

《暴风雨》中的世界

——课程《文艺复兴史》讨论稿

高分子科学系 黄烨葳 16307110344

【作品选取】

意大利艺术家乔尔乔内的布上油画作品——《暴风雨》。纵82×横73厘米，现藏于威尼斯美术馆。

【作者介绍】

乔尔乔纳(1476~1510)是意大利威尼斯画派的代表画家，生于卡多雷，卒于威尼斯。他师承贝利尼，画风受达·芬奇的影响，虽英年早逝，却对16世纪的威尼斯绘画有极大影响。他的艺术风格曾影响提香，特别是色彩运用和气氛烘托的技法，经提香发扬光大，成为威尼斯画派重要的艺术遗产。(引用自维基百科)

他画中的景具有别样的渲染灵性，能让观众感受到画中独特的氛围，身临其境、感同身受。色彩的使用也别具风格，从明到暗的过渡拿捏娴熟，将人物与自然融合在一起。

图为：《暴风雨》——乔尔乔内

【画面内容】

《暴风雨》所描绘的是暴风雨即将来临的电闪雷鸣的天空、小镇、草木、架在河上的桥、废墟遗迹。以这些为背景，画面右下方是一个正在给婴儿哺乳的肩上披着长巾的半裸少妇；左下方站着一个人手持棍棒的牧童样的青年，注视着这个场面。天空浓云密布，一道闪电划破云层。

【作品理解】

《暴风雨》可谓是文艺复兴绘画中最具有神秘感的名作，也正是这黑暗的色调以及神秘的魅力让我不禁想要了解更多画背后的故事。

1. 突破了同时期传统画作中人物奴役景色的画法（佛罗伦萨画家仅仅把风景作为人的陪衬），开创了风景人物绘画的新格局，真正做到了情景交融、人景难分的巧妙境界。

这幅画在我看来最与众不同的就是它的构图比例。乔尔乔内用了近八成的画面来描绘山雨欲来、暴风将至的环境，而人物在画面中仅出现在左下和右下两个角落。在文艺复兴这段“以人为本”的时期中，艺术作品的核心也与其所在的历史背景一致，画面中的主体是人：从肖像画，到圣母画、耶稣画，人物在画像中所占的比例是极大的。在文艺复兴时期的艺术作品中，鲜少见到一眼看去人物不作为主体的画，乔尔乔内的这幅画却是例外，人物在画面中只占次要位置。

由于其风景所占的比例远大于其他大多数的文艺复兴画作，艺术界有一派人认为这幅画没有任何意义，只是单纯地描绘风景；而另一派人则认为这幅画有某种寓意。我属于后者，具体的我所理解的画作寓意下文再详细谈谈。

2. 乔尔乔内的作品受达·芬奇影响很大，《暴风雨》采用竖向构图向列奥纳多·达·芬奇致敬。

对于《暴风雨》的解释除了以上两大流派外，最近还流行的一种说法是：这幅画是画家乔尔乔内给欣赏此作的知识阶级贵族们出的谜题，是专门让人看过画之后给出答案的一种小游戏。

我认为这也不失一种可能性，毕竟艺术作品没有标准答案，所以在此我也可以毫无顾虑地抒发我的一己之见。我认为，这也是乔尔乔内向画家列奥纳多·达·芬奇致敬的一次尝试。达·芬奇在1500年时曾访问意大利，其作品及绘画风格对乔尔乔纳产生了深远影响。

图为：《圣母子与圣安妮》

——列奥纳多·达·芬奇

图为：《岩间圣母》

——列奥纳多·达·芬奇

列奥纳多的《岩间圣母》《圣母子与圣安妮》这两幅作品都采用了竖向构图，从上到下体现出从过去到现在的推移。扯开一笔谈谈这两幅作品的竖向构图。《圣母子与圣安妮》中处于最上方的是外祖母圣安妮，坐在她膝上的是她的女儿圣母玛利亚，而玛利亚则笑着伸手去抱眼前的儿子——小耶稣，耶稣正从母亲的手中挣脱下来，想要骑在羔羊身上。圣安妮和圣母的脚下，大地开裂，让图像变得离我们更遥远。达·芬奇巧妙地使用以时间为轴的竖向构图法，让我们感受到仿佛有一种神妙的跃动推动着某个复杂的机器，慢慢构建起一层层历史，画中人物年龄递减的表现的是一种诞生的纽带，贯穿联结起了母亲和她的女儿，女儿和她的儿子，儿子和羔羊，还有人类与遥远的大地。《岩间圣母》的竖向构图也与之类似，但也有许多不同之处，由于篇幅有限，此处不再详谈。

回到本作品，在这幅《暴风雨》中，乔尔乔内依旧沿用竖向构图。画中的闪电自上而下照亮了暗色的天空，表示人类从远古时期走向文明，迎接现代。接着是远处的风景——遗迹，古桥等，似乎是人类一路上走过来的足迹。再往前就来到了现代，女人在哺乳着孩子，男人在一旁守卫着女人。只是女人和男人之间隔着深深的深渊，似乎预示着绝望的未来，使画作的整体气氛显得更为压抑了。

3. 体现了文艺复兴时期人文主义者对禁欲主义的反对，从画中可以看出禁欲主义使人类的未来变得黑暗。

画中的男女究竟为何人无从得知，评论家的意见也相差甚远，有人认为是马尔斯和维纳斯，也有人认为是亚当与夏娃。然而真正的答案可能已经随着乔尔乔内的去世永远地被埋葬

了，但这也正是这幅画作的神秘魅力之处，每个人都可以有自己的答案。

画的色彩主要基调为黑色与墨绿，暗黑的色彩制造出一种风雨欲来的动荡与压抑的气氛，体现的是基督教神学中的禁欲主义。上文提到，深画中的闪电表示从远古时期走向文明，迎接现代，但这却要以破坏一个文明（断裂的柱子）为代价。这根柱子就代表着贞洁，为了让人类繁衍，从远古一直延续到现代并在未来继续繁荣，人们不得不进行生育的行为，破坏贞洁。禁欲主义者看来，性行为只是为了繁衍后代不得不进行的方式，所以他们提出了“婚内贞洁”，来强调结婚只是不得已的办法，性行为也并非是为了求欢。而这一在基督教神学桎梏下的意识形态在文艺复兴时期被人文主义者们打破。画中男女之间的深渊就代表着男女之间遥远的距离，这种禁欲主义的结果最终会使得繁衍后代这一使人类繁荣的希望坠入了左面青年下方的深渊，可以说描绘了一幅在禁欲主义下人类未来的悲观图景，从而体现了文艺复兴时期的爱情观是自由典雅的。

当然了，一千个人眼里有一千个哈姆雷特，以上也只是我用文字表达出这幅画作所带给我的直观感受和看着画时我脑海中浮现的思绪。