

北方文艺复兴绘画艺术展

2012年11月2日（星期五）——2013年4月14日（星期日）

蓝色小展厅：

画作：《德西德里乌斯·伊拉斯谟》（Desiderius Erasmus），昆坦·马塞斯（Quinten Massys）绘于1517年。

思潮，转向古典文学以探究人的特性。这些研究者中有德西德里乌斯·伊拉斯谟（其语言学 and 神学著作在欧洲享有盛誉），还有他的朋友，律师、政治家和思想家托马斯·莫尔爵士（Sir Thomas More）。

北方文艺复兴运动中的艺术家以新颖的题材、自然的美感和精湛的技法来突现这一时期的变革，创作了一批他们那个时代最令人折服的作品。

在1450至1600年间，北部欧洲经历了一次翻天覆地的变革。这一时期通常被称为北方文艺复兴，与始于十四世纪的意大利文学艺术及其学术思想革命遥相呼应。

然而，北方文艺复兴与意大利文艺复兴有着根本的不同。其核心是由马丁·路德（Martin Luther）发起的向天主教教义的挑战。这场围绕基督教基本教义的辩论对北部欧洲的艺术产生了深远影响，许多描绘宗教信仰的场景被换为非宗教题材，如人物肖像和神话故事。由于宗教改革转变了对绘画的需求，艺术家们频繁穿梭于城市间寻觅工作。

大约在1450年左右，德国人发明了印刷机，从此文字——乃至思想——

得以广泛传播。许多学者接受了意大利人文主义

蓝色大展厅：

阿尔布雷特·丢勒

画作：《圣安东尼》（St Anthony），阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer）绘于1519年。

阿尔布雷特·丢勒（1471 – 1528）可谓是北方文艺复兴最有影响力的艺术家。1494年，这个金银工匠的儿子在家乡纽伦堡建起了自己的作坊。在这里，他创作了各种题材的绘画和版画，有圣徒画像和圣经故事，也有神话故事、当时的人物肖像和生活场景。

丢勒不仅是杰出的艺术家，而且还是精明的实业家。他最早将印刷技术（以版画和木刻为主）的潜力发掘到极至，这样便可多次印刷，相对便宜地广泛发行画作。采用独具

特色的AD花押字署名让他名声大噪。至1497年，销路非常好，海外的版画销售由代理商经营。人们将丢勒制作的版画作为笃信的物件粘贴在墙上、插入收藏画夹，或是被艺术家买去当作绘画的范作。

1505年，丢勒前往威尼斯，亲眼目睹了意大利的文艺复兴运动。丢勒在威尼斯逗留了一年之久，在此期间为德国商人社团绘制了许多作品，之后回到纽伦堡自己的作坊。他大部分时间都住在纽伦堡，直至1528年去世。

神圣罗马帝国艺术

画作：《阿波罗和狄安娜》（*Apollo and Diana*），老卢卡斯·克拉纳赫（Lucas Cranach the Elder）绘于大约1526年。

在十六世纪，神圣罗马帝国是由多个国家组成的联合体，其版图大致包括近代的德意志、奥地利、瑞士、捷克共和国和斯洛文尼亚。在马克西米利安一世（Emperor Maximilian I, 1493 –

1519年在位）统治下，文学艺术繁荣昌盛。描写马克西米利安一世的画作《凯旋战车》（*Triumphal Cart*）这次也同时展出。

丢勒在神圣罗马帝国的南部生活和创作，他的成就影响了整整一代艺术家，包括丢勒派艺术家汉斯·巴尔东·格里恩（Hans Baldung Grien）和汉斯·夏菲莱因（Hans Schäufelein）。另一个制作中心在瑞士城市巴塞尔：小汉斯·荷尔拜因（Hans Holbein the Younger）以画家职业谋生，为出版商约翰尼斯·弗罗本（Johannes Froben）绘制插图，而乌尔斯·格拉夫（Urs Graf）则制作特质的版画和描画，并且开办了一家造币厂。

在神圣罗马帝国最能感受到这场宗教改革的气息。马丁

·路德正是在“智者”弗雷德里克（Frederick the Wise）的庇护下，在维滕贝格首次向宗教信仰的基本教义提出质疑，发起了遍及整个欧洲的大辩论。在弗雷德里克的宫廷内，老卢卡斯·克拉纳赫将这些富有神话色彩和历史意义的题材绘制成画作。高雅的女神裸体形象和细腻的北方风景描绘均是克拉纳赫的常用题材，并且用这些题材创作了卢克雷蒂亚（*Lucretia*）和《帕里斯的审判》（*The Judgement of Paris*）等不同风格和形式的作品。

红色展厅：

荷兰文艺复兴艺术

画作：《男子肖像》（Portrait of a Man），汉斯·梅姆林（Hans Memling）绘于大约1480年。

在文艺复兴时期，荷兰的疆域包括今天的比利时、卢森堡和法国东北部的一部分以及荷兰共和国。马克西米利安一世于1477年迎娶勃艮第（Burgundy）的玛丽之后，这一地区由哈布斯堡（Habsburg）家族统治。马克西米利安的孙子查理五世继承了荷兰以及神圣罗马帝国和西班牙的王位，成为欧洲权力最高的统治者。

荷兰作为当时的贸易中心，极为繁荣昌盛。布鲁日尤其兴旺富足，众多艺术家工作室的涌现正是其辉煌成就的体现，其中有汉斯·梅姆林和扬·普罗福斯特（Jan Provoost）的创作室。随后，安特卫普的地位日益突出，成为画家的聚居地，昆坦·马塞斯、扬·格萨尔特（Jan Gossaert）和朱斯·凡·克里夫（Joos van Cleve）都来到了这里。

文艺复兴之前，宗教题材的绘画始终是市场的主要需求，无论是装饰祭坛的巨幅画作，比如扬·梅顿斯（Jan Mertens）的《马太蒙召唤》（*Calling of Matthew*），还是用于独自冥想的小幅画作，比如杰勒德·大卫（Gerard David）绘制的《圣母怜子图》（*Pietà*）。由于艺术家的庇护人渴望将自己的模样留给子孙后代观瞻，肖像画便开始盛行起来。在马里纳斯·凡·雷莫斯维勒（Marinus van Reymerswaele）的《吝啬鬼》（*The Misers*）这幅作品中，采用了漫画手法来描绘人物，以此讽刺贪得无厌的财富占有欲，同时也指出了让艺术繁荣的极度富裕的潜在危害。

北方文艺复兴运动大大推动了整个欧洲对壁毯的需求。大约自1480年起，布鲁塞尔逐渐变成最重要的制作中心。壁毯作为可移动的陈设品非常实用，而且尺寸大、品质高，亦可彰显拥有者的财富和权力。

绿色展厅：

法国文艺复兴艺术

画作：《苏格兰女王玛丽》（*Mary, Queen of Scots*），弗朗索瓦·克洛埃特（François Clouet）绘于大约1560–61年间。

文艺复兴时期的法国版图比现在小得多。当时由瓦卢瓦（Valois）家族统治，在北部欧洲和意大利半岛始终与统治神圣罗马帝国的哈布斯堡王朝抗争。亨利二世于1559年去世后，法国的几位统治者均是未成年者，一直由亨利的遗孀凯瑟琳·德·美第奇（Catherine de Médicis）摄政。在凯瑟琳摄政时期，由于天主教徒和新教徒争夺主导地位，国家长期遭受内部动荡。

在这种冲突的背景下，法国的瓦卢瓦家族国王（均为艺术酷爱者）为展示富丽堂皇而挥金如土，以增强其权力和实力。宫廷里盛行绘制肖像画，很多政要纷纷委托让·佩雷亚尔（Jean Perréal）、让·克洛埃特和弗朗索瓦·克洛埃特（Jean and François Clouet）画肖像。克洛埃特父子绘制的既有精致的纤细画也有整幅的巨画：这里展出的是最早的几幅纤细画。

弗朗西斯一世（Francis I，统治期为1515–1547年）是意大利艺术家的热心赞助人，他从意大利邀请了一批杰出人物，其中有莱昂纳多·达·芬奇、罗素·菲奥伦蒂诺（Rosso Fiorentino）、弗朗西斯科·普里马蒂乔（Francesco Primaticcio）和尼科洛·德尔·阿巴特（Nicolò dell'Abate）。

小汉斯·荷尔拜因

画作：《德里希·波恩》（*Derich Born*），小汉斯·荷尔拜因绘于1533年。

小汉斯·荷尔拜因（1497/8 – 1543年）出生在德国南部。1516年，迁居到瑞士城市巴塞尔，以画肖像、画书籍插图和设计彩色玻璃为职业。他曾经受聘于著名出版商约翰尼斯·弗罗本（Johannes Froben），为托马斯·莫尔爵士（Sir Thomas More）和德西德里乌斯·伊拉斯谟（Desiderius Erasmus）的新书绘制插图。

直至1526年，巴塞尔的宗教改革运动造成艺术品市场的衰退，荷尔拜因不得不去伦敦寻找工作。他拿着伊拉斯谟写的介绍信找到莫尔，莫尔首先将英文书籍的插图任务交给了这位画家。除了在1528至1532年间返回巴塞尔之外，荷尔拜因的有生之年都是在英国度过的。1536年，他获得最负盛名的职位，被任命为亨利八世国王的画家。

从荷尔拜因的油画以及前期的素描可以看出他的许多绘画技法。荷尔拜因通常先用粉笔勾出线条，之后再完成油画。我们可以从亨利·吉尔福德（Henry Guildford）和威廉雷斯科莫（William Reskimer）的肖像油画以及起稿勾线探寻到他的创作思路。

在英国皇家收藏中保存着荷尔拜因的一些主要素描和油画。当时这些作品属于亨利八世的儿子爱德华六世所有，足以说明这位艺术家对人物肖像娴熟而且微妙的刻画之价值早已得到认可。