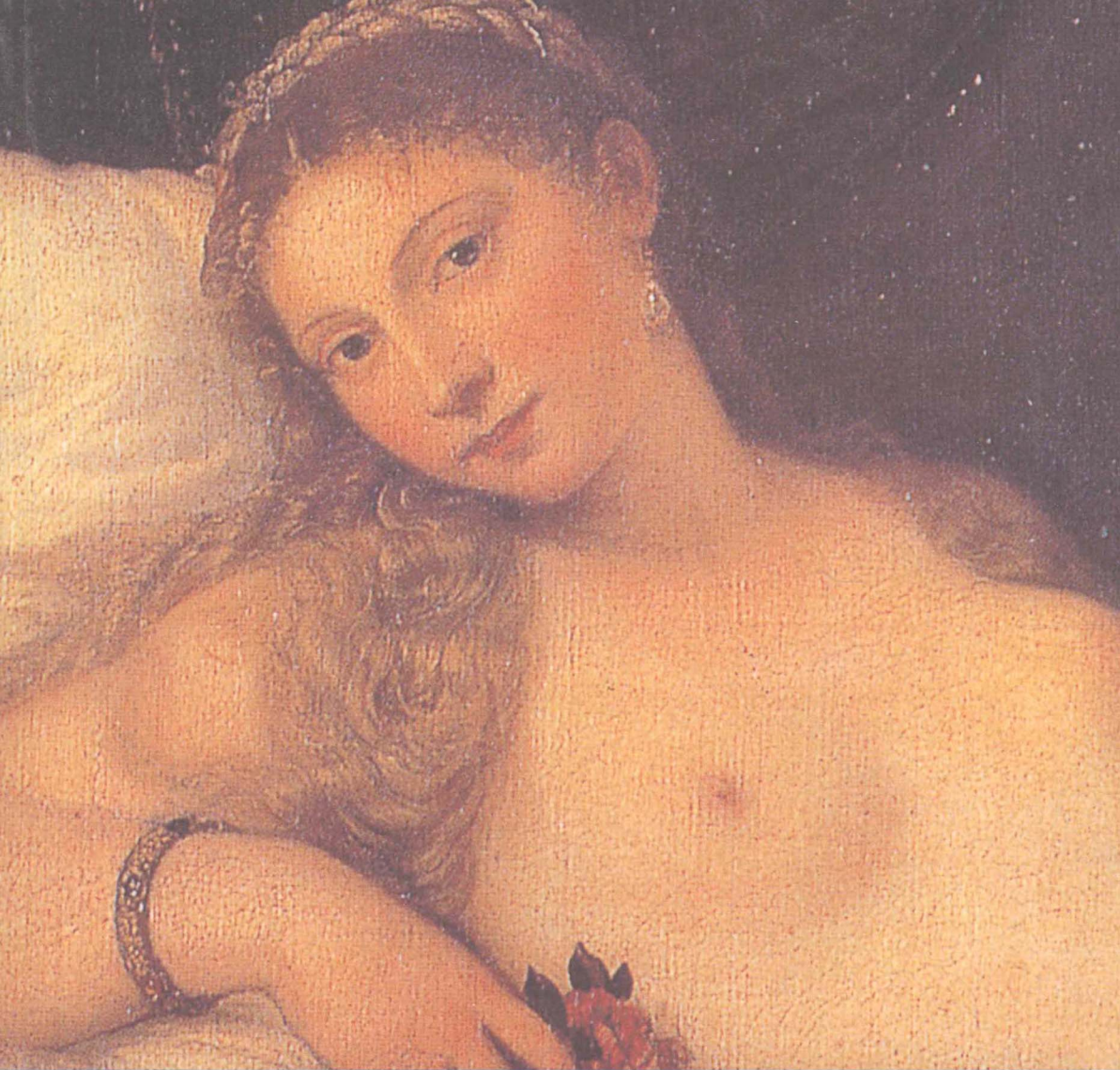

爱的色彩

杨春雷◎编著

被誉为“西方油画之父”的提香，继承和发展了威尼斯派的绘画艺术，把油画的色彩、造型和笔触的运用推进到新的阶段

提香的肖像画可与米开朗琪罗媲美，为威尼斯画派开拓了全新的领域

他的画笔涵盖了西方油画美学上的任何问题

师传奇生平全息记录，传世佳作全面解析，代表作品局部图解，让我们在百年的传奇中体验庄重、高贵和完美

提香画传

吉林出版集团 时代文艺出版社

提 香 的 画 色 传 爱 的 彩

吉林出版集团 时代文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

爱的色彩:提香画传/杨春雷 编著. —长春:时代文艺出版社, 2010.4

ISBN 978-7-5387-2993-1

I. 爱... II. 杨... III. 提香, V. (1488~1576) —传记—画册

IV. K835.465.72-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第052552号

出品人 张四季

选题策划 陈琛

责任编辑 苗欣宇 付娜

装帧设计 孙俪

排版制作 郭亚蕊

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护

本书所有文字、图片和示意图等专用使用权为时代文艺出版社所有

未事先获得时代文艺出版社许可,

本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段
进行复制和转载,违者必究。

爱的色彩:提香画传

杨春雷 编著

吉林出版集团

出版发行/时代文艺出版社

地址/长春市泰来街1825号 吉林出版集团时代文艺出版社 邮编/130062

总编办/0431-86012927 发行科/0431-86012939

网址/www.shidaichina.com

印刷/北京鑫富华彩印有限公司

开本/700×980毫米 1/16 字数/220千字 印张/16

版次/2011年1月第1版 印次/2011年1月第1次印刷 定价/32.00元

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

提香（1490～1576年），意大利文艺复兴后期威尼斯画派代表画家。

在色彩和油画材料的使用，以及绘画技术等方面，

提香的成就令人注目，被公认为画坛上著名的色彩大师。

他的色彩辉煌的画幅也最充分地体现了

威尼斯市民阶级的生活理想和文艺复兴的时代精神。

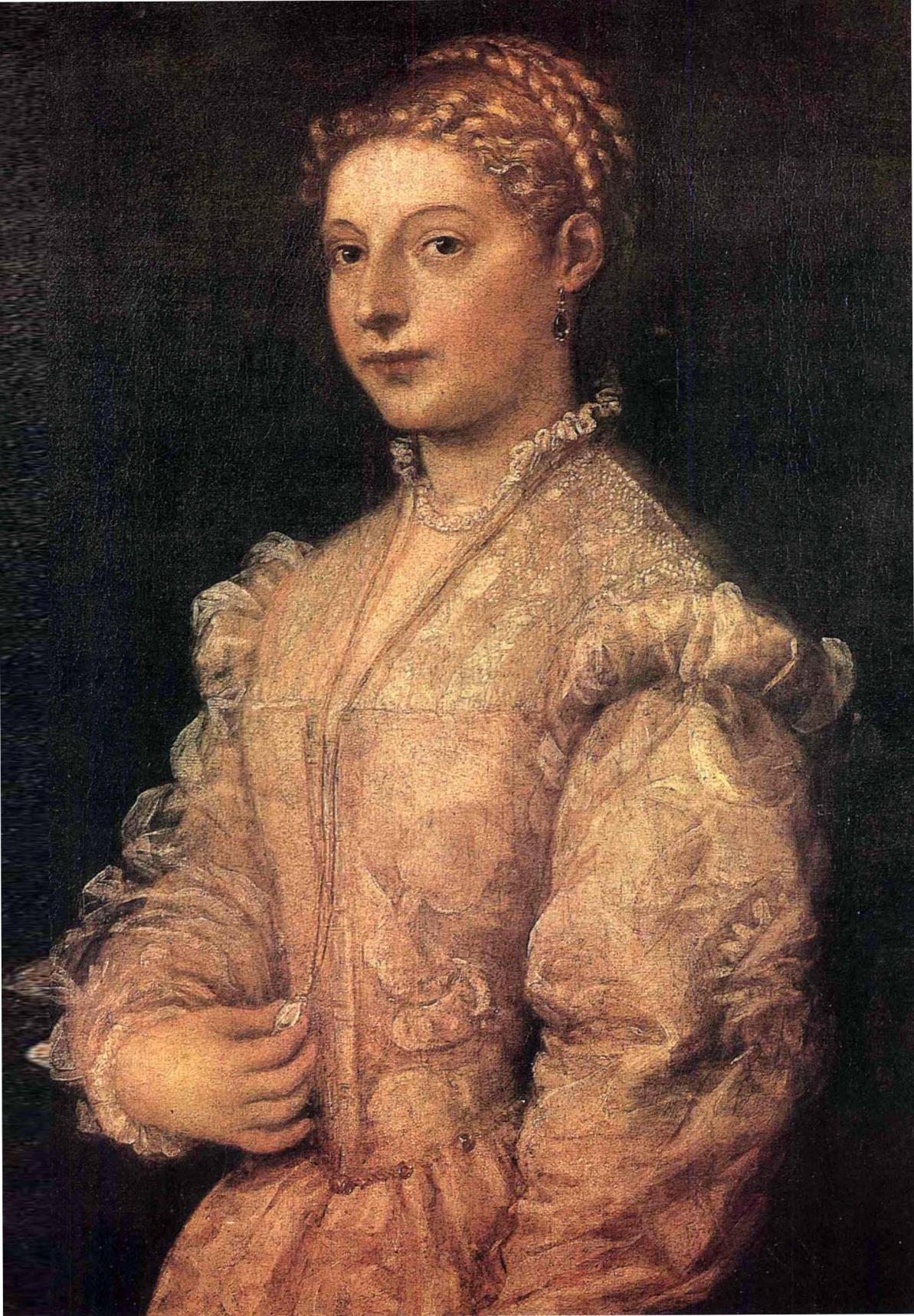
Titian Vecellio

提香对色彩的性能及其相互关系有着深刻的认识和理解。他用色大胆，色调极其丰富明快，微妙而准确；他的笔触热情奔放，流畅自如，不拘陈规；画面响亮而又和谐，洋溢着生命的活力和雄浑、华贵之美。

提香的画法更加注重色彩，完全摆脱了文艺复兴美术的主流——佛罗伦萨画派的着重线描的传统。有人认为，这实际上标志着真正的西方近代油画的完成，并从技法的突破影响到艺术造型从物象理解为主转变到凭靠光色构成的视觉印象。这样的绘画变化，是17~18世纪西方绘画的一个主要源头。比如，他的《圣母升天》早在16世纪就被誉为“近代第一杰作”。

有人甚至这样评价提香：同时期任何画家的作品，抵不上提香画布上的一块污迹。

前 言

说起西方美术，即使在现代教育和东西方文化交流相当普及的今天，大多数中国人还是不甚了了，我们很难在欧洲的博物馆中驻足于一幅名画前耐心地欣赏，很难理解那些“不知所云”的作品为什么价值连城，甚至不可能对某些色彩、造型怪异的画派产生好感。如果将所有艺术门类进行综合考量，我们甚至可以说，西方绘画与西方古典音乐，对中国人来说几乎就是个陌生领域，它不如文学那样容易接受，也不如摄影那样容易迅速完成观念和技术的交流与融合。

实际上，中国绘画艺术很早就与外来艺术相互融合，比如著名的佛教键陀罗艺术就影响了我国的宗教绘画和雕塑。当然，这是一种较为特殊的状况，我们可以将其视为外来宗教文化传播过程中的一部分，它并不是我国绘画艺术有意识地吸收和借鉴西域文化的结果，而更可能是我们认为佛像就该如此而照猫画虎地模仿，或许正因如此，那些西域的绘画理念和技法只存在于佛教艺术中，而并未被我国古代画家广泛研究。

在明清之际，西方美术开始真正地在我国民间广泛传播，并产生了深远的影响，尤其在版画、瓷器画艺术上，西方美术理念的应用更为直接，比如现存的明代天启年间的金陵版《金陵图吟》中，就运用了西洋绘画的透视法；清嘉庆“粉彩凸雕婴戏图螭耳大瓶”上的画中，婴孩的头部和衣纹都有了明暗调子，显然是受到了西洋绘画光影法的影响。

我国真正研究西方美术理论，则要晚到民国时期，李叔同（弘一大师）第一个把西方绘画思想引进到中国，开始了木炭素描、油画、水彩画的一系列实践。可以说，中国人对于西方美术，接触得较早，但研究得较晚，这是东西方对视觉艺术功能的理解、东西方在科学与人文主义

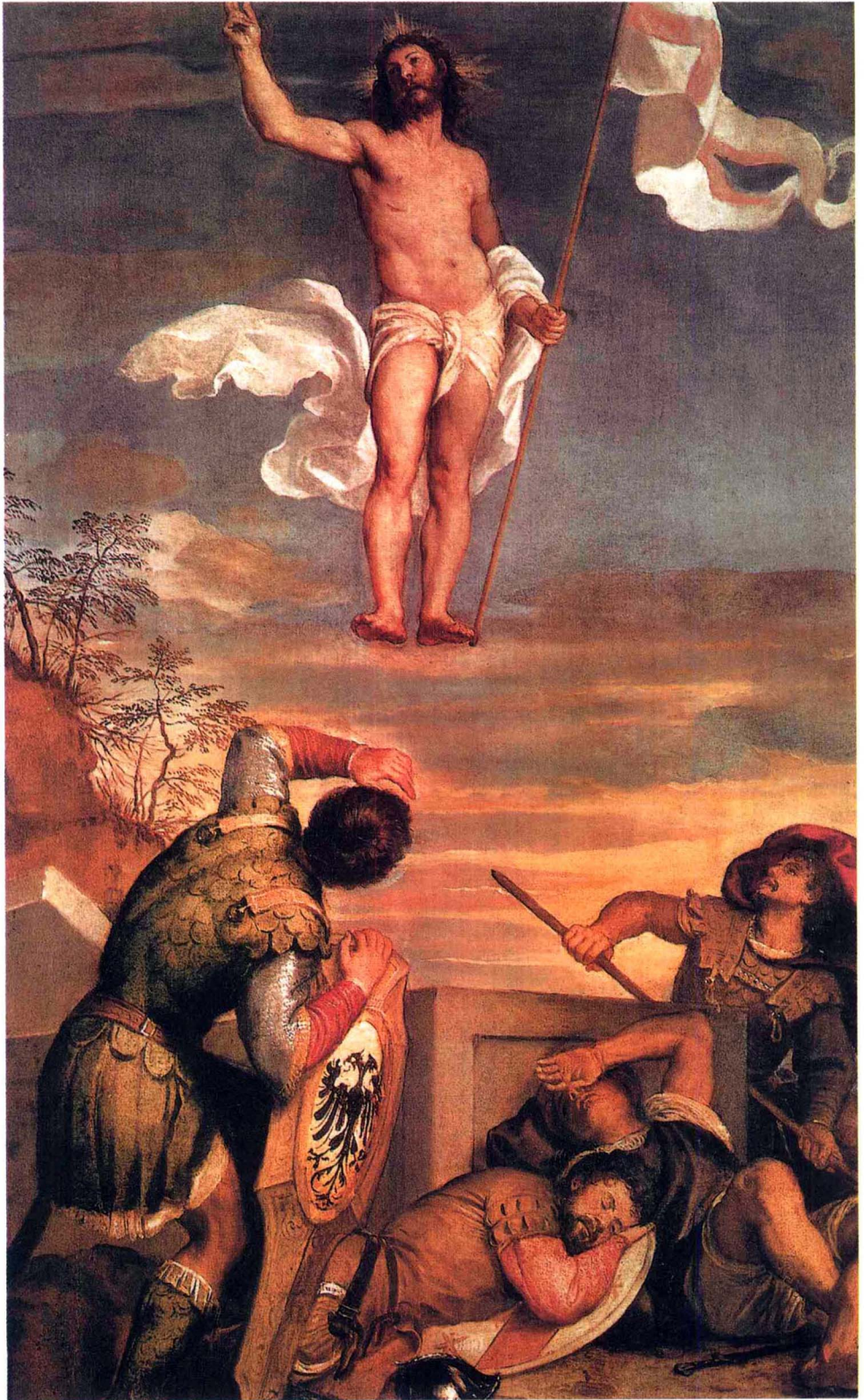
上的文化差异造成的，因此直到现在，我们很多人也搞不明白西方作品画的究竟是什么，无论如何也看不出个所以然来。

但是，正如我国的佛教绘画受到犍陀罗艺术的影响，进而产生了“曹衣带水”、“吴带当风”的技法一样，事实上，只要我们掌握了画作背后的文化脉络，就会发现，西方绘画的某些理念与中国画绘画实践并不存在泾渭分明的隔阂。很明显地，“曹衣带水”与西方绘画注重人的形体变化是有异曲同工之处的，而佛教造像的比例（量度）与达·芬奇的人体比例研究更是不谋而合——由此，我们认为，中国人如要欣赏西方美术，首先应该弄清楚其基础的文化知识。西方美术对我们来说并不是一门陌生的学科，如果以其文化角度理解，我们就会发现，很多西方画作表现的视觉理念，实际上也存在于东方艺术中。

由此，我们在编辑出版这套西方知名艺术大师的画传时，着重对画家的人物生平、创作的历史背景、艺术理念的时代背景进行介绍，以使读者简单、快速地了解西方美术史上各个流派产生和发展的脉络，理解各画派的主要特点和所持的艺术理念——当我们了解了这些后，就会明白为什么西方人画的苹果不是圆的，或者颜色是混乱复杂的。

同时，我们在展示各位画家的代表作品时，不但着力介绍画作内容、特点，更着重体现其看点、欣赏角度以及欣赏思路，让每一位读者看懂画作的传世价值，读懂画作背后画家想要表达的理念。对那些人类美术史上的重要画作，我们更是采用局部图解的方式详加解读，并穿插介绍其收藏、传世的传奇历程和鲜为人知的故事。

序 言

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。”同时代的美术传记作家瓦萨里称赞提香道：“在意大利，没有人能和提香的绘画天才相比，无论是拉斐尔或是达·芬奇都赶不上他。”

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，他还被视为最伟大的色彩大师。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、米开朗琪罗和拉斐尔。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。他们在很多方面发挥了才能，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。他的肖像画、宗教画和神话绘画都非常出色，其作品之丰富在文艺复兴美术家中堪称独步。

西方艺术史家都认为，就绘画性而言，提香是文艺复兴时期最伟大的画家。提香的作品没有达·芬奇的精巧和含蓄，没有拉斐尔的典雅和秀美，更没有米开朗琪罗的雄伟和壮丽，但他是真正意义上的西方近代绘画的奠基者。

有人说，提香作画时几乎从来不设计画稿，也不另作草图，而是直接用色彩画来画去……有时用纯粹的土红，有时用深暗的绿色，有时用同一支笔蘸上红色、黑色、黄色和白色在画布上自然地混合。一开始，他的画没有具体形象，你不知道他要画什么，甚至连他自己也不知道要画什么；有时，确定形象和构图是在最后用极快的速度完成的；有时，却把画面背过去，丢在一边，一连几个月都不看一眼……

显然，提香作画是凭借没有形象的抽象色域来触发灵感，这种作画的方式即所谓的“色彩造型”。他善于在腓色的底子上勾出人物的轮廓，用手揉出半明半暗、层次柔和的调子，让人物性格伴随色彩漂浮而出。在他的作品中，华丽的色彩、奔放的笔触表现出他对色彩惊人的驾驭能力。

可以这么说，在16世纪，整个绘画史上尚找不出一个像提香那样把色彩运用得如此丰富生动而又自足的画家。对提香而言，色彩已成为他绘画的基本要素。他以色彩来建构气氛，传达感觉，并用来引发观者的反应。他对色彩的运用，不论是大胆奔放还是优雅抒情，均能给他的作品注入跳动的生命力。他是第一位将色彩当成主体来表现的艺术家的，他使用色彩和光线的手法改写了欧洲的艺术史，他的自然表现引起了绘画界的一场革命，可以说标志着真正的西方近代油画的完成。

上帝在创造提香的时候既赋予他超人的天才，也给了他常人的弱点。提香有一个几近疯狂的癖好：爱财。他与他的众多学徒辛苦工作，一是为了对艺术的追求，二就是为了金钱。乔尔乔涅和乔凡尼相继去世后，提香在威尼斯画坛独步一时，甚至成为诸多权贵的宠儿。法国国王亨利三世亲临他的画室，罗马皇帝查理五世在随从的簇拥下来到他的画室，发现一枝画笔掉在地上，弯下身子去为他捡起来，并风趣地对他说：“世上最伟大的皇帝给最伟大的画家捡起一枝画笔。”有人说他像法国的伏尔泰一样，对权势躬身下拜，在皇室贵族的微笑中享受恩赐；也像伏尔泰一样对宗教和道德不屑一顾，在享乐主义的思想下尽享风流。当时许多最有权势的人都寻求及拥有他的画作，这也使得他成为世界上第一个国际艺术家。

提香的艺术成就使威尼斯画派艺术达到了顶峰，在油画技法和绘画风格上对西方后世艺术的发展产生了决定性的影响，就此而论，达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔远不能望其项背。提香比他们远为“现代”，他不仅是17、18世纪西方绘画的一个主要源头，而且影响了日后的浪漫主义和印象主义画派，所以被称为“西方油画之父”。

目 录

C O N T E N T S

序 言/1

第一篇 文艺复兴色彩大师/1

第一章 名门天才/2

一、天才少年数度易师 二、亦兄亦师乔尔乔涅

第二章 声名鹊起/18

一、帕多瓦的初露锋芒 二、威尼斯首席画师
三、威尼斯的盛名之作

第三章 巅峰时期/26

一、查理五世的画家 二、《乌尔比诺的维纳斯》
三、威尼斯三人帮 四、罗马的荣耀之行

第四章 辉煌暮年/35

一、菲利普二世的诗意画 二、画家的迟暮之年

第五章 西方油画之父/40

一、色彩和素描之争 二、色彩和油画大师

目 录

C O N T E N T S

第二篇 提香作品赏析/47

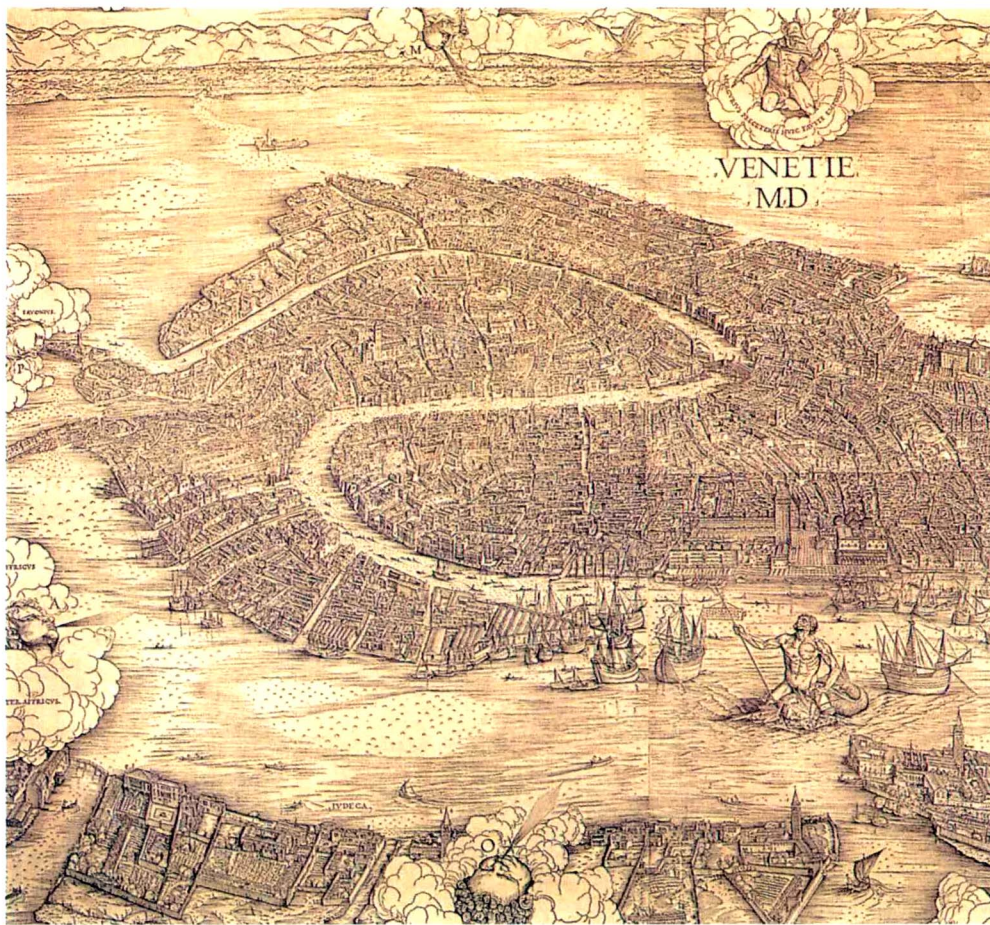
第三篇 提香年表 (1488~1576) /227

第四篇 附录 图片索引/235

第一章 名门天才

一、天才少年数度易师

提香·维切利奥 (Titian Vecellio) 15世纪80年代后期出生于威尼斯北部

1500年威尼斯平面图 (雅各布·德·巴巴绘)

风景秀丽的山区小镇皮耶维·迪·卡多列，该镇距阿尔卑斯山脚仅8公里，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。

关于提香准确的出生时间，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103岁，还有人认为是98岁或者99岁。但现在，与100岁前后的说法相比，90岁左右去世的说法更有说服力。在众说纷纭的历史记载中，最可靠的信息应该来自罗多维格·多尔奇，他在提香有生之年（1557年）出版了一本画家的传

