

艺术

文艺复兴
时期的
艺术大师

赵海江 主编

大师

文艺复兴时期的 艺术大师

赵海江主编

中国人民大学出版社

(京)新登字 156 号

文艺复兴时期的艺术大师

赵海江 主编

*

中国人民大学出版社出版发行
(北京海淀路 39 号 邮码 100872)
北京市丰台区丰华印刷厂印刷
新华书店经销

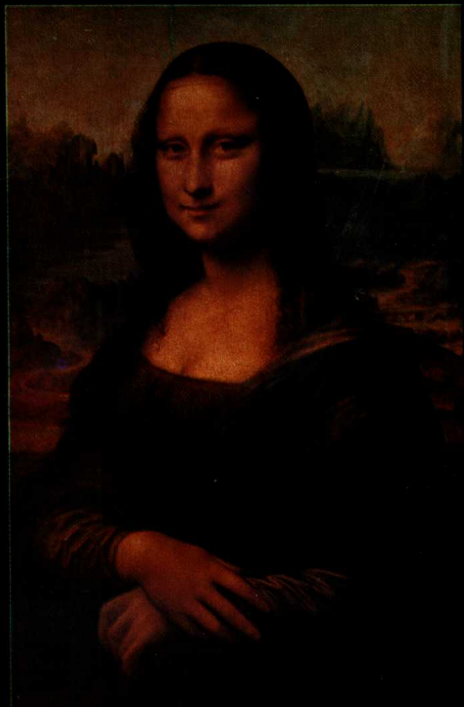
*

开本: 850×1168 毫米 32 开 印张: 15 插页 7
1992 年 10 月第 1 版 1992 年 10 月第 1 次印刷
字数: 374 000 册数: 1-5 000

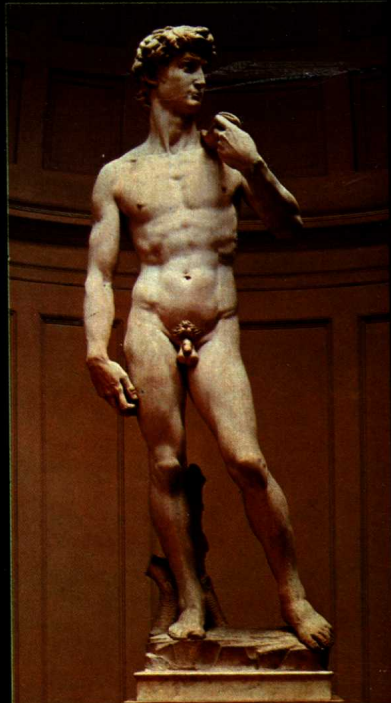
*

ISBN7-300-01374-0

J·15 定价: 9.50 元

达·芬奇 《蒙娜丽莎》

米开兰基罗 《大卫》

拉斐尔 《花园中的圣母》

委拉斯凯兹 《教皇英诺森十世》

鲁本斯 《抢劫吕西普的女儿》

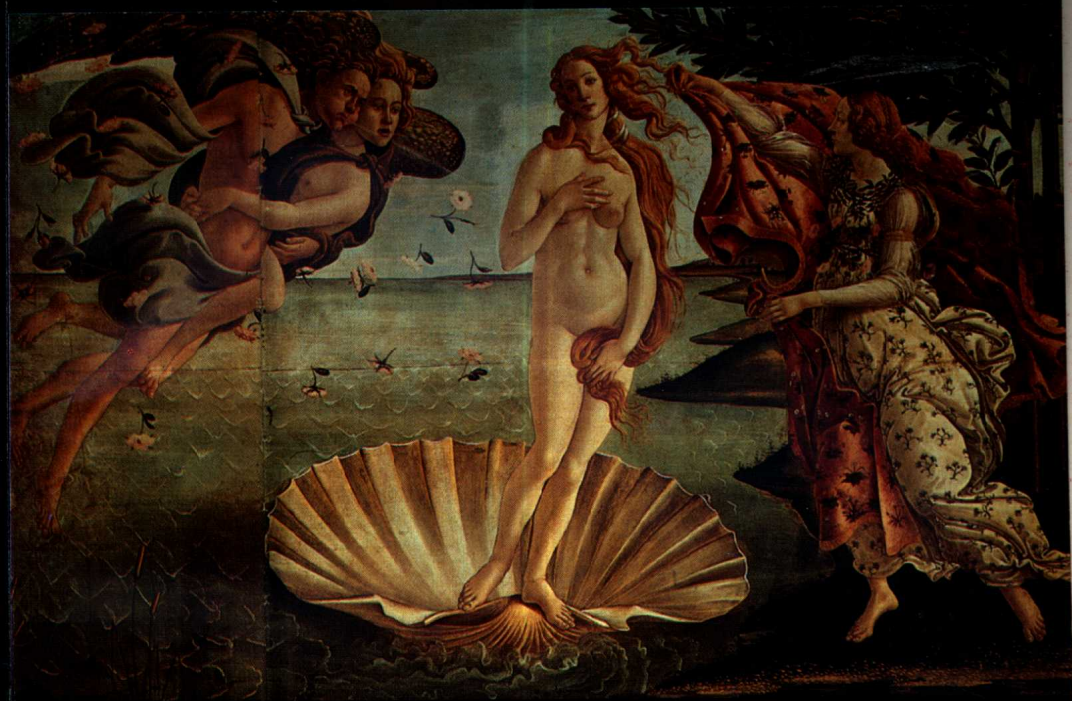
丢勒 《四使图》

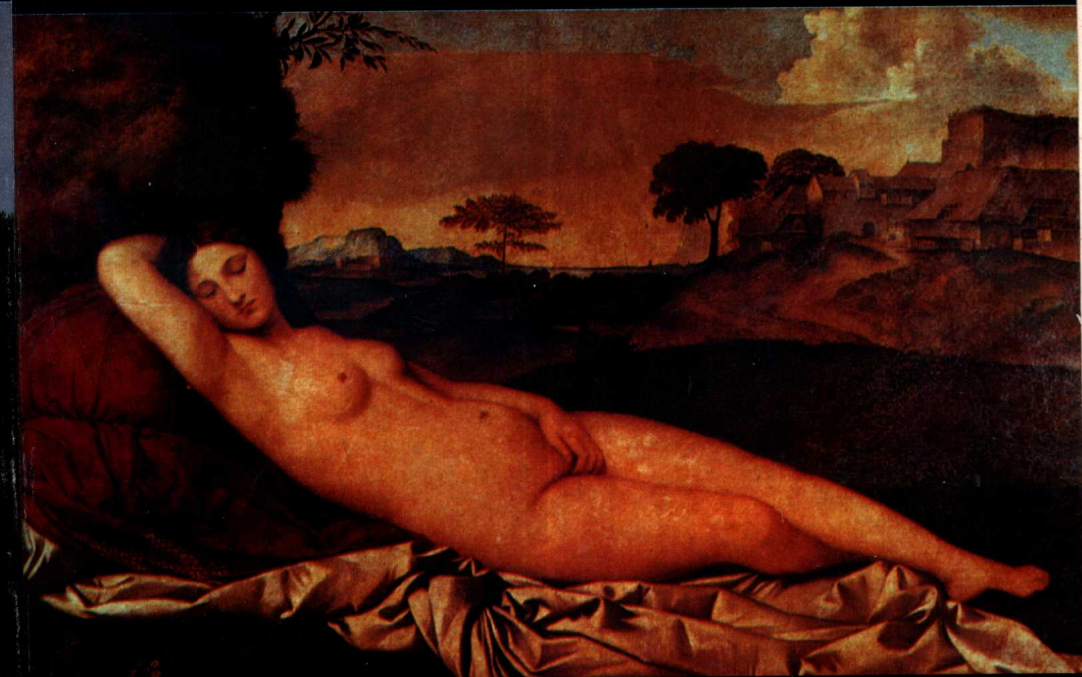
贝尼尼 《阿波罗与达芙妮》

布鲁日的钟楼

波提切利 《维纳斯的诞生》

乔尔乔内 《酣睡的维纳斯》

丁托列托 《苏珊娜与长老》

佛罗伦萨景观

目 录

前言	(1)
“画家之父”——契马布埃	(11)
近代绘画天才的奠基者——乔托	(17)
开创欧洲建筑史新纪元的艺术大师—— 布鲁涅列斯奇	(30)
北欧现实主义绘画艺术的奠基者—— 凡·艾克兄弟	(44)
近代现实主义雕塑艺术的奠基者——多纳太罗	(56)
矢志不渝追求善美的僧侣画家——安日利科	(73)
痴迷于透视学的画家——乌切洛	(84)
意大利文艺复兴早期杰出的大画家——马萨乔	(91)
创造抒情诗般优美绘画的艺术大师——利比	(97)
独树一帜的帕多瓦画派代表者——曼坦那	(107)
不懈进取超越自我的艺术大师——委罗基奥	(121)
15 世纪佛罗伦萨画派著名画家——波提切利	(131)
文艺复兴时期完人的典型——列奥	

纳多·达·芬奇·····	(137)
德国文艺复兴时期伟大的艺术家——丢勒·····	(169)
意大利文艺复兴盛期伟大的艺术家——	
米开兰基罗·····	(177)
最早使人们“真正看到威尼斯的美”的艺术	
天才——乔尔乔内·····	(198)
威尼斯画派最杰出的艺术大师——提香·····	(203)
文艺复兴时期最著名的画家——拉斐尔·····	(215)
具有“三重国籍”的绘画艺术大师——	
荷尔拜因·····	(229)
法国文艺复兴盛期著名雕塑家和建筑师	
——古戎·····	(247)
西方美术史的鼻祖——瓦萨里·····	(253)
威尼斯画派的最后一位大师——丁托列托·····	(264)
尼德兰民族现实主义绘画艺术大师——	
勃吕盖尔·····	(269)
“音乐之王”——帕勒斯特里那·····	(286)
用彩笔赞美华彩人生的绘画艺术大师——	
委罗奈斯·····	(296)
16世纪乐坛巨星——奥尔兰多·第·拉索·····	(310)
西班牙文艺复兴时期的著名画家——	
依尔·格列科·····	(316)
勇于创新的意大利音乐家——蒙特威尔地·····	(323)
意大利文艺复兴史上最后一位伟大画家——	
卡拉瓦乔·····	(330)
巴洛克绘画大师——鲁本斯·····	(337)
荷兰现实主义绘画新时代的第一位伟大	
画家——哈尔斯·····	(364)

古典主义的先驱——普逊·····	(375)
巴洛克艺术大师——贝尼尼·····	(393)
擅长画王公贵族肖像的艺术大师——	
凡·代克·····	(408)
“真理的画家”——委拉斯凯兹·····	(420)
风景画的革新者——克洛德·洛兰·····	(440)
欧洲文艺复兴晚期卓越的代表人物——	
伦勃朗·····	(450)
法国民族歌剧的奠基人——吕利·····	(463)
“英国的莫扎特”——普赛尔·····	(469)

前 言

公元13世纪末至17世纪末，在欧洲文明史上是一个极其重要的历史阶段，在这400年间，欧洲出现了人类历史上文化蓬勃发展的新时期——文艺复兴运动时期。

文艺复兴运动时期是欧洲封建制度逐渐解体，资本主义生产方式在封建社会母体内孕育的时期，也是欧洲从中世纪封建社会向资本主义社会过渡的历史转折时期。从13世纪末叶开始，欧洲封建社会由于内部生产力的发展和生产技术的进步，相继出现了资本主义生产的萌芽；由于海上贸易的发展，进一步推动了资本主义的发展。新兴资产阶级要自由地发展资本主义，就必然地要与阻碍其发展的封建制度及其维护者封建阶级发生尖锐的矛盾。当时，新兴的资产阶级为摆脱封建枷锁的束缚，进行了顽强的斗争。这种斗争表现在思想文化领域，就是向中世纪的封建主义和宗教神学进行勇猛的冲击，因而形成了具有深远影响的文艺复兴运动。

众所周知，文艺复兴运动是打着复兴古典文化的旗号进行的。由于资产阶级刚刚登上历史舞台，还没有形成一套成熟完备的思

想体系，于是，它向古代寻找思想武器。古希腊罗马的思想文化包含着现实主义成份和唯物主义因素，可以为资产阶级所用。尽管这些思想文化在中世纪被基督教教会斥为异端、恨之入骨，禁锢达千年之久，但是资产阶级知识分子终于认识了它们的价值，掀起了搜求、学习和研究古希腊罗马文化的热潮。特别是古希腊罗马作品的手抄本和艺术品的重新发现，给人们打开了一个与中世纪迥然不同的古代世界，大大加快了历史的进程。正如恩格斯在《自然辩证法》一书中所指出的那样：“拜占庭灭亡时抢救出来的手抄本，罗马废墟中发掘出来的古代雕像，在惊讶的西方面前展示了一个新世界——希腊古代；在它的光辉的形象面前，中世纪的幽灵消逝了；意大利出现了前所未有的艺术繁荣，这种繁荣好象是古典时代的反照，以后就再也不曾达到了。”^①这场空前的文化艺术繁荣就被历史学家们称之为“文艺复兴”运动。当然，“文艺复兴”并非古希腊古罗马文化的复兴，资产阶级召唤古希腊的亡灵，目的也不是要重建奴隶制旧文化，而是要摆脱封建思想的桎梏，建立适应资本主义生产关系的新的意识形态。正如马克思所指出的：“借用他们的名字，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。”^②

在文艺复兴运动时期所形成的资产阶级思想体系，一般称之为“人文主义”。它既是文艺复兴时期资产阶级的世界观和人生观，又是资产阶级反封建、反教会斗争的思想武器，其斗争锋芒是针对中世纪封建主义世界观、特别是天主教会的神学世界观的。教会以神为宇宙的中心，人文主义者则搬出古希腊哲学家普鲁泰古拉“人是衡量一切事物的尺度”的名言，提出人是宇宙的中心来和它对抗。对人的肯定成为当时新兴资产阶级世界观的核心。这

---

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第444—445页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第603页。

一时期的人文主义思想包含的内容可以归纳为以下三点：其一，用人性反对神权。人文主义者采用各种形式赞扬人的伟大，歌颂人的价值、人的尊严和人的力量，认为人有理性，有崇高品质，有无穷的求知能力，可以创造一切。人文主义者宣称他们发现了“人”，以“人性论”为他们的理论纲领反对教会的神权论。其二，用个性解放反对禁欲主义。人文主义者肯定现实，肯定人生，认为天堂不在来世，而在现世，不在天上而在地上，人生的目的不是为了死后的“永生”，而是追求个人的自由和现时美好生活的享受，人的各种欲望不应当加以抑制，而应当予以满足。其三，用理性反对蒙昧主义。人文主义者认为学术至高无上，提倡恢复理性的尊严和思想的价值。毫无疑问，人文主义在当时对资产阶级反教会反封建制度的斗争，对新经济、新政治制度的确立，对文化艺术的发展，对自然科学的进步所起的作用是非常大的。

文艺复兴的成就是伟大的。文艺复兴时期的艺术在人文主义思想的指导下，逐步摆脱神秘主义和禁欲主义的束缚，开始面向生活，从现实中汲取营养。在人文主义艺术家的作品中，凌驾于人头上的神渐渐失去其光泽和地位，他们抒发自己对现实生活的真情实感，表现一个关于自然和社会的丰富多彩的世界，具有鲜明的世俗特色。基于人是一切的中心的观点，艺术家们歌颂人的价值，肯定人生的美好和幸福，表现人体的自然美质和人性的觉醒，描写世俗生活的理想境界，情调乐观，充满激情。在题材上，艺术家们普遍借用神话传说和宗教故事，赋予它新的内容和新的含义，表现的是现实人物。在艺术表现上，他们借鉴古希腊罗马艺术的表现手法，并广泛地运用了自然科学的成就。神话和宗教题材的世俗化、现实化，是文艺复兴时期艺术内容的最大特点。

文艺复兴时期的艺术大师给人类的贡献是有目共睹的，然而由于当时欧洲各个国家历史条件的差异，各国艺术家的建树也各不相同。

文艺复兴艺术开始于意大利，其所以如此，是因为意大利具有以下条件：

第一，意大利在中世纪后期是欧洲经济上最先进的地方。

第二，意大利在古代是大希腊的一部分，希腊文化对它的影响源远流长，一直没有间断。

第三，意大利是古罗马的直接继承者，罗马文化就是意大利民族的文化，拉丁语也就是意大利各地方语言的祖先。

第四，1453年东罗马帝国的首都君士坦丁堡被土耳其人攻陷，许多对古代文献有丰富知识的希腊学者随身携带着希腊文、拉丁文的手稿或手抄本来西欧避难。还有一批匠人，也到意大利落脚，这对意大利新兴文化艺术也是一个很大的促进。正是由于以上四个条件的存在，意大利最早出现了文艺复兴艺术运动。

早期文艺复兴绘画的先驱者、佛罗伦萨画派的创始人契马布埃，是继承中世纪艺术传统的最后一人，也是探索新时代艺术道路的最早画家。真正打破中世纪的画风，使意大利的绘画从拜占庭的形式主义中解放出来的是契马布埃的弟子——乔托，他在艺术上开创的人文主义思想内容和现实主义表现方法，为日后的文艺复兴艺术家一致遵奉。因此，他被誉为意大利文艺复兴美术的开山祖、近代美术奠基人、“欧洲绘画之父”。到15世纪初期，新局面的开创者是只活了27岁的“短命画家”马萨乔。他继承和发展了乔托的艺术风格，他把新兴科学的认识手段——三维空间的透视法则、人体解剖学以及数学、哲学等引入绘画艺术，赋予绘画以新的表现手法，创造出了更趋完美的艺术形象。马萨乔的艺术原则，不仅成为15世纪意大利艺术家遵循的典范，而且对欧洲美术史上的现实主义画家产生了深远的影响。马萨乔之后，佛罗伦萨绘画艺术日趋繁荣，在不到100年的时间里，涌现出了一批杰出的艺术大师，其中有：矢志不渝追求善与美的僧侣画家安日利科；以痴迷于透视画法而著名的尚真画家乌切洛；创造抒情诗

般优美画面的艺术大师利比；善于驾驭色彩和光的大师委涅齐阿诺；画面刻画入微、色彩绚烂、具有浓厚的装饰风格的戈佐利；画风朴实、亲切、平易近人的著名现实主义画家基朗达约；以及特别喜欢表现在运动中的处于紧张状态的裸体的艺术家巴纳依奥罗兄弟等。波提切利是15世纪佛罗伦萨画派的最后一位，也是最杰出的一位画家，他采用教会排斥的异教题材，将绘画这门艺术从教会的附属品地位中解放出来，从而打破了过去题材局限于《圣经》范围的规定和习惯，为绘画开辟了新的更广阔的领域，使绘画获得了取材和表现的自由。

佛罗伦萨是意大利文艺复兴早期绘画艺术的中心，它的发展决定了这时期意大利艺术发展的主导倾向，同时在一定程度上影响了这一时期的其它地方。

15世纪末到16世纪，意大利文艺复兴进入全盛期。在艺术上形成了以米开朗基罗、拉斐尔为首的罗马画派。罗马画派的艺术以象征宏大、庄重、坚强的观念和具有纪念碑性质的样式为其特点。同时，在意大利东北部的威尼斯共和国也形成了以乔尔乔内、提香、委罗奈斯和丁托列托为代表的威尼斯画派。

此外，在米兰还形成了以一代巨匠达·芬奇为中心的米兰画派。

进入17世纪后，意大利文艺复兴发展到了它的末期阶段（17世纪初——17世纪末）。此时，在现实主义与反现实主义的斗争中形成了三个主要的艺术流派：学院派、巴洛克绘画和卡拉瓦乔画派。

学院派的基本主张是：研究古代和文艺复兴盛期的美术遗产，保持古代和文艺复兴盛期大师的永恒性，把这些艺术成就看成是不可逾越的典范，把前人的艺术看成是唯一遵循的正路。学院派艺术最早在波仑亚产生，最初的代表人物是卡拉奇兄弟，继他们之后的代表人物还有格·列尼和格维尔契诺等人。

巴洛克艺术是前此产生的风格主义艺术的发展。巴洛克绘画大致有如下一些特点：强调运动感、空间感、豪华感、激情感，有时还有点神秘感，并且多表现宗教题材。其代表人物是路加·卓尔丹诺和特罗·考尔东诺。

卡拉瓦乔画派以卡拉瓦乔为代表。他的艺术继承和发展了文艺复兴盛期绘画的现实主义优秀传统，反映了人民群众对封建宗教的不满情绪，以及对不合理社会制度的抗议。

意大利文艺复兴艺术的其他部门也达到了高度的繁荣，堪称与绘画并驾齐驱。在雕塑领域，最早表现出对古典艺术兴趣的是尼古拉·比萨诺。基培尔提第一个提倡把雕塑、绘画、建筑列入自由艺术。多纳太罗在自己的艺术创造中完成了从传统艺术向现实主义和人文主义艺术的转变。到米开兰基罗，意大利文艺复兴雕刻艺术发展到了最高地步。在建筑领域，布鲁涅列斯奇开创了建筑艺术的新纪元，创造出了文艺复兴的崭新的建筑风格。阿尔伯蒂把实用、经济、美观相结合而又统一的原则提到理论的高度，为建筑理论系统化奠定了基础。布拉曼特和贝尼尼分别是文艺复兴盛期和末期的有代表性的建筑艺术大师。在音乐方面，最早以其作品体现文艺复兴时代特征的是威尼斯的安得烈阿·曼布列利和他的外甥乔万尼·曼布列利，罗马的帕勒斯特里那为文艺复兴音乐树立了典范，而蒙特威尔地在歌剧创作上的贡献又使文艺复兴运动在音乐上取得了最大成就。

意大利文艺复兴从13世纪末到17世纪末，持续达400年，在绘画、雕刻、建筑、音乐等艺术领域涌现出大批艺术大师和传世之作。作为文艺复兴艺术运动的中心和发源地，意大利在整个文艺复兴艺术史乃至整个文艺复兴史上都有其开拓之功和多方面的贡献。

继意大利之后，文艺复兴运动在欧洲其他国家也先后发生。从15世纪起，尼德兰进入了艺术繁荣时期。克劳斯·斯留特尔是尼

德兰文艺复兴早期的著名雕刻家。凡·艾克兄弟是尼德兰文艺复兴绘画的奠基人。勃吕盖尔是16世纪以前的尼德兰文艺复兴史上有重要地位的画家。在音乐方面，15—16世纪尼德兰形成了一个势力很大的乐派。这一乐派从杜费到沃克汉姆，再到若斯堪，使复调技巧得到了高度的发展。奥尔兰多·第·拉索是16世纪下半叶最重要的作曲家。拉索的创作标志着尼德兰乐派的高峰。资产阶级革命胜利后，尼德兰北部成立了荷兰共和国，南部佛兰德斯仍受西班牙的统治。此后，尼德兰南北部的艺术沿着不同的途径向前发展：17世纪的佛兰德斯，其艺术仍适应着封建统治阶级和天主教会豪华、铺张、享乐的风气，产生了以鲁本斯、凡·代克为代表的豪华灿烂的巴洛克艺术风格；荷兰则由于革命胜利、经济繁荣、教育普及和思想自由等条件，产生了繁荣的民族艺术，尤其在绘画方面，产生了现实主义风格的荷兰画派，它的出现给荷兰艺术带来了辉煌的成就，而其中伦勃朗和哈尔斯的创作活动，不仅在荷兰艺术史上，而且在世界艺术史上也具有不朽的意义。

德国文艺复兴艺术发端于15世纪中叶。

德国文艺复兴艺术，以丢勒、荷尔拜因、蒂尔曼·里门施奈德、马丁·路德的创作为代表，他们通过绘画、雕塑、建筑、音乐等艺术的创作，表现了新兴资产阶级强烈的反封建意识和人文主义思想。德国文艺复兴艺术的发展受外国艺术（尤其是意大利艺术）影响很大，但同时又具有浓郁的民族特色。丢勒的艺术创作标志着德国文艺复兴艺术的高峰。盛期文艺复兴艺术运动在德国持续的时间较短，在农民战争失败和宗教改革运动遭受挫折的形势下，从16世纪中期以后便转入低潮。

法国文艺复兴运动兴起于15世纪中叶。15—16世纪美术方面的代表人物是富开和古戎；音乐方面的是约内堪，他写的法国歌谣题材广泛，内容体现了人文主义思想，并注重具体音乐形象的描绘和抒情，当时受到广大市民的欢迎。到17世纪，法国文艺