

世界美术全鉴
SHIJI MEISHU QUANJIAN

远
方
出
版
社

西方文艺复兴艺术

YIFANG WENYI FUXING YISHU 张石森 岳鑫 [主编]

世界美术全鉴

西方文艺复兴艺术

张石森 岳鑫 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方文艺复兴艺术/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. 西... II. 张... III. 文艺复兴-艺术史-西方国家 IV. J110.93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 129103 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 意大利文艺复兴时期美术	(1)
一、意大利文艺复兴美术的开端	(1)
二、意大利文艺复兴早期美术	(11)
三、意大利文艺复兴盛期美术	(62)
四、威尼斯画派	(121)
五、意大利文艺复兴晚期美术	(147)
第二章 尼德兰文艺复兴时期美术	(155)
一、凡·艾克兄弟、博斯与勃鲁盖尔	(163)
二、尼德兰画派和北方画派	(178)
第三章 德国文艺复兴时期美术	(203)
一、15 世纪美术	(203)
二、16 世纪美术	(206)
第四章 法国文艺复兴时期美术	(235)
一、普罗旺斯画派	(235)
二、图尔画派	(236)
三、枫丹白露画派	(240)
四、雕刻	(244)
五、建筑	(246)

第一章 意大利文艺复兴时期美术

一、意大利文艺复兴美术的开端

资本主义的因素最先在意大利萌芽，市民阶层的形成有力地促进了世俗文化的发展，文艺复兴运动也首先发生在意大利。

12、13世纪，十字军的远征疏通了地中海地区的贸易通道，意大利扼地理之要，操纵着西欧与东方贸易的往来。佛罗伦萨、西耶纳、威尼斯等城市出现了大量集中与分散的工场、手工业作坊，形成了人数众多的市民阶层，也开始形成了以城市为中心的市民世俗文化。造型艺术在这时候也出现了新的倾向，尽管与哥特式雕塑的传统有着密切的联系，但对古代罗马艺术的关注却是产生新的表现形式的重要因素。

1. 文艺复兴美术的萌芽

在意大利中世纪艺术家中，最早表现出对古典艺术的兴趣的是尼古拉·皮萨诺(Nicola Pisano, 约1220—1284)，他为比萨教堂设计的讲经坛上的浮雕，明显带有古希腊、罗马艺术的痕迹。这些浮雕表现的是圣经中的故事，有《基督降生》、《博士来拜》、《基督受难》等，人物造型庄重典雅，衣纹有质感并变化丰富。活动在佛罗伦萨的契马布埃(Cimabue, 约1240—1302)在绘画方面具有一定的创新精神。他的作品虽沿袭了拜占廷的风格样式，但人物形象开始具有立体感，空间深远，线条轻快优美，并在画中注入了温馨的世俗情感。现存作品有祭坛画《圣特里尼塔的圣母像》(约1280)。

2. 佛罗伦萨画派与西耶纳画派

在文艺复兴发端时期，意大利最有名的两个画派是佛罗伦萨派和西耶纳派。佛罗伦萨派的代表人物有乔托，而西耶纳派

基督降生

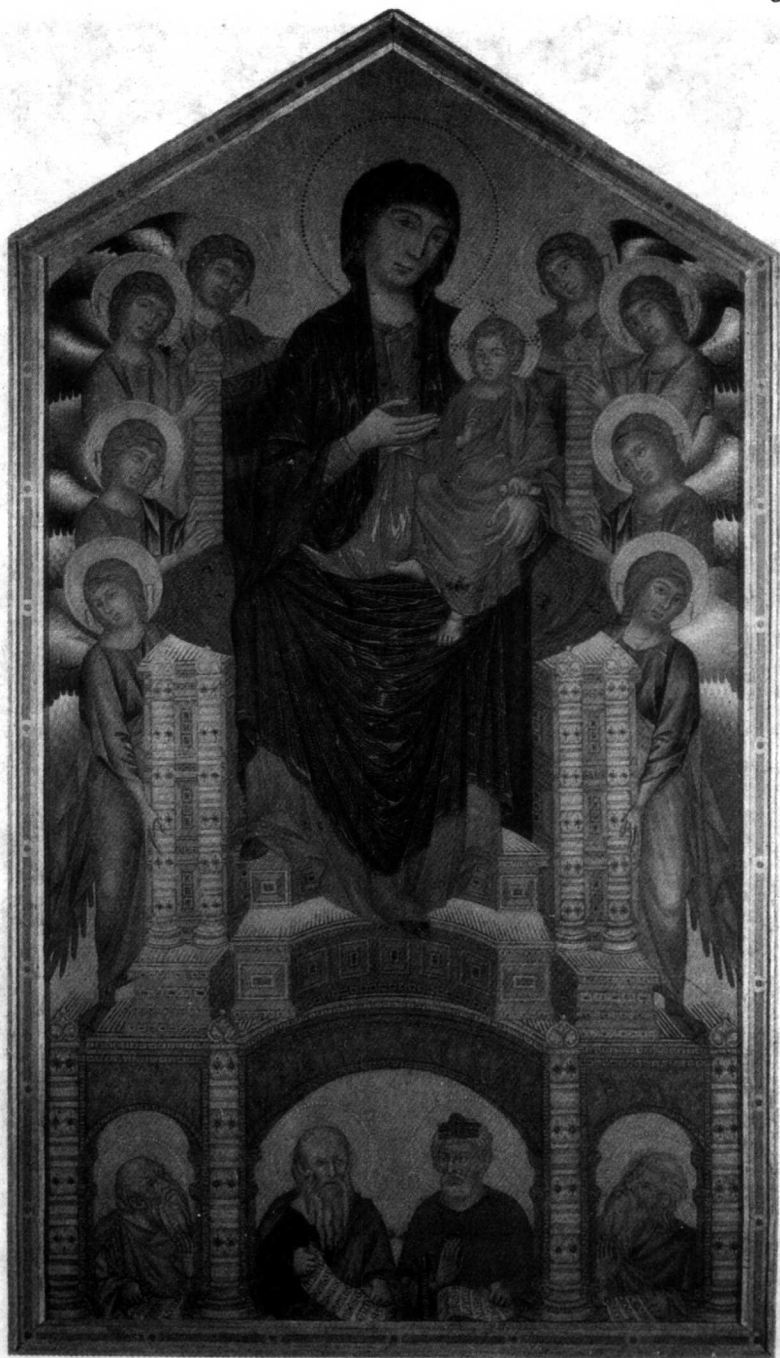
意大利 皮萨诺
大理石浮雕

的主将为杜乔和西蒙内·马丁尼。

杜乔(B.Duccio,约1278—1319)就是西耶纳画派的创始人,在风格上与佛罗伦萨画派不同。1308年,他受托绘制西耶纳教堂的主祭坛画,用不到两年的时间完成了这件多页式双面祭坛画。祭坛正面是大幅巨制《光荣圣母》,四周和背面分层绘有59个圣经故事画面。杜乔采用富丽高雅的色彩和优美的线条,成功地将拜占廷艺术的庄严感与西耶纳画派的神秘性杂揉一处,突出了画面的效果。杜乔也迷恋拜占廷艺术,但他并不像契马布埃那样墨守成规。杜乔的作品是将现实的因素与童话式的虚构结合在一起,同时掺入细腻的抒情。完美的色彩、细腻的线条节奏是他绘画语言上的两个特点。同时杜乔还擅长讲述故事,他那单纯而鲜明的表述与当时流行的逻辑混乱的宗教寓言形成鲜明的对比,也更具生命力。

圣母子▷

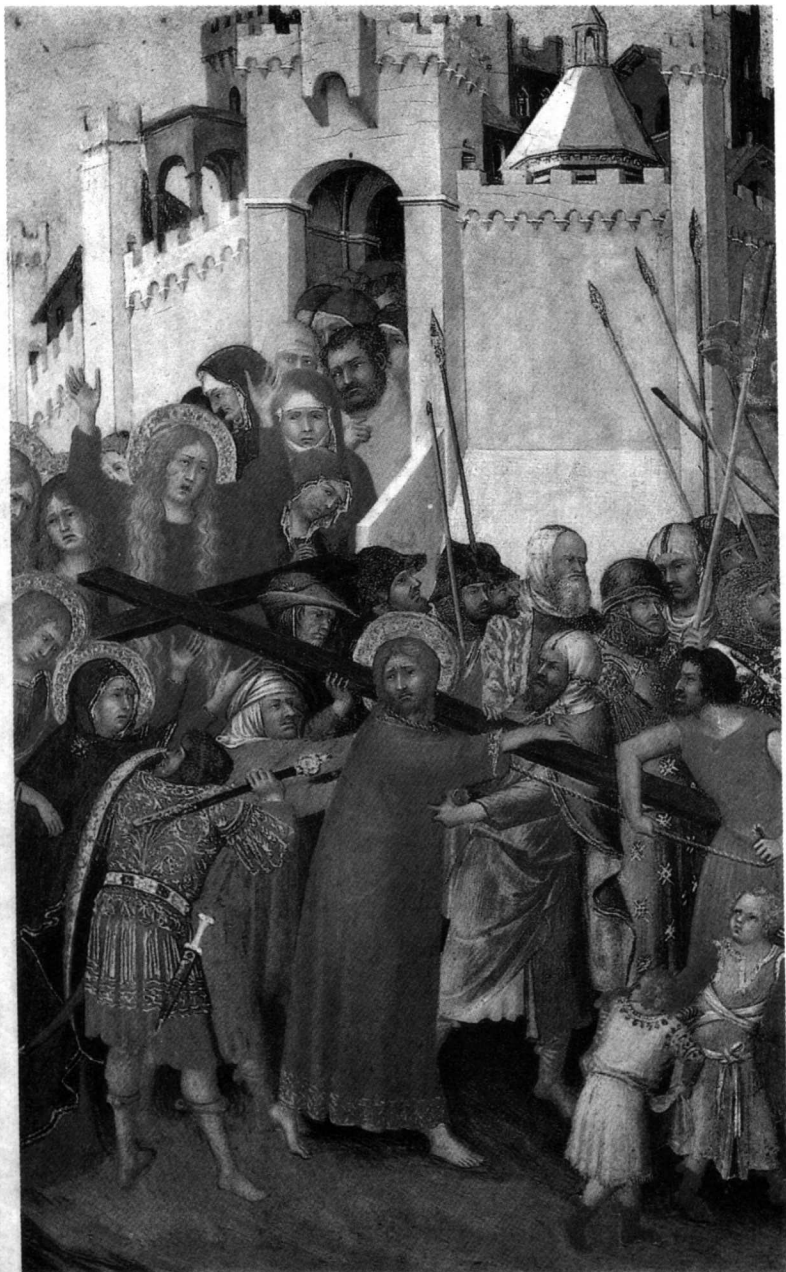
意大利 契马布埃
1280年
385 × 223cm
板 蛋彩
佛罗伦萨
乌菲齐美术馆

圣安德鲁

意大利 马丁尼 14 世纪初 57.2 × 37.8cm 金底木板上蛋彩 纽约大都会博物馆

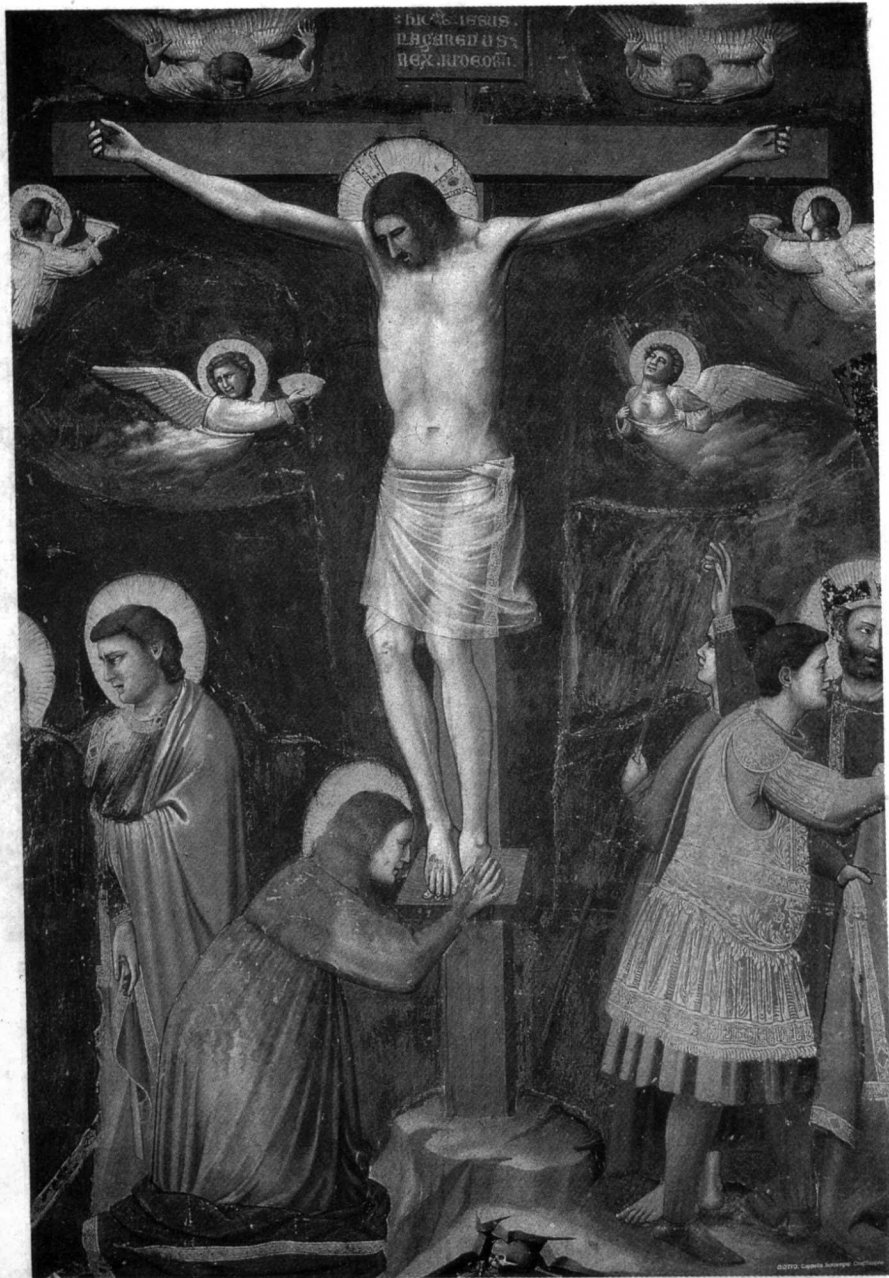
基督背负十字架

意大利 马丁尼 1336 - 1342 年 28 × 16cm 板 巴黎 卢浮宫

宝座上的圣母子

意大利 乔托 1310年 325 × 204cm 木板蛋彩 佛罗伦萨 乌菲齐美术馆

往十字架上钉人者(局部)

意大利 乔托 1305年 湿壁画 帕多瓦·斯克罗威尼小教堂

犹大之吻

意大利 乔托

约 1305 - 1306 年

200 × 183cm 壁画

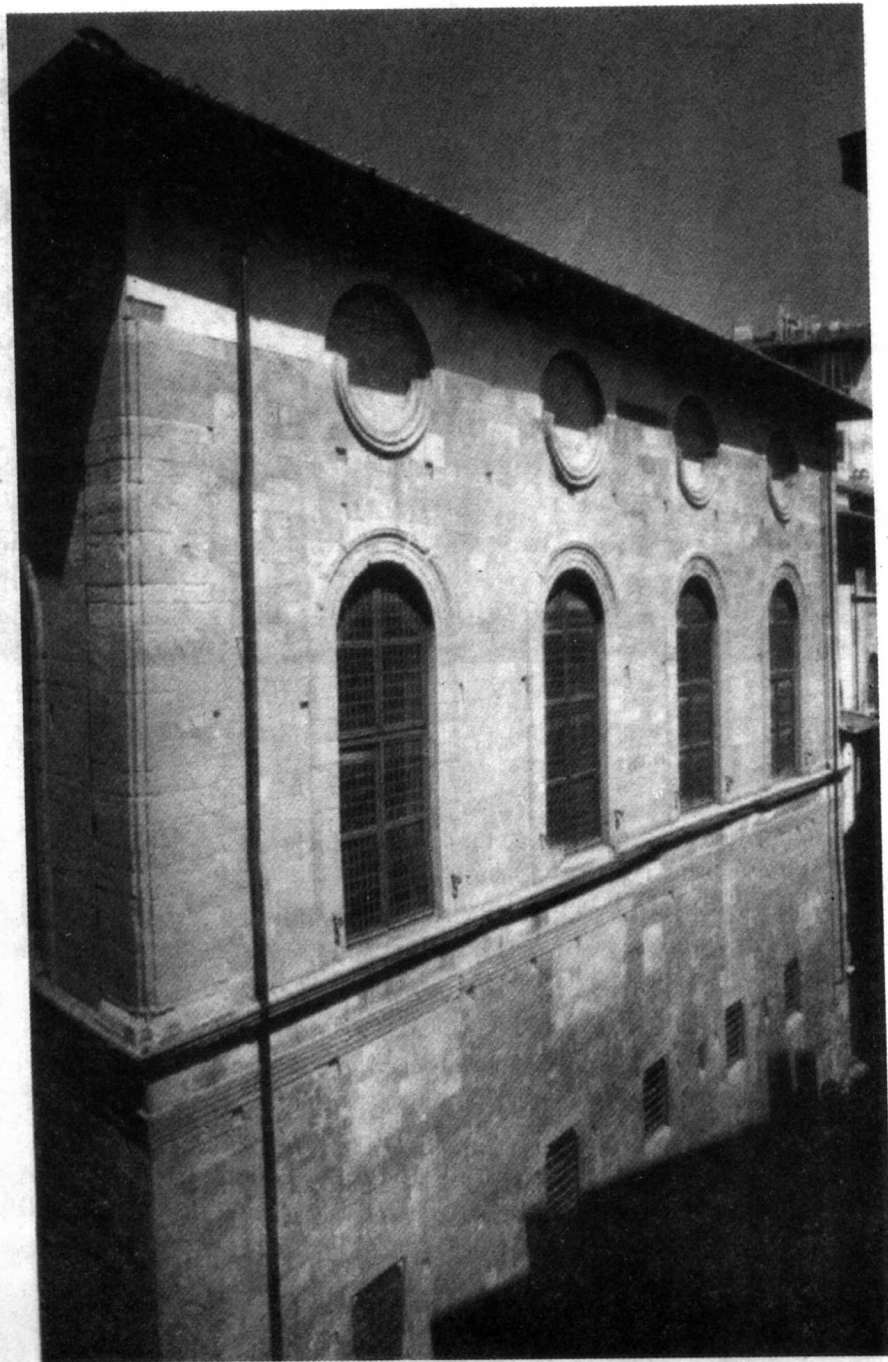
意大利阿雷纳礼拜堂

西耶纳画派虽然不合时代潮流，但也有成就，对意大利文艺复兴也是有贡献的。杜乔的弟子马丁尼(S.Martini, 约1285—1344)，一方面用拜占廷传统的勾线方法和恪守等级次序的构图，继续坚持中世纪正统画风，同时又吸收北方法国哥特艺术中的纤细华美的风格，通过艺术实践渐渐形成一种后来流行欧洲各国的“国际风格”，这种风格讲求游行队伍、盛大场面、奢华服饰、艳丽色泽，突出高贵人物。

巴黎礼拜堂▷

意大利

布鲁涅列斯奇设计

圣灵教堂

意大利

布鲁涅列斯奇设计

乔托(Giotto di Bondone, 约1267—1337)被看做是西方美术史上的“但丁”。米开朗基罗的弟子瓦萨里说:“乔托是第一个奠定了现代绘画传统的天才。”大家公认他是新与旧两个时代的“桥梁”。他出身贫寒,小时放过羊,后来成为当时著名画家契马布埃的弟子,一生完成了许多壁画。他的作品最大特点是依照生活中的模特儿作画,笔下的人物生气勃勃,不仅有血有肉,并且有丰富的感情。乔托本人并不是一个清教徒,而是一位热爱人生与自然的画家,他的作品多方面地体现了早期人文主义思想意识。从《犹太之吻》中,看出乔托对真理的赞颂与对邪恶的憎恨。《逃亡埃及》更是乔托突破中世纪木偶式人物造型的一幅杰作。画家以不同的动作表现圣经故事中的这一重要情节——圣母玛利亚生下小耶稣,受到迫害,抱着婴儿耶稣骑毛驴逃往埃及途中的情景。画面中人物面容憔悴、表情苦闷、动态自然,背景的风光有了一定透视空间,这些都是以往的宗

大卫像
意大利 青铜
多那太罗

教画所没有的。为了加强人物的真实感，乔托采用了明暗调子，使宗教人物真实立体，并呈现一定的个性，比起以前所有教堂千篇一律的程式化人物与平面化构图，是个极大的突破。

14世纪的托斯卡纳地区，以佛罗伦萨城为首都建起的佛罗伦萨共和国，是一个强大繁荣的城市联盟国家。这个以人文主义为主导的新型共和国可算得上是“世界上第一个近代国家”。这个共和制城市联盟国家所具有的自由和批判精神，使它成了意大利最早迈开文艺复兴步伐的地方，取得的艺术成果也最大。乔托可算是佛罗伦萨最早的代表性画家。

二、意大利文艺复兴早期美术

15世纪的意大利，可算是真正进入了文艺复兴的门槛。佛罗伦萨在美第奇家族支配下，以迅速的步伐创造了成为现代资本主义基础的最初资本积累，使佛罗伦萨成了当时意大利最先进繁荣的城市。公爵、贵族、教皇势力，都失去了与之相抗衡的物质条件。先进的文艺

圣乔治

意大利
多那太罗
大理石

思想顺利地得到发展，经济繁荣所促成的整个社会的上升趋势，很快使艺术得到了各阶层的欢迎，成了上至有钱有势、下至平民百姓的普遍欣赏品与必备品。

为文艺复兴作真正具体铺垫的，是属于科学范畴的解剖与透视学的进展，它们为现实主义艺术中真实地表现人物和空间提供了科学的依据。

早期文艺复兴在佛罗伦萨有如下几位代表：建筑家布鲁涅列斯奇，雕刻家多那太罗和吉贝尔蒂，画家马萨乔。

1. 布鲁涅列斯奇、多那太罗等人

布鲁涅列斯奇(F. Brunelleschi, 1377 — 1440)最初也从事雕刻，与多那太罗去罗马学习古代艺术，被罗马古建筑所感动和吸引，从而决定投入建筑艺术事业。参加佛罗伦萨大教堂圆屋顶设计比赛的胜利给他带来终生的光荣；他把罗马式与哥特式结合起来，创造了文艺复兴时代的新风格，其主要特征是严格一致和多角对称。《巴契礼拜堂》中对古典柱石及其它因素的运用也很成功，建筑物纵横线分明又协调、

圣母子在圣弗朗西斯
与圣安东尼之间

意大利
多那太罗 青铜

复杂又统一，具有不同于古罗马建筑的庄重和哥特建筑的神秘感，具有新时代气息，给人以协调、明快、精致又亲近的感觉。

早期文艺复兴在建筑内容上的革命性转折，是主要建筑已不属于教堂，而是世俗住宅，当然，是以宫殿为主。美第奇——李卡狄宫便是一例，体现了均衡对称法则，继承了布鲁涅列斯奇的传统。