

【日】井出 洋一郎 著

孙妙璇 等译

文艺复兴

时期的名画

轻松读懂艺术史

中国工信出版集团

电子工业出版社
http://www.phei.com.cn

【日】井出 洋一郎 著

孙妙璇 等译

文艺复兴 时期的名画 轻松读懂艺术史

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

RENAISSANCE NO MEIGA WA NAZE KONNANI OMOSHIROINOKA

©2013 Yoichiro Ide

First published in Japan in 2013 by KADOKAWA CORPORATION, Tokyo.

Simplified Chinese translation rights arranged with KADOKAWA CORPORATION, Tokyo through Beijing Kareka Consultation Center.

本书简体中文版由YOICHIRO IDE授权电子工业出版社。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2018-2661

图书在版编目（CIP）数据

文艺复兴时期的名画：轻松读懂艺术史 / (日) 井出洋一郎著；孙妙璇等译。—北京：电子工业出版社，2018.8

ISBN 978-7-121-34756-6

I. ①文… II. ①井… ②孙… III. ①绘画—鉴赏—意大利 IV. ①J205.546

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第159039号

责任编辑：姜 伟 特约编辑：刘红涛

印 刷：北京画中画印刷有限公司

装 订：北京画中画印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：880×1230 1/32 印张：8 字数：352.8千字

版 次：2018年8月第1版

印 次：2018年8月第1次印刷

定 价：89.90 元

参与本书翻译的还有马巍。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zlt@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254161 ~ 88254167 转 1897。

前言

文艺复兴时期的美术书籍比比皆是，为什么我这样的门外汉还要写一本呢？各位读者可能会抱有这样的疑问，且听我解释。我作为一名美术评论家，虽然现在专攻的是19世纪法国美术，但实际上我的起点是16世纪的意大利美术。

我的研究生毕业论文是《矫饰主义美术史中的问题》，后来也针对拉斐尔和帕米贾尼诺写过不少东西。现在我在大学教授西洋美术史，课程重点也是16世纪的意大利美术。在16世纪的日本战国时代诞生了南蛮美术，这是首次和世界同步调的全球性美术文化。

我带头的美术之旅也以意大利为主。今年我已经从教授岗位退休，从成为一名讲师开始到现在有过多少次美术之旅我早已记不清了，但是每次我必定会去意大利。今年3月去了多年未曾到访的德国，从柏林经德累斯顿、布拉格，南下维也纳，最后一站是一定不能错过的维纳斯。

希望能对各位读者的意大利之旅有所帮助，所以本书为方便读者浏览，将按照城市来进行介绍，同时也网罗了我推荐的作品。

旅途中担任导游的是武藏野美术大学油画专业大学生岩松真理绘（照片如下），同时她也是我作品解说时的谈话对象。岩松真理绘虽然还是大学生，但已经是日本彩美会会员、World In Paris 的沙龙画家，同时是与我兴趣相投的日本泰迪熊协会的泰迪熊画家。如此个人风格特立独行的艺术家实在是少数。

岩松立志一边做绘画模特一边环游世界，实际上她对很多画作都如数家珍。在旅途中对谈时，她假装一无所知，对我提出了很多异想天开的看法，这也成为了本书成型的一大催化剂。我期待将来她能在各方面都有所成就。

除此之外，专栏、年表及地图等都得到了实践女子大学村内美术馆学员田中幸子女士的帮助，她也是我朋友——已故片桐赖继先生的高足。

接下来请在我的带领下享受意大利文艺复兴之旅。

2013年5月

序言

日本人为何对意大利文艺复兴有如此高的兴趣？

近年来，尤其是 2013 年东京的意大利文艺复兴热潮产生了什么新动向呢？

国立西洋美术馆同年举办了拉斐尔和米开朗基罗两位大师的特别展；东京美术馆展出了列奥纳多·达·芬奇的肖像画和手稿。且不说圣殿的壁画是从不外展的名画，甚至必须亲赴当地才能看到的意大利三大巨匠的作品都能一览真迹，日本美术爱好者们幸甚至哉。

纸媒杂志方面也是多刊同时推出文艺复兴绘画特辑。我也顺应潮流投稿过有关拉斐尔的文章，但准备下笔写作本书时确实没有想到文艺复兴的热潮如此经久不衰。那么为何日本人对意大利文艺复兴有如此高的兴趣呢？

1 首先文艺复兴在日本的推广由来已久

最近的美术展爱好者越来越专业，曾几何时如日中天的 19 世纪法国绘画变得门可罗雀。从现在设置西洋美术史课程的大学的毕业论文题目就可知一二。

我自己的学生也是近几年才开始真正踏入这个领域的。最近比较火的是某位研究生的论文《明治、大正时期对意大利美术的接纳》。论文从德川幕府末期日本、意大利两国关系的开端说起，用编年体的方式介绍了工部美术学校聘任冯塔内基、明治文化人相关的内容、白桦派对意大利的美术考察，乃至神原泰等人对意大利未来派的接受，内容详尽。我本人也写过法国画家柯罗及米勒在日本的被接受程度，但意大利美术方面我还是后辈，这其中的原因是什么呢？

日本人对意大利美术的接受始于 16 世纪长崎等地的天主教绘

画教育，即意大利耶稣会士乔凡尼东渡日本（1583年）。如果从稍近一点的历史来看，明治初期岩仓具视的欧美使节团出访意大利（1873年5月至6月）也是一个契机。岩仓使节团在意大利驻日公使的带领下，游览了罗马、那不勒斯、佛罗伦萨、维也纳等地。在为期近一个月的艺术鉴赏之旅中，该使节团亲身体验了古代建筑及文艺复兴艺术的伟大。

岩仓使节团回国后著有《特命全权大使美欧回览实记》，书中也写到了他们遍访欧美各国，觉得最有趣的就是意大利。

这次出访的成果之一，就是岩仓使节团中的伊藤博文在成为工部卿之后，于1876年创建了日本第一所西洋式美术学校——“工部美术学校”，并与当初带领岩仓使节团游览意大利的驻日公使共同商讨决定雇用的教员。为何选择意大利而非法国？想必读到这里各位读者也能略知一二——意大利是孕育了达·芬奇和米开朗基罗等大师的艺术沃土。将这些大师介绍到日本的第一人就是工部美术学校从都灵美术学校招聘来的冯塔内基（1818—1882）。

冯塔内基带来的教材里面有很多名画的复制品和照片，在教学时自然会多次提到自己祖国的大师们。但是遗憾的是工部美术学校运营不善，自己又身体抱恙，任教两年后冯塔内基就辞职回国了。之后教学任务就落到了明治美术会的会员身上。明治美术会由冯塔内基的学生浅井忠和小山正太郎、松冈寿等人组成，我万分景仰的高桥由一先生也是成员之一。

都灵美术学校，冯塔内基纪念像

夏目漱石的第一部长篇小说《我是猫》中就写到了安德烈·德尔·萨托的轶事，还引用了达·芬奇的绘画理论。除此之外，正如《草枕》的主人公画家说的：“我是第一流的大画家。虽然在技术上不及米开朗基罗，在工巧上不及拉斐尔……”由此可见明治三十年左右大师们的形象就已经形成了。

而且，夏目漱石对达·芬奇偏爱有加，特别是他针对卢浮宫的名画《蒙娜丽莎》写了一个故事收录在短篇集《永日小品》中。主人公从旧货店买来《蒙娜丽莎》的仿作，为这半身女人画像神秘的微笑所倾倒，但妻子却视之为不祥之物，第二天画框不知何故从墙上摔下，打开画框却出人意料。显然，夏目漱石的散文是在蒙娜丽莎神秘的微笑灵感启示的基础上再加以创造的。这可能就是蒙娜丽莎幽灵都市传说的源头。

还有一位被《蒙娜丽莎》吸引的就是雕刻家兼诗人高村光太郎。他在诗集《道程》中将这种思慕之情表达得淋漓尽致。

日本进入大正时期之后，达·芬奇和米开朗基罗的名字成为了文艺杂志《白桦》的常客。

虽然出现频率不比当时如日中天的罗丹、后印象派的梵高、塞尚、高更等人，但大正三年的11月刊上就刊登了达·芬奇的素描名作《自画像》，还配有12幅插图及儿岛喜久雄写的特别评论。对米开朗基罗的介绍使用了20幅以上插图的大型特辑，刊登在第二年1月刊上，引用的是长与善郎翻译的罗曼·罗兰名作《米开朗基罗传》，封面画就是《最后的审判》。

细数《白桦》14年间刊登的插图，其中达·芬奇的作品有22幅，米开朗基罗的作品有24幅，弗拉·安杰利科的作品有7幅，丁托列托的作品有17幅，波提切利的作品有8幅，安德烈亚·曼特尼亚的作品有10幅。拉斐尔的作品较少，仅刊登过1幅素描。虽然不敌梵高的36幅之多，但文艺复兴时期的大师们早在百年之前就融入了日本。

《白桦》社主办的第七次美术展览会（1915年）目录（复刻版、岩波书店出版）
封面——达·芬奇《自画像》复制品

其中有一点需要大家知道,《白桦》创刊于明治四十三年的4月,一直到大正十二年7月停刊,它始终是代表了当时先锋文化的文艺月刊杂志。《白桦》由武者小路实笃和志贺直哉等著名作家共同创刊,岸田刘生及高村光太郎等画坛名人都曾投稿,被视为当时文坛的中流砥柱,在上流文化阶层拥有众多拥趸。这种充分利用复制品开开展览的方式也表现了人们对文艺复兴美术的敬仰。虽然后人对“白桦派”褒贬不一,但是日本人热爱文艺复兴时期美术的DNA就始于夏目漱石代表的国民文学和“白桦派”代表的知识分子教育。

3 盐野七生与若桑绿的贡献

上述两点是基于史实的推论,所以虽然历史久远但具有客观性。

接下来关于现代对意大利文艺复兴的看法是我的个人见解，如果有所偏颇敬请谅解。但是有关盐野七生（1937年—）与若桑绿（1953—2007）著作的读者中想必没有人不喜欢意大利的文艺复兴。

我就是其中的典型，两位大家的著作中最起码与意大利相关的作品我都曾经拜读过，其中若桑先生（私淑弟子）的作品，除了在学会发表的之外，翻译、杂志论文我都有幸一一拜读。下面我将按照时间顺序罗列二位先生关于文艺复兴的著作。

盐野七生

1969年，《文艺复兴时期的女人们》

1980年—1981年，《海都物语》

1987年，《我的朋友马基亚维利》

1988年，《马基亚维利语录》

1999年，《三都物语》

2001年，《文艺复兴是什么》

若桑绿

1970年，翻译《样式主义：文艺复兴的危机与现代艺术的起源》（原著：阿诺德·豪泽尔）

1980年，《样式主义艺术论》

1987年，监修《复苏的米开朗基罗——西斯廷大教堂》

1994年，《世界城市物语 13——佛罗伦萨》

2003年，《天正遣欧少年使节》

2008年，《圣母像的到来》

让我们想想，如果没有两位先生，现代日本又是怎样的呢？没有女孩子敢去遍地肌肉男的意大利留学，《恺撒——破坏与创造者》《罗马浴场》也会无人问津。两位先生可以说是当今意大利文艺复兴爱好者们的领路人。

但两位先生在政治立场上可以说是完全对立的。正如有右盐野、左若桑这种说法。再从性别批判角度来看，盐野先生站在男性一方，把女性当作批判对象，而若桑先生正相反，她一直站在女性阵营中对抗男性。

但我认为这并不重要。对于意大利人，尤其是文艺复兴时期的人来说，两位先生是统一战线的同志。虽然若桑先生已故，若二人能交流，一定会大谈“为什么日本的城市和男性这么无趣呢？”“醍醐灌顶”说的就是文艺复兴的效果。是两位先生让日本人，还有无所事事的男人们懂得了什么是文艺复兴文化，让我们为两位先生的贡献喝彩！

序言 日本人为何对意大利文艺复兴有如此高的兴趣？

XIV

第1章 佛罗伦萨

佛罗伦萨的历史和艺术 美第奇家族的金钱和权力促使文艺复兴艺术之花盛开

002

第1日

乌菲齐美术馆

乔托·迪·邦多纳 《庄严圣母》（又称《圣母登基》）

圣母与圣婴庄重严肃神圣无比

008

西蒙·马蒂斯尼 《圣母受胎告知》

向圣母告知受胎的天使背后的花鸟有什么含义

010

洛伦佐·莫纳可 《圣母加冕》

蓝衣基督与白衣圣母的美丽对比

012

皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡 《乌尔比诺公爵夫妇肖像》

公爵夫妇面对面，背后的自然风光中又使用了哪些画法

014

菲利普·里皮 《圣母与圣婴及两位天使》

谁才是天才修道院画家笔下圣母与圣婴的原型

016

波提切利 《三博士朝圣》

主角竟然不是圣母和圣婴，而是画家本人和美第奇家族的人

018

波提切利 《春》

佛罗伦萨——文艺复兴永恒的春天

020

波提切利 《维纳斯的诞生》	022
为什么维纳斯以这样的姿势站在贝壳里	
乌切罗 《圣罗马诺的战役》	024
鬼才透视法大师笔下的骑兵交战场景宛如当代科幻大片	
列奥纳多·达·芬奇 《受胎告知》	026
从圣母与天使的细节看出画家身为一个科学家的严谨	
列奥纳多·达·芬奇 《三博士朝圣》	028
达·芬奇式野心就藏在本画之中	
米开朗基罗 《圣家族》（又名《多尼圆形图》）	030
划分新旧时代的圣婴	
拉斐尔 《带金莺的圣母》	032
小约翰给小耶稣看的金莺象征了什么	
提香 《乌尔比诺的维纳斯》	034
后世的哪幅名作受了本画的影响	
帕米贾尼诺 《长颈圣母》	036
圣母的脖子和圣婴的身体比例都失真的圣母子像	
布龙齐诺 《埃利诺拉及其儿子的肖像》	038
暗示了独裁君主的王妃与儿子的不幸	
米开朗基罗 《大卫像》	040
表现了大卫迎战巨人歌利亚时的紧张瞬间	

第1日

圣马可修道院

圣母领报教堂

大教堂

第2日

大教堂附属博物馆

旧宫

兰齐回廊

巴杰罗美术馆

圣十字教堂

圣费利西塔大教堂

第3日

皮蒂宫美术馆

弗拉·安哲里柯 《受胎告知》

平易近人又华丽柔美，“天使画师”的杰作

安德烈·德尔·萨托 《圣母诞生》

注意前来庆祝圣母诞生的天使，妇人和孩子们

安德烈亚·德尔·卡斯塔尼奥 《尼可洛·德·托伦蒂诺骑马像》

与老师的作品对比欣赏更有趣味

多纳泰罗 《抹大拉的玛利亚》

抹大拉的玛利亚强烈质疑祷告的意义

布龙齐诺 埃利诺拉礼拜堂装饰

基督三面环绕着天使和圣徒

切利尼 《珀耳修斯青铜像》

希腊神话英雄珀耳修斯高举女妖美杜莎首级

吉尔伯提 《以撒的牺牲》

厚重又豪华的浮雕描绘的旧约故事

乔托 《圣方济各的葬礼（确认圣痕）》

为圣人送行的人都极具戏剧性的一幕

雅各布·达·蓬托尔莫 《卸下圣体》

潜心三年绘出“绝美”基督埋葬

拉斐尔 《大公的圣母》

闪耀着神之子智慧之光的耶稣对比满是忧愁的圣母玛利亚

042

044

046

048

050

052

054

056

058

060

第3日

卡尔米内教堂

拉斐尔 《椅中圣母》

为什么佛罗伦萨的圣母画广受世界人民喜爱

马萨乔 《纳税钱》

画中鱼腹有银币，买画巨贾腹中又有什么

圣玛利亚诺维拉教堂

马萨乔 《圣三位一体》

一幅上帝、耶稣、代表圣灵的鸽子三者与画中其他人物都具有

三维立体效果的杰作

圣洛伦佐教堂

米开朗基罗

美第奇礼拜堂大理石雕塑

在墓像围绕的空间里思考「时间与永恒」

专栏 亚西西——070

波马索——072

锡耶纳——074

062 064 066 068

第2章 梵蒂冈和罗马

梵蒂冈和罗马的历史与美术 身经百战的教皇们自由操控艺术巨匠——078

第1日

梵蒂冈美术馆

拉斐尔 《福利尼奥的圣母》

月悬背后浮于云端的不可思议的圣母子像

拉斐尔 《基督显圣》

庄严显灵的基督与震惊的人群

梵蒂冈美术馆

拉斐尔

签字厅穹顶画

签字厅

仰望优美的穹顶，体会图像学奥义

086 088 090

第1日

梵蒂冈美术馆

签字厅

拉斐尔 《雅典学院》

柏拉图、亚里士多德、米开朗基罗等大学者们齐聚一堂

拉斐尔 《帕纳索斯山》

在缪斯女神和诗人众星拱月之中，文艺之神阿波罗演奏美妙乐曲

拉斐尔 《彼得被救出狱》

利用光影对比生动地描绘了三个场景

拉斐尔 《波尔戈的火灾》

对手画家都佩服他的才能，人物竟然是米开朗基罗风格

拉斐尔画派 《十字架显圣》

天空中出现十字架，宛如电影大片

平图里基奥 《圣凯瑟琳辩论》

不屈不挠引经据典与皇帝辩论传说中的圣女又有怎样的命运

米开朗基罗 西斯廷礼拜堂穹顶画

大师呕心沥血四载绘制出鸿篇巨制

米开朗基罗 《最后的审判》

耶稣基督满眼慈爱，看到人类原始的美好

米开朗基罗 《哀悼基督》

怀抱基督的圣母，倾泻出无声的哀痛

菲利普·里皮 《受胎告知》

盯着少女圣母和可爱天使的男性是谁

第2日

梵蒂冈美术馆

梵蒂冈

圣彼得大教堂

罗马国立绘画馆
(巴贝里尼宫)

110 108 106 104 102 100 098 096 094 092

第2日

波格赛美术馆

皮耶罗·迪·科西莫 《抹大拉的玛利亚》

粗枝大叶的随行派画家的绘画变得优美的理由是什么

拉斐尔 《年轻女子的肖像（面包店主的女儿）》

描绘了活泼灵动的美女和集嫉妒与艳羨于一身的人气男

贝卡富米 《圣母子和圣约翰》

沐浴着圣光的幼年耶稣装模作样的态度也很有趣

拉斐尔 《年轻妇人的肖像（抱着独角兽的贵妇）》

从丢失了四百年的名画来看《蒙娜丽莎》的影响

提香 《神圣与世俗之爱》

年轻画家以爱为主题使出浑身解数所作的世界之宝

柯勒乔 《达那厄》

晚年的泰斗所描绘的满溢甜美的最高杰作

专栏 帕多瓦——124

曼托瓦——126

帕尔马——128

第3章 米兰

米兰的历史与美术 艺术不毛之地迎来了达·芬奇——132

圣母百花大教堂

列奥纳多·达·芬奇 《最后的晚餐》

在列奥纳多完成心愿大作前，只是站在「圣地」上——

140

112 114 116 118 120 122