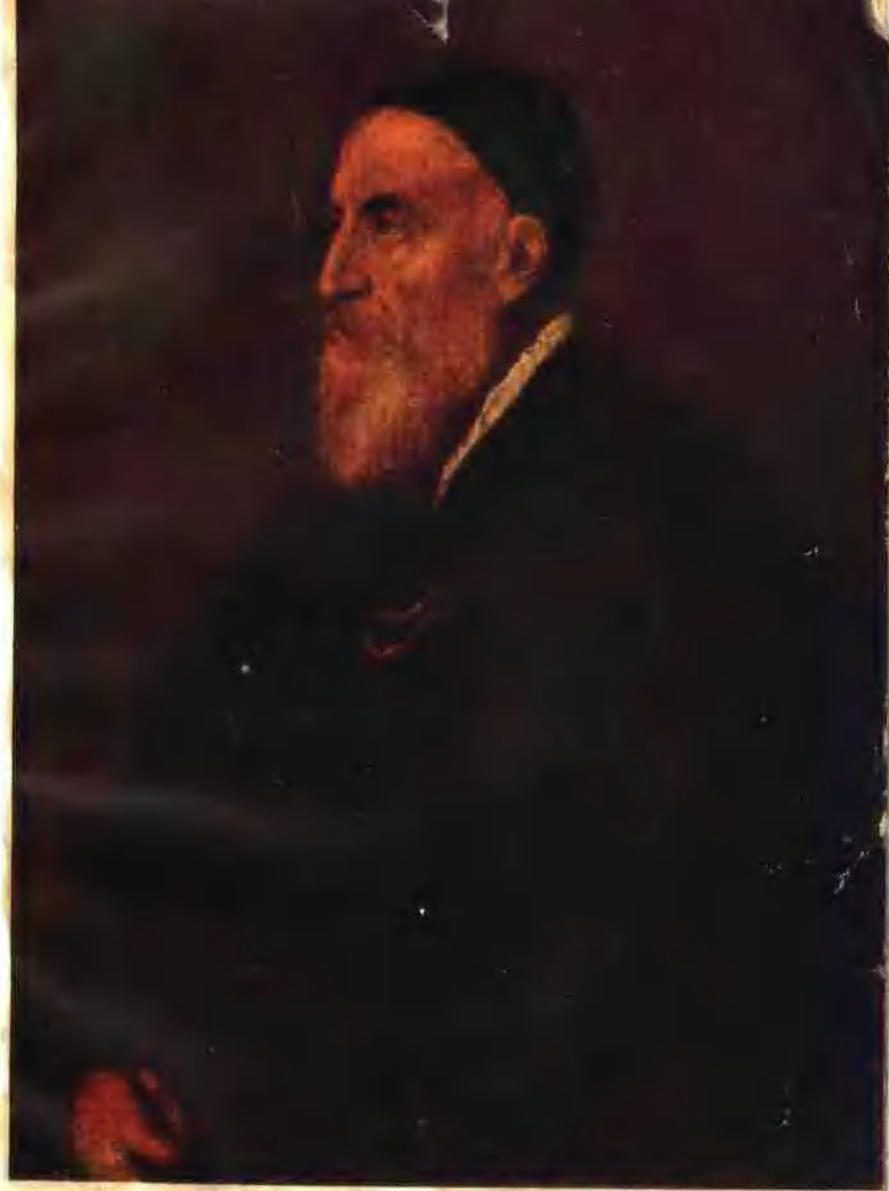

提

善

提 善

陈允鹤 编

人 民 美 術 出 版 社

1 1959·北京

提 善

陈 允 鹤 编

人 民 美 術 出 版 社 出 版

北京市書刊出版業營業許可證出字第004号 北京东总布胡同10号

新华書店北京發行所發行 全国新华書店經售

北 京 市 印 刷 一 厂 印 刷

•

1959 年 12 月 第一版第一次印刷

开本:787×1092 毫米 1/32 印张:2 15/16 印数:1—1050 統一書号:8/27.3121 定价:1.70 元

圖 版 目 录

1. 吉普賽聖母 1502—03. 67×84厘米 維也納美術館
2. 人像(傳為阿里奧斯托肖像) 約 1508. 81×64厘米 倫敦, 國立美術館
3. 基督和抹大拉 1511—12. 105×90厘米 倫敦, 國立美術館
4. 三種年齡 1510—12. 106×182厘米 倫敦私人收藏
5. 音樂會 1510—15. 108×122厘米
(這幅畫也有記載是喬爾喬涅與提香合作的) 佛羅倫薩, 比蒂宮
6. 花 神 1515—16. 79×63厘米 佛羅倫薩, 烏菲齊
7. 花 神 (局部)
8. 梳粧的婦人 1512—15. 96×76厘米 巴黎, 魯佛爾
9. 天上的愛和人間的愛 1515. 108×256厘米 羅馬, 波爾蓋塞
- 10—13. 天上的愛和人間的愛 (局部)
14. 拿櫻桃的聖母 約 1515. 81×100厘米 維也納美術館
15. 納 稅 錢 1514—18. 75×56厘米 德累斯頓美術館
16. 聖母升天 (局部)
17. 聖母升天 1518. 6.90×3.60米 威尼斯·瑪利亞·德·弗拉里教堂
18. 聖母升天 (局部)
19. 海上的維納斯 約1517. 73.6×58.4厘米 倫敦, 私人收藏
20. 維納斯的禮拜 1518. 172×175厘米 馬德里, 普拉多
21. 維納斯的禮拜 (局部)
22. 酒 神 節 1520. 175×193厘米 馬德里, 普拉多
23. 酒 神 節 (局部)
24. 巴庫斯和阿里亞德尼 1523. 172×185厘米 倫敦, 國立美術館
25. 巴庫斯和阿里亞德尼 (局部)

26. 帶手套的青年 1520. 100×89厘米 巴黎,魯佛尔
27. 帶鷹的男子 1530—40. 109.5×94厘米 紐約,私人收藏
28. 托馬索·摩斯提肖像 1526. 85×66厘米 佛罗倫薩,宮比蒂
29. 菲拉拉公爵阿尔封梭一世肖像 1520—30. 125×100厘米
紐約,市立博物館
30. 孟都亞侯爵弗利德里克·德·貢薩加肖像
1525—28. 125×99厘米 馬德里,普拉多
31. 貴族男子肖像 年代不詳, 94×72厘米
柏林,國立博物館
32. 畢薩羅家的聖母 1526. 4.77×2.65米
威尼斯,瑪利亞·德·弗拉黑教堂
- 33、34. 畢薩羅家的聖母(局部)
35. 埋葬基督 1520—25. 148×215厘米 巴黎,魯佛尔
36. 聖母子和聖嘉德林 1530. 70×84厘米 巴黎,魯佛尔
37. 抹大拉 1530—35. 85×68厘米 佛罗倫薩,比蒂宮
38. 參拜神廟 1538. 3.45×7.75米 威尼斯学院
- 39—41. 參拜神廟(局部)
42. 艾萊諾爾·德·貢薩加 1538. 111×102厘米 佛罗倫薩,烏菲齊
43. 拉·貝 娜 1536. 100×76厘米 佛罗倫薩,比蒂宮
44. 烏比諾的維納斯(局部)
45. 烏比諾的維納斯 約1538. 119.5×165厘米 佛罗倫薩,烏菲齊
46. 受刑的基督(局部) 1542. 巴黎,魯佛尔
47. 天使(“少年的托比特和天使”的局部) 1540—43
威尼斯,聖馬西阿教堂
48. 伊波利托·里米納爾第肖像 1540—45. 111×93厘米
佛罗倫薩,比蒂宮
49. 伊波利托·里米納爾第肖像(局部)

50. 教皇保罗三世 1543. 106×83厘米 那不勒斯博物館
51. 教皇保罗三世(局部)
52. 保罗三世及其两个侄兒 1546. 210×174厘米 那不勒斯博物館
53. 騎馬的查理五世 1548. 322×297厘米 馬德里, 普拉多
54. 伊薩貝拉皇后 1548. 117×93厘米 馬德里, 普拉多
55. 菲利普二世 1553. 187×100厘米 那不勒斯博物館
56. 本尼狄多·瓦尔奇肖像(局部) 1543. 維也納美術館
57. 馬大·多洛罗莎 1548. 68×61厘米 馬德里, 普拉多
58. 普洛米修斯 1550. 253×217厘米 馬德里, 普拉多
59. 捧果盤的女孩(一名“拉薇尼亞”) 1550. 102×82厘米 柏林, 國立博物館
60. 維納斯和乐师 1548. 136×200厘米 馬德里, 普拉多
61. 丹 娜 埃 1554. 128×178厘米 馬德里, 普拉多
62. 照鏡的維納斯(局部) 1554. 華盛頓, 國立美術館
63. 巴尔多的維納斯(局部) 1560. 196×325厘米 巴黎, 魯佛尔
64. 狄安娜和阿克提翁 1559. 190.5×207厘米 倫敦, 私人收藏
65. 欧罗巴的被劫 1562. 173×202厘米 波土喇, 加德納博物館
66. 丘必特的教育(局部) 1565—68. 118×185厘米 羅馬, 波爾蓋塞
67. 自画像(局部) 1565—70. 86×65厘米 馬德里, 普拉多
68. 亞当与夏娃 1570. 290×176厘米 馬德里, 普拉多
69. 受刑的基督 1570—71. 280×182厘米 慕尼黑, 古代美術館
70. 聖母(“哀悼基督”的局部) 1573—76 威尼斯學院
71. 聖貝那丹(素描) 約1535. 38×26.4厘米 弗羅倫薩, 烏菲齊
72. 騎士(素描) 約1565. 24.6×25.2厘米 慕尼黑

文艺复兴时期意大利天才画家、威尼斯画派最偉大的代表提善·維奇略，約于1477年^①生在威尼斯北方加杜勒山区的比埃維鎮上。父亲格里高利·維奇略是个退职军官，也是当地有名望的紳士。提善在十一岁的时候，就离开家乡，到了繁盛的城市威尼斯。起初他在一个名叫塞巴斯提安諾·佐卡多的画家那里学习；不久以后，就进了威尼斯最負盛誉的画家乔凡尼·貝利尼^②的画室。在这里，提善接受了威尼斯优秀繪画傳統的薰陶，給他日后的創作生涯奠定了良好的基础。在貝利尼画室时期，提善結識了杰出的画家乔尔乔涅^③，並成为他的亲密助手和合作者。从1510年乔尔乔涅过早地去世之后，提善就成为威尼斯首屈一指的大师，独步当地画壇达六十余年。

提善在十六世紀初，开始了一生的創作活动。他的一些最早的作品，帶有較多的威尼斯前輩画家，特别是乔尔乔涅的影响。如“基督和抹大拉”、“三种年龄”（圖版3、4）等，画面的詩意的構圖和牧歌的情調，都是明显地接近乔尔乔涅的。但是提善終究是一个具有充沛的才情和丰富的創造力的画家，当然不会以因襲固有的繪画傳統为滿足。他通过对拉斐

尔、米开蘭哲罗以及古代艺术遗产的悉心研究和繪画技巧的磨煉，逐漸形成了自己特有的艺术風格。我們来談談他这个时期的一些最重要的創作。

“花神”(圖版6)是提善在1515年左右的作品。他以一个正当韶華之年的女子来象征盛開的花。她的面部側向右边，金色的髮辮披洒在丰腴的肩上；她左手掀起衣服，右手握着一撮鮮花。整个神态十分溫雅端庄；在这个美丽而充滿着生命力的女子的动人形象上，表达了提善的热爱生活和对那种明朗的、健康的美的追求。

“天上的愛和人間的愛”(圖版9—13)是提善早期極為重要的作品。这一作品更完美地表現了他的艺术特色，並标志着他創作的成熟阶段。这幅画的情节傳說是描写古代神話中愛神維納斯和巫女美狄亞的一次會見。姑不論这种解釋是否可靠，我們可以直接从画的本身去領会作者的創作意圖。这是一个狹長的橫幅画面，左边的綠树蔭前是一个盛裝的少婦，穿一身發亮的白色長袍，具有雍容華貴的仪态；右面的石井欄上坐着一个裸体的女神，深紅色的披肩垂曳到地，襯托出丰满、柔潤的肉体。她面轉向白袍女子，安靜中帶着动势的姿態显得非常高雅而洒脱，她的神韻天生和另一个的濃裝艳飾形成巧妙的对比。在她們之間有一个天真無邪的小愛神正用手攪动着清冽的泉水。画面的后景伸展着一片优美的田园景色，有平靜如鏡的湖面和尖頂的建築物，两个狩獵归来的人騎馬奔馳在湖畔的草地上。整个画面具有柔和的节奏感和恬靜的欢乐情緒，使人产生一种对美好生活的向往和信心。提善在这幅

画上令人惊歎地表現了自然美和精神美的高度和諧与統一。

在稍后的几年中，提善創作了几幅歌頌欢乐的圖画。如“維納斯的礼拜”、“酒神节”、“巴庫斯和阿里亞德尼”（圖版20—25）等。其中尤其是“酒神节”一画，特別充分地显示出提善創作这一类題材的特色和才华。画面上用急速而有节奏的动作和濃艳的色彩表現出奔放的狂热情緒。在这里作者完全拋棄了宗教观念和礼教的束縛，讓欢乐的激情沸騰在絢爛瑰丽的画面上。

提善的創作范围是多方面的。在他这一时期的丰富多采的創作中，还有雄偉壯丽的祭壇画“聖母升天”和“畢薩罗家的聖母”，有表現崇高德性与卑惡伪善相对比的“納稅錢”（或名“基督与法利賽人”）和“埋葬基督”等严肃的画面，以及一些杰出的肖像作品。

“聖母升天”（圖版16—18）是提善在1518年为威尼斯弗拉里教堂所作的大型祭壇画。这幅画的構圖具有雄偉的气魄和豪迈的热情。金紅的色调籠罩着全画，穿着紅袍和青色披風的聖母在环成一圈的小天使的圍拥之下，踏着白云冉冉上升；聖母的面部画得充滿希望和信心，張开的双手显出一种喜悅的激动，小天使們一个个都是肥碩健壯、活力充沛；画面的下半部是一羣具有坚实体格的使徒，他們正举手向聖母致意。蓬勃的生气和旺盛的精力貫串着整个画面。我們可以想象一下：站在这样一幅高达七米的光輝無比的巨画面前，將会得到多么强烈的感受和激动啊！

提善的肖像画以結構簡洁和刻划人物的性格特征为其特

色。“帶手套的青年”(圖版26)可以作为早期肖像作品的代表。這是一個貴族男子的半身画像。姿勢非常从容，面部稍側，明亮的眼睛微微轉向左边，显出一種泰然自若的神态。一雙經過精心繪制的有力的手，摆布得極其优美而自然。提善把这个心地單純、满怀自信的青年形象和他的精神状态，十分生动而完美地刻划出来了。除了这幅画以外，如“帶鷹的男子”、“托馬索·摩斯提肖像”等，都是出色的肖像佳作。

提善在艺术上的卓著成就，在威尼斯和全欧博得了極大的声誉，各地的教堂、宮廷爭着請他作画，很多显赫的公侯显貴都以和他結識为荣，像曼都亞侯爵、烏比諾公爵、菲拉拉公爵，以至不可一世的德意志-西班牙皇帝查理五世，都跟提善有过比較密切的来往。1533年，查理五世聘請提善作他的宮廷画师，並授以“伯爵”的勳位，然而，提善在和这些上層統治者的接触中决不肯趋附逢迎去討好他們，而是始終保持着艺术家的尊严。在提善为他們作的一些画像中，更是真实而無情地揭露了这些人物精神面貌的空虛。我們还可以从一件小事来看提善和权貴們的关系：据说有一次提善在給查理五世作画的时候，不小心把画笔掉在地下，查理还亲自弯腰給他拾起。在那个君权至高無上的时代，一个皇帝居然能肯这样做，也可以想見提善是如何受到世人的尊敬了。

1540年，提善在威尼斯学院完成了巨幅的創作“參拜神庙”(圖版38—41)。在这幅画上，作者显示了对于处理羣众場面的非凡魄力。画面中部石阶上瑪麗亞的發光的身體，形成了全画的中心；在她前面的高台上站着神庙的祭司長和一个主教，

他們正張手迎接瑪麗亞的到來。画面的左边拥集着大羣瑪麗亞的親屬和觀眾，這一組人物雖然都是朝着一個方向立着，然而提善把他們描繪得十分生動自然，一點不顯得是呆板的排列；人們的動態和神情都集中在瑪麗亞的身上，現出對事件的興趣和關注，並構成全面的完整統一。在画面下邊的台階腳下，坐着一個貧苦的賣蛋老婦，她的粗陋的裝束與其餘人物的艷麗的盛裝成為明顯的對照。提善把這個人物畫在這個莊嚴華貴的場面里是頗為耐人尋味的。画面背景上遠處的高山白雲和近處的神廟建築使画面顯得分外雄偉，全面的色調異常富麗輝煌，人物的五彩錦繡的服裝和背景的建築都統一在一種明朗的金色調子里，使整個画面富有隆盛的節日氣氛。

從提善的整個創作進程來看，“參拜神廟”一畫似乎是他前半期創作的一個終結，在這以前的作品里，到處都洋溢着一種寧靜、歡樂的情緒，人物的精神狀態都是飽滿、和諧，他們具有完美的體魄和旺盛的活力，他們樂觀、自信、無憂無慮，沒有憂郁煩惱和內心的矛盾。在這些藝術形象里，提善表達了對於美好生活理想的肯定，同時也反映了威尼斯在一定時期內的經濟繁榮和社會生活的相對穩定。但是威尼斯的黃金時代已成過去，商業大大衰落了，幾世紀中積累的財富也在公侯富豪的恣意揮霍之中逐漸消耗殆盡。十六世紀中葉，威尼斯已進入危機的時期，反動勢力加強了統治，人們的自由意志日益受到壓制和摧殘。這種社會矛盾的孕蓄和發展，在提善四十年代以後的作品中得到了深刻的反映。他以藝術家的

誠摯和堅忍不拔的勇氣，用自己的創作表達了維護人類進步和幸福的崇高信念，並向與此敵對的黑暗反動勢力提出了抗議。在提善後半生的創作中，那種前期作品里所具有的均衡和諧，往往為深刻、複雜的內心世界的表露所代替；而在對象性格特征和心理狀態的刻劃上，則達到了更加深徹的境地。

“伊波利托·里米納爾第肖像”（圖版48、49）是這個時期具有代表性的傑作之一。畫上是一個儀態俊偉的壯年男子，有着卷曲的頭髮、疏短的胡須和略帶蒼白的面孔，一雙沉思中閃爍着熱情光芒的眼睛透露出他卓異的智慧和豐富的內心生活；握着手套的右手的姿勢顯得沉着而有力；一身黑色衣服和單純的背景增加了畫面深沉肅穆的效果。我們可以看到，這幅畫上的人物已經不像“帶手套的青年”那樣心地單純、樂觀無慮，而是一個心靈上刻下了人世坎坷的烙印，但仍然具有堅強的自信和毅力的人。這正是體現了能以不屈的鬥爭去維護人類尊嚴和正義這一崇高精神的藝術形象。

許多為當朝權貴所作的画像，同樣是通過對象性格特征的刻劃和精神本質的發掘，而具有高度的典型性。如在一幅教皇保羅三世的肖像上（圖版50、51），這個年已衰邁的老人縮頭弓背坐在靠背椅中，一雙狡猾的眼睛不安地看着外界，放在膝上的神經質的手和披肩上的強烈折皺，使整個形体產生一種抽搐顫動的感覺，光禿的頭顱和東一撮西一撮的鬍子更使得他的相貌顯得滑稽和丑惡。這個陰險懦怯、詭計多端的暴君的精神面貌，在提善筆下刻劃得精緻逼肖、淋漓盡致。另

一幅由三个人物组成的皇像“保罗三世及其两个侄儿”(图版52)则通过戏剧性的构图和人物心理状态的刻画，揭露了这些上层集团中间的虚伪狡诈和勾心斗角。

提善曾经多次为查理五世皇帝画像。其中最出色的是一幅巨幅的骑马肖像(图版53)，这个威严高贵的君主披甲执戈，骑着带有华丽饰物的骏马，从一片密林中出来，摆着正要临阵作战的姿势。查理身上闪闪发光的盔甲、深红色的马衣和乌黑的马身，以及远处的田园景色和布满朝霞的天空，融合成一个极其和谐、庄重而又富丽的画面。提善在这幅画上表现了这个好战的专制君主的威信，同时又和自然景物的诗意的美巧妙地结合起来了。

这一时期所作的女子画像，也不乏佳作之作。如“拉·贝娜”(图版54)、“捧果盘的女孩”(亦名“拉薇尼亚”，图版55)等都是异常完美的肖像。在这些作品中，提善以十分精练之笔画出了少女的温柔娴雅，在画面的布局和色彩效果上也达到无比的协调和华美。

在提善的晚年(十六世纪五十年代以后)，文艺复兴已经到了末期(意大利的艺术渐渐失去了数世纪以来的光辉)许多画家逐渐转向思想贫乏、只追求表面效果的风格主义(或称“体裁主义”)的立场。但提善则始终是一个文艺复兴的伟大斗士，他恪守不渝地坚持着文艺复兴的人文主义思想和传统，成为文艺复兴最后阶段的光荣的旗帜。在他晚年的创作中，神话和宗教的题材佔了很大的比重，这些作品以富有戏剧性的结构和动人的形象，表达了画家热爱生活、向往光明

和幸福的理想。在繪画技法上，这时也进入了一个新的境界。前期作品中的那种明晰的輪廓和比較單純明朗的色彩，已轉变为顫动隱約的形綫和閃爍流动的光与色；而运笔的奔放自由則尤其是提善晚期作品的明显特色。这种技法上的轉化是与作品所表現的复杂的主题和激动的感情密切相关的。

希腊神話中丹娜埃的傳說^④是提善喜爱的題材，他曾画了数幅描写这一故事的創作，其中最好的是藏于馬德里普拉多博物館的一幅（圖版61）。在这幅画上，美丽的少女丹娜埃以一种高貴的姿態臥在掛有錦繡帷帳的床上，裸露的肉体画得異常丰腴柔美，她正出神地注視着由宙斯幻化来和她相会的金雨。在她的床边是一个看守的老婆子，正在用圍裙承接落下的金錢；背景上黑云翻滾的天空使画面具有緊張激盪的气氛；深暗的紫紅、藍、褐和潔白的肉体構成丰富华丽的色調，濃重的陰影增强了画面的效果。在这幅画上，提善通过丹娜埃的形象肯定了人的美和幸福，但与此相对，出現了老婆子那丑惡卑劣的形象，形成美与丑、善与惡之間富有戏剧性的对比和冲突；而提善用他令人信服的艺术語言，表明了美好事物必將得到胜利的坚定信念。此外，神話題材創作，像“普洛米修斯”^⑤、“欧罗巴的被劫”^⑥、“狄安娜与阿克提翁”^⑦以及一系列描繪維納斯的画都是十分深刻动人的作品。

在提善創作历程的最后阶段，由于目睹文艺复兴的思想、人的尊嚴和理性日益遭到摧殘，社会的黑暗和生活的悲劇使他精神上感到憂憤和孤独。但虽然如此，他的創作精力和热情却絲毫沒有減退。从一幅藏于馬德里的側面自画像上

(封面圖及圖版67)，我們可以看到年逾八旬的老画家仍是目光灼爍，精神抖擻，蘊蓄着不可摧毀的意志和毅力。

在提善晚年所作的一些宗教題材的作品中，以沉郁的筆調揭露了自由和正義遭受的迫害，對黑暗勢力提出了控訴。“受刑的基督”(圖版69)是一幅極為深刻壯美的作品：畫面在一個昏暗的夜景中，拱門前的火炬照亮了這個激動人心的場面；被縛的基督低垂著頭，默默地忍受著一羣粗獷的暴徒的鞭打，一個裝束華麗的軍曹正在指揮刑罰的執行。光綫明暗和冷熱色調的豐富變化交織著善與惡的複雜對照，悲劇性的衝突在這裡達到了最隱秘的深度，而提善的高度純熟的艺术技巧也得到了最完美的發揮。

提善的創作生涯一直延續到十六世紀的七十年代。他的最後作品是藏於威尼斯學院的“哀悼基督”(圖版70)。1576年8月，將近百歲高齡的画家，不幸染瘟疫逝世。他死後以降重的禮儀葬於威尼斯的佛拉里教堂。

* * *

提善經歷了橫跨兩個世紀的漫長歲月。他一生辛勤卓絕的創作活動留下了極為豐富的遺產，這些作品已成為全人類無比珍貴的精神財富；他的藝術對後世的影響是深遠巨大的，許多傑出的大師——像魯本斯、委拉士開茲、倫勃朗、普鮮、德拉克羅瓦、馬奈⁸等等，都是他的熱烈的崇拜者。提善的名字已隨著他的光輝卓越的艺术成就，列入歷史上最偉大的藝術家的行列中。

- ① 也有的記載是 1488—90 年，至今未能肯定。
- ② 乔凡尼·貝利尼(Giovanni Bellini·約 1430—1513)
- ③ 乔尔乔涅(Giorgione da Castelfranco·1478—1510)
- ④ 据希腊傳說，丹娜埃为阿尔哥斯王阿克利修斯之女。王得神諭，說他將被其女所生的兒子杀死，因此將丹娜埃幽禁于塔内。但众神之王宙斯化为一阵金雨来与她相会，后丹娜埃生子佩尔修斯。
- ⑤ 普洛米修斯为希腊神話中的英雄，因盜火給人类而触怒了宙斯，把他鎖在高加索山上被餓鷹啄食肝臟，后为赫拉克勒斯解救。
- ⑥ 据希腊神話，欧罗巴为腓尼基王阿吉諾尔之女，她的美色使宙斯动心，宙斯便化为一头白牛把她帶到克里特島，与其同居。
- ⑦ 狄安娜为羅馬神話中的狩猎女神。有一次她正出浴的时候，被堤比斯的猎人阿克提翁窺見，女神羞怒之下使阿克提翁化为—鹿，被她的猎犬咬死。
- ⑧ 魯本斯(Rubens, 1577—1640)法蘭德斯大画家。委拉士开茲(Velasquez, 1599—1660)西班牙大画家。倫勃朗(Rembrandt, 1606—1669)荷蘭大画家。普鮮(Poussin, 1594—1665)法国古典画家。德拉克罗瓦(Delacroix, 1799—1863)杰出的法国浪漫主义画家。馬奈(Monet, 1832—83)著名的法国印象派画家。

图 版