

再见大师

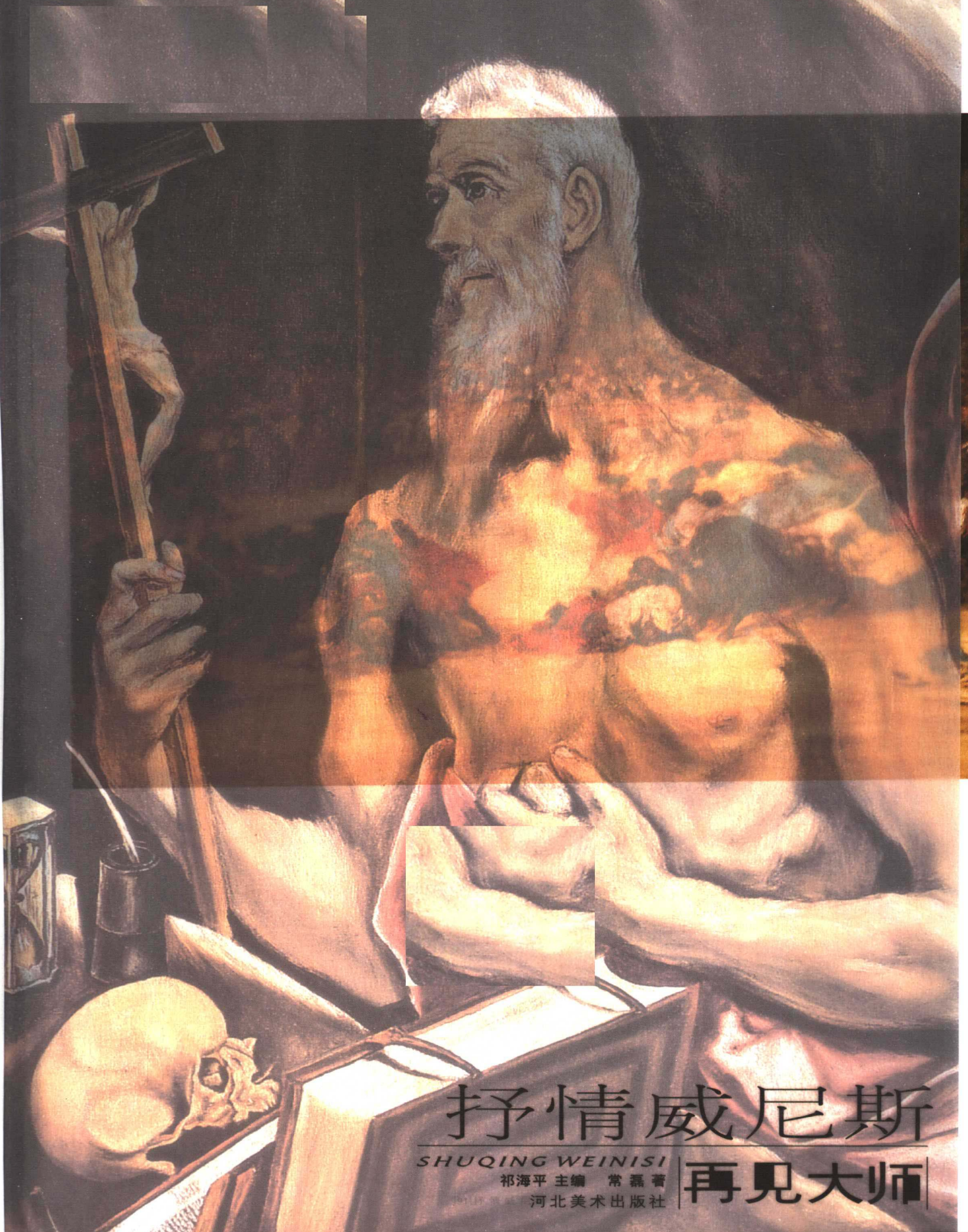
抒情威尼斯

SHUQING WEINISI

祁海平 主编 常磊 著

河北美术出版社

抒情威尼斯

SHUQING WEINISI

祁海平 主编 常磊 著

河北美术出版社

再见大师

主 编:祁海平
责任编辑:苏征凯
特约编辑:王雪虹
装帧设计:七彩商艺 苏征凯

图书在版编目(CIP)数据

抒情威尼斯 / 常磊著. — 石家庄: 河北美术出版社,
2005.7

(再见大师 / 祁海平主编)

ISBN 7-5310-2303-2

I. 抒... II. 常... III. 油画—研究—西方国家
IV. J213.051

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 006619 号

再见大师 **抒情威尼斯** 祁海平 主编 常磊 著

出版发行: 河北美术出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

电 话: (0311) 87060677 85915035

设计制作: 七彩商艺

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/16

印 张: 6

印 数: 1~3000

版 次: 2005 年 7 月第 1 版

印 次: 2005 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

序言

从某种意义上说,艺术史的书写是艺术史家所持的艺术观念的一种表达,其书写艺术史的观念和方法则决定了他叙述艺术史的重心和主旨。早在文艺复兴时期,意大利佛罗伦萨的人文主义者乔尔基奥·瓦萨里写出了西方第一部艺术史《意大利建筑家、画家、雕塑家列传》。该书的宗旨就是要叙述“艺术再生的进程”。“再生”是瓦萨里整部巨著论述的主旨,也是其历史观念和艺术判断的根本基石。19世纪的艺术史家布克哈特的著作《意大利文艺复兴时期的文化》,从文化史的角度阐述该时代的艺术。全书围绕着他艺术的反应的结果来论述,他思考的终极问题是艺术与造就它的时代的精神具有什么关系。而布克哈特的学生沃尔夫林则进一步把艺术史写成风格的历史。在其著述《艺术风格学》中,他强化了个别文化形态的意义,每一种文化形态都是按照自身独特的规律在运行着,任何外部的条件都不能根本地改变它自身运动的轨迹。沃尔夫林眼中的美术史,最本质的因素便是艺术形式本身,艺术史的发展或风格史的演变都可以归结为形式的自律。沃尔夫林把美术史看成一个能动的、演变着的历史,每一个历史阶段都有其自身的价值,都有其主要的形式形态。沃尔夫林书写的“无名的美术史”,与瓦萨里表达的艺术家的历史形成了鲜明的对比。

本书作者所阐述的观念从某种意义上说与沃尔夫林以来形式主义美术史观有映照之处,侧重绘画语言的演变及其不同形态和样式的探讨。与沃尔夫林的风格学不同的是作者更加强调绘画语言本身的纯粹形态,并从语言表现方式的角度对西方绘画语言的不同体系进行了分类。在作者看来,西方绘画语言可以从形所传达的精神气质上,以及用笔的方法和态度上,把它分为无笔触绘画和有笔触绘画两种形态;由于这两种形态具有明显的地方和文化差异,所以,在作者看来,也可以把它们划分为佛罗伦萨样式和威尼斯样式,这与沃尔夫林所谓的“线描的”和“涂绘的”二元对立有某种神通之处。作者认为西方绘画语言就建立在这两种语言类型的对立上,并在这种二元对立的结构中衍生和发展,而西方现代绘画语言则只是其审美逻辑链条上的一个环节而已。作者同时也考察了艺术语言与社会思潮的关联及其相互作用的关系,并以此为基点,对印象派之后的艺术现象给予了独到的描述和阐释。对于绘画语言的总结则是本书的核心部分,作者以审美特有的模糊方式把绘画语言辩证地划分为“外部形态”和“内部形态”,并系统地论述了两者之间的关系。

在本书中,作者不仅叙述了西方绘画语言的不同类型和发展历程,而且也从理论的高度,对其形成的原因和根源给予了深入的探讨和阐释。我相信阅读本书的读者,一定能从本书中体会到作者建立的独特视角并获得自己需要的知识,包括对西方绘画及其历史发展的进一步理解和认识。

乔凡尼·贝利尼

目录

01 威尼斯绘画语言体系

09 萌生与沿革

92 结语

威尼斯绘画语言体系

乔凡尼·贝利尼

威尼斯的地理位置可以说得天独厚,它是一个位于意大利东北部的亚得里亚海边缘的岛屿群组成的城市。因为岛屿众多,因而又有“百岛城”之美誉。威尼斯在 13 世纪就建立了欧洲最早的共和国。数百年来,正是由于威尼斯的强大与富庶保证了它的安宁。威尼斯的文艺复兴运动比佛罗伦萨大概晚了半个世纪,15 世纪下半叶,当意大利各地文艺复兴出现衰落迹象的时候,威尼斯却异军突起,并形成了威尼斯画派。那时的威尼斯相对于意大利的其他地方在思想上是自由的,因为威尼斯不是宗教盛行的地方,来往的各色人流也包括一些异教徒,因而相对于教会而言,威尼斯保持了一定的独立性。从某种程度上,这一点为艺术家争取了表达的思想空间和自由。在文艺复兴时期,威尼斯是觉醒较晚的一个地方,但是由于威尼斯的贸易十分发达,对外交流频繁,所以可以很快地获取诸如佛罗伦萨等地的人文成果。而且,威尼斯相对于其他地方较弱的宗教意识对富庶的威尼斯人产生不了多大的约束。因此,威尼斯人具有在日后的人看来司空见惯但在那个时代不多见的一种世俗色彩。所以,尽管起步晚,却进展飞速。那里的艺术家有更多的机会去学习其他地方的艺术成果并很快达到了一种辉煌,并去实验和使用来自他处的材料而使之成为新的艺术传统。大约在 1450 年前后,贝利尼父子实验并使用了麻布作为绘画的底子,从而改变了油画材料使用的历史,创立了以贝利尼父子为鼻祖的威尼斯画派。

历史在概括文艺复兴时,往往认为那是一个人文启蒙、人性觉醒的时代,一个反对神性、讴歌人性的时代。其实,就绘画艺术领域而言,在该时代的意大利其他画派并不能看到多少人文主义气息。但是,在威尼斯画派的所有的画家身上我们都可以感受到这样的带着自由与世俗的人文气息,无论艺术家描绘的是人还是神。时代和特有的地域文化造就了威尼斯画派,他们历经师承的几代人创造了辉煌的艺术。威尼斯画派的成就以及历史意义远远不只是威尼斯画派

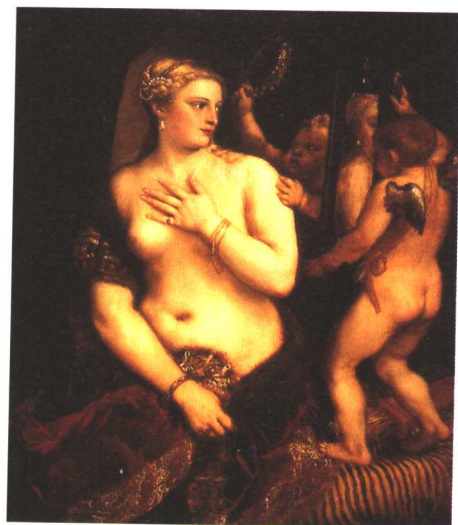
乔凡尼·贝利尼

乔尔乔内作品二幅

在那个时代的既有成就,它在艺术史上产生了深远的影响。像佛罗伦萨画派一样,它所构建的是一个绘画语言体系——威尼斯语言体系。该体系的艺术家在文艺复兴时期的业绩是辉煌的,贝利尼、乔尔乔内、提香、委罗内塞、丁托来托等具有师承关系的艺术家达到了那个时代的巅峰。以后继承和拓展该语言体系的艺术家取得了更加辉煌的成就,在历史上产生了更多的大师,诸如:17世纪西班牙的格列柯和委拉斯开兹、法兰西的鲁本斯、荷兰的伦勃朗等;18世纪的华多、布歇;19世纪法国的籍里柯、德拉克洛瓦,包括法国近代现实主义画派的米勒和库尔贝以及印象主义、后印象主义和现代的很多绘画流派,从表现语言的角度,都应该归入威尼斯语言体系。

如果把佛罗伦萨语言体系概括成西方绘画的“工笔”,那么威尼斯语言体系就应该是西方绘画的“写意”;如果把佛罗伦萨语言体系概括成“古典的”,那么威尼斯语言体系就应该是“浪漫的”;如果把佛罗伦萨语言体系概括成“线描的”,那么威尼斯语言体系就应该是“涂绘的”。数百年来,威尼斯体系的绘画语言以其色彩的绚丽和笔触的恣意纵横征服了无数的观者,成为绘画语言的主流。近代印象派的革命从另一个角度分析,其实可以理解为威尼斯语言体系在语言观念上的内部变革,在特定的历史背景下,强化了语言的某些因素而弱化了另一些因素。由印象派的变革引发的连锁效应又触发了一系列的艺术革命,其主流大概是后印象主义、野兽主义、立体主义、表现主义……一直到完全剥离了自然形的抽象主义为止,只要还局限在架上绘画的范围内,艺术家所使用的表现语言都可以认为是威尼斯语言体系的延伸。由此可见,威尼斯语言体系影响之深远。

提兹阿诺·维塞利奥作品二幅

保罗·委罗内塞

艾尔·格列柯

艾尔·格列柯

艾尔·格列柯

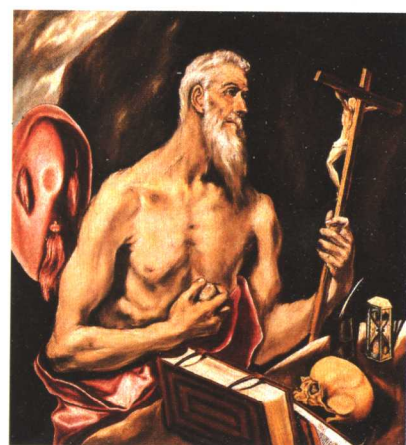
一、体系缘起

“1541~1542年间,当瓦萨里走访威尼斯时,他在一些德国货栈中审视了乔尔乔内的某些作品,惊奇地看不懂其中究竟描摹的是什么——似是乔尔乔内突发异想而画成的作品。近年来,用X光透视这些画,证实了乔尔乔内在作画时心中并没有考虑这些题材……最后只能解释为因画面上构图均衡的需要,或者只是为了添加一笔神秘色彩而已。”(《走向现代艺术的四步》〔意大利〕文杜里著 1987年 中国文联出版公司出版 徐书成译)人文理论家瓦萨里的惊奇在今天看来是不值得奇怪的,他长期活动在佛罗伦萨和罗马,与两地的画家久打交道,一度又成为米开朗基罗的学生。故而佛罗伦萨的制艺理念已经深入到他的观念意识里,所以当他在威尼斯看到那里的艺术家因为某些艺术观念的不同而采用另外一种手法表现绘画的时候,他惊奇不已。应该说,瓦萨里的感受是真实的。威尼斯体系的绘画语言在文艺复兴时期就与佛罗伦萨体系拉开了可以辨认的距离。威尼斯画派的鼻祖首推贝利尼父子,父亲雅格布·贝利尼因仰慕佛罗伦萨艺术而去学习,他的作品仍然有一些宗教的色彩。儿子乔凡尼·贝利尼也有类似的学习经历,他是威尼斯画派最重要的奠基人,也是威尼斯文艺复兴的奠基人,对后代画家产生了巨大的影响。他的作品绚丽而洒脱,连艺术巨匠丢勒都为之赞叹。贝利尼的学生乔尔乔内和提香紧随其后,在艺术上的成就甚至超过了贝利尼,其中提香是历史公认的威尼斯画派的集大成者,他把威尼斯体系的绘画语言推向了一种很难逾越的高度,大写意似的用笔就是从提香开始的。

文艺复兴时期是威尼斯绘画语言的形成期。如果说文艺复兴是人文主义的觉醒和启蒙,那么这种人文主义气息在绘画领域体现得最纯粹的地方就应该是威尼斯而不是佛罗伦萨。佛罗伦萨因为历史传统和宗教的原因,艺术作品普

艾尔·格列柯

艾尔·格列柯作品四幅