

文艺复兴时期的努力，
使整个西方世界出现了
今天仍在使用的艺术规则和程式。

方昱 著

华丽 的回归

文艺复兴的辉煌与荣耀

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

J150.093

3

华丽的回归

文艺复兴的辉煌与荣耀

方昱 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

华丽的回归：文艺复兴的辉煌与荣耀 / 方昱著. —北京：北京大学出版社，2005.7
(缤纷人文丛书)

ISBN 7-301-09279-2

I. 华… II. 方… III. 美术史—欧洲—中世纪 IV. J150.093

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 067232 号

书 名：华丽的回归：文艺复兴的辉煌与荣耀

著作责任者：方 昱 著

标准书号：ISBN 7-301-09279-2/J · 0114

出版发行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址：<http://cbs.pku.edu.cn> 电子邮箱：pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

印 刷 者：北京中科印刷有限公司

经 销 者：新华书店

787mm × 1092mm 16 开本 14 印张 140 千字

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

定 价：36.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，翻版必究

华丽的回归

文 艺 复 兴 的 辉 煌 与 荣 耀

目录

第一部分 辉煌的意大利 / 1

一 创始之初——佛罗伦萨画派 / 5 乔托 / 6

马萨乔 / 16 多纳太罗 / 22 波提切利 / 27

二 无与伦比的

三巨人 / 37 达·芬奇 / 38 米开朗琪罗 / 55 拉斐尔 / 85

三 绚烂之极——威尼斯画派 / 103 乔凡尼·贝里尼 / 105

乔尔乔内 / 110 提香 / 116 丁托列托 / 130 委罗内塞 / 139

华丽的回归

文 艺 复 兴 的 辉 煌 与 荣 耀

第二部分 燎原之火，遍及欧洲 /147

一 别样的风景——尼德兰 /149 凡·埃克兄弟 /151

博斯 /158 勃鲁盖尔 /166

二 理性的德国 /179 丢勒 /180

小荷尔拜因 /193

三 蓄势待发——法国 /201 克鲁

埃父子 /202 古戎 /205

四 多元会聚——

——西班牙 /207 埃尔·格列柯 /208

第一部分

辉煌的意大利

乔托 / 马萨乔 / 多纳太罗 / 波提切利

达·芬奇 / 米开朗琪罗 / 拉斐尔

乔凡尼·贝里尼 / 乔尔乔内 / 提香 / 丁托列托 / 委罗内塞

中世纪后期，14世纪开始到16世纪，在欧洲历史上出现了以意大利为中心的“文艺复兴”运动。这是一场新文化运动，涉及到欧洲的思想、文学艺术、美术等许多领域。

文艺复兴运动发生在欧洲封建社会内部出现了资本主义经济萌芽的时期。那时，一些在经济上有得天独厚发展条件的城市，工商业繁荣，政治上相继独立或自治。自12世纪开始，意大利的许多城市已经是东西贸易的枢纽和手工业的中心了。15世纪，随着城市商品经济的发展，新兴的资产阶级已正式出现在历史舞台上。为了推翻封建制度，建立与资本主义发展相适应的政治统治形式，他们掀起了这场资产阶级新文化运动，以打破封建思想的禁锢和宗教神学枷锁。

文艺复兴（Renaissance）一词的原意是“再生”、“复兴”，运动的口号是要恢复古希腊、罗马文化。文艺复兴时代的人们学习古典，并不是简单仿效，而是取其精神，从中领悟到现实主义的方法和古典社会的民主思想。其结果超出了希腊罗马文化的范围，大大地动摇了长期禁锢人民的神学思想。人文主义者高举人文主义思想的旗帜，歌颂人性，肯定人的价值，蔑视神性，赞美人的尊严和创造力，在思想文化艺术领域结束了中世纪的历史和文化，催生了资本主义新文化。

在美术领域,文艺复兴是最具有深远意义的历史时期。经过不同流派的几代人文主义画家的努力,使那个流光溢彩的时期不仅出现了大批作品流传至今的美术天才,还奠定了今天仍在沿用的艺术规则和程式。文艺复兴时期的美术创作,用真实理想的人物形象和生动丰富的现实情景,体现了人文主义者强调的人性崇高与身心的全面完美;重视世俗的现实生活,反对神学权威和封建特权的思想。在当时的条件下,新美术创作以它最直观的形象成为较易为人民和新兴资产阶级接受的文化形态,因此美术成为文艺复兴文化最受欢迎的代表,成果也最为丰富。文艺复兴美术是西方近代美术的源头,它创立的基本风格和表现技法,构成了西方近代美术的主要传统,影响极其深远。

文艺复兴时期的美术主要从两个方面汲取营养,一是重新采用被淹没了一千年的古希腊、古罗马普遍应用的美术形式,使美术作品更真实自然;二是运用透视技法,使艺术家能以科学的精确度再现三维空间的实体形状,让美术作品更精确生动。

我们知道,由于基督教是西方中世纪治理国家的精神支柱,因此这个时期的美术作品主要是描绘《圣经》故事、基督

神迹。而文艺复兴时期的美术作品，虽然也以宗教为主题，强调的却是这些宗教人物的人性，并且还出现了大量的以希腊罗马神话为题材的作品。这些神话中的人，都更接近真实生活中的人。尊重自然，又强调艺术的理想化，这是文艺复兴时期许多杰出艺术家的主要贡献。他们创造的是宗教题材，却以巧妙的方式与现实生活紧密地结合。

文艺复兴美术从意大利起步并取得了辉煌的成就，它的发展过程可分为初期、盛期和晚期。初期以佛罗伦萨为中心，自乔托始到波提切利止；盛期主要以达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔的艺术成就为标志；晚期则以提香为代表的威尼斯画派著称。

文艺复兴运动的发源地是意大利，这个时期美术最辉煌的成就也在意大利产生，而佛罗伦萨则是意大利文艺复兴的策源地。

一 创始之初——佛罗伦萨画派

佛罗伦萨位于意大利中部，自13世纪以来就是欧洲重要的商业、银行业中心，资本主义生产关系的萌芽在这里得到顺利发展，新兴的市民阶级势力发展迅速，以至于掌握政府，建立了城市共和国。文艺复兴运动最早从这里发源，随之美术创作也逐渐繁荣。文艺复兴美术中最为突出的成就表现在绘画上，14—16世纪几乎所有意大利文艺复兴美术的重要画家皆诞生、学习、工作或游学于佛罗伦萨。佛罗伦萨画派就是这个运动中早期的也是最辉煌的一个美术画派，主要代表人物有乔托、马萨乔、多纳太罗、波提切利。甚至最盛期的达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔也是这个流派的产物。十六世纪末，由于佛罗伦萨政治上失去独立，经济衰落，以及画家们盲目崇拜前辈，佛罗伦萨画派逐渐走向风格主义，丧失了它的生命力。

佛罗伦萨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，将古代希腊、罗马的雕刻手法应用在绘画上，把中世纪的平面装饰风格改变为集中透视、有明暗效果、表现三度空间的画法。在以宗教神话为主的题材中，把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，成功地创造了人物画新风格。除油画外，当时多创作大幅湿壁画，从而改变了欧洲中世纪绘画的面貌。

乔托

乔托·迪·邦多纳

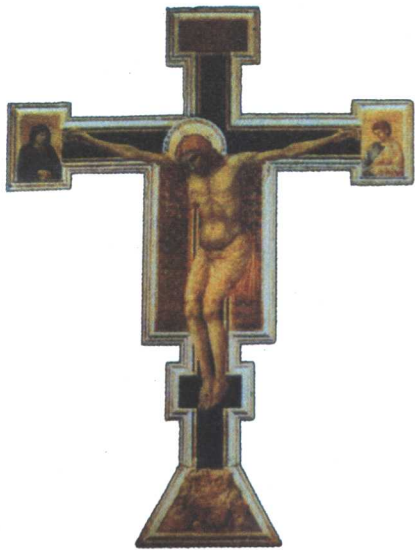
文艺复兴时期的第一个画家是乔托。乔托·迪·邦多纳（Giotto di bondone, 1267—1337）出生在佛罗伦萨附近的一个村庄。他从小就喜欢画画，常在田间以大地为纸、木石为笔画画。一天，正在石板上画羊的乔托被路过的佛罗伦萨著名画家契马布埃（Cimabue）看到，大为震惊，认为他有很高的艺术天赋。契马布埃便说服他父亲，让他跟随自己学习。在契马布埃的工作室里，乔托用心观察、感受和表现自然，画艺日进，很快就超过了他的老师。乔托的一生，在绘画、雕塑和建筑方面均有建树。

乔托毕生的精力主要用于绘制壁画，题材多取自《圣经》故事。但是，乔托创造性地赋予这些宗教画以人性，表达了人世间的真情实感，使那些头绕光环、毫无生气的圣母、圣徒形象，变成了人间真实的慈母，有血有肉的身躯。乔托的努力，给当时的佛罗伦萨带来了一股清新的空气和革命性的变化。

后世的评论家称乔托身处两大时代,是两个时代承前启后的关键人物,并继承发展了两大时代的绘画特色。如果说但丁是文艺复兴文学的先驱,乔托则是文艺复兴绘画的先驱。这两位先驱也是极好的朋友,但丁曾在他的不朽于世的作品《神曲》中赞美并推崇乔托的画艺。14世纪的学者和《十日谈》的作者薄伽丘,把乔托当作一个角色,写进了他的故事里,并赞誉乔托为“世界上最好的画家”。到了15世纪,且尼诺在《艺人手册》一书中写道:“乔托把希腊绘画艺术,改变成拉丁绘画艺术”,这也就是说,乔托把拜占庭艺术改变成为罗马的古典派艺术,并发扬了古代的艺术传统。后来,这股新潮流,变成了整个文艺复兴时期艺术风格的一个明显的标记。

耶稣受难

这幅画是乔托第一件留传下来的作品。乔托勇于突破哥特式和拜占庭的绘画传统,以自己所认识的真实的世界为基础,创造性地走出了一条新的绘画之路。他没有将耶稣画成僵化的、没有血肉的躯体,他认为那种画法毫无真实感,不能使人动情。画面上,耶稣的身体被悬挂在一个巨大的十字架上,瘦弱的胳膊仿佛撑不住他的身体重量,全身自然弯曲下垂,就像忍受着可怕的痛楚似的,耶稣身体的肌肉纹理清晰可见,就像活生生的躯体。在当时的佛罗伦萨,还没有任何一位画家,敢于将耶稣受难的形象画得这样接近真实的人体。

《耶稣受难》

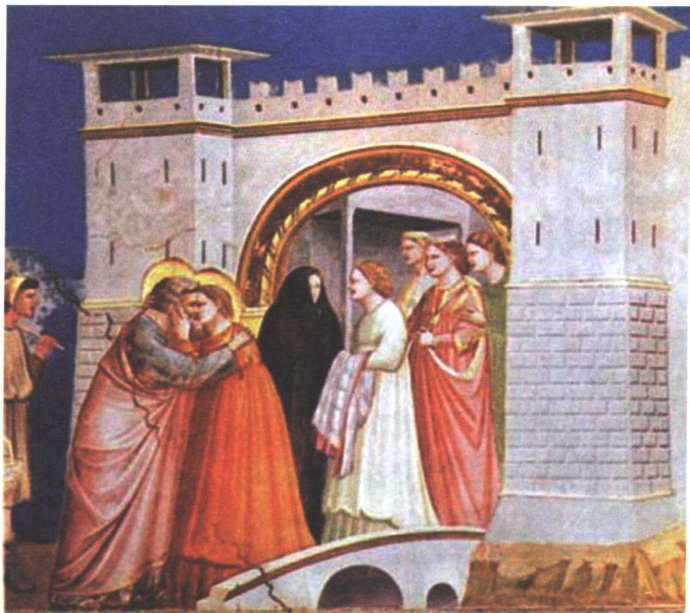
乔托, 1290—1300

板上蛋彩画

《金门相会》

乔托，1302—1305

湿壁画

金门相会

这是一个《圣经》故事。上帝派遣天使长加白利告诉玛利亚的父母若亚敬和安妮，说他们将在耶路撒冷的金门相会。他们两个人一接吻，便会使年事已高而长期未孕的安妮怀上玛利亚。画面从左侧被画框截断的牧羊人开始，似乎在画面以外，还有另一半的空间正在延续着（后来印象派画家也使用这样的技法）。两位圣者的拥抱、亲吻，是那样情真意切和自然。一群穿着简朴的橘、黄、绿色长袍的女信徒，则在一旁满怀喜悦地观望着，兴奋地交谈着，她们的长袍自然地垂着，颈上的皮肤褶皱是现实生活的写照。若亚敬和牧羊人的脚，坚定地踏在地面上。这些不加矫饰的人物，与生活中所见到的真人无异，但画家却赋予他们一种雕塑式的真实感，一种令人肃然起敬的气质。

在这里，画家将建筑物减化到只有一座城门的地步，但它却占了整个画面的背景，使这个戏剧性的场面更加生动、庄严，人物更加清晰。

犹大之吻

这幅画描绘的是《圣经》里的一段故事。耶稣的十二使徒之一犹大偷偷勾结敌人，以30块金币出卖了耶稣，答应给敌人通风报信，帮助抓捕耶稣。在逾越节的晚餐上，耶稣指出犹大是卖主之人，犹大提前溜走，去给敌人引路。在这幅画面上，犹大领着一队兵丁来抓人，兵丁们手举着灯笼、火把、兵器。犹大走在前头，直奔耶稣，按约好的认人暗号，犹大要与耶稣亲吻。当犹大搂住耶稣，努起嘴要与耶稣亲吻时，耶稣似乎看透了他，双目紧盯犹大，满眼怒火；犹大则十分紧张；四周充满着骚动。

《犹大之吻》

乔托，1305

湿壁画

《犹大之吻》局部

画家利用这个人们熟悉的宗教故事，表现了现实生活中黑暗与光明、正义与邪恶的对立与冲突。整个画的光线、色彩、构图都集中在中心人物形象上，犹大的黄色大氅明亮而醒目。全画用重色调，上部深蓝，下部褐色，造成一种沉重的黑暗感，以渲染这种斗争的紧张气氛。在这里，耶稣再也不是静止、呆板的神，而是一个临危不惧、大义凛然的可亲可敬的英雄。而犹大则像我们身边见利忘义的可耻叛徒。

乔托在《犹大之吻》这幅画中十分注意人物的主次之分，用心探索明暗表现和人物的体积感，使画面层次清楚，有较强的立体感。

逃亡埃及

《逃亡埃及》描绘的同样也是《圣经》上的一个故事。耶稣在伯利恒降生后，希律王怕他长大后夺取自己的王位，决定捕杀耶稣。为了万无一失，凡伯利恒城内外两岁以下的婴孩通通不放过。圣母玛利亚的未婚夫约瑟在梦中得到神主耶和华的指示，让他们一家逃往埃及避难。约瑟醒后，将此梦告诉玛利亚。他们一家三口雇了一头毛驴，匆匆逃往埃及。画面上表现的正是圣母、圣子、约瑟在逃亡路上的景象。玛利亚抱着小耶稣骑在驴背上，前有约瑟，上有引路天使，圣母子的形象很突出，

《逃亡埃及》

乔托，1305

壁画

背景是起伏的山丘和树木。在这个传统的宗教题材中，乔托一反中世纪旧艺术的公式化象征手法，运用了初步的写实技巧，表现了一种现实生活中常见的人与人之间的关系，将神的故事完全世俗化了。作品构图层次分明，气氛庄重朴实，人物表情接近生活真实，是一幅充满生活气息的图画。正像无数的百姓要遭受背井离乡的风霜之苦一样，经过长途跋涉的圣母骑在毛驴上，身心疲惫，面对死亡的威胁和饥饿的折磨，她圣洁的脸上布满了困苦不堪的愁云。这分明是现实中生活困顿的人们颠沛流离的缩影。这里的圣母，就像是生活中一个善良、慈祥的母亲。

《逃亡埃及》局部