

世界艺术大师图文馆

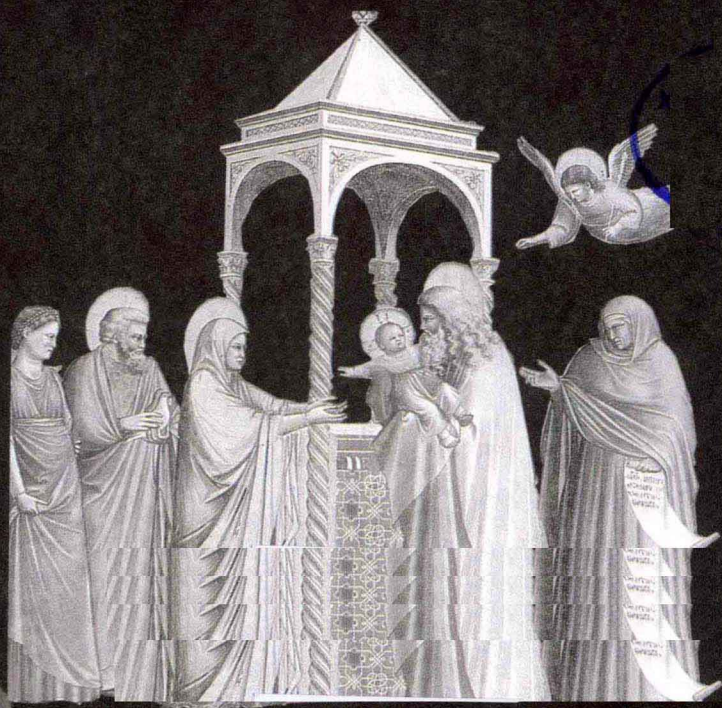
华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

世界艺术大师图文馆

乔托

画传

Giotto Di Bondone

华夏出版社

HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

乔托画传 / 华语编写. —北京: 华夏出版社, 2010. 6
(世界艺术大师图文馆)
ISBN 978 - 7 - 5080 - 5552 - 7

I. ①乔… II. ①华… III. ①乔托, B. (1266 ~ 1337) —传记
—画册 IV. ①K835. 465. 72 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 211863 号

出版发行: 华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京中印联印务有限公司

版 次: 2010 年 6 月北京第 1 版

2010 年 7 月北京第 1 次印刷

开 本: 720 × 1030 1/16 开

字 数: 148 千字

印 张: 8

定 价: 19.80 元

本版图书凡印刷、装订错误, 可及时向我社发行部调换

本书部分文字和图片因无法与原作者取得联系, 稿费未能及时送达, 敬请谅解,
请作者见书后及时与我们联系。

邮箱: 1521962917@qq.com

目

录

乔托	001
乔托	002
乔托的出身	004
乔托的活动	006
乔托时代的社会与宗教	019
乔托艺术与社会宗教	020
阿西西圣方济教堂上院的壁画	032
帕多瓦斯科罗维尼礼拜堂的壁画	055
阿西西圣方济教堂下院的壁画	082
佛罗伦萨圣克罗齐教堂的佩鲁吉礼 拜堂和巴第礼拜堂的壁画	087
乔托辉煌的木板蛋彩画作品	101
乔托早期的木板蛋彩画	102
乔托的木板蛋彩画杰作	110
乔托后期的木板蛋彩画作品	116

乔

Giotto di
托 *Bondone*

乔托

乔托(约1266~1337年)是欧洲13世纪末、14世纪初的画家,意大利佛罗伦萨人。这位天才画家在意大利佛罗伦萨、阿西西、帕多瓦和罗马等城市的教堂礼拜堂,留下了可观的壁画和木板蛋彩画作品。乔托的艺术如他的同代也是佛罗伦萨人的但丁(Alighieri Dante)的文学一样,同为西方文化历史上最珍贵、最辉煌的遗产。

乔托生前即荣至名归,逝世后更受尊奉。朗基(l'Abbe Longhi)认为“13世纪最后十年,佛罗伦萨和托斯卡尼地区的绘画已暗地里袭用乔托的新风格”,那时乔托不到三十岁。1340年,在他去世后仅三年,乔托即被维拉尼(Villani)称为是“他的时代里绘画上最卓越的大师”。14世纪的理论家钱尼尼(Cennino Cennini)在1390年称乔托找到了转变他绘画“自希腊(指东正教希腊)到拉丁的方法”,让绘画“现代化”起来。人文主义大师吉伯蒂(Lorenzo Ghiberti)在1452年所著的《1300年代艺术家解说》中也提到

乔托画像 乌齐罗(1500-1566,佛罗伦萨五画家之一)蛋彩画约1450年作 巴黎罗浮宫美术馆藏

圣法兰杰斯柯伴随圣母子
乔托的老师齐马布耶1280至1285年画的壁画
阿西西圣方济教堂下院

乔托最大的功绩在于“超越‘希腊矫作、老旧拜占庭风格’而创出新的艺术”。

如西方第一位大艺术史家瓦萨利(Giorgio Vasari, 1511 ~ 1574年)所说,乔托“由于神赐的天赋,使绘画重新找到了新规”,“他复兴了美丽的绘画”。13世纪意大利绘画受拜占庭艺术的影响而变得刻板与僵化,乔托将画面更新,将图像自然化,使绘画从拜占庭风气的羁绊里走出来。他的绘画是欧洲近代艺术的新典范,史家认为他是“近代西方绘画的开山人”。

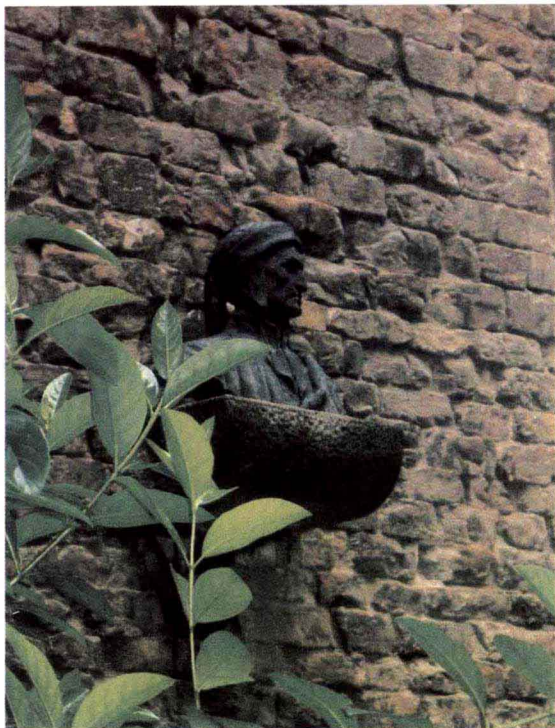
当然乔托并非从天而降,这第一位突破拜占庭艺术的人,像所有的艺术家一样,有他的师傅。据说佛罗伦萨的齐马布耶(Cimabue,约1240 ~ 1302年)就是乔托的师傅。齐马布耶曾经到过罗马,很可能受当时已尝试古典探讨的卡瓦里尼(Pietro Cavallini,活跃于1273 ~ 1308年)的影响,已有了倾向自然的画法。齐马布耶在托斯卡尼地区曾荣耀一时,但当乔托向世人展示他的艺术时,齐马布耶的光芒便受到了遮掩。但丁在《神曲》“炼狱篇”里写道:“齐马布耶相信自己统领了绘画的疆野,而现在是乔托受到大家喝彩,这位前辈大师的声誉黯淡了下来。”

佛罗伦萨的另一位文学巨匠薄伽丘(Giovanni Boccaccio, 1313 ~ 1375年)在他的《十日谈》里写着:“乔托的天分如此,连自然——万物的母亲——都不能产生出乔托以铅笔、羽笔或彩笔所描绘出来的东西。他画得如此逼真,看似摹本,简直更像实物。”薄伽丘又说,“乔托使艺术恢复明光。”他认为“几世纪以来,由于某些人的错误,绘画好像是为了取悦无知的眼睛,而不再为了满足智慧的心灵”,只有乔托“是世界上最 好的画家”。这正是朗基说的“乔托是新绘画之父,如薄伽丘之于新文体一般”。

但丁画像

诗人但丁(1265~1321)卷入政变逃出佛罗伦萨,逃亡到帕多瓦,度过流浪的创作生涯。他在名作《神曲》里对乔托有很高的肯定。

但丁塑像 拉温那但丁墓前的纪念像

在二十世纪初,仍有罗杰·瑞(Roger Fry)称颂“乔托为线条语言最大的吟游诗人,更是世界上最杰出的叙事诗家”。

乔托的出身

乔托,依一般说法,该是生于1267年(也有人推测他生于1266年,甚至迟至1277年)。他生于佛罗伦萨附近慕杰罗山区(Vicchio di Mugello)的维斯宾聂诺山口(Colle de Vespignino)。乔托出生的房屋据说至今仍存留着,访客可寻路去参观。

乔托从小就在山边牧羊,无聊时便画起画。传说有一天大画家齐马布耶在去波隆那(Bologna)的小路上,遇见了这个牧羊人在树木旁的岩石上画他的绵羊,齐马布耶感到很惊讶,便收他为徒弟。还有一个说法,说是乔托的家人把这个男孩送到了城里的画师那里习艺,这位画师便是坚尼·迪·彼波(Genni di Pipo),艺名为齐马布耶。

大概是10岁到14岁期间,乔托进入齐马布耶的工作室当学徒,也有人说乔托在

齐马布耶处习艺时,同时也到一所羊毛织艺坊学习。这段学徒生涯由于乔托获得一个到罗马的机会而曾经中断。不久后,乔托回到佛罗伦萨,接着到阿西西(Assisi),再追随齐马布耶在阿西西圣方济教堂从事装饰工作。齐马布耶主持阿西西圣方济教堂的装饰工程,因其他城市的工程任务必须离开阿西西,他工作室的助手和学徒留在阿西西,乔托即是其中一人。在同一时期有些画家工作室也参与装饰工程,不久乔托自立工作室,方济教会开始接二连三地委任他工作。

乔托30岁时,已经是一位有名的画师,在他的工作室有许多徒弟和助手。他在佛罗伦萨新圣母玛利亚教堂附近拥有一所小屋,名为庞扎尼门(Porta Panzani)。

大约1287年(一说1290年),乔托娶了辛塔·迪·雷波·德·佩拉(Cinta di Lepo de Pela)为妻。他们生了四个儿子,长子名为方济(Francesco),是位画家,登记有案,但未留下声名。乔托还有四个女儿,最年长者名为卡特琳娜(Catherine),嫁给画家黎哥·迪·拉波(Rico di Lapo)。卡特琳娜是有名的史蒂芬·迪·拉波(Stephane di Lepo)的

庄严的圣母
齐马布耶 1280~1285年 木板蛋彩画
佛罗伦萨圣多利尼达教堂祭坛画
现藏佛罗伦萨乌菲兹美术馆

军务的放弃 马提尼 1315-1317年 湿壁画
265×235cm 阿西西圣方济教堂下院圣马
蒂诺礼拜堂

圣母子、圣方济与福音书记者约翰(局部)
罗伦杰提 1320年 湿壁画 78×177cm
阿西西圣方济教堂下院

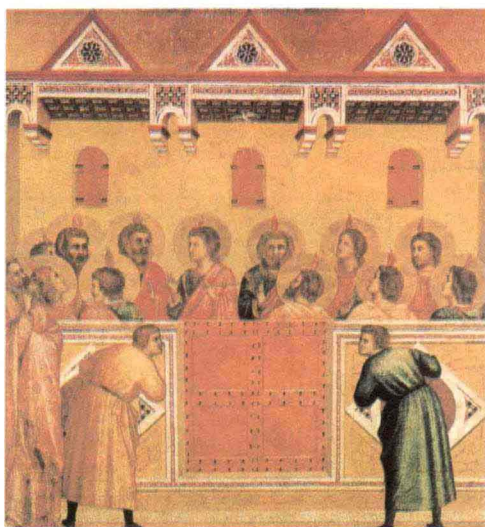
母亲，而史蒂芬又是艺名为乔提诺(Giotto, 1368~?)的画家的父亲。

乔托一生信奉圣方济教派，生活中的几件事可以为证。他的两个儿子都取名为方济，除了一子为画家外，另一子是柯尔(Colle)地方圣玛提诺修道院的院长，乔托的财产由他掌管。

乔托与他的工作室长期为阿西西圣方济教堂、罗马教廷、帕多瓦斯科罗维尼礼拜堂、佛罗伦萨圣克罗齐教堂的佩鲁吉和巴第礼拜堂做壁画装饰的工作，还在里米尼(Rimini, 在意大利中部, 靠近亚德里亚海)及拿坡里的教堂工作，名声远播。乔托善于经营投资，虽偶有金钱纠葛之事，但财富丰厚，是位富贵荣华的画家。

乔托的活动

13世纪末、14世纪初，乔托分别在佛罗伦萨、阿西西和罗马工作。1290年画的阿西西圣方济大教堂的两幅壁画

圣灵降临

约1300年 木板蛋彩画 伦敦国家画廊藏

《以撒赐福雅各》和《艾撒于在以撒面前》可能是乔托最早的手笔。也有人认为1290年他已画了佛罗伦萨柯斯塔的圣·乔治教堂 (San Giorgio Alla Costa) 的木板画《圣母与圣婴》。另一个说法是,佛罗伦萨新圣母玛利亚教堂的《十字架上的耶稣》的木板蛋彩画,是乔托于1290年画的(也有人说是他1300年的作品)。阿西西圣方济大教堂绘有圣方济一生事迹的作品则是乔托在1300年以前,也可能是1296~1297年间开始绘制的杰作。

乔托年轻时代曾数次到过罗马,据说1285年是他第一次前往,也因而结束了他在齐马布耶工作室的学徒生涯。

1291年,乔托再到罗马,可能是为罗马圣母大教堂(Santa Maria Maggiore)工作。藉此机会,乔托很可能在罗马看到了卡瓦里尼的作品。一如其师齐马布耶一样,乔托也受到了这位著名画家的影响。1299至1300年,教廷为了庆祝1300年开年大典与祝福教皇(Sant-Jean de Latran)举行了盛大庆典,乔托为圣约翰教堂的廊台绘制壁画,此壁画大部分已毁,现已无法见其原来完整面貌。

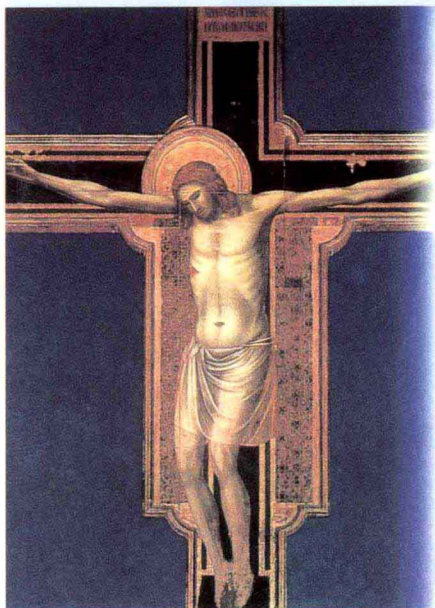
14世纪初,乔托已是托斯卡尼一带的首要画家。1301年,乔托在里米尼出现,为该城的圣方济派教堂绘制壁画和木板画。时至今日,当时所作的木板画《十字架上的耶稣》尚存。1304年,帕多瓦地方斯科罗维尼家族延请乔托为其私人礼拜堂作装饰壁画(有人认为包括礼拜堂的设计在内),那是乔托最具代表性的作品。传说就在帕多瓦的工地,乔托与大诗人但丁见了面。

1310年,由于教皇邦尼法切八世的侄儿红衣主教贾可波·史帖凡内希(Jacopo Stefaneshi)的邀请,乔托再到罗马,为圣彼得教堂的廊台绘制但丁的故事《扁舟》。这幅作品经过几度更

乔托(1267~1337年)的活动地图

巴勒斯坦2001年发行以乔托画作《十字架上的耶稣》为图案的邮票小全张。

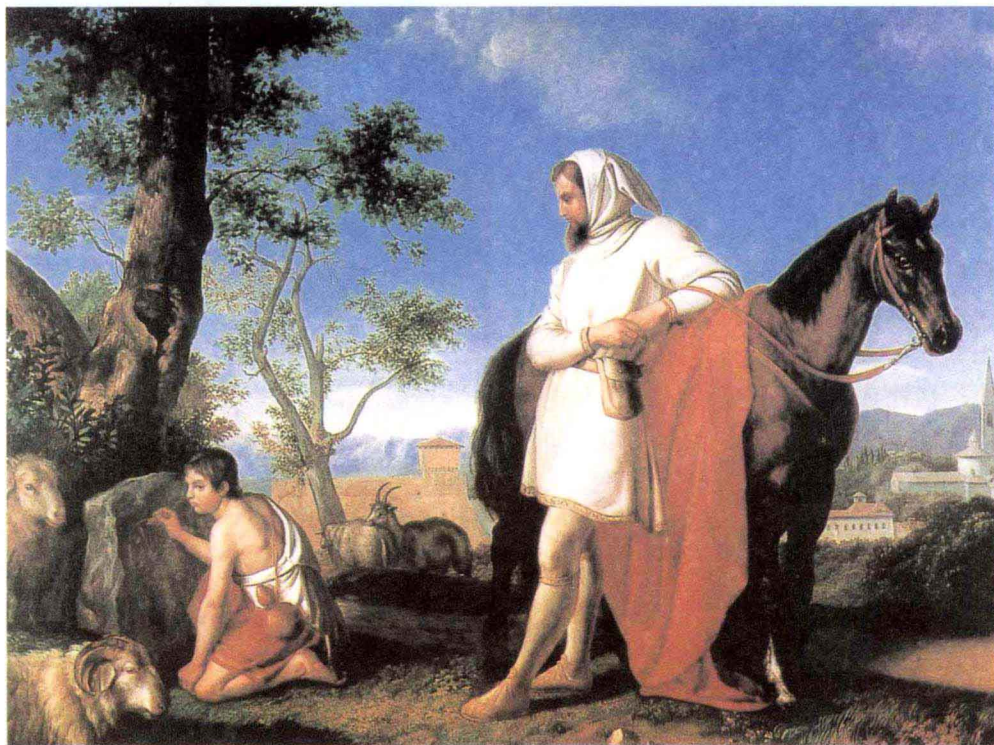

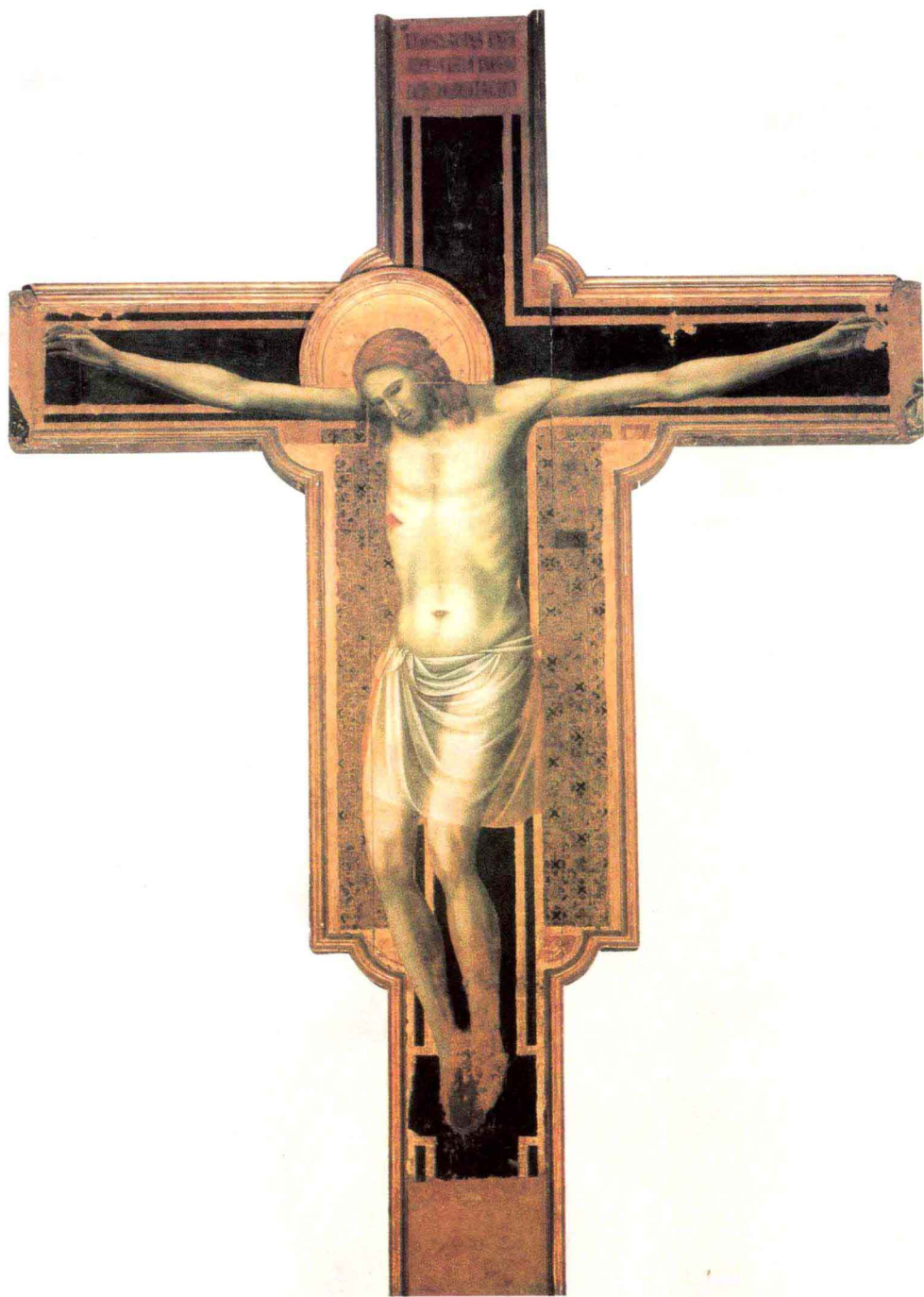
EASTER 2001 عيد الفصح

22 Carat Gold Stamp
GIOTTO CRUCIFIX

路西·莎巴杜里(1772~1850年)的油画《齐马布耶与乔托》，描述大画家齐马布耶在路上发现十五岁的乔托在石上作画，表露出惊人的才华，便收他为学生。

十字架上的耶稣 1301年 木板蛋彩画 黑米尼圣方济派教堂

动,乔托原迹可说已毁,1628年由法兰切斯科·贝瑞塔(Francesco Berretta)再重新绘过。1311年,史帖凡内希又向乔托订制了一幅三屏画,送到圣彼得教堂。这幅三屏画仍然存在,现藏于梵蒂冈美术馆。

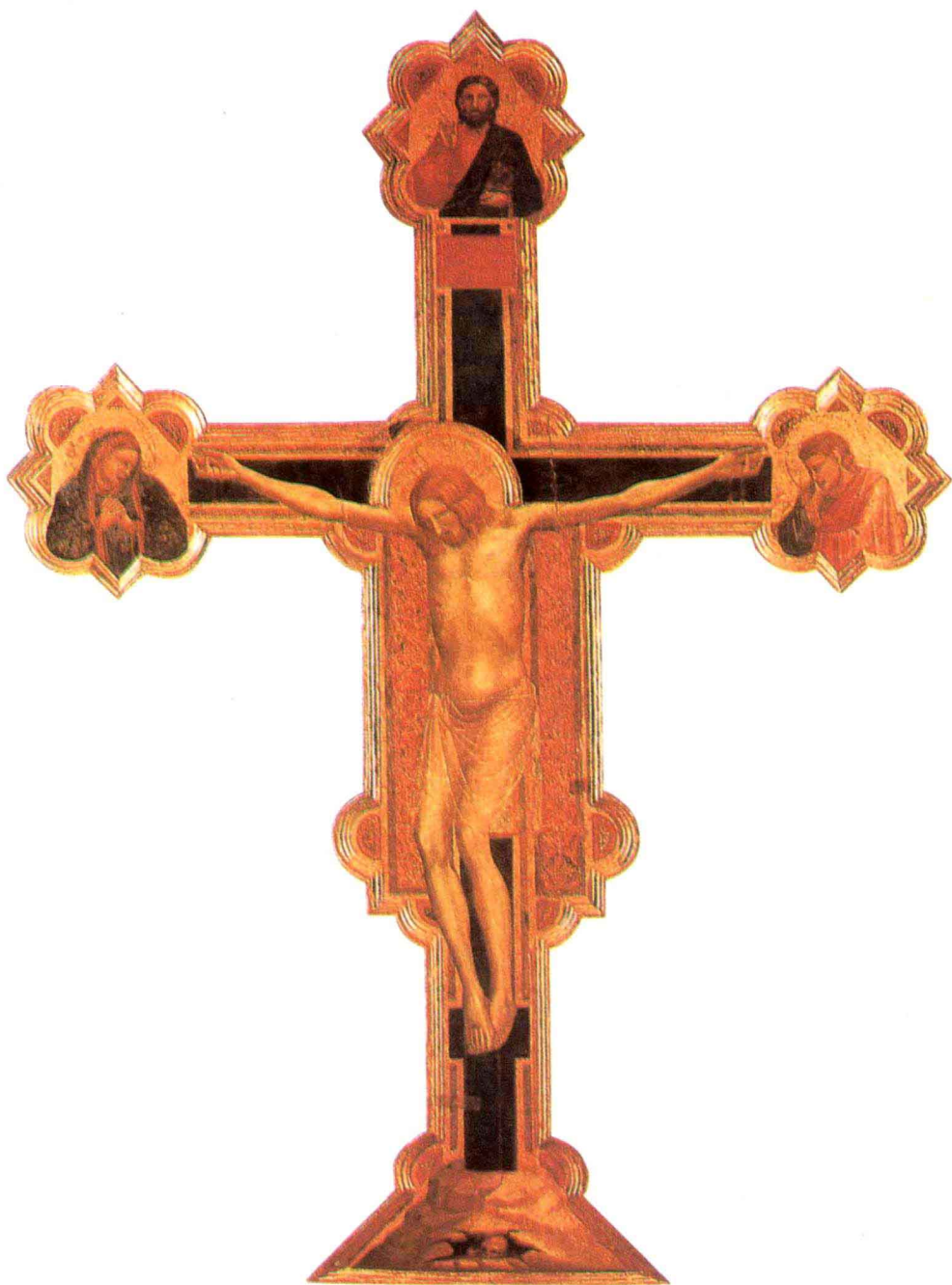
1310至1311年,乔托重回佛罗伦萨。现存于佛罗伦萨乌菲兹美术馆一幅光辉的木板蛋彩画《庄严的圣母》(又名《欧尼桑提圣母像》),可能是乔托这时候的作品。文献记载,自此时起,乔托投入获利巨大的投资事业,相当富有,曾为某桩借贷事任担保而有过债务诉讼。

史家找到1314、1318、1320、1325、1326、1327年乔托在佛罗伦萨的行迹,他在当时接纳艺术家的医药公会注了册。这个时期乔托完成了佛罗伦萨方济派的圣克罗齐教堂内的佩鲁克礼拜堂和巴第礼拜堂的壁画及木板画,也为圣克罗齐教堂的其他礼拜堂绘制了多屏木板蛋彩画,现多已散失,留下的部分分散于欧美几处美术馆,如藏在柏析的《圣母之死》和《十字架上的耶稣》、史特拉斯堡的《十字架上的耶稣》的二屏画以及纽约威尔登斯坦(Wildenstein)的《圣母拥抱耶稣》,还有其他作品分别存于慕尼黑、伦敦、波士顿等地的美术馆。

自1328(或1329)年起到1333年间,资料上显示乔托出现在拿坡里,为拿坡里王

圣母子 木板蛋彩画 华盛顿国立美术馆藏

十字架上的耶稣 1317年 木板蛋彩画 帕多瓦 斯克罗维尼礼拜堂

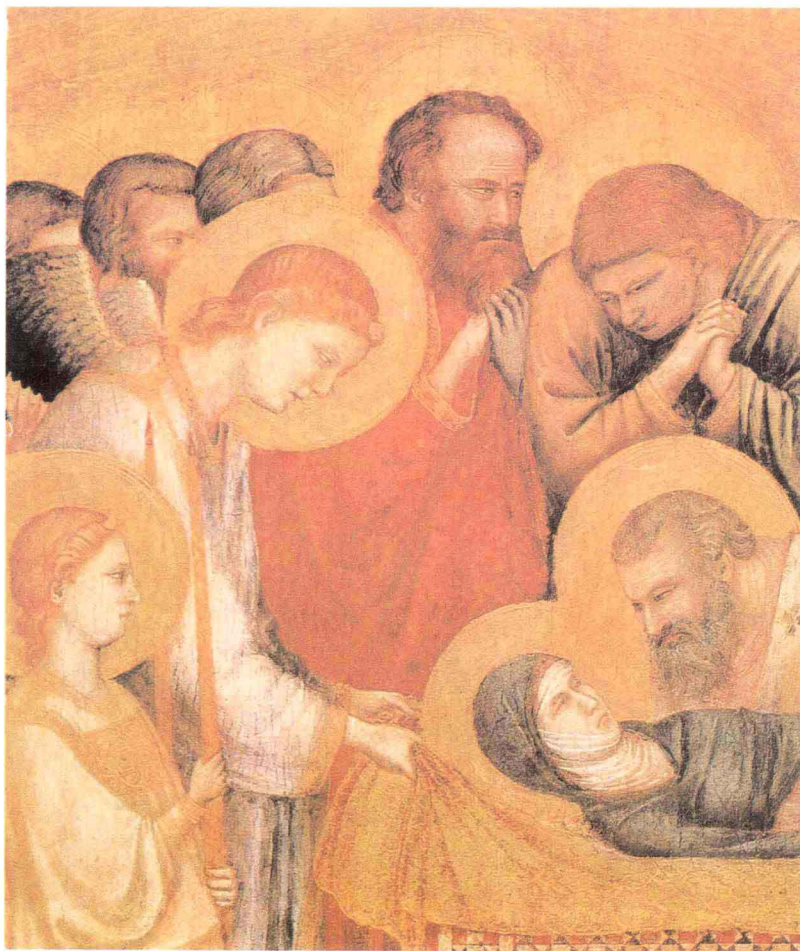

但丁的故事《扁舟》
1310年乔托为圣彼得의廊柱绘制
1628年由法兰切斯科·贝瑞拉重新描绘

圣母之死 木板蛋彩画 75×178cm 柏林国立绘画馆藏

圣母之死(局部) 木板蛋彩画 75×178cm 柏林国立绘画馆藏