

[首页](#) >> [艺术学](#) >> [原创文章](#)

【文萃】佛罗伦萨画派与文艺复兴三杰

2020年05月25日 09:59 来源:《大众文艺》2019年24期 作者:张璐瑶 陈玮

字号

[打印](#) [推荐](#)

西方文明史上最为璀璨的经典创造时期——文艺复兴时期，艺术家们吸取了古希腊、罗马艺术的精华，创造出大量充满人文主义思想的艺术作品。13-16世纪，意大利佛罗伦萨作为文艺复兴的发源地，美术创作逐渐发展繁荣。

15世纪时，新兴崛起的巨商美第奇家族统治了佛罗伦萨，操纵着教权与政权。在美第奇家族的资助与保护下，这里聚集了众多文艺人才，卓越的艺术家们为其创造了大量的建筑、雕塑和绘画作品，佛罗伦萨一时成为欧洲文艺复兴的中心。这一时期的绘画领域也出现了不同于中世纪装饰画风格的美术倾向，而佛罗伦萨画派则成为了这一倾向的主流画派。

佛罗伦萨画派摒弃了平面的装饰效果以及人物的程式化，吸取古希腊、罗马的雕刻手法应用在绘画上，并且关注三维空间及明暗变化的表现，运用科学方法探索人体结构。与后来出现的威尼斯画派不同，佛罗伦萨画派更倾向表现宗教题材，用神话人物来表现对享乐主义的追求，画面基调以庄重、神圣与神秘感为主，崇尚现实主义与人文主义的完美结合。世称“文艺复兴艺术三杰”的达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔是佛罗伦萨画派鼎盛时期的代表人物。

在艺术与科学研究的生涯中，达·芬奇(Leonardo Da Vinci, 1452—1519)始终贯穿着一种对知识探究的热爱，他的思维活跃，探究精神在其手稿中无处不在，如飞机、船、炮弹车、自承式桥等设计，令人叹为观止。达·芬奇极为珍爱的作品《莉妲和天鹅》，是反对中世纪宗教伦理“禁欲”的经典之作。画作题材取自希腊神话，描述的是宙斯仰慕莉妲的美貌，化作一只天鹅与她幽会，与莉妲诞下四只天鹅蛋，孵出四个儿女的神话故事，整个画面充满了浪漫主义的色彩。莉妲丰腴洁白的玉体在深色的背景中尤为凸显，双手搂抱着天鹅的脖子，头微微侧向右肩，满脸娇羞，脸上带着“蒙娜丽莎”的微笑，甜恬美好，就像陷入蜜恋的少女。天鹅则展开翅膀搂抱莉妲，地上四个小婴儿爬出蛋壳仰望着莉妲，生动的表现了婴儿的天真可爱与憨态可掬。画作中，人物的明暗变化以及结构在达·芬奇的笔下惟妙惟肖，人物的动态运用“薄雾法”将人物完美的融入无边无际的远山连绵景色中。在绘画理论方面，达·芬奇将解剖、构图、透视、明暗等零碎的知识整理成系统的理论，对后世欧洲绘画发展产生了巨大影响。

米开朗基罗(Michelangelo, 1475-1564)与达·芬奇一样多才多艺，他不光在雕塑方面有卓越的成就，在绘画、建筑、诗歌方面均有独特的建树。他的创作富有创造性，坚持自己的艺术思路，风格独特。创作于公元1498年的《哀悼基督》是他早期著名的代表作。雕像的制作具有强烈的写实技巧，作品中死去的基督横躺在圣母的两膝之间，基督的脸上没有任何痛苦，头在圣母的臂弯里微微向后仰着，右手无力地垂下，身体纤细得像随时就要折断一般。而圣母身披宽大的斗篷，温柔地托起基督的身体，望着基督的脸庞陷入深沉的悲痛，表情静默而复杂，黯然的眼神在诉说着无声的悲伤，让人为之动容也不禁陷入悲伤。基督裸露、瘫软显得无力的身躯与圣母的鲜活的形象形成了鲜明的对比，使得画面富有变化和艺术性。米开朗基罗致力于研究人体结构和运动，作品以力量和气势闻名于世。他的雕塑、绘画等作品均对后世的艺术创作产生了深远的影响。

拉斐尔(Raphael, 1483-1520)是“文艺复兴艺术三杰”中最年轻的一位。他曾在佛罗伦萨居住，受当地的文化影响和艺术熏陶，潜心研究15世纪佛罗伦萨画派大师们的艺术特点，博采众长，形成了自己独特的艺术风格。《椅中圣母》被人们认为是拉斐尔刻画圣母形象的巅峰之作，也是欧洲几百年来最受欢迎的圣母像之一。此画中人物似乎可以没有脊骨，而只让肩和双臂悬置于空中，这里的基本原则是要创造出一种维度与维度之间的韵

律感，即让二维性和三维性相互调制。拉斐尔将女性刻画的充满了柔和、典雅之美，让观者在欣赏画作时产生对美好生活的向往之情。画面的构图、圣母形象的自然美与造型美，将母子情深衬托的更加完美，而画面中洋溢的幸福，正是人文主义思想的体现。拉斐尔在短短的一生中创作出300多幅作品，他的艺术被后人尊为“古典主义艺术”，不仅启发了巴洛克风格，也对17世纪法国古典学派产生了深远的影响，而他的作品被尊为“创作典范”而享有盛誉。

（作者单位：南京林业大学艺术设计学院。原题《回顾文艺复兴美术的掠影—佛罗伦萨画派》，《大众文艺》2019年24期，中国社会科学网 胡子轩/摘）

作者简介

姓名：张璐瑶 陈玮 工作单位：

分享到：

转载请注明来源：[中国社会科学网](#) （责编：田粉红）

相关文章