

文艺复兴的三杰

人民美術出版社

羣众美术画庫

文艺复兴的三杰

· 陈 允 鹤 編

人民美術出版社

1958·北京

談談文藝復興的三杰

愛好藝術的讀者想必都喜欢看看古代的名畫和了解一些名畫家的生平事蹟。當然我們首先應該知道的是祖國的畫家；但是對於別的名家的名作也同樣需要多看多讀，這樣才能擴大眼界，豐富我們的文化生活，提高我們藝術鑑賞的能力。在這本小冊子里，就想初步的介紹三位舉世聞名的大畫家，他們都是文藝復興時期的意大利人。現在，我們先來談談文藝復興是怎末一回事。

在四五百年以前，歐洲經過了一次巨大的社會變革，人們的思想開始從上千年的宗教意識束縛中解放出來。過去認為人只是受上帝主宰的奴隸，把一切希望寄託於死後進入“天堂”；這時人們開始認識到人本身的價值，並肯定了現世人生的意義。由於這種思想上的解放，科學、文藝都得到了蓬勃的發展，湧現出許多偉大的思想家、文學家和藝術家，為近代的文明世界奠定了基礎。這樣一個文化高度繁榮的時代，就在歷史上稱為“文藝復興”——因為古代的希臘羅馬也曾有文化的昌盛時期，所以叫它“復興”。這裡要介紹的列奧納多·達·芬奇、米開蘭哲羅和拉斐爾就是文藝復興藝術極盛時期的最大代表人物，世稱“文藝復興三杰”；他們在整個西洋美術史上，也佔着十分顯要的位置。下面我們就來分別介紹一下這三位大藝術家的生平事業。

列奧納多·達·芬奇 (Leonardo da Vinci)

芬奇是三人當中最年長的一個。他生於 1452 年，家住在佛羅倫薩附近的芬奇村上。他是一個貴族律師和一個意大利農婦的私生子，從小就很聰明；到十九歲已經是一個知識淵博的有學問的青年人了。他父親因為是個律師，所以想叫他兒子也學這一行；但是芬奇的興趣卻不是在這一方面，他最喜歡的是繪畫和雕刻。父親看他在这上面的確很可造就，於是送他到佛羅倫薩一位著名的雕刻家和畫家委羅基俄的工作室里學習。他在那裡的進步非常迅速，以致幾年以後就超過了他的老師。有一次，委羅基俄受人委託畫一幅基督受洗禮的畫，因為到預定的日期還沒有畫完，就叫芬奇幫忙畫了一個天使。後來這幅畫掛在一個大廳里，有許多當地著名的藝術家

来观赏、評論；当时有人問道：“諸位看画中的人物哪一个画得最为出色？”这时大家不約而同地指着芬奇代替画的那个天使，說这一个画得最好。委罗基俄听說这事感到十分羞愧，据說他就折断画笔，从此不再画画了。

不久，芬奇就离开了委罗基俄的工場，留在当时意大利文化最繁盛的城市佛罗稜薩。他在这里一面繼續精修艺术，一面还从事各种科学研究，比方他曾嘗試过飞机、蒸汽机的發明，他曾研究过工程建筑；为了精通解剖知識，他还亲自解剖过屍体。

艺术上的成就使芬奇的名气漸漸大起来了，于是米蘭的大公請他去做宮廷画家。芬奇在米蘭住了十多年时光，在这个时期中創作了不朽的名作“最后的晚餐”（第五、六圖）。在这幅画完成以后，他就离开了米蘭，到各地漫遊。

在此后的年代里，芬奇一直过着飄泊無定的生活，为了寻求發揮自己才能的地方而奔走于佛罗稜薩、米蘭、羅馬等地。在这个生活不安定的期間他还精心繪制了一幅千古不朽的杰作“莫娜麗薩”（封面和第二圖）。到1517年，芬奇离开意大利移居到法国，兩年以后就在那里逝世了。

列奥納多·达·芬奇是一个十分多才多艺的人，他不仅是一个偉大的艺术家，而且也是一个了不起的数学家、工程师、学者和詩人。他的作品充分的体现了文艺复兴时期先进的人文主义思想和人类追求自由幸福的崇高理想。他是整个文艺复兴时期最重要的代表人物之一，在艺术和科学方面都对人类作出了不朽的貢獻。他那对于学术的科学态度和刻苦研究的精神，尤其值得欽佩和學習。1952年由世界和平理事会的倡議，芬奇曾被列入世界文化名人在世界各国紀念了他的誕生五百周年。

米开蘭哲罗 (Michelangelo Buonarroti)

米开蘭哲罗生于1475年，比芬奇小二十三岁。父亲是佛罗稜薩附近卡普萊斯城的地方長官。米开蘭哲罗小时寄养在乳母家里，后来父亲送他去上学；但米开蘭哲罗对別的功課都不感兴趣，而整天學習彫刻和繪画。到十四岁那年，他父亲只好讓他到佛罗稜薩一个著名画家基蘭达約那里學習繪画和彫刻。过了一个时期，米开蘭哲罗感觉这个地方不能滿足他的要求，于是轉到佛罗稜薩的大富豪、当时該城的实际統治者罗倫索·美第奇办的美术学校，他在那里見識和研究了許多古代希臘羅馬的彫刻和当代艺术家

的作品，並開始了他的創作生涯。

1496年，米開蘭哲羅離開佛罗稜薩，到了意大利的偉大古城羅馬。在這裡他創作了著名的彫刻“哀悼基督”（第7圖），博得了很高的評價。

五年以後，米開蘭哲羅回到佛罗稜薩，作了一個巨大的古代希伯來英雄大衛的彫像（第8圖）。從此米開蘭哲羅已成為全意大利聞名的偉大藝術家了。他接到教皇朱利二世的邀請，要他到羅馬去為教皇建造一座陵墓，於是他又來到了羅馬。起先，教皇對他很敬重，把全部工程都委託給他。米開蘭哲羅非常熱心地開始了這件工作，要把陵墓設計得空前的宏偉壯麗。可是這件事受到一個同行的嫉妒，他在教皇面前搬弄是非，破壞了米開蘭哲羅和教皇的關係，因此陵墓的工程就中途停止了。這樣使米開蘭哲羅的許多心血統統白費，他在一氣之下離開了羅馬。

不久以後，教皇又把他找到羅馬，要他繪制西斯廷禮拜堂的拱頂壁畫。這是一個巨大而艱難的工作，他必須冒着生命的危險在離地面很高的教堂天花板下面作畫，但米開蘭哲羅卻以超卓的才華和毅力，不用一個助手幫忙，花了四年功夫完成了。壁畫包括九幅描寫聖經創世紀故事畫面、十二個先知者的画像和若干裝飾的人體，畫上的人物都比真人大兩、三倍，一個個畫得堅強雄偉，具有崇高的德性和智慧。除了天花板上的壁畫以外，米開蘭哲羅在二十年以後又在這個教堂的正面牆上畫了一幅巨大的壁畫“最後的審判”（第13圖），這幅壁畫的結構和氣魄更加雄壯，並和拱頂畫連成一個完整的統一體。這些壁畫標誌着米開蘭哲羅繪畫方面的最高成就，也是世界藝術遺產中極其輝煌的巨作。

在米開蘭哲羅的後半生中，還創作了許多杰出的彫刻，如為教皇墓作的“摩西”和佛罗稜薩美第奇小禮拜堂的“晝”、“夜”、“晨”、“暮”等，都是具有深刻的藝術構思，充滿內在的精神力量的作品。此外，他還作過很多有名的建築設計。

米開蘭哲羅不僅不倦地從事藝術創作，他對於祖國的存亡命運也是密切關心的。他曾經親身參加了保衛佛罗稜薩的戰鬥。1528年，神聖羅馬帝國皇帝查理五世和教皇聯合向宣布共和政體的佛罗稜薩發動進攻，米開蘭哲羅被任命為城防衛戍總監，領導了佛罗稜薩的保衛戰。這座城市被圍了將近一年之久，最後由於城中彈盡糧絕而被迫投降了。從這裡我們可以知道，米開蘭哲羅不僅是一個偉大的藝術家，而且也是一個忠於祖國人民

的英勇战士。

米开兰哲罗的寿命很长，他活到 89 岁，死于 1564 年。在他这漫长的一生里，产生了许多伟大辉煌的作品，但同时他的生活却充满着重重的波折和痛苦，更加上祖国遭遇的变乱和敌人侵袭，使他精神上受着悲愤和孤独的折磨。因此，他的作品常常是交织着坚强的力量和巨大的冲突，这一点构成了与芬奇和拉斐尔截然不同的艺术特色。米开兰哲罗的艺术的最重要的价值，还在于他创造了文艺复兴时期所理想的具有雄伟体魄和强大意志的英雄形象，这些形象永远有着鼓舞人们斗争和前进的力量；而米开兰哲罗的名字也将随着他的光辉的艺术创造而永垂不朽！

拉 斐 尔 (Raffaello Santio)

拉斐尔生于 1483 年，比米开兰哲罗小八岁，但是他的逝世却比米开兰哲罗早了四十三年！他的家乡在意大利北部的乌得诺地方，父亲也是个会画画的人，可是在拉斐尔七岁的时候就去世了。拉斐尔在他母亲的抚育和教育下长大，在十三岁的时候，他开始到一个名叫维提的画家那里学画；三年以后，他又以助手的资格进了名画家培鲁基诺的画室。年轻的拉斐尔的艺术进步很快；过了不久，培鲁基诺就对人说：“以后要叫拉斐尔来教我了！”

那时候，佛罗伦萨是意大利的艺术中心，凡是出名的艺术家都要到那里去显显才能；拉斐尔当然也很向往这个地方。于是在 1504 年辞别培鲁基诺到佛罗伦萨去。

在佛罗伦萨，拉斐尔专心研究了当代大师们的作品；他对芬奇和米开兰哲罗的艺术特别感到佩服。在这期间，拉斐尔创作了许多圣母像，他画的圣母像非常优美动人，谁看了都喜欢。这些创作使拉斐尔得到了很大的声誉。

1508 年，在拉斐尔二十五岁的时候，经一个朋友的推荐进了罗马的教皇宫廷。他一生中最辉煌的年代从这里开始了。他在教皇宫里画了许多巨大的壁画，这些画都是场面宏伟、人物众多，充分表现了拉斐尔非凡的创作才华。其中最有名的是象征神学、哲学、诗歌、法律的四幅大壁画，这本书里的第 16 图就是其中表现哲学的“雅典学派”画里的一个细部。

拉斐尔在壁画创作上得到了很大的成功，因此教皇对他大加恩宠，给

了他很多金錢；他成了当时最榮耀的藝術家。同時，請拉斐爾作畫的委託也接踵而來，使他應接不暇；于是他招請了一大羣畫家做他的助手，自己則是這個藝術集團的首領。這一時期拉斐爾的生活真算是十分的美滿幸福，人世的榮華富貴他都得到了。但是正當他壯年有為的時候，突然在1521年得病逝世，年僅三十七歲。他這短短一生的成就是輝煌的；如果他能多活幾十年，一定會創作出更多偉大的作品流傳後世，但是他這樣年輕就死了，這實在是非常可惜的事。

拉斐爾的藝術，可以說是文藝復興時期各前輩大師的藝術成就的一個總匯，他廣泛地吸收了前人的優點，把它們融為一體，再創造出自己的藝術風格。由於拉斐爾一生的境遇比較順利，他不像芬奇那樣屢遭冷遇，更不像米開蘭哲羅那樣充滿着波折和坎坷，因此他的藝術也比較調和、圓滿；在他的作品中人物的精神美和肉體美是和諧一致的，完美地表達了人們對於幸福美好的理想；他那種典雅、優美的畫風，永遠使人感到有着無限動人的魅力。

編者

1957年8月

1. 自 画 像

列奥纳多·达·芬奇

这是芬奇在六十岁左右时候作的一幅自画像，是用红墨笔画的素描。画家用简练的笔法、有力的线条，刻划出他的具有深邃的思想和超人的智慧的相貌。

3. 亞諾風景

列奧納多·達·芬奇

这是芬奇用銅笔画的一幅素描，画着意大利中部亞諾河边的景色。所用的笔法非常流暢，老練，远近的層次也表現得很好；特別使我們感到兴趣的，是这幅画構圖的处理方法和我們中国的山水画很有些相似，看起来分外的清新、开曠。

←2. 莫娜麗薩

列奧納多·達·芬奇

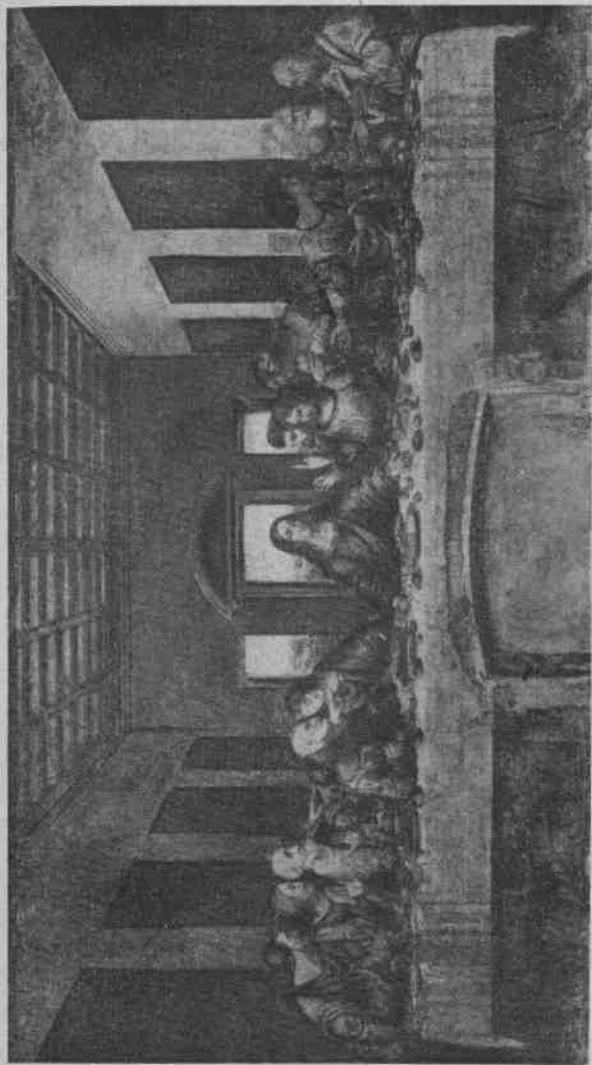
这是芬奇給他的女友乔康多画的一幅肖像。这幅画虽然还不到三尺高，二尺寬，可是芬奇完成这件作品竟經過了五年时光！我們看，画上女子的姿态是多么的端庄、文雅，她的笑容是何等的神秘，含蓄！芬奇为了使对象的臉上露出这种發自内心深处的微笑，在画像的时候曾請了乐师在旁边奏起悅耳的音乐，求怡悅这位女子的心情。这个笑容由于它的深沉和神秘，被世人称为“永远的微笑”；而这幅画也成为稀世的珍宝，現在收藏在法国巴黎的魯佛尔博物館里。

4. 岩間聖母

列奧納多·達·芬奇

聖母子是那時歐洲的畫家經常表現的題材。在這幅畫上，畫着聖母瑪麗亞坐在一個岩洞里，她的右邊是小耶穌和天使，左邊是在向小耶穌禮拜的小約翰。雖然這些都是宗教的人物，但是這裡畫得一點沒有宗教的氣味。聖母和天使的形象、姿態都很美，兩個孩子也畫得天真可愛；整個畫面顯得十分安詳，寧靜，而又充滿着人間的情趣。

5. 最后的晚餐

列奥纳多·达·芬奇

这是一幅画在米兰一个教堂的餐厅楼上的壁画。内容是表现耶稣在被钉十字架的前一天晚上进餐的时候，对他的十二个门徒说出“你们当中有一个人出卖我了”这句话时的一刹那情景。画上当中坐着的是耶稣，两边的门徒听了这句话立刻起了剧烈的反应，他们以各不相同的姿态表现了对这件事的惊讶和愤慨；而真正的叛徒犹大（左起第4人）则手里紧紧握着出卖主人得来的肮脏的钱袋，斜着身子露出一付恶狼之相。在芬奇以前有不少画家也画过这个题材，他们都把犹大画在与众人相对的一面，这样就显得生硬而不近情理；而芬奇则用巧妙的艺术手法把画面处理得又自然，又紧凑，全画的結構統一而富有变化，每个人物都刻画得十分生动。这些都是这幅画最成功的地方，因此成为一幅全世界闻名的伟大作品。

6. 最后的晚餐 (这是画中耶稣右边三个门徒的部分图)

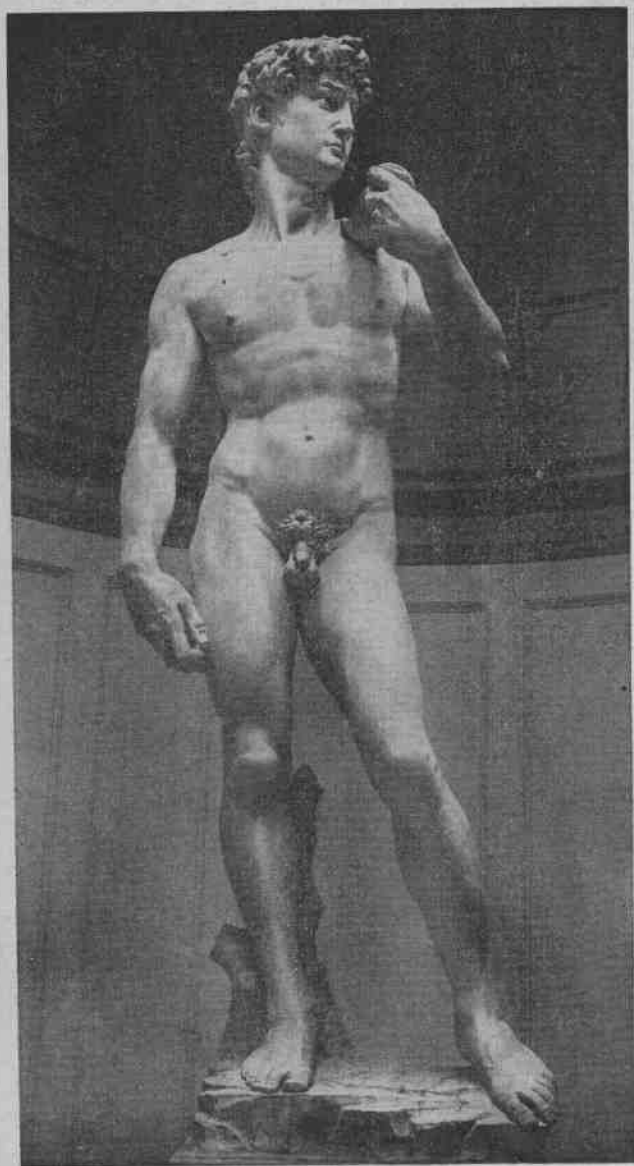
列奥纳多·达·芬奇

7. 哀悼基督

米开蘭哲罗

这是米开蘭哲罗青年时代的一座大理石彫刻，彫着聖母瑪麗亞正在哀悼她的殉教而死的兒子耶穌。聖母的神态刻划得異常动人，她低头看着兒子的屍体，沉浸在悲哀的沉思中。死去的耶穌橫躺在聖母的膝上，身体的解剖关系表現得十分精确完美。这座彫像現在放在羅馬的聖彼得大教堂里，受着千万人的瞻仰。

8. 大衛

米开蘭哲罗

有一次，佛罗
稜薩得到一塊名貴
的大理石，想請人
做一个彫像，但是
这石塊非常巨大，
而且已被人鑿過一
次了，用來做彫像
是一件很冒險而困
難的事，所以很多
彫刻家都不敢動
手。米开蘭哲罗知
道了，就勇敢地担
当起这件工作，把
它彫成这个十分出
色的巨像。大衛是
聖經中古代希伯來
民族的大英雄，米
开蘭哲罗把他彫成
一个英俊的青年男
子，他昂然而立，
具有凜然不可侵犯
的气概；他的身体
精壯結实，充滿着
旺盛的精力。米开
蘭哲罗通过这一彫
像，創造了人們理
想中能够担当起捍
衛祖国的重任的英
雄的典型形象。

9. 畫

米开蘭哲罗

在佛罗棱萨的美第奇礼拜堂中，有四个象征晨、暮、晝、夜的彫像，这是米开蘭哲罗在他的故乡佛罗棱萨遭受內憂外患交迫的岁月中创作的，因此在这些作品中充满着一种深刻的悲哀和冲突。这座彫像就是其中的一个，它刻着一个筋肉强健的老人，斜靠着重身体举头望着远方，他那扭曲的姿态好像在内心中进行着痛苦的掙扎，同时也表现出一种頑强不屈的斗争意志。

10. 亚当 这是罗马西斯廷礼拜堂拱顶壁画中的一个细节，画着圣经故事里的人类祖先亚当，在这个裸体青年的身上，洋溢着那股蓬勃的朝气和充沛的生命力。