当时的米开朗基罗也只是一位16岁的少年，但它却是一件成熟的杰作。也就在这一年，“伟大的洛伦佐”去世，深感悲伤与震惊的米开朗基罗不得不回到父亲的身边。

两年后，米开朗基罗离开佛罗伦萨来到了罗马避祸。他很快便以梵蒂冈宫的大理石雕塑《哀悼基督》而名声大噪。这件雕塑是米开朗基罗1497年受法国红衣主教让·比雷尔·德·拉格鲁委托，为其陵墓创作的。作品的表现方式源自德国，后来传到了法国和

佛兰德斯。圣母玛利亚坐在一个岩石嶙峋的山尖上，意指加略山山顶（耶稣受难的地方）。她把耶稣的尸体放在膝盖上，抱着，她的右手被一条裹尸布遮住了，左手远离身体，以一种非常平静的方式对儿子的牺牲表达敬意。

作品中完全看不到动作和气力，其实这在《梯边圣母》中已初露端倪。作品将重点放在神圣主题上，与《半人马之战》中的扭曲、剧烈的动态画面形成对比，这是米开朗基罗故意为之的。之所以没有动作和气力，是因为神圣“超越”了历史，而非“反抗”历史，并且神圣还“超越”了物质。康第维称赞在米开朗基罗的《哀悼基督》中看到的“罕见的美”，就在于圣母玛利亚内敛和谨慎的姿态，以及她与基督去世时的实际年龄相比更为年轻的外表。她“不变的”青春证明了她的童贞和纯洁。乔治·瓦萨里也就此引述过但丁《神曲·天堂》中的一段话，圣伯纳德称圣母玛利亚为“圣母，您儿子的女儿”。在这首称颂无瑕青春的赞歌中，米开朗基罗将母亲的形象刻画得比儿子更加年轻，揭示了与源自佛罗伦萨的新柏拉图主题相关的神学真相，不朽的青春和无形的美丽被认为是思考和生活的方式。瓦萨里称赞基督身体的平衡和完美的构造，称赞米开朗基罗对服装的细致研究，尤其是对大理石的修饰和抛光，对于这位留下不少“未完成作品”的艺术家来说，《哀悼基督》太完美了，所以他后来再也不愿重复。米开朗基罗消除了任何物质性的痕迹，光线在精雕细琢的大理石表面流动，毫无干扰，创造了一个比自然形象“更真实”的形象。

1501年，米开朗基罗回到佛罗伦萨后，意识到要超越古代以及罗马式和哥特式大师在形式和技术上的创造，需要一个文艺复兴时期雕塑的新视角，能够颂扬人类的英雄本性。这种意识演变的一个明显标志是佛罗伦萨人选择将巨大的《大卫》雕像放置在市政厅前，因为它是公民价值的化身，是共和国自由的象征。大卫全身紧绷，全神贯注，积蓄力量，仿佛随时就要做出下一个动作，一切就在“进行当中”。裸着的身体被视为英雄美德的化身，象征着年轻的佛罗伦萨共和国。凭借这尊雕像，米开朗基罗淋漓尽致地展现了其作品的戏剧张力和独创性——在造型上的收放自如，用艺术诠释英雄主义的特点，以及对完美的形式和精神的不懈追求。

1503—1504年间，莱奥纳多被委托绘制《安吉利之战》，然而不幸的是，因其对尝试新技法的痴狂，该作在未完成之前就已开始剥落；米开朗基罗受托创作的是《卡西纳之战》，但因为教皇尤里乌斯二世召他去罗马，所以他也只是在预备纸板上画了草图。关于这两幅壁画方案不同凡响的传说不胫而走，大约半个世纪后，本韦努托·切利尼曾回忆道，这两幅草图放在一起，一幅在美第奇宫，另一幅在教皇厅，只要它们完好无损，