

一幅名画读懂一个大师

The image is a reproduction of the 'Montefeltro Altarpiece' by Piero della Francesca. It depicts the Virgin Mary seated in the center, holding the Christ Child on her lap. The Christ Child is shown in a reclining position, wearing a red string with a cross. To the left of the Virgin stands the elderly Joseph, holding a staff. Behind them are several other figures, including women in ornate, colorful dresses and headpieces. The background features architectural elements like columns and a window. The overall style is characteristic of the Italian Renaissance, with clear lines and a focus on perspective.

弗朗切斯卡的

蒙特费尔特罗祭坛画

PIERO DELLA FRANCESCA, The Montefeltro Altarpiece

(意)马尔科·卡尔米纳蒂/著 刘乐/译

 中国出版集团
 现代出版社

一幅名画读懂一个

弗朗切斯卡的 蒙特费尔特罗祭坛画

(意) 马尔科·卡尔米纳蒂/著 刘乐/译

图字：01-2014-2425

图书在版编目(CIP)数据

弗朗切斯卡的蒙特费尔特罗祭坛画 / (意) 马尔科·
卡尔米纳蒂著; 刘乐译. -- 北京: 现代出版社,
2017.7

(一幅名画读懂一个大师)

ISBN 978-7-5143-6224-4

I. ①弗… II. ①马… ②刘… III. ①弗朗切斯卡—
油画—绘画评论 IV. ①J213.055.46

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第128387号

Copyright © 2012, 24 ORE Cultura srl, Pero (Milan)

The simplified Chinese translation rights arranged through Rightol Media

(本书中文简体版权经由锐拓传媒取得 Email:copyright@rightol.com)

弗朗切斯卡的《蒙特费尔特罗祭坛画》

作者 [意] 马尔科·卡尔米纳蒂
译者 刘乐
责任编辑 刘刚
出版发行 现代出版社
地址 北京市安定门外安华里504号
邮政编码 100011
电话 010-64267325 010-64245264 (兼传真)
网址 www.1980xd.com
电子信箱 xiandai@cnpitc.com.cn
印刷 北京瑞禾彩色印刷有限公司
开本 880mm×1250mm 1/32
印张 2.5
版次 2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5143-6224-4
定价 48.00元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

目 录

- 4 在此作品之前的艺术家
- 9 《蒙特费尔特罗祭坛画》的保存状况
- 18 一幅祭坛画和两个问题
- 24 两个更加深入的问题
- 28 《蒙特费尔特罗祭坛画》
- 75 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的生平年表

一幅名画读懂一个

弗朗切斯卡的 蒙特费尔特罗祭坛画

(意) 马尔科·卡尔米纳蒂/著 刘乐/译

 中国出版集团
 现代出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图字：01-2014-2425

图书在版编目 (C I P) 数据

弗朗切斯卡的蒙特费尔特罗祭坛画 / (意) 马尔科·
卡尔米纳蒂著; 刘乐译. -- 北京: 现代出版社,
2017.7

(一幅名画读懂一个大师)

ISBN 978-7-5143-6224-4

I. ①弗… II. ①马… ②刘… III. ①弗朗切斯卡—
油画—绘画评论 IV. ①J213.055.46

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第128387号

Copyright © 2012, 24 ORE Cultura srl, Pero (Milan)

The simplified Chinese translation rights arranged through Rightol Media

(本书中文简体版权经由锐拓传媒取得 Email:copyright@rightol.com)

弗朗切斯卡的《蒙特费尔特罗祭坛画》

作 者 [意] 马尔科·卡尔米纳蒂
译 者 刘 乐
责任编辑 刘 刚
出版发行 现代出版社
地 址 北京市安定门外安华里504号
邮政编码 100011
电 话 010-64267325 010-64245264 (兼传真)
网 址 www.1980xd.com
电子信箱 xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷 北京瑞禾彩色印刷有限公司
开 本 880mm×1250mm 1/32
印 张 2.5
版 次 2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5143-6224-4
定 价 48.00元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

目 录

- 4 在此作品之前的艺术家
- 9 《蒙特费尔特罗祭坛画》的保存状况
- 18 一幅祭坛画和两个问题
- 24 两个更加深入的问题
- 28 《蒙特费尔特罗祭坛画》
- 75 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的生平年表

在此作品之前的 艺术家

对今天的人来说，保存在米兰布雷拉画廊的《蒙特费尔特罗祭坛画》是“皮耶罗祭坛画”中最具标志性的优秀作品。然而，令人惊讶的是，直到19世纪末，甚至没有人想过这幅深入人心的作品是出自皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡之手。几个世纪以来，人们一直坚定地认为这幅作品的创作者是巴特鲁姆·科拉迪尼^①，一位多米尼加修士兼艺术家，以其绰号“弗拉·卡尔内瓦莱”而为人所知。1811年，《蒙特费尔特罗祭坛画》以这种作者归属进入布雷拉，在米兰画廊的所有图录中该作品都被列入弗拉·卡尔内瓦莱名下，这种状况一直持续到19世纪末。

为什么会这样呢？原因很简单，皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡不过是被人们遗忘了。他的名字以及他的作品被尘埃渐渐掩盖，直至消失于历史的视野中。16世纪中期，乔治·瓦萨里^②对皮耶罗给予了最后的赞扬，在他的描述中，皮耶罗“不论是在算数还

---

① 巴特鲁姆·科拉迪尼 (Bartolomeo Corradini)，意大利早期文艺复兴画家，主要活跃于乌尔比诺。

② 乔尔乔·瓦萨里 (Giorgio Vasari, 1511—1574年)，文艺复兴时期意大利画家和建筑师，以著作《大艺术家传》留名后世，是欧洲第一部传记体艺术史书。

是几何上，都是处理身体形态规则的大师”，直到关于皮耶罗的记载痕迹完全遗失，这位画家便彻底被人们忽视了。

皮耶罗在 20 世纪初重新被人们发现。通过伯纳德·贝伦森^①、阿道夫·文杜利^②和罗伯托·隆吉^③共同进行的研究，这位大师再次回到了最伟大的艺术家之列。这样的复兴源于对形式的分析。贝伦森着迷于“与画家个人无关的、不掺杂情感的、事物本身的特性”，并强调“庄重的人物形象，宁静平和的情节，以及朴素的风景区向人们投射出最强大的力量”。在不排除形式观察的同时，阿道夫·文杜利试图将艺术家置于更具体的时代背景中，他的学生罗伯托·隆吉则通过撰写于 1914 年的文章和 1927 年的专著加深了我们对皮耶罗的认识。隆吉不仅用简练而深刻的语句描述了皮耶罗的伟大之处（“皮耶罗的创作是形式与色彩在透视中的结合”），还注意到

---

① 伯纳德·贝伦森 (Bernard Berenson)，美国艺术史家，专攻文艺复兴的研究。

② 阿道夫·文杜利 (Adolfo Venturi)，意大利著名艺术史家。

③ 罗伯托·隆吉 (Roberto Longhi)，意大利著名文学和艺术史家。

了皮耶罗的现代性,以及将其作品与塞尚^①、卡拉^②等艺术家相比较的可能性,并看到了皮耶罗对意大利艺术的影响,这种影响在20世纪最初的十年中逐渐变得清晰起来。

画面中抽象的纯净感,色彩上的人工光线,弥漫的自然光,透视和建筑描绘上的精确性,都令这幅布雷拉祭坛画给我们留下了深刻的印象。我们注意到画面中的符号也同样如此,这些符号和观众交流,最为重要的便是悬挂在圣母玛利亚头顶上方那颗引人注目的蛋。

需要强调的是,直到二战时期,皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的作品才开始被深入破译,这种观察不仅停留在形式上,更深入到图像学层面,包括图像学和纪实史料的解读。这种解读开始于米勒德·迈^③在1954年的尝试,他于1972年再次破译《蒙特费尔特罗祭坛画》中神秘的象征手法,下文将对

---

① 塞尚 (Paul Cézanne), 法国19世纪著名后印象派画家。

② 卡洛·卡拉 (Carlo Carra), 意大利20世纪未来主义画家。

③ 米勒德·迈斯 (Millard Meiss), 美国图像学研究著名学者,著名艺术史家潘诺夫斯基的学生。

此做出讨论。

不幸的是，一百年以来逐渐从档案中整理出来的文件（包括1971年由欧杰尼奥·巴蒂斯迪以及1993年至2001年由詹姆斯·贝克出版的所有书籍）并未提供足够的线索，以解决关于皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的最为主要的问题，即其作品时间先后的正确顺序。事实上，几乎所有他的作品都缺少可靠的档案依据，因此，皮耶罗绘画作品的时间年表仅仅是众多不同的可能性中的一种。但是，这些由档案整理而来的文件为建构这位杰出艺术家的真实形象提供了有效帮助。通过这些纪实材料，人们对皮耶罗过度理想化的看法得以修正，并且能够将其置于更具体、更正确的时代语境中加以理解。我们看到，他在特定的文化环境中生活，从“最底层”画家开始他的创作，之后在佛罗伦萨文艺复兴和佛兰芒的艺术先驱那里“借取”灵感。我们还注意到，他依靠家中稳定的商业利润来维持生活，并直接参与到公共事务的管理中，

在其出生地波尔哥·圣塞波可^①掌控很有名望的工作室。此外，我们也在某种意义上对其进行了揭露，发现皮耶罗很晚才开始纳税。我们还意识到，他运用一个精明商人的诡计购买了很多房产和土地，同时也被繁重的订单压垮，但他又不重视这些交易，有时甚至拖延十年之久才交付作品。

当遗忘之光吞噬了作为画家的皮耶罗，其名望仅仅残留于他在理论写作的成就上。皮耶罗写了三本著作：一本会计学书籍，一本写给画家的透视学专著，以及一本更为复杂的致力于研究规则多面体的论著。这令人非常惊讶，因为会计学和透视学都属于15世纪意大利文化争论中最热的议题。他的一生都在思考如何将其研究以及抽象思考的成果自然而实用地表现到绘画中，并把他在专著中阐释的黄金法则——以在他的时代无人能企及的方式——转而表达到了绘画中。我们只能通过细致的观察《蒙特费尔特罗祭坛画》来验证上述内容是否属实。

---

^① 波尔哥·圣塞波可 (Borgo San Sepolcro)，意大利地名，是一个位于佛罗伦萨东方约八十公里处的小镇。

《蒙特费尔特罗祭坛画》的 保存状况

对每一件艺术作品的阐释——正如费德里科·西利^①告诉我们的——必须从调查其保存状况开始。不论外观看上去如何，《蒙特费尔特罗祭坛画》（板上油画，251×172cm）呈现出的状态并不太好。组成画板的木头的长度反映着过往的变迁痕迹。这件作品在拿破仑时期被粗暴地从乌尔比诺的圣伯纳迪诺^②教堂移出，并于1811年被放在马车上一路艰辛地运往米兰，这很可能是导致画板背后出现长划痕的原因，人们做了很多努力试图修补这条划痕。这一损坏也可能在此之前就已存在，例如，1741年和1781年在乌尔比诺发生的两次地震也可能对作品造成过伤害。此外，画板上更多的伤痕则是源于尺寸的缩减：仔细观察《蒙特费尔特罗祭坛画》可以发现，其边缘有过三次裁剪。左右两边都被裁去过几厘米（尽管左边被剪去得较少），其中一块水平的木板则弥补了底部边缘的缺失。我们

---

① 费德里科·西利（Federico Zeri），意大利美术史家，专攻意大利文艺复兴绘画研究。

② 圣伯纳迪诺（San Bernardino），意大利地名。

皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡

《蒙特费尔特罗祭坛画》（细节）

1469—1474年

板上蛋彩及油画

251cm × 172cm

米兰，布雷拉画廊

