

第二章

中世纪（5—15 世纪）是欧洲历史三大传统划分（“古典时代”、“中世纪”和“近现代”）的一个中间时期，始于西罗马帝国（476 年）的灭亡，终于东罗马帝国（1453 年）的灭亡，最终融入文艺复兴运动和探索时代（大航海时代）中。中世纪的西方绘画改变了希腊美术、罗马美术的传统，并在发展中逐渐形成自己的形式和内容体系，成为特定时期人们生活、观念、思想、感情的特殊形式的表现。

中世纪绘画名家

◎ 杜乔·迪·博尼塞尼亚

杜乔·迪·博尼塞尼亚（1255—1319年），中世纪意大利极具影响力的画家之一，锡耶纳画派的创始人。杜乔的作品有着强烈的拜占庭元素和哥特式风格，特别是和巴列奥略王朝（拜占庭最后一个王朝）的文化有着密切的联系。杜乔作为文艺复兴时代锡耶纳画派的杰出画家，和佛罗伦萨画派创始人乔托·迪·邦多纳一起开辟了一条从拜占庭风格过渡到文艺复兴时代风格的道路。

◎ 乔托·迪·邦多纳

乔托·迪·邦多纳（1266—1337年），意大利画家、雕刻家与建筑师，被认为是意大利文艺复兴时期的开创者，有“欧洲绘画之父”。乔托一生最大的成就是突破了中世纪绘画缺乏艺术生命力的缺陷，创作了许多具有生活气息的宗教画。乔托作画最大的特点是依照生活中的模特作画，笔下的人物生气勃勃，不仅有血有肉，并且有丰富的感情。与此同时，在他的作品中开始出现了背景。乔托的艺术创作不仅对14世纪意大利文艺复兴美术影响极大，后来的马萨乔、达·芬奇、米开朗基罗都十分重视向他学习。

◎ 洛伦泽蒂兄弟

洛伦泽蒂兄弟分别是兄长洛伦泽蒂（约1280—1348年）和弟弟安布罗乔·洛伦泽蒂（约1285—1348年），生于意大利锡耶纳。两人可能是杜乔·迪·博尼塞尼亚的学生，在彼得罗的阿雷佐圣玛利亚教堂祭坛画以及安布罗乔的早期作品中可看出他的影响。与西蒙尼·马蒂尼一样，洛伦泽蒂兄弟是锡耶纳画派的主要代表人物，两人可能都死于黑死病。

◎ 西蒙尼·马蒂尼

西蒙尼·马蒂尼（1280—1344年），意大利画家，生于意大利锡耶纳。一般认为，马蒂尼是锡耶纳画派创始人杜乔·迪·博尼塞尼亚杰出的学生，也是锡耶纳画派的主要代表。马蒂尼在文艺复兴早期的重要成就是极大地发展和影响了未来的哥特式艺术风格。

◎ 林堡兄弟

林堡兄弟分别是赫尔曼·德·林堡（约 1385 年出生）、让·德·林堡（约 1386 或 1387 年出生）和保罗·德·林堡（约 1388 年出生）。三兄弟均于 1416 年去世。祖籍尼德兰，生于奈梅亨，活跃于勃艮第和法国，是 14 世纪末 15 世纪初法国著名泥金装饰手抄本画家，也是哥特式风格的积极倡导者和实践者。其插图手抄本标志着哥特式晚期细密画的最高成就。迄今能确认出自林堡兄弟之手的几部手抄本绘画代表了法国插图手抄本的最辉煌时刻。

◎ 扬·凡·艾克

扬·凡·艾克（1385—1441 年），尼德兰画家。他是早期尼德兰画派最伟大的画家之一，也是 15 世纪北欧后哥特式绘画的创始人。他透过对光线投射的深刻研究，使画面具有真实的感觉，进而使景色能够统一。他所创造的空间，能够令人完全信服，主要是靠其丰富的视觉经验。扬·凡·艾克的绘画技巧相当杰出，对于油画尤有专精。由于他发明了一种完善的油彩溶剂，使他的画作能将灿烂的色彩保存到现在而不褪色。

◎ 保罗·乌切洛

保罗·乌切洛（约 1397—1475 年），原名保罗·迪·多诺，“乌切洛”是他的外号，意为“鸟人”，因为他很喜欢画鸟。由于乌切洛生活于中世纪末期和文艺复兴初期，因此他的作品相应地呈现跨时代的特征：他将晚期哥特式和透视法这两种不同的艺术潮流融合在一起。他可以通过精确的计算，将画作中每个人物的比例位置都安排得非常得当，是一位“会画画的数学家”。在乌切洛之前的绘画中，基本都是三五个人物的小场面，而乌切洛通过精确的数学计算方法，可以做到在一幅画作中安排几十个甚至上百个人物。

◎ 马萨乔

马萨乔（1401—1428 年），原名托马索·迪乔瓦尼·迪西莫内·圭迪，马萨乔是其绰号。他作风懒散，除了艺术，对什么都漠不关心，性格放荡不羁，但在艺术上很受同行的尊重。马萨乔是意大利文艺复兴绘画的奠基人、先驱者，被称为“现实主义开荒者”。他的壁画是人文主义一座最早的里程碑，是第一位使用透视法的画家，在他的画作中首次引入了灭点。

佚名《查士丁尼及其随从》

作品概况

《查士丁尼及其随从》是意大利拉韦纳圣维塔莱教堂的镶嵌画，创作于公元547年，规格为264厘米×365厘米。这座教堂装饰华美，尤以其精美绝伦的镶嵌画誉满世界，而此画作即其中最精美、最著名的一幅。《查士丁尼及其随从》是拜占庭装饰艺术中最典型的代表性作品之一，也集中体现了拜占庭镶嵌画独特的艺术特点。

艺术特点

《查士丁尼及其随从》描绘了查士丁尼皇帝及其随从手捧圣餐杯盘和祭品向基督献祭的场景。整幅画作前后一共12个人，正好是基督教十二门徒之数，画面浓厚的宗教色彩可见一斑。而画作中的皇帝显然是以耶稣的化身自居，当时，查士丁尼大帝大力推行基督教文化，想以此凝聚人心，为恢复古罗马的辉煌而奋斗。画面的构图是水平一线的模式，人物都站成一线正面排列，站立得极为整齐，并且高低相差不多，肩部水平，脚步都站成“八”字形的姿势，看上去客套而呆板，显然是举行某种仪式的场面。人物的身体比例都明显被拉长，好像踮着脚一样地不自在，但是把身体的修长线条表现得流畅而夺目。

《查士丁尼及其随从》的色彩极为明快、讲究。查士丁尼的衣服颜色集中了白、紫红、金黄三种颜色，其中以紫红色为主色调。而他左边的两个大臣身上描绘有大块的紫红色；右边的主教身上有大片的金黄色，都与查士丁尼大帝衣服的某种颜色一样，这似乎也代表了一定的寓意。整幅画作中白、紫、烟黄、青、红诸色交替搭配，明快、醒目，构成了整幅镶嵌画最突出的艺术特色。

查士丁尼及其随从

佚名《皇后狄奥多拉和女官》

作品概况

《皇后狄奥多拉和女官》是意大利拉韦纳圣维塔莱教堂的镶嵌画，创作于公元547年。与同一座教堂中的《查士丁尼及其随从》相比，《皇后狄奥多拉和女官》的构图略有变化，但也显得宁静端庄。

艺术特点

《皇后狄奥多拉和女官》中的主人公是查士丁尼帝的妻子狄奥多拉。整幅画面是一个静止的仪式场面，体现了抽象的历史人物的个性。画面光彩夺目、色彩艳丽，人物表情和姿态宁静端庄，包含着强烈的禁欲主义思想和不可思议的精神力量，服饰则发挥了镶嵌画的优点，显示出锦缎和珠宝的绚烂与华贵。

皇后狄奥多拉和女官

佚名《凯尔斯书》

作品概况

《凯尔斯书》是一部泥金装饰手抄本，是早期平面设计的范例之一。《凯尔斯书》于公元 800 年前后由苏格兰西部爱奥那岛上的凯尔特修士绘制，由《新约圣经》四福音书组成，文字为拉丁语。书中每篇短文的开头都有一幅插图，总共 2000 幅。《凯尔斯书》是西方书法的代表作，也代表了海岛艺术绘画的高峰。

《凯尔斯书》成名于凯尔斯修道院，可能在苏格兰爱奥那岛上的爱尔兰修道院里开始绘制。经维京人袭击后，该书被拿到了米斯郡的凯尔斯修道院。目前，《凯尔斯书》被永久存放在德国都柏林的三一学院图书馆展示。图书馆同一时间只会展示四册中的其中两册，一册展示主要的绘图，另一册则展示典型的文字页。

艺术特点

《凯尔斯书》是爱尔兰中世纪手抄本中最精美的一部，其美丽的插图作品、彩色装饰字母代表了中世纪爱尔兰凯尔特美术的最高成就。《凯尔斯书》的奢华和复杂性远远超过其他的海岛福音书，其设计结合了传统的基督教图案和海岛艺术的典型旋转图案。人类、动物、神兽、凯尔特结和色彩鲜艳交错的图案使手稿的页面充满活力。这些装饰元素充满了基督教的特点，因此可以进一步深化插图的主题。

《凯尔斯书》中以装饰字体印上文字为约翰福音开首

杜乔·迪·博尼塞尼亚《圣母子荣登圣座》

作品概况

《圣母子荣登圣座》是意大利画家杜乔·迪·博尼塞尼亚创作的双面祭坛画。第一幅作于1302年，原存锡耶纳共和宫，今已失传。第二幅作于1308年10月至1311年6月，系为锡耶纳大教堂所作，是当时最大的祭坛画之一。当作品完成后，锡耶纳人列队将《圣母子荣登圣座》护送到大教堂，小城店铺歇业、钢钟齐鸣。然而，这件巨作却在以后遭到被肢解的命运。一些人把这件木板作品切割成几块，然后卖掉，所以，现在世界上几座博物馆都藏有《圣母子荣登圣座》的局部残片。画作的主要画面和大部分叙事画面现藏于锡耶纳大教堂博物馆。

《圣母子荣登圣座》正面

艺术特点

《圣母子荣登宝座》的两面都有绘画：正面由三部分组成，主体部分是圣母子在天使、圣徒的簇拥下登上宝座的场面，上部分和下部分分别为圣母的晚年生活及耶稣童年事迹的装饰画；背面画的是耶稣的圣迹。正面主体部分画面以金黄调子为主，配以红、黑两色，整个场面华美、灿烂。圣母身披黑色斗篷，圣婴坐在她的腿上，天使和使徒对称地分布在两侧，宝座上饰以精致的镂空花纹图案。整幅画面充分表现了天国的荣耀之美。该画作尽管受拜占庭程式化的传统影响，因而构图稍嫌拘谨，但对人物的优雅刻画使其成为精细入微的雅致风格的早期范例。

《圣母子荣登宝座》背面

乔托·迪·邦多纳《犹大之吻》

作品概况

《犹大之吻》是意大利画家乔托·迪·邦多纳创作的湿壁画，规格为 200 厘米 × 185 厘米，现藏于意大利帕多瓦的阿雷纳礼拜堂。1305—1308 年，乔托在阿雷纳礼拜堂创作了一组装饰壁画，在教堂的左、中、右三面墙上一共绘有 37 幅连环画，其内容是描绘圣母及基督的生平事迹，《犹大之吻》是其中之一。

犹大之吻（Kiss of Judas），也被称为耶稣被出卖，福音书中记载，耶稣的门徒犹大以亲吻耶稣为暗号，让祭司、长老、士兵认出耶稣，并将耶稣逮捕。犹大之吻发生在吃完最后的晚餐后，地点为耶稣和门徒们经常聚会的橄榄山客西马尼园，犹大之吻直接导致了耶稣被捕。乔托创作的《犹大之吻》表现的正是这个故事场景。

艺术特点

《犹大之吻》采用重色调，上部深蓝、下部褐色，造成一种沉重的黑暗感。乔托运用戏剧化的处理手法，将尖锐对立的矛盾双方的核心人物——耶稣和犹大置于画面的视觉中心，其余人物以主体人物为中心，呈对称式，分列两旁。乔托不仅从整体上突出人物，还从细节上对各种人物进行刻画。

画面中耶稣相对高大、从容，面对即将降临的灾难，无所畏惧，双目紧紧盯着犹大，目光冷静、锐利，充分体现了对叛徒的仇恨。犹大则较为矮小，向上作乞求状，但却有着一副魔鬼般的面孔。在耶稣身后的使徒彼得，显得非常气愤，为了解救耶稣，他抽刀割掉了敌人的耳朵，这更增添了这场斗争的紧张气氛。在画面的右方，则突出了不安的祭司长，他非常想杀掉耶稣，但是看到犹大背叛耶稣，情况对耶稣不利的这一幕时，他又对犹大的这一行为感到可耻，并且犹豫不前。

乔托·迪·邦多纳《哀悼基督》

作品概况

《哀悼基督》是乔托·迪·邦多纳于1305—1308年为意大利帕多瓦的阿雷纳礼拜堂所作的装饰壁画之一，为湿壁画，规格为183厘米×198厘米。此画作表现了耶稣遗体即将下葬时的情景，除人物具有浓厚的人情味之外，构图也突破了中世纪平面而抽象化的程式，以左下方的耶稣与圣母玛利亚为焦点核心，展开了一个表现心灵与情感的动人场景。

艺术特点

在《哀悼基督》中，耶稣的遗体四周围绕着一群备感绝望的女圣徒和使徒，人物形象立体而真实，每个人的目光和动作，甚至那斜向的山梁都将观者的心思引向一个中心——死去的耶稣。这样的效果与乔托发现的“平面上造成深度错觉的艺术”有直接的关系。背景或人物衣着上的明暗造型，使得画面看起来具有明显的空间层次感，完全没有拜占庭绘画风格中平面而抽象化的感觉。在这幅画作中，乔托充分运用了手的作用。例如圣约翰的手，右臂省去了很多的描绘，而以张开着的双臂表示心中的绝望；女圣徒托着耶稣头部的手；基督的双手和双脚；以及圣母玛利亚爱抚般搂着耶稣脖子的那双手。

