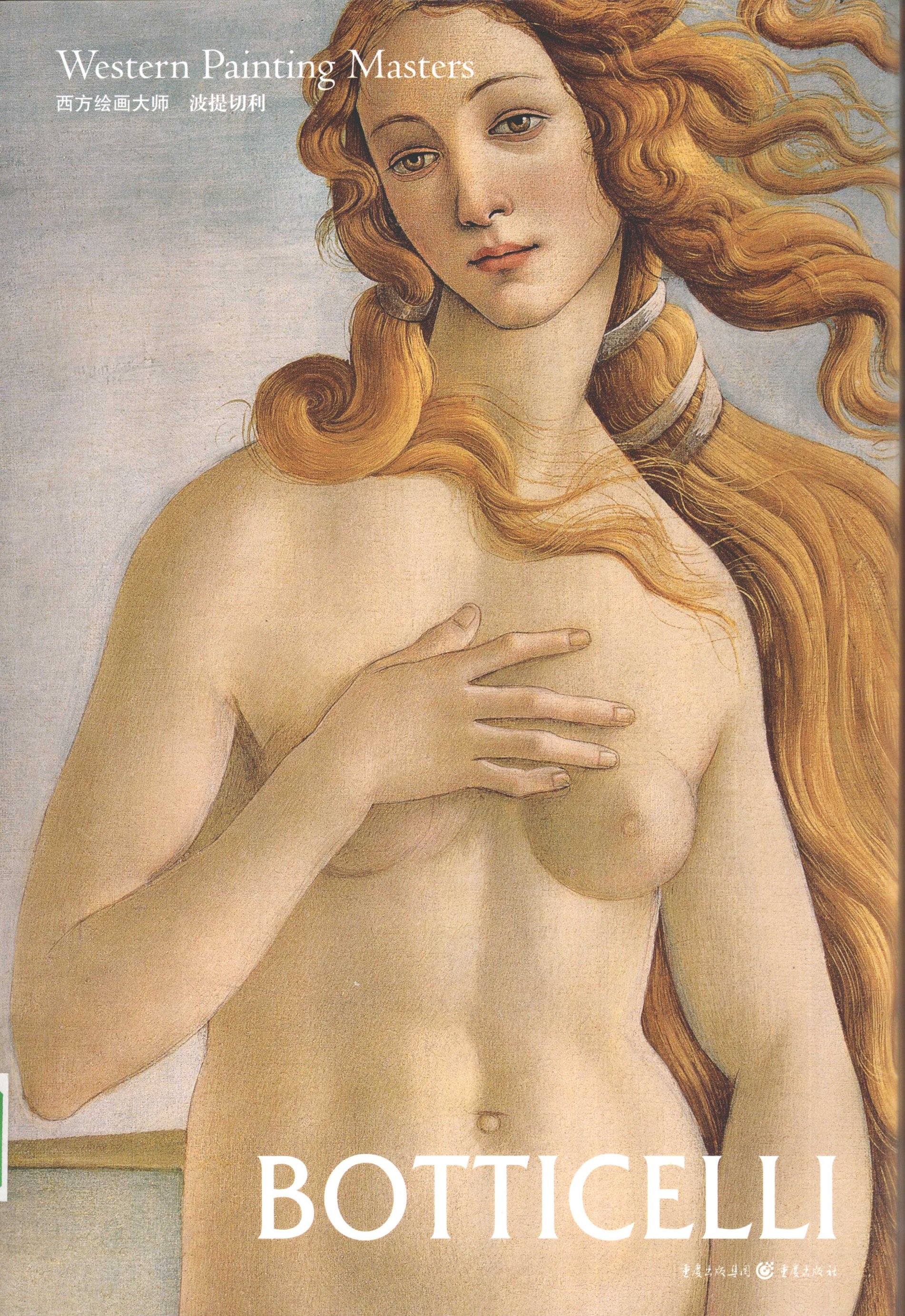

Western Painting Masters

西方绘画大师 波提切利

BOTTICELLI

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师·波提切利/朱双编. —重庆: 重庆出版社,
2009.1

ISBN 978-7-5366-9753-9

I. 西… II. 朱… III. ①绘画—作品综合集—世界②油画—
作品集—意大利—中世纪 IV. J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第068990号

波提切利

BOTTICELLI

朱双 编

出 版 人: 罗小卫
策 划: 郭 宜 郑文武
特邀编辑: 傅 佳
责任编辑: 夏 添 郑文武
封面设计: 郑文武 赵艳华
装帧设计: 郑文武 赵艳华
责任校对: 廖应碧

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1 092mm 1/8 印张: 11

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 978-7-5366-9753-9

定价: 66.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

Western Painting Masters

BOTTICELLI

西方绘画大师 波提切利

Botticelli

桑德罗·波提切利

意大利画家

1445-1510年

意大利肖像画的先驱

——佛罗伦萨最伟大的艺术家波提切利

桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli, 1445-1510)是欧洲文艺复兴早期佛罗伦萨画派的最后一位著名画家。受尼德兰肖像画的影响,波提切利又是意大利肖像画的先驱。

波提切利1445年3月1日出生在佛罗伦萨一个皮革工匠之家,原名亚历山德罗·迪·马利亚诺·菲力佩皮。幼年时期学制金银首饰,15岁时,被父亲送到画家菲利普·利皮的画室学画。利皮继承了晚期哥特式的手法,其对三维立体事物的把握,对人物脸部表情的细微表现,以及对细节的重视,这些对波提切利日后的绘画风格有着深远的影响。利皮带着波提切利描绘现实生活中的人,并借鉴古希腊艺术中的理想,他们创作的圣母子和神话人物都具有世俗的情态,和蔼可亲、动作轻盈、身着绢纱、临风飘逸。此外,波拉约洛兄弟的雕塑作品也对波提切利产生过影响。利比去世后,波提切利崇拜更为激进的佛罗伦萨左翼画家安·波拉约罗和韦罗基奥,并当过他们的助手,波提切利师从韦罗基奥时,莱奥纳多·达·芬奇是比他小7岁的同学。由于他师从多位大师,受到了多种艺术风格的影响,因此说,波提切利作为佛罗伦萨最后一位大师,他的艺术思想又是充满矛盾的。

1470年,波提切利自立门户,开设个人绘画工作室。他的绘画天赋很快引起佛罗伦萨银行家科西莫·梅迪奇的注意,不久便成为梅迪奇家族最宠爱的画师。由于与强大的梅迪奇家族有着良好的关

系,使波提切利获得了政治上的保护,并享受着有利的绘画条件。在梅迪奇家族里,波提切利接触到了佛罗伦萨上流社会和很多文艺界名流,开拓了视野,并为他的艺术打下精雕细琢、富丽堂皇、华美多彩的贵族印记,波提切利在当时画的圣母子像是非常有影响的。

波提切利生活的佛罗伦萨,在有才能并有开放胆识的梅迪奇统治下,成为意大利科学文化艺术繁荣的中心。人们可以自由争论,探讨科学、研究哲学和创造艺术。人们的心扉大开,呼吸着各种新鲜的学术空气,接受着各种情感的刺激,竭力去满足自己的好奇心和求知欲。美丽的图画到处可见,动人的乐曲不绝于耳,庆典与宴会充斥市井,歌舞与狂欢夜以继日。这种现实生活,为艺术家提供了取之不尽的创作素材,画家们用古希腊人的审美理念去观察自然和人生,既忠于现实,又追求理想。

1477年波提切利以诗人波利蒂安歌颂爱神维纳斯的长诗为主题,为罗伦佐·梅迪奇新购置的别墅绘制了著名的《春》。这幅画和《维纳斯的诞生》一起,成为波提切利一生中最著名的两幅画作。在《春》这幅画中,波提切利运用自己丰富的想象力,对古代神话故事进行了重新演绎,人物线条流畅,色彩明亮灿烂,整幅画虽然沉浸在充满着欢乐祥和的气氛中,却又带有一丝惆怅。

波提切利一生都在佛罗伦萨,一直经营着声誉极高

的绘画作坊。然而，他的名声却飞出了佛罗伦萨。其中一幅为世人所熟知的画作是他的《三博士来朝》，这幅画为他在整个欧洲赢得了声誉。并因此于1481年7月被教皇召唤到罗马，参加了绘制拜占庭宫殿的西斯廷教堂的装饰壁画，这是他唯一一次离开佛罗伦萨到外地作画。这个时期波提切利在接受教会订单的同时，也曾为《神曲》作了一套出色的钢笔画插画。

波提切利的画作里，人物造型非常优雅而完美，富有古代希腊雕刻美感而与众不同。继承发展了他的老师利皮善于运用流畅和谐线条造型，形成高度完美的表现形式和艺术技巧。1485年完成的《维纳斯的诞生》就是波提切利的另一幅精美绝伦的巨作。画作表现的是希腊神话中，代表爱与美的女神维纳斯，从大海中诞生的场景。这幅画的绘画风格在当时颇为新颖，他没有以强调明暗来表现人体造型，而是强调轮廓线，使得人体有浅浮雕的感觉。画面中的女神肌肤洁白，金色的长发飘逸，无愧为完美的化身，但脸上又挂着淡淡的忧愁、迷惘和困惑。维纳斯的造型很明显是受古希腊雕刻中维纳斯形象的影响，从体态和手势都有模仿卡庇托利维纳斯的痕迹，可就是这种造型和人物情态，成就了波提切利独特的艺术风格。

波提切利歌颂圣母的宗教画，构图很是特别，《圣母颂》就是其中之一。在这里，他破例地采用圆形构图，造型上别有一番情趣，对以后欧洲绘画艺术

的发展影响也很大。

从15世纪90年代起波提切利追随“沙瓦耐罗拉”风格，这在他后期所作的宗教画中得到体现，他的晚期作品少了些装饰风味，却多了些对宗教的虔诚。

1492年，佛罗伦萨发生政治巨变。罗伦佐去世，梅迪奇家族被放逐，人民处于水深火热之中。波提切利的心被震动了，他的人生观和艺术观也发生了重大变化。在《诽谤》这幅画中，就表达了他的愤怒和抗议。波提切利以他那富有诗意、充满优美曲线、格高意远的天才作品，成为那个时期佛罗伦萨最伟大的艺术家。然而，由于他挥霍无度，晚年却穷困潦倒，靠救济度日，孤苦伶仃。波提切利是在贫困和寂寞之中，离开了喧闹的尘世，1510年5月17日，葬于佛罗伦萨“全体圣徒”教堂的墓地里。

波提切利去世后，曾一度被人们遗忘。19世纪后半叶，人们再度给予他高度的评价。如果说，乔托是意大利现实主义绘画的拓荒者，那么，100年后诞生在佛罗伦萨的画家桑德罗·波提切利，就是这一艺术道路的先驱者了。

女子像
1480—1485年

维纳斯与马尔斯
1485年

维纳斯与马尔斯 局部

维纳斯与马尔斯 局部

春
1477年

春 局部

春 局部