



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》是由杜乔·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《圣母子荣登圣座》完成后，锡耶纳人列队将它护送到大教堂，小城店铺歇业、铜钟齐鸣，仪式行进队伍抬着它在城市的街道中游行，护送到高高的祭坛上，并在那里待到1506年。但这幅巨作在以后却遭到被肢解的命运，现在世界上好几座博物馆里都藏有它的局部残片。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

《圣母子荣登圣座》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，上面和下面分别为圣母的晚年生活及耶稣童年事迹的装饰画。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。

在祭坛背面下方，原来有很多叙事场景，现在中间部分只剩下 26 块。重新组合起来的故事，讲述了“基督受难”的经过，从“进入耶路撒冷”到“前往以马忤斯之路”。尽管杜乔的祭坛画继承了“希腊-拜占庭”传统，不过他明显受到法国哥特传统的灵感启迪。这幅祭坛画在结构和设计上有突破性变化，对未来的国际哥特风格演变产生巨大影响。



《圣母子荣登圣座》背面



乔托·迪·邦多纳《逃亡埃及》

作品概况

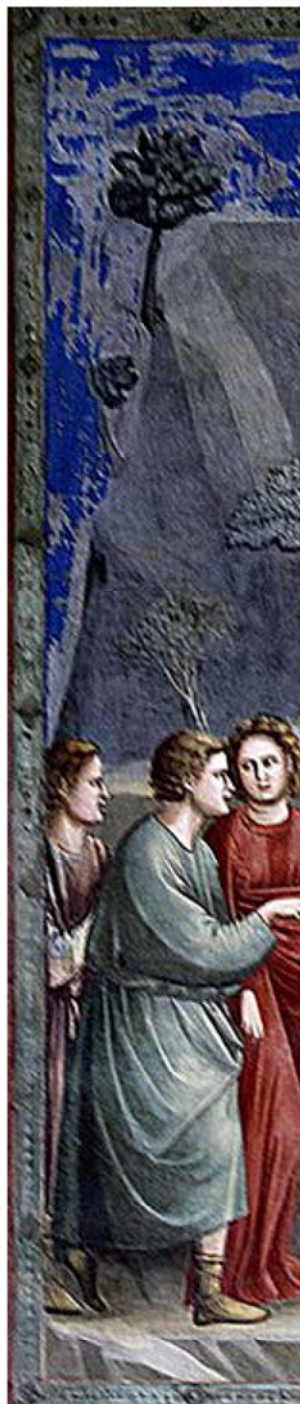
《逃亡埃及》是由乔托·迪·邦多纳在 1305 年至 1308 年为意大利帕多瓦的阿雷纳礼拜堂所作的装饰壁画之一，为湿壁画，规格为 325 厘米 × 204 厘米。

《圣经》中说，东方三博士得知人类未来的救世主耶稣诞生，即前往耶路撒冷朝拜，以色列希律王得知后甚为恐惧，立即下令将耶稣诞生地伯利恒地区的所有男婴全部杀死，借以灭掉耶稣根除后患。上帝托梦于耶稣义父约瑟，赶快将圣母玛利亚和刚出生的耶稣带往邻国埃及避难，乔托描绘的正是这一情节。

艺术特点

《逃亡埃及》描绘耶稣出生后，为了躲避希律王的杀戮，全家人在天未拂晓之前从巴勒斯坦逃往埃及的情景。在这个传统的宗教题材中，乔托突破了意大利拜占庭艺术的僵化形式，运用初步的写实技巧，将有关人物和故事场面表现得生动活泼，赋予人物高度的自然与立体感。图中，圣母表情严肃，仿佛在为儿子的命运担心。走在前面的约瑟正回头和送行的人话别。在毛驴后面，三个送行的人互相议论，天使从空中飞来，表示对这一行人的保护和关怀。

《逃亡埃及》构图层次分明，气氛庄重朴实，画家通过“面向自然”创造出具有现实生活情趣的图画，体现了人文主义的反封建思想。这幅壁画中玛利亚抱着婴儿骑着毛驴的形象和背景的山丘树木虽然还有不少缺陷，但却奠定了文艺复兴时期现实主义的创作风格，对日后新艺术的发展影响至深。







安布罗乔·洛伦泽蒂《好政府与坏政府的寓言》

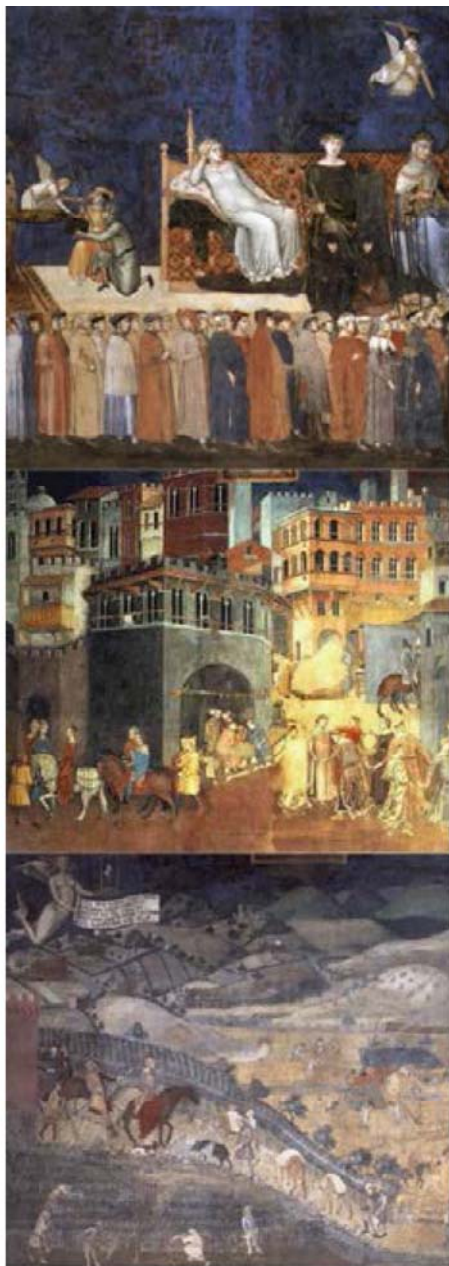
作品概况

《好政府与坏政府的寓言》是由安布罗乔·洛伦泽蒂创作的一组湿壁画，位于意大利锡耶纳市政厅的九人大厅。该画作被认为是安布罗乔·洛伦泽蒂的“无可争议的杰作”，由六个不同的场景组成，即《好政府的寓言》《坏政府的寓言》《城市坏政府的影响》《国家坏政府的影响》《城市好政府的影响》《国家好政府的影响》。壁画占据了大量的空间，覆盖了会议厅四面墙中的三面。唯一没有壁画的墙是南墙，因为这堵墙上有房间唯一的窗户。

艺术特点

《好政府与坏政府的寓言》在构图上将画面的人物形象合理地分割为两部分，士兵与囚犯在一起，位于他们左边的一群政务官员为一部分。画家选择画面背景时考虑到作品的摆放地点，于是特意把锡耶纳城的实景作为环境背景，同时表现政府理想的施政目的。安布罗乔具有敏锐的观察力，同时他的绘画手法饱含艺术风格，使得创作的作品呈现了一副秩序井然、繁荣富饶、和平吉祥的生活图景，好政府所具备的智慧、和平、争议、信念、仁慈、高尚以及和谐的执政风格都在画面上有所体现。

安布罗乔选择了光线良好的墙面来表现好政府及其影响，将表现坏政府的描绘在有阴影的一侧，光线成了点缀这组精彩壁画的妙笔，亮色描绘歌舞升平、秩序井然的社会。暗处却是乡间盗匪横行，城中秩序混乱，建筑破烂失修。







西蒙尼·马蒂尼《圣母领报和圣玛加利与圣安沙诺》

作品概况

《圣母领报和圣玛加利与圣安沙诺》是西蒙尼·马蒂尼与其妹夫利波·梅米于1333年共同创作的三联画，规格为305厘米×265厘米，现藏于意大利佛罗伦萨乌菲兹美术馆。这幅木质三联画使用蛋彩和金饰绘制而成，中央联为两侧联的两倍大小。该画被认为是西蒙尼·马蒂尼与哥特风格中最为出挑的佳作，最早是作为锡耶纳主教座堂委任的四幅祭坛画之一而创作的。

《圣母领报和圣玛加利与圣安沙诺》的创作时间被明确记录于原始画框的一块碎片上，后来在19世纪修复时被重新嵌入。这块碎片也同时包括绘制者西蒙尼·马蒂尼和利波·梅米的名字。虽然现在并不知道他们各自负责哪些部分的创作，但是一般认为是由西蒙尼·马蒂尼创作了中央联，而利波·梅米绘制了两侧的人物像，以及上部的圆形绘画。

艺术特点

《圣母领报和圣玛加利与圣安沙诺》是由一个较大的中央联配合两个较小的侧联组成的，在作品的顶部框中，还有圆形的小画分别绘有耶利米、以西结、以赛亚和但以理。“圣母领报”一联中描绘了大天使加百列进入玛利亚家中并告知其怀孕的场景。加百列一手持有代表和平的橄榄枝，又将另一手指向代表神灵的鸽子。而其中的鸽子又从由八个天使组成的圆光轮中向下飞来，表现出正要进入玛利亚的右耳的样子。不仅如此，跟着鸽子飞行的路线，观赏者也能看到加百列被详细画出的语句，“我向你致敬，你是最被喜爱的，因而上帝与你同在：他在万人中保佑着你。”

在这幅画中，不仅有着典型的哥特线条，还有许



多写实的元素，诸如玛利亚手中的书本、面前的花瓶、身下的王座，甚至还有房间中分割出地板和墙面的透视感。最后，也包括玛利亚和加百列细微的情绪表达，这些极其写实的细节都让这幅画同更偏向两维画面的拜占庭艺术区别开来。





保罗·乌切洛《圣罗马诺之战》

作品概况

《圣罗马诺之战》是保罗·乌切洛绘制的三幅木板蛋彩画，描绘 1432 年佛罗



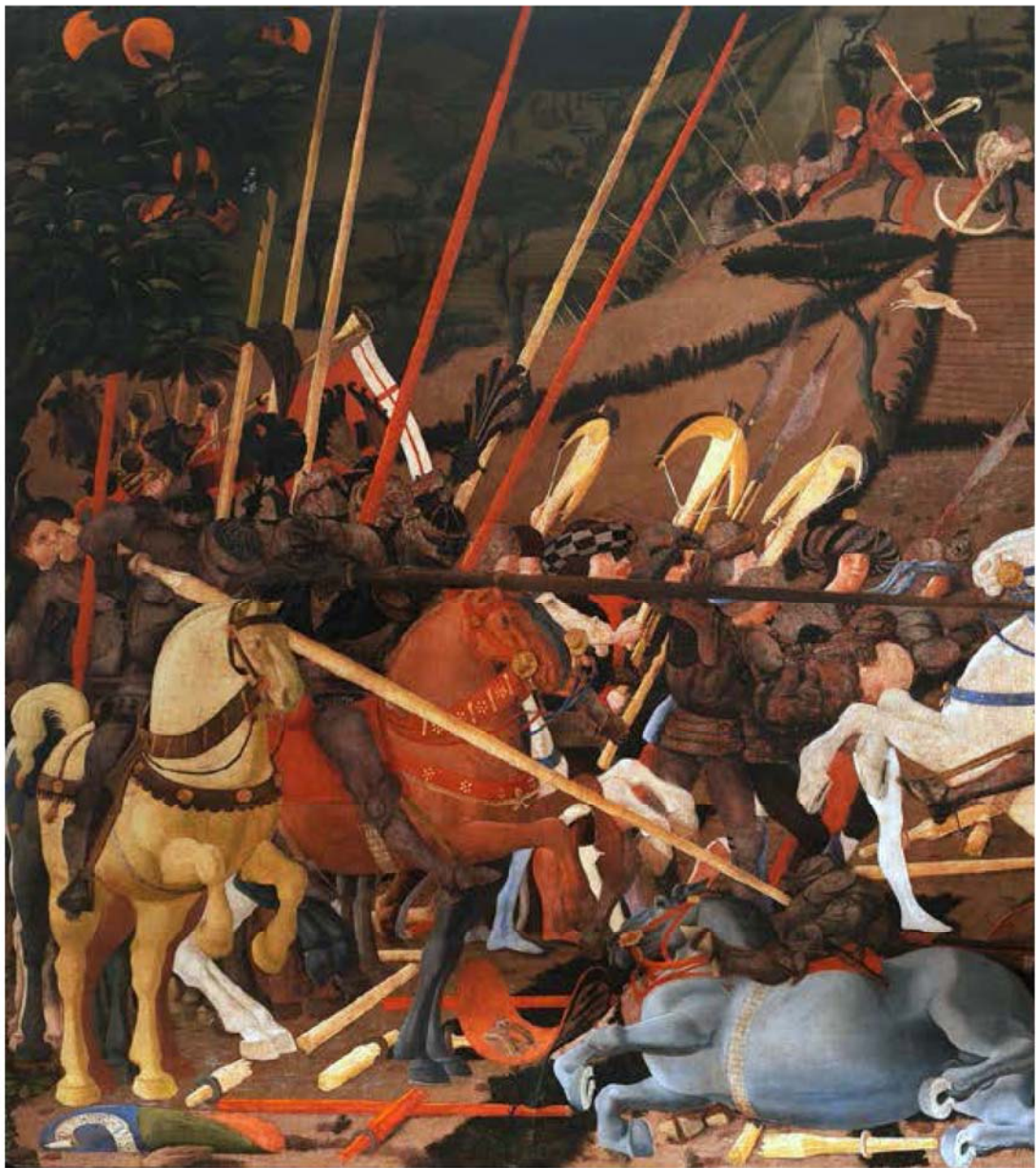
伦萨人和锡耶纳人之间发生的圣罗马诺之战。三幅画分别为：《尼科洛·达·托伦蒂诺在圣罗马诺之战中》，规格为 182 厘米 × 320 厘米，现藏于英国国家美术馆；《契阿尔达被杀下马》，规格为 182 厘米 × 320 厘米，现藏于意大利佛罗伦萨乌菲齐美术馆；《米凯莱托·阿滕多罗的反攻》，规格为 182 厘米 × 317 厘米，现藏于法国巴黎罗浮宫。

《尼科洛·达·托伦蒂诺在圣罗马诺之战中》





《圣罗马诺之战》对揭示早期意大利文艺复兴绘画线条透视的发展有重要作用，委托者并不是教会人士，这在当时也是很寻常的。三幅画都是木板蛋彩画，且长度均超过 3 米。根据英国国家美术馆提供的证据显示，这些画作是由佛罗伦萨的一



个家族在 1435 年至 1460 年间委托乌切洛制作的。后来洛伦佐·德·美第奇买下了其中一幅，并将其他两幅搬到了美第奇宅府中。

《契阿尔达被杀下马》





艺术特点

《契阿尔达被杀下马》可能是这幅三联画中间的那一幅，并且是唯一有艺术家签名的一幅。虽然有所异议，但是一般都认为这幅三联画的时间顺序应该是按英国国家美术馆、乌菲齐美术馆到罗浮宫来排列。它们表现的是一天中的不同时间，即黎明、正午和黄昏，而这场战役也只持续了8小时。在英国国家美术馆的画作上，



尼科洛·达·托伦蒂诺戴着巨大的有金红色图案的帽子，正在带领佛罗伦萨骑兵。因为个人的轻率，虽然当时已经派遣两个信使前往友军阿滕多罗处报急，他依旧没有戴上头盔。这些画作上都覆盖着金色和银色的叶子，前者发现于马缰绳上，起到装饰作用，色彩鲜明。后者发现于士兵的盔甲上，已经因氧化而变得晦暗。三幅画都经过了修复，但还是有些地方失去了立体感



《米凯莱托·阿滕多罗的反攻》