Chapter 5 佛罗伦萨画派的贡献（文艺复兴时期之一）

文艺复兴指从中世纪中叶开始，以意大利为中心掀起的欧洲新文化、新思想运动。约从14世纪持续到16世纪。

Renaissance一词的意思是复兴，意指古希腊罗马文化的再生，强调对古希腊罗马文明的激赏，强调人的重要性，人是万物的尺度，探讨自然与人的联系以及在艺术中追求理想的形式与秩序。这一时代的艺术家将现实世界的价值放在首要位置，从个人的视角，重新审视与神的存在相对应的自然和人的存在。作品普遍具有浓厚的现实意味，使人文主义精神得到了淋漓尽致的体现。经历了中世纪漫长的宗教理性和宗教伦理的压抑（depress），一旦从古希腊罗马的文化中发见了对人性的心仪和赞美的传统时，就自然而然地回到彰显和升扬人的艺术上了。

1. **乔托的觉醒**

乔托被尊为主流西方绘画的创始人，是中世纪的最后一个画家，也是文艺复兴时期第一位画家（位置与但丁类似）。他摆脱了拜占庭艺术的程式，引进了自然主义的新理想，创造了一种可信的绘画空间感。乔托是在西方美术史上第一个使人物处在一种合理完整的空间中，同时营造结构的统一性的画家。最有代表性的作品是佛罗伦萨附近帕多瓦的阿雷纳礼拜堂的一系列湿壁画。尽管他的作品并没有脱离宗教主题，但是他赋予了画面有血有肉的生命与力量，人物有了立体感，表情也更加丰富。

最核心的是，他用一种个人的体验为基点，去把握所有的再现对象，神性的辉煌渲染逐渐让位给一种富有人间伦理力量的情感的表达。这是时代性的美学革命。

乔托虽然缺乏有关解剖和透视的知识，但拥有更多对人生情感、人生价值和人的心理状态的判断，所以他能创造出各种各样的生动形象的人物。

乔托艺术作品		
作品类别	**作品名称**	**特点**
帕多瓦阿雷纳礼拜堂的湿壁画	《耶稣受难》	与拜占庭、哥特式绘画不同，并没有将耶稣画成僵化、没有血肉的符号，而是生动地描绘出一个悬挂在十字架上忍受痛苦的人的形象。宗教题材无法限制艺术家独特的生活体验，在既有的框架里加入了现世的色彩。
《接受圣痕[[1]](#footnote-1)》	主人公圣弗朗西斯有鲜明的立体感，表情也丰富、不刻板；主作品下方还有三幅小画面描绘了圣弗朗西斯的故事。
《金门相会》	叙述了《圣经》的故事
《乔基姆之梦》	对角线的构图使画面更加生动
《向圣安妮宣告受胎》	
《哀悼耶稣》	体现了乔托对人物内心强烈情感的把握（耶稣身边众人的表情和动作）、象征性物体的使用、空间层次关系处理明晰（前景、中景、远景区分已经可以看出，前缩法使用娴熟）、人物形象立体感凸显

乔托在帕多瓦 阿雷纳礼拜堂的湿壁画，并不是渲染宗教的神秘感，而是用人文主义解释宗教题材，又用现世生活的人物形象叙述宗教的故事。赏析角度：A戏剧性的构图、B人的表情神态、C人与环境的联系、D画面的空间感、E人物与物体的空间感、质感和明暗关系等。

1. **马萨乔的启示**

马萨乔将透视法引入绘画领域，在两维平面上打造了更可信的立体形象。从乔托和同时代的建筑家【布鲁内莱斯基】和雕塑家【多纳泰洛】汲取了艺术滋养，布鲁内莱斯基给了马萨乔关于数学比例的知识，有利于马萨乔在画中应用透视；多纳泰洛给了马萨乔古典艺术的知识，与哥特式艺术风格加以区分。

马萨乔的绘画风格非常写实，虽然作品的主要题材还是宗教，但他注重画面的朴素性（austerity）和统一感（对细节的雕琢和装饰性也很突出）、在意三维的空间性错觉。

马萨乔的启示		
作品类别	**作品名称**	**特点**
湿壁画（圣乔凡尼礼拜堂）	《逐出伊甸园》[[2]](#footnote-2)	生动形象地表现了人物形态和内心世界；以一种反禁欲主义的立场探索真实人体的结构. 亚当和夏娃的人物形象符合解剖学比例，利用统一的光源描绘投影与明暗的对比，具有雕像般的立体感；表情不再木然，而是有血有肉、非常生动。天使使用“前缩法”画成，同样真实可感。
《贡钱》	一幅画中表现了三种不同的时空（彼得在画面中出现了3次），且中间没有任何明确的划分； 人与人都有不相重复的特征，人与人重要性的差距相较于中世纪降到很低，个性的体现成为了主要的艺术目的； 这幅画采取了俯视的视角； 透视感可信，画面营造了一种期待的氛围，既使用了线性透视，又使用了空气透视； 人体、建筑物和地面上都有阴影的描绘，反映了画家统一的光源意识； 人物的衣纹更加真实朴素、细节非常生动。

1. **多纳泰洛的探索**

多纳泰洛是文艺复兴时期伟大的雕塑大师。他是第一个解剖尸体的艺术家。

多纳泰洛的探索		
作品类别	**作品名称**	**特点**
雕像（青铜或大理石质）	《圣马可》	大理石雕像，描绘了一个内向的思想者形象 对于人体平衡的把握很到位；身体具有准确的解剖特点；充分反映了人的性格特点，生动活泼，非常形象；灵感和启示来自古罗马肖像胸像
《希律王之宴》	青铜镀金雕像；背景的线性景深透视非常真切，生动形象地反映了众人看到约翰的头被送上来时惊讶的表情；后面的安静与前景的紧张氛围形成了鲜明的对比；画面上的故事出自《圣经》
《大卫》	青铜雕像，第一尊与真人相仿的裸体铜雕像，表达了智慧能战胜野蛮的主题；人物的表情和体态舒展、自然、放松；这也是第一座放在公共场合的裸体雕像；原作按照裸体构思，但在非议之下，头上加了一顶帽子，脚上穿了一双靴子，以区别传统的裸体雕像
《加塔梅拉达骑马像》	青铜雕像、大理石方形底座，雕像的题材史无前例（罗马时期骑马像都是统治者的专属），可以说是文艺复兴时期第一个完全世俗的形象，趋向于人文主义者崇尚的个人英雄主义气质

1. **波提切利的韵味 Botticelli**

著名画家，发展了一种高度个人化的风格，特点有：优雅的构成、流畅的**线条**、柔和的色彩、理想的人体美、淡淡的忧郁感、细节描绘突出。

绘画受到新柏拉图主义的影响，将古典的观念和基督教的思想调和起来，为佛罗伦萨时期的贵族家庭（如美第奇家族）创作了大量的作品。他所画的“圣母”形象，独具特色，深入人心。作品题材以神话故事为主。

波提切利的韵味		
作品类别	**作品名称**	**特点**
绘画	《东方三博士来拜》	波提切利也进入了画面
《春》[[3]](#footnote-3)√	描绘爱神维纳斯的花园，集中体现艺术家对理想美的认识
《维纳斯和马尔斯》[[4]](#footnote-4)	
《维纳斯的诞生》√	是文艺复兴时期第一幅大型的描绘真人大小的女性裸体的布上绘画作品，是以神话传说为主题的非宗教性题材；维纳斯的形象是画家新柏拉图主义的体现，是维纳斯与圣母玛利亚的结合，是精神美和肉体美的统一。
《毁谤》	创作于佛罗伦萨动荡时期，与最初的人文乐观主义精神相比，多了一丝紧张和忧郁的氛围，这也是现实生活在绘画中的具体体现。

1. **思考题**
2. 结合具体作品谈谈文艺复兴与中世纪文艺作品的差异
3. 乔托的艺术史意义在哪里？
4. 马萨乔的作品有什么开拓意义？
5. 多纳泰洛的雕像有什么魅力？
6. 如何评价波提切利的伟大成就？

1. 圣痕是基督殉难时身上留下的疤痕。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 《逐出伊甸园》描绘了亚当和夏娃因为偷食禁果若怒上帝而被逐出伊甸园的故事。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 《春》这幅画中女神维纳斯位于画面中间，头上有佛罗伦萨已婚女性的头饰，还有橘子树的拱形为女神增添了神圣的光环。维纳斯的头上飞翔着爱神丘比特，蒙上眼睛象征着爱情的盲目性。美惠三女神都是维纳斯的侍者。维纳斯在古希腊罗马也被称作“阿芙洛狄忒”，是爱与美的象征。但在中世纪却成为了充满罪孽的诱惑和堕落。根据古希腊神话，维纳斯出生即是成人，没有经历“非美”的过程， [↑](#footnote-ref-3)
4. 马尔斯是战神。这幅画面中爱神维纳斯主宰和安抚了战神。这是波提切利神话题材的作品中唯一一幅在意大利意外的作品，可能符合19世纪英国上层的审美趣味。 [↑](#footnote-ref-4)