

彩图版

CAITUBAN

新视野图解百科

文艺复兴与 三位大师

WENYIFUXINGYUSANWEIDASHI

明天出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

文艺复兴与三位大师 / [意] 莫洛著; 黄兰兰译. — 济南: 明天出版社, 2009.4

(新视野图解百科)

ISBN 978-7-5332-6106-1

I. 文… II. ①莫…②黄… III. ①米开朗基罗, B. (1475~1564) — 生平事迹—少年读物②达·芬奇 (1452~1519) — 生平事迹—少年读物③拉斐尔, S. (1483~1520) — 生平事迹—少年读物 IV. K835.465.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第049616号

新视野图解百科

文艺复兴与三位大师

著者 / [意大利] 克劳迪奥·莫洛

绘图 / [意大利] 西·波尼 罗·拉·盖伦特 塞乔奥

译者 / 黄兰兰

出版人 / 刘海栖

出版发行 / 明天出版社 地址 / 山东省济南市胜利大街39号

<http://www.sdpress.com.cn> <http://www.tomorrowpub.com>

经销 / 新华书店 印刷 / 山东新华印刷厂德州厂

版次 / 2009年4月第1版 印次 / 2009年4月第1次印刷

规格 / 170×240毫米 16开 印张 / 7.75

ISBN 978-7-5332-6106-1 定价 / 15.00元

山东省著作权合同登记号: 图字15-01-029号

如有印装质量问题 请与出版社联系调换 电话: (0531) 82098710

新视野图解百科

文艺复兴与三位大师

[意大利] 克劳迪奥·莫洛 著

[意大利] 西·波尼 / 罗·拉·盖伦特 / 塞乔奥 绘图

黄兰兰 译

明天出版社

DoGi

IL RINASCIMENTO

COPYRIGHT © 1999 by DoGi Spa, Florence, Italy

Author: Claudio Merlo

Illustrations: Simone Boni, Luigi R. Galante, Sergio

Editor: Francesco Milo

Graphic display: Sebastiano Ranchetti

Page make-up: Giovanni Breschi, Sebastiano Ranchetti

Chinese language copyright © 2001, 2009 by Tomorrow Publishing House

责任编辑：金 军

美术编辑：杨 玲

装帧设计：杨 玲

目 录

- 4 文艺复兴时期的天才
- 14 佛罗伦萨作坊
- 24 达·芬奇在米兰
- 40 米开朗基罗和罗伦佐·德·美第奇
- 50 拉斐尔在乌尔比诺
- 58 佛罗伦萨共和国
- 70 达·芬奇在北方
- 80 罗马教廷
- 88 西斯廷教堂
- 98 梵蒂冈厅
- 108 米开朗基罗的晚年

文艺复兴时期的天才

15世纪末16世纪初，意大利艺术盛极一时。这一时期相继出现了有史以来最卓越的三位艺术天才，他们就是众所周知的达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。

许多重要的历史学家都百思不得其解：这三位艺术巨匠何以会生活在同一时代，而且还能在众多同样才华横溢的大师中崭露头角？确切的答案无从知晓。而今，通过参观壁垒森严的议政

厅以及艺术大师们的画坊，通过探索那个时代的精神，研究那些影响他们生活的历史事件，我们可以设法弄清并理解那个文化和艺术鼎盛时期——文艺复兴盛期——的情形。15世纪末，同时

佛罗林金币

饰以施洗者圣约翰像(佛罗伦萨的守护神)和百合花(佛罗伦萨的象征)，这种金币是当时最稳定的货币之一。

文艺复兴的摇篮

15世纪，位于意大利中部的佛罗伦萨，掀起了一场波澜壮阔的艺术运动。经济的繁荣、强烈的职业道德、政治的稳定以及雄心勃勃的商人和银行家阶层对艺术的热衷，都有利于艺术的发展。他们资助建立了一些著名的工作室，比如为圣玛丽亚·德·菲奥列夫大教堂的穹顶而成立的工作室。

代的人已经充分意识到这三位天才的重要性。达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔很快受到文艺复兴时期意大利王公贵族们的赏识，尤其是达·芬奇还得到了邻国法国国王的垂青。他们的生平事迹和当时的风云人物密切相关，后者往往在穷奢极欲、争权夺利的宫廷和城邦中奔波一生。这三

位天才的出生地相距不远，但是出生时间却相隔多年，三人中达·芬奇年纪最长。

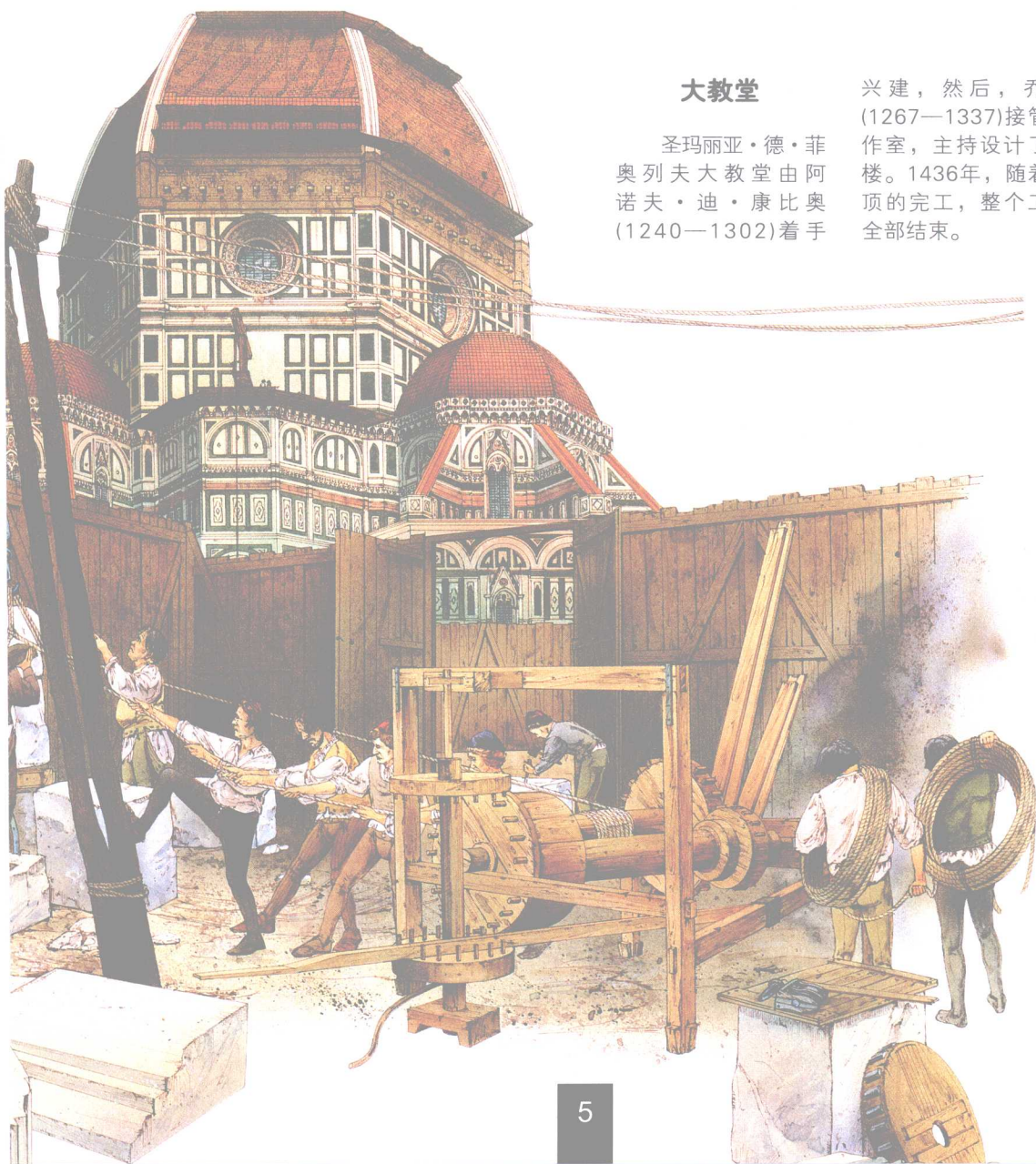
乡村生活

1452年4月15日，达·芬奇诞生在芬奇镇——佛罗伦萨城外托斯卡纳的一个小镇。他是

大教堂

圣玛丽亚·德·佛罗伦萨大教堂由阿诺夫·迪·康比奥(1240—1302)着手

兴建，然后，乔托(1267—1337)接管工作室，主持设计了钟楼。1436年，随着穹顶的完工，整个工程全部结束。

皮埃罗·第·安东尼奥·达·芬奇的长子，其父是有名的公证人，和佛罗伦萨一带最重要的家族关系密切。达·芬奇是非婚生子，其母凯特琳娜是一位在达·芬奇家做工的农家女子，她一直未嫁给皮埃罗。事实上在达·芬奇出生后不久，她就被许给了一个火炉商安东尼奥·德·外卡，被迫离开儿子，在圣潘特雷奥附近度过她的后半生。达·芬奇的出现既未引起谣言，也未招致羞辱，相反，祖父安东尼奥对这个小孙子呵护备至。他祖父家境富裕，达·芬奇

和父亲、叔叔弗朗西斯科都住在那里。

同许多托斯卡纳城镇一样，芬奇镇也建在一座小山里，从那里人们可以看到郁郁葱葱的椰树和葡萄园，四周环绕着橡树林和栗树林，风景如画。在那个时代，人们的耕作不仅没有破坏土地，相反，却把它装扮得更加美丽。在这种极度自由、安静的环境中，达·芬奇长到了15岁，他和深爱的叔叔弗朗西斯科一起观察农民的劳作，那些农民都成了他的朋友。到了晚年，他的兴趣又一

达·芬奇的出生地

达·芬奇出生在他母亲家——芬奇镇外的安基亚诺村。后来，达·芬奇离开安基亚诺，生活在他父亲家里。

芬奇镇

芬奇镇位于蒙泰巴诺和麦第奥·韦尔达诺两地之间，因为芬奇奥河岸上茂密的小树(在意大利语中发音为“芬奇”)而得名。

议政厅

其前身为盖迪伯爵的城堡，用做佛罗伦萨共和国代表们的总部，旁边不远处就是圣·克洛斯大教堂。

达·芬奇父亲的家

图为达·芬奇的家宅。达·芬奇家族既是公证人，同时又经营艺术陶器（在巴塞莱托），还拥有大量土地及财产。

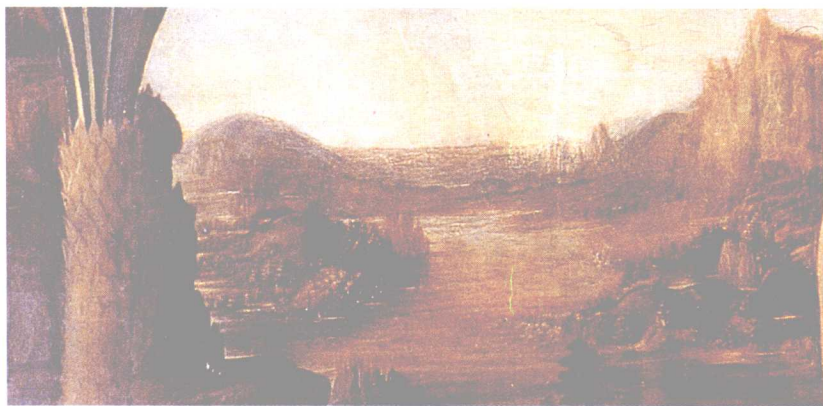

次转移到了农民身上。他成为一个不知疲倦的设计师，设计出各种仪器和机器。他发明了机械榨油机、直线犁以及谷物磨粉机。

达·芬奇的叔叔弗朗西斯科是他的启蒙老师，这个人充满慈爱但有点鲁莽。年轻的达·芬奇不仅跟叔叔学习观察自然，盯着飞翔的鸟儿来训练眼睛的灵活性，他还学习绘画的基本技巧，在这方面他颇有天赋。童年时期

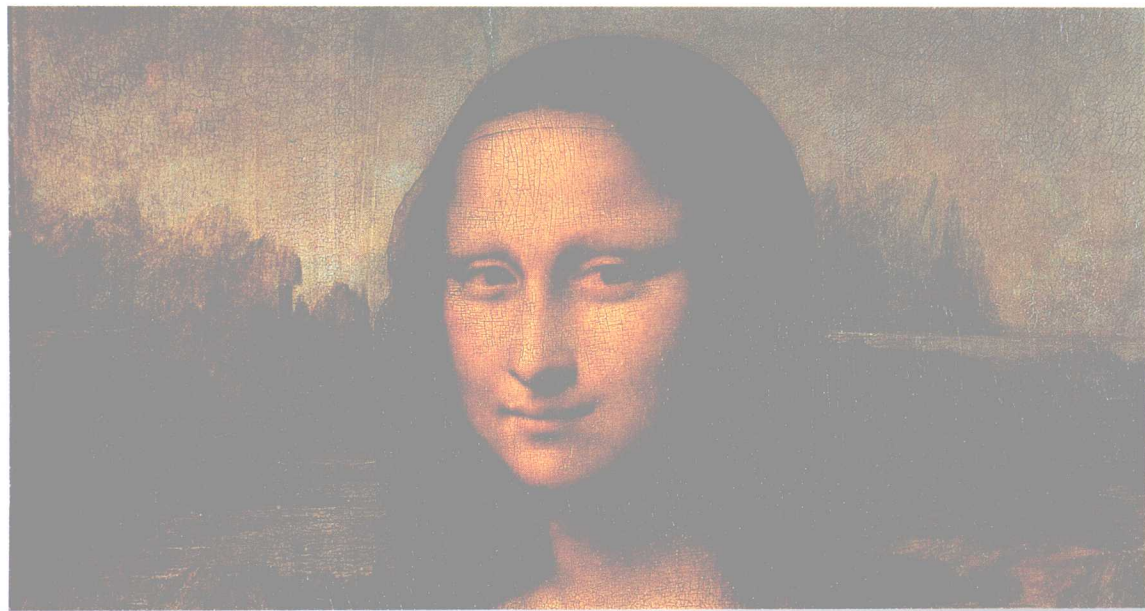
的自然景色对他影响很深，因此那些从芬奇镇城堡上所看到的景象会时常出现在他的画布上。

当达·芬奇十来岁时，他的生活发生了戏剧性的变化。他的父亲声名日益显赫，所以在佛罗伦萨逗留的时间越来越长。他仍然做公证人，同时还参与政治，为势力强大的美第奇家族服务。1465年，他在那里定居，并娶了一位门当户对的妻子。两年后，即1467年，他把儿子接到了佛罗伦萨。此前，达·芬奇一直住在

生机盎然的风光

达·芬奇的处女作是韦罗基奥所画《基督受洗》中的部分风景。甚至在达·芬奇最后的几幅画中仍可见到这种分布着岩石的海景。

《阿诺谷》

很多人认定这是达·芬奇的处女作。图中描绘的是芬奇镇的城堡和阿诺谷。

《蒙娜丽莎》

即便是在这幅世界名画中(左图)，达·芬奇还是把山水作为人物背景。

植 物

该图为《岩间圣母》的一部分，图中所画鸢尾花采用了现实主义的手法。此画说明了在童年时达·芬奇对自然就有着敏锐的观察力，他整个一生始终都在熟练地描绘自然物体。

圣玛丽亚大教堂穹顶

从佛罗伦萨四周环绕的群山望下去，整座城市像是俯卧在巨大的大教堂

穹顶脚下。该建筑是受职业和艺术行会之托，由菲利波·布鲁内莱斯基设计承建，在当时是世界上最大的穹顶建筑。

乡下，虽然芬奇镇是托斯卡纳的心脏，达·芬奇却常常去附近的城邦，比如艾姆波利和佩斯托亚，因为在那里他可以看到伟大的艺术家和他们重要的艺术作品。

达·芬奇发现自己在当时甚至在整个15世纪都是世界上首屈一指的建筑师。随着他的到来，佛罗伦萨进入其黄金时代的鼎盛时期。15世纪，在其辉煌而动荡的历史上，佛罗伦萨的城市文化和艺术都达到了登峰造极的地步，虽然早在两个世纪前其版图就已空前扩大，而且在西欧经济

中它也占有举足轻重的地位。15世纪，佛罗伦萨有很长一段时间政局稳定(先是由财大气粗的行会领导，后来逐渐被美第奇家族中阔绰的银行家接管)。共和国宪法不过是一纸空文。和平与财富有利于高深的研究，使佛罗伦萨重新获得希腊与罗马古典文化的价值和艺术形式，从而导致了人文主义运动，尽管在13世纪末14世纪初，现代欧洲绘画创始人乔托定居此地时，佛罗伦萨早就在此方面独领风骚。

在圣·克洛斯特大教堂内，乔托所作的关于圣徒弗朗西斯生平的壁画受到达·芬奇的崇拜。乔

佛罗伦萨壁画

从中世纪，佛罗伦萨画匠就掌握了壁画技巧——如何在刚涂过灰泥的墙上绘

画。佛罗伦萨画匠运用这一技巧，创造了绘画构思的空间，使画面具有立体感、真实感。近代绘画的第一巨匠乔托从1315年

至1325年周游意大利之后，在圣·克洛斯特大教堂为两个小教堂绘制壁画(上图为《德拉西亚那的复活》)。大约100年后，托马

索·开塞，人称马萨乔(1401—1428)，为奇萨·德拉·卡明教堂的布兰卡奇小教堂绘制壁画(下图为《贡赋》)。

文艺复兴早期

在佛罗伦萨，建筑师及雕刻家专门从事公共场所的建筑及雕像，这为他们检验新艺术“语言”提供了很大的自由空间。

领袖

多纳托·迪·尼柯洛，即众所周知的多纳太罗(1386—1466)是吉贝尔蒂和布鲁内莱斯基(1377—1446)的学生，他将透视法用于浅浮雕。

纳尼·迪·班可
(1373—1421)

《四个加冕者》这些雕像大小和真人一样。

奥桑米切勒教堂

壁龛中的14座雕像都是1410年至1428年间所作，其中有些是大理石雕像，有些是黄铜塑像。

罗伦佐·吉贝尔蒂 (1378—1455)

《圣马修》塑像为黄铜所制，高2.7米。

多纳太罗《圣乔治》

圣乔治目光专注。雕像高度为3.78米。这尊大理石雕像是受军械工匠行会委托而作。

托还采用现实主义的手法描绘人物及背景，在当时，此类作品已成为绘画史上的里程碑。此外，在佛罗伦萨的心脏地带达·芬奇还参观了另一座重要的纪念物——由一间旧仓库改建成的奥桑米切勒教堂。在市政当局命令下，行会将14座雕像分别放置在教堂外墙的14个壁龛中，奉献给他们各自的保护神。行会起着引导市民和城邦经济生活的作用，曾兴盛一时。这不仅在当时甚至在现在也是一项轰动的展览，是一个超前的博物馆。吉贝尔蒂、纳尼·迪·班可和伟大的多纳太罗作为14世纪早期佛罗伦萨的主要雕塑家已向世人表明，在探索现实主义方面，佛罗伦萨艺术已远远超过了勇于创新的大师乔托。在佛罗伦萨及其周围地区，乔托还接触到了15世纪早期两位巨匠的作品。他们分别是建筑师菲利波·布鲁内莱斯基及画家马萨乔。

佛罗伦萨作坊

达·芬奇的父亲本希望儿子成为一名公证人，但是达·芬奇却常去参加艺术大师们的各种活动。韦罗基奥的作坊是培养艺术家、发明家和科学家的理想场所，韦罗基奥欢迎达·芬奇到自己的作坊来。

同所有出身名门、受过良好教育的青年一样，达·芬奇致力于语法、几何、数学及音乐的学习。他弹得一手好里拉(古希腊的一种弦乐器)，但是最让他感兴趣的是佛罗伦萨作坊里所使用的种类繁多的技巧。那些作坊主是金匠、雕塑家和画家，他们能够准确无误地挑选出合适的木头并在上面作画，精于自己铸造雕像。他们的生意兴隆，接连不断地收

到各种各样的订单，从精心制作的家具或简单的脊饰，到必须在教堂里进行的重要的圣坛装饰和壁画系列。成功的作坊不仅经济上要能够自给自足，还要有一支高效率的队伍，其成员自愿整日东奔西跑。

对于前程远大的青年，作坊还是一座学校，不过他们的家庭得先支付食宿费和学费。艺术大师教他们的学徒怎样准备胶水、

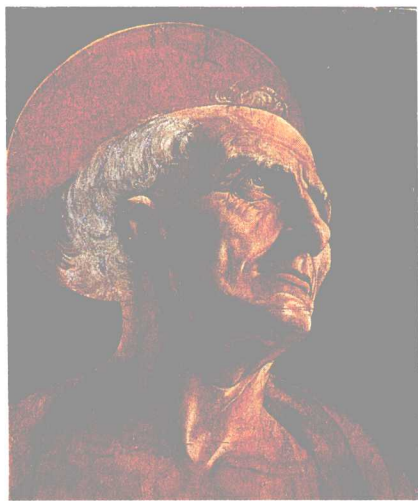

安东尼奥·波莱沃洛(1431—1498)

1475年完成其代表作《圣塞巴斯蒂安的殉难图》

安德烈·韦罗基奥《圣哲罗姆头像》(1460)

韦罗基奥的作品所存无几。

年轻的画师

当达·芬奇的父亲将其子托付给韦罗基奥学画时，韦罗基奥(1435—1480)年仅30。作坊入口处摆放着一些死者的石膏面模，那是韦罗基奥创作的。