

世界艺术宝库

RENAISSANCE PLASTIC
ART OF EUROPE

欧洲文艺复兴造型艺术

河北教育出版社

世界艺术宝库

RENAISSANCE PLASTIC
ART OF EUROPE

欧洲文艺复兴造型艺术

洪洋·编著
河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲文艺复兴造型艺术 / 洪洋编著. — 石家庄:
河北教育出版社, 2003.12

(世界艺术宝库)

ISBN 7-5434-5229-4

I. 欧 II. 洪 III. ①雕塑像—欧洲中世纪—
图集②城市建筑—欧洲—中世纪—图集
IV. J331(5).64

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第001975号

世界艺术宝库

欧洲文艺复兴造型艺术

主编 / 史 玲 高 火 李孟军

编著 / 洪 洋

出版发行 / 河北教育出版社
石家庄市友谊北大街330号

责任编辑 / 刘 峥 张子康 康 丽

装帧设计 / 郑子杰

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心
北京市朝阳区北苑路172号3号楼201

制 版 / 时尚兴裕印刷制版有限公司

印 刷 / 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32

印 张 / 8.25

印 数 / 1~10000

出版日期 / 2003年12月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5229-4/J·464

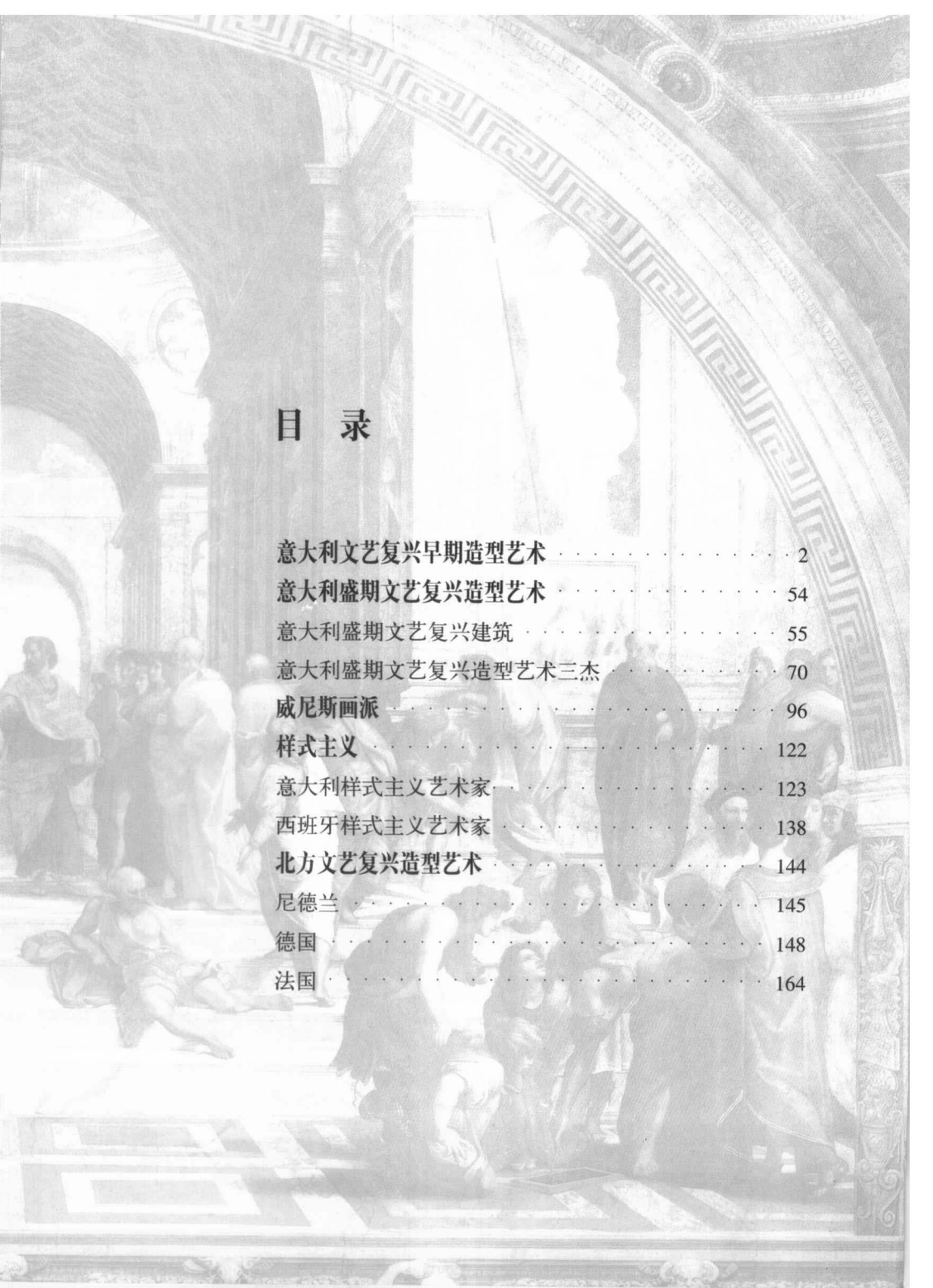
定 价 / 49.80元

14世纪中叶至17世纪初，在资产阶级人文主义者复兴古典文化科学的呐喊声中，意识形态领域开始了向封建主义和基督教神学体系发动一场新思想新文化的革命。对这一浩瀚而深刻的历史变革，德国人“称之为宗教改革，法国人称之为文艺复兴，而意大利人则称之为五百年代，但这些名称没有一个能把这个时代充分地表达出来”（恩格斯）。古典文化的再生或复活——“Renaissance”这一约定俗成的法国命名，显然是一个停留在历史表层的描述性词汇，它没有揭示出这一运动的实质和全貌。数百年来，资产阶级人文主义者一直在努力揭示这个并不十分准确的词汇后面所包含的文化内容和深邃思想。从彼特拉克到瓦萨里，从伏尔泰到布克哈特，历代资产阶级文化精英分子对“Renaissance”的提出、使用以及以这个词汇命名的思想文化运动的研究，成为马克思主义对其进行认识评判的深厚基础。从本质上讲，从意大利掀起的这一亘古未有的文化运动并非一场复古运动。马克思认为，所谓文艺复兴，乃是新兴的资产阶级“借用它们（即古希腊罗马）的名字、战斗口号和衣服，以便穿着这种久受崇敬的服装，用这种借来的语言，演出世界历史的新场面”。所以，推到历史前台的古典文化仅是资产阶级人文主义文化借鉴的对象，以封建制度解体和城市兴起为前提的资本主义生产关系的产生与发展才是资产阶级人文主义文化的社会渊源，才是文艺复兴出现的最根本的物质基础。基于这样的基础，产生了与基督教神权文化对立的以人为本的人文主义思想。它提倡人性反对神性，鼓吹人权蔑视神权，要求个性自由反对人身依附，以一种有血有肉的世俗世界观和人生观念撼动并推翻了中世纪神学桎梏的重压，成为解放欧洲于神学统治之下的思想之剑。

本书对广博纷繁的文艺复兴造型艺术而言，是几乎无法再简约的纲要了。在结构上它主要由意大利文艺复兴和北方文艺复兴两个板块组成，通过对重要的艺术家及其代表作按时序简介的方式，梳理和串联意大利、尼德兰、德国、法国和西班牙的绘画、雕塑、建筑以及相关风格流派的脉络。

目 录

意大利文艺复兴早期造型艺术	2
意大利盛期文艺复兴造型艺术	54
意大利盛期文艺复兴建筑	55
意大利盛期文艺复兴造型艺术三杰	70
威尼斯画派	96
样式主义	122
意大利样式主义艺术家	123
西班牙样式主义艺术家	138
北方文艺复兴造型艺术	144
尼德兰	145
德国	148
法国	164

草地上的圣母子 拉斐尔 木板油画 113 × 88 厘米 有作者署名和 1506 年款 现藏维也纳艺术史博物馆

意大利文艺复兴早期造型艺术

这是一次人类从来没有经历过的最伟大、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。给现代资产阶级统治打下基础的人物，决不受资产阶级的局限。相反地，或为时代特征的冒险精神，或多或少地推动了这些人物。那时，差不多没有一个著名人物不曾作过长途旅行，不会说四五种语言，不在几个专业上放射出光芒。

——恩格斯

作为文艺复兴的诞生地，意大利在造型艺术方面领先一步的地位和成就无疑是欧洲其他诸国难与之比肩的。意大利成为欧洲文艺复兴的排头兵，首先在于从13、14世纪起佛罗伦萨、威尼斯和锡耶那等城市随着工厂作坊以及东西方贸易的发展，已成为欧洲的经济和商业中心，并逐步形成了反对宗教束缚和禁欲主义、要求个性解放和自由意志的新生力量——市民阶层及其世俗文化，这成为文艺复兴在意大利诞生的主要物质基础和阶级基础。而意大利本身又是保存欧洲古典文化遗产的重镇，

其雄厚的古典文化基础成为促生文艺复兴的天然“营养源”。在这一得天独厚的环境里，13、14世纪的意大利造型艺术家在面对拜占庭、哥特和古典艺术传统时，已经出现了像乔托（Giotto di Bondone, 1267~1337）这样联系中世纪和文艺复兴具有分水岭意义的人物，而真正的文艺复兴是从15世纪开始的。

佛罗伦萨在13、14世纪意大利造型艺术中某种领风气之先的作用在15世纪凸现为更为巩固的核心地位。除了这时的佛罗伦萨已成为繁荣的工商业城市，人文主义的思想和艺术广泛发展之外，还有一点是得益于30年代通过政变掌握了佛罗伦萨统治权的银行家柯西莫·美第奇及其家族对文艺庇护的推动作用。

就绘画和雕塑而言，乔托触及的造型原则在15世纪实际创作中的展开，要求具有新思想的艺术家必须在面对自然时深入研究乔托曾经面临而未能有效解决的问题。这就意味着必须进一步摘掉笼罩双眼的中世纪纱幕，改变创作思维和观察角度，追索古典艺术及造型语言，以揭示自然的科学规律；积累透视学和解剖学的知识，塑造出具有体积感的造型和空间感的环境。佛罗伦萨首先出现了这种艺术与科学日趋紧密的结合趋势。当然这种结合以及从中产生的方法和技巧，也基于佛罗伦萨已成为一个积极入世的宇宙观的策源地。佛罗伦萨美术繁荣的表层下涌动的正是这种与教会的威望和神话对立的符合市民生活的宇宙观。

作为乔托的追随者，马萨丘（Masaccio, 1401~1428）以入世的态度和对解剖学、透视学知识的运用，在塑造人物和营造环境方面迈出了决定意义的一步。这一划时代贡献鲜明地体现在他为布朗卡奇礼拜堂绘制的壁画上，其中尤以《纳税钱》和《亚当和夏娃被逐出伊甸园》最为著名。作品以固定的光源投射塑造形体关系和渲染画面气氛，努力使画中人处于透视真实并有

纳税钱 马萨丘 布朗卡奇礼拜堂湿壁画 1427年 255 × 598 厘米 佛罗伦萨圣马利亚·德尔·卡明大教堂

风景介入的三维空间中,《逐出伊甸园》的悲痛欲绝和《纳税钱》的庄严肃穆在马萨乔的科学原则下呈现出一种前所未见的视觉意义上的美感和思想层面的深度。在这里,个人的尊严和作用、道义力量和坚定意志得以确认。它们所表现出的全部艺术特征和人文主义内涵,构成了文艺复兴时代“绘画是对自然的

模仿”这一纲领的基础，为后人指出了进一步开拓前进的方向。

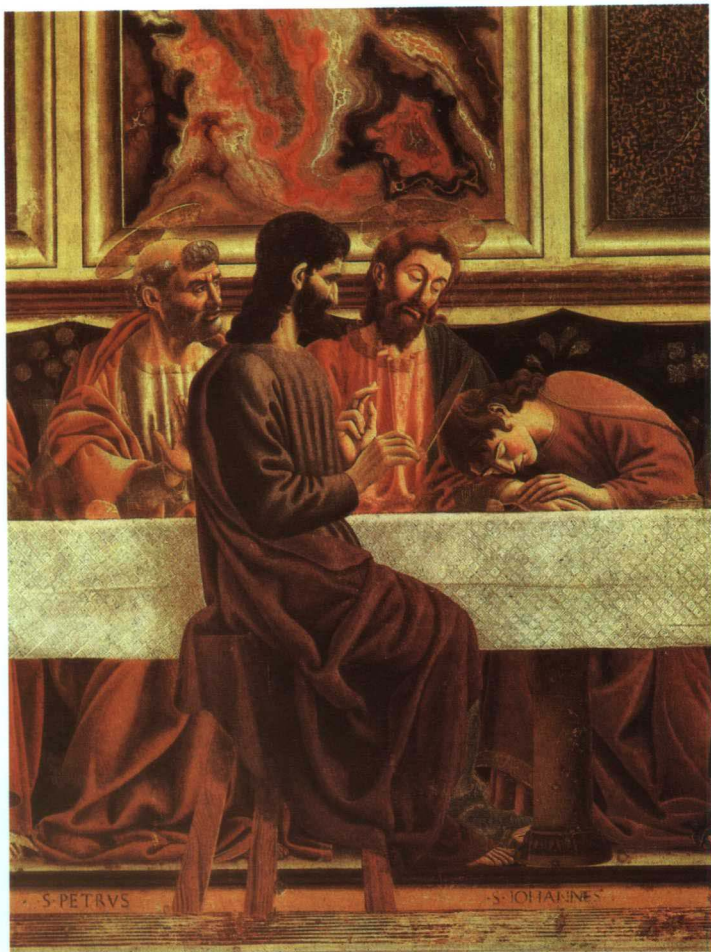
马萨丘的艺术成就是繁荣多样的，是15世纪佛罗伦萨画派的成果之一和重要代表。在这块人文主义思想的发源地，其他的画家也以各自不同的成果活跃并丰富着佛罗伦萨。绘画透视学的始作俑者之一保罗·乌切洛（Paolo Uccello, 1397? ~

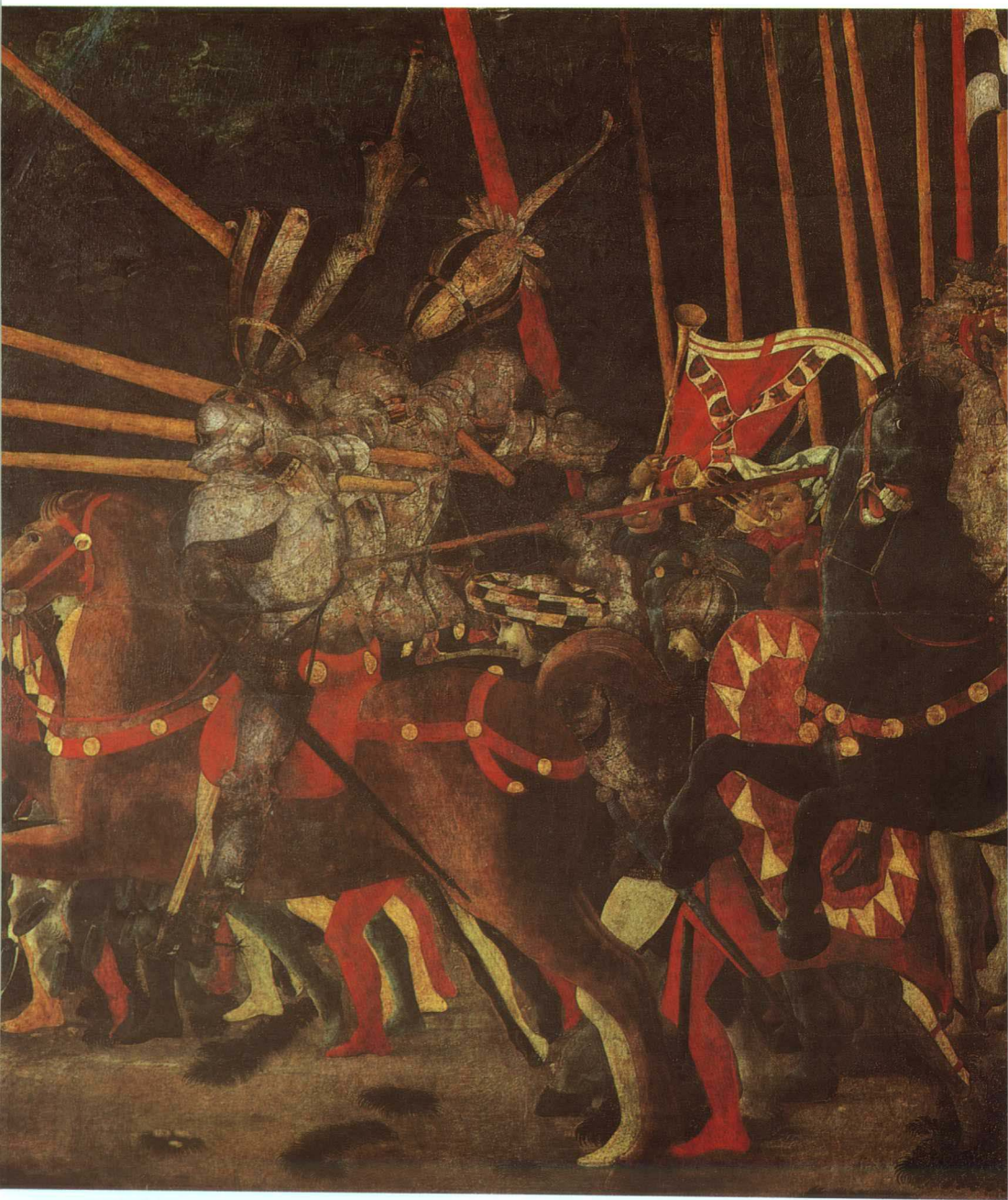
亚当和夏娃被逐出伊甸园

马萨丘
布朗卡奇礼拜堂湿壁画
1427年
208 × 88 厘米
佛罗伦萨圣马利亚·德
尔·卡明大教堂

最后的晚餐局部
安德列亚·德尔·
卡斯塔尼奥
湿壁画
约 1445—1450 年
佛罗伦萨圣阿波洛尼
教堂的食堂

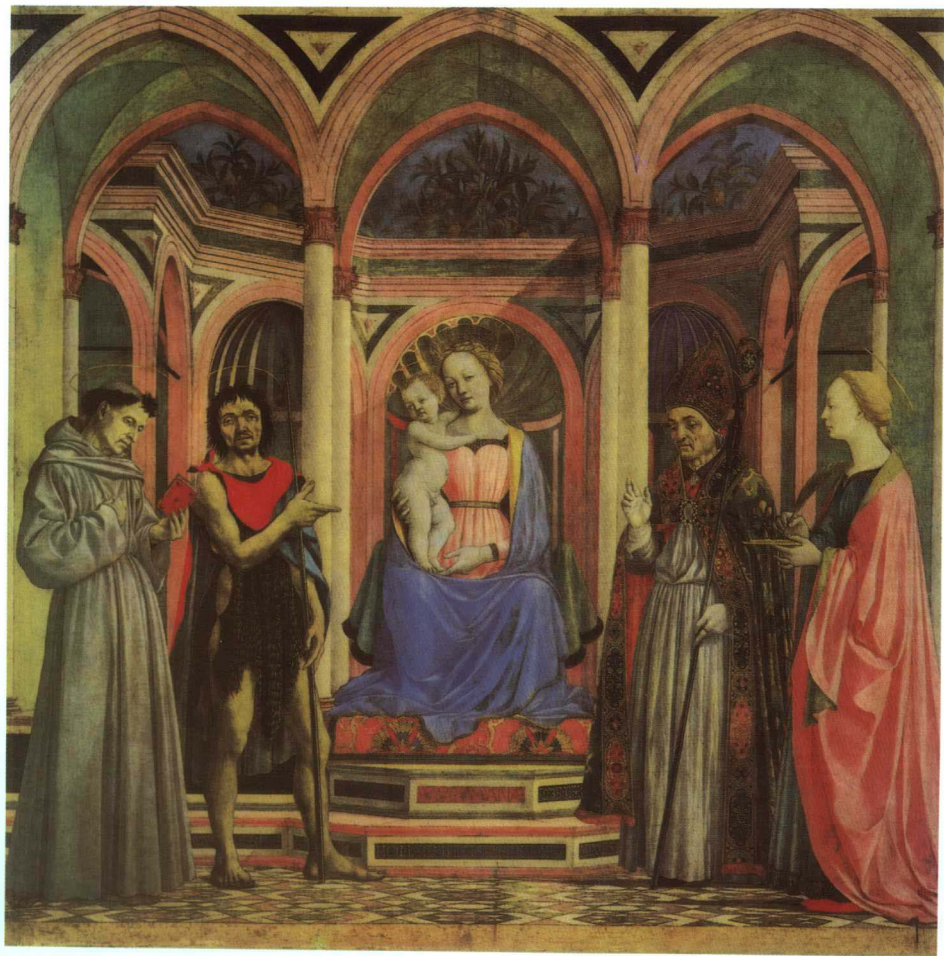

1475), 其着眼于空间和透视法则的军事纪念性作品《圣罗马诺之战》是科学与艺术相结合的早期成果之一。安德列亚·德尔·卡斯塔尼奥 (Andrea del Castagno, 1423~1457) 为圣阿波洛尼教堂绘制的《最后的晚餐》, 反映出他在塑造形体和研用色彩方面深入探求的结晶。多米尼柯·威涅齐亚诺 (Domenico Veneziano, 约 1410~1461) 创作的《圣母子与众圣徒》也体现出作者对丰富而协调的色彩关系极为重视, 并且对银灰色调的

圣罗马诺之战(局部) 保罗·乌切洛 为佛罗伦萨美第奇宫大厅绘制 木板油画 1456~1460年之间
182 × 317 厘米 现藏巴黎罗浮宫

运用独有心得。僧侣画家安吉利科(Fra Angelico 1387~1455)的色彩则在很大程度上保留了中世纪微型画的传统,其运用细腻恬静的笔调和梦幻般的色彩效果架构起来的《宝座上的圣母子》贯穿着温柔的诗意和纯洁的气氛。安吉利科的学生贝诺佐·戈佐利(Benozzo Gozzoli,1420~1479)的才华在于使福音书和宗教题材的壁画具有风俗画特征,如《博士来拜》甚而可以作为研究佛罗伦萨望族生活习俗和风尚的生动资料。另一位僧

神圣的会谈(局部) 安吉利科 湿壁画 约1440年 全大195 × 273厘米 佛罗伦萨圣马可修道院东廊

圣母子及众圣徒 多米尼柯·威涅齐亚诺 佛罗伦萨圣路西·德·马尼奥利小礼拜堂祭坛画 有作者署名
木板油画 约1445年 209 × 216厘米 现藏佛罗伦萨乌菲齐博物馆(左页图)