

《艺术的故事》：文艺复兴三杰

从艺术史角度再谈传奇艺术巨匠

刘晗桐 | 171180526 | 电子科学与工程学院

文艺复兴三杰——从艺术史角度再谈传奇艺术巨匠

姓名：刘晗桐 学号：171180526 院系：电子科学与工程学院

摘要: 本文结合《艺术的故事》中贡布里希对艺术史的整体描述，从历史的角度重新窥探文艺复兴时期的三位杰出艺术巨匠，达芬奇，米开朗琪罗和拉斐尔，通过两方面因素来阐述进这三位伟大艺术巨匠成就斐然的因素，进一步走近与挖掘这三位闪耀在文艺复兴时期的艺术巨星，感悟伟大的艺术成就。

关键词: 艺术的故事，文艺复兴，达芬奇，米开朗琪罗，拉斐尔。

Abstract: Combining with Gombrich's overall description of art history in *The Story of Art*, this paper re-examines the three outstanding artists of the Renaissance, Leonardo Da Vinci, Michelangelo and Raphael from a historical point of view. It elaborates on the outstanding achievements of these three great artists through two factors, and approaches and excavates these three brilliant artists in the Renaissance. The artistic superstars of the period have realized great artistic achievements.

Key words: *The Story of Art*, Renaissance, Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Raphael.

引文

看完贡布里希《艺术的故事》不久，借一次外出机会前去参观了南京博物院开展的“世界巨匠——意大利文艺复兴三杰”的展览，展览展出了达芬奇、米开朗琪罗以及拉斐尔的数十件作品，详尽的注解文字，生动细腻的语言解析配合上整个场馆淡雅柔和的观展氛围，让我又一次全方位地体验了文艺复兴时期传奇版艺术巨匠的艺术杰作。走近、观赏这些艺术作品，《艺术的故事》中优美的语言和精美的插图如波浪般在脑海中翻涌，走出文字的束缚，我再一次被艺术的力量所感染和震撼了。《艺术的故事》中有一句非常经典的话：“实际上没有艺术这种东西，只有艺术家而已”，围绕《艺术的故事》强有力的文字叙述、近距离的观赏体验、结合跨越数千年的艺术历史，我将通过我对艺术史的了解与体验，进一步走近与挖掘这三位闪耀在文艺复兴时期的艺术巨星，从艺术史的角度探求艺术家，感悟伟大的艺术成就。

纵观艺术发展史，其壮丽程度不亚于任何一种学科的发展历史，贡布里希使用了最浅近的文字去阐发高远的思想，使用大量的配图为读者呈现一幅跨越数千年的艺术长河，其中许多代表性的人物成为了这些关键艺术发展事件及转折点的推动者与代表者，许多人物刻画在通读一遍后仍觉历历在目难以忘记。的确，以人物为中心的艺术史讲述让整个艺术史显得生动形象了许多，这些许许多多的艺术家创造了波澜壮阔的艺术历史，并且推动了整个人类文明的历史进程，可以看到，艺术史像其他各种历史一样，一个又一个重大的艺术发展并非脑力风暴的凭空出现，而是一代又一代艺术家在前人的基础上的继承与进一步打磨，从史前的古埃及艺术文明、到古罗马古希腊的绘画艺术再到宗教主导下的中世纪艺术、再到文艺复兴时期典型的思想体现的艺术、到多种风格百花齐放的抽象艺术、现代艺术等，艺术发展是有一个完整体系的。众多艺术发展时期中，我认为最引人注目的还是文艺复兴时期，随着11世纪以来经济的复苏和发展、城市的兴起和生活水平的提高，人们逐渐改变了以往对现实生活的悲观绝望态度，开始追求世俗人生的乐趣，这其中涌现出了数位杰出艺术家，波提奇利、达芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、乔尔乔涅、提香、丢勒、荷尔拜因等一系列留下优秀艺术作品的传奇艺术家。这其中，达芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔可以说是众多杰出艺术家中最闪耀的三颗明星，他们用不懈的努力和追求卓越的艺术信仰留下了流芳百世的艺术创作，达芬奇的《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》、《圣母子与圣安娜》、米开朗琪罗的《最后的审判》、《创世纪》、《大卫》、拉斐尔的《圣母的婚礼》、《西斯廷圣母》、

《雅典学院》等艺术作品至今仍是无数无数后人奉为圭臬的教科书式作品，那么他们为何可以获得如此之高的评价并且在历史长河中留下了浓墨重彩的一笔呢？从整个艺术历史的角度看，还是有很多新的发现。

多向发展成为艺术家实现艺术突破的必要条件

我们很难在漫漫历史长河中找到只专注于一种艺术形式的艺术家们，纵古贯今，几乎所有艺术历史上享有盛誉的艺术家都在多种艺术领域卓有成效。

抛开文艺复兴时期不谈，历史回溯到13世纪，著名佛罗伦萨艺术家乔托就是一个典型的多方向发展的艺术家，他的壁画作品享有盛名，雕刻艺术也卓有声誉，手臂的短缩法、明暗造型的搭配、深度错觉的艺术创造使得乔托得以穿越在各种各样的艺术形式与艺术手法之中，把哥特式的雕刻手法与绘画艺术相结合、留下了天才般的艺术作品，在艺术历史上留下了浓墨重彩的一笔。

过渡到文艺复兴时期，三位艺术巨匠可谓是多才多艺的真正象征：被称为文艺复兴时期人类智慧象征的达芬奇，是该时期著名的画家、科学家，是文艺复兴时期最负盛名的艺术大师，他不但是艺术家，还是一位未来学家、建筑师、数学家、音乐家、发明家、解剖学家、雕塑家、物理学家和机械工程师，他因自己的高超的绘画技巧而闻名于世，还设计了许多在当时无法实现、却现身于现代科学技术的发明，他大大超越了当时的建筑学、解剖学和天文学的水平但是却未能推动其发展，也许正是因为多方面的学术发展，达芬奇得以在艺术创作中展现惊人的创造力，他利用明暗法创造平面形象的立体感成为后人称赞的一段佳话。

虽然相比达芬奇、米开朗琪罗在不同学科上的发展可能稍显逊色，但是其在多领域的艺术成就还是难以抹去其多方面发展的特点。他兼有画家、雕塑家和建筑师的头衔，被称为文艺复兴时期建筑艺术最高峰的代表，从早期的《酒神巴库斯》、到《摩西》、《垂死的基督》等作品，到最著名的西斯廷教堂天顶壁画，再到圣洛伦佐教堂里的美第奇家族陵墓群雕，米开朗琪罗在不同艺术领域和不同艺术风格之间穿梭自如，也许正是多领域的渗透使得米开朗琪罗也从众多艺术巨匠之中脱颖而出，成为一颗闪耀的新星。

身为三杰之一的拉斐尔在多向发展上不输前两位艺术巨匠，他的众多代表作《圣母的婚礼》、《西斯廷圣母》、《雅典学院》等都展现出了极高的艺术造诣，肖像画、巨型油画、祭坛画等在不同的角度展现出了和谐完美的风格，这些作品的形象塑造和光色运用都达到了新的境界，被誉为古今壁画艺术登峰造极之作。

学徒制度的发展为艺术的快速发展以及艺术巨匠的诞生奠定了基础

正如前文所讲到，艺术史于大体看来虽显抽象，但是不存在完全创新的艺术贡献拖动艺术的发展，即使是风格多变的现代艺术。艺术发展依然像其他各种各样学科一样，建立在一代又一代艺术的传承与创新基础上，一代一代的艺术大师代代相续，技艺与创作精神代代相传，才谱写了一条贯穿数千年的艺术发展之路，为艺术力量的发展做出了难以磨灭的贡献。文艺复兴时期早期的艺术工会是学徒制度的基础，为了获准参加行会，艺术家必须展示他能够达到的一定的标准，显示他确实精通本行的技艺，然后他才能被获准开设一个作坊，雇佣一些学徒、接受委托的伙计、承办祭坛画、肖像、彩色的箱柜、旗帜和纹章，如此等等。虽然在15世纪，艺术界分成若干不同的学校——在意大利、佛兰德斯和德国，几乎每个都市或是小镇都有自己的“绘画学校”。但是在当时，如果一个小男孩想要当画家，那么在他很小的时候，他父亲就叫他跟着城里某位第一流的画家，在画家里跑腿办事，从一些非常简单的小事做起，比如说研磨颜料、准备画师要求准备要使用的画板或画布，再到可能是涂饰画家已经画好的画作，如果这个年轻人确实显露出了一定的才干，那么就会被安排进行更加重要的工作，比如说按照画师的指示完成一幅完整的画作。当时城里的画师就是这样将自己的技艺和经验传授给年轻一代，也就是这样，形成了一系列的画作派别，一系列比较大的画作风格，不过也正是这种机制的成熟发展，使得一系列优秀青年画家得以涌现出来，这其中就包括本文所研究的三位杰出艺术家。

达芬奇从小就展现出了绘画天赋，他画的小动物小物惟妙惟肖，于是父亲就把他送到好友，著名画家和雕刻家佛罗伦萨的作坊当学徒，达·芬奇来到画坊以后，老师佛罗基阿就拿来一个鸡蛋让他画，达·芬奇很快就画了几张，可是老师让他继续画，一连几天都是如此。达·芬奇终于不耐烦了，认为教师小瞧了他，让他画这么简单的鸡蛋。教师看出了他的心思，意味深长地说：“这个蛋可不简单，世上没有两个完全相同的蛋，即使是同一个蛋，由于观察角度不同，光线不同，它的形状也不一样啊。”达·芬奇恍然大悟，原来老师是为了培养他观察事物和把握形象的能力呀。从此以后，他废寝忘食地训练绘画基本功，学习各类艺术与科学知识，为达芬奇以

后在绘画和其它方面取得卓著的成就，打下了坚实的基础。

同样，米开朗琪罗也曾经于13岁就进入佛罗伦萨画家基尔兰达约（Ghirlandaio）的工作室，之后又进入圣马可修道院的美第奇学院当学徒，在这些艺术圣地的学习经历为米开朗琪罗之后的艺术创作打下了坚实的基础，也是他得以攀登艺术高峰的基础保证。

拉斐尔与其他两人亦有相似的经历，拉斐尔早年自幼随父（乌尔比诺公爵的宫廷画师）学画，后又转入佩鲁吉诺门下，佩鲁吉诺是著名意大利画家，也是最早使用油彩的意大利画家之一，代表作品《基督将钥匙交给彼得》等曾广受关注，得益于较高的艺术起点，拉斐尔早期的艺术作品就展现出非凡的天才，21岁时创作的《圣母的婚礼》不仅表明他吸收了佩鲁吉诺的艺术精华，而且可以说后来居上，无论是构图或是形象上都有所创新，尤其是画面的平衡，背景的描绘等。综上所述，三位杰出艺术家的艺术成就并非单单惊人天赋所致，正如牛顿所说：我看得远，是因为我站在巨人的肩膀上。文艺复兴三杰也是站在杰出艺术巨匠的肩膀上，将自己的艺术才能和杰出天赋发挥到了极致。

总结

正所谓时势造英雄，还有许许多多的因素的共同作用，创造了文艺复兴这个多姿多彩、绚烂无比的艺术发展时期，也正是各种因素的合力下，创造了被后人所称颂的文艺复兴三杰，在这个时期，人的自我意识提高到从未有过的历史高度，并在此基础上形成了与宗教神权文化相对立的思想体系——人文主义。人文主义学者和艺术家提倡人性，反对神性，提倡个性自由反对人身依附的特征使得文艺复兴时期的艺术特征不同于任何一个旧历史时期的艺术特征，纵观整个历史发展，得以窥见历史的全貌与事实的真相。

多向发展成为杰出艺术家的必要条件，学徒制度也使艺术快速发展和艺术巨匠诞生成为可能，研究艺术史，研究整个艺术发展进程，这两点的作用在艺术推动上产生了巨大的作用，也使得我们现代人直道今天，依然为那个时期的伟大与超越的艺术成就赞叹不已，为文艺复兴三杰展现出的天才般的创作力和创造力所震撼。回归今日，徜徉于贡布里希的艺术世界，近距离感受那些沉淀在人类文明中的精华，我更加深刻与真实地体会到了艺术的伟大，体会到了伟大艺术家所创造的宝贵财富，那种专注的态度、执着创新的斗争精神，应是现代每一个人所应该体会和学习的。谨以此篇文章自勉，像伟大艺术巨匠一样永远走在创新和自我突破的道路上。

参考文献

1. [英]E.H.贡布里希，范景中，译，杨成凯.艺术的故事[M].南宁：广西美术出版社，2014.
2. 李本正.西方艺术史的圣经——读《艺术的故事》[J].新美术，2000（3）：83-87.
3. 浅谈意大利文艺复兴时期的美术发展[J].孙娅.大众文艺.2016(24)
4. 意大利文艺复兴三杰[J].罗延焱.西藏民族学院学报(哲学社会科学版).2005(01)
5. 文艺复兴三杰艺术特点的比较与分析[J].杨勇.科技信息(学术研究).2008(24)