Chapter 7 威尼斯画派的贡献（文艺复兴时期之三）

威尼斯画派处在文艺复兴时期的晚期，从15世纪后半叶到16世纪。位于意大利东北部的威尼斯画派色彩丰富、装饰华丽，充满了享乐主义和乐观主义的意味。**油画**的成就尤其突出。与蛋彩画和湿壁画相比，油彩在画布上的直接运用提高了色彩的丰富程度，多层的肌理效果也增加了特殊的美感，更好地体现了光的微妙变化。

1. **贝里尼的开创**

贝里尼是威尼斯画派的创始人，也是威尼斯最杰出的圣母像画家，他使得威尼斯成为文艺复兴的艺术中心。在油画的成就上，无论是**写实**的程度、**题材**的丰富性、**形式与色彩**的感性追求都做出了贡献。在早期蛋彩绘画中，贝里尼尝试在宗教题材的绘画中抒发人文情意。15世纪70年代，他的画中个性化的因素无论是在范围还是形式的多样性都有拓展。

在佛兰德斯画派[[1]](#footnote-1)写实风格的影响下，贝里尼用油彩替代蛋彩，油彩的厚度和肌理、色彩的相互作用、光和空气都是他的追求目标。最后的结果是：实物与空间的区分不再明显，空气成为他们之间的存在物；轮廓线逐渐隐去，取而代之的是光和影的转换。

贝里尼的开创		
作品类型	**作品名称**	**特点**
板上油画	《圣母和圣婴》	光源与圣母在身后的投影完全吻合，风景中有画家孜孜追求的空气效果，写实风格非常突出
板上油彩和蛋彩画	《神圣的寓言》	宗教题材的作品，有神秘的象征；情景描绘了一幅法国14世纪的寓言诗，是对上帝4个女儿的描绘（仁慈、正义、和平和博爱）
板上油画	《列奥纳多·洛雷丹总督肖像》	贝里尼最大的一幅肖像画，采用正面的角度突出总督不屈不挠的精神，配置侧光，刻画威严又有些沉思的面容；细节的刻画非常到位，包括总督脸部的皱纹和衣饰，纽扣上闪闪发光的缕缕金线，帽子上和服饰上的图案完全配对
布上油画	《众神之宴》	写实风格依旧突出，细节描摹非常到位（人物的肌肤、闪光的丝绸和前景中一丝不苟地小鸟和石子），色彩更加丰富；画面场景来源于奥维德长诗《盛宴》[[2]](#footnote-2)中的片段，描绘了酒神给予的一次盛宴

1. **乔尔乔内的建树**

乔尔乔内是威尼斯画派的一位重要画家，在风景画和女性人体画方面有重要的贡献，将两者进行了完美的结合，在**情绪的表现**上最为突出。就风景画而言，他并没有依据《圣经》或者其他神话传说，而是将其看作纯粹想象的独立性存在，这为**风景画的独立、摆脱叙述**的因素铺平了道路。

乔尔乔内的作品展现了一种新的、诗意般的光线运用，风景变成了一种心境的写照和气氛的渲染。

乔尔乔内的建树		
作品类别	**作品名称**	**特点**
布上油画	《暴风雨》	光线和色彩在画面上得到了极为精彩的处理，闪电照彻了寂静的城镇，是画面主题的来源；对画面的解读五花八门
布上油画	《田园音乐会》[[3]](#footnote-3)	对于画面的解释众说纷纭，但整幅画面是和谐的结合，美丽丰腴的女神是灵感的来源，人与风景相融、诗与音乐互映
布上油画	《入睡的维纳斯》[[4]](#footnote-4)	体现了乔尔乔内心中的理想美，是其女性人体画的翘楚之作，这种理想美与佛罗伦萨画派相比更加感官化；画面中的维纳斯完全沉浸在梦境之中，恬然的表情表达了超凡脱俗的含义，这点与相同主题的画中清醒的形象有很大区别；画面柔和的阴影、圆润的线条和华美的布幔的皱褶与明暗的处理是主要特点。

对风景的兴趣是威尼斯画家的一个特点。而且风景和人物之间有重要联系：更为和谐的相互呼应

1. **提香的追求**

提香的艺术风格与乔尔乔内有很大的相似之处。提香的祭坛画《圣母升天》是威尼斯时期里程碑式的作品。1533年，提香成为宫廷画家，创作了许多肖像画和神话题材作品。如《乌比诺的维纳斯》体现了画家对理想人体美的追求。16世纪50年代末，提香开始注重**色彩**的重要性，画风也由早期肖像画的准确的轮廓线、造型感转为更加大胆和自由的风格，笔触更加突出。

提香的追求		
作品类别	**作品名称**	**作品特点**
布上油画	《神圣和世俗的爱》	提香**神话**题材的作品都有形式优雅、色彩绚丽的特点
布上油画	《巴科斯和阿里阿德涅》	
布上油画	《乌比诺的维纳斯》	人体美表现的一个新开端，波提切利的维纳斯（《维纳斯的诞生》）带有超自然的神性，具有天国色彩的理想美；乔尔乔内《入睡的维纳斯》虽然接近现实，但仍保留了一些女神的特点，她在自然的背景里显得有些超凡脱俗；提香则将维纳斯放在人的居住环境中，消除了神话背景，透出“神奇的娴雅”，犹如苞蕾绽放的鲜花。

1. **委罗内塞的快乐戏剧**

委罗内塞对与建筑物联系在一起的大型绘画很感兴趣，画出了一系列有关圣经题材中筵席场面的大画，展现了威尼斯贵族的奢华生活。他的作品特点是：色彩绚丽、场景迷人、场景辉煌。

委罗内塞的快乐戏剧		
作品类别	**作品名称**	**特点**
布上油画	《迦拿婚礼》	是画家参加一次宴会后根据想像画出的具有宗教涵义的盛大场景的画。
布上油画	《被爱情联系在一起的马尔斯和维纳斯》	丘比特将爱的女神维纳斯和战神马尔斯维系在一起

1. **丁托列托的视角**

丁托列托的作品具有以下特点：构图独特、大胆的前缩法、纵深的空间感、色彩的戏剧性以及无所不至的动感。后世认为他大胆挥洒的笔触创造了戏剧性的力量和气势不凡的效果。

他的作品或者通过空间的错觉感和高调子的光感产生令人印象深刻的效果。在成熟的作品中，在对比强烈的基调上采取一种奇特的视角，对角线展示人物形象舞台般的姿态，从而以强烈的戏剧性和复杂的构成给观者留下深刻的印象。

《施洗约翰的诞生》

1. **思考题**
2. 结合具体作品，谈谈威尼斯画派在揭示人性化方面做出的贡献。
3. 贝里尼的圣母形象与提香的圣母形象有什么不同？
4. 比较乔尔乔内和提香笔下维纳斯形象的异同。
5. 谈谈委罗内塞作品中愉悦性的含义
6. 丁托列托独特的艺术魅力体现在哪？

1. 佛兰德斯画派：佛兰德斯在历史上泛指古代尼德兰南部地区，大致包括今比利时、卢森堡和法国东北的部分地区。其美术以绘画为主 ，其次是建筑和雕塑 。时间范围一般限定在15-17世纪。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 这首诗叙述了许多古罗马的仪式和节庆的起源。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 《田园音乐会》被很多人认为是乔尔乔内的巅峰之作。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 《入睡的维纳斯》开启了以风景为背景的女性人体成为主要描绘对象的先河，成为西方艺术的重要主题。 [↑](#footnote-ref-4)