

世界美术全鉴

SHIJI MEISHU QUANJIAN

远方出版社

意大利艺术

9

ITALI YISHU

张石森 顾艳龙 [主编]

艺术之所以美是因为人们对它推崇备至,艺术之所以高尚是因为它最有益于人们的思想得到升华。一切艺术的最大难题是如何运用直观的表现手法创造更高的虚幻世界。

意大利

ITALY

世界美术全鉴

意大利艺术

张石森 顾艳龙 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

意大利艺术/张石森等编. - 呼和浩特: 远方出版社, 2005.11

(世界美术全鉴/张石森等主编)

ISBN 7-80723-082-7

I. 意... II. 张... III. 艺术史-意大利 IV. J154.609

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 129094 号

世界美术全鉴

主 编 张石森等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850 × 1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-082-7/G·52

定 价 540.00 元(全 18 册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

第一章 古罗马美术——意大利美术的发端	(1)
一、伊特拉里亚美术	(5)
二、罗马建筑	(9)
三、罗马雕刻	(16)
四、罗马绘画	(21)
五、欧洲中世纪意大利美术	(34)
 第二章 意大利文艺复兴美术	(57)
一、意大利文艺复兴美术的开端	(58)
二、意大利文艺复兴早期美术	(71)
三、意大利文艺复兴盛期美术	(98)
四、威尼斯画派	(151)
五、意大利文艺复兴晚期美术	(171)
 第三章 意大利 17、18 世纪美术	(187)
一、流派纷呈	(187)
二、学院派美术	(190)
三、卡拉瓦乔	(201)
四、意大利巴洛克美术	(211)
五、巴洛克艺术大师贝尼尼	(229)
六、意大利 18 世纪美术	(236)
 第四章 意大利 19 世纪美术	(243)

第一章 古罗马美术——意大利美术的发端

公元前5世纪,当雅典处在鼎盛之际时,罗马并不比一个村庄大多少,是一支尚处弱势的统治力量,到公元前4世纪建立了共和国的政府形式,并开始不屈不挠的发展。到公元前2世纪初,罗马人不仅成了整个意大利半岛、西西里、撒丁和科西嘉岛的主人,而且占领了过去迦太基在法国南部和西班牙的殖民地。公元前151年,又征服了迦太基及其北非领土,3年后合并了希腊(包括亚历山大各继承人的国家)。屋大维在公元前31年又征服埃及。公元前27年,屋大维接受了奥古斯都的光荣称号,在恢复共和国的幌子下他成为罗马的第一位皇帝,他的几个继承人使罗马帝国在地域上进一步扩大,到图拉真(117—138)和安东尼(138—192)时,罗马到了最鼎盛的时期,其疆土面积从幼发拉底河到大西洋,从北非到苏格兰。

罗马帝国在地域上、种族上以及其他方面的异常辽阔和纷繁,造成了在给罗马艺术下定义时显得特别困难的后果。当时罗马成为国际性社会,一开始就表现出容易接受外来民族的特点。只要不威胁国家安全即可共同生存。而且罗马人风俗中,有种祥和和容忍不同生活习惯方式的雅量,并宽容被征服民族。这对罗马特点的形成也是不利因素。

从罗马登上历史舞台起,便成了古代西方世界文化中心,也是东西方民族文化交融和传播中心。艺术繁荣期是“共和末期”和“帝国时期”,即公元前1世纪至公元2世纪。最初受意大利本土的伊特拉斯亚人文化的影响。伊特拉斯亚人早在公元前8世纪至公元前3世纪就创造了券拱建筑和具有东方风格的装饰壁画以及写实性青铜、赤陶雕塑等艺术品,这种传统对罗马艺术有一定的影响。

骨灰罐

伊特拉里亚早期

高 18cm

青铜

罗马朱里亚教皇别

墅博物馆

古老文化中,罗马文化是有最详尽记载的,作品也容易见到。但是,罗马人对待艺术家的态度与希腊不同,希腊艺术家受到人们高度尊敬,与诗人、哲学家平分秋色。而罗马在奥古斯都时有诗人维吉尔、奥维德和荷拉斯,却很少知道艺术家的名字。在“共和末期”罗马征服了希腊,对希腊的征服导致罗马全盘接受包括神话在内的希腊文化。希腊的文化反而征服了在军事、政治和经济上繁荣的罗马人,尤其是奥古斯都时代,希腊艺术在罗马泛滥达一个世纪之久。罗马成了希腊艺术热心收藏者,并且推进了希腊艺术复制品的贸易活动。这一切与罗马人艰苦奋斗、讲究实际的

阿波罗神像

古罗马伊特拉里亚美术

公元前 510—前 500 年

高 175cm

赤陶

罗马朱里亚教皇别墅博物馆

奥林匹亚的雅典娜头像 伊特拉里亚早期 赤陶 希腊奥林匹亚考古博物馆

陶棺上的夫妇像

伊特拉斯亚时期

前6世纪末

高142cm

长200cm

赤陶

罗马朱里亚教皇别

墅博物馆

民族特性相结合,加上罗马人把审美趣味与政治搞到一起,综合构成了罗马艺术的个性特征和帝国权威特征。

总之,希腊和罗马艺术可以这样概括比较:希腊艺术是理想主义的、简朴的、强调个性的、典雅精致的;罗马艺术是实用主义的、享乐的、强调个性的、宏伟壮丽的。

一、伊特拉斯亚美术

伊特拉斯亚是罗马兴起之前亚平宁半岛上最强盛的国家,它兴起于公元前8世纪,是由11个城邦组成的奴隶制国家。伊特拉斯亚人从事农业和航海业,他们和腓尼基、迦太基、埃及、希腊都有频繁的贸易交往,这些国家的文化都对他们产生了很大的影响。

罗马建筑师在自己的著作中,曾多次赞赏伊特拉斯亚的城市布局,提到它给罗马建筑的影响。从现存的遗迹来看,伊特拉斯亚的建筑柱式是从多利安式演变来的。伊特拉斯亚人在城门、桥梁建筑中首先使用了拱券。

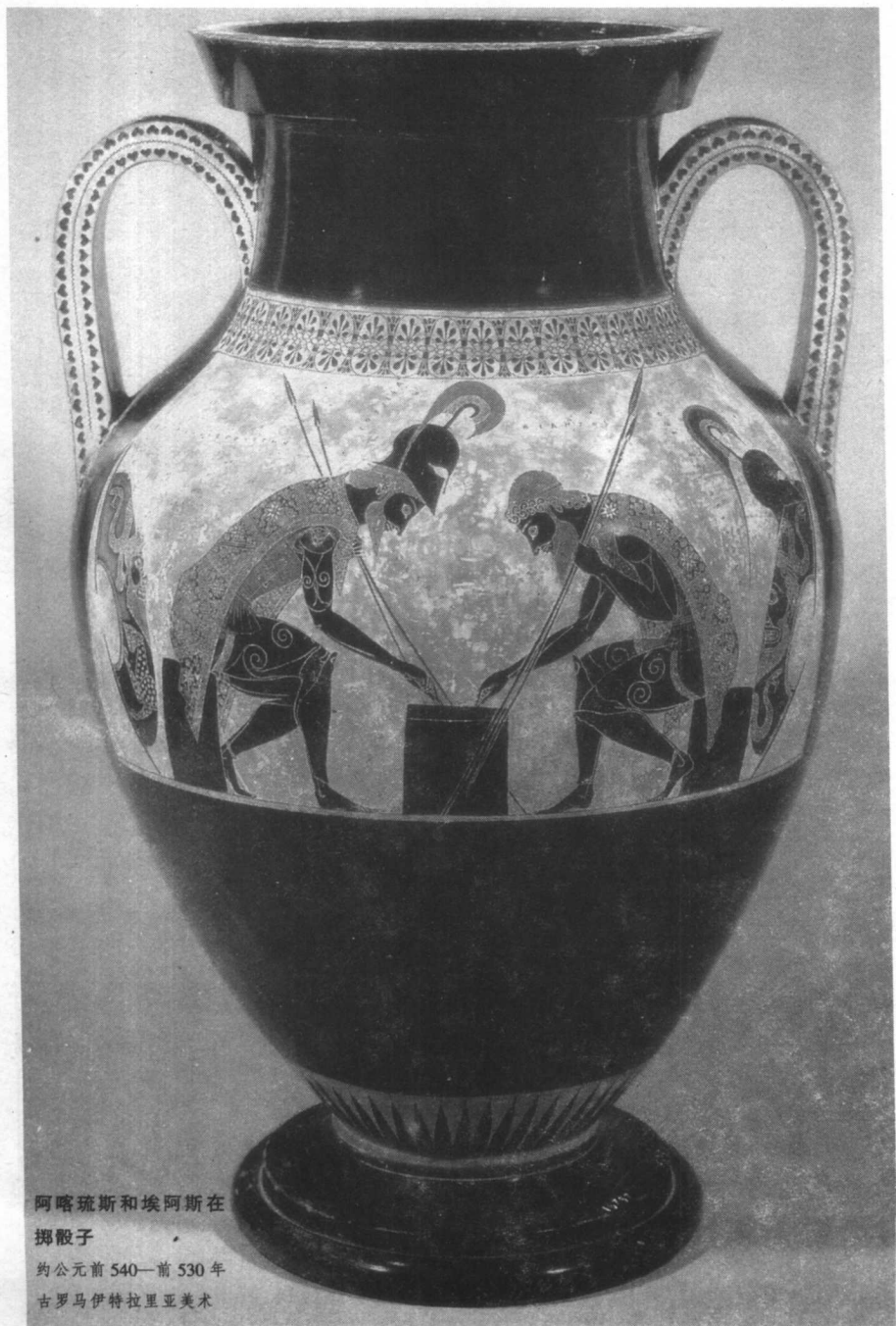
伊特拉里亚水瓶

约公元前 530—前 525 年

古罗马夕瑞

巴黎卢浮宫

在伊特拉里亚人的墓室里装饰着大量的壁画,内容大多取材于葬礼、对死后生活的想象与神话题材。在这些壁画中,死者常常被描绘成欢乐的样子,他在参加人数众多的宴会,人们在宴会上跳着舞。人物的姿势、手势、面部表情都极为生动,同时对风景、花卉、景物也有了细致的描绘,人体比例基本成熟,人物动作处理自

阿喀琉斯和埃阿斯在
掷骰子

约公元前 540—前 530 年

古罗马伊特拉里亚美术

母狼

约前 500 年

青铜

罗马维拉·尼亚博物馆

然,在这里,我们可看到希腊瓶画的影响。伊特拉里亚绘画的突出特点是色彩华丽,倾向于采用热烈而绚丽的色调,如绿色和天蓝色衬托着黄色、红色、棕色的主体,这些色彩对比强烈,具有鲜明的装饰效果。

雕塑在伊特拉里亚艺术中占主要地位。从现存的作品来看,仍然可以发现希腊雕塑的影响,有的雕像脸上还带着古风的微笑,但比古风时期的希腊雕塑更为成熟,内在的情感更为丰富,其代表作有《阿波罗神像》、《母狼》等。

其中《阿波罗神像》是在维伊城发现的一件可算保存相对完整的陶塑人像,它是一座神殿上方的装饰品,虽然上肢残缺,躯干

怪兽喀迈拉

前 5 世纪—前 4 世纪

高 80cm

青铜

佛罗伦萨考古博物馆

尚完好无损。那微笑着前倾行走的动态,流畅飘动的衣纹,薄纱下依稀可见的肌肤,都看得出希腊古风时期的影响。

伊特拉斯里亚人还喜欢在陶棺上装饰雕塑,在陶棺的顶部塑上死者的全身肖像。这些雕像有的是单人的、有的是夫妻合像,他们的姿势或躺卧,或站立,后期的墓棺肖像刻画了性格特征很鲜明的人物形象,这些作品表现手法简练,表情生动,对罗马的肖像艺术产生了重要影响。

二、罗马建筑

罗马对欧洲造型艺术最伟大和最不朽的贡献是建筑艺术。那些规模浩大的道路、桥梁、排水系统、广场、剧场和公共浴池等,都具有较强的实用性。除此,还有纪念战功的凯旋门和纪念柱。相对而言,在此前建筑史中地位十分突出的神庙或其他宗教建筑,现在变得不那么重要了。

多台依的马尔斯

前 370 年

青铜

高 142cm

罗马梵蒂冈博物馆

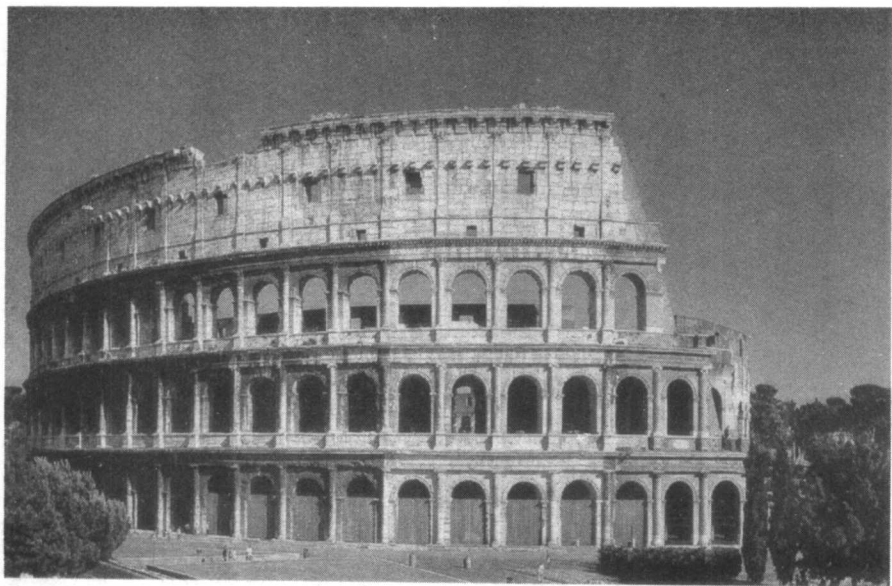
伊特拉里亚陶盘

公元前 300—前 280 年

伊特拉里亚

伦敦大英博物馆

罗马建筑结构中最重要的特点是券拱技术与建筑柱式的密切结合。其中,柱式来自古希腊;券拱技术最先由两河流域人发明,后来又被伊特拉里亚人广泛地采用。用一块块楔形石头拼成拱形是一种颇为困难的工程技术,一旦掌握了这项技艺,建筑者就能用它组成越来越大胆的设计。罗马人不仅可以建造拱形桥梁和输水道,而且还用这个方法造成拱状屋顶。他们把艺术感觉和工程上的精良技术结合起来,创造了关于建筑质量和空间的全新观念。“适用、坚固、美观,”这便是罗马人最早提出的建筑

科洛西姆竞技场

古罗马建筑

公元 70—82 年

砖石混凝土结构

高 48m

三要素。

罗马建筑的发展在以伊特拉里亚人的建筑为前源之后,分为三个时期,即共和时期、帝政前期和帝政后期。共和时期建筑的主要成就是建筑柱式的发展和建筑技术的进步。帝政前期是罗马建筑最为辉煌的时代,民族风格和多种形制出现。帝政后期的建筑追求华丽外观和内部装饰,建筑规模更为庞大,公共性趋向和娱乐性趣味明显增强。罗马建筑在发展中不断强化一种安定、强大和繁盛的审美心理,同时也体现出一种稳定、雄伟和豪华的视觉感受。在变化中强调统一精神,在发展中求得基本特色。下面择要介绍几件有代表性的建筑作品。

科洛西姆竞技场是罗马城贵族和自由民观看斗兽和奴隶角斗的娱乐场所,可容纳 8 万多名观众。整个竞技场呈椭圆形,周长为 527 米,长径为 188 米,短径为 156 米。围绕中央演出区有 60 排逐级升高的环形座席,呈放射状分为五个区域。最前面是贵宾席,次之两区为骑士或社会地位较高的公民席,其余两区是下层自由民席。出入口分布其间,建筑外壁高达 48.5 米,分为 4 层,每层外围立柱 80 根,第一层立柱是多利安式,第二层是爱奥尼亚