



意大利美术史话

刘人岛 著

STORY OF ITALYAN ART

人民美術出版社



外国美术史话丛书

● 外国美术史话丛书

意大利美术史话

刘人岛 著



人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

意大利美术史话/刘人岛著. - 北京: 人民美术出版社,
1999.11

(外国美术史话丛书/刘晓路主编)

ISBN 7-102-02105-4

I. 意… II. 刘… III. 美术史-意大利 IV. J154.609

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 68618 号

● 外国美术史话丛书

意大利美术史话

出 版 者: 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号)

作 者: 刘人岛

责任编辑: 胡建斌

整体设计: 胡建斌

版式设计: 夏君

责任印制: 丁宝秀

印 刷: 北京百花彩印有限公司

发 行: 新华书店北京发行所

2000 年 2 月第一版第一次印刷

开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 6

印 数: 1-5,000

ISBN 7-102-02105-4/J · 1797 定 价: 38.00 元



作者 刘人岛

刘人岛，1964年生于湖南新宁，1991年毕业于中央工艺美术学院。现任中国艺术研究院《美术观察》杂志社副社长、美术研究所副研究员，主编了大型画册《名画观止》、《现代传世名画鉴赏》，编著有《裸体的艺术与艺术的裸体》、《名画的对话》、《中国当代受欢迎的画家》等，总计发表专著及论文200余万字。1997年6月策划了在中国美术馆举办的《纪念救亡漫画宣传队成立六十周年》暨《纪念漫画工学团成立五十周年》的展览、研讨及纪念活动，并担任组委会副主任兼总策划。1998年主持设计了“中国民兵武器装备陈列馆”两组大型群雕。主持的“诚信艺助”活动被《中国文化报》评为1996-1997年全国二十大文化新闻之一。



丛书主编

刘晓路

外国美术史话丛书

德国美术史话

俄罗斯美术史话

法国美术史话

美国美术史话

日本美术史话

希腊罗马美术史话

现代派美术史话

● 意大利美术史话

印度美术史话

英国美术史话

装帧设计:胡建斌

丛书前言 世界是一个整体	刘晓路	4
序	刘人岛	6
一 古老的亚平宁遗韵		8
1. 埃特鲁斯坎美术		8
2. 罗马美术		9
二 沉寂的中世纪美术		10
1. 早期基督教美术		10
2. 拜占庭美术的附庸		10
3. 显露生机的中世纪建筑艺术		11
4. 哥特式美术的萌芽		13
三 前文艺复兴		16
1. 皮萨诺父子的建筑装饰雕刻		16
2. 杜乔与锡耶纳画派		17
3. 佛罗伦萨画派与文艺复兴美术先驱乔托		18
4. 契马布埃		23
四 早期文艺复兴的雕塑和建筑		26
1. 吉贝尔蒂与天堂之门		26
2. 雕塑艺术的开拓者——多那太罗		28
3. 多才多艺的委罗基奥		32
4. 建筑新纪元的伟大代表——布鲁奈莱斯奇		34
5. 阿尔伯蒂的成就和《论建筑十书》		35
五 早期文艺复兴绘画		38

1. 现实主义的拓荒者——马萨乔	38
2. 潜心于透视原理的乌切罗	40
3. 才华横溢的弗朗西斯科	44
4. 僧侣画家安吉利科	45
5. 修士画家菲利比·利皮的“思凡”	47
6. 善于综合的吉兰达约	48
7. 新柏拉图主义与波提切利	50
8. 佩鲁贾画家佩鲁基诺	58
9. 线条刚毅的曼特尼亚	59
六 盛期文艺复兴建筑	63
1. 布拉曼特与圣彼得大教堂	63
2. 佛罗伦萨样式主义建筑	65
七 盛期文艺复兴三杰	67
1. 科学的天才、艺术的巨人——达·芬奇	67
2. 善于描绘女性美的拉斐尔	75
3. 米开朗基罗的雕塑典范与天顶画	86
八 绚丽丰富的威尼斯画派	105
1. 贝利尼父子的抒情风	105
2. 乔尔乔内的田园牧歌	108
3. 提香的妍丽性感女性美	113
4. 丁托列托的综合主义与维罗奈塞	125
九 样式主义的盛行	131
1. 样式主义绘画的代表朱利奥·罗马诺、蓬多尔摩	131
2. 罗索·菲奥伦蒂诺与帕米贾尼诺	132

3. 样式主义的最后一位大师——佩鲁其诺	133
4. 维纽多·契利尼与样式主义雕塑	136
十 17 世纪的推陈出新	141
1. 卡拉契三兄弟与学院派美术	141
2. 巴洛克雕塑家贝尼尼	145
3. 撞开现实主义大门的卡拉瓦乔	149
4. 考尔车纳、卓尔丹诺与巴洛克绘画	156
十一 18 世纪地方画派的兴起	158
1. 意大利的“伦勃朗”——克雷斯皮与波伦亚画派	158
2. 浪漫的热那亚画派画家芒雅斯科	161
3. 威尼斯画派的杰出代表提埃波罗	161
4. 罗可可主义画家卡尔耶拉与雅各波·阿米尼高	165
十二 异彩纷呈的 19 世纪艺术流派	169
1. 新古典主义的建筑与雕塑	169
2. 浪漫主义的昙花一现	170
3. 意大利的现实主义画派	171
4. “农民画家”塞冈第尼	173
5. “自由风格”与新艺术运动	175
十三 形式主义的异军突起	177
1. 马里内蒂与博丘尼的未来主义宣言	177
2. 基里科与形而上画派的实验	178
图版目录	181
后记	187

丛书前言 世界是一个整体	刘晓路	4
序	刘人岛	6
一 古老的亚平宁遗韵		8
1. 埃特鲁斯坎美术		8
2. 罗马美术		9
二 沉寂的中世纪美术		10
1. 早期基督教美术		10
2. 拜占庭美术的附庸		10
3. 显露生机的中世纪建筑艺术		11
4. 哥特式美术的萌芽		13
三 前文艺复兴		16
1. 皮萨诺父子的建筑装饰雕刻		16
2. 杜乔与锡耶纳画派		17
3. 佛罗伦萨画派与文艺复兴美术先驱乔托		18
4. 契马布埃		23
四 早期文艺复兴的雕塑和建筑		26
1. 吉贝尔蒂与天堂之门		26
2. 雕塑艺术的开拓者——多那太罗		28
3. 多才多艺的委罗基奥		32
4. 建筑新纪元的伟大代表——布鲁奈莱斯奇		34
5. 阿尔伯蒂的成就和《论建筑十书》		35
五 早期文艺复兴绘画		38

1. 现实主义的拓荒者——马萨乔	38
2. 潜心于透视原理的乌切罗	40
3. 才华横溢的弗朗西斯科	44
4. 僧侣画家安吉利科	45
5. 修士画家菲利比·利皮的“思凡”	47
6. 善于综合的吉兰达约	48
7. 新柏拉图主义与波提切利	50
8. 佩鲁贾画家佩鲁基诺	58
9. 线条刚毅的曼特尼亚	59
六 盛期文艺复兴建筑	63
1. 布拉曼特与圣彼得大教堂	63
2. 佛罗伦萨样式主义建筑	65
七 盛期文艺复兴三杰	67
1. 科学的天才、艺术的巨人——达·芬奇	67
2. 善于描绘女性美的拉斐尔	75
3. 米开朗基罗的雕塑典范与天顶画	86
八 绚丽丰富的威尼斯画派	105
1. 贝利尼父子的抒情风	105
2. 乔尔乔内的田园牧歌	108
3. 提香的妍丽性感女性美	113
4. 丁托列托的综合主义与维罗奈塞	125
九 样式主义的盛行	131
1. 样式主义绘画的代表朱利奥·罗马诺、蓬多尔摩	131
2. 罗索·菲奥伦蒂诺与帕米贾尼诺	132

3. 样式主义的最后位大师——佩鲁其诺	133
4. 维纽多·契利尼与样式主义雕塑	136
十 17 世纪的推陈出新	141
1. 卡拉契三兄弟与学院派美术	141
2. 巴洛克雕塑家贝尼尼	145
3. 撞开现实主义大门的卡拉瓦乔	149
4. 考尔车纳、卓尔丹诺与巴洛克绘画	156
十一 18 世纪地方画派的兴起	158
1. 意大利的“伦勃朗”——克雷斯皮与波伦亚画派	158
2. 浪漫的热那亚画派画家芒雅斯科	161
3. 威尼斯画派的杰出代表提埃波罗	161
4. 罗可可主义画家卡尔耶拉与雅各波·阿米尼高	165
十二 异彩纷呈的 19 世纪艺术流派	169
1. 新古典主义的建筑与雕塑	169
2. 浪漫主义的昙花一现	170
3. 意大利的现实主义画派	171
4. “农民画家”塞冈第尼	173
5. “自由风格”与新艺术运动	175
十三 形式主义的异军突起	177
1. 马里内蒂与博丘尼的未来主义宣言	177
2. 基里科与形而上画派的实验	178
图版目录	181
后记	187

世界是一个整体

• 刘晓路

早在 2500 年以前，伟大的孔子就说过：“四海之内，皆兄弟也。”孔子时代的四海是指中国，今天我们理解的四海则指全世界。人类自古就互相交往，尤其大航海时代以来，东西方发生了前所未有的冲撞和交流，世界上再也没有任何力量能把它们分开。今天，有人说世界经济一体化的时代已经到来，文化上又何尝不是如此呢？所以，1996 年在哈佛大学讲演时，我提出“世界是一个整体”。

十几年前，我担任过《中国大百科全书·美术》的责任编辑，对中外美术的研究和出版一直抱有浓厚的兴趣，早就想编一套中外美术史话。到美国和日本讲学时，看到各种肤色的人在美术馆前排起长队，更深切感到美术教育的普及对于提高国民素质的潜移默化作用。中外美术史话，不就等于一个没有围墙的美术馆吗？我国已经出版过一些中外美术史著作，却还没有一套分国的美术史，不能不说是一个缺憾。随着我国与外国交流的日益增加。世界文化一体化时代的到来，这套丛书的重要意义更不言而喻，而选题的设想也逐步形成了。

非常幸运，这个盛世修史的选题设想得到国内最权威的美术出版社——人民美术出版社的充分理解和大力支持。经与人民美术出版社装帧设计室主任胡建斌先生协商，很快得到社长邵宗远、总编辑刘玉山、副总编辑程大利先生亲切关心和鼎力支持，这个选题终于决定下来。同时，人民美术出版社正与荣宝斋、连环画出版社等国家最高的美术出版机构联合组成中国美术出版的第一大集团——中国美术出版总社。所以，这套丛书同时荣幸地成为中国美术出版总社的重点项目。

我们计划先编 10 本外国的美术史话，每本大约 12 万字、100 幅图片。图片全部是彩色随文插图，便于大家阅读，并且在 20 世纪内出齐。这 10 本

是：希腊罗马美术史话、意大利美术史话、法国美术史话、德国美术史话、英国美术史话、俄罗斯美术史话、美国美术史话、日本美术史话、印度美术史话、现代美术史话。条件成熟后，还想再编两河美术史话、埃及美术史话、非洲美术史话、拉丁美洲美术史话……等等。这样，外国美术就初步形成了一个完备的体系。

这些国家的美术，实际上我国国民并非完全陌生，许多年轻人甚至能滔滔不绝地说出一长串艺术家的名字、作品和事迹。但是，要想把该国美术发展从头到尾理清楚却绝非朝夕之功。而且，西方的美术史往往是按照原始、古典、中世纪、文艺复兴、近代、现代等时代顺序编写，各国的独自发展脉络反而不太清晰。所以，编写分国美术史实有必要。也许有人会发出这样的疑问：外国美术史应该由外国人来写，中国人写的外国美术史行吗？其实，外国人也会碰上中国人同样的问题，他们也同样是本国人写外国美术史。他们也许对本国美术是权威，但对于本国以外美术的研究未必就比中国学者高。我到国外的一个深切感受之一就是：中国学者的水平绝不亚于国外学者，尤其是在对第三国的研究领域。我的一些同学在美国留学西方美术后曾深有感触地私下对我说：“美国教授固然对欧洲美术有其见多识广的长处，然而我终于认识到他们研究的深刻性并没有超过我的导师吴甲丰先生，遗憾的是吴先生却是直到功成名就的晚年才去过一次荷兰。”我亦有同感。在读研究生时，我也受过吴先生的教诲。他虽去世有年，但他的修养和文采使我记忆犹新。

外国美术丛书所邀请的作者都是长期从事相应国家美术研究的学者，懂得相应国家的语言，大多具有硕士以上学位，具有副高以上职称，并且具有到相应的国家和地区留学、访问或工作的经历。有的还长期旅居国外，甚至做过驻外文化参赞。记得在中国大百科全书出版社工作时，曾有一个口号，叫作“最合适的人写最合适的条目”；那么，外国美术史话编写的口号就是“最合适的人写最合适的书”。因是史话，我们力求文字优美，通俗易懂，写法大致统一，而又保持个人风格。

青年是世界的希望，也是 21 世纪的希望。所以，这套书主要是面向普通的大学生朋友。但我们期待它不仅对于大学生，而且对于所有的朋友都适用。我们希望：它将是献给 21 世纪的一份厚礼。

让中国更了解世界，也让世界更了解中国。

1998 年 12 月 12 日

• 刘人岛

意大利位于欧洲南部，有着悠久的文明和文化艺术渊源，其丰富而璀璨的美术遗产，是多少艺术追寻者寻梦的圣地。一部脉络清晰的意大利美术史，将引发具有世界意义的文化及艺术涵义。

意大利在公元前后曾先后建立埃特鲁斯坎、罗马等强国。埃特鲁斯坎人是公元前12至前3世纪意大利半岛的居民，生活在亚平宁山脉以西、台伯河和阿尔诺河之间的埃特鲁里亚。埃特鲁斯坎人在公元前8世纪末向希腊移民学习，之后创造了自己的字母，成为拉丁文字的原型。作为意大利文化艺术源泉的埃特鲁里亚文明，哺育了意大利文化，丰富了意大利的艺术。罗马帝国更是意大利人引以自豪的时代。

中世纪的意大利美术虽然一度衰落，但仍然是西欧各国接触拜占庭文化和东方文化的前沿阵地。

从14至17世纪数百年间，意大利美术一直处于领先地位，是西方美术最发达的地区。其中，文艺复兴美术是意大利美术最高和最辉煌的成就。这个时期各种艺术流派风起云涌，艺术大师层出不穷，为意大利美术乃至整个西方美术的发展，奠定了崇高的地位和坚实的基础。如吉贝尔蒂不朽的“天堂之门”；建筑传统的革新者布鲁奈莱斯奇；雕塑艺术的开拓者多那太罗；现实主义的拓荒者马萨乔；新柏拉图主义者波提切利的优美抒情；线条刚毅的曼特尼亚；盛期文艺复兴“三杰”：科学的天才、艺术的巨人——达·芬奇；创立雕塑典范的米开朗基罗；善于描绘女性美的拉斐尔；直至绚丽多姿的威尼斯画派——贝利尼父子、乔尔乔内、提香、丁托列托的艺术荣光等等，既是意大利美术的骄傲，也是世界美术的精华。

17 世纪卡拉契兄弟的学院派、撞开现实主义大门的卡拉瓦乔、巴洛克艺术的繁荣——卓尔丹诺的绘画及贝尼尼的雕塑等，都在不同程度揭示了 17 世纪意大利美术的推陈出新。

18 世纪后，法国逐渐取代了意大利的领先地位。然而这个时期意大利地方画派的兴起，表明了意大利的美术家不甘落后的心态和振兴艺术的决心。意大利的“伦勃朗”克雷斯皮与波伦亚画派、热那亚画派画家芒雅斯科、威尼斯画派的杰出代表提埃波罗、罗可可主义画家卡尔耶拉与雅各波·阿米尼高等，从不同角度演绎了 18 世纪意大利美术的风采和特点。

从中世纪到 19 世纪中期，意大利一直处于分裂割据局面，美术的发展也很不平衡，地区性的流派各有特色，使意大利美术在其长期发展中呈现复杂交错的景象。因此，19 世纪的意大利美术出现异彩纷呈的面貌：新古典主义的建筑与雕塑；浪漫主义绘画的昙花一现；现实主义画派的沉着稳重；点彩派的异彩流光；“自由风格”与新艺术运动的实验与尝试……它们虽然难以与轰轰烈烈的法国、美国美术媲美，却也为世界美术添砖加瓦，从而焕发出新的艺术光芒。

20 世纪的意大利美术在美国现代艺术的狂放潮流中，虽然显得黯然失色，却也在艺术形式的探索上作出了不可低估的有益尝试。马里内蒂与博丘尼的未来主义宣言，基里科与形而上画派的实验，新罗马画派与希波奥内、马法伊的绘画等，表明了形式主义在意大利的异军突起，从而证明了在有声有色的 20 世纪现代艺术波澜中，意大利美术也有不可忽视的作用。

一 古老的亚平宁遗韵

1. 埃特鲁斯坎美术

意大利半岛位于地中海西部，因亚平宁山脉横穿其全境而得名亚平宁半岛。这个半岛北临阿尔卑斯山，三面靠海，地理环境十分独特。与杰出的爱琴文化相比，亚平宁半岛与其邻近诸岛的早期文化缺乏特色，然而埃特鲁里亚人登上了历史舞台后，使意大利美术大放异彩。埃特鲁斯坎人是意大利半岛埃特鲁里亚地区的古代民族，关于其来源，目前尚无定论。埃特鲁斯坎美术的繁荣时期是在公元前6世纪至前5世纪，在建筑、雕塑、墓室壁画及工艺方面都有不俗的成就。

从一些考古资料证明，埃特鲁斯坎的土木建筑十分发达。券拱运用在宏大的神庙建筑上，是埃特鲁斯坎人的创举，也是其建筑艺术的辉煌成就之一。这些神庙建筑虽然或多或少受到希腊神庙的影响，然而绝对不是希腊神庙的简单模仿，从其建筑形制到建筑雕刻风格，都属于古代意大利的样式。这些神庙的共同特点是：都有较高的台基，建筑都呈长方形，窄的一面是正面，正面即前方有柱廊，后部则是封闭的空间，这一空间就是供奉神灵的大殿。在神庙的上方，有三角形的山墙，山墙的边缘和角上都有陶塑装饰，有的神庙的屋脊和山墙都有装饰。埃特鲁斯坎神庙的特点后来被罗马的神庙（如万神庙）所继承和发展。

雕塑是埃特鲁斯坎美术的精华所在，无论数量还是艺术水平堪称独步，分石雕、陶塑、青铜、圆雕及浮雕，也有不少与工艺品结合为一体。其中青铜雕刻艺术成就与史料价值最高。埃特鲁斯坎早期的雕刻多取材与希腊神话，也有表现现实人物的，风格以古拙取胜。《母狼》是埃特鲁斯坎人创作的青铜雕刻的典范之作，其闻名于世，以至直到今天，意大利的罗马市还将它作为市徽。

《母狼》创作于公元前500年左右，取材于古罗马建城的神话传说。传说特洛伊战争后，特洛伊王子逃到意大利半岛台伯河入海口的一个拉丁人王国，并被招为女婿。其后代创建了阿尔巴城，世代相传。传到努米托雷为王时，他的弟弟阿穆利奥篡夺了王位，并将兄长驱逐出境，将侄女西尔维亚逼

为女祭祀。后来，女祭祀与战神生下了一对孪生兄弟——罗慕洛和瑞穆斯。篡位者闻悉后，杀死女祭祀，将一对孪生婴儿狠心抛入台伯河。幸好河水神秘下降，孪生婴儿被搁浅在沙滩，婴儿凄厉的哭声引来了一只母狼。母狼用自己的乳汁养育了婴儿。他们长大后，逐渐知道了自己的身份，便勇敢地杀死仇人，迎回外祖父，创建了罗马城，最后由罗慕洛充当了罗马城的统治者。埃特鲁斯坎人便是根据这一充满传奇色彩的传说创作了这一结构严谨、高度写实的青铜雕像，它渗透着强烈的民族情感，最为引人入胜的是它那既写实又生动的艺术表现手法，在某种程度来说，甚至超过古希腊的雕刻而不可及。

埃特鲁斯坎墓室壁画以其现实生活性取胜，这与埃特鲁斯坎人信仰死后仍能享受欢乐生活有关。目前发现有壁画的古墓有60多个，其中20多个古墓壁画保存得比较完整。就目前所有的壁画遗迹的艺术性与生活性来看，埃特鲁斯坎墓室壁画是世界古代绘画的珍贵遗产。

埃特鲁斯坎工艺美术以金属工艺著称，许多青铜工艺品、金银首饰、金属器皿极富特色，并大受外国人喜爱。其中青铜工艺种类多、用途广、制作工艺精湛，形制包括青铜雕刻、多枝吊灯、青铜烛台等，其精美贵重体现了当时的贵族情趣。

2. 罗马美术

据考古资料，罗马帝国起源于意大利半岛台伯河沿岸的村落，以后发展成威震地中海周边的霸主。罗马帝国的美术，是欧洲古典美术的重要组成部分，它上承希腊美术的卓著成就，发扬埃特鲁斯坎美术的深厚传统，融会欧洲、北非、西亚美术的地方因素，创造了具有独特风格的古罗马艺术，创造了巨量的美术作品，将古典美术的精华融为一体，遍传西方，对后世的影响真可谓大。因此，罗马美术无论就意大利美术而言，还是对整个世界美术史，都有举足轻重的地位。然而，因为在《外国美术史话丛书》中的《希腊罗马美术史话》中有专门论述，此处不再赘述。