

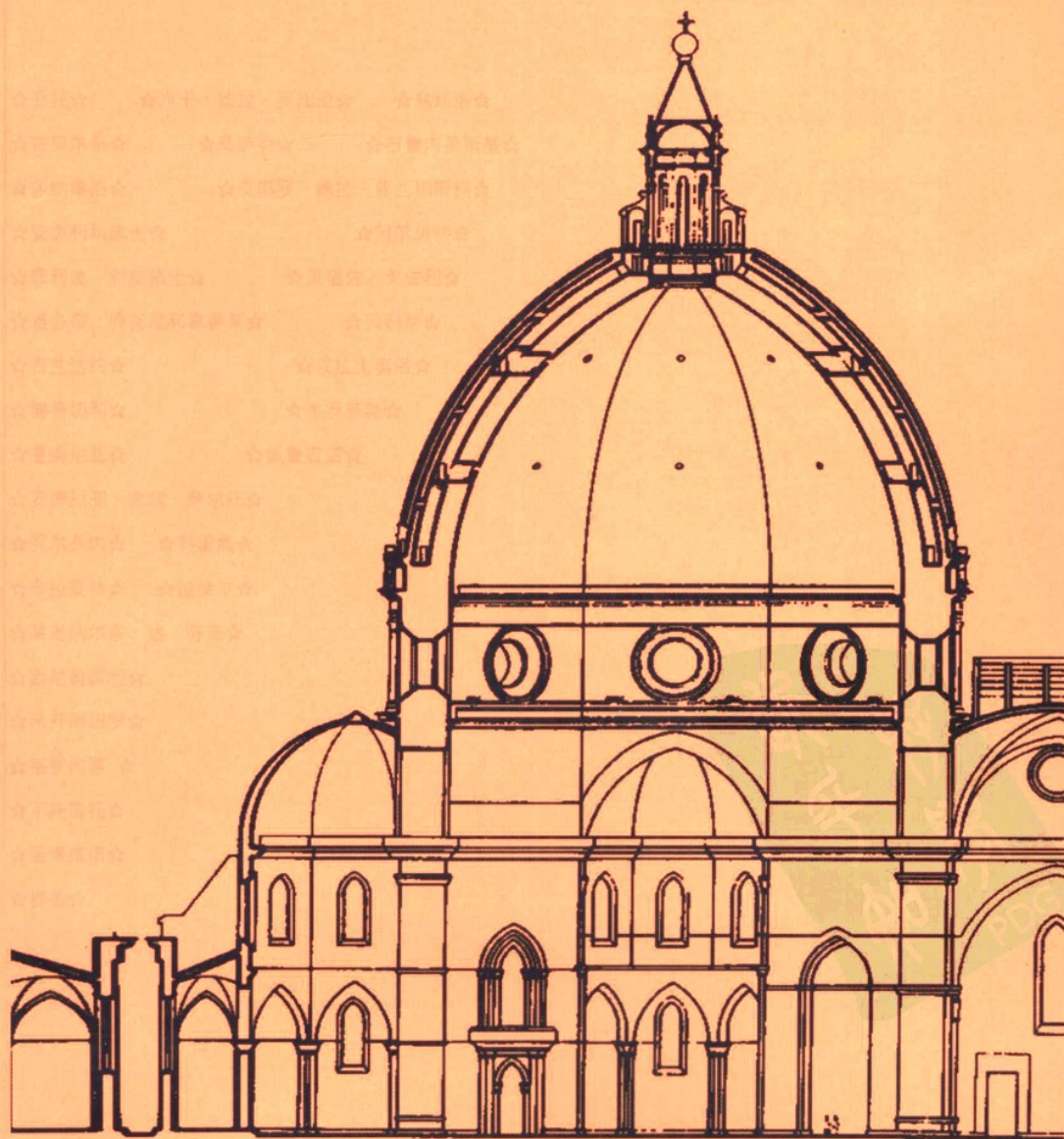
◎西方艺术史论丛书◎

LIVE OF THE MOST EMINENT PAINTERS, SCULPTORS, AND ARCHITECTS

著名画家、雕塑家、建筑家传 (黑白插图版)

[意] 乔治·瓦萨里 著 刘明毅 译

 中国人民大学出版社

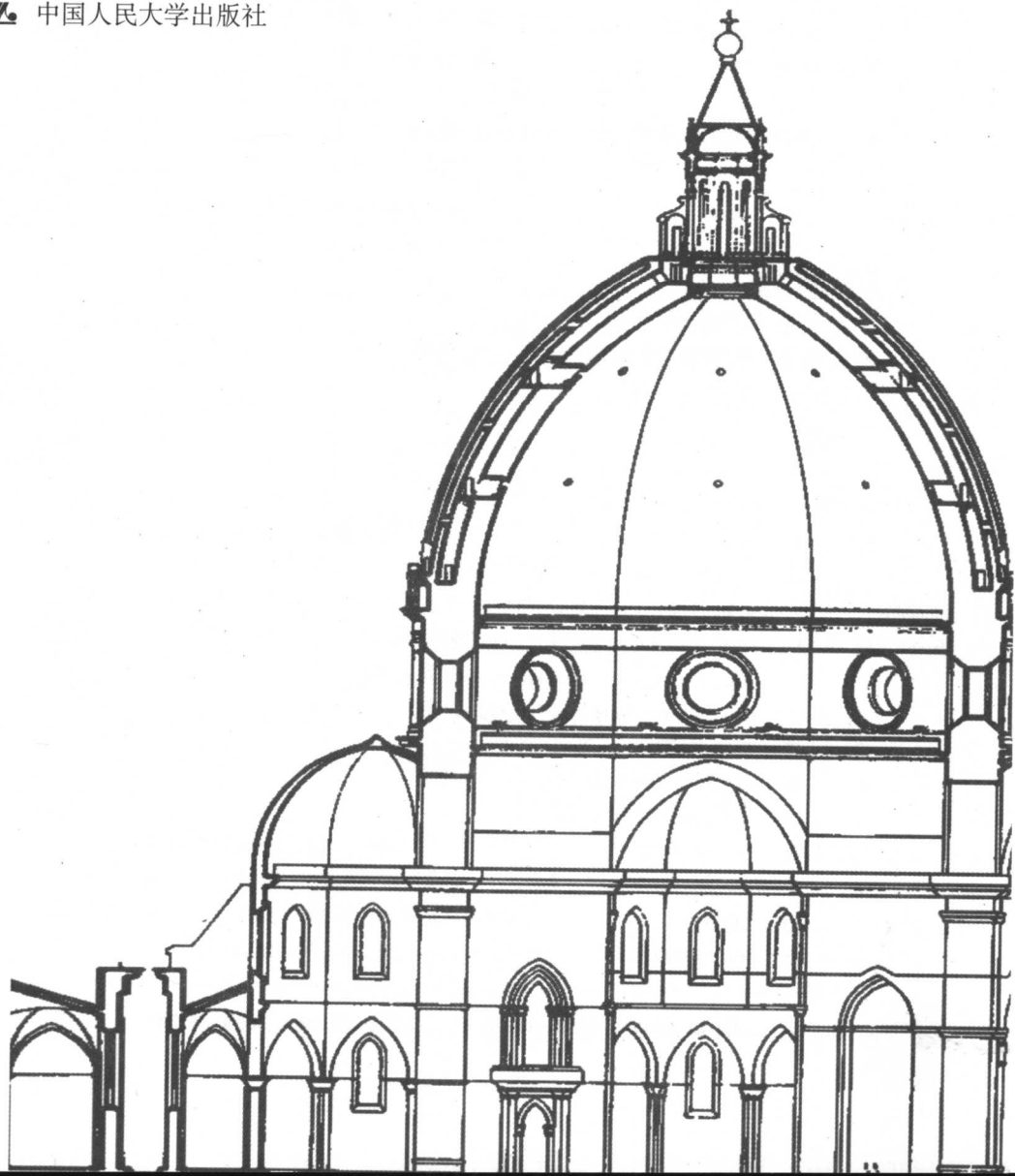
◎西方艺术史论丛书◎

LIVE OF THE MOST EMINENT
PAINTERS, SCULPTORS, AND ARCHITECTS

著名画家、雕塑家、建筑家传 (黑白插图版)

[意] 乔治·瓦萨里 著 刘明毅 译

 中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

著名画家、雕塑家、建筑家传:黑白版/[意]瓦萨里著;刘明毅译.—2版
北京:中国人民大学出版社,2005
(朗朗书房·西方艺术史论丛书)
ISBN 7-300-05674-1

I. 著…

II. ①瓦…②刘…

III. ①画家—列传—意大利—中世纪②雕塑—艺术家—列传—意大利—中世纪
③建筑师—列传—意大利—中世纪

IV. K835.465.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 018364 号

西方艺术史论丛书

著名画家、雕塑家、建筑家传(黑白插图版)

[意]乔治·瓦萨里 著

刘明毅 译

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.ttnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北科技师范学院印刷厂

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 29 插页 2

版 次 2004 年 7 月第 1 版

2005 年 5 月第 2 版

字 数 233 000

印 次 2005 年 5 月第 1 次印刷

印 数 5001~9000

定 价 36.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

前言

目睹许许多多建筑师、雕塑家和画家的名字，连同他们制作的无数精美绝伦的作品，正在被遗忘，遭毁损；希望竭尽绵薄之力使之免遭再度湮灭，使之尽可能长久地留存在活着的人们的记忆之中；花费了大量时间，不辞辛劳地查考他们的出生地、来龙去脉和生平事迹，从长者前辈的叙说中、从他们的子孙后代遗下的尘封虫啮的各种记录和著述中，大海捞针般地觅取材料；最后，从中得到教益和乐趣，我暂做评介，不，以我微薄的才力和不足道的看法使之流芳百世，于我责无旁贷。于是，为纪念死者、为对三种最卓越的艺术——建筑、雕塑和绘画——的追随者有所裨益，我将依照年代的先后撰写他们的传记。

乔治·瓦萨里

1546年的一个夜晚，三十五岁的乔治·瓦萨里——佛罗伦萨画家和建筑师、米开朗琪罗的勤奋但成绩平平的弟子，在游访罗马期间，与他的保护人、著名的红衣主教法尔内塞共进晚餐。座上客皆是显贵名流，谈话的内容高深渊博。艺术评论家 and 艺术爱好者保罗·焦维奥谈起需要有一部始自乔托时代的意大利绘画史。红衣主教转过脸来，朝向瓦萨里，建议他担此重任，并说“你将以此促进艺术的发展”。出自这样一个来源的建议实际上是一道命令，好在瓦萨里已经收集了有关这个题目的许多资料。显贵的保护人要他绘制粗俗图画的重负，靠作坊解决了，他忙中偷闲，在第2年年底完成了这本书的大部分篇章，交抄写人缮写。三年后，《著名画家、雕塑家、建筑家传》在佛罗伦萨问世。时代和个人共同创作了一部不朽的文学作品，记录了艺术史上一个伟大的时刻——意大利文艺复兴盛期。

直至最近，历史学家依然认为文艺复兴是一次突如其来的复兴，是中世纪漫长夜后新的一天的破晓。现在，文艺复兴被认为不是爆炸，而是演进：中世纪世界和近代世界之间的过渡时期，由许许多多复杂的力量——经济的、政治的和宗教的——相互作用所造成。黎明的第一道曙光可远溯至12世纪。自那时以来，更加安定的社会和日益增长的贸易，缓慢地、困难重重地带来了经济的繁荣和生活的安康，从而为艺术的昌明创造了条件。至15世纪，知识的苏醒、古典文学和哲学的再发现，给人类带来了一个崭新的生活观念，教导人类不再迷信地狱之可怖和天堂之希望，而是尽情享受可见的世界和感官的乐趣。

当人类逐渐认识到这个世界乃是住所，而非仅仅是过路之处，他的下一步很自然地便是探讨其规律和限度。这种发现精神是广泛的，是近代科学的第一次骚动。哥白尼给予人类一个新的天堂，哥伦布给予人类一片新的大地[哥白尼(1473—1543)，波兰天文学家。哥伦布(1451—1506)，意大利航海家]。所有这些要素——贸易路线的开辟、经济的日益稳定、对个人的崇拜、意识的培养和知识领域的突然扩大，合而丰富了创造性的想像，培育了有创造性的艺术家。

由于地理位置和作为罗马传统的继承者，意大利首先感到文艺之春的暖意。画家们厌倦了拜占庭艺术家的僵硬和死气沉沉的风格，发明了透视和精确表现的新技术；艺术要求广泛的吸引力和有声望的价值，故而城市和公国竞相延聘最有名望的作者。在16世纪的意大利，造型艺术达到了高峰，出现了杰出的艺术史家。

乔治·瓦萨里生于意大利文艺复兴盛期，活到文艺复兴的衰落时期。他的著作在1550年问世时，莱奥纳尔多已经谢世三十六年，拉斐尔已经作古三十年，米开朗琪罗和提香已经年逾古稀。为自己赢得荣誉、为他们的保护人赢得不朽的艺术家们，不是离开了人间，便是进入了老年，光辉渐渐暗淡，创造力的高潮渐渐低落，伟大的时代一去不复返。论述和评介的时机来到。换言之，瓦萨里的时机来到。对此，瓦萨里本人尚未意识到。他认为自己的艺术的进程仍在向前和向上发展。固然，在他满怀希望的时刻里，他大概认为自己并非拉斐尔和米开朗琪罗的不足道的继承者。如果有人告诉他，他翘首以待的不朽将会来临，但不是来自于他的绘画，也不是他

的建筑，而是他的著述，他一定会以为那简直是一个拙劣的玩笑。

事实是：瓦萨里在纸张上的表现光彩夺目，在画布上的表现索然无味。他的文章热情生动，他的绘画死气沉沉。以史笔代替画笔，他成了一名出类拔萃的新闻记者、不倦的资料记录者和收集者，跑遍各地，东访西问。简言之，他是一位具有非凡气质和难得机遇的意大利文艺复兴艺术史家。

迂腐的评论家们贬低瓦萨里，数说他没有说明材料的来源，任意和轻率地处理史实，照单全收各种传闻，文笔拖泥带水，充满陈词滥调的说教。可是，这些是时代的过错，并非个人的过错，瓦萨里认识他所撰写的人们中的许多人，亲眼目睹他所描述的大多数图画，这大大地弥补了不足之处；再者，他的写作风格犹如他厕身其中的时代一样生气盎然。伯纳德·贝伦森言简意赅地总结了瓦萨里的优劣：

佛罗伦萨的匠人们，是艺术的约翰逊博士们[约翰逊(1709—1784)，英国词典编纂家、作家]：他们在他们的博斯韦尔[博斯韦尔(1740—1795)，苏格兰作家、约翰逊传记作者]的纸页上比之在他们自己的作品中，更使人神魂颠倒。

……对瓦萨里的这种看法说明了他不但吸引着将其著作当做文学作品来阅读的人，也吸引着艺术学生的道理……他处于重重矛盾之中；他总是不断地踢敌人一脚或刺朋友一下……人们却日益领悟他的魅力和魔力，与他重归于好。他之所以会具有这种魅力和魔力，是因为他以埃罗佐图斯[埃罗佐图斯(公元前484?—前425?)，希腊历史学家]的朴实手法记录了几个世纪以来关于艺术家的大量民间传说、传奇和传闻，他们在佛罗伦萨形成了一个比之在意大利其他城市中更为突出和自觉的群体。所以，他们的同乡对这一艺术家群体和个人产生了最强烈的、可以想像到的兴趣，欣然倾听和复述艺术家们的逸事逸闻——佛罗伦萨平民百姓和他们的文学之卓越标志。瓦萨里就是为这样的公众写作，这也是他的方法和成功的原因。他的著述必须是风格独特的、故事性的和易于阅读的。他的文字通俗易懂，材料的编排引人入胜，为求真实无误而不惜任何代价，因而取得了他人无法企及的成功……瓦萨里几乎见到了

意大利的全部艺术精品，所以谈的见闻绝不会被所谓新闻学的虚假晨曦引入歧途。他是一位异常热情、宽容和独具慧眼的评论家……他深思熟虑，他的阐述至今的是冠绝一时。至于文献，我们尚需从别处查阅。无论如何，瓦萨里依然是意大利艺术的无可竞争的评论家、意大利优秀的散文作家之一。

由于缺乏远见，像大多数的历史学家一样，在写到同时代人和稍长的前辈时，瓦萨里在他的《著名画家、雕塑家、建筑家传》中包括的许多艺术家，在今天看来，他们作品的影响和重要性不是第一流的。在作品写到并不使他感兴趣的艺术家或仅凭道听途说而认识的艺术家的時候，瓦萨里亦常常显得草率粗略，有时单调乏味。最后，他还花了不少笔墨描述现已散亡的作品。书中的这些部分对艺术学生和艺术专家是有价值的，对一般读者则没有多大用处。因此，本书仅选今日读者最感兴趣的艺术家和作品，其他的则从略。为了不使读者因注释而分心，对瓦萨里的一些小小的错误，我们不一一改正了。

《著名画家、雕塑家、建筑家传》的第一个译本，由乔纳森·福斯特夫人作于1850年。六十二年后，加斯顿·德维尔为伦敦梅迪奇协会作新译本。后者不仅更精练、更生动、更易懂，而且与原著精神更接近得多。本书即取德维尔的译本，仅有一点改动。德维尔全用意大利文原名。为本书的读者方便起见，艺术家的姓名均以通用名代之，例如，拉斐尔代替拉法埃洛，米开朗琪罗代替米凯拉尼奥洛；还有，意大利的长度单位布拉乔改成英尺，两英尺等于一布拉乔。

读者如欲查阅瓦萨里的全书，请看伦敦麦克米伦出版社为梅迪奇协会出版的十卷四开插图本——如果有幸能找到一部的話，因为该书已经绝版。关于作者的详情，请看罗伯特·卡登著《瓦萨里传》，美国霍尔特出版社出版。

罗伯特·林斯科特

CONTENTS

前言	I
乔托	1
卢卡·德拉·罗比亚	16
乌切洛	23
吉尔贝蒂	32
马萨乔	45
布鲁内莱斯基	55
多纳泰洛	81
皮耶罗·德拉·弗兰切斯卡	95
安杰利科修士	101
阿尔贝蒂	109
菲利波·利皮修士	116
戈佐利	126
雅各布、乔瓦尼、真蒂莱·贝利尼	130

吉兰达约	139
波拉尤奥洛	151
博蒂切利	157
韦罗基奥	168
曼泰尼亚	175
佩鲁吉诺	183
西尼奥雷利	191
莱奥纳尔多·达·芬奇	197
乔尔乔内	219
科雷焦	225
布拉曼特	232
拉斐尔	241
安德烈亚·德尔·萨尔托	283
韦罗内塞	308
丁托列托	311
米开朗琪罗	317
提香	409
圣索维诺	431
图版目录	445

CONTENTS

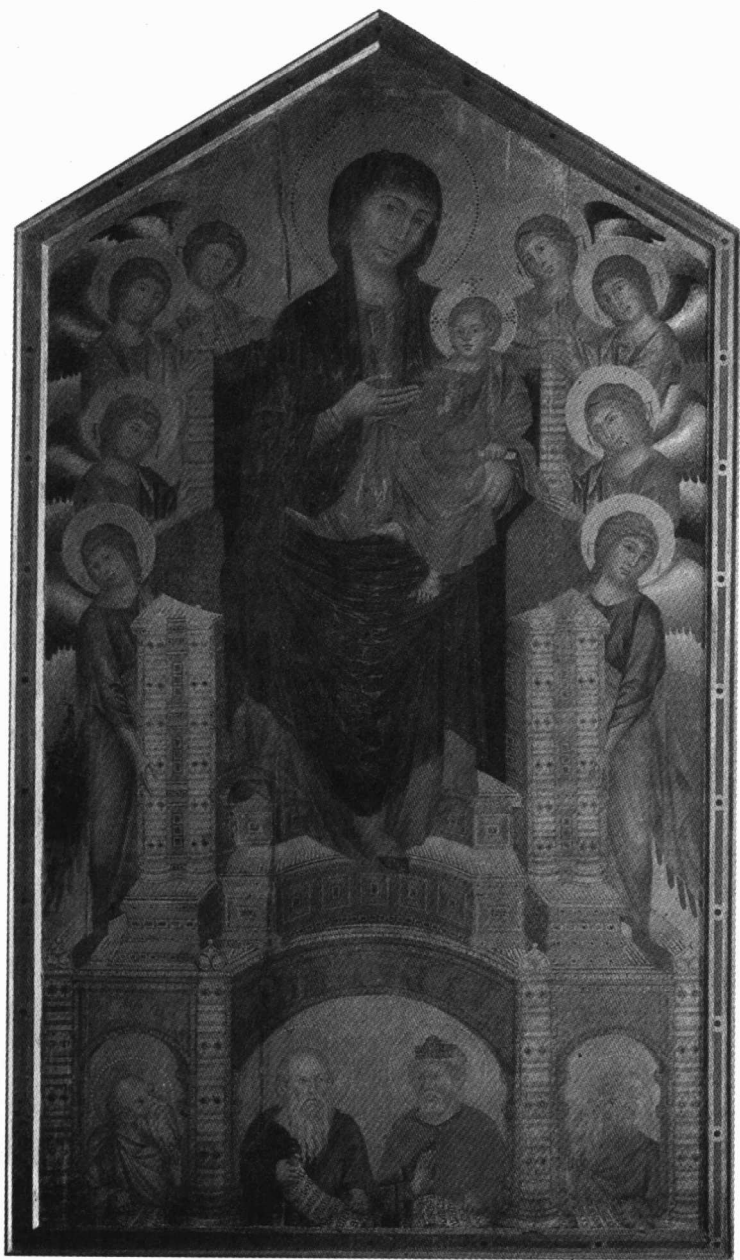
乔托 Giotto di Bondone, 1267 — 1337

乔托

画匠们对大自然感恩——大自然不断地为他们充当模特儿，他们从其最美好的形象中费力汲取精华，力图仿作得惟妙惟肖——在我看来，应归功于佛罗伦萨画家乔托，因为优秀绘画的方法及其形象在战争的废墟下掩埋多年后，惟独是他，尽管生于蹩脚的匠人之中，却得天独厚地复活了那奄奄一息的艺术，使之具有称得上完美的形式。那个粗俗和糟糕的时代竟然有力量以如此高明的方式造就了乔托，那些年月里的人们很少知晓或完全不知晓的绘画竟然由他完全恢复了元气，实在是一个伟大的奇迹。这位伟人出生于离佛罗伦萨十四英里的韦斯皮尼亚诺村，父亲名叫邦多内，是一个朴实的农人。他给这个儿子取名乔托，依家境的条件抚养他，使他衣食无缺，年满十岁的乔托，一举一动尽管还带着稚气，却已显示了与众不同的活泼和机敏，这不仅使父亲，也让村子内外所有认识他的人都很喜欢他。现在邦多内把几头羊交给儿子看管，于是乔托四处放牧，时而在这儿，时而到那儿；出于对绘画艺术的天生爱好，他老是在石头上、泥地上或沙地上描画在大自然中所看到或进入他想像的东西。有一天，奇马布埃[奇马布埃(约1240—1302)，意大利画家]因私事从佛罗伦萨来到韦斯皮尼亚诺，

著名画家、雕塑家、建筑家传

奇马布埃 圣母圣子荣登圣座图

油彩画板，385cm × 223cm，1280—1290年，佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

奇马布埃在意大利文艺复兴时期绘画艺术中具有承前启后的作用，这幅作品是他的代表作。

看到乔托——他的羊在吃草——拿着一块稍稍磨尖的石子，在光洁平整的石板上，写生一头羊，乔托从未跟谁学过绘画的方法，只是师从造化，奇马布埃大为吃惊，问乔托是否愿意跟他一起过。孩子回答说，如果父亲同意，他愿意跟他去。于是奇马布埃询问邦多内，后者欣然同意，完全放心让奇马布埃把孩子带到佛罗伦萨去；到佛罗伦萨后不久，在天性的帮助和师父的教导下，孩子不但在技巧上可与师父媲美，而且成了一个大自然的出色模仿者，完全摒弃了拙劣的希腊手法，振兴近代的和优秀的绘画艺术——描绘活生生的人，这是两百余年来的首倡。固然，即使有人曾经尝试过，亦未十分成功，不如乔托那样得心应手；在佛罗伦萨市长官小教堂中，至今仍能看到乔托画的但丁·阿利吉耶里[但丁·阿利吉耶里(1265—1321)，意大利的诗人]，他的同时代人和至交，诗人但丁和画家乔托齐名，乔瓦尼·卜伽丘[卜伽丘(1313—1375)，意大利小说家]和乔托本人对但丁交口称誉。在这座小教堂中，出自乔托手笔的还有但丁的老师布鲁内托·拉蒂尼像，以及那个时代的一位伟大市民科尔索·多纳蒂像。

乔托最早的作品在佛罗伦萨修道院高圣坛小教堂中，他在那儿绘制了许多美丽的图画，尤其是《圣母领报》中的圣母，生动地表现了报喜天使加百列的颂词使圣母惊恐万状，她显得魂不附体，差一点儿想逃匿。小教堂中的高圣坛镶板画亦是乔托的手笔，至今保存完好，完全因为那是一位伟人的遗笔。在圣十字架教堂内，四个祈祷室内的图画是乔托绘制的：三个祈祷室在圣器室和大祈祷室间，一个在另一边。三个祈祷室中的第一个属里多尔福·德·巴尔迪，内有拉铃索，画的是圣方济各[圣方济各(约1182—1226)，意大利修士，创方济各会]的生平事迹，对他的死亡，许多修士十分自然地流露出肠断魂销的表情。第二个属佩鲁齐家族，供奉施洗约翰[施洗约翰，曾给耶稣施洗，故名]，画着他生平的两个故事；图中希罗底[希罗底，《圣经》中莎乐美之母]的舞蹈和跳跃动作，以及在桌旁忙于侍候的仆人的勤快麻利，表现得栩栩如生。其中还有福音书作者圣约翰的两则奇迹的故事[福音约翰，耶稣的十二使徒之一，传说《新约全书》中的《约翰福音》、《约翰书信》、《启示录》是他所著]：他使德罗西亚纳复活和被带入天堂。第三个属朱尼，供奉众使徒，画的是许多使徒殉难的

乔托 圣母登极

油彩画板，325cm × 204cm

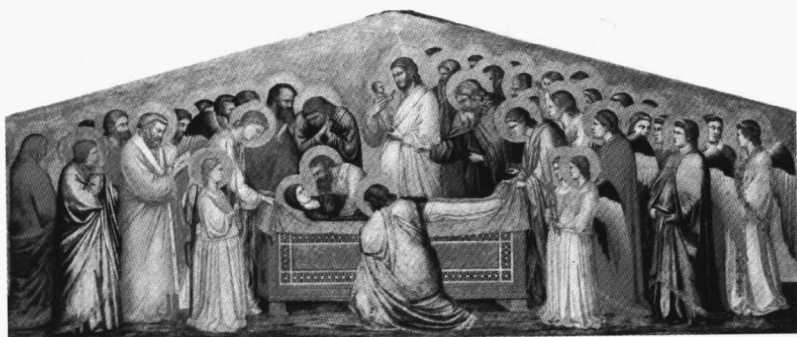
约1310年，佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

乔托
圣母子

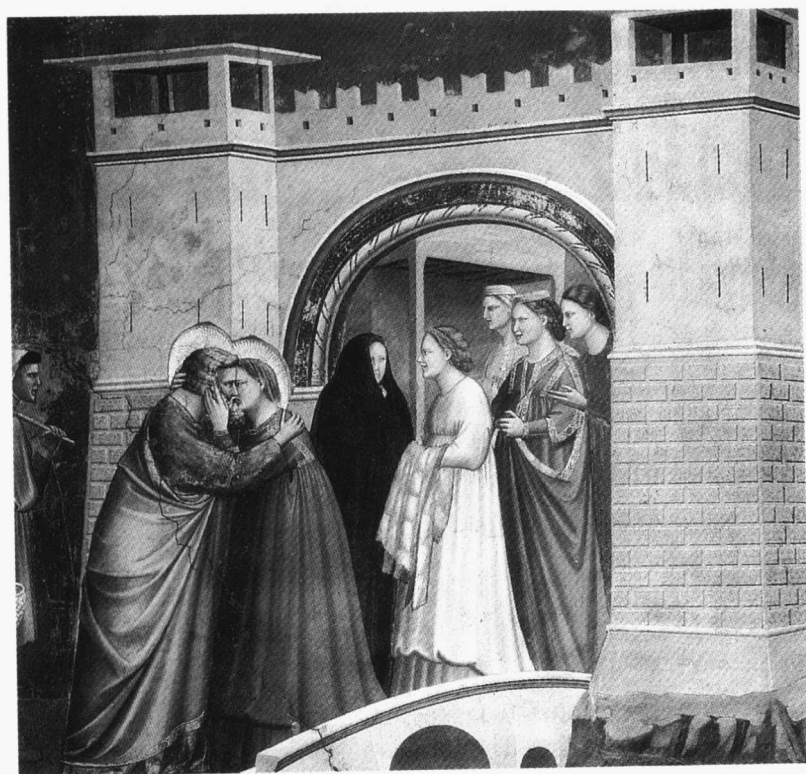

故事。第四个，在教堂的另一边，面朝北，属托辛吉和斯皮内利，供奉圣母升天，乔托描绘了她的诞生、婚姻、领受圣报、三博士朝拜，以及圣母抱圣婴给西缅看 [西缅，《圣经》中雅各和妻子利亚所生的儿子]，画面十分美丽；老人深情地接过基督，圣婴因为害怕而伸出双臂，惊骇地转向他的母亲，那动人和美丽的描绘恐怕无出其右。另一幅圣母之死，画面中有众使徒和许多天使，手持火把，十分美丽。

此后，为了完成奇马布埃在阿西西开了头的作品，乔托离开佛罗伦萨；途经阿雷佐时，他在圣方济各教堂中一根古老而美丽的圆柱的科林斯式柱头下，写生描画圣方济各和圣多明我；在阿雷佐城外的教堂中，他在一个小祈祷室里画圣司提反被石头砸死的情景，人物的安排优美无比。完成这些图画后，他便赴阿西西——翁布里亚的一座城市，当时的圣方济各会会长乔瓦尼·迪·穆罗·德拉·马尔科曾游访此城；在阿西西上教堂中，乔托在两侧的楼廊下，绘制了三十二幅圣

乔托 圣母之死

乔托 金门之会

壁画，183cm × 183cm，1304—1306年，帕杜阿阿雷纳礼拜堂藏

这幅作品画的是圣母玛利亚的父亲和母亲在金门相会的场面。

乔托 圣方济各与贫穷女神结婚

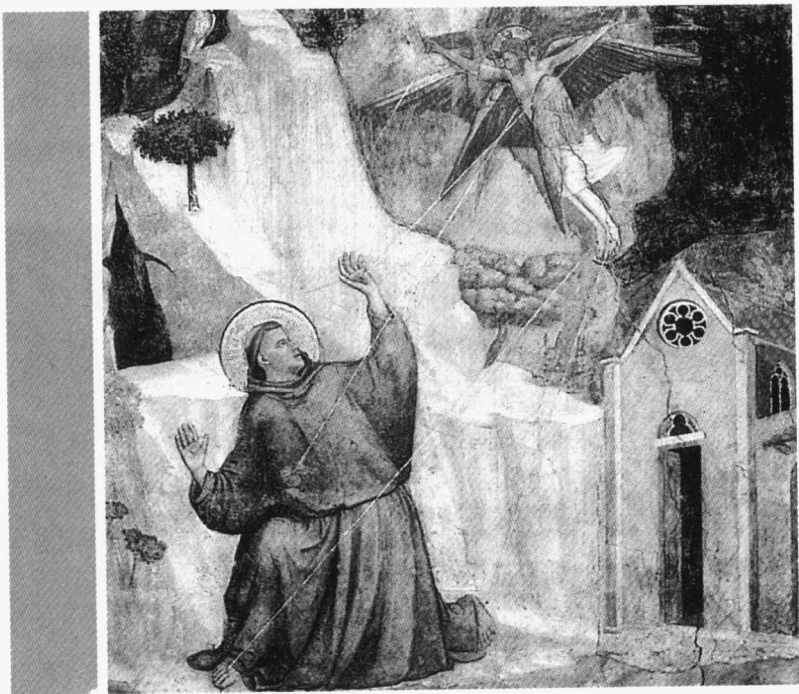
壁画，183cm × 183cm，1304—1306年，帕杜阿阿雷纳礼拜堂藏

方济各生平事迹的壁画，每侧十六幅，这些图画精美绝伦，他因此名声大震。画面固然千变万化，不仅每个人物的姿态各异，各场景的布局亦迥然不同；壁画使我们能够饱览那个时代五光十色的服饰和对大自然事物的模拟力及观察力。其中有一幅十分美丽的场景：一个男子口干舌燥，分明极想喝水，他匍匐在泉边的地上喝水，神态逼真，简直就是一个活生生的人在饮水。还有许许多多值得思考的地方，为了避免冗长乏味，在此不再赘述。人物、构图、比例、真实性、天生的机敏、周密观察的结果，这一切都能够在他的全部作品中清晰地表现出来，从而足以为乔托赢得巨大的声誉。除了天赋之外，乔托埋头苦干，勤于思索，不断地从大自然中汲取新思想，称得上完全是大自然的门徒。上述的壁画完成后，他在阿西西下教堂高圣坛两侧墙壁的上部和拱顶的四角——下面安放圣方济各的遗骨——作画，这是想像和美

之创造。这些画中有乔托本人的像，画得极为出色；圣器室门上方，乔托画的圣方济各正在领受圣伤痕壁画，那么美好和虔敬，在我看来，此乃乔托完美和值得称道的作品中最光彩夺目的一幅。

完成上述圣方济各的最后一幅后，他回到佛罗伦萨，动手绘制打算送往比萨的一幅镶板画：圣方济各站在拉维尼亚巉岩上，这是他的呕心沥血之作；画中除了大片树林和峭壁的景色（就在那个时代里是崭新的东西）外，在圣方济各心甘情愿地跪着领受圣伤痕的姿态中，可看出接受的强烈愿望和对耶稣基督的无限热爱，耶稣基督在天空中，周围是六翼天使，他把圣方济各指给天使们看，脸上的表情如此生动，恐怕后人难以企及。镶板的下部有三幅这位圣徒生平事迹的十分美丽的场景。此镶板画现在比萨圣方济各教堂高圣坛旁的柱上，被视为这位伟人的纪念物而受到推崇。比萨人建造的圣营——由尼古拉·皮萨

乔托 接受圣伤痕的圣方济各

壁画，91cm × 24cm，1307年，佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

诺〔尼古拉·皮萨诺（约1250—1314），意大利雕塑家〕的儿子乔瓦尼设计——竣工，便敦请乔托在部分内墙上作画。这座杰出建筑物的外部布满价值昂贵的大理石和雕刻，屋顶铺着铅皮，内部是从世界各地运来的比萨的曾是异教徒的石棺和古墓，即便如此，内墙上还要装饰最杰出的绘画。乔托为此目的赴比萨，在圣营的一堵墙上绘制六幅费时耗工的壁画。壁画为他在本地和外地赢得莫大的名声，教皇本笃九世打算找人为圣彼得大教堂作画，便派一名廷臣赴托斯卡纳，查明乔托是何等样人，他的作品究竟如何。为了走访乔托和打听佛罗伦萨的其他擅长绘画和镶嵌工艺的匠人，这位廷臣在锡耶纳向许多匠人打听。然后，拿了这些匠人的一些图画。接着，他来到佛罗伦萨，走进乔托正在作画的作坊，向他表明教皇的想法和请他作画的打算，最后，向他要一幅小画，以便呈奉教皇。乔托谦恭地取过一张纸，取一枝蘸红色的画笔，手臂紧抵身侧充做圆规，手腕一转，在纸上画下了一个圆——滚圆的圆，真是不可思议。画完后，他笑着对廷臣说：“给你所要的画。”廷臣以为乔托在嘲弄他，便说：“我只能拿到这一幅吗？”“这一幅就足够了，”乔托答道，“把这幅画和其他画一起呈上去，试试是否会被看中。”使节看到别无他法，快快离去，怀疑自己受到了愚弄。他把其他

乔托 圣方济各之死

壁画，1318年，佛罗伦萨圣十字教堂藏