

世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

提香

提香

林如萱◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

提香

林如萱 编

浙江摄影出版社

责任编辑 王 莉 王旭霞
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏. 提香 / 林如萱编. --
杭州: 浙江摄影出版社, 2015.9
ISBN 978-7-5514-1107-3

I. ①世… II. ①林… III. ①提香, V. (1476 ~
1576) —绘画—鉴赏 IV. ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 215341 号

世界著名美术大师作品鉴赏. 提香

林如萱 编

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85151087

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司

印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 10

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-1107-3

定价: 68.00 元

提香是意大利文艺复兴后期威尼斯画派的代表画家，被誉为西方油画之父。提香的早期作品受拉斐尔和米开朗基罗的影响很深，之后他的作品与文艺复兴鼎盛时期画家的作品相比，更重视色彩的运用。他对色彩的性能及其相互关系理解深刻。他用色大胆，色调丰富、明快而准确；他笔触豪放，如行云流水，不拘陈规；他的作品画面明亮而又和谐，洋溢着生命的活力，显现出华贵之美。

在提香的作品中，造型和设色这两个过程是合二为一的。通过X光的检测，我们得知，提香的画作大多是用色彩直接涂绘的。中世纪的画家往往不关心事物的实际形状，对于事物的颜色也不是完全写实，他们习惯于用那些最纯净、最珍贵的颜色来涂绘他们的作品。而在威尼斯，画家们在运用色彩时却显得比意大利等其他地区的画家更为深思熟虑，而提香就是当时威尼斯画派的杰出代表。在他的作品中，潋滟、跃动的水色天光使物体的轮廓变得朦胧、柔和，而色彩却丰富、精妙，充满变化。

提香早期的作品受乔尔乔内的影响较大，后来慢慢形成自己的特点。《天上的爱与人间的爱》是提香的一部代表作，标志着其个人风格的成熟。另一幅《安德里安斯的酒神节》中的风景描绘和人物形象含蓄而又富于诗意的安排，虽然还带有乔尔乔内的遗风，但是绚丽的用色和以暖色为基调的特点却表明他已更熟练地掌握了油画技巧。这样的用色与他画中那生机盎然的健美造型相得益彰，从而创造出一系列在内容和形式上高度统一的艺术典型。在提香的中期作品中，肖像画占了很重要的位置。提香的肖像画能表达人物的内心世界。提香完成了大量宏伟壮丽的肖像画，从这些作品中我们可以看到提香对不同阶层中人物心理的精确分析。此时，达·芬奇、拉斐尔早已去世，米开朗基罗不重此道，于是提香成为意大利乃至整个欧洲画坛最著名的肖像画家，上流社会的人们都以提香为之画像为荣。他的肖像画作品数量很多，题材甚广，皇帝、教皇、贵妇等皆有。除了传统的半身像，他还善于创作全身像和多人物群像，并善于从典型的环境中展示典型的性格。到了晚期，提香的绘画技法变得更娴熟，笔触更奔放，用色更精妙。

威尼斯画派本就以色彩见长，到了提香时期，可谓是将色彩发挥到了极致。他的风格在16世纪就已经引起了人们的关注，实际上标志着真正的西方近代油画的完成。这种风格的绘画不仅是17—18世纪西方绘画风格的主要源头，而且对日后的浪漫主义和印象主义画派产生了影响。提香漫长的艺术生涯和丰富的绘画作品几乎对所有威尼斯画家都产生了直接或间接的影响，有力地推动了16世纪威尼斯画派的发展。

C CONTENTS

目录

◆ 用色彩构建灵魂的艺术家的目录

初露锋芒 / 002

沉睡的维纳斯 / 003

提香时代 / 005

青年男子像 / 006

查理五世戎装骑马像 / 007

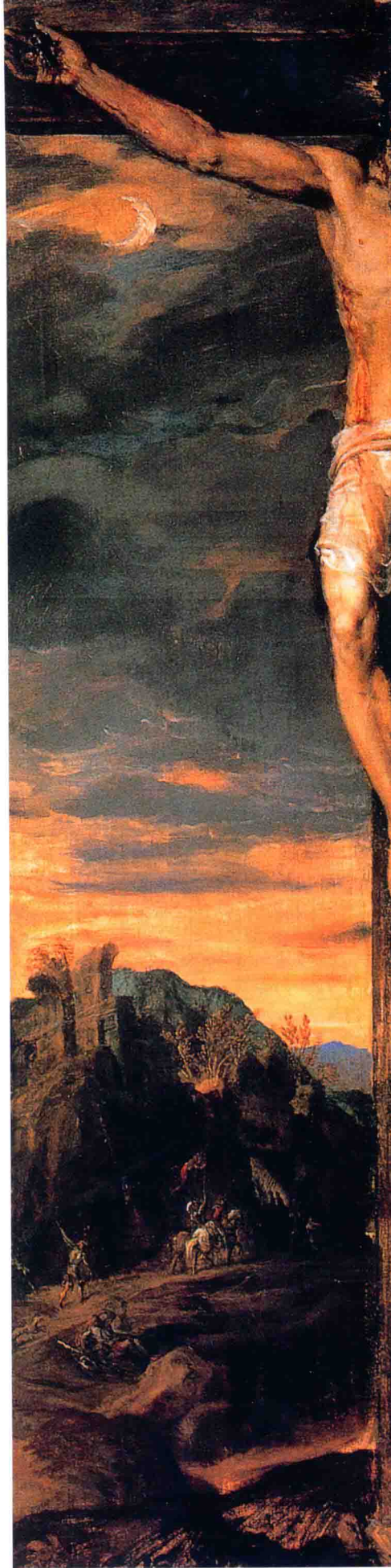
晚年岁月 / 008

圣塞巴斯蒂安 / 008

◆ 画作欣赏

质朴的田园生活 / 010

圣女与孩子 / 011

逃往埃及 / 012

达尔马提亚女人 / 014

达尔马提亚女人（局部） / 015

男子像 / 016

男子像（局部） / 017

音乐会 / 018

暴躁的儿子 / 020

戴羽毛帽子的男人 / 021

嫉妒的丈夫的奇事 / 022

老翁肖像 / 023

牧区现场 / 025

男子肖像 / 026

年轻男子肖像 / 027

圣婴奇迹 / 028

圣母和孩子 / 030

圣母子 / 033

圣母子与圣凯瑟琳和圣多米尼克及一个奉献的人 / 034

神圣的家庭 / 036

音乐家 / 038

托比亚斯和天使 / 039

人生的三个时期 / 040

圣彼得与雅各布·佩萨罗向教皇亚历山大六世报告 / 042

卢克雷蒂亚 / 044

卢克雷蒂亚（局部） / 045

照镜子的女子 / 046

维奥拉 / 047

年轻女子肖像 / 048

年轻女子肖像（局部） / 049

天上的爱与人间的爱 / 050

别摸我 / 052

马耳他的骑士 / 053

马耳他的骑士（局部） / 054

花神 / 055

花神（局部） / 056

崇拜维纳斯 / 057

巴库斯与阿里阿德涅 / 058

安德里安斯的酒神节 / 059

圣母子与圣凯瑟琳及牧羊人 / 060

施洗者圣约翰 / 061

圣母子与幼年圣约翰及一位女圣徒或奉献者 / 062

吉亚考莫·多里亚 / 064

吉亚考莫·多里亚（局部） / 065

阿方索·德阿瓦洛斯侯爵 / 066

阿方索·德阿瓦洛斯侯爵（局部） / 067

圣母进殿 / 068

安东尼奥·伯西亚伯爵 / 070

朱利欧·罗马诺 / 071

洛兹主教乔尔吉·达尔马格涅克和他的秘书居约姆·费兰德里尔 / 072

乌尔比诺大公弗朗切斯科·马里亚·德拉罗韦雷 / 073

女子像 / 074

彼得·阿雷蒂诺 / 075

乌尔比诺的维纳斯 / 076

佛兰西斯一世 / 078

本尼德托·瓦奇 / 079

文森佐·凯佩罗 / 080

布施者圣约翰 / 081

拉努乔·法尔内塞 / 082

克拉里萨·斯特罗茨 / 083

“看这个人！” / 084

教皇保罗三世 / 086

教皇保罗三世（局部） / 087

达娜厄 / 088

论纳税的钱 / 090

皮耶特罗·阿瑞提诺 / 091

自画像 / 092

提提俄斯 / 093

西西弗斯 / 094

葡萄牙的伊莎贝拉 / 095

萨克森选帝侯约翰·弗里德里克一世 / 096

男子肖像 / 097

手持时钟的男子 / 098

谨慎的寓言 / 099

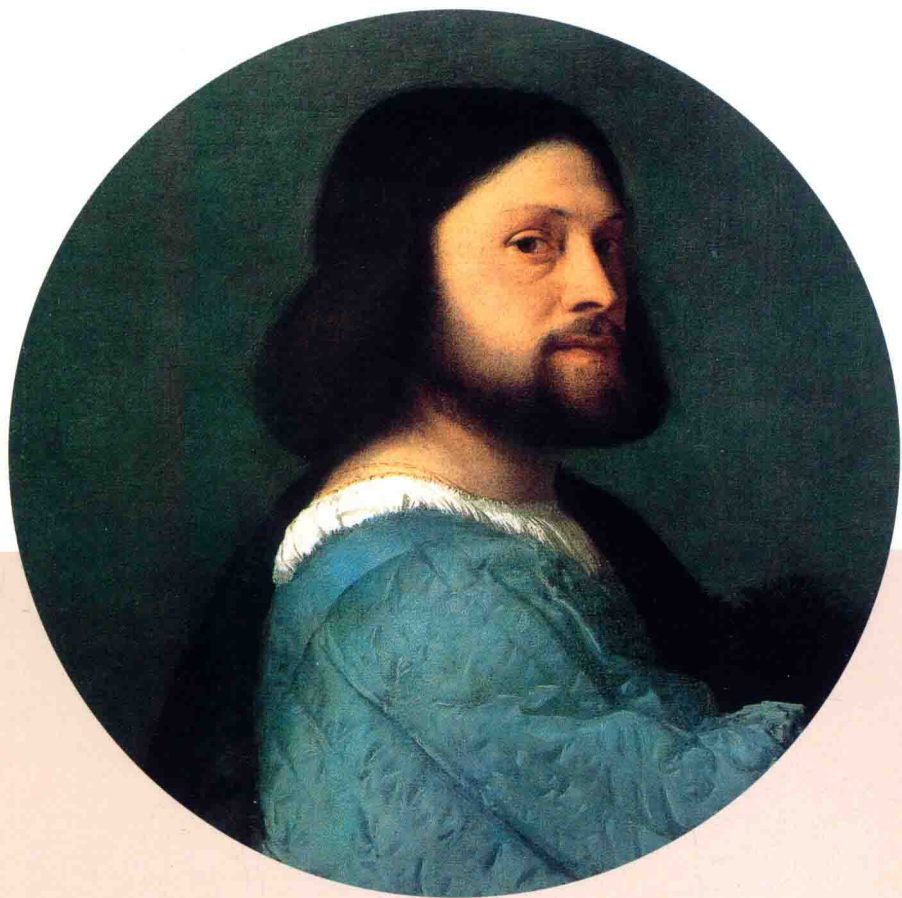
安德列·格里提 / 100

穿盔甲的菲利普二世 / 101

男子肖像 / 102

男子肖像（局部） / 103	拉维尼娅肖像 / 130
维纳斯与阿多尼斯 / 104	尼考洛·塞恩 / 131
柏修斯和阿尔美达 / 106	自画像 / 132
米兰大主教 / 108	执扇少女 / 133
米兰大主教（局部） / 109	圣玛格丽特和龙 / 134
手拿苹果的女子 / 110	圣母子 / 135
手拿苹果的女子（局部） / 111	维纳斯与鲁特琴演奏者 / 136
弗德西斯科·维尼尔 / 112	丘比特的教育 / 138
弗德西斯科·维尼尔（局部） / 113	十字架上的耶稣与好强盗 / 140
戴安娜和阿克莱恩 / 114	钉十字架 / 142
法布里兹奥·萨尔瓦雷茨奥 / 116	雅各布·斯特拉达 / 143
法布里兹奥·萨尔瓦雷茨奥（局部） / 117	雅各布·斯特拉达（局部） / 144
欧罗巴被劫 / 119	施洗者圣约翰 / 145
耶稣下葬 / 120	塔昆与路克瑞提亚 / 146
钉十字架 / 122	自然女神与牧羊人 / 147
达娜厄 / 123	马耳叙阿斯被阿波罗剥皮 / 148
圣容显现 / 124	荆棘王冠 / 149
维纳斯和丘比特与鸛 / 127	正在忏悔的圣耶柔米 / 150
圣抹大拉的玛利亚 / 128	正在忏悔的圣耶柔米（局部） / 151
莎乐美 / 129	哀悼基督 / 152

CONTENTS 目录

用色彩构建灵魂的艺术

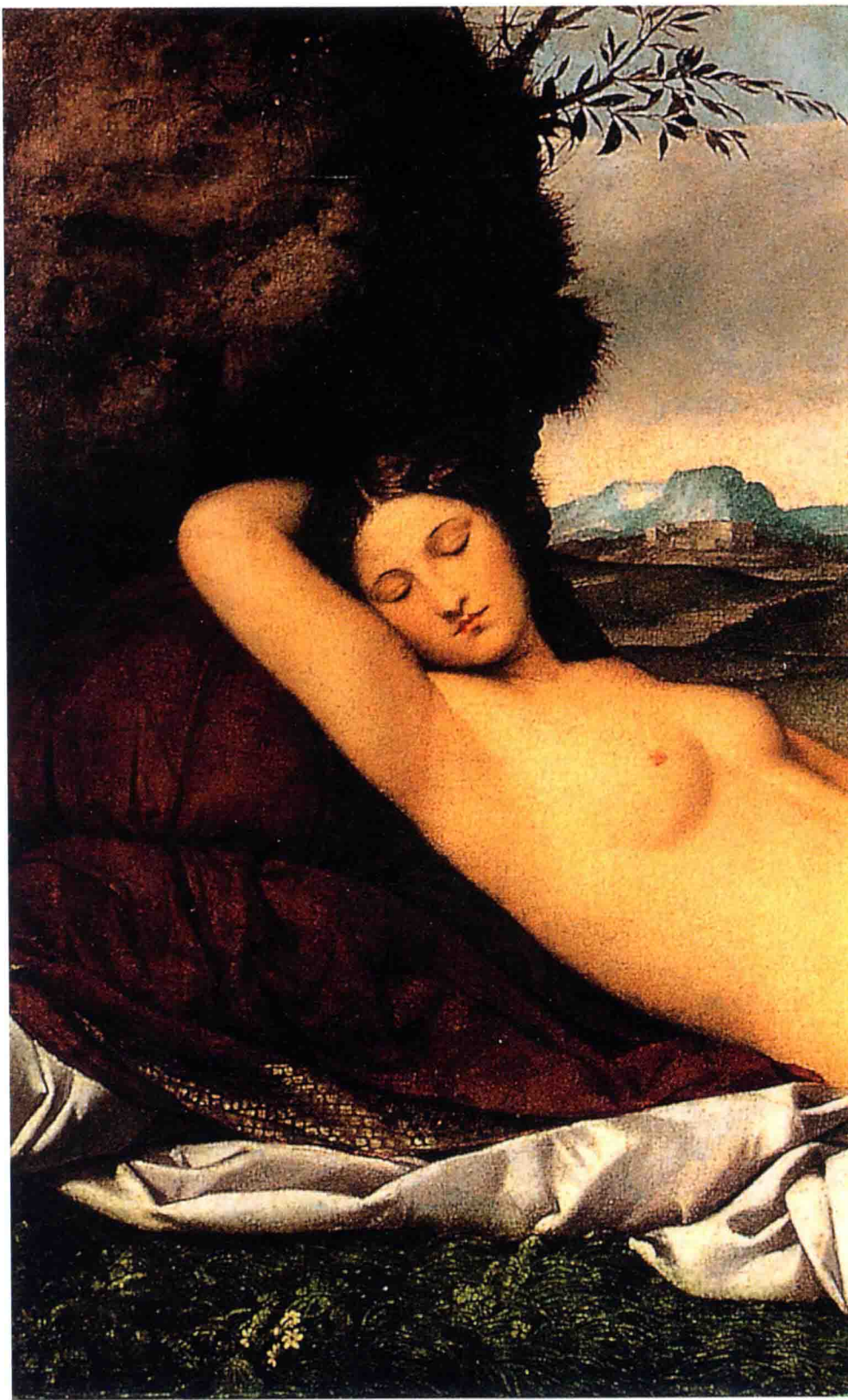
提

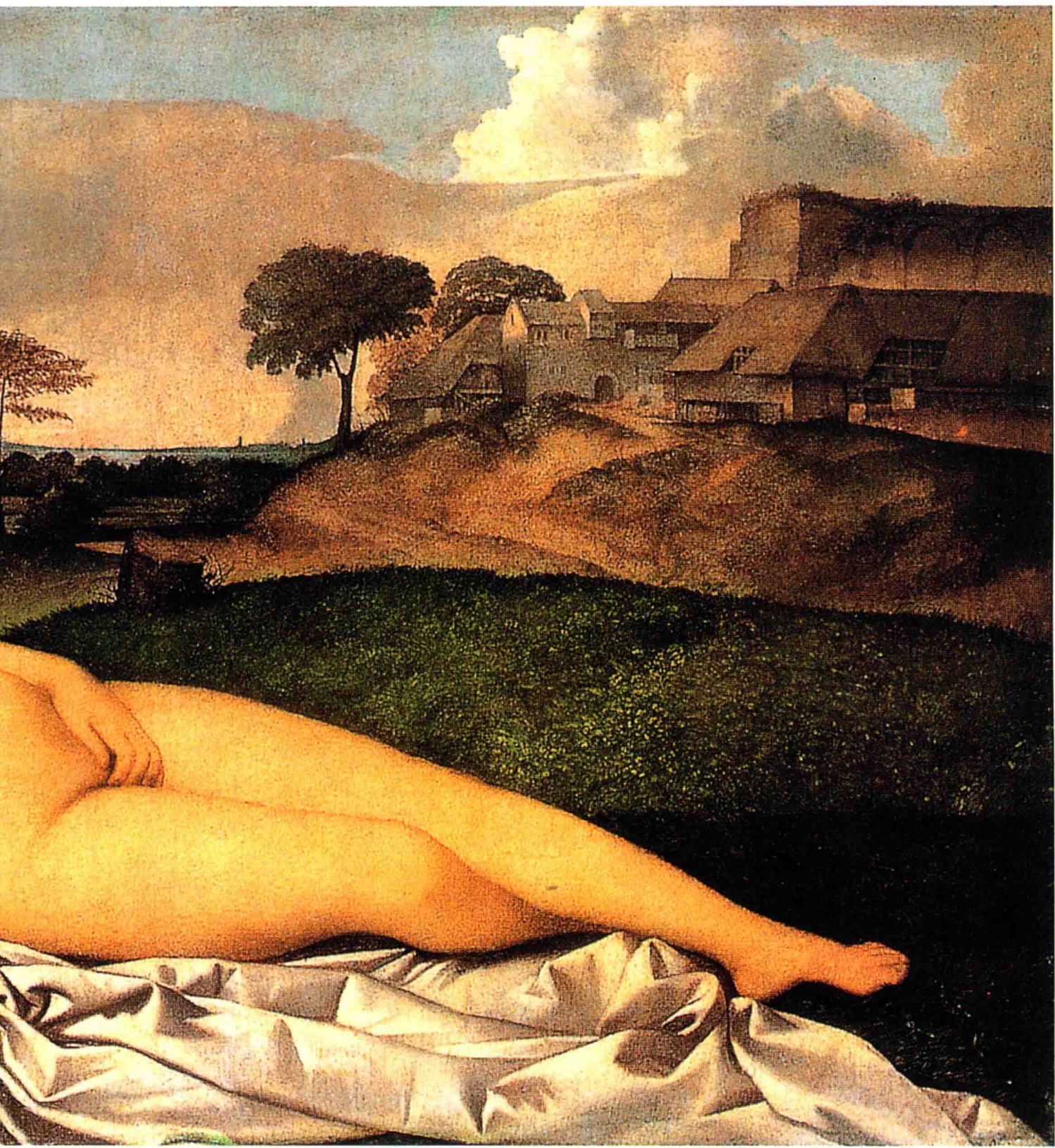
香

提香是威尼斯画派最伟大的画家，也是文艺复兴时期在色彩方面最有成就的大师。在其漫长的一生中，他几乎取得了与米开朗基罗平分秋色的盛名。虽然提香并不像文艺复兴盛期“美术三杰”那样的博学多才，但他在色彩方面的造诣和绝技，是无人可以与之匹敌的。

初露锋芒

提香·韦切利奥 1490 年出生在意大利威尼斯北部山区的卡多莱镇，12 岁时父亲带他游历威尼斯，后来提香到威尼斯的乔凡尼·贝利尼开设的工作室学画。在那里，他结识了一位非常出色的名叫乔

沉睡的维纳斯 1510—1512 年 108.5cm × 165cm

尔乔内的同学。乔尔乔内享乐主义的人生观、开放的思想行为、熟练的绘画技巧以及对色彩超乎常人的敏感和表现力，都令提香非常敬佩。于是，提香开始模仿乔尔乔内的绘画风格，以至于人们几乎分辨不出两人的作品。在学习了一段时期绘画后，提香开始和乔尔乔内合作，接受绘画订单。乔尔乔内接来的订件，常交给提香去完成，后来乔尔乔内越来越觉得在色彩创造和艺术技巧方面，提香有超过自己的可能。1510年，不幸发生了，年仅33岁的乔尔乔内患上了鼠疫，结束了年轻的生命。后来，提香完成了乔尔乔内的遗作——《沉睡的维纳斯》。此后，提香开始独立完成艺术创作。他创作了许多宗教题材的油画，这些绘画色彩绚丽、色调明快、笔触奔放，洋溢着生命的活力。这种艺术风格标志着威尼斯艺术的成熟，提香也逐渐成为威尼斯画派的领袖。

提香时代

1516年，乔凡尼·贝利尼过世，提香继承了贝利尼的衣钵，被威尼斯政府任命为官方画师，由此开启了提香丰富而多产的时代。1516年前后，提香开始为费拉拉的贵族阿方索公爵效力。在此期间，他的订单源源不断，他和助手们不知疲倦地为客户们服务着，获得了一致好评。提香在30岁左右创作的作品，虽然有明显的古典倾向，但还是切实地表现了威尼斯人的现世情怀。

1525年，提香与赛西莉雅结婚，婚前他已有两个儿子—庞波尼欧、欧拉兹奥，不久赛西莉雅又为提香生了一个女儿。1530年，提香被皇帝查理五世接见，此后，他开始为哈布斯堡王朝作画，并被授予伯爵荣衔。1538年前后，他完成了几幅在他人生中占重要地位的画作，这几幅作品在西方美术史上闪耀着不朽的光辉。其中一幅便是《乌尔比诺的维纳斯》。画中的女性神采奕奕、楚楚动人，成为裸体女像中赫赫有名的典范，对后世绘画有着深远影响。1546年，提香应红衣主教法尔内塞（后成为教皇保罗三世）的召唤，携次子前往罗马。他居住在教廷“绘画馆”，与米开朗基罗等人会晤。后来，他在这里获得了荣誉公民的称号。1547年末，提香返回威尼斯，不久后应诏进入奥格斯堡，成为奥格斯堡皇家官方的画师，并于1548年为得胜的皇帝绘制了两幅肖像画，分别是《查理五世戎装骑马像》和《皇帝查理五世坐像》。

青年男子像 约 1515—1520 年 100cm × 84cm

查理五世戎装骑马像 1548 年 322cm × 279cm

圣塞巴斯蒂安 约 1575 年 210cm × 115.5cm

晚年岁月

提香的最后二十几年是在备受世人敬仰而又孤寂的岁月中度过的。他的妻子早在 1530 年就去世了，两个儿子的生活不是很顺利，常让提香操心，女儿在 1555 年出嫁，并于 1561 年去世。提香在画坛的领袖地位虽不可撼动，但新的风尚也让他蒙上了落伍的阴影。

1552—1554 年，提香为查理五世创作了《荣耀圣三位一体》，此画作开启了他的晚年风格。1558 年 9 月 21 日，查理五世去世，继任的菲利普二世同样欣赏提香的作品。1566 年，尽管提香已经老态龙钟，但仍创作不辍。这一年，他与安德烈亚·帕拉迪奥和丁托列托一同成了“佛罗伦萨绘画学院”的成员。1575 年，他完成的《圣塞巴斯蒂安》可以算是其一生创作的最好总结。

1576 年，威尼斯爆发了大瘟疫，8 月 27 日，可怕的瘟疫夺走了提香的生命，8 月 28 日，提香被葬于“荣耀圣母玛利亚”教堂。