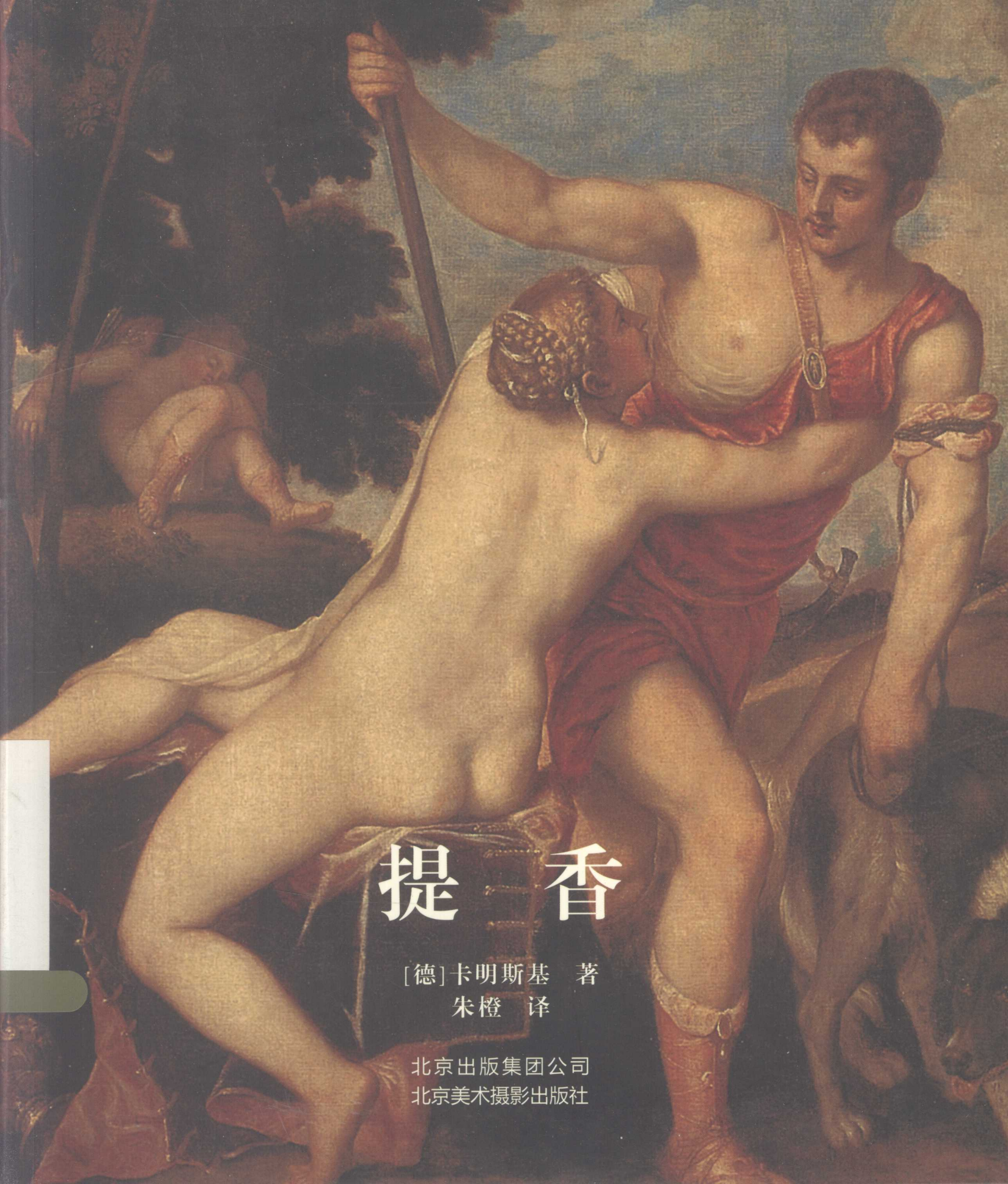

提 香

[德] 卡明斯基 著
朱橙 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

提 香

[德]卡明斯基 著

朱橙 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© h.f.ullmann publishing GmbH
Special edition

Original title: *Meister der italienischen Kunst – Tizian*
ISBN 978-3-8331-3775-4

Project Manager and Editor: Ute E. Hammer
Assistant: Jeannette Fentroß
Editor: Anja Eichler
Layout: Andi Huck, Aladdin Jokosha
Cover Design: Simone Sticker

图书在版编目 (CIP) 数据

提香 / (德) 卡明斯基著 ; 朱橙译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2015. 4
书名原文: Masters of Italian Art: Titian
ISBN 978-7-80501-739-6

I. ①提… II. ①卡… ②朱… III. ①提香, V.
(1476 ~ 1576) — 传记 IV. ① K835. 465. 72

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第 025557 号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-8438

责任编辑: 钱 颖
助理编辑: 耿苏萌
责任印制: 彭军芳

提香

TIXIANG

[德]卡明斯基 著

朱橙 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京华联印刷有限公司

版 次 2015年4月第1版第1次印刷

开 本 216毫米×253毫米 1/16

印 张 8.75

字 数 104.5千字

书 号 ISBN 978-7-80501-739-6

定 价 58.00元

质量监督电话 010-58572393

责任编辑电话 010-58572670

目录

早年生涯：来自皮耶韦-迪卡多尔的提香·韦切利奥——贝里尼——乔尔乔内

6

深入阅读：芳达科大厦

14

初步成功：首件创作委托——自己的画室——威尼斯共和国画师

18

威尼斯的创作委托以及为北意大利王室绘制的作品——提香给威尼斯艺术带来了巨大变革

30

身处威尼斯共和国与神圣罗马帝国之间的提香——作为叙事元素的风景

42

深入阅读：提香位于大比利的宅邸

55

神圣罗马帝国皇帝与梵蒂冈教皇：“样式主义的危机”——提香的罗马之旅

72

深入阅读：教皇保罗三世和他的孙子——提香为这位教皇绘制的肖像画

86

提香的晚年创作——色彩的动力学

100

艺术家年表

136

术语表

137

参考文献

140

图片版权

140

提 香

提 香

[德]卡明斯基 著

朱橙 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© h.f.ullmann publishing GmbH
Special edition

Original title: *Meister der italienischen Kunst – Tizian*
ISBN 978-3-8331-3775-4

Project Manager and Editor: Ute E. Hammer
Assistant: Jeannette Fentrob
Editor: Anja Eichler
Layout: Andi Huck, Aladdin Jokosha
Cover Design: Simone Sticker

图书在版编目 (CIP) 数据

提香 / (德) 卡明斯基著 ; 朱橙译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2015. 4
书名原文: Masters of Italian Art: Titian
ISBN 978-7-80501-739-6

I. ①提… II. ①卡… ②朱… III. ①提香, V.
(1476 ~ 1576) — 传记 IV. ① K835. 465. 72

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第 025557 号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-8438

责任编辑: 钱 颖
助理编辑: 耿苏萌
责任印制: 彭军芳

提香

TIXIANG

[德]卡明斯基 著

朱橙 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京华联印刷有限公司

版 次 2015年4月第1版第1次印刷

开 本 216毫米×253毫米 1/16

印 张 8.75

字 数 104.5千字

书 号 ISBN 978-7-80501-739-6

定 价 58.00元

质量监督电话 010-58572393

责任编辑电话 010-58572670

目录

早年生涯：来自皮耶韦-迪卡多尔的提香·韦切利奥——贝里尼——乔尔乔内

6

深入阅读：芳达科大厦

14

初步成功：首件创作委托——自己的画室——威尼斯共和国画师

18

威尼斯的创作委托以及为北意大利王室绘制的作品——提香给威尼斯艺术带来了巨大变革

30

身处威尼斯共和国与神圣罗马帝国之间的提香——作为叙事元素的风景

42

深入阅读：提香位于大比利的宅邸

55

神圣罗马帝国皇帝与梵蒂冈教皇：“样式主义的危机”——提香的罗马之旅

72

深入阅读：教皇保罗三世和他的孙子——提香为这位教皇绘制的肖像画

86

提香的晚年创作——色彩的动力学

100

艺术家年表

136

术语表

137

参考文献

140

图片版权

140

早年生涯： 来自皮耶韦-迪卡多尔的 提香·韦切利奥——贝里尼——乔尔乔内

图1 阿戈斯蒂诺·卡拉奇
《提香》，1587年
铜版画，32.7厘米×23.6厘米
德国柏林国立普鲁士文化遗产图书馆，柏林

这幅铜版画的原型来自提香为年逾六十的自己绘制的一幅肖像画。此画极有可能是现存最早的艺术家自画像。提香并没有为年轻时的自己绘制过任何肖像画。

虽然在提香还活着的时候就有关于他的多本传记问世，但我们不知道他是什么时候出生的。在这些叙述了此人生平的著述中，有一本出自他的亲密好友，作家和艺术理论家卢德维柯·多尔齐（1508—1568年）之手。1557年，在这本题为《论绘画或阿雷蒂诺》的书中，多尔齐写道，当1507年提香还在著名的建筑“德国仓库”（芳达科大厦）中工作时，他大概20岁。提香的另一位传记作家，佛罗伦萨艺术家、建筑设计师和艺术史家乔吉奥·瓦萨里（1511—1574年），也将提香的出生日期定位在1488年或1490年左右。尽管如此，学术界长久以来却认为，提香的诞辰要比上述的时间点早得多，大概为1476年。原因如下：在1571年写给西班牙国王的一封信中，提香自称已有95岁的高龄。但他之所以这样做，可能是为了催促对方加快支付拖欠已久的报酬。如果提香所说的话为真，那么这便意味着，他在1576年去世的时候大概已经活了100岁了。但是，即便提香于1490年左右出生——根据其作品年表来看，这个时间点更有可能——他仍旧会享受一段格外漫长但却充满了创造力的生命。在将近70年的漫长一生中，提香持续发展他的艺术，不断求新求变，而他采用的方式则成功开创了一个几乎前无古人、后无来者的神话。

在15世纪的最后几个年头，当时大概只有10岁左右的提香·韦切利奥，为了在镶嵌细工大师塞巴斯提阿诺·祖卡托（？—1527年）的作坊中接受正规的训练，便在他的长兄弗朗切斯科（后来也成了一名画家）的陪同下来到了威尼斯。他们来自一个叫作皮耶韦-迪卡多尔的小村庄，此地位于阿尔卑斯山的群峰之间，如今距意大利和奥地利的边界处大概只有40公里，提香所在的家族世代都定居在那里。提香和弗朗切斯科的父母——露西娅和格雷戈里奥·维切里伯爵，因待人接物谦谦有礼而备受当地人的尊敬。他们的祖父曾经成功抵御了神圣罗马帝国皇帝马克西米连一世属

下军队的入侵。我们尚不知道为什么提香的父亲为了让他的两个儿子接受训练、踏上艺术之途，而把他们送到威尼斯的叔叔处，但无可争议的是，他独具慧眼，发现并培养了儿子的天赋，仅凭这一点，他便赢得了世人的尊敬。

16世纪初，提香和弗朗切斯科兄弟俩所前往的威尼斯是当时欧洲人口最为密集的城市之一。威尼斯人自豪地宣称，他们的城市是一个共和政体的国家——当时的威尼斯占地广阔，范围遍及被称为“内陆”的陆地板块、伊斯的利亚半岛以及东南地中海。贵族阶层统治着这座城市，在这些贵族中又选举出参议院和共和国总督，后者作为国家元首，其职责是出席官方场合并发挥政治效能。除了贵族以外，富裕的市民阶层在威尼斯社会中也占据着举足轻重的地位。再接下来就是数量巨大的平民，这些人占据了人口的绝大多数。他们也能参与共和国的行政管理，主要通过大量不对贵族开放的公务职位，但也有凭借宗教兄弟会（学校）的方式完成对国家生活的干预。

16世纪初，在神圣罗马帝国皇帝、教皇和法国国王三方势力争夺意大利霸权的动荡形势中，被夹在中间的威尼斯痛苦不堪。曾几何时，威尼斯甚至面临丧失其大陆地区全部领土的严重危机。但这座岛屿城市本身却几乎从来没有遭到攻击，更别说被占领和征服了。天然的水障为威尼斯竖立起了一道坚不可摧的城墙。通过国际贸易而获得的财富，稳定的政府形式与高明的行政体系的结合所带来的稳定，这番盛世景象确保了威尼斯可能是欧洲最安全的城市。此外，它的公民还享有高水平的知识教育以及宗教自由的权利，只要他们不危及共和国的统治即可（虽然我们现在明白这样一种原则具有多么强的约束力）。

正如卢德维柯·多尔齐所记载的那样，年轻气盛的提香很快便离开了镶嵌画师祖卡托的作坊，并改行学起了油画。他随后进入有名的威尼斯画家简梯尔·贝里尼（1429—1507年）经营的画室继续学习。在威尼斯，这间画室鼎

图2《教皇亚历山大六世将雅各布·佩萨罗引见给圣彼得》，1502—1512年或约1520年
布面油画，145厘米×183厘米
皇家美术博物馆，安特卫普

某些学者认为，此画是提香最早绘制的作品，最初是用来纪念1502年西班牙、威尼斯和教皇国的联合舰队击败土耳其人的光辉事迹。教皇国舰队的指挥官是威尼斯红衣主教雅各布·佩萨罗，正是此人委托提香创作了这件作品。跪在圣彼得身前的佩萨罗穿着一袭马耳他骑士的黑色披风，手握一杆随风飘扬的军旗，上面绘有一幅象征教皇亚历山大六世的盾形纹章。站在佩萨罗身后的教皇正在向圣彼得引见这位优秀的指挥官。在当时的威尼斯，艺术家不去表现圣人，而是以这种方式描绘一个世俗的人，实在是太不寻常了。

鼎鼎有名，其伟大的名声建立在简梯尔的父亲雅各布·贝里尼（约1400—1470年）的作品之上。简梯尔的弟弟乔瓦尼（约1430—1516年）被认为是最上进且最具有天赋的艺术家之一，名声响彻意大利北部。但就社会荣誉而言，简梯尔更为成功。1469年，他被神圣罗马帝国皇帝封为贵族。1479年，他被共和国官方派至土耳其，为这个国家的苏丹绘制肖像。他所接受的创作，比如修复总督府“大议会厅”中的壁画，是威尼斯政府能够给予的最重要的委托。但是，提香很快就离开了简梯尔，全心全意跟着乔瓦尼·贝里尼学画，后者的画风在15

世纪末至16世纪初的时候统治了威尼斯艺坛。

简梯尔·贝里尼的艺术仍然植根于15世纪的文艺复兴传统。相比之下，乔瓦尼则是威尼斯第一个使用油画技术的艺术家。这种发源于尼德兰的新式媒介能够让艺术家的创作风格更显自由，而且，相比较于传统的丹培拉技艺，这种媒介对颜色的使用范围更加宽广，因为油画颜料能够互相调和，形成各种不同的色调，而用丹培拉调和出来的颜色种类很少。此外，丹培拉的绘画方式局限性更大，因为它要求艺术家逐层将颜色叠加起来，每一层颜色都是用非常短的笔触描绘出来的，这样颜料就会

图3（左图）乔瓦尼·贝里尼

《神圣对话》，1505年

木板油画，后被转移至布面，500厘米×235厘米

圣萨卡利亚教堂，威尼斯

提香以五彩斑斓的色彩刻画了基督的圣徒。他们身着宽大的长袍，沉浸在思想的海洋中，皆安静地站在圣母玛利亚的王座周围。画中的男性形象尤其可与《教皇亚历山大六世将雅各布·佩萨罗引见给圣彼得》（图2）中圣彼得的形象相媲美。

图4、图5（对页，上图和中图）《阿多尼斯的诞生》和《波吕多洛斯的传奇》，约1505—1510年

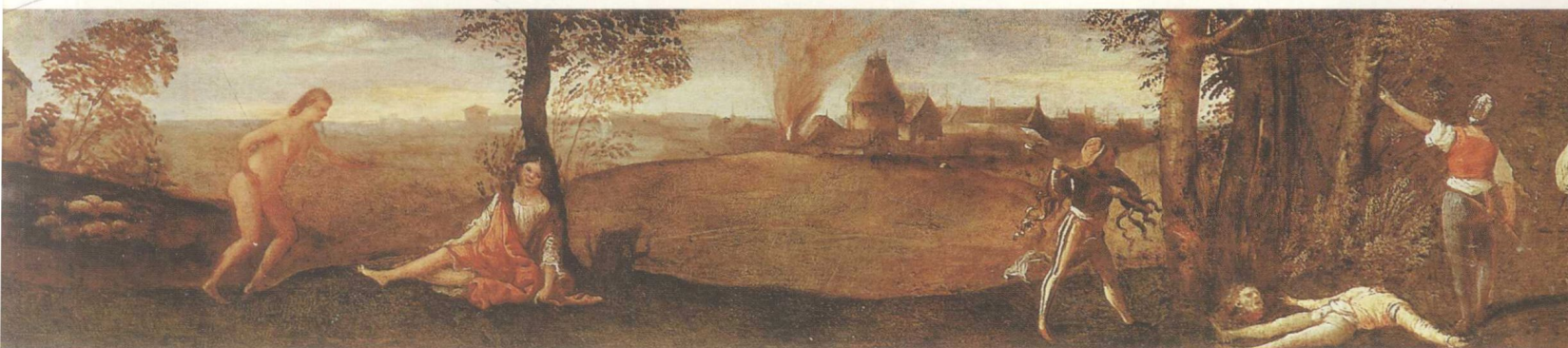
木板油画，每幅35厘米×162厘米

民间博物馆，帕多瓦

将这两件作品归在提香名下充满了争议。它们便是所谓的镶嵌板绘画，即完成后的画板是专门嵌入木柜之中的，作为一种装饰的样式。每幅作品都表现了奥维德的《变形记》中所记述的一段情节，共分为三个场景。在《阿多尼斯的诞生》（图4）中，位于画面中心的是一群人，他们正将还是幼儿的阿多尼斯从其母亲变作的树枝的缠绕中解救出来。画面的左侧描绘了一对情侣，这个主题意欲说明阿多尼斯诞生的最初过程，而画面右侧表现的是即将恋上阿多尼斯的维纳斯，爱神的出现也指明了美少年阿多尼斯的未来。在《波吕多洛斯的传奇》（图5）中，谋杀波吕多洛斯的场景发生在绘画的右侧边缘。奉父王普里阿摩斯的命令，波吕多洛斯将特洛伊的黄金交给了他的姐（妹）夫保管，但后者出于贪婪谋杀了他，独吞了这批黄金。在画面的中心，远处正在燃烧的特洛伊城隐约可见。画面左侧的女性形象被认为是赫卡柏（波吕多洛斯的母亲）以及一位奴仆。

干得非常快。从艺术家的角度来说，乔瓦尼对光色与空间的出色处理及其笔下的那些五彩缤纷、漂亮丰满的人物形象，使他在16世纪初期成为了威尼斯画家的翘楚。15、16世纪之交，几乎所有的威尼斯画家都借鉴了乔瓦尼的艺术风格。1505年，德国艺术家阿尔布雷希特·丢勒（1471—1528年）第二次游历威尼斯，对此，他评论道，虽然当时的乔瓦尼已然是一副老态龙钟的模样，但此人仍然是威尼斯最优秀的艺术家。

那些被我们确定为提香绘制的早期作品，明显体现了贝里尼艺术的影响，尤其是它们对光 and 色的处理极为相似。当创作《教皇亚历山大六世将雅各布·佩萨罗引见给圣彼得》（图2）的时候，提香可能仍然受雇于贝里尼的画室。此画也被认为是提香最早期的作品之一，它的构图与乔瓦尼的许多作品存在诸多相似之处，以至于某些学者认为，此画应该是由乔瓦尼开始创作，而经提香之手最后完成的。根据他们的说法，乔瓦尼分两个阶段绘制了这幅作品，第一步亲自完成圣彼得头部的描绘，接下来在随后的某个时间，将剩余的创作留给了他

的学生提香。对这幅作品的X光扫描也明确表明，此画的创作经历了两个阶段。

其他学者则认为，提香完成这件作品的时间应该是在1503—1507年之间，中间可能还有一段间歇期，此时，他仍然完全处于贝里尼艺术的阴影中。在人物形象的布置以及厚重衣物折痕的处理中，我们都可以发现乔瓦尼的影子。光线与阴影的交织突出了衣服的实体效果，从而衬托出人物的体形。画中的人物形象可与贝里尼为梵蒂冈圣匝加利亚教堂创作的祭坛画（图3）中的人物形象相媲美。提香对圣彼得头部的描绘，也可以在贝里尼的祭坛画中见到。在提香早期创作的许多作品中，我们都可以发现贝里尼描绘衣物的方式，在离开后者的画室后，提香还用这种方式画了很长一段时间，从圣马可大教堂的祭坛画（图16）到帕多瓦圣学院教堂的湿壁画（图13—图15），不一而足。

在16世纪初的威尼斯画坛，除了贝里尼之外，还有一位年轻艺术家也对威尼斯的绘画风格产生了重要影响。此人便是乔治·达·卡斯特尔弗兰克，一般被称为乔尔乔内（1477/1478—1510年）。他的主要赞助人并

非老式的社会精英，而是新晋的贵族。此人的大部分作品都是为懂画的行家里手这个小圈子创作的，他将传统的艺术主题做了一番修改，以适合这些人知识丰富、品位高雅的特点。此外，为了迎合赞助人的喜好，他还发明了一些关于神学、文学以及占星学典故的新式题材。乔尔乔内作品中所蕴含的主题通常是如此的神秘，以至于要理解它们仍然不是一件容易的事。虽然威尼斯艺术自古以来便有绘制风景的习俗，但在乔尔乔内的绘画中，风景被赋予了一个更加突出的地位。在乔尔乔内笔下，人物的动作颇为拘谨，面部也缺少表情，或者最多露出忧郁的神情。他的作品传达出了一种情绪，这种情绪也弥漫于那个时代的文学作品中，尤其是在诗人雅各布·桑纳扎罗（1457—1530年）创作的一首田园牧歌式的浪漫诗作《阿卡迪亚》中可以明确感受到。这首诗情绪忧郁地表达了诗人对一种虚构的理想主义古典时代和牧羊人的沉思生活的深切怀恋，乔尔乔内的同时代人只有在美梦、文学和绘画中才能抵达那个神奇的世界。一般而言，作为一种表述优雅知识的感性手段，忧郁在其中扮演了一个重要

图6《俄耳甫斯与欧律狄刻》，约1510年
木板油画，39厘米×53厘米
卡拉拉学院，贝加莫

在这幅画中，空旷的风景是提香受乔尔乔内的影响绘制的早期作品的一个典型特点。经过岁月的无情洗涤，地表植被的绿色——这种色彩极为迷人，并与右侧背景中的红色火焰和淡黄色的天空形成了鲜明对比——几乎已经完全变成了褐色。

图7(上图) 乔治·达·卡斯泰尔弗兰克, 被称为乔尔乔内

《沉睡的维纳斯》, 约1508—1515年

布面油画, 108.5厘米×175厘米

国家艺术收藏, 老大师油画馆, 德累斯顿

这就是1525年威尼斯人马克·安东尼奥·米歇尔在杰罗尼莫·马塞洛的宅邸中看到的那幅画。他对此画作出了非常重要的注解, 即提香在乔尔乔内创作的原画的基础上添绘了风景以及一个小天使的形象, 后来的X光检测也证实了这一说法的有效性。沉睡的维纳斯的斜躺姿势即将成为提香笔下的维纳斯的典型特点。

图8(右图)《田园合奏》, 约1510—1511年

布面油画, 110厘米×138厘米

卢浮宫博物馆, 巴黎

两个穿戴整齐的年轻男人和两个赤身裸体的女人的内涵至今仍不明确。虽然现在此画的标题通常叫作《田园合奏》或《乡村音乐会》, 但有关此画的主题以及到底是谁创作了这幅画, 仍然存在诸多争议。以前的艺术界通常认为, 此画的创作者或仅仅是乔尔乔内一人, 或是提香和乔尔乔内两人。鉴于提香作品的早期风格, 此画如今被认为是提香单独创作的作品, 虽然并非所有的学者都支持这种观点。

角色。许多青年艺术家极为崇拜乔尔乔内, 并在艺术中使用了他发明的新式题材和样式。诸如《阿多尼斯的诞生》(图4)和《波吕多洛斯的传奇》一类的绘画作品便表明了乔尔乔内对提香早期艺术创作的深刻影响, 虽然针对这些作品的归属问题, 学界还存在一些争议。

提香和乔尔乔内之间的关系(乔尔乔内比提香大10岁, 也是在贝里尼的画室中接受的训练), 同他与贝里尼的关系是不同的。虽然提香的作品明显体现了贝里尼艺术的影响, 但我们很容易将他的作品与其老师的作品区别开来。很长一段时间以来, 同样的说辞也适用于提香和乔尔乔内之间的关系。现在许多被认为出自乔尔乔内之手的作品, 曾经被我们归于提香的名下, 反之亦然。1931年, 通过照射X光, 证明在《沉睡的维纳斯》(图7)画面左侧曾经绘有一个小丘比特的形象。这件曾被归在乔尔乔内名下的作品, 证实了一个古老的传说, 即传言画中的裸女是乔尔乔内画的, 但提香在此基础上描绘了风景和丘比特的形象。此举也证实了这个说法, 即两位画家在其他作品中亦有通力合作, 比如《田园合奏》(图8)。在这件作品中, 提香完全采用了比他年长的乔尔乔内的艺术风格。但是, 在最近两次关于提香作品的重要展览期间(1990年的威尼斯和华盛顿, 以及1993年的巴黎), 学术界提出了一种

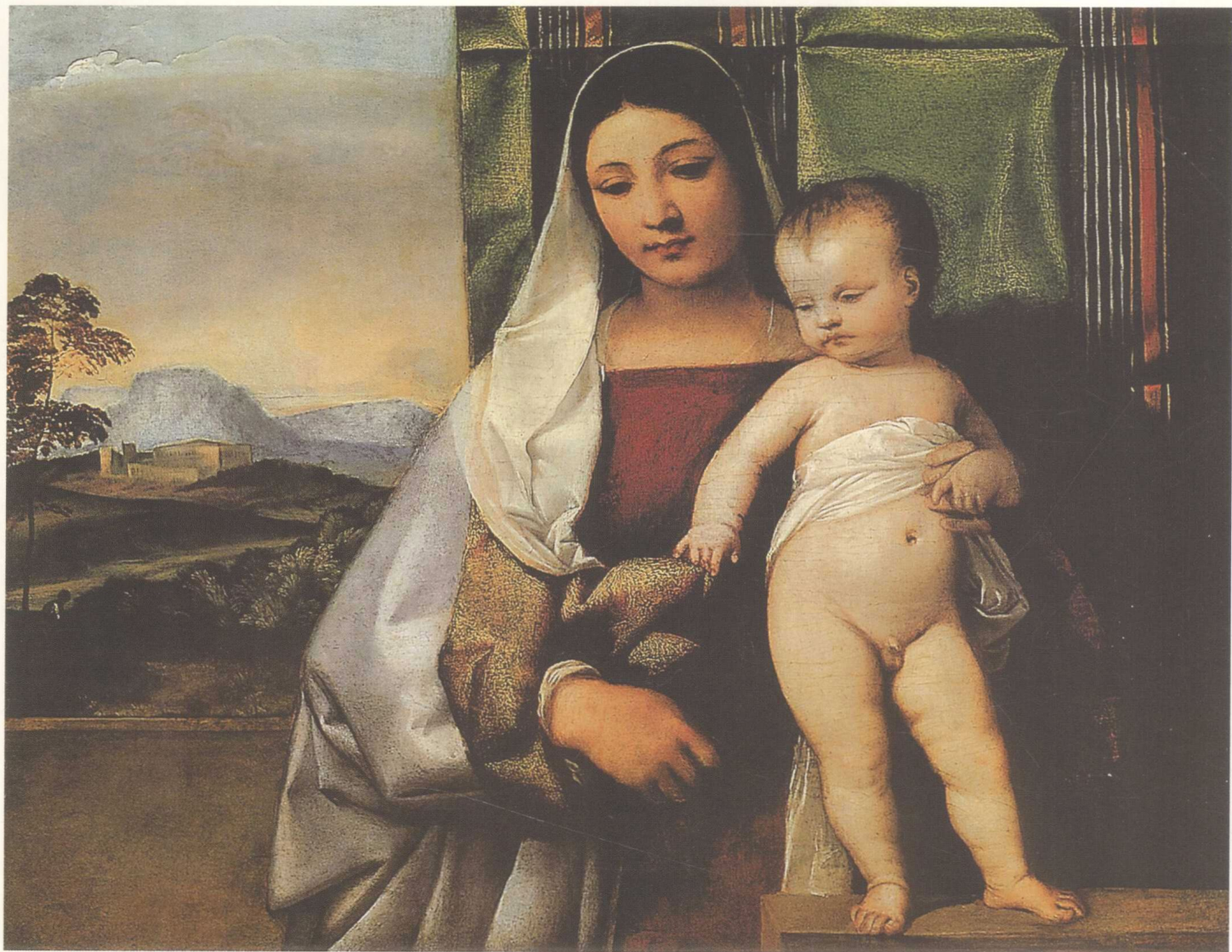

图9《吉卜赛圣母》，约1512年
木板油画，5.8厘米×83.8厘米
艺术史博物馆，维也纳

这幅画的标题是根据圣母玛利亚的黑色头发、暗淡的面容，以及画面色彩的有趣对比推导出来的。画中的玛利亚长着一双清澈透亮的黑眸，这种类型的圣母形象仅见于提香的早期作品。

新的解释，提香和乔尔乔内两人之间的关系也随之变得扑朔迷离。在1990年准备展览的过程中，通过技术手段，我们得以在提香更为宽阔且随意的笔触与乔尔乔内更为精致且典雅的手法之间作出区分。如果我们意欲更清楚地了解提香的早期作品，此乃最基本的手段。它表明了提香是一位这样的艺术家：与那个时代的其他年轻艺术家一样，提香在题材的选择方面亦追随乔尔乔内，但他对色彩的使用，以及对人物形象的处理和独创性的追求，更多地受到了乔瓦尼·贝里尼的影响。他们之间的关系现

在被认为是互惠互补的，这导致他们不断地参与对方的艺术创作。现在，学界一致认为，提香的付出与收获是相匹配的。

在最早创作的作品中，提香学习了贝里尼的艺术主题与风格，同样，乔尔乔内对他的影响也非常大。比如《吉卜赛圣母》（图9）和《贞洁圣母》（图10）中的人物半身像，就完全源自贝里尼独创的圣母样式。但在《吉卜赛圣母》这件作品中，提香对画面的自我掌控已经表现得非常明显了。将浅蓝、白色和暗红等不同颜色予以不同寻常但又略显微妙的调和，以及

圣母玛利亚和圣婴耶稣的出神目光，也提醒了许多学者，这件作品在很大程度上受到了乔尔乔内的影响。有时候，这幅画也被归在后者的名下。圣母身后的风景与乔尔乔内的名作《沉睡的维纳斯》（图7）中的背景密切相关。但是，在画境中看起来相当奇怪的卷轴，以及衣物上的光影交织，都明确表明了这幅画出自提香的创作，因为这些元素正是源于贝里尼的艺术，但提香将其改造成了自己的风格，并在随后的艺术生涯中，将这种风格继续发展了下去。

1505年，威尼斯的一栋用于德国商人集

会的建筑，即所谓的芳达科大厦遭遇了火灾。在此之后，提香和乔尔乔内同被委以装饰建筑正面的重任。起初，丝毫没有迹象表明，这两位艺术家会因为在这个创作委托中绘制壁画而最终收获了巨大的声誉。正如卢德维柯·多尔齐所言，考虑到提香当时还不满20岁，这些令人瞩目的壁画仅仅是其无与伦比的艺术生涯的预演罢了。

图10《贞洁圣母》，约1515年
木板油画，后转移至布面，81厘米×99.5厘米
艺术史博物馆，维也纳

在这幅表现圣母半身肖像的绘画中，提香仍旧完全遵照了一种处理图像的习惯方法，具有典型的乔瓦尼·贝里尼的作品风格。圣约瑟位于画面的左侧，而施洗者约翰的父亲撒迦利亚位于圣母玛利亚的右侧。被描绘成了一个裸身男童的约翰正将手中的樱桃递给圣母，这幅画也由此得名。