

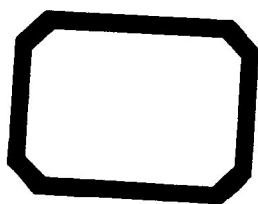
世界名画家全集

提香

威尼斯画派大师

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

威尼斯画派大师

提 香

TIZIANO

何政广 ● 主编

河北教育出版社

冀图登字 03-98-001

图书在版编目(CIP)数据

提香:威尼斯画派大师/曾长生著. —石家庄:河北教育出版社, 2001.7

(世界名画家全集/何政广主编)

ISBN7-5434-4339-2

I. 提... II. 曾... III. ①提香, V. - 生平事迹②油画-作品集-意大利-中世纪 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 051879 号

世界名画家全集

提香 威尼斯画派大师

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 6

版 次 2001 年 9 月第 1 版

2003 年 1 月第 2 次印刷

印 数 3,001-7,000

书 号 ISBN7-5434-4339-2/J · 238

定 价 48.00 元(平装)78.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

何政广

提香(Tiziano Vecellio, 1488/1490~1576)是文艺复兴盛期威尼斯画派的代表性画家。他出生在威尼斯共和国靠近阿尔卑斯山麓的一个村庄,后来以画艺活跃于威尼斯、帕多瓦,并荣登威尼斯共和国首席画家的位置。罗马教皇曾邀请他到梵蒂冈观景殿作画。为他提供豪华宽敞的宅院,为教皇保罗三世画像。他生前所享有的名声与地位,是同时代的其他画家所无法比拟的。

提香从九岁开始到威尼斯学画。二十多岁与乔尔乔涅合作完成《田园的合奏》和《沉睡的维纳斯》。二十六岁以后,提香的绘画天才得到更大发挥。他应邀到宫廷王侯贵族家中作画,为威尼斯的圣马利亚教堂创作了两幅祭坛画《圣母升天图》和《皮萨罗的圣母图》。他的许多宗教画与肖像画,对盛期文艺复兴绘画的发展贡献极大。

提香的名画,历经四百多年留存至今,真迹多数典藏在世界各大美术馆。我先后在威尼斯市政府大会议厅、总督宫、学院美术馆、佛罗伦萨乌飞齐美术馆、巴黎罗浮宫、马德里的勃拉多美术馆、华盛顿国立美术馆、伦敦国家美术馆等处,观摩过提香的油画。印象最深的是在罗马波格塞美术馆二楼陈列的一幅《神圣与世俗之爱》。这是提香初期的杰作,也是威尼斯派绘画古典形式达到巅峰的代表作,光线与色彩统一的视觉效果,堪称完美的典范。画中裸体女性代表纯洁、精神的愛,穿衣女性则象征世俗、装饰的爱。有趣的是,对于此画主题的解釋,曾发生过多次爭论,从《天真的美与装饰的美》(1613)、《三个爱》(1650)、《俗爱与神爱》(1693)、《神圣女性与世俗女性》(1700)直到流传至今的《神圣与世俗之爱》(1792),可以看出提香表达了虚幻与真实、自然与文明、道德与悦乐等不同层次的爱情,追求基督教的理想与异教的理想之调和与统一。

提香后期的杰作《乌尔比诺的维纳斯》、《达那厄》等,虽然描绘的是与画家处于同一时代的女性——威尼斯的美女,但空间环境的衬托,使画面显出隐秘亲近的气氛。提香那充满官能美与人间性的绘画,被评论家誉为裸体艺术的极致。

关于本书

提香发迹于16世纪的意大利威尼斯，
擅长以色彩来建构气氛，
传达感觉，不论是大胆奔放
或优雅柔情，都能给他的作品注入
跳跃的生命力。
他是第一位将色彩当成主体
表现的艺术家的。

提香的画作带有明亮的色彩与生动的
光影，画中的人物有精力与尊严，
显现了人类复杂的个性与情绪。

随后几代艺术家们
都极欲模仿其《酒神》的醉人色彩，
又忘情于《戴荆棘的基督》中的
激情力量。他的感性之深，
见解之自然，实有助于创造一种有别
于现实主义的独特艺术，
为艺术之美带来了新的内涵与诠释。

提香罕见的创造精神，
为人类艺术史开发出
全然不同的新世界。

世界名画家全集

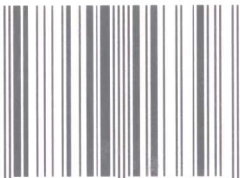
波提切利	米勒
米开朗琪罗	康定斯基
达·芬奇	柯罗
拉斐尔	马蒂斯
普桑	德加
布歇	蒙德里安
戈雅	塞尚
鲁本斯	杜菲
弗美尔	莫奈
伦勃朗	毕加索
康斯特布尔	雷诺阿
勃鲁盖尔	勃拉克
透纳	列宾
劳特累克	莫迪利阿尼
马奈	卢梭
勃纳尔	夏加尔
库尔贝	高更
拉图尔	米罗
大卫	凡·高
德拉克洛瓦	达利
奥基弗	蒙克
克利	怀斯
委拉斯开兹	提香
杜米埃	格列柯
萨金特	卡萨特

责任编辑: 潘海鸥 刘 峥
刘 辉 徐占博

特约校对: 田卫平

装帧设计: 张志伟 牛亚勋

ISBN 7-5434-4339-2

9 787543 443396 >

目 录

威尼斯画派大师——

提香的生涯与绘画(曾长生撰文)2

把色彩当主体表现的艺术大师2

自幼显露天赋并从镶嵌艺术入手4

转入大师乔凡尼·贝里尼的工作坊习画8

接受威尼斯的双重传统影响13

成为乔尔乔涅的助手并发展自己的风格16

赋予女性裸体以健康人性24

赴帕多瓦发展并请助手协助34

重返威尼斯画起美女肖像40

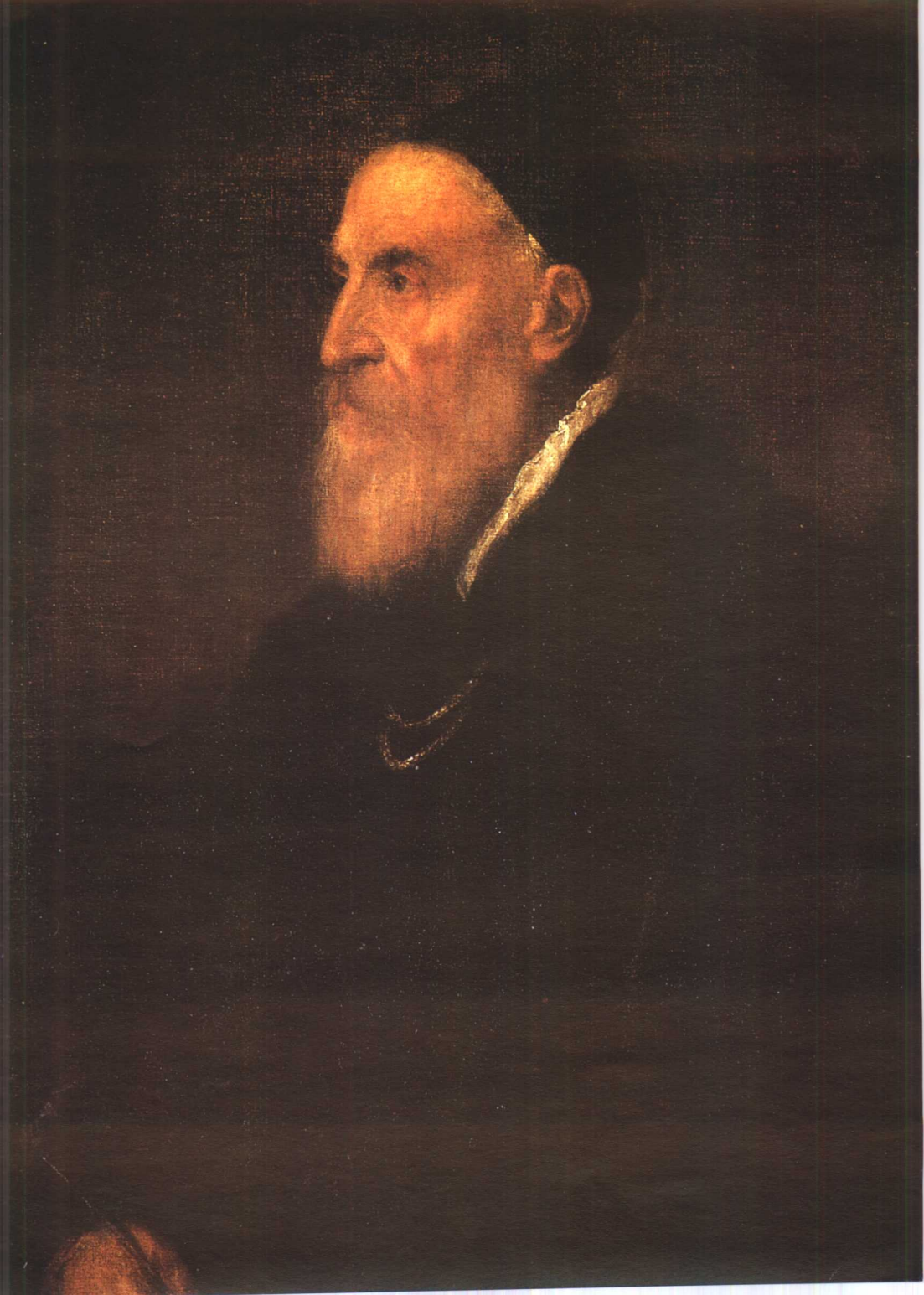
接替乔凡尼·贝里尼成为威尼斯第一画师
.....44

《圣母升天图》令教堂不安却具革新精神48

提香的宗教画为各方所争夺52

第一位以色彩为主体表现的艺术家	58
中规中矩，珍视友情与亲情	61
为家庭开支努力接受绘画委托	66
为神圣罗马帝国皇帝绘制肖像	71
提香的肖像画名声达到高峰	76
人性化的肖像深获枢机主教与贵族欢迎	79
成为画坛的顶尖人物既获权力又具自信	87
赴罗马发展功成名就	94
提香重视色调，与米开朗琪罗不同	106
出任奥格斯堡皇家画师	116
绘画意境深远，思想超前	126
晚年作品充满痛苦激情	146
提香年谱	182

威尼斯画派大师—— 提香的生涯与绘画

在 16 世纪，整个绘画史上尚找不出像提香那样把色彩运用的如此丰富生动又自足的画家。对发迹于威尼斯的提香而言，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，不论是大胆奔放或优雅抒情，乃至任意不调和，均能给他的作品注入跳动的生命力。可以说他是第一位将色彩当成主体表现的艺术家的，为后来的画家打开了一条新的途径。

把色彩当主体表现的艺术家

与提香同时代的美术史学家瓦萨里及艺术大师米开朗琪罗，却对提香的作品有着不同的看法。前者认为，提香是以吸引观者的色彩来掩饰画面上的结构不足；后者则批评，虽然提香的手法与色彩很高明，遗憾的是他并没有把素描学好。持有这种看法，显然是因为他们的故乡佛罗伦萨所重视的是线条与造型，而将色彩放在了次要地位的缘故。

不过从上面的评述中，也明显表露出威尼斯与佛罗伦萨在绘画技法上所形成的强烈对比。此种对比还表现在两个城市的固有特质上：威尼斯洋溢着活泼的阳光，漂浮在水面

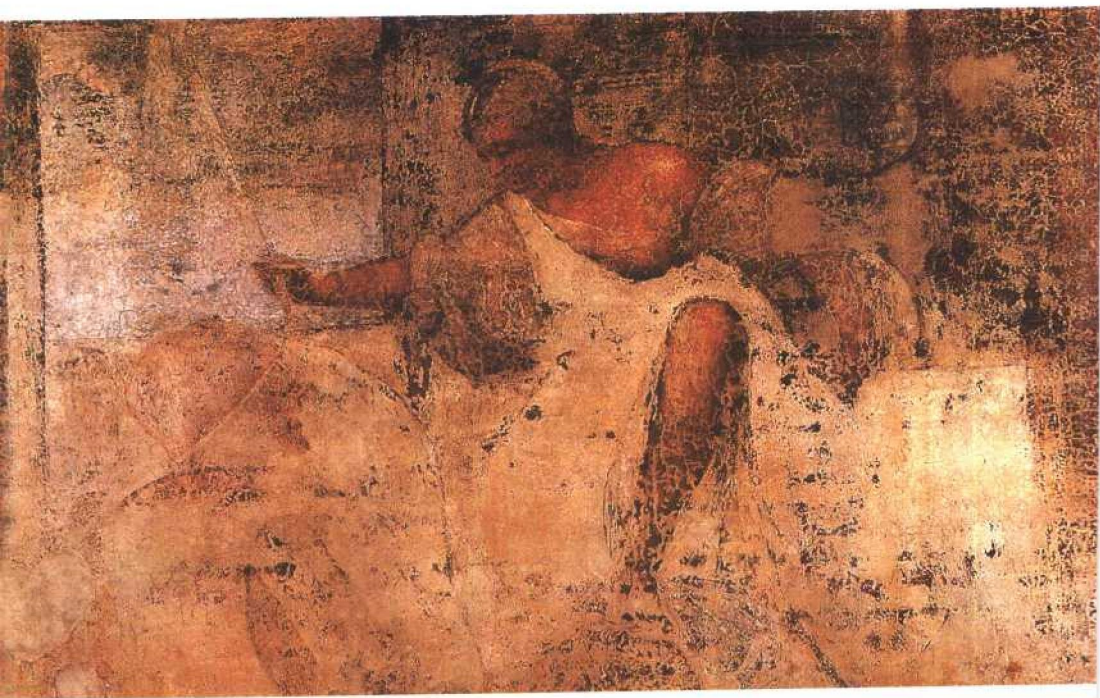
自画像 1567~1568年

油彩、画布

86×69cm 马德里勃

拉多美术馆藏

(前页图)

犹迪丝 1508~1509年 壁画 212×345cm 威尼斯私人收藏

上、充满了嘉年华会的音乐；佛罗伦萨则是一个拥有强烈感情及民风骄傲的城市；威尼斯充满诗情画意，佛罗伦萨则全然呈现几何造型的美感；威尼斯人说话轻快，一如圣马可具有异国情调的拜占庭式的方形会堂，佛罗伦萨人说话则纯然而精准，有如坚硬的大理石雕像一般。

在佛罗伦萨画家的作品中，色彩依附于构图，他们总是谨慎地诠释描绘画面上的构图；威尼斯画家的作品，尤其是提香的作品，构图只是提供一个粗浅的架构，画家必须在此架构上尽其可能地探索色彩画面。提香在画布上将色彩的能量予以组织，显现了色彩本身的感性。这种崭新的技法，预示了现代艺术的发展，这是瓦萨里及米开朗琪罗等天才所无法理解的。

此外，提香所创作的主要是顾主所委托的、而非描绘他

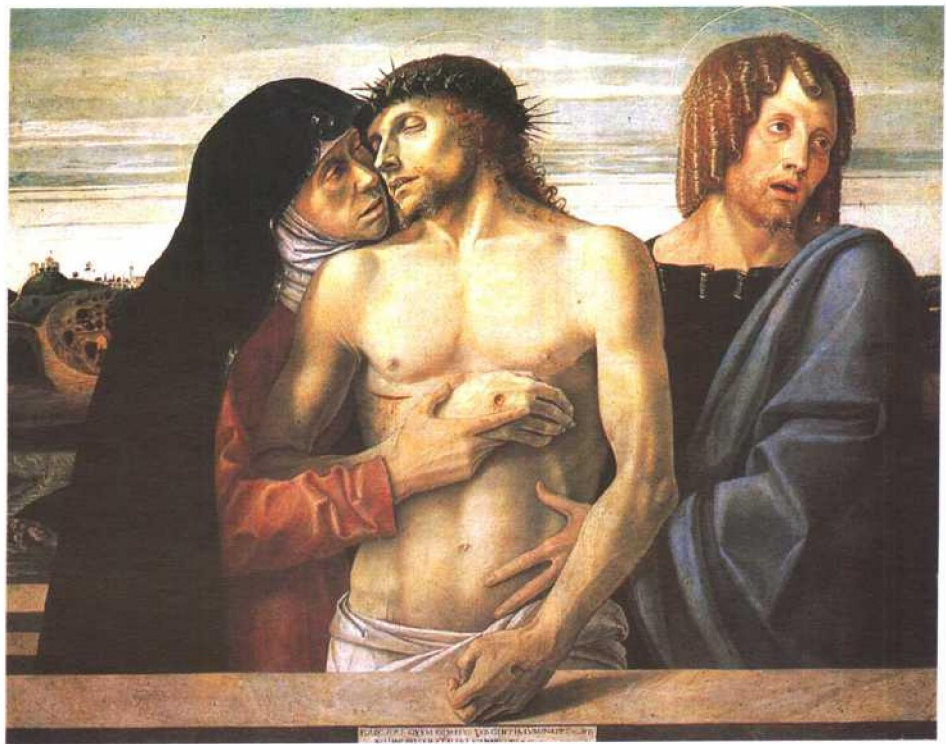
凭空想像的作品；所画的每一幅作品，无论是宗教、神话的或当代题材，都能符合自己的理念要求，同时也能满足顾主的需要。这是因为双方对生活的态度完全相似造成的。艺术家与顾主都关心新人文主义传统，以人性作为世界的衡量标准，他们都觉得人们应体现美好的事物与美学的愉悦。

更重要的是，威尼斯的画家比较熟悉油画的技法，他们发现这种技法更容易表现他们的作画意图，像提香一层又一层的使用透明油彩，就可以创造出真实肉感的幻觉。如果说威尼斯的绘画代表油画技法的成长，那也同时意味着艺术品味的改变，主顾们开始要求更具表现性的艺术，不大重视理想而较偏爱情感的表露。这也就是说，意大利的艺术开始从重视秩序的古典风格，转向较为情绪化的表现风格，而朝矫饰主义及巴罗克风尚迈进。

自幼显露天賦并从镶嵌艺术入手

提香(Tiziano)1488年生于意大利北部小城卡多尔(Cadore)。卡多尔位于阿尔卑斯山的皮亚夫河畔，他的家族维西里欧(Veccellio)是该地区的望族之一。提香在家中排行老二，家族中有律师、行政官及公证师，就是没有从事绘画行业的。由于出身在这样一个家庭中，他始终对金钱的管理采取谨慎的态度。他生活简朴，清心寡欲，即使他后来变得富有也不改其本色。

为了使自己显得老成持重，提香总是把自己装扮得比实际年龄大一些。没有任何文件记录他出生的准确时间，这一直是史家争议的题目之一。据威尼斯圣康西亚诺教区的死亡登记称，提香死于1576年8月27日，享年一百零三岁，依此推算他应出生于1473年；不过据他1571年8月1日致函菲利普二世的信中称，他当时已九十五岁；然而依照他同时代的美术史家乔吉欧·瓦萨里(Giorgio Vasari)1568年所出版的

提香的老师贞提尔·贝里尼 基督之死 1460年 蛋彩、木板 86×107cm 米兰布雷勒美术馆藏

《艺术家列传》中记载，瓦萨里1566年与提香见面时，他是七十六岁；而另一名史家罗多维可·多尔赛(Lodovico Dolce)则在1557年记录称，提香于1508年在芳达哥·特德希(Fondaco Tedeschi)制作壁画时，只有二十岁。从这些不同的证据显示，提香的出生年代大约是在1488年至1490年之间。

当提香九岁时，他与长兄弗兰西斯科·安东尼(Francesco Antonio)迁往威尼斯。他叔父安东尼奥当时是威尼斯的公务员，发现他们兄弟俩颇有艺术天赋，就鼓励并介绍他们去赛巴斯蒂安诺·朱卡托(Sebastiano Zuccato)兄弟开设的镶嵌工作坊学习。不久，哥哥弗兰西斯科似乎对生意与军事生涯更感兴趣，而提香对镶嵌艺术日渐精通，并继续在贞提尔·贝里尼(Gentile Bellini)与乔凡尼·贝里尼(Giovanni Belli-

贞提尔·贝里尼

十字架的奇迹 1500年

油彩、画布 323×430cm

威尼斯学院美术馆藏

(上图)

维托尔·卡巴西欧

十字架的奇迹 1500年

(左图)

提香的老师

乔凡尼·贝里尼

双树的圣母

1487年

油彩、木板

74×58cm

威尼斯学院美术馆藏

ni)的工作坊学习绘画。

1500年当提香来到威尼斯时，“圣马可共和国”正处于发展的巅峰时期，其商业帝国已延伸到地中海的中东部，乃至塞浦路斯；此时建筑林立、辉煌壮丽，描述性的绘画学派开始盛行。由于潮湿空气与海水的影响，壁画逐渐由堂皇的叙事性绘画所替代，像维托尔·卡巴西欧（Vittore Carpaccio）、提香的教师贞提尔，都接受过委托制作这类绘画。当时威尼斯的官方画师就是贞提尔的兄弟乔凡尼，他能成为当时新画派的领导人之一，这应归功于他能熟练地掌握绘画的光线与色彩。

威尼斯绘画能演变出独特的风格，也是历经了一段漫长的艺术经历。它面海又接近东方，自公元5世纪建城以来即具东方色彩，其圣母像就绘成平面而色彩丰富的拜占庭式(Byzantine)；到了中世纪的晚期，又受到来自北方强调自然世界而带表现主义

的线性哥特式(Gothic)风格的影响；稍后则是接受源自文艺复兴时期的佛罗伦萨人文主义的洗礼。不过威尼斯的绘画在文艺复兴时期已逐渐发展出自己的综合特色，同时也反映出一个充满延绵大海地平线及金碧辉煌宫廷与教堂的世界。这个世界弥漫着虚幻无常的大雾以及水上闪烁迷离的微光。

转入大师乔凡尼·贝里尼的工作坊习画

提香的第一个老师赛巴斯蒂安诺·朱卡托，是同行敬重的画家兼镶嵌艺术家。他曾被推选在威尼斯画家公会任职过一段时间，他的两个儿子后来也成为提香的挚友。就像所有的新学徒一样，提香可能住在老师家，并经历过一段艰苦的学习过程。一般而言，学徒起先总是要做一些琐碎的、服务性的工作，诸如磨颜料、清理调色盘、清洗画笔及擦拭地板，以后进而练习素描，并为老师准备画布，最后才有机会画一些自己的作品。这样的学徒训练总要经过五至七年，否则是无法加入公会的。学徒们直到有一天成为公会的会员后，才可以正式工作。

经过学徒训练后成为正式的画家，就可以开始巡回受雇做为画师的助手，如此再经过二至三年才能成为独挡一面的画师。提香在完成学徒生活后已十七岁，1505年他继续跟随贞提尔·贝里尼学习。据罗多维可·多尔赛的记录称，提香在成为贞提尔的助手后，无法忍受老师精确费时的古典手

乔凡尼·贝里尼

圣母像 1505年

油彩、画布

(左图)

乔凡尼·贝里尼

总督罗瑞达诺肖像

1501年

61.5×45cm

伦敦国家博物馆藏

(右页图)

