

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

金色畅想

佛罗伦萨画派

王芳/编著

天津科学技术出版社

FOLOLUNSAHUAPAI

JINSECHANGXIANG

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

• 绘画欣赏篇 •

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

金色畅想 佛罗伦萨画派

王 芳/编 著

2009.9/55

天津科学技术出版社

54

图书在版编目 (CIP) 数据

金色畅想: 佛罗伦萨画派 / 王芳编著.

—天津: 天津科学技术出版社, 2011. 7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚, 佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6462 - 3

I. ①金… II. ①王… III. ①佛罗伦萨画派—艺术评论

IV. ①J209. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143776 号

策 划: 王 冬

责任编辑: 布亚楠

编辑助理: 房 芳

责任印刷: 兰 毅

天津科学技术出版社

出版人: 蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本: 660×950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 26.00 元

序

在阳光明媚的午后，恬淡地泡一杯浓茶，慵懒地靠在休闲椅上，翻开一本具有清新艺术气息的书籍，细细地品味其中的滋味，是一件很惬意的事情。

有人说，艺术如同生活一样，是一本打开的书，一百个人有一百种读法，自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样，读书也要读出品味。品味艺术，感悟人生，总不免有所感触，或长叹，或欣然，感触愈多，收获愈多。

从一部书籍，可品味人生，无论这世间事物如何变化，只有艺术，才是最有欣赏价值的，而欣赏出来的艺术真谛，更是永恒的，它教导人们用艺术的眼光去探究世界；用艺术的眼光去品味人生。

在书里，我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事，尽可能全面地呈现给广大的读者，通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中，读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信，从书本中可以读出思想，从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手，使人们在不经意间浏览

了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利；从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利，到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西；从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅，使我们感受到：艺术来自艺术家的灵魂，它并不羞于面对富于挑战的文化，也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想，尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者，他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望，为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

当下，无论在世界还是中国，人们迫切需要心灵得到某种补给，正是这个原因，使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道，使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中，得以品味艺术的美妙和真谛，从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Jihuan xianmucha

金色畅想——

佛罗伦萨画派

目录

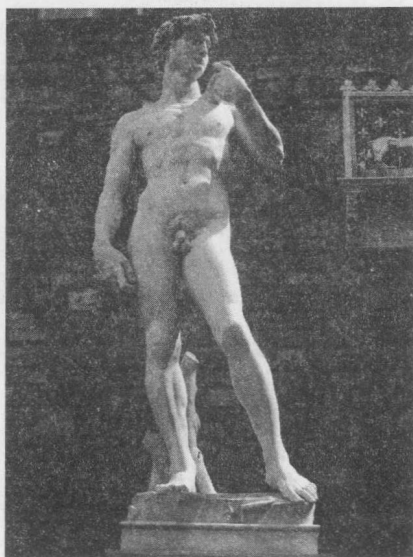
金色畅想·····	1
第一章 佛罗伦萨的辉煌·····	5
第二章 西方美术史上的“但丁”乔托 (Giotto, 约 1267—1337 年)·····	14
第三章 意大利文艺复兴的先驱——马萨乔 (Masaccio, 1401—1428 年)·····	26
第四章 天使般纯净的修士画家——弗拉·安杰利科 (Fra Angelico, 1387—1455 年)·····	40
第五章 叙述式僧侣画家——菲利浦·利比 (Filippo Lippi, 约 1406—1469 年)·····	46
第六章 异教世界的礼赞者波提切利 (Sandro Botticelli, 1445—1510 年)·····	61

第七章 全能的天才画家——莱奥纳多·达·芬奇 (LeonardodaVinci, 1452—1519 年)·····	83
第八章 天使雕刻家——米开朗基罗·博纳罗蒂 (MichelangeloBuonarroti, 1475—1564)·····	139
第九章 燃烧生命的人——拉斐尔 (Raffaele, 1483—1520)·····	159
佛罗伦萨画派大事记·····	189
参考文献·····	198
后记·····	200

金色畅想

文明的传承，是在一代代人的精神相濡中不知不觉完成的。一部部好书，就是传承世界闻名的一个个使者，通过他们，世界文明浑圆贯通的历史才得以构筑。家庭是一个生命和精神的起点，也是终点。如果把一本本书比喻成一片片树叶，那它们最终都要“叶”落归根。当我翻着一本本令人神往的佛罗伦萨文学艺术作品，强烈地感受到“鲜花之都”这个称呼在这样的环境里显得那么的恰如其分，“佛罗伦萨人民天生的和蔼性格、高昂的精神状态，以及在任何时候都位于艺术和科学前沿的

《大卫》

伟大人民创造出来的艺术珍品，与它那壮阔苍穹中温婉的笑容一起，使佛罗伦萨成为美丽的意大利最为经典的城市之一。”

意大利是文艺复兴的发源地，基于商业的发达，人们的思想从中世纪解放出来，强调个人的力量，关怀人、尊重人、以人为本的世界观。重视科学，蔑视宗教。它以人道主义取代非人道主义的禁欲主义，在意识形态上掀起了反对中世纪的斗争，在欧洲形成了被称为文艺复兴的、继希腊之后的第二次文化高峰。文艺复兴时期的意大利，由于政治、经济、民族传统、地域、社会条件的不同，形成了风格迥异的美术流派，佛罗伦萨画派就是其中一个重要的画派。这个画派是在文艺复兴时期经济文化中心佛罗伦萨形成的，它是文艺复兴时期意大利影响最大的美术流派之一。该画派以资产阶级上升时期的人文主义思想为主导，用科学方法探索人体的造型规律，吸取古代希腊、罗马的雕刻手法应用在绘画上。然而，人类在展示自己的巨大才能和力量、不断扩展自己的活动空间，同时不断在改造自然和物质生产，而且也在精神和艺术创造方面取得辉煌进步。

我们在讲佛罗伦萨画派之前，不能不提及美第奇家族。在当时美第奇家族的统治下，佛罗伦萨发展成为一个繁荣的工商业城市，人文主义的学术得到空前发展。在15、16世纪的大半时间里，这个家族一直主宰着该城的政治生活，起始于库西莫(1389—1464年)这个辉煌的世家，他的后世子

孙和他一样是卓越的艺术保护人和赞助者。他们因其经济的独立与实力而成为意大利各城市新的统治者。如同央视的系列片《公司的力量》所说,“人的平等,发端于意大利的文艺复兴,让出身、门第、等级都不再成为衡量人的标准,人的价值受到肯定,为美好生活而奋斗受到鼓励”。在这些富商的大力支持下,随之而来的是艺术家地位的提高。艺术家不再是无名的工匠,更不是法老的奴隶,而成为新贵们的座上宾,成为不朽的美的缔造者。在这里我们提及这个家族的用意在于希望富裕的人们能够以他为榜样,将投资艺术使自己得以保持快乐,当时光飞逝,一切化为灰烬时,传世的恐怕只有艺术品了——不过这需要坚定的信念和敏锐的眼光以及足够的资金,更重要的是对艺术的热爱。

佛罗伦萨画派侧重表现宗教题材,整个画面显示出神圣、崇高、肃穆,如米开朗基罗的《最后的审判》、达·芬奇的《最后的晚餐》等。在表现手法运用上,佛罗伦萨画派更注重素描造型,例如米开朗基罗塑造的人物形象坚实有力、张力十足、充满了极强的动感。佛罗伦萨画派非常善于运用科学方法探索人体的造型规律,吸取了古代希腊、罗马的雕刻手法应用在绘画上,将中世纪的平面装饰风格改变为集中透视,有明暗效果,表现出三度空间的超强画法。在以宗教神话为主的题材中,将抽象的神像画成世俗化的、合乎新兴资产阶级要求的理想的人,成功地塑造了人物画新风格。在这个时期,人文主义思想迅速传播,从根本上改变了人的观

念,科学、文学、艺术蓬勃发展并取得了光辉的成就,产生了一批巨人。特别是“文艺复兴三杰”的出现,标志着意大利文艺复兴达到更光辉灿烂的鼎盛时期,他们都做到了超凡的技巧、造诣和完美的心灵,眼与手的密切配合,完善了15世纪意大利人的探索,将理性与感性、理想与现实在艺术作品中完美的统一起来,从而为再现性的艺术确立了一种经典样式,给后世提供了最佳典范,在以后的西方美术发展历程中,无时不感受到它的强大影响力。而佛罗伦萨也因这些巨人们名扬天下。文艺复兴时期的艺术不再是古希腊罗马文化的简单重复,而是标志了资产阶级文化的萌芽,反映了新兴市民阶级的要求。在人文主义的旗帜下,文艺复兴时期的绘画、雕刻和建筑等艺术一起开创了一个崭新的时代。

第一章 佛罗伦萨的辉煌

古风盎然,丰富的古代文化遗迹和影响,非常自然而然地萌生出了文艺复兴时期的艺术和创作。佛罗伦萨地处意大利亚平宁山脉中段西麓的盆地中,阿诺河穿市而过,有7座大桥横跨该河,佛罗伦萨是阿诺河通航起点,也是欧洲各国从陆路到罗马的必经之地,是意大利的南北交通要道。佛罗伦萨是欧洲文艺复兴的摇篮,佛罗伦萨市被誉为欧洲的艺术明珠。

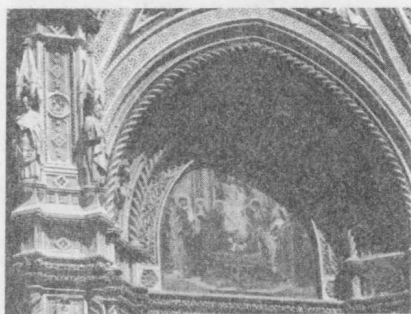
16世纪的传记作家、建筑师瓦萨里热情地说,这个穹顶同四郊的山峰一样高,老天爷看了嫉妒,一次又一次地用疾雷闪电轰击它,但它屹立无恙。穹顶是文艺复兴早期建筑的代表作,也是佛罗伦萨城市建筑的标志

意大利

佛罗伦萨大教堂穹顶(从南面看)

《佛罗伦萨大教堂细节》

性建筑,它把文艺复兴时期的屋顶形式和哥特式建筑风格完美地结合起来了,有明显的过渡特征。

佛罗伦萨大教堂又名百花圣母院,被誉为世界上最美的教堂。它是文艺复兴的第一个标志性建筑,其圆顶直径达 50 米,居世界第一,花之圣母教堂在意大利语中意味花之都。大诗人徐志摩把它译作“翡冷翠”,这个译名远远比另一个译名“佛罗伦萨”来得更富诗意,更多色彩,也更符合古城的气质。

佛罗伦萨最为辉煌的时刻,是文艺复兴时期。当时积聚在佛罗伦萨的名人众多,如:达·芬奇、但丁、伽利略、米开朗基罗等。正是有了

众多卓越的艺术家们创造了大量的闪耀着文艺复兴时代光芒的建筑、雕塑和绘画作品,佛罗伦萨才成为文艺复兴的

面。属于佛罗伦萨哥特式建筑风格。楼内有 370 级台阶,可登高俯瞰全城。教堂的边上还有一座八角形的洗礼堂,青铜大门上雕有著名的“天堂之门”,是基贝尔蒂(Ghiberti)花费 21 年的杰作,它将“旧约全书”的故事情节分成十个画面,从左到右、从上到下依次是:亚当和夏娃被逐出伊甸园,该隐杀害他的兄弟亚伯,挪亚醉酒和献祭,亚伯拉罕和以萨献祭,以扫和雅各,约瑟被卖为奴,摩西接受十戒,耶利哥的失败,菲利士人的战争,所罗门和示巴女王。浮雕分别镶嵌在铜门的框格内,现在的门上的作品是复制品,原件在大教堂的博物馆展出。

教堂的八角形穹顶是世界上最大的穹顶之一,内径为 43 米,高 30 多米,在其正中央有希腊式圆柱的尖顶塔亭,连亭总计高达 107 米。巨大的穹顶依托在交错复杂的构架的上,下半部分由石块构筑,上半部分用砖砌成。为突出穹顶,设计者特意在穹顶之下修建一个 12 米高的鼓座。为减少穹顶的侧推动,构架穹面分为内外两层,中间呈空心状。大教堂建筑的精致程度和技术水平超过古罗马和拜占庭建筑,其穹顶被公认是意大利文艺复兴式建筑的第一个作品,体现了奋力进取的精神。大教堂是整个建筑群的主体部分,始建于 1296 年,建成于 1462 年,当时正是佛罗伦萨的繁盛时期。教堂平面呈拉丁十字形状,本堂宽阔,长达 82.3 米,由 4 个 18.3 米见方的间跨组成,形制特殊。教堂的南、北、东三面各出半八角形巨室,巨室的外围包容有 5 个呈放射

米开朗基罗在后来模仿它设计了梵蒂冈圣彼得大教堂，却不无遗憾地感叹：“可以建得比它大，却不可能比它美。”

最不可思议的是，布鲁内列斯基没有画一张草图，也没有写下一组计算数据，不作任何计算稿，甚至不搭内部脚手架，完全凭心算和精确的空间想象开始动工。仿佛整座圆顶已经在心里建好了。他不光是一个建筑天才，也是一个谋略家，他知道一个对手随时想抢走他的设计单，所以他不留下任何图稿，让整个工程变成他一个人内心的秘密。事实上，后来有人尝试替代他，却不知如何建造下去。还一度把他关进牢里，最后还是得请他出山。1436年教堂落成时，连教皇也惊讶于这个“神话穹顶”。他的墓就在教堂地下。教堂广场上他的塑像手指着心爱的圆顶。整个教堂装饰华丽。教堂的右侧有高85米的钟楼，用托斯卡那白、绿、粉色花岗石贴

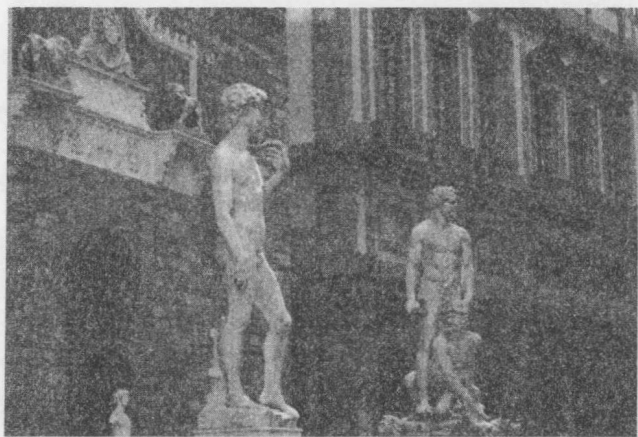
重中之重,成为欧洲艺术文化和思想的中心。别看佛罗伦萨小,她原是一个大家族统治的小国家,1860年才纳入意大利版图,1865—1871年间佛罗伦萨曾作意大利的首都。因此这里有君主广场、君主宫。

设计师布鲁内莱斯基出身手工业工匠,钻研了当时先进的科学特别是机械学,精通机械、铸工,在透视学和数学等方面都有过建树,在雕刻和工艺美术上有很深的造诣。经过刻苦努力,他掌握了古罗马、拜占庭和哥特式的建筑结构。于1420年开始动工建佛罗伦萨大教堂穹顶,那时候,大教堂的主体部分早就建好了,只是穹顶形体巨大,又建在50米的高空中,工程技术难度大,一直造不起来。为了解决这个难题,布鲁内莱斯基专程去罗马学习古罗马的建筑工艺,特别是拱券和穹顶的做法,他自己动手做模型,仔细琢磨大穹顶的构造和施工流程,终于攻克了这个技术难题。穹顶一建就是30年,在接近完工的时候,布鲁内莱斯基不幸去世了。他的去世,引起了全意大利的悲痛,国人以隆重的葬仪将他葬在圣玛利亚大教堂讲道坛的下面,对着大门,作为一名极富才华的建筑大师,“布鲁内莱斯基获得了世界上不朽的名声和天国里安息的处所”。他的建筑和绘画也还闪耀着文艺复兴时代光芒。世界上庄严雄伟的教堂很多,但很少有教堂能如此妩媚。这座使用白、红、绿三色花岗岩贴面的美丽教堂将文艺复兴时代所推崇的古典、优雅、自由诠释得淋漓尽致,难怪会被命名为“花之圣母”。

状布置的小礼拜堂。整个建筑群中最引人注目的是中央穹顶,仅中央穹顶本身的工程就历时 14 年,完成于 1434 年,顶高 106 米,由当时意大利著名的建筑师勃鲁涅斯基设计,穹顶的基部呈八角平面形,平面直径达 42.2 米。基座以上是各面都带有圆窗的鼓座。穹顶的结构分内外两层,内部由 8 根主肋和 16 根间肋组成,构造合理,受力均匀。

穹顶内部原设计不作任何装饰,后来瓦萨里和祖卡里(1572—1579)在里面画了壁画。屋顶灯亭也是由布鲁内莱斯基设计的。连灯亭在内,教堂总高为 107 米。穹顶内还陈列了米开朗基罗雕刻的圣彼德像和约 200 平方米的巨幅壁画《最后的审判》。同时,人员可以登 464 级台阶通过环廊到达穹顶内部。从这里还能眺望佛罗伦萨的街景。在教堂的地下有大圆屋顶的设计者布鲁内莱斯基之墓。在中央穹顶的外围,各多边形的祭坛上也有一些半穹形,与上面的穹顶上

《广场上的大卫》

下呼应。它的外墙以黑、绿、粉色条纹大理石砌成各式格板,上面加上精美的雕刻、马赛克和石刻花