

西洋美术家画廊 59

马萨乔

Gallery Art

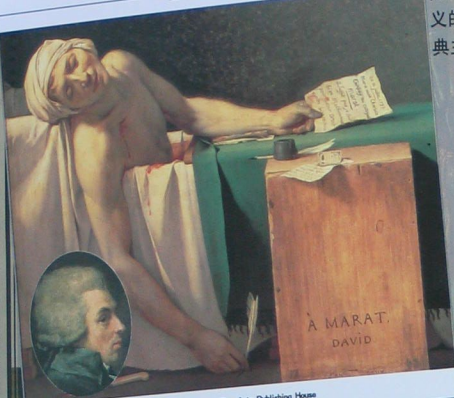
Masaccio

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

大卫

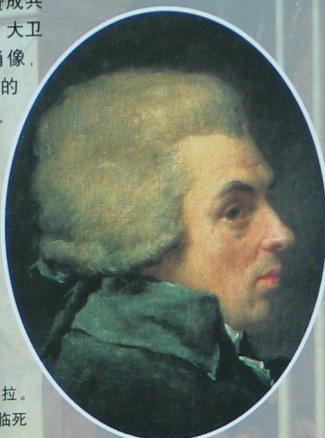
Art Gallery
David

DIAGOSTINI 吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

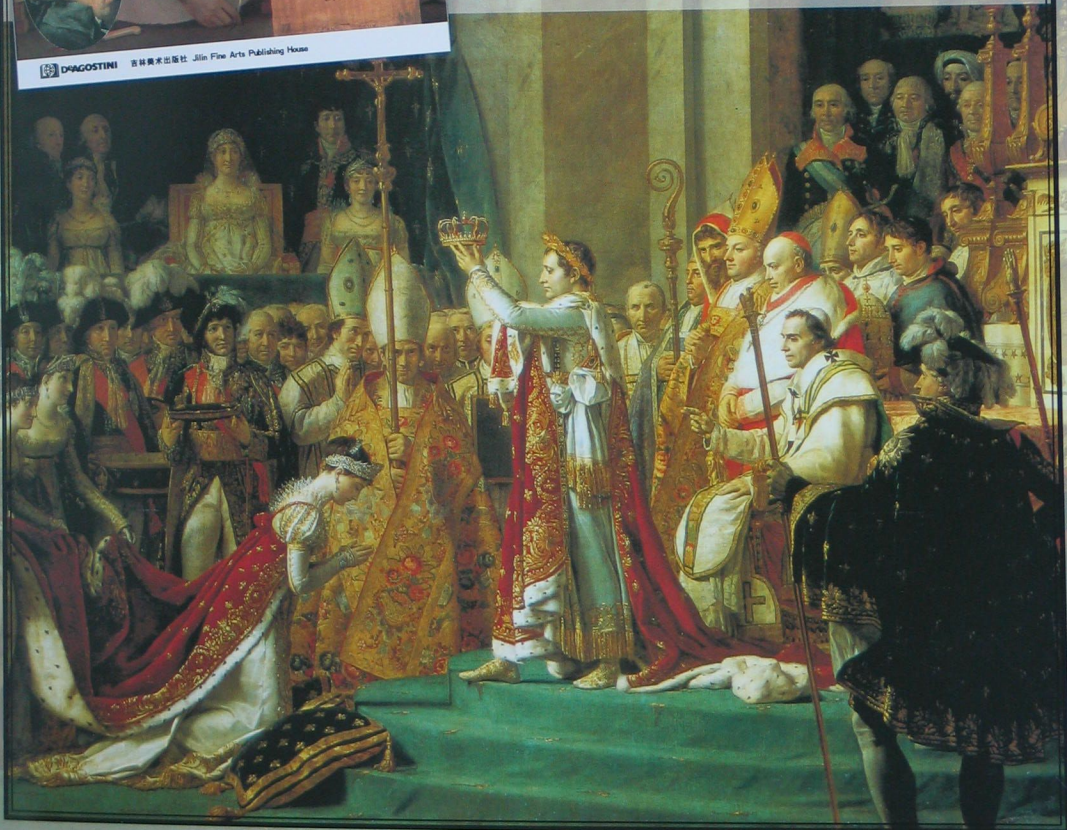
大卫的一生处于法国历史上最动荡的时代，他积极参与了法国大革命，赞成共和制，投票支持把国王送上断头台。大卫给拿破仑和约瑟芬皇后画了许多肖像，那些优秀的画作被载入了史册。他的政治理念与他的艺术一样是进步的，他复兴了古希腊、古罗马的古典主义的精神，成为法国乃至欧洲新古典主义绘画风格的旗手。

◀ 马拉之死 165 × 128.5cm
1793年

保皇派女刺客杀了革命党人马拉。
在这件作品中大卫真实地表现了马拉临死时情景。

Pushkin Museum, Moscow/AGK London

拿破仑一世加冕礼 1805-1807年

Musée du Louvre, Paris/Archivio IGDA, Milano/Enrich Lessing

Gallery

西洋美术家画廊

目次

59 马萨乔

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

文艺复兴的先驱

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

开拓新展览

名作特写

MASTERPIECE

三位一体

作品选解

GREAT WORKS

圣乔维纳雷祭坛画 20

圣彼得分配救济金与亚拿尼亚之死 22

奉献金 24

东方三贤人来朝 26

玉座上的圣母子与四天使 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

卡米列圣母堂

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-770号

西洋美术家画廊 59 马萨乔 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 张亚力 王兴吉

校勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

校对/吴晓欣 于丽梅 刘明辉

监印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2002年1月第1版第1次印刷

开本/635×940mm 1/8 印张/4

印数/1-5000册

书号/ISBN 7-5386-0384-0/J·200 定价/15.00元

Capella Brancacci, Santa Maria del Carmine, Firenze. The Resurrection of Christ.

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·达克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruysdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特利罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

马萨乔是意大利文艺复兴的先驱，他短暂的一生带来了一场绘画革命，他是最早在画面上自由地运用远近法（透视法）来处理三维空间关系的优秀画家，他的绘画技法成为西欧美术发展的基础。其影响直至20世纪。

三十六岁时，他不明原因的去世了，他的作品不仅被同时代人推崇也深刻地影响着文艺复兴鼎盛时期及后世的画家们。

MASACCIO

首都师范大学图书馆

21619790

Hulton Getty
Background: St. Peter Distributing Alms and The Death of Ananias/
Cappella Brancacci; Santa Maria del Carmine, Florence/The Bridgeman Art Library

文艺复兴的先驱

RENAISSANCE PIONEER

马萨乔短暂的一生引发了一场绘画革命，孕育了文艺复兴，生前虽然默默无闻，但在以后的几个世纪里却是伟大艺术巨匠们的典范。

马萨乔本名托马索·迪·萨·乔凡尼·迪·莫内(Tommaso di Ser Giovanni di Mone)，1401年12月21日出生在佛罗伦萨近郊，位于阿尔诺河谷的小镇卡斯提尔·圣·乔凡尼(现在称圣·乔凡尼·瓦达诺)。出生当天是圣汤玛斯日(意大利文为托马索)，所以就用圣人之名取名。

瓦萨利记载的马萨乔

“马萨乔”名字的由来，是将“托马索”缩写为“马索”(Maso)，加上意味“滑稽的”、“丑的”的语尾“accio”。托马索是英文的“汤姆”，因此“马萨乔”的意思就是绰号“体形硕大(或邋遢散漫)的汤姆”。画家兼传记作者的瓦萨利(Giorgio Vasari)在1550年著名的《美术家

Capella Brancacci, Santa Maria del Carmine, Firenze/The Bridgeman Art Library

Grazia Neri

▲ 卡米列圣母堂布兰卡契礼拜堂的湿壁画《铁欧菲尔士之子的重生与玉座上的圣彼得》的肖像。一般认为是马萨乔。

◀ 马萨乔的出生地，佛罗伦萨近郊圣·乔凡尼·瓦达诺小镇一景。

列传》初版中，曾说明马萨乔平日专心于绘画创作，完全不注意日常生活的小节，所以才有这个绰号。意大利文“accio”通常带有些许戏谑的意味，瓦萨利强调这称呼颇具亲昵感，同时写道：“他不问世事，除非真的没钱，不然他不会去催讨应得的款项，他总是为别人着想。”如同其他主要的意大利文艺复兴画家，瓦萨利的《美术家列传》是关于马萨乔生平的重要资料来源，其中有些很明显的错误，若无法对照其它辅助资料，就必须非常小心地判断。

不幸的是，几乎没有任何当时关于马萨乔的记录，或同时代、相近时代人士的证言。他去世时正值英年二十六岁，当时真正理解他天

赋才能的人少之又少，所以没有留下任何相关的记录。瓦萨利对马萨乔的一生也没做任何描述，只局限于赞扬他作品的伟大，虽然瓦萨利笔下未详细描述马萨乔的生命历程，又缺乏正确性，但却准确地说出他身为画家的种种特质。

如果不看瓦萨利和当时其它的几份记录，有关马萨乔的早期资料真是所剩无几。倒是有一本16世纪40年代、作者不详的著作(1755年发现，1892年出版)，记录了许多佛罗伦萨的艺术家的名字命名《阿诺尼莫·马利亚贝奇亚诺》，依据此著作与其它相关资料，可大略推测马萨乔的一生，但仍有许多未解之谜。

A FAMILY TRADITION

家族的传统

Alberto Bruschi di Grassano Collection, Firenze/The Bridgeman Art Library

马萨乔的弟弟乔凡尼·迪·萨·乔凡尼(1406-1486年)，十四岁受雇为雇佣兵，后转业成为画家。与马萨乔一样，以绰号“碎片儿”为人所知，很有可能因为长得很矮，或与从事木工业有关。他的祖父是做装饰画木箱、柜子的师傅，乔凡尼本身为各种家具绘制装饰画。当时佛罗伦萨最有名的是名为“卡索内”(cassone)的大型柜子，经常用来当做嫁女儿的嫁妆，或是馈赠新人的结婚贺礼。乔凡尼除了绘制“卡索内”和餐具柜等家具的装饰画之外，也参与祭坛画的制作。他出生地圣·乔凡尼·瓦达诺的圣罗伦佐教会湿壁画《圣塞巴斯提亚努斯的殉教》(1457年)，是惟一有签名与年代标记的作品，但保存状态非常恶劣。

▲ 乔凡尼绘制婚礼用“卡索内”的正面画板(约1450年)。

◀ 乔凡尼《奇维提诺的游戏》，制作年代不详。

Palazzo Davanzali, Firenze/The Bridgeman Art Library

ADB23/16

Galleria dell'Accademia, Firenze/The Bridgeman Art Library

▲ 马力欧托《复活》(约1445—1447年)。

殷实又富裕的家族

虽然缺乏马萨乔本人的资料记录，但有许多有关他家族的记录：他们是殷实又富裕的家族。马萨乔的祖父莫内(席莫内的缩写)是一位木匠，专做贩卖用的装饰画木箱，当时阿尔诺河谷有丰富的森林资源，是木材工业的中心。莫内之子、马萨乔的父亲南尼(乔凡尼的昵称)是一位公证人，担任这项职务必须具备拉丁文的知识，因此他应该受过高等教育，而且在规定年龄的二十岁便取得资格，足以证明能力非凡。当时的公证人相当于今天的律师，有受尊敬的崇高社会地位，还有“萨(Ser)”的称号。妻子是蒙娜·雅蔻帕·迪·玛尔提诺佐，娘家经营旅馆事业。

1406年，马萨乔的父亲南尼早逝，享年二十七岁，死因不明。奇怪的是马萨乔也在差不多的年纪去世，死因同样不详。当时南尼的妻子怀着第二个孩子，后来以父亲之名为此名遗腹子取名乔凡尼，虽然乔凡尼也和哥哥一样成为画家，才能却远不及马萨乔。马萨乔的母亲

在丧夫两、三年后再婚，嫁给富裕的药商泰得斯科·迪·马耶司托洛·费欧，他有多位女儿，其中的一位卡泰莉娜，在1421或1422年嫁给当地画家马力欧托，由于继父在1417年过世，所以应该是马萨乔以家长身份答应这门亲事的。一般认为马萨乔与马力欧托互相认识，很有可能是马力欧托引导马萨乔进入画家这行，可惜缺乏有力的证据。马力欧托以作品《复活》最为人们所熟知。

加入画家公会

事实上，马萨乔到底接受何种教育？如何修习绘画？人们无从知晓，即使是经常提供丰富闲聊话题的瓦萨利之著作，也未曾提及马萨乔的童年生活。另一项当时的记录出现在1422年，记载马萨乔是画家师傅，除此之外，没有任何更早的资料。根据这项记录，在1422年1月7日，马萨乔刚满二十岁，就加入了佛罗伦萨的医师、药剂师公会(包括画家)。

目前所知最早的作品，是标记“1422年4月23日”字样的《圣乔维纳雷祭坛画》。这幅祭坛画虽然笨拙，但却显露出强烈的独特画风，无论他曾师事何人，完全没有受他人影响的痕迹。约在同时期，马萨乔也着手绘制描写佛罗伦萨

Galleria degli Uffizi, Firenze/Seymour Chwast, New York

▲ 15世纪的佛罗伦萨地图。

Musée du Louvre, Paris/AGK London/Ench Lessing

市民齐聚卡米列圣母堂献堂的《献堂式》，马萨乔画中除了商人、政府官员外，也加入了友人的肖像，因而大获好评，但原作在1600年左右遭到破坏。

《圣乔维纳雷祭坛画》令人感受到马萨乔年轻但成熟的绘画技术，他在佛罗伦萨的朋友中有伟大的建筑家、雕刻家，例如年长他许多的布鲁内列斯基(Brunelleschi, 1377-1446年)和唐那太罗(Donatello, 约1386-1466年)等等。他们有许多共同之处，布鲁内列斯基有一个科学又严谨的头脑，与马萨乔一样，对远近透视法很有兴趣；唐那太罗充满活力的作风，与马萨乔的绘画有异曲同工之妙。

与马索利诺合作

在工作上，与马萨乔关系最密切的当属托马索·迪·克里斯托法诺·菲尼，通称马索利诺(Masolino)，是一位富有魅力又充满谜团的人物，有关于他的记载，唯一一项是

▲ 乌切罗的《佛罗伦萨的五位艺术巨匠》(局部，约1450年)。所绘建筑家、雕刻家布鲁内列斯基的肖像。

1427年的记录，他的父亲说马索利诺出生于1383年，却毫无真凭实据。他过世的日期同样不详，确认他亲手制作的最后作品完成于1435

K&B News Foto, Firenze/The Bridgeman Art Library

◀ 布鲁内列斯基设计的佛罗伦萨的孤儿院，建于1419年至1426年。和当年马萨乔所租的房子在同一条路上。

Artist's Life

1401 托马索·迪·萨·乔凡尼·迪·莫内，通称马萨乔，12月21日出生在现在的圣·乔凡尼·瓦达诺。父亲是公证人萨·乔凡尼，母亲是蒙娜·雅兹帕。

1406 父亲去世，享年二十七岁，死因不详。弟弟乔凡尼出生，与父亲同名。

1409 约在此时母亲与富裕的药商西姆，因而有多位姊妹。

1417 继父逝世，与母亲、弟弟一起移居佛罗伦萨，租屋居住。

1421 约在此时，姊妹卡莉娜嫁给当地画家马力欧托。

1422 以画家身份加入佛罗伦萨的医师、药剂师(画家)公会，绘制《圣乔维纳雷祭坛画》和受到同时代人们赞赏的《献堂式》。

1423 马萨乔的工作伙伴马索利诺加入佛罗伦萨画家公会。

1425 与马索利诺共同绘制卡米列圣母堂布兰卡契礼拜堂的装饰壁画，反映圣彼得的一生。同年马索利诺接受佛罗伦萨军官司帕诺的邀请前往匈牙利。

1426 接受委托并着手绘制比萨的祭坛画，约定完成之前不得接受其它工作。

1427 约在此时，完成佛罗伦萨维拉圣母堂巨幅湿壁画《三位一体》。马索利诺回到佛罗伦萨，重新开始绘制布兰卡契礼拜堂的装饰壁画。

1428 留下布兰卡契礼拜堂的工作前往罗马，抵达后不久去世，享年二十六岁。传闻是被毒死。

ARTISTIC COLLABORATOR

共同创作的伙伴

Cappella Brancacci, Santa Maria del Carmine, Firenze/The Bridgeman Art Library

关于马萨乔与马索利诺的合作关系，许多研究、评论都曾提及。马索利诺的本名是托马索·迪·克里斯托法诺·菲尼，“马索利诺”的意思是“小(托)马索”，和绰号“马萨乔”(“体积硕大的(托)马索”之意)似乎正是一对。因为没有留下任何有关工作的记录，所以只能从样式来分辨共同制作的作品以确定各自绘画的部分。

纯粹从样式来看，为佛罗伦萨圣塔布洛乔教会所画、现存在乌菲兹美术馆的祭坛画《圣安娜与圣母子》，应该是两人的作品。一般认为圣安娜与四位天使是马索利诺所绘，圣母子和右上方的天使则出自马萨乔之手。马索利诺笔下的人物通常如《诱惑》般柔和优美，与马萨乔强而有力的立体画风恰恰成对比。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

▲ 马索利诺《诱惑》(约1427年)，卡米列圣母堂布兰卡契礼拜堂湿壁画之一。马萨乔死后，马索利诺就逐渐转到早期的装饰性画风。

▶ 《圣安娜与圣母子》(1424-1425年)虽是马萨乔之作，马索利诺应该也参与创作。

► 唐那太罗《尼可洛·达·乌利那的胸像》(1432年)。当时，唐那太罗是伟大的雕刻家之一，也是马萨乔的友人。

Museo Nazionale del Bargello, Firenze/AGF London/S. Donatello

年，但有可能他活得更久。马索利诺与马萨乔合作绘制多件作品，但毫无迹象显示他们如何分工。瓦萨利在《艺术家列传》提到马萨乔曾师事马索利诺，现今这种说法已遭到否定，因为1423年马索利诺加入佛罗伦萨画家公会，比马萨乔还晚一年，与前述说法相反的是，马索利诺还可能受到马萨乔的影响。

马萨乔与马索利诺合作最重要的代表作，是卡米列圣母堂布兰卡契礼拜堂的装饰壁画，虽然没有留下当时委托制作的记录，却有马萨乔最令人赞赏的作品。一开始，马索利诺于1424年或翌年(1425年)开始制作，同年九月，他接受出生于佛罗伦萨、长期担任匈牙利司令官帕诺的邀请前往匈牙利，留下未完成的壁画，之后，马萨乔接手创作。也有可能一开始马萨乔就参与制作或是马索利诺从匈牙利回来后的1427或1428年才加入。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

由此可推断马萨乔是在1425年、或1427至1428年间、或是前述两阶段中参与绘制布兰卡契礼拜堂的装饰壁画。此外，1426年，马萨乔曾到佛罗伦萨以西九十里的大都市比萨，为当地卡米列圣母堂绘制祭坛画，成为另一件重要作品，现在称为《比萨祭坛画》（参考8、26、28页），是马萨乔惟一留有委托记录的作品。根据付款记录推测，1426年，他几乎都待在比萨，2月19日，签订主要契约，约定作品完成之前不能接其它工作。相关记录显示马萨乔收到的报酬金额巨大，同年12月26日，支付最后一次款项，大部分款项是由他本人领取，有一次由助手领取，另一次是友人唐那太罗。

英年早逝，客死罗马

在比萨最后一次记录是1427年1月23日，和

祭坛画无关，而是法律文件的签名。再就是在布兰卡契礼拜堂的固定资产总账上有一些记录，是关于同年7月29日马萨乔上交的报酬税金数目。马萨乔与母亲、弟弟乔凡尼在佛罗伦萨是赁屋而居。上交税金也是还付他的这些款项与支付在比萨绘制祭坛画时助手的薪水。这些记录并未有任何关于画家创作活动的记载。

除了布兰卡契礼拜堂的湿壁画、比萨的多翼式祭坛画等重要作品，便是佛罗伦萨诺维拉圣母堂的巨大湿壁画《三位一体》（参考14页），应当是同时期的作品，没有任何同时代的有关此画的记录，最早记载出现于1510年。这是件堂皇威严的画作，一般认为是马萨乔晚期作品之一。

1428年，马萨乔前往罗马，推测他应该与先前到达的马索利诺会合，详细日期不清楚。马萨乔抵达罗马不久，在六月便英年早逝，享年二十六岁，至今仍不知道真正死亡的原因。瓦萨利写道：“由于他的死亡太仓促，因此有被毒死的传言。”当时在意大利猝死经常认定是中毒，因此没有太大意义。瓦萨利记载最重要的一点，应该是布鲁内列斯基哀悼马萨乔之死的感叹：“我们的损失太大了吧！”时间终于证明了这句话。

◀ 委托马索利诺作画的司帕诺，出现在卡斯丹诺绘制的湿壁画。卡斯丹诺是受马萨乔强而有力的人物表现方式影响最深的佛罗伦萨画家。

▼ 蓝布尔兄弟创作的彩色绘本《罗马都市图》（约1415年）。

Museo Carlo, Chiusi/AGF London/Ernst Leasing

开拓新展望

NEW PERSPECTIVES

被誉为文艺复兴之父的马萨乔，他在空间与光线表现上向前迈进一步，赋予后世的绘画艺术以启迪之光，研究如何在平面表现现实的三次元空间。

马萨乔被誉为“文艺复兴之父”，是15世纪初佛罗伦萨艺术巨匠之一，这些艺术巨匠包括当时建筑界佼佼者、重要的绘画

理论家——多才多艺的阿尔伯特（Alberti, 1404-1472年）。1435年，他撰写《绘画论》简短地提到马萨乔，认为他和建筑家布鲁

内列斯基、雕刻家唐那太罗、基贝尔提、洛比亚并列最为前卫的艺术家。

Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, Naples/The Bridgeman Art Library

《比萨祭坛画》

马萨乔现存作品惟一有当时记录的是1426年为比萨卡米列圣母堂绘制的多翼式祭坛画。由公证人司卡尔西委托，献给守护圣人圣尤里阿努斯（意大利名为朱利安诺）的教会，瓦萨利在《美术家列传》初版（1550年）、第二版（1568年）都详细记载了这件祭坛画。但在16世纪后半叶，这件作品被拆分散了，之后又遗失了许多块画板，现今只剩下其中一半约十一块分散在各地收藏。左图为《磔刑》、下图为《圣彼得的磔刑与施洗者圣约翰的斩首》。

Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Berlin/Jörg P. Anders

马萨乔或马索利诺？

瓦萨利的《美术家列传》第二版，认为罗马圣玛利亚·马休列教堂的祭坛画是出自马萨乔之手。这件三联祭坛画，表里两面都有绘图，17世纪前这件祭坛画曾被移动，之后又遭到破坏。到了1950年，其中两块私人收藏的画板在英国面世，伦敦国家画廊出资买回。其上各画有两位圣人，一幅是《圣希罗尼穆斯与施洗者圣约翰》（左下），另一幅是《圣利贝流士或圣葛雷哥流士与圣玛泰亚》（右下）。伦敦国家画廊前任馆长、著名的美术史学家克拉克公开指出《圣希罗尼穆斯与施洗者圣约翰》

是马萨乔之作，另一幅则是马索利诺所绘，但长久以来大家都认为两幅都出自马索利诺之手，直到今天，克拉克的见解才受到重视，因为《圣希罗尼穆斯与施洗者圣约翰》的人物，与另一张相比将人物栩栩如生的个性更加强而有力地表现出来。祭坛画其中四块画板现存各处，两块在拿破里，两块在费城，一般认定是马索利诺所作。比较适当的说法，应该是这幅祭坛画是马萨乔去世前不久开始进行，最后由马索利诺完成。

National Gallery, London

National Gallery, London

乔托、马萨乔、达·芬奇

马萨乔是在《绘画论》中记述15世纪初佛罗伦萨艺术惟一被提及的画

家，可见艾尔伯特认为马萨乔是当时最重要的画家。对这位英年早逝的画家也许评价过高，但并不为过，因为他的作

品在美术史上建立了重要的里程碑。和大约早一百年的乔托(Giotto, 约1270-1337年)与晚六十年的达·芬奇(1452-

散失之作

在当时或相近时代的各种史料中，可见到现已不存在的马萨乔作品的相关记录。虽然其中有把其他画家作品归为马萨乔创作的错误，但关于佛罗伦萨卡米列圣母堂献堂式湿壁画的记录很有参考价值。

布兰卡契礼拜堂因拥有马萨乔杰作而闻名，这幅《献堂式》画在该教会的回廊门廊上部，表现庆祝1422年4月19日举行献堂式的佛罗伦萨市民。马萨乔画了许多一看便知的人物肖像，如布鲁内列斯基、唐那太罗、马索利诺等。瓦萨利称此画为《献堂式》，与当时其它许多史迹一样倍受赞赏。

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Firenze/SCALA

Graphische Sammlung Albertina, Wien/SCALA

约在1600年，改建新的回廊时作品遭到破坏，虽然无法得知其全貌，但可由后世人所临摹的部分人物肖像来管窥全貌。下图为米开朗基罗，左下图为波斯利所作。

1519年)一样，马萨乔为自然主义带来了飞跃性的发展：在平面表现具有说服力的立体造型。因此瓦萨利把这三者并列评论也不无道理。瓦萨利的《美术家列传》把意大利绘画史分为三个时代，以乔托、马萨乔、达·芬奇排序，分别是当时的创始英雄。

乔托在探索人物的表现技法上加入

前所未见的体积感与重量感，引起了一场绘画革命；虽然他的作品带给下一代极大的影响，但14世纪末佛罗伦萨绘画却回归更平面又具装饰性的风格。与马萨乔同时代的画家们大多属于这类“国际哥德式”的画风，唯独马萨乔摒弃优美色彩与纤细描写，反而从乔托开始，追求威严与雄壮。相对于乔托处理

人物与空间的表现大多依赖直觉，马萨乔则研究在平面上表现空间与体积不会相互矛盾的理论，并且在短期间有惊人的突破。

实践布鲁内列斯基的“远近法”

马萨乔的成果是利用伟大的先驱者，友人布鲁内列斯基的“远近法”，

设定一固定光源，表现自然光线照射的人物或其它物像。“远近法”是一种众所周知的视觉原理，所有平行线从人们视线往前方延伸，并集中在远方的某一点，依据这种理论所画的线条，可造成一种在平面上快速后退的错觉。在马萨乔之前，也有画家尝试根据自己的经验来描绘，但第一个创想出具科学性的“远近法”的是布鲁内列斯基（他自己并非画家）。据说他在1413年所绘的两张佛罗伦萨建筑图运用了这种方法，可惜都没有留下。

马萨乔不仅在习作上实验布鲁内列斯基的理论，也运用在实际的绘画创作中。1422年的《圣乔维纳雷祭坛画》公认是他最早的作品，二十岁画出此作，实属难能可贵，因尚未完全领悟远近法的精髓，若说圣母所坐的玉座是安放在平坦位置，不如说看起来像往前倾斜。四年后，绘制《比萨祭坛画》的中间画板，则正确地表现出圣母玉座复杂的结构型态，坚固又有体积感，圣母稳稳安坐其上，与《圣乔维纳雷祭坛画》看似要滑落下来的感觉形成对比。

认真与大胆

此外，《比萨祭坛画》中间画面也使用由固定方向照射的光源，表现立体感。画作的光源设定在左上方，营造玉座上各种构造的清楚阴影，尤其位于左边天使头部蔷薇状的装饰更明显。光线同样照射在人物的肌肤或衣褶上，效果更加纤细，因为这部分不如座椅的构造那般坚硬且具规则性，所以不会有那么犀利的光影变化。

马萨乔的“远近法”与光线处理，应该都经过严密的观察与计算。特别值得一提的是在如此前瞻的努力下，竟然没有一丝不自然、过分与不及之处。

其他画家在理解“远近法”的道理之后，很容易倾向夸示自己的技法，例如画出一整排透视感很强的柱子、格子

图案的地板等，但马萨乔的重点却不在于此，就连《三位一体》可说是达到“远近法”顶点的背景建筑，都只是托衬主题、产生效果的手法之一。庄严且阴暗的建筑并非对抗人物之压倒性的权威与威严，而在强调效果。

马萨乔除了光线处理与“远近法”的运用非常高明，其真挚又认真的态度

与其他画家也大不相同。他是乔托精神上的继承者，绘制出大胆且充满活力的画面，并拥有摒弃一切多余元素，掌握主题核心的能力。面对同时代的艺术家，与他风格相近的不是画家，而是雕刻家唐那太罗，两人都长于强有力的表现方式，关心如何强调人体的结构，而非表面上的美丽。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgman Art Library

圣母子

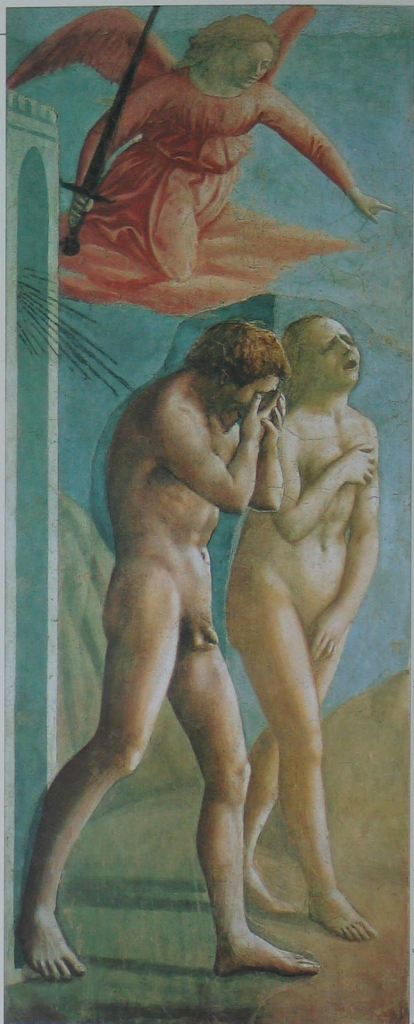
圣母子是马萨乔常用的主题，如《圣乔维纳雷祭坛画》的中间画面等。其它也有许多作品被认为是出自马萨乔之手，以佛罗伦萨乌菲兹美术馆典藏小幅木板画最有名。这幅《卡希尼的圣母子》（上），圣母碰触婴儿的下巴，这种充满幽默感的动作，也让作品有“搔痒的圣母”的绰号。1947年第二次世界大战战利品被发现之前，完全不为世人所知。画板背面有卡希尼枢机主教的盾型徽章，1426年，他被任命为枢机主教，依样式判断，是这个时期的作品。

Capella Brancacci, Santa Maria del Carmine, Firenze, Italia

修复

布兰卡契礼拜堂中马萨乔与马索利诺所绘的湿壁画历经多次修复，尤其是1771年发生火灾之后，1902年到1904年以及1982年到1988年这三次最为有名。最近一次的修复非常圆满成功，重新赋予画作当时的新鲜色彩，模糊不清部分也重现当时所有细节。主要的画面，尤其是《失乐园》变化最显著：在戒慎恐惧的时代，亚当、夏娃身上添加的叶片被如数除去。此外，发现有《圣彼得的磔刑》部分小块湿壁画碎片，约在1460年，礼拜堂改建，此画竟然完全被涂毁。

Capella Brancacci, Santa Maria del Carmine, Firenze, The Bardonia Art Library

佛罗伦萨画家的楷模

马萨乔的大胆，在自由且正确得令人惊讶的湿壁画作品中清晰可见。他似乎在构思阶段非常慎重小心，石灰泥上的钉孔显示他利用钉子拉线，以便正确地画出符合远近法的线条，一进入上色阶段，便大胆的以画笔沾许多颜料尽情挥洒。

近距离观察石灰泥,还可辨认出显示每天作业面积区块的接缝,由此可计算画家每幅作品到底花了几天完成。相对于布兰卡契礼拜堂《失乐园》只有四块区块、有许多人物的《奉献金》(参

考24页)则有二十八块。马萨乔最大的作品是佛罗伦萨诺维拉圣母堂的《三位一体》,有六个等身大的人物像与复杂的建筑细节,因此分为二十六到二十八个区块(由于表面有损伤,所以无法

算出正确数目)。

由于马萨乔悲剧性的英年早逝,瓦萨利记载他当时“尚未成名”,也没有继承衣钵之人,但作品却成为如安吉利科修士(Fra Angelico)、利比(Filippino Lippi)等后代前卫画家们的范本。事实上,他们与马萨乔同时代,却是在他死后得到世人认同,并且比他多活了好几十年。马萨乔去世后,作品的伟大逐渐被认同,而成为佛罗伦萨画家们的楷模。瓦萨利曾举出二十五位画家,说他们“为了学习如何成就好作品的教训与法则”而研习马萨乔的湿壁画,这些画家包括达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等人。

Gemäldegalerie Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, Berlin/Long P. Arden

Isabella Stewart Gardner Museum, Boston/The Bridgeman Art Library

作品归属

除了佛罗伦萨的湿壁画群及留有记录的《比萨祭坛画》现存画面外,被认定是马萨乔的作品只有五件,而且是不是真迹仍有争议。其中有两幅年轻男子的侧面肖像,一幅收藏在华盛顿国家画廊。另一幅《红头巾的年轻男子》(右,约1425-1427年)收藏在波士顿的伊莎贝拉·史都华·加得纳美术馆。后者是1898年鉴定专家贝伦森在佛罗伦萨美术商人手上发现,他说服加得纳夫人购买。

部分研究者认为另一件也是马萨乔的作品,泛称《柏林的圆形画》,是直径五十六公分的圆盘,表面画有《降诞》(上),背面是普多和小狗嬉戏的图案。这种“生产盆”多赠送给刚生产的女性,因此多选择适合当时情景的主题。

名作特写

Santa Maria Novella, Firenze/The Bridgman Art Library

三位一体

佛罗伦萨 诺维拉圣母堂藏
Santa Maria Novella, Firenze
THE TRINITY
1425-1427年
670 × 320cm

这幅马萨乔的杰作，是大胆利用透视法（远近法）的第一件作品，创造具有说服力的逼真空间，成为具有时代意义的代表作，令人印象深刻。画面的建筑构造明显受到布鲁内列斯基的影响，甚至经常有人说这是伟大建筑家布鲁内列斯基的构想。

在礼拜堂半圆筒形天井的巨大拱门下，耸立着《三位一体》画像；两侧分别是圣母玛利亚与福音作者圣约翰，在神圣区域之外的两个人物（应该是委托制作此画的罗伦佐·连茨夫妇）屈膝跪在地上。

下方描绘一座墓龕，正面是用拉丁文记述的墓志铭：“我曾像您一般，您亦终将步我后尘”。主要在提醒观者死亡与灭绝，画面上方是代表灵魂的救赎。

Church of St Mary, Orchardleigh, Somerset, UK/The Bridgman Art Library

▲ 位于英国欧洽得里圣玛丽教会、15世纪的彩绘玻璃。此处“三位一体”是象征性的三叶草形窗户与拟人化的图像结合而成。

三位一体的教义是“神是一个本质，也是圣父、圣子、圣灵三种人格之信仰”，是基督教的核心。这观念来自“马太福音”记载的耶稣复活后向门徒所说的话：“你们要去使万民做我的门徒，奉圣父、圣子、圣灵的名给他们施洗……。”

到了中世纪，创世主“天上的圣父”的形象被赋予象征性的表现，不再是自然主义形式，

Private Collection/The Bridgman Art Library

▲ 丢勒木板画《三位一体》（1511年），天父支撑着死亡的基督身体，代表圣灵的鸽子在两者的头上飞翔。