

威尼斯画派

威尼斯画派

吴泽义编著

人民美術出版社

威尼斯画派

吴泽义编著

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑：平野

装帧设计：刘继明

北京胶印厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

*

1990年3月第一版第一次印刷

ISBN 7-102-00630-6/J · 585

定价：4.60元

威尼斯画派是意大利文艺复兴画苑中最有特色的一朵奇葩，也是文艺复兴时代众多画派中成果最丰富的一个艺术流派。它的艺术特点是生机勃勃、明朗、乐观、健美，富于想象，具有浓厚的诗意。它注重色彩，其色彩浓艳、华丽而又富于变化。这些特点是与威尼斯本身的历史条件和它所处的自然环境分不开的。

目 录

- 一、威尼斯画派产生的前提及其艺术特征..... 1
- 二、威尼斯画派的奠基者——贝利尼艺术世家... 8
- 三、威尼斯画派的佼佼者——乔尔乔内.....17
- 四、威尼斯画派的泰斗——提香.....30
- 五、威尼斯繁荣和富有的歌颂者——委罗奈斯...62
- 六、威尼斯画派最后一位伟大的现实主义艺术大师
——丁托列托.....83

附 图

封 面：玛格达林 提 香

封 底：威尼斯风光(照片)

一、威尼斯画派产生的前提 及其艺术特征

威尼斯位于意大利东北部，濒临亚得里亚海，由大大小小118个岛屿所组成，因此有“百岛城”之称。它也是世界上有名的水上都市，故又有“水都”之称。早在公元5世纪中叶时，即已获得独立，它地处东西方海上交通要道，在和东方的长期贸易中逐渐积累了大量财富，形成了强大的商业资产阶级。公元13世纪时，由大商人、银行家和工场主建立了欧洲最早的城市共和国。到公元15世纪时，威尼斯已经控制了东西方之间的贸易，成为当时的国际贸易中心，号称“世界的宝库”。从此进入它的“黄金时代”。当时威尼斯有“亚得里亚女王”之称，其殖民地和海外商站，包括亚得里亚海的整个东岸和整个地中海东部沿岸地区，甚至塞浦路斯岛、罗德岛和克里特岛的上空也飘扬着威尼斯共和国的国旗——“圣马可的狮旗”。威尼斯当时拥有几千艘商船和一支庞大的海上舰队，仅在军舰上服役的人员就达3万人之多。它直接控制着海上通道和东欧与西欧之间的全部过境贸易，成为当时欧洲的海上强国。直到公元16世纪，当意大利其他地区遭受异邦奴役时，威尼斯在政治上仍保持着独立自主的地位。在整个中世纪时期，由于它本身的强大和特殊的地理环境，它很少受到外敌的侵扰，因此人们

长期过着和平、安定和富裕的生活。1453年，土耳其人攻陷君士坦丁堡，拜占廷帝国灭亡，奥斯曼帝国兴起于小亚细亚，从而结束了威尼斯在地中海的贸易垄断地位。另外，新航路的开辟和商路中心的转移（由地中海转移到大西洋沿岸的尼德兰）也给它的经济带来了不良的影响。威尼斯的东方贸易虽然不如往昔，但由于它的富庶，它把庞大的资金一部分转入工业，一部分用于发展农业，因此它在地中海仍是一个充满生机的有着巨大生命力的富强的共和国。意大利其他地方由于商路中心的转移，在经济上却受到了沉重的打击，从此一蹶不振，随之而来的文艺复兴运动在意大利各地出现了衰落。相反，威尼斯从15世纪下半叶起，却出现了文艺复兴运动，形成了一个新的画派，即威尼斯画派，到16世纪有很大的发展，出现了空前的绘画艺术繁荣。

威尼斯的绘画艺术主要是为商人和上层社会服务的，艺术是用来装饰和美化他们的生活，用来巩固自己的权力，提高自己的威望。同时绘画也作为商品向海外输出，大部分的绘画离开了墙壁，因此架上绘画得到了发展。由于威尼斯的航海业十分发达，人们很早就了解了帆布的性能，16世纪初，艺术家们开始用帆布取代木板作画。这对油画的发展起了推动作用。

值得提出的是威尼斯共和国不是宗教的中心，对罗马教廷不是唯命是从的，对教会也保持着独立的地位，因此艺术家在威尼斯与意大利其他各地的艺术家相比，不受教会干扰，享有更多的创作自由，艺术家的才能得到充分

的发挥，这也是威尼斯艺术繁荣的重要原因之一。

总之，威尼斯始终保持着自己的独立地位和在很大程度上拥有巨大的财富，实行奖掖艺术文化的政策，从而决定了威尼斯共和国文艺复兴艺术的繁荣历久不衰。

威尼斯画派的出现比意大利其他各地的艺术整整晚了一个世纪。原因何在？苏联美术史家认为威尼斯是一个较早诞生的实力雄厚的贸易强国，而不是象佛罗伦萨那样的生产强国，科学技术也不发达，因而推迟了文艺复兴时代的绘画艺术在威尼斯的诞生：早在12世纪初，威尼斯和东方各国发生了广泛、密切的文化往来，深受东方各国文化的影响。14世纪时拜占廷式的纪念性艺术在威尼斯又占居上风，而当时处于黎明期的文艺复兴思潮所产生的影响又十分微弱。再加上威尼斯当时和意大利半岛上其他城邦在文化上没有什么联系。在15世纪上半叶之前，威尼斯商人正忙于对东方的贸易，无暇顾及艺术的欣赏与发展，及至君士坦丁堡陷落后，对东方的贸易受到了挫折，他们才开始转移方向，关心艺术事业的发展与繁荣。

威尼斯文艺复兴时代的绘画艺术虽然起步较晚，但发展很快，水平也较高，世俗性更强烈。这主要是与威尼斯的殷实豪华和富商大贾追求享乐主义的思想分不开；同时也由于它的起步晚而有利于这个画派汲取意大利各流派和尼德兰艺术家在文艺复兴时代的丰富创作经验和艺术新成果，从而使他们在前人的基础上，把绘画艺术推向一个新的高峰。

威尼斯画派和意大利文艺复兴时代其他各地的艺术流派一样也是以资产阶级的人本主义为旗帜，所不同的是他们带着浓厚的享乐主义思想，着力歌颂人生的美好和大自然的美妙。所谓人本主义就是强调以“人”为中心，反对中世纪的以“神”为中心的禁欲主义，肯定人的价值、人的尊严、人的力量和人的伟大，肯定人生、肯定现实，认为天堂不在来世而在现在，不在天上而在地上，人生的目的不是为了追求死后“升天”，而是为了现世美好的生活享受。人本主义在历史上具有反封建的进步，但它的核心是资产阶级个人主义，它的道德观是利己主义，它的物质基础是私有制。在威尼斯艺术家的创作中，画的虽是宗教和神话题材，但所反映的却是人间的“天堂”、尘世的欢乐和享受，美好的人间生活。世俗气氛更浓。

威尼斯画派的艺术家们主要是向佛罗伦萨画派学习，学习他们的创作经验和科学的写实技法，如透视法、人体比例学说、解剖学、明暗法等。他们还学习和掌握了尼德兰的油画新技法，并吸收东方精细的装饰画风和富丽堂皇的色彩，同时还吸收古代希腊罗马的艺术的精华，而使之融于一炉，形成了自己独特的威尼斯画风。它的艺术风格是感情奔放，生机昂然，乐观开朗，形象生动饱满、健美；构图新颖，富有浓厚的诗意，并且还有强烈的音乐感，威尼斯的画家几乎都和音乐结下了不解之缘，而其中最突出的是乔尔乔内；他们还追求宏大的构图和富丽堂皇的装饰。用笔柔和，不象佛罗伦萨画派那样强调线条和轮廓，

在威尼斯的艺术家看来，大自然中的万事万物并没有被线条分割开，一切都象雾一样地融合在一起，这正是水城风光的特色。艺术家特别重视光度和色彩，把色彩作为绘画的主要表现手段，色彩辉煌绚丽，生气勃勃，富于变化，充满着色彩感的威尼斯水城景色也刺激艺术家去研究、感受和表现色彩，这自然和它独特的海天相连的绮丽风光有关，也与极富装饰趣味的、吸收了东西方样式、自成一格的城市建筑有联系。威尼斯的画家们可以在神圣的哥特式教堂门上装饰裸体妇女像，这里的宗教画完全世俗化了，成为一种装饰品，圣母和天使都身着华丽服饰，珠光宝气，肌肤圆润，形象美丽，好象是时髦的威尼斯妇女。这生动地说明了威尼斯画家完全摒弃了宗教禁欲主义，反映的是现实生活。他们喜欢把妇女作为主要描绘对象；题材多是表现人生欢乐的宴会、舞蹈、音乐会、狂欢节等各种社会庆典的喜庆场面；他们对自然风景怀有浓厚的兴趣，热情歌颂大自然的美，把大自然的风光描绘得极其优美、生动，并富有诗意。他们喜欢描绘女性的人体美，他们恢复了古希腊的美学观念，恢复了对人体美的颂扬，认为通过人体美能看到人的心灵的智慧，看到人对现实生活的酷爱。他们画的裸体形象不象意大利画家波提切利(1445—1510)画的那样忧郁，也不象雕塑家米开朗基罗(1475—1564)画的那样雄伟，而是乐观、健壮、优美的形象，但是比较偏重表现女性肉体的丰盛和肉色的艳丽。正如一位西方艺术评论家所说：“艺术家在威尼斯既非思想家，亦非学者，只是

妇女的神往者。”他们让压制千年之久的象征性欲的酒神代俄奈萨斯复活了。总之他们的艺术具有浓厚的享乐思想倾向。因此这个画派同意大利文艺复兴时代其他画派比起来，是一个最有特色的画派。由于它的油画技法精湛卓绝，色彩丰富绚丽，对西方近代美术所产生的影响甚至较之佛罗伦萨画派更为直接。

威尼斯画派主要奠基人是贝利尼家族和维法利尼家族。其中以贝利尼家族最有名，他们对后世的影响也最大，本书将着重介绍这个家族。贝利尼家族是父子三人，父亲雅柯布·贝利尼、长子贞提尔·贝利尼和次子乔凡尼·贝利尼。在贞提尔·贝利尼和乔凡尼·贝利尼时期形成了威尼斯画派，特别是在乔凡尼·贝利尼时期，威尼斯画派进入了它的盛期，他的两个弟子乔尔乔内和提香把威尼斯绘画艺术推进到了它的“黄金时代”，使它达到了顶峰。

威尼斯画派中先后涌现出一大批艺术家，如维法利尼家族中著名的代表是阿尔维斯·维法利尼(1446—1503)。此外还有安东尼洛·达·墨西那(约1430—1479)、卡尔巴乔(1455—1525)、乔尔乔内、巴尔玛·依尔·威切奥(1480—1528)、劳伦索·洛托(1480—1556)、萨尔瓦都(1480—1548)、皮翁波(1485—1547)、勃尼弗齐奥·维罗纳斯(1487—1533)、毛勒陀(1498—1554)、巴利斯·巴尔顿(1500—1570)、提香、保罗·委罗奈斯和丁托列托等艺术家。

在上述威尼斯画家中最著名的代表人物是“四大名家”。他们是乔尔乔内、提香、委罗奈斯和丁托列托。这些

艺术大家的作品都是以色彩而著称的，但每个人的艺术风格又各有千秋，互不雷同。乔尔乔内的宁静优雅、富于诗意，音乐感强；提香的明朗绚丽、健美丰盛、自由潇洒；委罗奈斯的热烈、欢快、富丽、豪华；丁托列托的构图宏大，气势磅礴，笔触粗犷，运动感强。他们都从不同的角度奏出了意大利文艺复兴时代新的最强音，他们的卓越成就如同给即将闭幕的意大利文艺复兴时代的艺术献上了一束灿烂的鲜花。在这四位大家中尤以提香最为突出，影响也最大。他的艺术成就使威尼斯画派的艺术达到了最高峰，他为威尼斯画派赢得了雄视全欧的声誉。专家们认为提香的艺术成就可以与意大利文艺复兴时代的三杰——列奥纳多·达·芬奇(1452—1519)、米开朗基罗和拉斐尔(1483—1520)——相媲美。

二、威尼斯画派的奠基者

——贝利尼艺术世家

威尼斯画派的先驱和奠基人是贝利尼父子。父亲雅柯布·贝利尼(Jacopo Bellini, 约1400—1470)、长子贞提尔·贝利尼(Gentile Bellini, 约1429—1507)和次子乔凡尼·贝利尼(Giovanni Bellini, 约1430—1516)三人都是画家, 因此美术史上把贝利尼一家誉之为“艺术世家”。

雅柯布·贝利尼是威尼斯画派的先驱, 他曾在佛罗伦萨学习和工作过, 他认真临摹和研究过佛罗伦萨画派马萨乔(1401—1428)和乌切洛(1397—1475)等艺术大师的作品, 并掌握了透视画法, 他留下的一些宗教画《圣母像》(分别收藏在佛罗伦萨、米兰和威尼斯美术馆)中, 就明显地反映了这些艺术大师对他的深刻影响。他的画幅中运用色彩很美, 具有复杂的透视结构, 表现出对于线条的音乐性和韵律感的偏爱。他的作品还保留了哥特式和拜占廷式的余风, 显得有点生硬、呆板。其中以《圣母和婴儿祝福》这幅宗教画最典型。他为了追求装饰工艺效果, 画面用金黄色作底子, 在背景上还刻画了许多小天使的头像, 这些都说明他的作品还没有摆脱14世纪宗教画的传统模式的影响。雅柯布·贝利尼是一位热中于写生的画家, 他一生中留下了大量的素描画稿。这些素描画稿大多取材希腊神话故事,

后人把它装订成两大本厚厚的画册，英国不列颠博物馆和法国巴黎卢佛尔美术馆现在各收藏一册。据记载，雅柯布·贝利尼的这些素描画稿是留给他的两个儿子学画时作范本用的。在这些作品中建筑物占居极重要的地位，老贝利尼画的建筑物中有宗教和世俗的建筑，这些建筑物都有结构明确和透视正确的空间感。老画家所留下的全部艺术遗产，后来都被他的两个儿子所继承和发展了。

贞提尔·贝利尼和乔凡尼·贝利尼是威尼斯画派的奠基人，他们不仅向自己的姐夫、意大利北部帕都亚著名画家安德里亚·曼坦尼亚(1431—1506)学习写实技法，而且还向掌握了尼德兰油画技巧的安东奈洛·达·墨西那学习油画。贞提尔·贝利尼是威尼斯共和国的公职画家，他获得过“骑士”称号。当时他是威尼斯画坛的权威。他善于画肖像，1479—1480年曾去土耳其画过肖像。1479年，奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世，要求威尼斯共和国派一位著名画家去给他画肖像，他当时受共和国委派前往君士坦丁堡。

贞提尔·贝利尼在苏丹宫廷中看到了波斯的绘画，而波斯画又深受中国绘画的影响。中国工笔画的精雕细刻风格和富丽堂皇的色彩，在波斯微型画中均有反映，画家汲取了波斯微型画的特点，因此在他的作品中渗透了东方艺术富丽精致的情趣。他不仅为苏丹穆罕默德二世画肖像(伦敦国立美术馆藏)，而且还为福斯卡里总督、威德拉明总督、杜斯基尼昂总督和塞浦路斯女王凯莎琳娜·柯尔纳罗画肖像(分别藏威尼斯、纽约和布达佩斯等地的美术馆)。他运用写

实的手法，精心描绘人物，但是他画的形象显得有点生硬、枯燥和烦琐。贞提尔·贝利尼的艺术创作以描绘大幅历史画和威尼斯宗教生活场面而著名，并擅长用色。画家较著名的作品是他和卡尔巴乔等人合作为圣约翰公会创作的一套连环画（又称“组画”），总共8幅，是用来装饰公会的一个陈列室的。该室陈列的是圣十字架遗物，这个十字架为塞浦路斯王国大臣菲利浦所赠。上述8幅作品现在均收藏在威尼斯美术学院画廊。贞提尔·贝利尼在这套连环画中一共画了三幅画。它们是《圣马可广场上的游行》（又称《圣马可广场的祈祷行列》或《圣马可广场上的神圣十字架行列》、《圣体游行》，1496）、《基督的奇迹》（又称《圣十字架的奇迹》或《十字架的寻获》，1500）和《圣马可布道》（又称《圣马可在亚历山大布道》）；这些作品气势豪迈、装饰华丽、泼辣、清新，精确细腻，比较真实地反映了当时威尼斯社会的现实生活。不足之处，显得有些幼稚、烦琐、呆板。这三幅作品中以《圣马可广场上的游行》为最佳，也是他的代表作。该画取材威尼斯宗教传说故事，它描写的是1444年4月25日发生在圣马可广场上的一件奇迹。在游行队伍中有一商人名叫沙里施，虔诚地跪在圣十字架遗物前，该遗物正由圣约翰大公会会员们抬着，沙里施口中念念有词，祈求耶稣救救他快要咽气的儿子，由于他的虔诚，圣物当即显灵，他那危在旦夕的儿子得救，病很快就好了。

《圣马可广场上的游行》画面视野广阔，色彩也很富丽。贞提尔几乎把整个圣马可广场都画进了画幅之中。他表现

的是举行隆重典礼的盛况。画面人物众多，以四个穿白色公会制服的会员抬着金色的圣十字架为中心，由四个公会会员打着装饰富丽的华盖，罩在圣十字架顶上。整个游行队伍主要由身穿白色公会制服的会员们组成，走在队伍最前面的会员都是手执旗幡(在画幅的左上方)，前景上的会员有的手捧祈祷书，有的拿巨烛，有的拿香火。在圣十字架旁边，人们还可以看到被人群拥簇的以威尼斯总督为首的政府官员。这是威尼斯的一次盛大庆典活动。画面背景复杂，气势宏伟，以金碧辉煌的圣马可教堂为主。这幅作品反映了威尼斯当时的富庶和繁荣，商人们把大量的金钱挥霍在节日的狂欢和庆典的享受上，以此来炫耀自己的富有。意大利的“诗圣”、第一个人本主义者彼得拉克(1304—1374)在14世纪后半期曾观赏过这种节日的盛况，他感慨地写道：“总督带着许多官员，坐在门口上方，面向圣马可教堂的正对面，总督从大理石的凉廊里，观赏眼前所举办的种种庆祝节目。夏日艳阳西倾，为使夕阳不致耀眼，回廊缀满五彩缤纷的丝带。我被邀到那个地方，坐在总督的右边。广场、教堂、塔、屋顶、柱廊，处处都是人山人海，乍见之下，活象人头的镶嵌工艺一般。圣马可教堂旁边，设有威尼斯贵妇人专用的观赏席，而约有400名左右的美女，使庆典活动显得特别热闹。”画家通过对圣马可宏伟广场的盛大节日描写，表现了威尼斯这座水上都市的纪念碑式的美。贞提尔观察精细，描写入微，把15世纪的圣马可广场展现在人们面前，成为一份珍贵的历史记录。那时的圣

马可广场和现在人们所看到的圣马可广场有以下几点不同：第一、位于圣马可大教堂左边(画面右边)的钟楼还没建成；第二、紧靠着圣马可大教堂的左边(画面右边)是总督府，这个总督府的大门被涂上金色，现在已没有了金色；第三、圣马可大教堂的正面原来是由金色大理石所装饰，光彩夺目；现在的圣马可大教堂五座大门的弦月窗上的镶嵌画，只有左边的一幅是原作，其他四幅是后来改画的新作；第四、由过去的红砖铺成的广场地面，至1723年改为现在人们所看到的灰色石板，上面有白色大理石镶嵌的几何图案。

贝利尼家族中以次子乔凡尼·贝利尼为最杰出、最负盛名，对后世影响也最大。他是一位坚定不渝的人本主义者，是一位诗情洋溢、富于幻想的非凡的艺术家，也是一位优秀的风景画家，还是一位卓越的色彩大师。他是文艺复兴时期著名的长寿画家之一，活了86岁，他漫长而有成就的一生，对威尼斯画派的发展具有重大的意义，人们从他毕生的艺术创作可以看到这个画派的形成和发展，他把威尼斯绘画提到一个新的高度，为威尼斯的盛期文艺复兴奠定了基础，故美术史家称他为威尼斯画派的奠基人。德国杰出的艺术大师丢勒(1471—1528)高度评价他的艺术成就，称他是“威尼斯最卓越的画家”。

乔凡尼·贝利尼是一位谦逊的艺术家，对艺术的追求永无止境，他善于学习，博采众长。从15世纪50年代末起，他向意大利第一个运用油画技术的画家墨西那学习油画。油