Chapter 6 大师的华彩（文艺复兴时期之二）

文艺复兴的盛期是从15世纪后期到16世纪中叶的意大利美术。代表人物是三位艺术巨匠：达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔。

1. **列奥纳多·达·芬奇的纯正 purity**

达芬奇发明“晕涂法”使物体轮廓线、画面调子更加柔和且富于光线、大气与立体的效果；使用“明暗法”让对象显得具有真切的错觉效果。

达·芬奇艺术作品		
作品类别	**名称**	**特点**
布上油画	《岩下圣母》[[1]](#footnote-1)	画家在为米兰公爵效力阶段创作；共有两幅，较早的一幅保存在卢浮宫，新的一幅在伦敦国家美术馆；画家第一次探讨了人与自然的融合
布上蛋彩画	《利塔的圣母》	米兰时期的作品；画面简洁生动，人物的明暗变化捕捉得惟妙惟肖，背景的群山与白云让人想像世界的宏大与和谐
湿壁画	《最后的晚餐》[[2]](#footnote-2)	所有13个人面对观众的方向，基督位于中间，其余3人一组。这幅画符合宗教经典的人的性格与到的冲突，还充分表现了复杂的人性及因人而异的差别，揭示了内心世界
板上油画	《蒙娜·丽莎》[[3]](#footnote-3)	人物形象非常逼真生动，蒙娜·丽莎的手处在一种优雅又放松的状态，而且没有眉毛；背景是一幅风景画，但是两侧的地平线高度并不相同，画面引入了对大气透视的描绘
板上油画	《圣母、圣婴与圣安妮》	宗教题材，三个人物有着鲜明的时间观念：圣安妮代表过去，圣母代表现在，圣婴代表未来

1. **米开朗琪罗的激越**

米开朗琪罗长在佛罗伦萨，后来受到教皇的雇佣搬迁至罗马。早年雕像作品有《楼梯上的圣母》[[4]](#footnote-4)。受到教皇【尤里乌斯】的委托，为梵蒂冈的西斯廷礼拜堂绘制天顶画，这些巨幅的绘画展现了米开朗琪罗对人体结构和动态的精湛理解，而且表达了他所理解的“巨人的世界”。他也被委托建造尤里乌斯二世的陵墓，计划建造40多座真人尺寸的雕塑。米开朗琪罗后期的作品主要是为梵蒂冈的保罗礼拜堂所作的湿壁画。

对于米开朗琪罗的评价，17世纪只是将他归为人体解剖图的高手，手法主义艺术家吸取的只是米开朗琪罗湿壁画中空间压缩的手法。17世纪的贝尼尼和19世纪的罗丹是从米开朗琪罗获益最多的雕塑艺术家。

米开朗琪罗的“激越”		
作品类别	**作品名称**	**特点**
大理石雕像	《大卫》	尺寸巨大；传统意义上的大卫是一个牧童英雄，但米开朗琪罗使他成为了一个巨人和无畏的角力者，选取了战斗前片刻的场景；整座雕像腿的轮廓线最为优美，肢体和躯干的连接非常顺畅，着力体现了**人体美**；这座雕像是第一座置于公共广场的大型雕像，大卫健硕的体格和保卫国家、随时为国捐躯的品质姿态现已经成为佛罗伦萨市的象征
大理石雕像	与尤里乌斯二世之墓相关的40座真人尺寸的雕塑	陵墓的设计原为典型的基督教世界，最高一层原是两个可以引领尤里乌斯二世在最后的审判日哪天从坟墓飞升的天使，中间一层是预言者和圣徒，底层献给亡者
大理石雕像	《摩西》[[5]](#footnote-5)	《摩西》是尤里乌斯二世陵墓40座真人雕像中的一座，艺术家的苦心在于将此形象打造为摩西、教皇甚至是艺术家本人的“三位一体”；摩西的最大特征是“因为愤怒而发抖却又控制了自己的怒火的爆发”的姿态
板上蛋彩画	《基督一家》	宗教题材，但饱含了亲情；圣母、圣婴和圣约瑟夫都有扭转身体的动作，体现了米开朗琪罗对人体动态的掌握；圣约翰看到了圣母接过圣婴的动作；后面还有一些在约旦河中施洗的罪人。
湿壁画	西斯廷礼拜堂的天顶壁画	天顶的中间有《创世纪》中的9个场景组成：《上帝区分光明与黑暗》、《创造日月》、《赐福大地》、《创造亚当》、《创造夏娃》、《逐出伊甸园》等；四周是基督祖先、男女预言者以及旧约的其他故事，一共343个人物形象
湿壁画	《最后的审判》	画幅很大，描绘了一个宏大的事件；画面中央是基督，有着决定命运的审判气势，圣母传统上是为罪人求情的形象，但此时只是缩在一旁，使徒们露出惊悚的表情；虽然是一幅宗教主题的作品，但是充满了现实因素

1. **拉斐尔的优雅 elegance**

拉斐尔早年受到了人本主义的影响，作品风格受到了达芬奇和米开朗琪罗的影响，但是也具有个人独特的风格。与达·芬奇相比，他笔下的人物往往是温柔的圆脸，既有纯真的人的情感，又升华到了崇高的完美和宁静境界。与米开朗琪罗的浩瀚相比，风格更为优雅和亲切。

拉斐尔在罗马度过了12年的时光，最著名的作品是梵蒂冈签字厅的湿壁画，对建筑和设计也有浓厚的兴趣。墓地在罗马的万神殿。

拉斐尔的优雅		
作品类别	**作品名称**	**特点**
板上油画	《圣玛利亚的订婚》[[6]](#footnote-6)	背景上的建筑物带来了整体的均衡与和谐，也象征着婚姻的稳固与圆满；远近的人物均按照透视关系分布排列，柔和而高贵的色调充满了美好和柔情
《寓言》（《骑士之梦》）	年轻的骑士斯奇皮俄在中间，左边的女子拿着一把剑和一本书（代表勤奋与深思），右边的女子拿一朵花（代表享乐），表现了人生必须在有矛盾的事物之间取好平衡的主题
《草地上的圣母》	画面构图是典型的金字塔形，表现了对母子之爱的颂扬，背景脱离了达芬奇的“晕涂法”，显得更加清新和明丽。受洗约翰将象征着凡间使命的标记递给了圣婴
湿壁画	《雅典学院》[[7]](#footnote-7)	为梵蒂冈签字厅所做的壁画中最有名的一幅，美和主题的统一性广受好评
湿壁画	《街上之火》	画面的描绘更具戏剧性和力度，与拉斐尔以往画面的安静、祥和有不同，是一个火灾的混乱场景
板上油画	《椅中圣母》	“圆盘画”的形式，借用圆形强化人物的柔美，圣婴刚好处在画面中央，圆形的构图成为画中人物融为一体的形式元素；画中的暖色平添了亲切的吸引力，充分做到了三维空间与圆盘画的协调，人物虽有变形，但整体非常自然生动，被称作“最甜蜜和最恬雅”的圣母像

1. **思考题**
2. 怎样欣赏《蒙娜·丽莎》？（参考paper）
3. 米开朗基罗的艺术特色体现在哪里？
4. 拉斐尔的艺术魅力在哪？
5. 历来美术作品中对圣母的描绘有什么相同和不同之处？

1. 《岩下圣母》空间参照完全是由一个岩穴来确定，一方面让岩穴倒映在水中，另一方面让远处的植物叶子装点它，仿佛从雾蒙蒙的金色阳光中显出。圣母优雅而温馨的形象出现在画面中。天使、圣婴、施洗约翰平添了许多人情味。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 《最后的晚餐》共有13个人物，从左到右分别是马太、小雅各、安德烈、犹大、彼得、约翰、基督、多马、大雅各、腓力、马可、犹得、西门。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 《蒙娜·丽莎》是达·芬奇唯一一幅留存于世界的肖像画。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 《楼梯上的圣母》展现了15世纪的雕刻技巧，包括古希腊雕塑的影响。 [↑](#footnote-ref-4)
5. 《摩西》雕像融入了许多神话寓言：胡须相当于流水，纽结的头发为火焰，垂下的衣服比喻大地。这座雕像是精神分析学家弗洛伊德的最爱。他将这幅雕像自况，同为犹太人的摩西和弗洛伊德都是引领人们的先知。 [↑](#footnote-ref-5)
6. 《圣母玛利亚的订婚》的主要人物有：约瑟夫、圣母玛利亚、主教。 [↑](#footnote-ref-6)
7. 《雅典学院》中的人物并不是来自神话故事，而全部是历史上已有的哲学家、数学家、几何学家、思想家等著名人物。画面上的人物大致按对称排列，正在进行辩论。拱门两边的壁龛里站着古典之神阿波罗和密涅瓦，象征着高于一切的理性精神。画面中间是柏拉图和亚里士多德。

   这幅画也有与拉斐尔同时代的人物，如用米开朗琪罗的样貌代替赫拉克利特、达芬奇成为柏拉图、建筑家布拉曼特 [↑](#footnote-ref-7)