

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

黑夜中的钻石 威尼斯画派

孔令伟/编著

天津科学技术出版社

WEINISIHUAPAI

HEIYEZHONGGODEZUANSHI

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

• 绘画欣赏篇 •

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

黑夜中的钻石 威尼斯画派

孔令伟/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

黑夜中的钻石：威尼斯画派 / 孔令伟编著.

—天津：天津科学技术出版社，2011.7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚，佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6461 - 6

I. ①黑… II. ①孔… III. ①威尼斯画派—艺术评论

IV. ①J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143772 号

策 划：王 冬

责任编辑：布亚楠

编辑助理：刘 琨

责任印刷：兰 毅

天津科学技术出版社

出版人：蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址：www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本：660×950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价：26.00 元

序

在阳光明媚的午后,恬淡地泡一杯浓茶,慵懒地靠在休闲椅上,翻开一本具有清新艺术气息的书籍,细细地品味其中的滋味,是一件很惬意的事情。

有人说,艺术如同生活一样,是一本打开的书,一百个人有一百种读法,自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样,读书也要读出品味。品味艺术,感悟人生,总不免有所感触,或长叹,或欣然,感触愈多,收获愈多。

从一部书籍,可品味人生,无论这世间事物如何变化,只有艺术,才是最有欣赏价值的,而欣赏出来的艺术真谛,更是永恒的,它教导人们用艺术的眼光去探究世界;用艺术的眼光去品味人生。

在书里,我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事,尽可能全面地呈现给广大的读者,通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中,读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信,从书本中可以读出思想,从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手,使人们在不经意间浏览

了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利；从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利，到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西；从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅，使我们感受到：艺术来自艺术家的灵魂，它并不羞于面对富于挑战的文化，也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想，尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者，他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望，为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

当下，无论在世界还是中国，人们迫切需要心灵得到某种补给，正是这个原因，使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道，使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中，得以品味艺术的美妙和真谛，从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Dihuan xianwucha

黑夜中的钻石——

威尼斯画派

目录

黑夜中的钻石·····	1
画派介绍·····	5
画家及作品介绍·····	28
画家逸闻趣事·····	180
大事记·····	194
参考文献·····	200

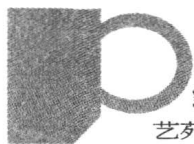

黑夜中的钻石

16 世纪的威尼斯，一个美丽的水上城市，沉浸在一片祥和而优雅的氛围中。

波光粼粼的海面上，高耸的桅杆挑起洁白的船帆，为晴朗的天空增添了许多跳跃。这座海上城市此时聚满了来自全世界的奇珍异宝，成为商人和投机者的天堂。熙攘的人群、繁荣的交易倒映在水城的天光水影中。当时的威尼斯拥

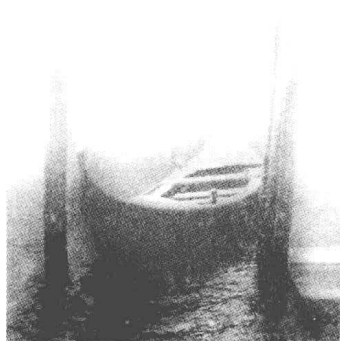

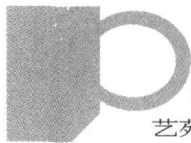
有世界上的一切,但是好似唯独没有上帝的管束。商人和贵族在这里抛却宗教的苛刻信条,尽情地享受现实中人生的各种美好。19世纪杰出的法国史学家兼文学评论家丹纳这样评价这时的意大利人:“意大利人只想及时行乐,把人生变作一个盛会。他们觉得为别的事操心是冤枉的;最要紧的是要让精神、五官,尤其是眼睛,得到享受,豪华的大规模的享受。”同时,这里也上演着意大利文艺复兴的最后一部乐章——继佛罗伦萨和罗马这部高歌人性的交响曲中高亢激昂的中间部分之后,威尼斯的绘画艺术演奏了它辉煌但悠扬,华丽且文雅的最末篇章。

这座位于亚得里亚海边的城市占据着意大利甚至整个欧洲通往东方的重要门户。如此得天独厚的地理位置让它作为欧洲与世界各地贸易往来和货物运输的中转站,成为自意大利中世纪以来一个强大的贸易中心。在15世纪上半叶,威尼斯就已成为欧洲的商业中心,是意大利最为富有的城市之一。16世纪中叶,由于法国和西班牙的侵略和骚扰,意大利大部分城市陷入了衰落,但唯有威尼斯一直保持着独立共和国的地位。经济的繁荣和政治的稳定,为威尼斯孕育发达的文化艺术提供了适合的土壤。动荡的战争与惨烈的现实迫使追求艺术的人们离开佛罗伦萨和罗马,来到另一个艺术天堂——威尼斯。对潇洒人生享受的强烈追求,使科学、知识和内涵凝聚成这样一种美,威尼斯成为艺术繁荣发展的新的温床。

在 15 世纪末的意大利，人文主义已经借助文艺复兴的旗帜达到了相当的高度。达·芬奇精研人体绘画中的写实技巧并将明暗塑造方法发挥得淋漓尽致，米开朗基罗将古典的崇高风格完美的诠释在自己的雕塑和绘画作品中，拉斐尔那些朴实、善良的民间女子模样的圣像作品将人们与神的距离忽然拉近。文艺复兴鼎盛时期诸位前辈大师的成就给威尼斯的艺术家铺就了一条更为豁达开阔的道路。经济贸易重心向威尼斯转移的同时，也使威尼斯的艺术家们成为教皇、国王、权贵和富商的新宠，社会要求他们歌颂美好繁华的现实生活。社会对艺术的要求更加强调感官的享受——异教题材和裸体女性更适合赞助人与购买者的口味。充满理性的科学与知识慢慢被华丽的颜色、感官的刺激和世俗的趣味所取代。艺术家站在前辈的肩膀上来重新审视身边的世界，更多地

求得感官的愉悦和物质的追求。尽管威尼斯画派的题材仍和佛罗伦萨、罗马时期一样以神话和宗教故事为主，但画面传达的不再是神的崇高精神，而充满了爱情、欢乐和激情。云集于威尼斯的画家们改变了以往背负着沉重说教意味并多少有些拘谨的绘画面貌，用明朗的色彩、欢快的笔触和动感十足的气氛诠释生活感受。裸体女子、盛大的宴会，激情成为真正的主题，人性被解放得更为彻底。

在泛着晨光的水雾中，整座城市沉浸于色彩的狂欢之中。一个以这个城市的名字命名的画派永远铭刻在艺术和文明的历史上。威尼斯的灿烂阳光、清新空气和粼粼水色仿佛荡漾在画面中。近两个世纪的创造，终于形成了欧洲文艺复兴盛期南方风貌的代表画派——威尼斯画派。

画派介绍

意大利文艺复兴时期威尼斯的地位

今天我们可以说,意大利文艺复兴时期的威尼斯,从另一侧面反映了人文主义者所提倡的精神性格,即追求财富、追求个性发展及实用主义的世俗精神。

威尼斯作为意大利以及欧洲资本主义工商业发展的策源地,其领袖地位是不可磨灭的。完善而稳定的贵族统治体系,繁荣的商业贸易和银行业,享誉欧洲的玻璃制造业,社会福利,在 16 世纪下半期涌现出思想、科学方面的如布鲁诺、伽利略、康帕内拉等名肇巨匠,成为后期意大利文艺复兴的中心,这些为同时期的欧洲其他国家所不及。具体的就威尼斯

本身而言,存在着以下三方面的特点:

首先是威尼斯特定的政治因素。在威尼斯,贵族共和国发展完善,堪称欧洲政治教育的启蒙。国家政权基本上由贵族控制,且势力均衡,国内相对稳定。有历史学家曾写道,在意大利有两个城市国家没有实行专制制度,即两个沿海国家——威尼斯和热那亚。这一时期,威尼斯在政治上是以其典型的贵族共和国而著称于世。控制政权的是商业贵族,他们以商业立国,威尼斯人在各地的商业活动得到本国政府的保护。1325年大议会颁布的法令标志着威尼斯贵族统治政府的形成。在政府组成上总督处于共和国的最高地位,由于外交及战争的需要,总督权力一度十分强大。到15世纪中期,贵族的联合势力占了上风,他们联合起来,把当时的总督福斯卡里赶下台。此后,为维护整个商业贵族的利益,他们专选年老或平庸的贵族任总督。总督势力被大大削弱并且任期很短。总督势力的衰弱,一方面说明了贵族势力的加强,另一方面也说明了贵族之间力量的均势。这样在一定程度上有利于整个政体的稳定。

其次,威尼斯共和国制度中,监督机制的完善也是同时代欧洲各个国家所不及的。总督以下设六个小议会和三名最高法官,负责监督总督。在对各级官吏的监督上也有严密的监督机制。其中比较典型的是对外派大使的监督,以防止外使贪污受贿。贵族虽都有选举权,但仕途等级森严,晋升论资排辈。在威尼斯实际不存在绝对权威的机构和人物,任

何机构和官吏都受到限制和监督。此外对商业方面的监督也是相当完善的。威尼斯人无论平民贵族,所有商业交易必须向国家汇报。每个家庭的财产在大议会的登记簿上皆有记载,且公众举报制度也很完善,国家定期检查每个家庭的财产。特别是在选举中必须申报财产数额和财产来历,任何弄虚作假和漏税都将受到严厉的惩罚。

第三,威尼斯的繁荣富庶引起众多嫉妒,威尼斯人因此养成了傲然孤立、蔑视一切的性格。同时期的历史学家这样描写威尼斯的繁荣富庶:这里有古代的圆顶房、尖塔、镶嵌大理石的建筑物,最壮丽的装饰并没有妨碍每一块隙地的实际利用;利亚尔图的圣吉亚科米多教堂前面拥挤着人群的广场上,进行着全世界的商业交易,但并不是在喧哗和混乱中,而是在压低嗓音的交谈中进行的;在广场四周和附近街道的门廊里边,坐着数以万计的兑换商和金匠,而在他们头上则是一排排一眼望不到边的店铺和批发店。他还描写了在桥另一边的德意志人的货栈:货栈里有他们的货物和他们的住所,前面是他们的并列地停泊在运河里的船舶,再往上是载满了油、酒的船队;在蜂拥着搬运夫的河岸上边是商人们的圆顶房屋;从利亚尔图到圣马丁广场则有很多的客栈和香料店。最后是关于威尼斯的公共福利机关及医院的描述:威尼斯的公共事业机关也是同时期其他地方所无法比拟的,每一种公共设施都可在威尼斯找到典范——退休公务人员的年金制,对孤寡的照顾,医院的医疗福

利制度,等等。由于威尼斯的繁荣富庶,她招致的嫉妒由来已久:在国内有教皇及其他诸邦,在国外有法国、西班牙等。坎姆布雷同盟即是内外针对威尼斯的报复,而威尼斯却能很快地走出困境。威尼斯的富庶及威尼斯人这样的团结一致与自信,同时也造就了他们对外界一切(包括文化方面)的孤傲与蔑视。而这样的性格也使其后期违背了它过去的一贯政策,奉行所谓大陆帝国新政策,力图成为意大利半岛的统治者。这招致各城市国家的不满和教皇及法国的干涉,最终在各方的围攻下,威尼斯逐渐处于劣势。

综上所述,文艺复兴时期的威尼斯由于政治上、经济上以及在此条件下所形成的威尼斯人性格特征,使其以特有的形式展现给我们。它是物质生活条件所决定的特定精神文化展现,同时也是政治及现实生活的世俗性和实用主义展现。威尼斯在意大利文艺复兴时期的地位和佛罗伦萨一样无人替代。

意大利文艺复兴与威尼斯画派

14 世纪初到 17 世纪 30 年代,西方文明的发展历程发生了极其巨大的变革。在农业社会的基础上,西方的商业活动日趋活跃,各种制造业的持续蓬勃发展为商业的进一步繁荣提供支持;商人们探索了新的经营技巧并开始公开的追求利润;科学技术开始逐渐代替宗教成为社会生活的知识核心。商业、科学和政治的新动向导致大众生活的许多观念都发生了明显变化。西方社会从这一时期,借助检验古老的真理、复兴祖先文化传统的口号——文艺复兴——开始向新的方向前进。

文艺复兴的变革首先在 14、15 世纪的意大利发展起来。意大利较早形成了新型的政治环境,建立了更为商品化的经济。至 15 世纪时,蓬勃发展的文艺复兴文化已成为意大利文化的主流。中世纪的逻辑与神学权威被彼得拉克、薄伽丘等文艺复兴作家的充满人性意识的文学作品所打破,出现了描写爱情、生活、荣誉等世俗生活主题的作品;绘画的主题也转向以人为中心。总而言之,宗教的中心地位衰落了。到了 16 世纪初期,意大利的文艺复兴进入更加繁荣的时期。马基雅维利用古希腊和罗马的历史在政治理论领域中向人们阐述如何在现实中获得和保护自己的权利。史学家们排除神的意志的干扰,建立了全新的历史批评标准,并按照这些标准摆脱教会的控制。人文主义作为意大利文艺

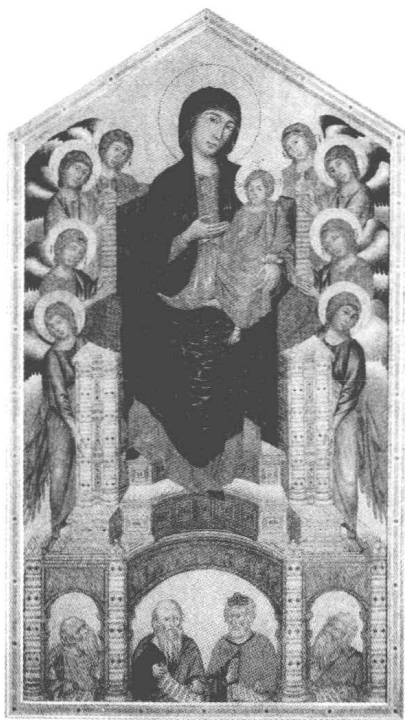

复兴的主题，以现实中的人本身作为知识、艺术追求的核心，其本质是倡导“人是万物的尺度，一切以人为本”的现实精神。这样的观点在中世纪是大逆不道的。在这个时期，虽然宗教表面上未被抨击，但它已不被作为一切的主导原则被尊崇。教会“上帝主宰一切”信念倡导的人生就是贫穷和赎罪，被赞扬热情的生活态度、适度的物质享受以及孜孜以求的知识探索所替代。这些变化一方面源于意大利人对古希腊、罗马文学艺术的推崇与模仿，更主要的来自其较高的城市化、商业化进程。

意大利文艺复兴时期的绘画，是这个伟大时代的最直观、最鲜明的例证。从文艺复兴时期的绘画作品和同时期的建筑、雕刻作品中我们能够看到，意大利人的心灵是传承着古希腊和古罗马精神的古典、拉丁式的。从中世纪开始，哥特式的建筑缓慢渗透到意大利，受到意大利的建筑师不完全的模仿。意大利人的建筑依照古代风格，有着坚固的形式和刚强而优雅、欢快而适度、自然且静谧的面貌。这种建筑面貌与北方文艺复兴的阴沉雄壮又充满繁饰的风格大为不同。这正如将意大利的音乐同德国的音乐相比较，会发现前者节奏清晰，张弛有度，即使是表现悲伤的情节，也感觉十分优雅与动听；相对后者的热烈奔放与大气磅礴，更显出一种规范、和谐且端正的心灵思维。这种天分贯穿这个民族发展的始终。绘画艺术不仅作为宗教和政治的宣传手段出现在宗教和公共场所，它们越来越多地被悬挂在新兴的

商业贵族家中,成为他们赏心悦目、声色犬马的现实生活的象征。

早期的意大利文艺复兴美术开始于13世纪的佛罗伦萨。画家契马布埃(Cimabue, 1272—1302)在作品《宝座上的圣母》中,描绘了带有明暗的天使和圣母的头部,底部四位先知的形象看上去十分立体是由于使用了高度的明暗技巧而赋予了他们类似雕刻的视觉效果。对解剖、透视效果与视觉真实的追求,是早期文艺复兴画家集体的追求。据说契马布埃的学生乔托对这种风格起了决定性的影响,他把哥特式的写实雕刻与拜占庭绘画的明暗造型结合起来,在画面创造了浅浮雕式的视觉效果,人物具有体积感,景物也逼真自然,透视较为准确。佛罗伦萨的雕塑家多纳泰

《宝座上的圣母》契马布埃