

一幅名画读懂一个大师

提香的 天上的爱和人间的爱

TITIAN, Sacred and Profane Love

(意)斯特凡诺·祖菲/著 刘乐/译

 中国出版集团
 现代出版社

一幅名画读懂一个大师

提香的

天上的爱和人间的爱

(意) 斯特凡诺·祖菲/著 刘乐/译

图字：01-2014-2424

图书在版编目(CIP)数据

提香的《天上的爱和人间的爱》/(意)祖菲著;
刘乐译. -- 北京:现代出版社,2014.12
(一幅名画读懂一个大师)
ISBN 978-7-5143-3038-0

I. ①提… II. ①祖… ②刘… III. ①提香(1490~
1576)—油画—绘画评论 IV. ①J213.055.46

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第244251号

Copyright © 2012, 24 ORE Cultura srl, Milan

The simplified Chinese translation rights arranged through Righttol Media

(本书中文简体版权经由锐拓传媒取得 Email:copyright@righttol.com)

提香的《天上的爱和人间的爱》

作者 [意]斯特凡诺·祖菲·
译者 刘乐
责任编辑 袁涛
出版发行 现代出版社
地址 北京市安定门外安华里504号
邮政编码 100011
电话 010-64267325 010-64245264(兼传真)
网址 www.1980xd.com
电子信箱 xiandai@cnpitc.com.cn
印刷 北京瑞禾彩色印刷有限公司
开本 880mm×1250mm 1/32
印张 3
版次 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷
印数 1—3000册
书号 ISBN 978-7-5143-3038-0
定价 39.80元

版权所有,翻印必究;未经许可,不得转载

目 录

- 4 一件无价名作
- 7 经过了学术长河与多世纪的研究，
答案却藏在一个盆底
- 9 没有什么离得开爱：一切开始于一场战争和
一次绞刑
- 19 一次通往愉悦和合理激情的邀请
- 22 壮丽的美
- 26 道德意义的结尾
- 28 《天上的爱和人间的爱》
- 82 提香生平年表

一幅名画读懂一个大师

提香的

天上的爱和人间的爱

(意) 斯特凡诺·祖菲/著 刘乐/译

 中国出版集团
 现代出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图字：01-2014-2424

图书在版编目(CIP)数据

提香的《天上的爱和人间的爱》/(意)祖菲著;
刘乐译.--北京:现代出版社,2014.12
(一幅名画读懂一个大师)
ISBN 978-7-5143-3038-0

I. ①提… II. ①祖… ②刘… III. ①提香(1490~
1576)—油画—绘画评论 IV. ①J213.055.46

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第244251号

Copyright © 2012, 24 ORE Cultura srl, Milan

The simplified Chinese translation rights arranged through Righttol Media

(本书中文简体版权经由锐拓传媒取得 Email:copyright@righttol.com)

提香的《天上的爱和人间的爱》

作 者 [意]斯特凡诺·祖菲·
译 者 刘 乐
责任编辑 袁 涛
出版发行 现代出版社
地 址 北京市安定门外安华里504号
邮政编码 100011
电 话 010-64267325 010-64245264(兼传真)
网 址 www.1980xd.com
电子信箱 xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷 北京瑞禾彩色印刷有限公司
开 本 880mm×1250mm 1/32
印 张 3
版 次 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷
印 数 1—3000册
书 号 ISBN 978-7-5143-3038-0
定 价 39.80元

版权所有,翻印必究;未经许可,不得转载

目 录

- 4 一件无价名作
- 7 经过了学术长河与多世纪的研究，
答案却藏在一个盆底
- 9 没有什么离得开爱：一切开始于一场战争和
一次绞刑
- 19 一次通往愉悦和合理激情的邀请
- 22 壮丽的美
- 26 道德意义的结尾
- 28 《天上的爱和人间的爱》
- 82 提香生平年表

一件无价名作

在大约五百年的时间中，这件描绘两位处女坐在池水边的杰作被看作是对美与爱的赞歌，由年轻的提香创作，该作品使他成为威尼斯艺术中毋庸置疑的领导人物。一首安详、饱满、庄重而明快的赞歌被安放在明媚、和谐的天地间，这是这位二十五岁的画家的第一幅杰作，他自觉地开启了绘画历史的改革。就像一位他的同时代人写的那样，提香“与自然保持一致，以至于他作品中的每个人物都是活着且运动着的，他们的肉体颤动着”。在经历了几次收藏之后，这件作品最终在1608年被红衣主教西比奥内·博盖塞^①购买，作为他的罗马收藏，但这并未结束，这幅画很快被视为是广博而通俗的爱的寓言。事实上，“天上的”和“人间的”这两种爱，是记录在17世纪起草的收藏目录中的，因为这种说法百年未变而被确认为作品的标题。但是，仅仅一个标题并不能帮助我们理解这幅杰作的内容意义，并会起到误导作用。事实上，如果我

^① 西比奥内·博盖塞 (Scipione Borghese), 1577—1633, 意大利主教、艺术收藏家和艺术赞助人。

们必须说出在这两位相像的处女中哪一个代表“天上的”爱，我们可以凭直觉指认出那位坐姿安详衣着简单的穿衣女人；而另一位丰满的裸体女性则似乎象征“人间的”肉体上的爱（并且她是多么肉感啊）。但事实恰恰相反：穿衣的女人暗示了婚姻中物质的爱；而裸体的女人则将这种爱提升到神圣且永恒的层面，并由燃烧着的灯象征出来。这个标题看上去像是暗示出了两种爱的对比，但是根据古典主义和中世纪的传统，两个人物的同时出现，一个着衣、一个裸体，并非表明对立，而应是互补。

这种关于美和奔放愉悦的感受被两位年轻女性传递到了自然中，充斥在活力四射的风景中：云彩、微风、人物、动物、枝叶以及广阔的水域，都被捕捉在无尽且充满生机韵律的四季之中，跳动在乡村生活里。具有象征意义的基督教和异教元素，被组织在颂扬完美的神性折射于俗世美之上的构图中。但是，二十五岁的提香，为生命着迷，并未将自己局限于柏拉图式的沉思之中，而是邀请我们深呼吸新鲜空气，细细品味春天的香气，使我们将双手伸入喷泉池清澈的水中，并且——更醉人的是——轻轻爱

抚两位美人金红色的秀发。

如果我们可以让自己沉沦在这份愉悦之中，那么这就是一件真正的神奇之作。因此并不令人惊讶的是，在19世纪末，罗斯柴尔德男爵^①为了追索这件收藏，开始了在博盖塞家族与意大利国家之间曲折的协商之路，努力购买这幅名画，徒然地提供了超过博盖塞画廊其他所有珍品总价值的金额。

^① 罗斯柴尔德男爵 (Baron Rothschild)，英国贵族，罗斯柴尔德银行家族的成员，是第一位拥有贵族地位的犹太信仰者。

经过了学术长河与 多世纪的研究，答案却 藏在一个盆底

不再有任何疑惑的是：这幅画是提香在一个特殊的场合下构思的。这是一个真实、具体，但几世纪以来都被忽略的事实，即那些证据仍然藏在画面上的某个特定细节中，因为学者们可能被两位年轻女性妖娆的美给蒙蔽了（是可以理解的），而没有看到或识别那些证据。在近两个世纪中，艺术家与注释者都将注意力集中在发现画面的寓言意义上。超过二十种不同的主题和鉴定结果被提出，其中不包括早期目录中引用的内容。几乎成为一个遗憾的是，事实上，1995年进行的极好的清理确认了几位研究者在前些年推进的假设，一劳永逸地使围绕着画面意义的“谜团”更为清晰。

尽管是文化的热爱者，提香并不拥有特定的深奥人文知识，因此，他并未构思一个脑海中的寓言，一个古典神话的译解，或是复杂的诗歌片段的说明，而“仅仅”是他可想到的最迷人的结婚贺礼之一。

第一个线索是喷泉池石雕上雕刻的威尼斯奥雷里奥家族的纹章（有蛇尾的狮子），这在几十年前便被识别了出来，至少让确认委托人所属的家族成为可能。但是，第二

个明确、客观的证据对了解该作品创作的详细周边环境也是必要的。当人们分析被放在画面中心重要位置的金属盆时发现了这个证据。真相从这个充满艺术气息的容器底部显现出来，在这里也可以识别出另一个纹章：帕多瓦^①的巴加罗托家族的三角形纹饰。这又代表着什么呢？对威尼斯共和国婚姻登记簿的快速浏览有助于解决这个问题：这幅画是一位未婚夫送给他未婚妻的礼物。我们很快便会看到他们是谁。

① 帕多瓦 (Padua)，意大利北部城市名。

没有什么离得开爱： 一切始于一场战争和 一次绞刑

在这里没有必要引用托马斯·斯特尔那斯·艾略特^①的诗句“荒地上长着丁香”，因为我们都知道美妙的事物可以在最悲惨的情形下出现。事实上，这幅画起源于对神圣的爱的赞颂，存在于威尼斯遭受最惨烈的军事攻击之后的一场残酷的复仇中。

1508年，侠义且焦躁不安的神圣罗马帝国哈布斯堡王朝^②的皇帝马克西米利安一世^③的雄心在某种程度上被扼制在高雅却极小的茵斯布鲁克^④高山宫廷中，他成功创建了一个危险的军事联盟，被称为康布雷^⑤联盟，或神圣联盟，其中包括了教皇和法国国王。

马克西米利安非常了解威尼斯那几乎难以攻克的海上军事力量，因此他组建了陆上攻击力量，与相关地区的炮兵集成了一支巨大的军队，位

① 托马斯·斯特尔那斯·艾略特 (T.S.Eliot), 1888—1965, 诗人, 剧作家和文学批评家, 诗歌现代派运动领袖, 出生于美国密苏里州的圣路易斯。

② 哈布斯堡王朝 (Habsburg), 欧洲历史上最显赫, 统治地域最广的王朝之一。

③ 马克西米利安一世 (Maximilian I), 1459—1519, 腓特烈三世之子, 1508年开始成为圣神罗马帝国皇帝。

④ 茵斯布鲁克 (Innsbruck), 茵斯布鲁克位于奥地利的西部, 在阿尔卑斯山谷之中, 与德国、意大利和瑞士相邻, 是德国和意大利之间贸易的必经之路。

⑤ 康布雷 (Cambrai), 地名, 位于法国斯海尔德河畔。

提香

《天上的爱和人间的爱》，细节
板上油画，118厘米×279厘米

1514

罗马，博盖塞美术馆

