

浅谈意大利文艺复兴美术的兴衰

◆金靖远

(南昌大学 江西省南昌市 330000)

摘要:文艺复兴,是西方历史上一次重要的变革时期,是西方历史上承上启下的一个重要阶段,是在西方历史上注重自我存在和自我发展的一个重要时代;在现代看来,古典时期属于人类创造力巅峰的时期,由于蛮族的入侵所有的文化发展都被中断,这就使西方历史进入了停滞和文化的断裂时期,也被称之为“黑暗时代”它们叫作“中世纪”。Renaissance(法文,重生,再生,文艺复兴)诞生于意大利(rinascita,意大利语),意大利作为东西方贸易的主要受益者,从商业的繁荣带来了思想和文化艺术的进步,同时意大利的世俗文化要比其他基督教国家的世俗文化更为彻底,这也奠定了欧洲文艺复兴的发源地在这个浪漫且充满奇幻色彩的国家-意大利。文艺复兴不只是文化思想的复兴,同时艺术领域里也有极大的变革和更新,例如透视理论的发展,从二维平面到三维立体的转变;通过对古代建筑的分析对现有建筑的重构;艺术家吸收古代文化艺术的精髓并加以创新,通过艺术的形式来表达自我,甚至艺术家把自己安放到定制的作品当中;文艺复兴绘画并不是反宗教,而是反对宗教中一些落后愚昧的东西和宗教对人们思想的禁锢,它带给新时代的不仅是古典的复兴而是现代文明的诞生,是人类艺术史上一次重大的变革,这次巨大的复兴同时也影响到了后来无数艺术家的创作形式和表现形式。本篇文章主要对文艺复兴时期的美术发展,以及当时艺术家的活动、作品进行分析,简述这一时期艺术家的贡献并且做一些简要的整理。

关键词:文艺复兴;艺术;发展与变革;承上启下

一、早期意大利文艺复兴美术

早期文艺复兴艺术的开端大致从13世纪60-70年代,由一场竞赛拉开的序幕,佛罗伦萨政府要为佛罗伦萨洗礼堂铸造一对铜门,为此要对其手稿进行选拔,获胜的人将得到这份委托。早期文艺复兴第一位重要的雕塑家洛伦佐·吉贝尔蒂(Lorenzo Ghiberti,约1381年-1455年)横空出世,得到了这份委托,用了20年的时间完成了这件作品《以撒的献祭》,正是这件作品为文艺复兴时期后边的雕塑发展奠定了基础。后期的第二扇铜门《佛罗伦萨大教堂洗礼堂东门》更是被拉斐尔誉为“天堂之门”。

14世纪早期的建筑奥尔圣米迦勒教堂由谷仓改为教堂后由南尼·迪·班科(Nanni Di Banco,约1380年-1421年)进行创作,《四圣徒》雕塑的创作就是受到洛伦佐的影响,并没有复制古典范本,而是将要表达的内容完美的结合在一起。

文艺复兴最早兴起的还有建筑艺术,最具代表性的人物菲利波·布鲁内莱斯基(Filippo Brunelleschi,1377年-1446年)他的代表作品就是佛罗伦萨大教堂穹顶,他是由雕塑转到建筑的一个艺术家,上述说到的洗礼堂的铜门竞赛就是由洛伦佐和布鲁内莱斯基进行比拼,这次的大教堂穹顶的委托以相同的办法进行,但是这次布鲁内莱斯基获胜了。成为文艺复兴建筑的首创者,并在透视学和数学领域做出了重要的贡献。布鲁内莱斯基取得建筑方面的成就,使欧洲美洲的建筑家们在近500年的时间里都追随他的足迹。

早期的绘画发展相对较晚,直到15世纪20年代初才出现天才画家马萨乔(Masaccio,1401年-1428年)虽然仅28岁就去世了,但画家马萨乔开创了新的绘画风格。马萨乔的艺术成就标志着意大利文艺复兴时期绘画繁荣期的到来。他的作品《出乐园》、《纳税钱》精准的画出了结构的解剖,用远近透视法安排了画面中的人物,让他画面中所画的人物几乎可以触摸的到。马萨乔所创造的画面是真实的,是鲜活的,是自然的,他不仅成为15世纪意大利艺术家遵照的典范,也对欧洲美术史上的现实主义画家产生了深远的影响。马萨乔去世后的很长一段时间没有人能和他相提并论,直到15世纪最后的25年,桑德罗·波提切利

(Sandro Botticelli,1444/5年-1510年)的出现,他最杰出的作品《维纳斯的诞生》,这幅作品为布面蛋彩画,他并不像马萨乔那样表现人体结构,他画的人体纤弱,舍弃了人物形象的份量感,虽然这个时期绘画依然离不开宗教,但是,他的作品提倡赞颂人性,复兴古典文化,作品洋溢着人文主义精神,依然会在文艺复兴的历史潮流中被人们所铭记。

二、意大利盛期文艺复兴美术

意大利文艺复兴的全盛时期从15世纪末到16世纪中叶大约30年的时间,这个时期产生了我们耳熟能详的艺术家,达芬奇,米开朗基罗,拉斐尔,提香等伟大的艺术家,这个时期是意大利政治动荡,经济变革的一个阶段,由于佛罗伦萨的衰落,罗马取而代之,成为意大利文化艺术中心,罗马教廷同时也为宣扬人文主义思想提供了经济和组织上的巨大便利。这也成就了在这短短的30年里诸多的艺术家和其艺术作品。

莱昂纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci,1452年-1619年)人尽皆知的艺术家,文艺复兴时代最杰出的代表人物之一,他的作品《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》、《岩间圣母》更是耳熟能详;他出生于佛罗伦萨附近的芬奇小镇,师从维罗基奥,30岁以军事工程师、建筑家、雕刻家、画家的身份受雇与米兰公爵,以他对世界的好奇,和广泛的兴趣成就了达芬奇的一生。然而《最后的晚餐》于1945年-1948年创作,被公认为文艺复兴最伟大的经典,虽然当时绘画材料的不规范使它不能够完好无损的保存至今,多次修复多遍,但依旧取代不了他在当今的地位。画面当中耶稣的质问,门徒们惊愕的表情,手舞足蹈的动作,困惑和不安的情绪,和犹太阴暗并且充满敌意的侧面像形成了巧妙地反差。达芬奇对人物形象拆解,对表情神态的剖析,对肢体形态的分析是我们所有人可望不可及的,他认为绘画的最高境界就是通过人的肢体和运动描绘出“人类精神的意向”,是指人类在画面当中的内心活动。达芬奇所留下的艺术理论和经典画作是我们人类历史上最为珍贵的文化遗产。

米开朗基罗(Michelangelo Buonarroti,1475年-1564年)他对雕塑有一颗敬畏之心,他一直强调自己是一个雕塑家,在他认为绘画必须有雕塑的厚重感和份量感,建筑依旧如此,必须很好的结合起来才能几近完美。米开朗基罗的成就在文艺复兴盛期几乎达到了一个顶峰;他的雕塑作品《大卫》空前绝后,人物健壮的体态,坚毅的眼神,手中紧握的兵器完美的复刻了年轻人的大无畏精神,和取得战争胜利的决心;而后期创作的西斯廷天顶壁画更加体现了米开朗基罗所创造的神话,人对于肉体美与精神美的歌颂,得到了淋漓尽致发挥。此后又接连创作了《被缚的奴隶》、《摩西》、《昼、暮、晨、夜》等宏伟巨作。

拉斐尔(Raffaello Sanzio,1483年-1520年),拉斐尔的画作有独创的艺术风格,他的画作柔美且浪漫,色彩圆润且柔和,构图均衡,用自然平静来形容拉斐尔的画最合适不过了,他既没有达芬奇的缜密,也没有米开朗基罗的刚硬,但从他的画作中流露出来的是,清泉流水,纯真优美,庄重自然,清新明快,这些都是古典美极具推崇的气质。在他的《圣母玛利亚》、《西斯廷圣母》中都得到了最鲜明的体现。它最具代表性的画作要属他的湿壁画《雅典学院》,这幅画作描绘了神学,哲学,法律,艺术等内容;柏拉图和亚里士多德周围围绕了一群希腊哲学家,建筑方面运用了对称的构图方式,使其人物完美的融入到景物当中,这幅画是盛期文艺复兴古典精神的完美体现,他所创立的美的样式成为后来学院派古典主义的标准之一。

乔尔乔内,提香,丁托列托,委罗内塞等人是文艺复兴盛期后期的艺术家,他们为文艺复兴盛期的后半段画上了完美的句

号; 乔尔乔内和提香都是师从贝利尼, 所以他们绘画风格非常相近, 他们都发扬了文艺复兴的人文主义思想, 主张自由, 人性自我意识, 乔尔乔内不拘泥于拉斐尔、米开朗基罗的绘画风格, 通过他们的绘画, 在色彩、空间上进行改变, 让人物形象融入到自然之中, 构图更和谐, 空间感更深, 更远; 提香的色彩更浑厚更艳丽, 他的画作不会被教皇所限制的题材束缚, 所以提香不光是在肖像画上颇有成就, 在风俗画上也是首屈一指。丁托列托和委罗内塞的作品受提香和米开朗基罗的影响, 提香的色彩加上米开朗基罗宏大的场面进行绘制, 由于受家庭因素影响, 他们的画作多出现, 穷苦人民, 渔民等人物形象, 丁托列托代表画作《基督受难图》。他们的出现为文艺复兴盛期奏出了华丽的终曲。

三、意大利文艺复兴末期 (样式主义的出现和其他潮流)

16 世纪 20 年代末, 罗马的陷落, 标志着盛期文艺复兴的结束, 尽管人文主义依然是主流的思想来源, 但人文思想已经不是人们全部的思想来源; 在 16 世纪 20 年代造型艺术中已经开始形成新的风格: 样式主义 (Mannerism) 1520 年至 1590 年, 新思潮的形成对拉斐尔和米开朗基罗的追随者的作品略带否定之意。样式主义的基本特点: 大部分作品表现裸体; 人物形象被夸张或者被扭曲被拉伸; 作品朦胧隐晦, 没有特定的人物或者主题; 夸张的透视和丰富直观地色彩。同样出现的还有现实主义和早期的巴洛克艺术, 这时期的思想潮流呈现出多元化, 不同的风貌, 同时也预示着新的风格即将诞生。

最后, 国家的政治, 经济的变革, 终将推动社会, 文化, 思想, 艺术等变革, 最终新的阶级, 新的体系将接替旧的体系; 经济在发展, 社会在进步, 过去的一切终将形成历史的长河, 在这条长河当中, 有人类的初始文明、政治、经济、文化、思想、艺术统统都会被历史所记载, 一次次的重大变革让我们体会到了社会的进步与发展, 我们在学习新的知识的同时, 也要回顾过去的历史时期, 避免走古人的老路, 追求自身价值, 提高自身的思想境界。

意大利文艺复兴从兴起到衰亡都是由于社会的发展, 之间出现的一切都是有着千丝万缕的联系; 文艺复兴对当时以及后来的艺术家都产生及极其深远的影响, 同时它也是欧洲史上最深刻的一次变革。

参考文献:

- [1] 外国美术史简编/张敢编著.-北京: 高等教育出版社, (2011.10 重印)
- [2] 外国美术史/刘伟冬等编著.-沈阳: 辽宁美术出版社, 2004.6 (2007.8 重印)

作者简介: 金靖远 (1991.12—), 男, 回族, 河北石家庄人, 南昌大学艺术与设计学院, 同等学力在职研究生, 硕士学位, 专业: 美术学, 研究方向: 油画。