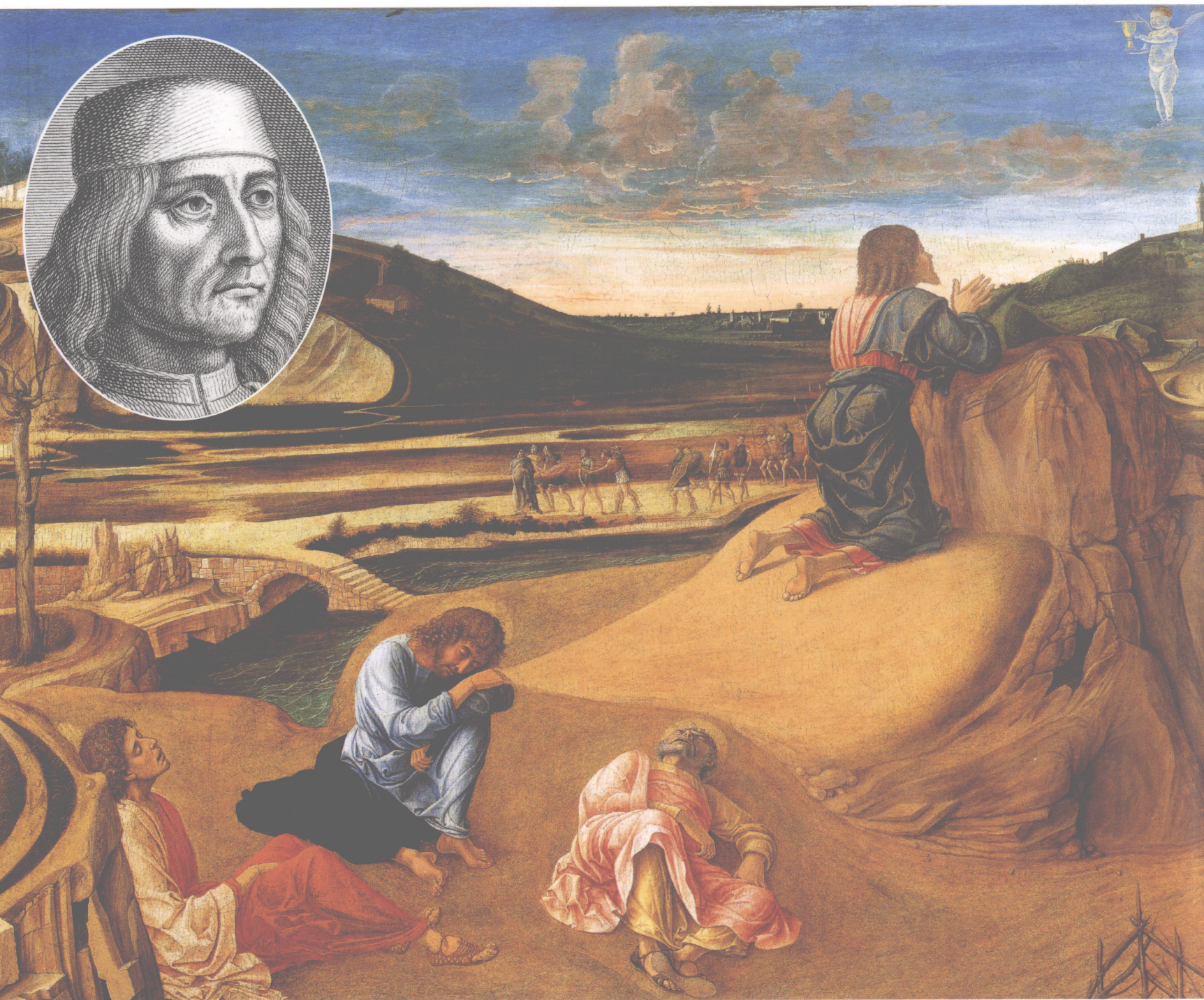

贝利尼

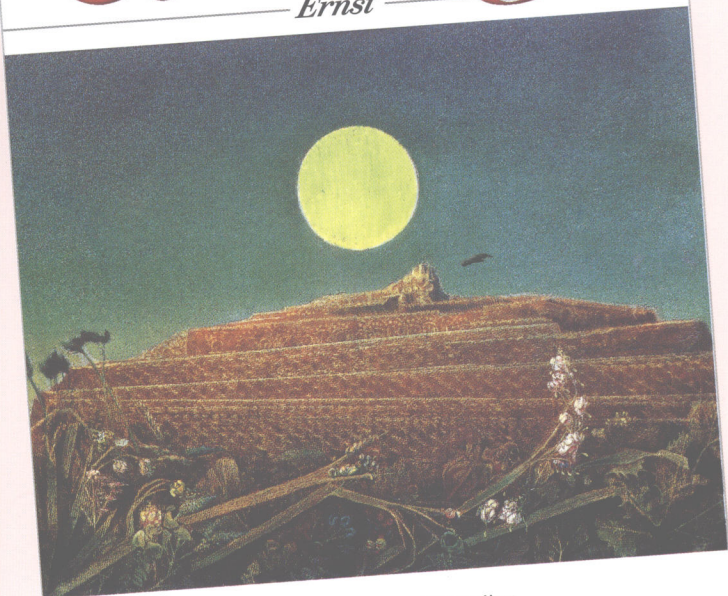
Gallery

Bellini

西洋美术家画廊 70

恩斯特

Art
Gallery
Ernst

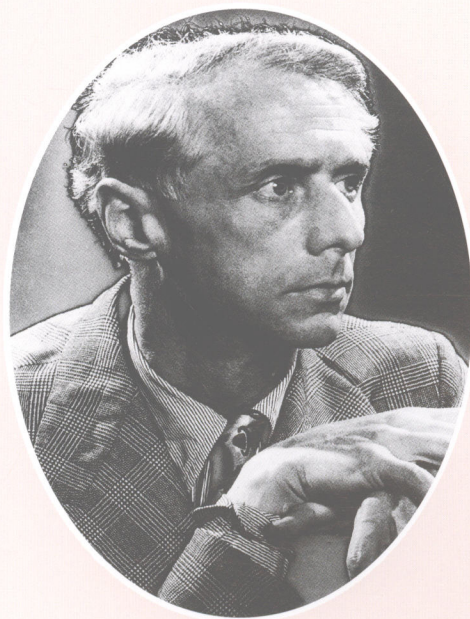
DAAGOSTINI 吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

▲ 《都市全景》

61 × 81cm 1935—1936年

1933年至1936年，恩斯特以被植物吞噬掉的废墟为主题创作了数幅作品，该作品是其中的一幅。画家利用印染布中使用的雕版，表现出令人联想到中美洲古代都市的城墙。画家以冷峻月光照耀下的冰冷世界，预言性的描绘出当时欧洲不断蔓延的法西斯主义所造成的事态。

在重视拼贴画技法表现出的“偶然性联系”方面，恩斯特的作品与其他超现实主义创作者的绘画截然不同。从拒绝观赏者进行解释的其初期作品，到和谐的抒情性晚年作品，恩斯特尝试了多种技法，并一直给现代的抽象画家带来巨大影响。

Museum Ludwig, Köln/Rheinisches Bildarchiv, Köln/Man Ray/
©Man Ray Trust/ADAGP, Paris and DACS, London 2000

Tate Gallery, London/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

9

折购书【含挂号邮资】

- 亲爱的读者，当您漫步在《西洋美术家画廊》的时候，如需要哪些画家的专集，可剪下对应的画家版块装在汇款单内(请贴牢)，按每册定价的9折13.50元寄给我们，(注明姓名、地址、邮编、电话)我们将在收到汇款单的次日挂号将书寄给您。
- 汇款请寄 / 吉林美术出版社图书经理部 / 长春市人民大街124号 邮编 / 130021 电话 / 0431-5637186 0431-5637194 联系人 / 石志刚 欢迎垂询。
- 1-60 集现货供应 60-100 集 2002 年 6 月出版。

69 贝利尼

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

为共和国服务

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

威尼斯绘画之父

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 庄园之忧闷

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 狂喜的圣法兰西斯 20

■ 圣容显现 22

■ 牧场中的圣母 24

■ 雷奥纳多·罗列达总督 26

■ 宝座上的圣母子与圣人 (圣扎卡里亚祭坛画) 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

艺术学院美术馆

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-780号

西洋美术家画廊 69 贝利尼 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策 划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 张亚力 王兴吉

校 勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审 读/孙开礼

校 对/于丽梅 刘明辉

监 印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制 版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次/2002年4月第1版第1次印刷

开 本/635×940mm 1/8 印张/4

印 数/1-5000册

书 号/ISBN 7-5386-0328-X/J·138

定 价/15.00元

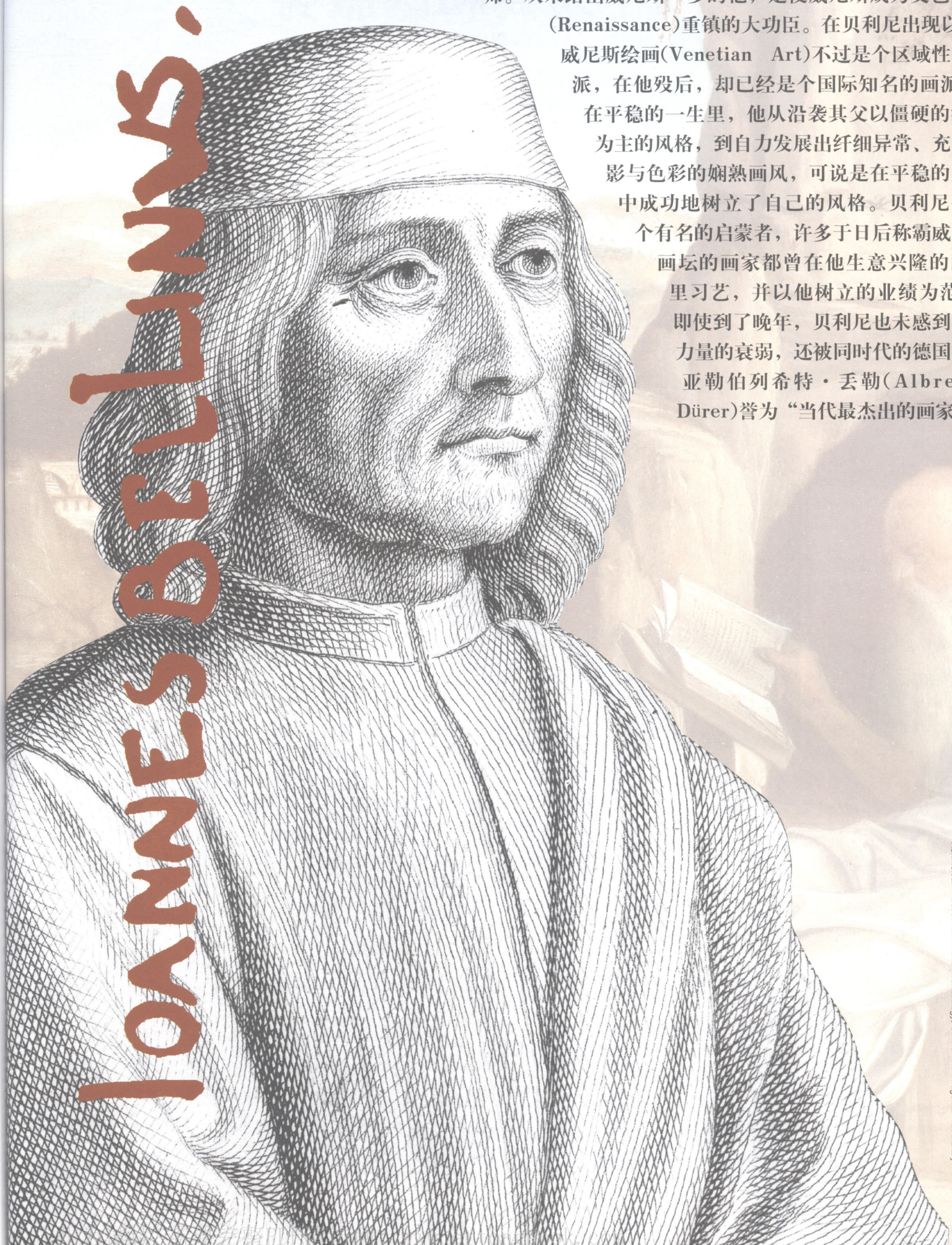

National Gallery, London

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

乔凡尼·贝利尼(Giovanni Bellini)是十五世纪威尼斯(Venice)的绘画大师。从未踏出威尼斯一步的他，是使威尼斯成为文艺复兴(Renaissance)重镇的大功臣。在贝利尼出现以前，威尼斯绘画(Venetian Art)不过是个区域性的画派，在他死后，却已经是个国际知名的画派了。在平稳的一生里，他从沿袭其父以僵硬的线描为主的风格，到自力发展出纤细异常、充满光影与色彩的娴熟画风，可说是在平稳的成长中成功地树立了自己的风格。贝利尼也是个有名的启蒙者，许多于日后称霸威尼斯画坛的画家都曾在他生意兴隆的画坊里习艺，并以他树立的业绩为范本。即使到了晚年，贝利尼也未感到生命力量的衰弱，还被同时代的德国画家亚勒伯列希特·丢勒(Albrecht Dürer)誉为“当代最杰出的画家”。

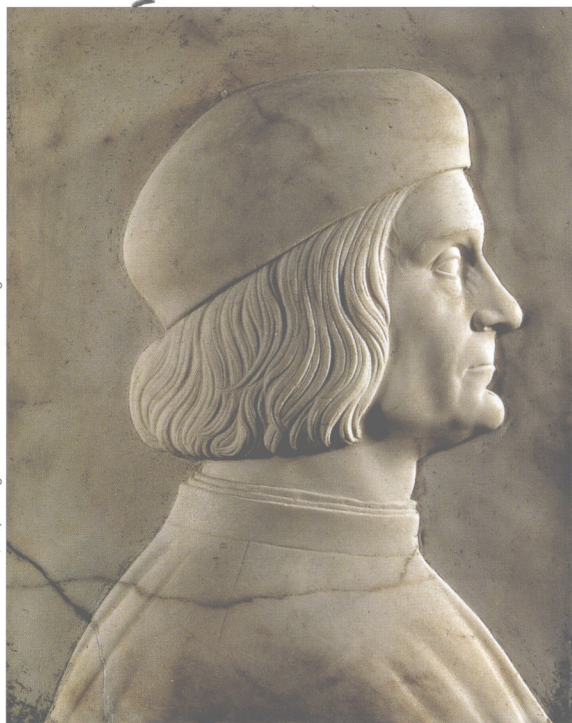
Portrait: Hulton Getty
Background: St. Jerome Reading in a Landscape (detail) :
Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford/The Bridgeman Art Library

JOVANNES BELLINUS.

为共和国服务

IN THE SERVICE OF THE STATE

乔凡尼·贝利尼是15世纪威尼斯共和国的宫廷画家。当时威尼斯正值成为东方海上贸易枢纽的全盛时期，不过，尽管身为这个大时代的代表人物之一，他的生平并未获得详尽的记载。

Statens Museum for Kunst, Copenhagen/AGK London/Erich Lessing

◀ 乔凡尼·贝利尼的浮雕肖像（约1511–1512年）。这幅风格独特的作品，出自意大利雕刻家之手。

(Giorgio Vasari)记载乔凡尼逝世时已届90岁高龄，要是这记载属实，他的生年便应是1425年或1426年。不过比起对佛罗伦萨(Florence)、罗马(Rome)或意大利(Italy)中部丰富艺术知识的了解，瓦萨利对威尼斯的绘画史较不熟悉，因此这个年代的记载也就较缺乏说服力。瓦萨利将乔凡尼同为画家的兄弟简提列(Gentile Bellini)记载成哥哥，同时期的其它纪录里也有简提列较为年长的说法。虽然仍缺乏决定性的证据，但简提列生于1429年的证言属实，多数专家都会推论乔凡尼要比他年轻一岁。许多研究书籍都记载乔凡尼生于1430年左右，有些书则更慎重地指出他生于1430年至1435年之间。

模糊的形象

简提列与乔凡尼两人都是当时威尼斯首屈一指的绘画大师雅克伯·贝利尼(Jacopo Bellini, 约1400–1470/71年)的儿子。纪录中雅

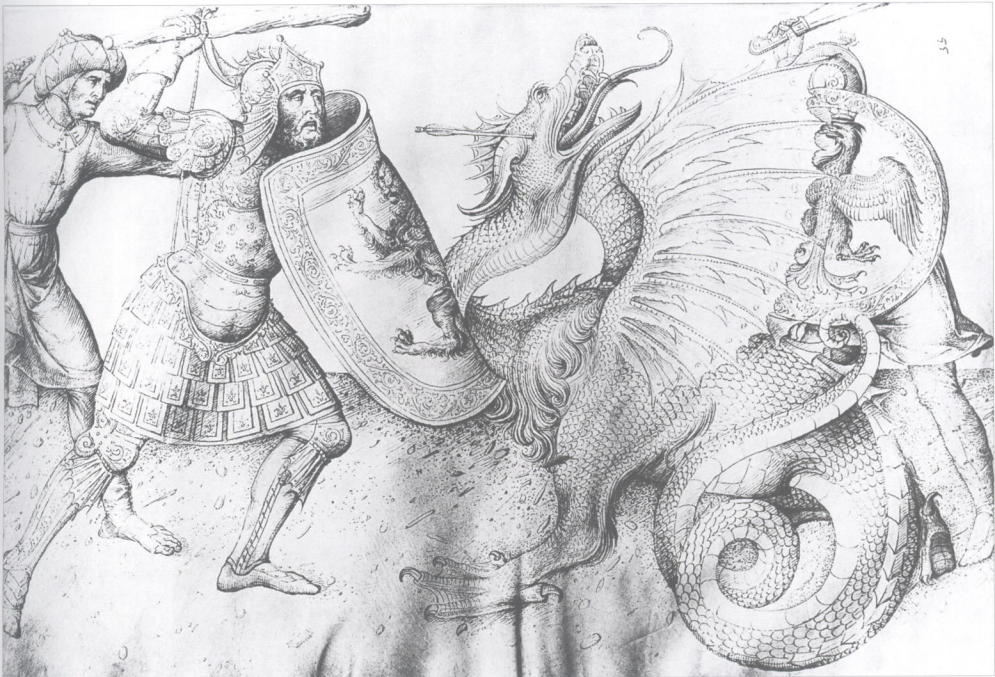
CORBIS

▲ 这幅亚哈特·罗依维西的木刻版画(局部)，描绘出了贝利尼称霸画坛时的威尼斯。

一般推测乔凡尼·贝利尼于15世纪30年代初期生于威尼斯，但并没有明确的证据证明他的出生日期与地点，只知道“他生于威尼斯”的可能性很高。他出身于威尼斯最知名的画家家庭，一生都居住于威尼斯，因而“在当地出生”应该是个比较妥当的结论。他的生年是个更难解的谜，现存关于他的生平，都是1495年留下的纪录。在纪录中，他已经是个成人，关于他年龄的说法不仅没有完整的资料，有时甚至还互相矛盾。

不过，当他1516年于威尼斯逝世时已经非常年老；据记载关于他的生平有超过50年，因此他能够在一生中完成许多丰功伟业应该是毋庸置疑。在1550年初版的名著《美术家列传》(Lives of the Artists)里，乔吉欧·瓦萨利

Musée du Louvre, Paris/Giraudon/The Bridgeman Art Library

克伯还有另外两个孩子，儿子尼可洛(Nicolo)几乎没有留下任何记载，女儿尼可洛西亚(Nicolosia)则于1453年结婚，夫婿是当时已崭露锋芒的帕度亚(Padua)近郊出身的年轻画家安德列阿·曼帖那(Andrea Mantegna, 1431-1506年)。关于简提列与乔凡尼所受过的美术教育几乎没有留下任何记载，但两人都曾在父亲生意兴隆的画坊里习艺应该是不容置疑的事。雅克伯偶尔也会与两个儿子共同创作，例如在1453年或1460年左右，三人曾一同在帕度亚教

▲ 雅克伯·贝利尼的代表作大都已佚失，现存的作品大都以“圣母子像”为主。从这幅名为《骑士大战恶龙》的素描里，可以约略窥探出他的风格。

▼ 安德列阿·曼帖那的《逝去的基督》(约1480年)，展现出当时无人能及的卓越透视手法。

Pinacoteca di Brera, Milano/The Bridgeman Art Library

Alte Pinakothek, München/The Bridgeman Art Library

▲ 亚勒伯列希特·丢勒的《1500年的自画像》，画于在威尼斯结识贝利尼的七年前。

会中的一幅祭坛画上署名。不幸的是这幅祭坛画已经佚失，但在一份16世纪的资料里有记载这幅画的铭文。

关于乔凡尼最早的纪录年代资料与这幅祭坛画差不多，是一封他于1459年4月2日签署的法律公证书。从这封文书里，可以看出他当时居住在里奥多桥(Ponte di Rialto)附近的威尼斯商业中心地区。贝利尼漫长生涯中的大部分(尤其是初期)都是借由这些零碎的纪录拼凑而成。即使他日后成为最有名、最受敬仰的威尼斯画家，他的生涯细节还是欠缺许多正确的记载，只能追溯出一个粗略的轮廓。

同样，贝利尼的私生活及性格也是个谜。在1485年的资料中可以看到第一个关于他妻子吉涅布拉的记载，两人的儿子艾尔维赛在1498年写下的遗书中提及她在这年过世，显然是独生子的艾尔维赛似乎也在不久后去世。一些零星的证词提及贝利尼曾与一位少妇再婚，例如一位自称“画家乔凡尼·贝利尼遗孀”的玛丽亚曾在1554年写下一封遗书，不过她的丈夫也可能只是一位与贝利尼同名同姓的画家而已。

至于贝利尼的性格，他赴意大利旅行期间，1506年在威尼斯相遇的德国画家亚勒伯列希

GENTILE AND THE SULTAN

简提列与奥斯曼帝国苏丹

乔凡尼的哥哥简提列·贝利尼(Gentile Bellini,约1429-1507年)当时是极受欢迎的画家,但重要的作品大都已遭破坏,今日声名似乎屈居弟弟之下。不过他本着对威尼斯的人与地的关爱所作的一系列大型历史画,依旧使他名闻天下,此外,他也是个知名的肖像画家。

从1479年至1481年,简提列为了服侍奥斯曼帝国的苏丹穆罕默德二世(Sultan Mehmet II)而旅居伊斯坦堡。在邀请威尼斯共和国总督参加他女儿的婚礼时,苏丹要求总督携一名装饰婚礼会场的画家同行。这幅现存的《苏丹·穆罕默德二世肖像》(1480年)就是简提列在这段期间制作的作品之一,但这幅作品已经过后人的修改,而描绘苏丹后宫情欲的作品也已遭破坏。

虽然缺乏可信性,据说当年简提列因一件令他毛骨悚然的事而从伊斯坦堡逃回威尼斯。在他画施洗者约翰被砍下的头部时,苏丹为了证明他画得不够逼真,当场砍下一个奴隶的头,并将其放在简提列面前。

► 简提列的《苏丹·穆罕默德二世的肖像》。穆罕默德二世大力推崇艺术与学术,同时也是个伟大的军事家,他在任期内极力扩大奥斯曼帝国的疆域,对威尼斯共和国的领土构成威胁。

National Gallery, London

▼ 安托内罗·达·梅西那

(Antonello da Messina)《圣母、圣婴和圣人——神圣的对话》(1475-1476年),是位于威尼斯的圣卡夏诺教(S.Cassiano)祭坛画现存的三块断片之一。

特·丢勒所写的一封信可做为主要的证言。文中将贝利尼描述成一个和蔼的人,明显的,他是惟一以礼仪与敬意接待德国人的威尼斯画家,

当其他画家因忌妒丢勒的才华而以敌意相向时,贝利尼却伸出了援手。丢勒关于贝利尼温和性情的描述,与瓦萨利笔下的他“对众弟子十分亲切”的记述是一致的。

受油画先驱启发

贝利尼平顺的一生,并没有遭遇过特别的挫折,成功总是接二连三地降临。不仅如此,纪录中甚至找不到任何他曾离开威尼斯一带的纪录,最远也只到过不远的威尼托(Veneto);可能是为了在距离威尼斯南方180公里的佩沙洛(Pesaro)的圣法兰契斯卡教会制作大型祭坛画《圣母加冕图》才走访当地,这幅作品现在被收藏在佩沙洛市立美术馆(Musei Civini, Pesaro)里。

虽然当时记载这幅祭坛画的纪录已不存在,但一般推测其完成时间应为13世纪70年代早期。不久后,油画的前驱及大师安托内罗·达·梅西那(Antonello da Messina,约1430-1479年)从1475年到1476年曾旅居威尼斯,这对贝利尼、甚至对威尼斯绘画发展来说都意义重大。根据

Kunsthistorisches Museum, Wien/The Bridgeman Art Library

瓦萨利的记载，安托内罗在荷兰(Netherland)曾在凡·爱克(Van Eyck)门下习艺，并将所学的油画“秘方”带回了意大利。实际上，安托内罗似乎并没有造访过荷兰，即使去过，也不可能结识在1441年便已辞世的凡·爱克。无论如何，安托内罗是第一位完整地习得油画技法的意大利油画大师，他深深影响了同时代的画家。贝利尼似乎在见识到安托内罗的作品前，便已试着画油画，但在看过了安托内罗的作品后才获得了深刻的启发，对这个新技法的可能性有了更深的认识，并在日后追随安托内罗的脚步，成为一位油画大师。

在安托内罗造访威尼斯时，贝利尼在祭坛画与“圣母圣婴像”主题方面已经是威尼斯的代表画家，并已开始创作肖像画。1479年，他获得了一个在不同的主题上一展实力的机会——接替哥哥简提列为总督府制作一系列以威尼斯历史为主题的大型作品。简提列由于受政府委派赴奥斯曼帝国首府伊斯坦堡担任苏丹穆罕默德二世(Mehmet II)的宫廷画家，所以不得不让这个充满荣耀的工作。总督府里的系列作品于1577年因火灾而破坏殆尽，也没有留下任何与作品原貌相关的纪录，但由于乔凡尼在日后又屡次受共和国委托制作了其他重要的作品，相信人们对他当时的技艺应该是相当的满意。

国外买主委托作画

除此之外，贝利尼其他的作品几乎都是由威尼斯共和国内主要的教会或名士委托所作。虽然他似乎因忙于国内的工作，而没有将事业拓展至国外的打算，但随着名声的鹊起，一些国外人士也开始对他的画产生兴趣；被誉为当代第一才女的伊莎贝拉·德埃斯底(Isabella d'Este)——菲拉拉公爵艾柯雷·德埃斯底之女，同时也是曼多侯爵法兰契斯卡·贡萨格二世的王妃之一。伊莎贝拉与她派驻威尼斯的代理人之间的长篇书信至今依然存在，在里面可以看到，

Musei Civini, Pesaro, Italia/The Bridgeman Art Library

▲ 贝利尼为佩沙洛的圣法兰契斯卡教会所画的大型祭坛画《圣母加冕图》(中央图)，是1470年代早期的作品。

由于贝利尼缺乏兴趣，当时要购买他的作品真是十分的困难。

伊莎贝拉想购买他的作品，是为了装饰自己位于曼多的总督府中的小书房，这种小书房可能是当时有教养的贵族收藏贵重宝物的私人空间之一。伊莎贝拉为了找到适当的作品，屡次与当时最杰出的画家进行交涉。虽然达·芬奇(Da Vinci, 1452-1519年)婉拒了她的要求，但伊莎贝拉还是购得了夫婿的宫廷画家曼帖那(Mantegna)和其他名画家的作品。她在1496年首度与贝利尼接触，但直到1501年他才答应制作一幅作品，并收取定金。不过，贝利尼在不久后便对伊莎贝拉所要求的古典寓意画风表示无法认同。大概是因为这种风格流于过度自恋的缘故。伊莎贝拉在妥协后同意变更内容，结果于1504年获得了《基督降生》这幅以宗教为主题的画作(这幅画如今已佚失)。伊莎贝拉认为这幅画较适合寝室而不是书房，接下来又试图购买符合原主题的作品，因此于1505年再度与贝利尼接触，并于翌年放弃。从这一连串事件可以看出画家的地位在文艺复兴时期的变化；30年前，画家必须完全遵照买主的指示，但

Artist's Life

- 1430 生于威尼斯，为当时最杰出的画家雅克伯·贝利尼的四个子嗣之一。
- 1453 妹妹尼可洛西亚嫁给安德列阿·曼帖那为妻。
- 1459 定居于威尼斯商业中心区。与父亲和同为杰出画家的哥哥简提列共同制作帕度亚教会的祭坛画。
- 1475 看到当时旅居威尼斯的意大利油画先驱安托内罗·达·梅西那的作品，深受影响。
- 1479 简提列前往伊斯坦堡，担任奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世的宫廷画家，得以接替简提列制作总督府内的系列作品。
- 1485 妻子吉涅布拉的名字在史料中首次出现。
- 1496 曼多王妃伊莎贝拉·德埃斯底希望委托贝利尼为她的小书房制作作品。
- 1498 妻子吉涅布拉过世。独生子艾尔维赛也于完成遗书后不久去世了。
- 1501 接下伊莎贝拉·德埃斯底的委托并收取定金。
- 1504 虽然伊莎贝拉已指定其它题材，在妥协下仍旧答应以《基督降生》为主题。
- 1506 结识造访意大利的亚勒伯列希特·丢勒。伊莎贝拉再度放弃原本坚持的主题。妹夫安德列阿·曼帖那去世。
- 1507 哥哥简提列去世。
- 1514 开始跨足以异教的主题为创作题材，为伊莎贝拉·德埃斯底的弟弟奥方索·德埃斯底一世绘制《众神之宴》。
- 1516 11月以85岁高龄过世。葬于圣乔凡尼与圣保罗教堂，哥哥简提列的身旁。

THE DOGE'S PALACE

总督府

乔凡尼与简提列两人都曾参与过威尼斯最重要的政府建筑——总督府的装饰工作。这里不仅是经选举选出的共和国元首的官邸，同时也是个政治中心。据说威尼斯于公元697年选出第一任总督，末代总督则是在正好1100年后的1797年，被侵略威尼斯共和国的拿破仑(Napoleon)解任。历史悠久的总督府由于经过历代的改建，处处呈现着不同的风貌。面向于1340年开始建设的大运河的立面，有着优美的哥特式(Gothic)拱门与窗饰(toreisali)，其他部份则有着拜占庭式(Byzantine)或文艺复兴式的风格。

另外，总督府的外墙也有丰富的雕刻装饰，内部装潢则是许多威尼斯名画家的杰作。可惜在1577年的一场大火里，大部分的绘画都惨遭破坏，其中也包括了贝利尼兄弟、吉奥乔尼(约1477-1510年)、与提香(约1485/90-1576年)的作品。在这场火灾后负责重新装潢的画家，以丁托列托(Jacopo Tintoretto, 1518-1594年)与维洛内些(Paolo Veronese, 1528-1588年)两人最具代表性。

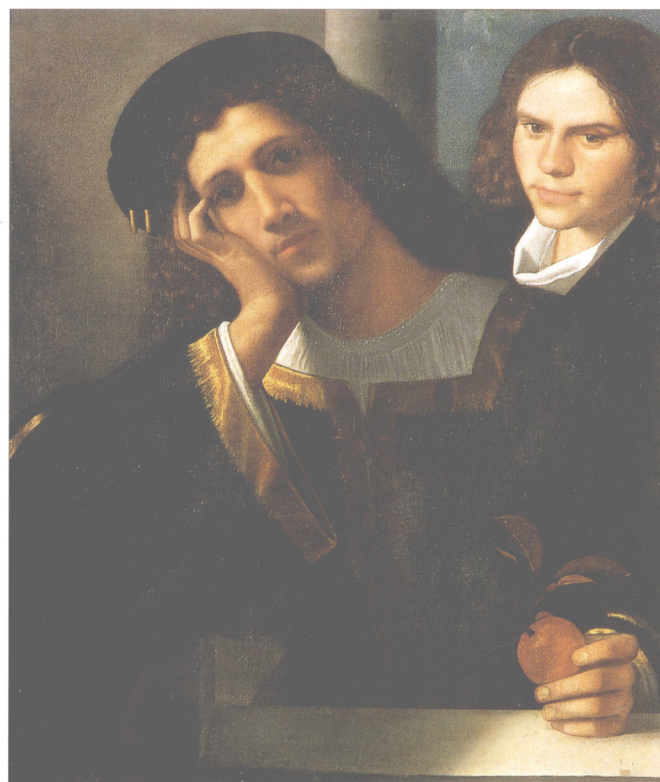

AKG London/Cameraphoto

▲ 从圣马可广场方向眺望的总督府。这栋建筑物身兼许多功能，既是总督官邸，同时也是共和国的行政中心，有时还被充当监狱使用。

Kunsthistorisches Museum, Wien/AKG London/Erich Lessing

Palazzo Venezia, Roma/The Bridgeman Art Library

▲ 吉奥乔尼(Giorgione)的《双人肖像》(约1502年)。据推测吉奥乔尼在13世纪90年代曾于贝利尼的画坊习艺，虽然吉奥乔尼在三十几岁时便因感染黑死病结束了悲剧性的一生，但他在绘画的协性和色彩上的各种尝试，都被同门弟子提香承袭了下来。

► 提香的《曼多王妃——伊莎贝拉·德埃斯底肖像》(1534-1536年)，他以大胆的姿势，画出了这位贵妇。

► 贝利尼的《众神之宴》(1514年)。瓦萨利将这幅画评为“贝利尼最可爱的作品”。

National Gallery of Art, Washington D.C.

这时候聪明的买家为了买到达·芬奇或贝利尼亲手绘制的作品，都必须妥协或忍受漫长的等待。

伊莎贝拉·德埃斯底买到贝利尼的作品时，这位大师应该已经是七十多岁了。丢勒在1506年遇到他时曾以“虽然他已年迈古稀，依然是当代最卓越的画家”对他大表赞赏，可以看出

他虽然已是古稀之年，还是精力充沛地持续创作，对曾是他弟子的吉奥乔尼(Giorgione)或提香(Titian)等画家所创造出的新潮流依旧相当敏感。虽然他仍旧以创作宗教画为主，但在最后的十年里，他也涉足至一些日渐受到欢迎的异教题材。最有名的例子，就是在1514年为菲拉拉公爵奥方索·德埃斯底一世——伊莎贝拉的弟弟制作的《众神之宴》，只是奥方索如何购得姊姊当初没能买到的作品，至今仍旧是个谜。

奥方索后来又委托提香修改《众神之宴》，原因绝不是老画家贝利尼能力不足，而是为了能与挂在同一个房间的提香作品做搭配，并试图将原画的主题呈现得更明确而已。虽然提香在贝利尼在世的最后几年间已经成为一个野心勃勃的年轻画家，并大有接替贝利尼的架势，但直到他过世为止，这位年迈的大师依然是威尼斯最受尊敬的画家。贝利尼于1516年11月以85岁的高龄辞世，在庄严的圣乔凡尼与圣保罗教堂(Santi Giovanni e Paolo)中举行仪式之后，获葬在于1507年过世的哥哥简提列墓旁。

▼ 威尼斯的圣乔凡尼与圣保罗教堂。继简提列之后，乔凡尼也被葬在这里。

SCALA

威尼斯绘画之父

THE FATHER OF VENETIAN ART

透过贝利尼的功绩，威尼斯得以成为文艺复兴绘画的一大中心地。他的作品展现了前所未有的抒情性与丰富的色彩，其非凡的影响力也为日后所有的威尼斯绘画塑造出独特的风格。

除了身为文艺复兴时期的大师之一，贝利尼也是15世纪威尼斯画坛上最重要的人物。他刚在画坛崭露头角时，威尼斯绘画还不过是个地方性的流派，比佛罗伦萨(Florence)或其他都市都要落后许多。不过在贝利尼过世后，他个人的力量及功绩已经让情况有了根本的转变。他不仅让威尼斯绘画得以晋升到国际性的地位，还为威尼斯画派(Venetian

School)塑造出生动地描绘出色彩、光影与空气的特征，不仅与仍旧拘泥于线条造型的佛罗伦萨画派形成了强烈的对比，也为许多后世的威尼斯画家(其中许多都曾是他的门生)提供了灵感的泉源。英国的美术史学家肯尼斯·克拉克(Kenneth - Mackenzie Clark)曾经如此强调

贝利尼在威尼斯画派的重要性：“威尼斯画派的独特之处，在于它是惟一一个仅由一位画家的功绩所架构起来的流派”。

谦虚的态度与独创性

贝利尼在当时的画坛虽然如此重要，但出乎意料，他的作品所留下的纪录却出奇的少。在他

肖像画

虽然肖像画在贝利尼的作品中数量并不多，但他还是当时重要的肖像画家之一。根据现存的纪录，他最早期的肖像画完成于1474年，一般认为他现存的这类作品大半是在1480年至1490年之间完成。虽然在1500年之后他的肖像画为数甚少，但还是留下了诸如有名的《李奥纳多·罗列达总督》(约1501-1504年，参考26页)等作品。出自他笔下的肖像画，构图大多类似这幅《青年的肖像》(右，约1500年)般，以面向左侧的年轻男子为模特儿的胸像。背景通常是单色，有时也像这幅画那样画有风景或蓝天。许多作品的模特儿身份不明，但推测大多是威尼斯贵族。瓦萨利曾如此记述：“有身份的人物，大都有委托贝利尼或其他知名画家为他们画像的习惯”。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library/Gordon H. Robertson

Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia/The Bridgeman Art Library

Galleria dell'Accademia, Venezia/The Bridgeman Art Library

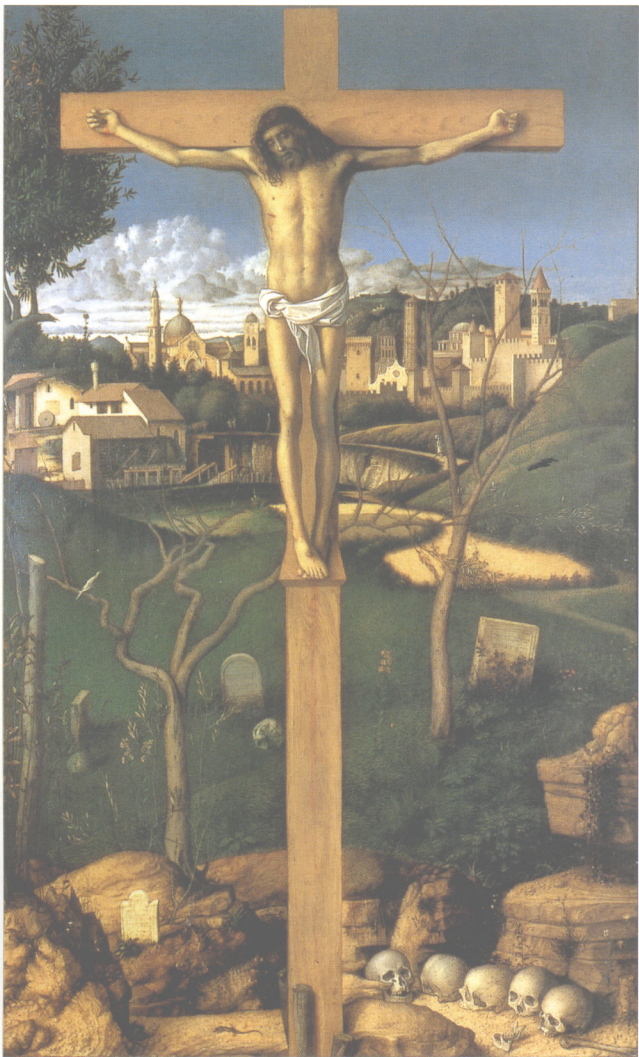

圣母子

“圣母子”是贝利尼最偏好的题材，这类题材在他笔下是如此美丽多彩，只有拉斐尔（Raphael）一人能与他匹敌。他的圣母子画像中，最多的是如这幅《红天使与圣母》（左下，约1480—1490年），红天使（Cherubim），就是智慧天使——这类为了个人做礼拜用而画的小型圣母子画像，或是如这幅《圣母子、圣卡塔琳娜与圣乌尔丝拉》（右下，约1500年）伴有圣人的私人性构图。不过他也曾画过像威尼斯弗拉里圣母堂（Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia）圣具室后面的《弗拉里祭坛画》（左，1488年）这类让人印象深刻的大型祭坛画。在这类画里，被圣人或天使包围的圣母子一般都被配置在以建筑物构成的背景中心。即使在较小型和较单纯的作品中，贝利尼也在画面上营造许多变化：有时把圣母子画在扶手的后方或天盖的前方，有时则运用纤细的技法画出人物背后的风景。他笔下圣母的姿态总是端庄严谨，大多都以关爱的眼神温柔地注视着怀中的孩子，仿佛已预知孩子日后将遭受的各种苦难。年幼的基督则大都被画成如《弗拉里祭坛画》中被圣母撑持起来的姿势，这些圣母子像都是后来贝利尼最脍炙人口的作品。

Museo Nacional del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

Collezione Niccolini da Camugliano, Firenze/The Bridgeman Art Library

的画作中，没有几件有标明年代或能根据当时的证言而考证出制作年代。再者，即使有他签名的作品不在少数，但一般人认为这只不过表示作品是出自他的画坊，并不能证明作品

出自他之手，因此许多人常为贝利尼作品的制作年代与创作者身份等问题而争论不休。尽管如此，他作品风格演化的脉络依旧清晰可循：可以看出在半个世纪的时光里，他从源自中世纪的锐利线条描绘法，徐徐地进展到古典中带着庄

耶稣的生涯

贝利尼曾创作过许多以耶稣的生涯为主题的作品，其中最常出现的主题就是耶稣受磔刑的场面。他曾在早期的作品中画入许多与主题没有直接关系的人物，但后来大都如这幅《受磔刑的耶稣》（左，约1505年）般将焦点集中在画面中央的耶稣，有时则在十字架下画上圣母马利亚或《约翰福音》的作者圣约翰；这类磔刑场面的作品大都以明媚的风景为背景。

其他以耶稣的生涯为主题的作品还有《耶稣受洗》、《圣容显现》（参考22页）、《逾越节的筵席》（左下）、《下冥府》（右下，参考曼帖那的素描所画）等等。最后一个主题并不是出自《圣经》，是个只能在早期的基督教周边经典中找到的小插曲，叙述耶稣在受磔刑后至复活前的时间里，前往位于地狱周边的“炼狱”，解放了正等待他到来的亚当（Adam）夏娃（Eve）以及许多亡者的灵魂。

San Salvador, Venezia/The Bridgeman Art Library

Museum and Art Gallery, Bristol/The Bridgeman Art Library

严的娴熟色块的画风。

在漫长的成长过程中，贝利尼承袭了许多画家的影响。第一位是父亲兼启蒙导师的雅克伯，接下来是年龄与贝利尼相仿，但显得较为少年得志的妹夫曼帖那。贝利尼的风格兼具雅克伯洗练的线描画风与曼帖那的敏锐严谨，最后在受到毕也洛·德拉·法兰契斯卡(Piero della Francesca, 约1415-1492年)笔下圆润的色块画风影响后，两者才圆浑地融合为一。或许贝利尼在15世纪70年代造访南部的佩沙洛时，曾亲眼看过毕也洛的作品。

另一位影响了贝利尼的大师，是曾经于1475年至1476年旅居威尼斯的西里画家安托内罗·达·梅西那。这位义大利的油画先驱，让所有看到他作品的威尼斯画家们理解到油画这个新媒体所蕴藏的潜力。贝利尼在这个时期开始

所绘制的肖像画，不仅可以看到安托内罗的痕迹，也可以看到北方的法兰德斯画派的影响。之后，经过了30年，贝利尼依然不断地尝试新技法，期间他也将年纪可以当他孙子的吉奥乔尼那种较为人性的、抒情的气氛导入自己的作品中。

尽管贝利尼在风格上可谓集诸家画风之大成，他还是能够保有相当程度的独创性，每一幅作品都充满了冥想般的诗意。他对新观念并不是一味抄袭，而是将之吸纳同化，在自己的风格中形成一种卓越的协调。美术史学家珍妮佛·福雷查曾如此评论道：“虽然不乏比他更具创新的画家，但在创造出无懈可击

的风格上则是无人能出其右”。

宗教画、风景画、人物画

以当时的水准评之，贝利尼的创作范围可谓十分广泛。他是个杰出的肖像画家，也曾在总督府内制作过许多历史画(或谓叙事画)，晚年则以古典或寓言式的主题创作。不过他的作品大都以宗教性的题材为主，在他的杰作中也包含许多这类作品。虽然他曾画过形形色色的宗教题材，但最擅长的应该要属“圣母圣婴”以及“死去的基督”；他在这类主题上展露的成果令他人望尘莫及，他那融合了庄严与柔情的画风最适合这类题材。

素描

关于素描在贝利尼的作品中占有怎样的地位，至今仍没有一个明确的答案。没有几幅素描能获得证实出自他手，与他的绘画有直接关联的就更为稀少了。不过还是有许多素描从风格的观点上被推论为他的作品，例如这幅《绑头巾的男人》(右)就是一例。这些素描中有的品质很高，但是有许多无法判断究竟是出自贝利尼还是曼帖那之手。这些作品通常是以墨水笔画成，有着以笔触强劲的描线及交叉线所构成的阴影。与曼帖那的作品比起来，一般人认为贝利尼的素描较不强调线条，而比较注重气氛的表现。不过由于他们两人的风格神似，就算是略有出入，还是难以判别作品出自谁的笔下。

Galleria degli Uffizi, Firenze/AKG London

Musée du Louvre, Paris/Giraudon/The Bridgeman Art Library

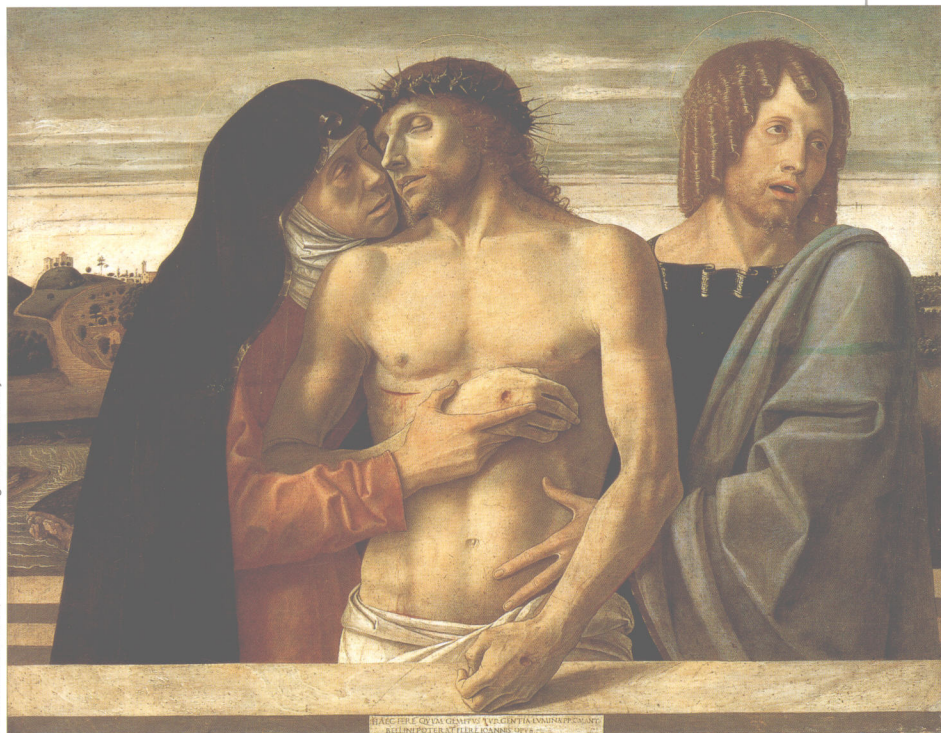

Museo Correr, Venezia/The Bridgeman Art Library

风景画是贝利尼绘画艺术的另一个重要组成部分。当时这种绘画类型才刚开始在法兰德斯(Flanders)出现，意大利并没有人创作以自然为主题的作品。

以耶稣为中心的构图

贝利尼曾在各种主题中呈现以耶稣为焦点的构图——有时只画出耶稣，有时则加入了其他的人物。由于这些作品大都很小，因此可以判断它们并不被用在公共场所的装饰上，而是给个人收藏家做礼拜时的用品。《祈福中的耶稣》(左，约1461-1462年)和《背着十字架的耶稣》等都属于这类作品；但终其

Pinacoteca di Brera, Milano/The Bridgeman Art Library

一生最爱的，还是要属这幅《耶稣与两位天使》(左下，约1460年)，这是两位天使搀扶着耶稣遗体的图像。这种图像称为“彼耶达”(Pietà圣殇)，严格说来“彼耶达”在意大利语中的意思是悲哀，一般指的是由圣母玛利亚(而非天使)哀恸地抱着耶稣遗体的场面。画着圣母玛利亚搀扶着耶稣遗体的《圣殇》(上，约1460年)就属于这类作品之一，旁边还画有耶稣的爱徒圣约翰。另外，贝利尼还画有耶稣站在墓中出示自己身上伤口的《悲痛的耶稣》等主题的作品。

不过即使并不是纯粹的风景画，贝利尼许多宗教画以优美的风光为背景，风景在整幅画面的气氛酝酿上占有极为重要的分量。据现有的证据判断，这些风景看来都是

出自他的想象，而不像同时代的达·芬奇或丢勒般进行实地写生，有时甚至还以父亲雅克伯的素描为蓝本。雅克伯是一个杰出素描画家，他所留下的两本素

描簿藏于大英博物馆与卢浮宫美术馆，一直是两位儿子的灵感泉源。例如在乔凡尼《牧场中的圣母》中那只停在枯树上的鸟，就是直接从雅克伯的素描簿里引用的。

他初期的作品，虽然有时人物略显生硬，显得要比风景逊色，但随着人物描写日益传神，他得以将风景与人物做出完美的结合。贝利尼笔下的人物一般并不活泼，原因是他比较重视整体气氛

而不是肢体的动作，更不偏好直接以叙事手法将故事描绘出来。晚期的两幅《殉教者圣彼得的暗杀》是一个明显的例外，不过它们并不能算是贝利尼真正的杰作。

掌握油画技法

贝利尼之所以能将画面的气氛表现得如此传神，主要归功于他对油画颜料的灵活运用。比起以蛋黄为溶剂的传统蛋彩画(Tempera)，这种新媒材能营造出更微妙的色调效果。不过在他开始创作油画前的早期阶段，他的作品里就已经有着纤细独特的光影与彩色效果了。在《庄园之忧闷》(参考14页)里，那沿着水平线延伸而出的玫瑰色朝阳，就是一个颇值得赞赏的例子。

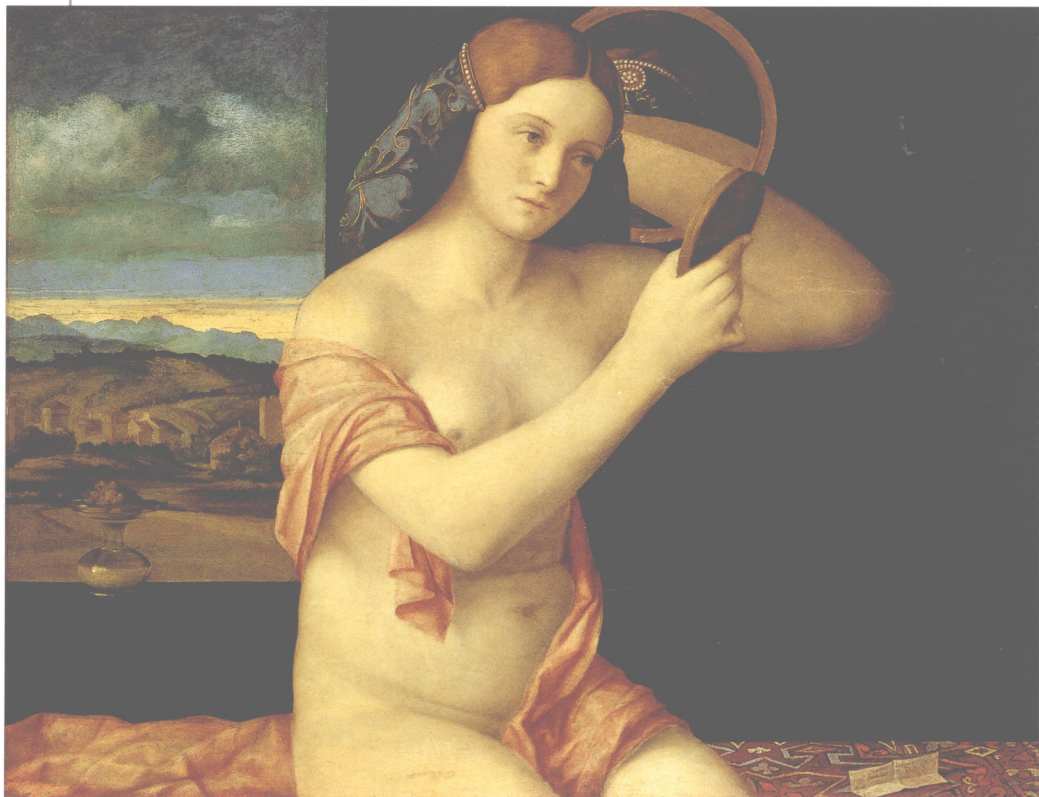
一般认为这幅《庄园之忧闷》完成于1465年，距离贝利尼开始采用油画颜料创作的15世纪70年代要略早些。他创

作生涯中的大半时间大都同时运用这两种媒材——也就是先以蛋彩打底，再以油画颜料上色；但到了晚期，似乎都是清一色以油画颜料完成作品。再者，他的作品虽然大都是木板画，晚期仍然有几件画在画布上的作品。从贝利尼的创作

生涯中，可以看出西洋美术史上方便携带的画布油画取代了木板蛋彩画的过程。这种率先采用新媒材的创新精神，就是贝利尼得以成为威尼斯绘画黄金时期之滥觞的理由之一。

Courtauld Gallery, London/The Bridgeman Art Library/Richard Valencia

Kunsthistorisches Museum, Wien/AGK London/Erich Lessing

晚年的作品

贝利尼喜欢探索新风格或主题，即使到了晚年也不例外，比贝利尼年轻许多，或许也曾在他门下习艺的吉奥乔尼，带给他的影响尤其显著。由于吉奥乔尼英年早逝(比贝利尼早过世六年)，所以留下的作品并不多，但他作品中独特的梦幻气氛，启蒙了许多后世的追随者。这幅《持镜女子》(左)是贝利尼笔下最具吉奥乔尼风格的作品，完成于1515年，他逝世前一年。另外在完成于贝利尼晚年的《殉教者圣彼得的暗杀》(上，1509年)里，人物的动作要比以前的作品大胆许多，极可能是受了同样曾是他弟子的提香影响所致。