

羅浮宮美術館

NHK

文藝復興的波動

IV

法蘭德爾／德意志／義大利／法國

MUSEE
DU

LOUVRE

羅浮宮美術館全集 IV
文藝復興的波動

原出版著：日本放送出版協會

編 譯：張 豐 榮

出 版 者：龍和出版有限公司

發 行 人：林 禮 祥

地 址：中和市中山路二段 103 號

電 話：(02)248-7116・248-9622

傳 真：(02)248-0415

郵政劃撥：07441423 林禮祥帳戶

排 版：正昇電腦排版股份有限公司

電 話：(02)382-2011・383-2546

印 刷：弘盛印刷有限公司

1991 年 9 月 15 日 再版

行政院新聞局局版台業字第 3654 號

每冊定價七〇〇元整

全套定價四九〇〇元整

缺頁或破損，請寄回更換

版權所有 * 翻印必究

MUSÉE
DU
LOUVRE

第七章	閃亮的北方文藝復興——	7
第八章	巨匠的世紀——	75
北方文藝復興的美術——156		
盛期義大利文藝復興的美術——168		
Intermezzo	女性的頭髮與帽子——	62
	畫的背面——	63
	宗教改革與畫家——	69
	勞可的發現——	113
	畫家與異端審問——	142
Essai	閃爍在運河的號誌燈——	72
	永遠的威尼斯——	154
年表——182		

VRE

羅浮宮美術館

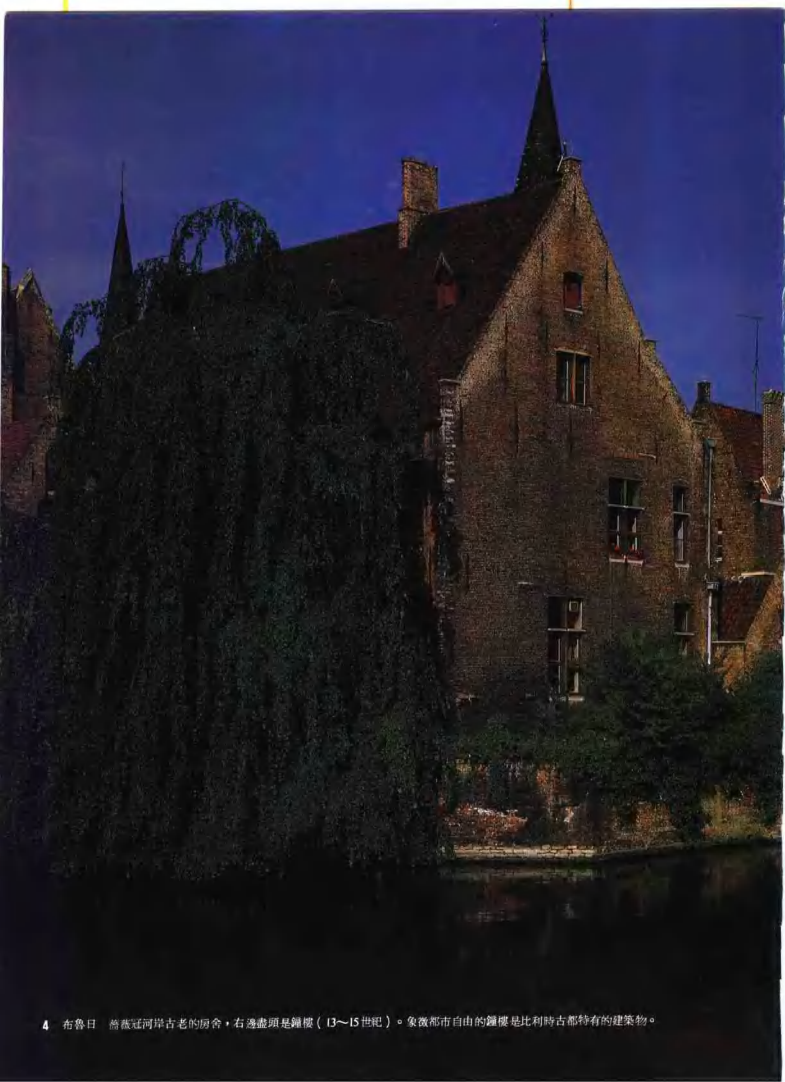
IV

文藝復興的波動

法蘭德斯 / 德國 / 義大利 / 法國

MUSEE DU
LOUVRE

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.erton.com

4 布鲁日 蔷薇冠河岸古老的房舍，右边盡頭是鐘樓（13~15世紀）。象徵都市自由的鐘樓是比利時古都特有的建築物。

導遊 伊莎貝勒·歐貝爾／
約翰·克羅得·布里亞利

文藝復興以義大利的威尼斯為中心開花勃興的十五世紀，阿爾卑斯山北側的尼德蘭、德國、法國也誕生了新的藝術。

在義大利，文藝復興藝術並且完成了偉大的發展，繼雷歐納多·達文西之後，米開朗基羅、拉斐羅等巨匠登場，確立了優美、調和的古典樣式。另一方面，以提香為首的威尼斯派繪畫的光輝，亦增添了文藝復興的勃興。

本書將為您介紹文藝復興在尼德蘭及法國北方閃耀的魅力，以及義大利及法國的盛期文藝復興其華麗的展開。

在義大利文藝復興的花朵不斷開放的十五世紀初期，北方的尼德蘭及德國可以說還停留在中世紀的哥德式藝術中。

北歐到處貼滿了華麗彩色玻璃的哥德式教會，無法提供北方的畫家（像義大利的畫家）可以在上面描繪壁畫的壁面。

在北歐，長久以來，繪畫一直關閉在裝飾教會的祭壇及貴族和富有的房屋之比較小的畫面上，或者時禱書的抄本裝飾畫（細密畫）裏面，畫家們都在這小小的世界中表現中世紀的基督教精神。

但是，隨著尼德蘭及德國各都市在社會上、經濟上的發展，產生出以這些都市為中心之新時代的精神和藝術活動。

今天，在尼德蘭及德國，稱呼興起於十五世紀的新藝術運動為「北方文藝復興」（或者「北歐文藝復興」）。

北方文藝復興與義大利的文藝復興相呼應，且不斷互相競爭，顯示出其扎根於北方的風土與文化的傳統之獨特的發展。

產生自北方的大地，由其閃耀的陽光和空氣醞釀出獨特的魅力之北方文藝復興的藝術，首先就讓我們從尼德蘭開始拜訪吧！擔任導遊的是約翰·克羅得·布里亞利先生與伊莎貝勒·歐貝爾小姐。

第七章

閃亮的北方文藝復興

*L'Art de la Renaissance
du Nord*

北方文藝復興

7-1

布魯日

現在，荷蘭、比利時、盧森堡之所謂的荷比盧三國關係緊密，然而，原本在十六世紀後半以前，這裏形成了一個總稱為「尼德蘭」（低地地方之意）的文化圈。

尤其是南部的法蘭德斯地方（相當於現在比利時的地區），是十五、十六世紀政治、經濟、文化的中心。

當中，一四一九年，在當時擁有強大勢力之布魯日紐公國的腓力浦善良公爵，除將其宮廷置於根據地第魯外，也安置於法蘭德斯的布魯日，自此以後，這個地方便成為法蘭德斯繁榮的中心地。

布魯日是棧橋之意，自十二世紀初法蘭德斯伯爵在此築城以來，便發展成爲一個港口都市。

十三世紀到十四世紀，布魯日以毛織工業爲中心，工商業大爲發達，成爲歐洲屈指可數的商業都市。十五世紀初成爲布魯日紐公國的宮廷所在地之後，更是繁盛。據說腓力浦善良公爵喜愛法蘭德斯更甚於他本來的領地——法國的布魯日紐，因此，以王公的宮廷爲首，教會、市民階級都成爲藝術的保護者，奠定了新藝術誕生的基礎。法蘭德斯新繪畫的偉大創始者是魯·凡·艾克（三三〇年左右／一四四一年）。

7-1.2 崙·凡·艾克「宰相羅蘭的聖母」 聖母、聖子與尼古拉·羅蘭在豪華的室內相對而坐。聖母、聖子與祈求者描繪成同一空間，在其他的繪畫並不是沒有這種例子，但一般都會將聖人置於兩者之間，所以本圖的構想從宗教的觀點來看是極為大膽的。但是仔細觀察可以發現，這部畫以微妙的方法表現出聖母、聖子與羅蘭不同次元的存在。羅蘭的相貌極為寫實，瑪麗亞和耶穌則被類型化，尺度亦稍微不同，聖母、聖子與天使或許可以說是新繪的羅蘭思想中的像。聖俗的區別從背後的風景也可以看出來

，聖母子的背後，河的右岸教會的塔林立，羅蘭背後的左岸則有許多民家。從陽台眺望風景的二人是凡·艾克兄弟的說法沒有根據，不過背影將觀者引入畫中的空間，這一點是確實可信的。關於凡·艾克，一般而言，其緻密的寫實為眾人所贊嘆，這是當然，同時，如本圖尼古拉·羅蘭形象豐富、堂堂的相貌可為證明般，在15世紀法蘭德斯畫家當中已經達到了應該說是例外的紀念碑性。1435年左右，木板，油彩，66×62公分。

8 凡·艾克兄弟「神秘小羊的禮拜」 「韓特的祭壇畫」
 放在韓特大教堂內的一禮拜堂內，上有哥哥在休貝魯特在製
 作途中逝世，弟弟魯繼續於1432年完成的銘文。本圖相當於
 這個多翼祭壇畫內側的中央下段，前景是有生命之泉的天國
 的綠野，象徵基督犧牲的神秘小羊，接著，天使與諸聖人的
 禮拜。泉水的石材與水、花草，後景的建築部分等，每個細
 部的描寫都具有驚人的逼真性，同時具備有整體是一個世界
 的廣闊性和統一性。值得一提的是它極盡寫實的技法，表現
 出現實之天國的實在感。木板，油彩，137.7 × 242.3
 公分。

盎·凡·艾克

羅浮宮美術館中，盎·凡·艾
 克的「宰相羅蘭的聖母」(1411
 九頁)，是幅充分顯示出他的特徵
 的名作。

約翰 好美的一幅畫，多麼令人驚
 歎的一幅畫啊！

伊莎貝勒 你看小時候的耶穌，真
 像個夫人，好像看盡人類的罪惡般。

約翰 一點也沒錯，這就是中世紀
 藝術的遺跡，基督和瑪麗亞必須表
 現成具有「神性」的一種存在。耶
 穌以身為人類的王者身分祝福施捨
 者。

但是，仔細看看室內的擺設，
 人類的衣著，甚至於陽台對面廣闊
 的風景，細部的描寫真是精密極了。
 伊莎貝勒 金冠、寶石、衣服、質
 地、建築物的地板……，每一樣東
 西都令人覺得它就在那裏，沒錯，
 很有質感，各種不同的材質相互輝
 映著。

約翰 嗯，這種描寫令人感受到一
 種可以說是物質崇拜的熱情，不過
 ，這幅畫的卓越在於每個細部都統
 一在整體之中，巧妙地形成一個緊
 密的世界。最重要的是光線，他觀

察光線，敏銳地捕捉住光線微妙的變化。

而且，支配著這幅畫的是靜寂，怎樣，是否令你有意無意間化為永恆之感？

伊莎貝勒 看這幅畫會令人頭昏眼花，沒有底兒。從室內到陽台、近處的街道和橋樑、向畫面盡頭延伸的河流、遠處朦朧的山巒、以及彼方的天空……全都納入這幅畫裏面。雖是小小的一幅畫，仔細觀察，好像全世界都包圍在裏面。

約翰 是啊！看這幅畫時，視線常會被地板的遠近法效果所引導，而投向拱門外面廣闊的世界，甚至於會被蜿蜒的河川慢慢誘入無限的彼方。廣大的背景景色似乎是他根據對旅行之地的懷念和想像合成的，或許是聖地耶路撒冷的表現吧！連細緻的部份都描繪得絲絲入扣，使這幅畫顯得統一和諧。

左邊表情嚴肅地禱告的人物，是布魯哥紐公國的宰相尼古拉·羅蘭。

伊莎貝勒 因此這幅畫稱為「宰相羅蘭的聖母」。

而且，據說陽台上背對著畫面的那二個像小洋娃娃般的人是凡·艾克兄弟。

約翰 是有這種說法，如果真是這樣，請你比較看看委託作畫者與畫

9-2 (部分)

9-3 (部分)

9-1~4 拉斐爾·凡·提·威登「受胎告知」莊嚴地告懷了救世主之化肉的報喜天使加百列，與從書中抬起頭來，以謙虛的態度應答的瑪麗亞。義大利的繪畫通常都在廊柱或陽台接受聖告，然而15世紀的尼德蘭繪畫如本圖般大都以當時富裕的居家室內做舞台，顯示出南北傳統的相異。雖然如此，花瓶的白百合、桌上的水瓶和水盤（都是瑪麗亞純潔的象徵）等精緻細密的描寫真是奪目。隨著合理的空間的描出，天使薩蓋稍稍站立之優美的S形姿勢與瑪麗亞的姿勢，成功地收到了二次元「形的呼應」的效果。1435年左右，木板，油彩，86×93公分。

9-1 (部分)

家的大小。所以，現在根據歷史的正確評論，只有畫家的名字可以留下來。仔細觀察，這二個人物雖然畫得很小，卻放置在這幅畫的中心，不是很有趣嗎？

蓋·凡·艾克的前半生不太為人所知，不過據說他是以抄本裝飾畫家出身的，一四二五年以後，受到布魯哥紐公國腓力浦善良公爵的庇護，在布魯日成為宮廷畫家兼侍從。腓力浦給予他「合乎其地位的名譽、特權、自由、特典、俸給」，使他成為尼德蘭地位最高的畫家。他在世時嚐到了如此高的榮耀與光彩，但是如果沒有善良公爵的提拔，恐怕他仍然以一位默默無名的畫家終其一生。那個時代的畫家多半是這樣的命運。

蓋的哥哥休貝魯特也是位畫家，傳說兄弟一起製作了一幅推開北方文藝復興之曙光的大作——比利時韓特、聖巴弗大教堂的大祭壇畫「神秘小羊的禮拜」(1410—1411頁)。但是，兄弟分擔製作有頗多議論之處，而且關於休貝魯特的一生也不為人所知。

另外還傳說凡·艾克兄弟是油畫顏料的發明者，不過在他們以前也有人使用油畫顏料，他們的功績應該是改良油畫顏料並善加利用，使光及空氣微妙的變化、色彩透明

9-4 (部分)

的光輝、物體的質感等的表現方法大為進步吧！因此使得油畫顏料的使用在歐洲非常普遍，打開了近代繪畫之路。

洛斐爾・凡・提・威登

和凡・艾克一樣，十五世紀前半法蘭德斯繪畫的另一位創始者是洛斐爾・凡・提・威登（一三九九／一四〇〇／一四四年），他從一四三五年左右開始活躍於布魯日。

羅浮宮美術館的這幅「受胎告知」，被認為是凡・提・威登年輕時候的作品。

約翰 這幅「受胎告知」是描寫報喜天使加百列出現在聖母瑪麗亞身邊，告訴她將生下基督的場面，具有不同於凡・艾克的纖細情感。

凡・提・威登的這幅畫將觀賞者引進一個獨特的宗教氣氛中。

伊莎貝勒 細部的描寫也是非常纖密。

約翰 這是法蘭德斯繪畫的特徵之一啊！承自細密畫的傳統也在這裏表露無遺。

由此可看出法蘭德斯的畫家有個共同點，就是對日常生活及事物的關心。

10-1,2 洛斐爾·凡·提·威登「布拉克家祭壇畫」 三幅祭壇畫的中央那幅描寫手持皇帶或國王携帶的物品—球體，代表「榮光之王」的基督，以及携帶聖杯的福音書記者約翰和聖母瑪麗亞，整體代表「聖餐的秘蹟」。銘文寫在人物周圍，這是傳統的手法，但已經不適合以自然主義的空間表現為職志的新傾向繪畫。另一方面，半身像配上背後斜向的風景也是個嶄新的手法（尤其是右翼從兄的瑪麗亞），成為著名的「蒙娜莉莎」等往後一連串肖像畫的原點。1452年左右，木板，油彩，中央41 × 69公分，兩翼皆為41 × 34公分。

例如「受胎告知」中足以顯示當時織工技術之精良的天使衣裳細密的描寫方法，以及裝飾品質感的表現都是。房間也像是當時市民階級者的室內。說不定也反映出推動法蘭德斯發展的巨手—勤儉踏實的商工市民階級重視現實的意識。同時加上了北方特有的宗教感情和神秘主義，為法蘭德斯繪畫帶來了獨特的趣味。羅浮宮裏還有一幅凡·提·威登的傑作「布拉克家祭壇畫」。委託畫這三幅携帶用祭壇的是剛剛喪夫的卡特里奴·德·布拉曼。

中央是基督，莊嚴的香氣從祂的臉散放到四周，左右是聖母瑪麗亞和福音書記者約翰。左翼部是施法者聖約翰，右翼部是從良的聖瑪麗亞。五位聖人左右相稱的構圖井然有序，令人感到嚴肅的精神性。描繪這幅畫時，想必凡·提·威登已經享有盛名，一般認為，左翼部的洗禮者聖約翰是他的自畫像，確實的情形如何不得而知。有人推測，凡·提·威登於一四五〇年左右曾拜訪羅馬和威尼斯，嗅到了義大利文藝復興的空氣。右翼部從良的妓女瑪麗亞，令人想起約翰與凡·提·威登同時代的義大利畫僧夫蘭·安杰利可繪畫的優美。盡·凡·艾克和洛斐爾·凡·提·威登兩人都建立起自己獨特的技法，將法蘭德斯繪畫固有的傳統遺留給後世。

10-2 (中央)

10-1

