

西洋美术家画廊 40

提香

Gallery

Titian

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 41

杜菲

Gallery Art

Dufy

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

20世纪法国画家中，杜菲占有不属于任何流派独特位置。他描绘娱乐场、赛马、晚会，表现法国上流社会的魅力和优雅以及瞬间的美好。他选择这种主题以及设计布料图案等与商业艺术的关联也使他受到批评。但他机智而轻快的线描和明快自如的色彩运用，是其他追随者不可比拟的独特世界。

《阿斯科特赛马场》

51.2 × 66.3cm 1935年

画家分别独立描绘出形体和色彩，使整个画面充满沸腾轻快的线条和清爽的色彩。乍一看去犹如快照的这一情景，在很大程度上来源于作为杜菲独特技法的简单化、重新排列和省略法。

Musée des Beaux-Arts, Le Havre/
The Bridgeman Art Library

尼斯的娱乐场 1936年

Private Collection/The Bridgeman Art Library

40 提 香

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

王侯们的画家

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

色彩和光线的诗篇

名作特写

MASTERPIECE

■ 巴科斯和阿里阿德涅

作品选解

GREAT WORKS

■ 人间的爱与天上的爱 20

■ 圣母升天 22

■ 文德拉明全家肖像 24

■ 狄安娜和阿克特翁 26

■ 圣母怜子图 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

卡波迪蒙特宫国家美术馆

National Gallery, London

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特布尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-651号

西洋美术家画廊 40 提 香 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策 划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译 / 周异夫

校 勘 / 张亚力

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审 读 / 孙开礼

校 对 / 吴晓欧 朱 敏

监 印 / 赵岫山 欧阳彬

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制 版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2001年6月第1版第1次印刷

开 本 / 635 × 940 1/8 印张 / 4

印 数 / 1-10000册

书 号 / ISBN 7-5386-0856-7/J · 59

定 价 / 15.00元

提香·维切利奥是最伟大的“威尼斯画派”画家，是全世界杰出的绘画巨匠之一。在他漫长的一生中，不仅一直统治着辉煌时代的威尼斯画坛，而且还为国外众多著名资助者创作了许多杰出的作品。他们中有教皇保罗三世、将提香列入贵族行列的神圣罗马帝国皇帝查理五世、西班牙国王腓力二世等。

提香的肖像画作品给他带来了极大的国际声誉，但他的宗教画和神话画同样十分精美。提香多才而且多产，他丰富了油画技法的表现力。提香生前的名望在他去世后同样显赫，对欧洲绘画产生了深远的影响。

Ti. TITIANVS. F.

王侯们的画家

PAINTER TO THE KINGS

对于提香是如何学习绘画的，人们知之甚少。但在16世纪他是威尼斯最著名的画家，他成功地从意大利以及全欧洲的皇室宫廷收到大量订件。

Gemäldegalerie, Dresden/The Bridgeman Art Library

▲ 《拿棕榈叶的自画像》(1561年)。提香创作这幅作品时已经八十多岁，但他仍然称霸于威尼斯画坛。

提香·维切利奥(Titian Vecellio)15世纪80年代后期出生在距威尼斯约一百一十公里以北的皮叶维·迪·卡多列。关于他准确的出生时间，由于同时代以及与之较近时代的资料不一致，长期以来一直是人们争论的焦点。提香确实相当长寿，但似乎不像他本人及其家族成员所说的那样。一种极端的说法认为画家1576年去世的时候已经一百零三岁，还有人认为是九十八岁或者九十九岁。但现在，与一百岁前后的说法相比，九十多岁去世的说法更有说服力。因此，他的出生时间便为1485年至1490年之间。

提香的出生地皮叶维·迪·卡多列是位于意大利北部多山的卡多列地区的主要城市。

1420年成为威尼斯共和国的领土，但它拥有相当大的自治权。提香出生的家庭是可以追溯到13世纪富裕的名门之家，父亲古雷戈里奥·维切利奥拥有数个公职，是个退役将军、矿山监督官（矿业和木材加工业是当地的主要产业）等，他有两男两女四个孩子，提香是长子。

结识好友乔尔乔涅

对于提香曾经受到过何种教育我们一无所知，但无疑他只受到了初级教育。因为他不认识作为当时所有学术基础的拉丁语，现存的画家所有书信几乎都是由他人代笔。虽然如此，

Galleria Pitti, Firenze/ AKG London/Eric Lessing

▲ 《彼得罗·阿雷蒂诺肖像》(1545年)。这位托斯卡纳作家是提香的朋友，也是他有力的支持者。提香通过他得到了众多有地位的资助者。

这并不妨碍提香后来与一些著名的文学家结下了深厚友谊(最亲密的朋友是诗人彼得罗·阿雷蒂诺)，并与有教养的人士进行交往。同时代的记录中曾经记载他“举止潇洒，非常健谈”。

提香的家庭并没有从事绘画艺术的传统，但他与他的弟弟法兰克斯都成为了画家。为了学习绘画，兄弟两人很早(一说认为当时提香九岁)便从家乡来到了威尼斯。到威尼斯的准确时间不详，大约是1500年或者更早时候。

由于没有1508年以前的记录，有关提香详细的学习情况

无人知晓。但一般认为，他先拜师于画家、镶嵌画工匠塞巴斯蒂安·茨卡特，而后转入贞提尔·贝利尼的作坊，最后到贞提尔·贝利尼的弟弟乔凡尼的门下。乔凡尼·贝利尼是当时威尼斯最具有代表性的画家，多数成名的画家都曾经在他门下学习过，虽然没有提香投师于其门下的记录，但这种传说是可信的。

当时在贝利尼的学生中，有个比提香年长二三岁的乔尔乔·达·卡斯特弗朗克，也称乔

尔乔涅。两个人成了朋友，共同合作进行创作。1508年，他们共同在德国商行(威尼斯德国商人的仓库)创作的壁画获得了成功。这是一件很光荣的事情，无疑给二十多岁的提香带来了名气。这幅壁画在当时备受称赞，但由于威尼斯特有的湿气缘故，使画作现在已经脱落，只留有残片。

据说1510年乔尔乔涅因鼠疫去世后，提香完成了他未完成的几幅作品。但现已判明这些最初创作的作品完全出自于提香之手，与乔尔乔涅所擅长的充满诗意与梦幻的创作风格迥然不同。1511年提香为帕多瓦的斯库奥拉·德尔·圣创作的壁画便是如此，这三幅巨大壁画以帕多瓦的圣安东尼生涯为题材，威风凛凛具有威严，不能不说它们具有着提香的特征。此后，提香几乎没有再创作过壁画。

年轻的威尼斯共和国宫廷画家

提香在帕多瓦逗留的几个月期间，与他并肩被视为前途有望的另一位年轻画家塞巴斯蒂昂·德尔·皮恩波去了罗马，在威尼斯已经没有与提香匹敌的年轻画家。虽然乔凡尼·贝利尼仍德高望众，但已年迈。1516年贝利尼去世，提香继他之后成为威尼斯共和国宫廷画家。1516年至1518年为圣母玛利亚古洛利奥萨·迪·弗拉里教堂创作的巨幅祭坛画《圣母升天》

Galleria Franchetti, Ca' d'Oro, Venezia/AKG London

◀ 当时的威尼斯地图。提香来到这里的1500年前后，是威尼斯繁荣达到顶点的时代。

▶ 《犹滴传》(1508年)。画家为德国商行绘制的壁画现存断片之一。在这幅作品中可以清楚地看到画家初起草图时的线条。

ENIGMATIC FRIEND

充满谜团的朋友

提香刚刚成为画家的时候，与年轻画家乔尔乔涅密切合作。乔尔乔涅即乔尔乔·达·卡斯特弗朗科（约1477-1510年），现在以意为“大乔尔乔”的乔尔乔涅这一称呼广为人知。乔尔乔涅出生于威尼斯西北大约三十二公里的卡斯特弗朗科，与提香一起在乔凡尼·贝利尼门下学画。乔尔乔涅夭亡之后，提香完成了几幅他尚未完成的作品。由于当时两个人的创作风格非常相似，以至于有几幅作品的作者到底是谁现在仍在争论之中，它们是一位画家的作品还是两个人共同创作的，专家们各执己见。现在，被认定为真正是乔尔乔涅创作的作品只有十二件，它们给后世的画家带来了极大影响。与为教堂、公共建筑创作相比，乔尔乔涅更擅长为个人收藏者创作小型绘画。很多画家喜欢摹仿他所擅长的抒情如梦般的绘画风格。对于乔尔乔涅的一生我们知之甚少，在美术史上，他被视为充满谜团和魅力的画家之一。

► 乔尔乔涅的《自画像》（推定）。对于提香初期的作品，很难找到与乔尔乔涅的区别。

Galleria degli Uffizi Firenze/AGF London

为提香确立了极大的声望，从此之后直到他去世，在六十年的时间里，提香统治着威尼斯画坛。

16世纪20年代提香创作的一些祭坛画中，完成于1526年的圣母玛丽亚古洛利奥萨·迪·弗拉里教堂的《宝座上的圣母圣子、圣人们和佩萨罗一家》（佩萨罗家族的祭坛画），以及完成于1530年的桑提·乔凡尼·埃·保罗教堂的《圣彼得殉教》特别著名。同时代的许多人视为是提香最高杰作的圣彼得祭坛画在1867年的火災中烧毁，只留有临摹品。

16世纪20年代，除了这些宗教题材的巨作外，提香还接受世俗题材的绘画订件。例如，威尼斯总督宫的装饰画，当时著名的资助者之一费拉拉公爵阿方索一世订购的三幅神话组画等。总督宫的装饰画在1577年的火災中大部分被烧毁，费拉拉公爵的组画留存至今。其中的两幅收藏在马德里的普拉多美术馆，另一幅在伦敦的英国国家美术馆，这就是人们所熟知的《巴科斯和阿里阿德涅》。提香还绘制了阿方索一世的肖像画，随着上流阶层的需求，贵族们

▼ 托彼亚斯·斯廷马创作的《阿方索一世肖像画》（木版画 1575年）。阿方索是提香在威尼斯最初的外国资助者之一。

► 《宝座上的圣母圣子、圣人们和佩萨罗一家》（1519-1526年），画家在传统的“圣人对话”场面中融入了捐赠者的肖像，并引入大胆的对角线构图。

► 《提香的女儿拉维尼亚的肖像》（约1560年）。

Santa Maria Gloriosa dei Frari Venezia/The Bridgeman Art Library

Sig Archiv / Kunst und Geschichte AKG London

的肖像画成为画家绘画的主要内容。

成为伯爵、骑士的画家

提香最高贵的资助者是神圣罗马帝国皇帝查理五世。1530年查理五世访问威尼斯共和国（当年在波洛尼亚举行了加冕典礼）的时候提香得到召见，但此时他并没有得到皇帝的惠顾。当1533年查理五世再访威尼斯共和国时，提香的才能得到了认可，身为画家的他被封为宫廷伯爵和金马刺骑士，这在当时是史无前例的荣誉。此时的提香拥有了万贯家财，并且获得了国际名望。从1531年起，提香住进了面向海滩规模宏大的宅邸。1525年，提香与已经生有两个孩子的理发师女儿切奇丽亚·索尔达诺结婚，但他的妻子生下了第三个孩子——女儿拉维尼亚之后，于1530年去世。孩子由掌管家务的画家的妹妹奥尔萨照顾，直到她1550年去世。

查理五世是神圣罗马帝国皇帝的同时也是西班牙国王（查理一世），他邀请提香去西班牙为他的全家绘制肖像画。虽然提香曾经到意大利北部做过几

次短期旅行，但他不喜欢长期离家，便拒绝了这一邀请。

16世纪40年代提香终于克服了厌恶旅行的心理，在1545年至1546年应教皇保罗三世的邀请前往罗马。1547年至1548年又访问奥格斯堡，在查理五世的宫廷里工作。此时的提香已经六十几岁，越过冬天的阿尔卑斯山应该非常艰辛，但1550年到1551年，提香再次访问了奥格斯堡。

在两次去奥格斯堡之间的1549年，提香还访问了米兰。1556年提香为查理五世的儿子腓力、即后来成为西班牙国王的腓力二世绘制肖像画，他也是提香最重要的资助者。腓力二世和他的父亲同样都是狂热的天主教徒，提香为他创作了很多的宗教画。

但腓力二世也喜欢世俗题材的绘

画作品，在提香为他创作的这类绘画中，最精美的是取材于罗马诗人奥维提斯诗歌里的七幅神话组画。提香自己称这些绘画为“诗意画”，画中诗意色彩浓厚，描绘出神话世界的女神或者少女

Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden/AGK London

Artist's Life

1480 (1485或1490年) 出生在距威尼斯以北约一百一十公里的皮叶维·迪·卡多列、一个富裕家庭里。

1500 同弟弟法兰克斯一起被送到威尼斯，先后在塞巴斯蒂安·茨卡特、贞提尔·贝利尼、乔凡尼·贝利尼门下学习绘画。

1508 同乔尔乔涅一起为德国商行创作壁画。

1510 乔尔乔涅去世。据传，提香完成了他未完成的作品。

1516 贝利尼去世，提香被任命为威尼斯共和国宫廷画家。

1520 创作很多重要的祭坛画。装饰总督宫，为阿方索一世创作三幅神话组画，描绘世俗主题。

1525 同已经生下两个儿子——蓬泼尼奥和奥拉奇奥的理发师的女儿切奇丽亚·索尔达诺结婚。

1530 女儿拉维尼亚出生。妻子切奇丽亚去世。谒见神圣罗马帝国皇帝查理五世。

1531 搬到规模宏大的宅邸。

1533 被查理五世封为宫廷伯爵和金马刺骑士。

1545 应教皇保罗三世邀请访问罗马。

1547 访问奥格斯堡，在查理五世的宫廷里创作。

1550 再访奥格斯堡。开始为腓力二世创作系列“诗意画”。

1576 8月27日可能是因鼠疫去世。翌日，被安葬在圣母玛丽亚古洛利奥萨·迪·弗拉里教堂。

Museo e Galleria Nazionali di Capodimonte, Napoli/AGK London

肉感的形象。从1550年到1562年，提香花费大约十二年时间创作的这一系列绘画是他最伟大的杰作之一。

◀ 《教皇保罗三世肖像》(1545年)。教皇是對抗宗教改革的保守派，也是提香的资助者。

终生的名誉

关于这些作品，提香和腓力二世之间有无数的书信。其中许多是冗长地谈到金钱问题、表露出画家不愉快的一面。的确，腓力二世的报酬支付常常滞后，但提香声称的穷困显然也非常滑稽。提香的贪婪广为人知，伟大的美术史学家E·帕诺夫斯基甚至说：“他1566年的纳税申报单在今天可以送他去监狱。”但对于朋友他却十分慷慨，热情而不惜金钱。

提香完成“诗意画”的时候已将近八十岁，但仍然

IMPERIAL FAVOUR

皇帝的宠儿

意大利画家、作家卡洛·里德尔菲在1648年出版的传记中写道：“提香在给皇帝查理五世画肖像画的时候曾经弄掉了画笔，皇帝拾起画笔递给了他。”这似乎是一个无所谓的轶事，但在皇帝等于神的时代，这说明提香受到了极大的尊敬。里德尔菲叙述道：“提香对查理五世说：‘陛下，我与这样的名誉并不相称。’曾经是整个世界最强大统治者的皇帝回答说：‘提香与凯撒的服侍相称’。”关于两个人的逸闻还有很多，它们都有些夸张且令人怀疑的地方。但就整体而言，这些都显示出，在当时提香获得了非同寻常的成功以及与之相称的尊重。

▶ 《缪尔堡战役中的查理五世骑马像》(1548年)。在几个世纪里，这幅绘画一直是骑马肖像的样本。

Museo Nacional del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

▲ 雅各布·丁托列托创作的《痊愈鼠疫的圣洛克斯》(约1565-1587年)。关于丁托列托的生涯我们了解的不多，传说他曾在提香门下短期学习过。

继续作画。在他成为威尼斯共和国宫廷画家的时候，还没有出生的丁托列托、韦罗内塞等年轻画家此时已经十分活跃，但还没有谁能够盖过他的名声。提香暮年时期的作品以非常粗犷的笔触绘制，这是因为他的视力减弱，也是由于手的颤抖。即便如此1575年的西班牙米兰总督阿亚蒙特侯爵说：“即使是提香的污迹，也比

任何一名画家的作品都出色。”

1576年8月27日，提香去世。死因是因为威尼斯肆虐的鼠疫还是单纯的衰老并不清楚。因为通常死于鼠疫的人不能举行复杂的葬礼，而提香在去世后第二天以应有的礼仪被安葬在圣母玛丽亚古洛利奥萨·迪·弗拉里教堂。现在，那里还装饰着两幅画家最精彩的祭坛画。

► 亚历山大-让-巴提斯特·埃斯创作的《提香的葬礼》(1832年)。提香在去世后继续给画家们带来巨大的影响。

色彩和光线的诗篇

POEMS IN COLOUR AND LIGHT

提香的画风是威尼斯文艺复兴鼎盛时期的缩影。他对油画技法的革新、颜料的自由运用、卓越的笔法、丰富的色彩等在绘画上的尝试，几个世纪里一直影响着画家们。

提香在世的时候便被认为是杰出的天才，这一评价至今如此，他还被视为是最伟大的色彩专家。其同时代的意大利画家中，得到如此高度评价的只有达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。

提香与这三位画家不同的

是，他只以作品的力量筑立起并维护自己的地位。而不是像这三位画家以人格的魅力、浪漫的轶事激起人们的想象力。除了对金钱的贪恋这一大多数人都有欲望以外，在同时代的记述中看不到他特别明显的个性，而且由于他有彼得罗·阿雷蒂诺这位当代

头号个性十足的批评家好友作保护，他的轶事很少见到。

带来革新的油画最高权威

在多艺这一方面，我们不能说作为艺术家的提香不及这三位巨匠，也不能说他胜过这三位巨匠。他们在很多方面发挥了才

牧歌般情景

在提香的初期作品中，牧歌般田园风景——美丽少女、牧人们充满诗意的世界——数次出现。这是受到他的朋友乔尔乔涅的强烈影响，有的作品甚至难以辨别到底是谁的手笔。其中最著名的是卢浮宫美术馆收藏的

《田野合奏》（下 约1510），作为16世纪给人以深刻印象的绘画作品之一，有不计其数的美术史书籍提及到它。自从17世纪初首次在记录中出现以来，它曾经是英国国王查尔斯一世和法国国王路易十四世的私人收藏品。长期以来人们一直认为它是乔尔乔涅的作品，而到了20世纪，它是提香创作的作品这一说法变得更加有力。也有的专家认为，它是提香完成的乔尔乔涅未完成作品。

Musée du Louvre, Paris/AGF London/Erich Lessing

性感的女性

16世纪初，提香创作了几幅美丽迷人的女性半身像。像《镜前的年轻少妇》（右 约1512-1515年）一样，其中的人物都是长发披在裸露的肩膀上，形态

Galleria degli Uffizi, Firenze/Archivio IGDA, Milano

非常肉感。这些作品都被画家加入了某种象征或者寓意，对女性内在的美只是作为一般性的描述，它们不属于肖像画。在当时的威尼斯，这种绘画相当流行。有的作品就以威尼斯的名妓为模特儿，也有的肖像画描绘的就是妓女。其中乌尔宾诺公爵委托提香创作的《乌尔宾诺的维纳斯》（上 1538年）最为著名，是最具影响力的作品。

Musée du Louvre, Paris/AKG London

能，与之相比，提香只是一位画家（几乎没有素描，也没有着手于建筑和雕刻）。

作为画家，提香的主题范围之广以及表现的多样性超过了同时代的所有画家。与他的肖像画同样，宗教画和神话绘画也非常出色。他屡屡在这些绘画的背景中描绘出技压群芳的风景画，从轻松的情欲到令人神往的神境，表现范围极其广阔。他是意大利绘画界能自由地运用各种题材，具备高超的油画技法的最高权威。

一般认为曾经是提香老师的乔凡

尼·贝利尼是意大利油画的初期代表人物，他运用当时还很新的技术，表现出传统的蛋彩技法无法表现的光线、色调、质感等多样而微妙的效果。提香对这些技法做了进一步发展，充分发掘出油画颜料表现力的可能性。在栩栩如生的画面里，将画家的个性（独特的笔法）凝结在一笔一画的描绘之中。

这在绘画的历史上，意味着一个重大进步。即，以往的所有画家都将画面润饰得光滑平整，而提香则自由地运笔，在画面中创造出颜料薄厚不同、粗犷和平滑各自不同的效果。

乔尔乔涅的去世成为转机

提香的朋友乔尔乔涅给了他同贝利尼同等程度的影响，其初期作品中，有的难以辨别到底出自于谁的手笔。两个人都喜欢牧歌般的主题和如梦般的浪漫气氛，但乔尔乔涅1510年去世后，提香的创作风格变得更加有力。如在肖像画中，提香从乔尔乔涅喜欢的内省型转变为放眼外界的表现。在1516年至1518年创作伟大的祭坛画《圣母升天》的时候，提香的创作风格已经变得非常有力而且具有动感。

与提香的大多数初期作品一样，

Kunsthistorisches Museum, Wien/The Bridgeman Art Library

《圣母升天》也画在木板上，而后来的提香开始逐渐喜欢使用画布。

关于其原因有多种说法。一种说法认为，与木板相比画布更加适合于威尼斯潮湿的气候，因此，画布在这里的扎根早于意大利其它任何地方（画布在15世纪中叶开始在意大利使用，在16世纪逐渐取代了木板）；而另一种截然不同的观点认为，由于提香的大多数绘画订件是来自国外、特别是西班牙腓力二世的订件，与木版画相比，重量轻并且能够卷起来的画布更适于搬运。

而最重要的一种说法认为，由于画布纹理较粗的特点适合提香有力的笔法，画家自己选择了画布。他尝试了各种类型的画布，在后期作品中更加频繁地使用纹理相当粗的画布，透过笔迹可见布纹，形成了质感的一部分。

《圣母升天》中表现出来的栩栩如生的动态在画家16世纪20年代的众多作品中都有所体现。但到了16世纪30年代，则开始变得更加有节制并且经过

National Gallery, London

肖像画

提香是最伟大的肖像画家之一。他是超越了15世纪常见的到胸部为止的肖像、拓宽了肖像画表现力的第一人。在推广当时还很少见的半身像、全身像方面他发挥了作用。他的画面中常常出现狗、乐器等生活气氛，模特儿则采取自然随意的姿势，如画家初期的《男子肖像》（右 1508-1510年）中，模特儿的手不经意地扶在石头扶手上。画家的这种暗示出模特儿兴趣、职业等与之相关信息的方法，给肖像画带来了活力，并在几个世纪里一直影响着肖像画家们。提香初期肖像画中的模特儿几乎都是无名之辈，但随着画家名望的提高，他开始描绘当时的社会名人。《雅格布·斯特拉达肖像》（上 1567-1568年）便是其中的一例，画中的模特儿是著名的古董收藏家。

深思熟虑。此外，色彩变得更柔和，与画家青年时代的作品对比，则更和谐，在整体上画家重新走向内省。从16世纪40年代开始，画家的笔触更加粗犷随意，在后期的几幅作品中变得极其自由。

引发争论的后期作品

提香这些后期写生风格的作品成为了争论的焦点。因为有人认为，这些极其放纵、自由的作品没有表现出人们常说的创造性，可能只是没有完成的作品。的确，提香有一个将未完成作品长时间

放置后再行润饰的习惯，这一点在他给腓力二世的书信以及17世纪威尼斯画家、批评家马可·波斯基尼撰写的关于提香绘画方法的记述中已有阐述。波斯基尼的记述是依据他的师傅帕尔马·伊鲁·乔瓦涅的亲眼所见。据说乔瓦涅是

素描和版画

提香几乎没有留下什么素描作品，但如果有也会十分卓越。从现存的几幅素描作品中可以看出画家使用粉笔、木炭、钢笔、墨水，很有造势地进行创作，其中有二三幅作品是作为绘画的习作创作的，如《骑马男子和落马士兵》（右 约1538年）。根据同时代的记载，提香几乎是直接在画布上创作，而不使用素描。现存有几幅完成度很高、给人留下深刻印象的风景素描，被视为是

Private Collection/The Bridgeman Art Gallery

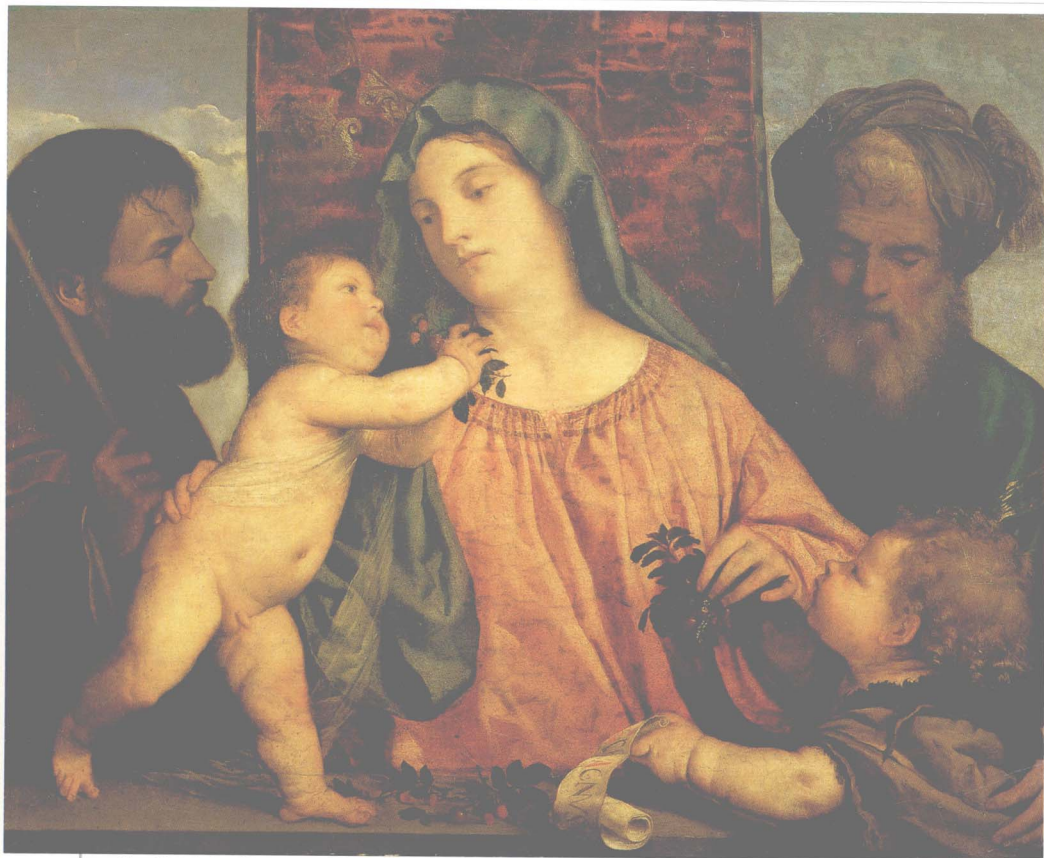

Staatliche Graphische Sammlung, München/AKG London

提香的作品，也被视为是独立的作品。但关于这些作品仍有不同意见。提香还创作有精美的木版画草图，其中的几幅非常巨大，它们由几个木版部分构成。后世的画家临摹过提香的版画草图，1640年出生的画家多米尼加·马利亚·博纳维拉以提香的解剖习作为基础，制作了两幅蚀刻版画（左侧两幅）。

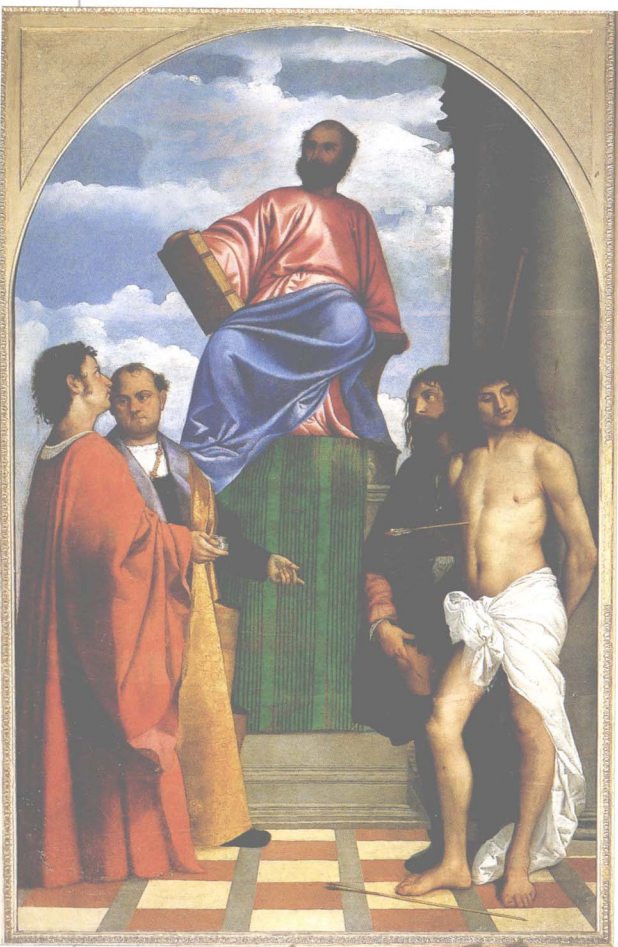
Private Collection/The Bridgeman Art Gallery

Kunsthistorisches Museum, Wien/Archivio IGDA, Milano/G Nimatallah

圣母子

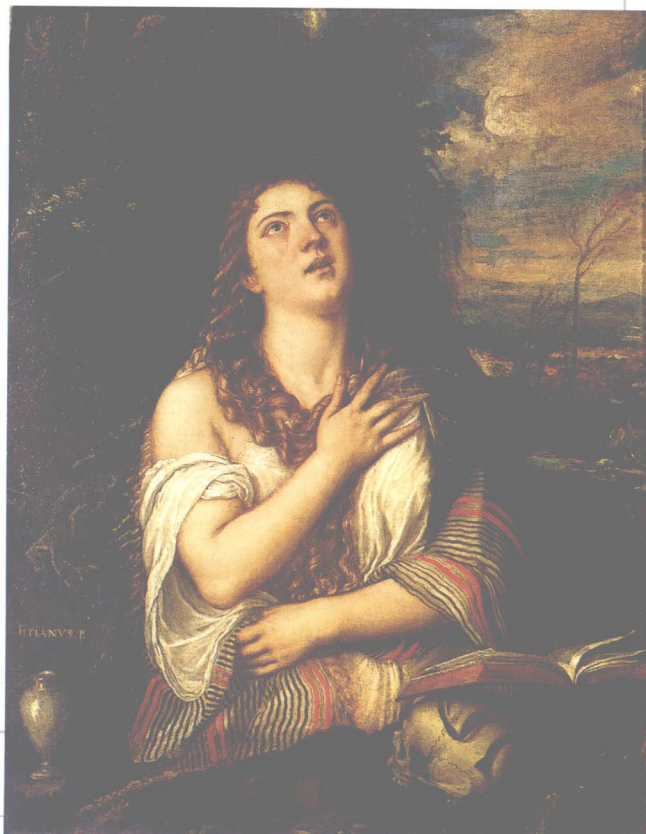
圣母子是基督教世界最普遍的绘画主题。提香也画了很多圣母子像，从被圣人或其他人们围绕的大型祭坛画，到面向个人收藏、只描绘圣母子的作品；从圣母子像的不同尺寸和不同表现手法提香创作出多种多样的作品。画家初期的作品中，喜欢将人物置于优美的风景中，圣母表现为温柔、健康、理想性的女性；她的孩子基督同样也被描绘为健壮的少年。尽管画家将她们描绘成有血有肉世俗的人，但她们的确具有神圣的高贵。这种自然主义和理想主义的融合在《樱桃圣母》（左 1517-1518年）中已经表现得非常明显。

Santa Maria della Salute, Venezia/Archivio IGDA, Milano/Ernst Lessing

圣人画

提香创作了很多圣人画。在《四圣人和宝座上的圣马可》（左 1510年）中，裸体的圣塞巴斯蒂昂将脸从谈话的着衣圣人那里扭向一边，忧郁地站着。这种肉感的气氛在画家屡屡描绘的马格达莱纳的玛丽亚中也可以看到，她被视为是悔过罪人的化身。在为法尔内塞红衣主教创作的《马格达莱纳的玛丽亚》（右约1565年）中，画家将她描绘为眼神向上、年轻美貌的女子。这里的人物穿着衣服，但在有的作品中画家只是将人物的长发遮盖住裸体的一部分，这一主题是画家描绘女性性感身体的很好借口。从现存的许多作坊里制作出的作品（也有提香自己的作品）来看，当时大概是有提香的原画作范本，一旦有需求便照此进行复制。

诗意画

从1550年至1562年，提香为西班牙国王腓力二世创作了七幅神话组画。画家称之为“诗意画”，作品十分壮丽，是画家的杰作。这些画的主题分别为《达那厄》、《狄安娜和阿克特翁》、《阿克特翁之死》、《狄安娜和卡利斯忒》（右）、《柏修斯和安德洛墨达》（下）、《欧罗巴的掠夺》、《维纳斯和阿多尼斯》，它们以罗马诗人奥维提斯在公元1世纪初创作的长篇诗歌《变形记》为依据而作的。《变形记》这部作品收集了以主人公不可思议的变形为主题的神话故事，是古代流传下来的伟大文学作品之一。在整个文艺复兴时期它也是关于古代神话资料的主要来源，很多画家从中得到了灵感。提香选择了其中的一部分主题，但有时也不十分忠实于原作，整个组画的计划也没有事先确定，在创作过程中画家也曾屡屡改变初衷。这说明腓力二世是何等尊敬、崇拜提香。几乎所有的

National Gallery of Scotland ; Duke of Sutherland Collection, Edinburgh/The Bridgeman Art Library

Wallace Collection, London/The Bridgeman Art Library

提香最后的徒弟之一。

他在书中这样写道：“帕尔马·伊鲁·乔瓦涅告诉我……提香将色彩的斑点放置在画面上。这成为他在上面描绘物体的基础……用饱蘸基本颜色的画笔迅速地描绘……这

种绝妙的事前准备完成后，画家便将画立在墙边，有时甚至几个月都不看上一眼。他一旦想继续创作，便像对待宿敌一样严肃地斟酌，找出不遂意的地方……润饰是用手指擦涂辉亮部分的边缘以造成晕影……帕尔马对我保证说，在最后

画家都不得不遵从其资助者——特别当他是王侯的时候——的意愿，而提香被赋予了随时随意创作的自由。这些作品中只有《阿克特翁之死》没有送到腓力二世手中，具体原因不明。

阶段，与画笔相比提香更多地使用手指。”

提香后期作品中出现的问题，与他大量使用助手也有一定的关系。其中有画家的弟弟法兰克斯·维切利奥（约1490–1559/1560年）、画家的儿子奥拉奇奥·维切利奥（1525–1576年）。助手主要是做辅助工作或者制作师傅作品的摹写品，但到了后期，即使是大部分、甚至全部都出自于助手的作品，提香的作坊也当作巨匠的作品出售，顾客因此常常提出意见。尽管如此，未完成作品也好，完成作品也好，其中也有画家最伟大的部分。如画家为自己墓地所作的《圣母怜子图》便会唤起观看者的敬畏心情。

名作特写

National Gallery, London

巴科斯和阿里阿德涅

伦敦 英国国家美术馆藏
National Gallery, London
BACCHUS AND ARIADNE
约1522-1523年
175 × 190 cm

这幅充满蓬勃朝气的描绘神话的杰作，是费拉拉公爵阿方索一世为了装饰自己的书斋“雪花石膏大厅”订购的，是《巴科斯酒神节》系列中的一幅。画家描绘了巴科斯和阿里阿德涅在纳克索斯岛邂逅的戏剧性瞬间，用惊人的色彩技法和复杂、协调一致的构图互相结合，表现出令人目眩的肉体和精神的欢愉景象。

克里特岛之王米诺斯的女儿阿里阿德涅被恋人忒修斯抛弃，远去的小船在她的左肩处隐约可见。她正在沙滩上徘徊的时候，葡萄酒神巴科斯和他狂欢作乐的追随者们来到这里。立刻坠入情网的巴科斯从凯旋车上跳下来，作为爱的证据，他保证阿里阿德涅不死，他将阿里阿德涅的头冠抛向天空变成了星座。

描绘这一主题的先例并不多。提香参考了卡图卢斯的《诗集》、奥维提斯的《恋爱术》等古代著作，把两人的邂逅定在巴科斯坐在猎豹拉的凯旋车上、他的追随者们狂欢烂醉的时候。

画面被两条交叉的对角线分割，右下方的三角形里挤满了人物，相反方向的三角形则形成了巴科斯和阿里阿德涅相互凝视的“开阔”空间。巴科斯追随者们的焦躁动作被解释为性的能量象征，在神将阿里阿德涅的头冠抛向天空的时候这个能量达到顶点。

在绘画中，葡萄酒和陶醉之神巴科斯是拥有性爱形象的受欢迎主题。阿方索一世的书斋里装饰着五幅以此为题材的绘画，其中的三幅是提香的作品。

巴科斯（希腊语为狄俄尼索斯）原来是丰收之神，雄牛和山羊是他的圣兽。在巴科斯酒神仪式中，有神吃肉的象征，还包括撕开雄牛或者山羊生食其肉的狂欢内容。提香以在空中挥舞着小牛腿、烂醉如泥的森林神、神气活现地一边回头张望一边拽着动物头颅的小森林神表现出这种酒神节令人感到毛骨悚然的情景。

在美术作品中，巴科斯是具有一些女性裸体特征的年轻人，他常常被表现为拿着葡萄或者喝着葡萄酒、头戴葡萄叶花冠的形象。凯旋车通常由虎、豹或者山羊牵引，而提香画上了阿方索一世饲养的猎豹。女性追随者是麦纳德斯（Mainades）或者巴坎特（Bacchante）；男性追随者通常是与山羊有关的下级神——拿

National Gallery, London