

意大利美术史话

刘人岛 著

中国出版集团
人民美术出版社

09
2

— 中国文库
— 艺术类

意大利美术史话

刘人岛 著

中国出版集团
人民美术出版社

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,
2004.1

(中国文库)

ISBN 7-102-02964-0

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(2003)第 126380 号

责任编辑: 胡建斌

整体设计: 李 梅 胡建斌

责任印制: 丁宝秀 赵 颀

意大利美术史话

Yidali Meishu Shihua

刘人岛 著

人民美术出版社 出版

<http://www.artscbs.com>

北京北总布胡同 32 号 邮编: 100735

北京世艺印刷有限公司印刷 新华书店总店北京发行所经销

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 6.125

字数: 123 千字 印数: 0,001-3,000

ISBN 7-102-02964-0

定价: 25.00 元

郑州大学 *04010164715T*

作者像

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选20世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对20世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：(1)哲学社会科学类(哲学社会科学各门类学术著作)；(2)史学类(通史及专史)；(3)文学类(文学作品及文学理论著作)；(4)艺术类(艺术作品及艺术理论著作)；(5)科学技术类(科技史、科技人物传记、科普读物等)；(6)综合·普及类(教育、大众文化、少儿读物和工具书等)；(7)汉译学术名著类(著名的外国学术著作汉译本)；(8)汉译文学名著类(著名的外国文学作品汉译本)。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第一辑

编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 石宗源 刘 杲 许力以 杜导正

李从军 宋木文 陈 原 徐惟诚

主 任：杨牧之

副主任：聂震宁

委 员

(按姓名笔画为序)

田胜立 乔友农 刘玉山 刘国辉 杨德炎

李 岩 李 峰 吴江江 吴希曾 汪季贤

汪继祥 宋焕起 胡守文 郜宗远 黄书元

敬 谱 焦国瑛

“中国文库”第一辑编辑委员会办公室

主 任：聂震宁

副主任：刘国辉 宋焕起

成 员：

陈有和 管士光 于殿利 李 岩 刘晓东

程大利 潘振平 孙延凤 李师东 李济平

陈鹏鸣 马国华 胡建斌 潘 平 杨 静

孙 牧 乔先彪 贾立钢

• 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做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。

序	刘人岛	1
一 古老的亚平宁遗韵		1
1. 埃特鲁斯坎美术		1
2. 罗马美术		2
二 沉寂的中世纪美术		3
1. 早期基督教美术		3
2. 拜占庭美术的附庸		3
3. 显露生机的中世纪建筑艺术		4
4. 哥特式美术的萌芽		6
三 前文艺复兴		9
1. 皮萨诺父子的建筑装饰雕刻		9
2. 杜乔与锡耶纳画派		10
3. 佛罗伦萨画派与文艺复兴美术先驱乔托		11
4. 契马布埃		16
四 早期文艺复兴的雕塑和建筑		19
1. 吉贝尔蒂与天堂之门		19
2. 雕塑艺术的开拓者——多那太罗		21
3. 多才多艺的委罗基奥		25
4. 建筑新纪元的伟大代表——布鲁奈莱斯奇		27
5. 阿尔伯蒂的成就和《论建筑十书》		28
五 早期文艺复兴绘画		31

1. 现实主义的拓荒者——马萨乔	31
2. 潜心于透视原理的乌切罗	33
3. 才华横溢的弗朗西斯科	37
4. 僧侣画家安吉利科	38
5. 修士画家菲利比·利皮的“思凡”	40
6. 善于综合的吉兰达约	41
7. 新柏拉图主义与波提切利	43
8. 佩鲁贾画家佩鲁基诺	51
9. 线条刚毅的曼特尼亚	52
六 盛期文艺复兴建筑	56
1. 布拉曼特与圣彼得大教堂	56
2. 佛罗伦萨样式主义建筑	58
七 盛期文艺复兴三杰	60
1. 科学的天才、艺术的巨人——达·芬奇	60
2. 善于描绘女性美的拉斐尔	68
3. 米开朗基罗的雕塑典范与天顶画	79
八 绚丽丰富的威尼斯画派	98
1. 贝利尼父子的抒情风	98
2. 乔尔乔内的田园牧歌	101
3. 提香的妍丽性感女性美	106
4. 丁托列托的综合主义与维罗奈塞	118
九 样式主义的盛行	124
1. 样式主义绘画的代表朱利奥·罗马诺、蓬多尔摩	124
2. 罗索·菲奥伦蒂诺与帕米贾尼诺	125

3. 样式主义的最后一位大师——佩鲁其诺	126
4. 维纽多·契利尼与样式主义雕塑	129
十 17 世纪的推陈出新	134
1. 卡拉契三兄弟与学院派美术	134
2. 巴洛克雕塑家贝尼尼	138
3. 撞开现实主义大门的卡拉瓦乔	142
4. 考尔车纳、卓尔丹诺与巴洛克绘画	149
十一 18 世纪地方画派的兴起	151
1. 意大利的“伦勃朗”——克雷斯皮与波伦亚画派	151
2. 浪漫的热那亚画派画家芒雅斯科	154
3. 威尼斯画派的杰出代表提埃波罗	154
4. 罗可可主义画家卡尔耶拉与雅各波·阿米尼高	158
十二 异彩纷呈的 19 世纪艺术流派	160
1. 新古典主义的建筑与雕塑	160
2. 浪漫主义的昙花一现	163
3. 意大利的现实主义画派	164
4. “农民画家”塞冈第尼	166
5. “自由风格”与新艺术运动	168
十三 形式主义的异军突起	170
1. 马里内蒂与博丘尼的未来主义宣言	170
2. 基里科与形而上画派的实验	171
图版目录	174

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于希腊神话，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年前后，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。

二 沉寂的中世纪美术

1. 早期基督教美术

亚平宁半岛美术发展至中世纪，由于基督教神学已成了占统治地位的社会思想，一种让众多教徒聚会在一起作礼拜的基督教礼拜堂就大为盛行，于是以建筑为中心的中世纪教会美术就发展起来。

罗马早期的基督教教堂是在拱顶结构的古代巴西利卡建筑基础上发展而成的一种长方形有祭坛的教堂样式，其主要部分是三个或五个长廊组成的空间，每个长廊之间用柱子隔开，长廊的一头是入口，另一头有个横廊，连接横廊的是一个有列柱的前庭。这样很容易营造一种浓厚的宗教气氛，走进教堂的人理所当然地将注意力集中到明亮的中间长廊和教堂深处的祭坛。

意大利中世纪的美术同样以基督教教堂建筑为主，集壁画、雕塑、镶嵌画为一体。早在罗马帝国灭亡之时，基督教已经传播于意大利全境。早期基督教美术已在4—5世纪间以罗马为中心发展起来，但在哥特人及其他蛮族纷纷入侵、帝国政权瓦解、形势极为动荡的情况下，早期基督教美术也就日趋衰微。

2. 拜占庭美术的附庸

公元6至8世纪的意大利美术实际上是拜占庭美术的附庸，因为只有在拜占庭帝国占领的意大利北部，才有较为正规的美术活动。东哥特人在意大利取得胜利后，于493年在意大利北部和中部建立了自己的王国，其首都为拉文纳。东哥特王国存在的60年中，在拉文纳建造了一些极为壮观的建筑物。这些教堂建筑以早期基督教的巴西利卡式为范本，无论建筑风格还是镶嵌画都达到了很高的艺术高度。东哥特人还建造了一座很特殊的陵墓，埋葬着狄奥多里克皇帝。陵墓是一座集中式的双层建筑，从其形制和设计思想来看，体现了一种民族大迁徙时代的特征。这座陵墓在空旷的海岸上，十分雄伟壮观，显得气势不凡。

东哥特被拜占庭消灭后，伦巴德就入侵意大利并定居在意大利北部和中

部，建立了伦巴德王国。伦巴德人的建筑是非常原始的，素有“伦巴德人的小教堂”之称。他们的艺术以平面装饰为特色，契维塔·卡斯杰兰纳的大教堂的柱廊墙上所镶嵌的狩猎浮雕，描绘的画面虽然简单，然而却具有浓厚的装饰色彩和所谓蛮族的独特艺术风格，充满着丰富的想象和创造力。

8世纪以后，意大利北部、中部被法兰克国王查理曼建立起来的加洛林王朝统治，查理曼矢志恢复古罗马的繁盛，为了恢复罗马帝国的封号，查理曼在文化上极力发扬古罗马的传统，召集一批文人学者收集整理古籍，让艺术家仿照古典样式进行创作，以宫廷为中心形成了复兴古典文化的潮流，历史上称之为“加洛林文艺复兴”。然而由于政治上的附属地位和经济的缓慢，意大利的美术直到11世纪仍无重大发展，不过是加洛林美术和奥托美术的延伸而已。同时，南部的西西里岛长期受阿拉伯帝国统治，伊斯兰教美术传播于间。

3. 显露生机的中世纪建筑艺术

从11世纪起，意大利城市渐趋活跃，中世纪美术也变得生机勃勃，这个时期的建筑艺术十分富有特色。意大利的古代是古罗马的中心，古代建筑遗迹很多，所以文化艺术同古代希腊罗马艺术传统有着内在的联系，如建筑的规模和结构以及建筑物的表现手法，都遵循着原有的艺术规律。

12世纪的意大利在政权上四分五裂，南部意大利和西西里属于西西里王国，中部意大利的大部分土地归教皇管辖，西北部被一些封建诸侯统领，北部伦巴底和中部托斯卡经济商业发达，是城市和文化集中的地方。

蒙特利尔大教堂是南意大利在12世纪末至13世纪初建造的，西立面两侧各有一座雄伟的塔楼，以粗犷、稳健和外形简洁为特色；东立面有附加的矢状小券错落有致地连接着，形成一些精美奇绝的装饰。

意大利的威尼斯与拜占庭有着不尽的渊源，但是威尼斯人的耽于享乐，与拜占庭的沉迷于阐明教义却大相径庭。威尼斯人追求富丽绚烂的形式，圣马可大教堂就是威尼斯中世纪建筑艺术的经典之作。这座大教堂威武严整，然而因为以后多次修葺，虽然增加了不少富丽堂皇的装饰，却因此少了几分原有的朴素和单纯。

米兰的圣安布罗乔教堂于11世纪晚期兴建，其简洁的外表与拉文纳教堂那种几何造型和建筑比例有异曲同工之趣，然而它却比拉文纳教堂更大、更富有装饰性。当朝圣者步入前庭时可以看到那漂亮而严整的正面和深凹的拱廊。米兰的这种罗马式建筑已经逐渐具有哥特式的雏形。

著名的比萨建筑群，是为纪念1062年打败阿拉伯人、攻占巴勒摩而造