

世界名家素描全集

5 陳景容編審

丁多列托

TINTORETTO

序

素描是美術的基礎，是爲學畫不可缺的過程。一幅好的畫必有堅實的素描撐着它。素描除了基礎性的意義之外還有一個更重要的含義，那就是指創作性的素描。畫家除了製作油畫、水彩畫之外，亦常畫素描。他們的素描可能是創作前的習作或畫稿，更可能其本身則是創作品。尤其近來，素描的地位大爲提高，素描本身是可成爲獨立之藝術創作。有些評論家說，馬蒂斯的素描比他的彩色畫更爲生動，可見有深度的素描並不在於油畫之下。歷代許多著名的畫家在他一生中，都留下了不少素描的傑作。素描雖然是一種單色的表現且工具單純，但無論表現甚麼，其中一點一線都貫通着畫家真實的感情與思想。而這些心理要素的表現，素描比其他彩色畫更爲直截了當。因此，若是我們能將歷代名家的素描拿來比較研究或欣賞，相信更能深入了解作家的創作歷程與精神。

最近由於國家經濟社會安定，有關美術的活動正在逐年推展，誠爲可喜之現象。目前藝術書籍有如雨後春筍，相繼出版，唯因出版之藝術書籍多半爲油畫或水彩，有關素描之專輯尚屬少見，令人有美中不足之感。

源成出版有限公司鑒於此，不惜鉅資特編印大型豪華精美的「世界名家素描」一套共三十六冊，內容包括自文藝復興期至現代的名家素描。在一般畫集中我們所接觸到的名家作品多半爲彩色畫，而此畫集將名家素描傑作聚集於一堂，並依序作有系統的介紹，實爲難能可貴。本書內容豐富，印刷精美，堪稱爲世界素描之集大成，無論對學生、專家，甚至對一般美術愛好者均爲不可缺少之珍貴書籍。本人二十多年來在師大美術系擔任素描課程，覺得有關素描的參考資料非常缺乏。欣聞源成出版有限公司出版「世界名家素描」甚爲感動，在出版之際特爲推介，並爲序。

陳銀輝

謹識

1. 根據米開蘭基羅「梅底契」的頭部所畫的習作。

綠色紙 白堊 強光部分加白粉筆
Kupferstichkabinett, Berlin

一般來說，丁多列托畫的作品花時間較多，而這幅是丁多列托花工夫最多的作品。這幅畫可以說是他的用心之作，對丁多列托

來說，這也是一幅很例外的學院派素描。由最強烈的陰影，到最亮部的種種變化，無一不緊緊的抓住了青年人的頭部特徵。研究家蒂却推定這幅畫可能是他兒子多米尼哥的作品，又被認為是斯克奧拉·弟·聖·洛克所畫的「基督的誘惑」中的誘惑者——魔鬼的臉的靈感的由來。（參照插圖9、22）

2. 夏娃的習作

約1568年 25.0×14.8cm 明亮的
青色紙以木炭繪製 強光部分加白粉筆
Galleria degli Uffizi, Firenze

為聖·卡夏羅教堂「基督的基督」
而畫的底稿。約當1568年，基督是在基督
降世以前舊約時代的人，或者是未受
洗禮的人，在他們死亡以後的靈魂所居

住的地方。為了想要挽救這些人的靈魂，
夏娃被基督召喚。當她想站起身來的時
候，被拉長的姿式。用很快的速度畫上重
複的線條，使人們會感觸到一種很優雅的
「動感」，用少許的木炭和明部的白粉筆，
表現出有一個程度的立體感。（參照插圖12）

3. 「大衛和巴德西巴」部份

約當1548年 全圖 29.5×154cm 油彩 版畫

Kunsthistorische Museum, Wien

這是丁多列托的作品，風格還沒有充份確定的初期（1544—45）的作品。但又被認為是司豈亞·波寧和波尼法卓·維羅

寧以舊約聖經為主題的六幅版畫中的一部份，刊載在這裏的。作品的主題是從希伯來來的；可是另外有一種說法，被認為是從「亞士德羅和亞瑟洛格」來的。在這些畫板上的人物，部份已經出現了用很軟的蛇形筆法和拉長的，很漂亮的人畫像。

4. 「原罪」部份

1550—51年 全圖 150×220cm 油彩 帆布
Gallerie dell' Accademia, Venezia

1550年到1553年畫成的舊約創世紀的五幅（其中四幅現在仍然保存着），在這幅夏娃把禁果的蘋

果給亞當的圖畫中的右後景，畫有被光芒包圍着的天使，被趕出樂園。這兩個人的部份，和天使追逐的速度，以及亞當和夏娃奔跑的速度，都是在別的作品中很難得見到的速度感，這可能是丁多列托善於表現速度的特長吧！

5. 「湖上行走的耶穌基督」

全圖 117×168cm 油彩 帆布

National Gallery of Art, Washington,
Kress Collection

這幅畫是耶穌基督在徒弟們面前在水上行走的奇蹟。這是丁多列托晚年最優秀的作品。可是，也有像貝連遜 (Berenson) 之類的懷疑的研究者，對

它的作者表示懷疑。在這幅畫裏，是照耶穌基督的話，他要在徒弟們的面前在水面上行走的部份情形。這一幅畫也留下了像是一幅沒有完成的畫的粗糙筆法。就一般來說，這種筆法，是被用在高明度部份的。輪廓明晰的速度線條，正是丁多列托的獨特作風。(參照插圖11)

6. 「向埃及逃亡」部份

1583—87年 全圖 422×580cm 油彩 帆布
Scuola di San Rocco, Venezia

從1583年到1587年，為了裝飾「斯克奧拉·弟·聖·洛克」的樓上所畫的新舊約聖經故事的六幅作品中的一幅的右後景部份。是表示向埃及逃亡途中

的情形。像南國有棕櫚樹的鄉下和平生活，和在逃亡中的危機充滿着的聖族，構成對比。可以說都是單色法。可是，他能抓住黃昏時的光線，使人想起十八世紀的「佛蘭西斯哥·蓋洛底」同時期的「冥想中的埃及瑪利亞」，和「讀書中的瑪利亞·瑪格達萊娜」，都是強調這種傾向的。（參照插圖13）

7. 「瑪娜的收穫」部分

1592—94年 全圖 377×576cm 油彩 畫布
San Giorgio Maggiore, Venezia

是1590年間完成的作品。和最偉大的作品之一「最後的審判」，一起被裝飾在大建築家巴拉·底·歐所建的聖瑪利亞·馬基奧列的聖堂中。這幅畫

和丁多列托晚年的作品「最後的晚餐」一樣，大部分都是由他一個人完成的，少數作品中的一幅。丁多列托的筆法非常熟練，而且畫筆的速度很快，色彩明亮。尤其是在畫筆中左後方的部分景色，最具特色。（參照插圖14）

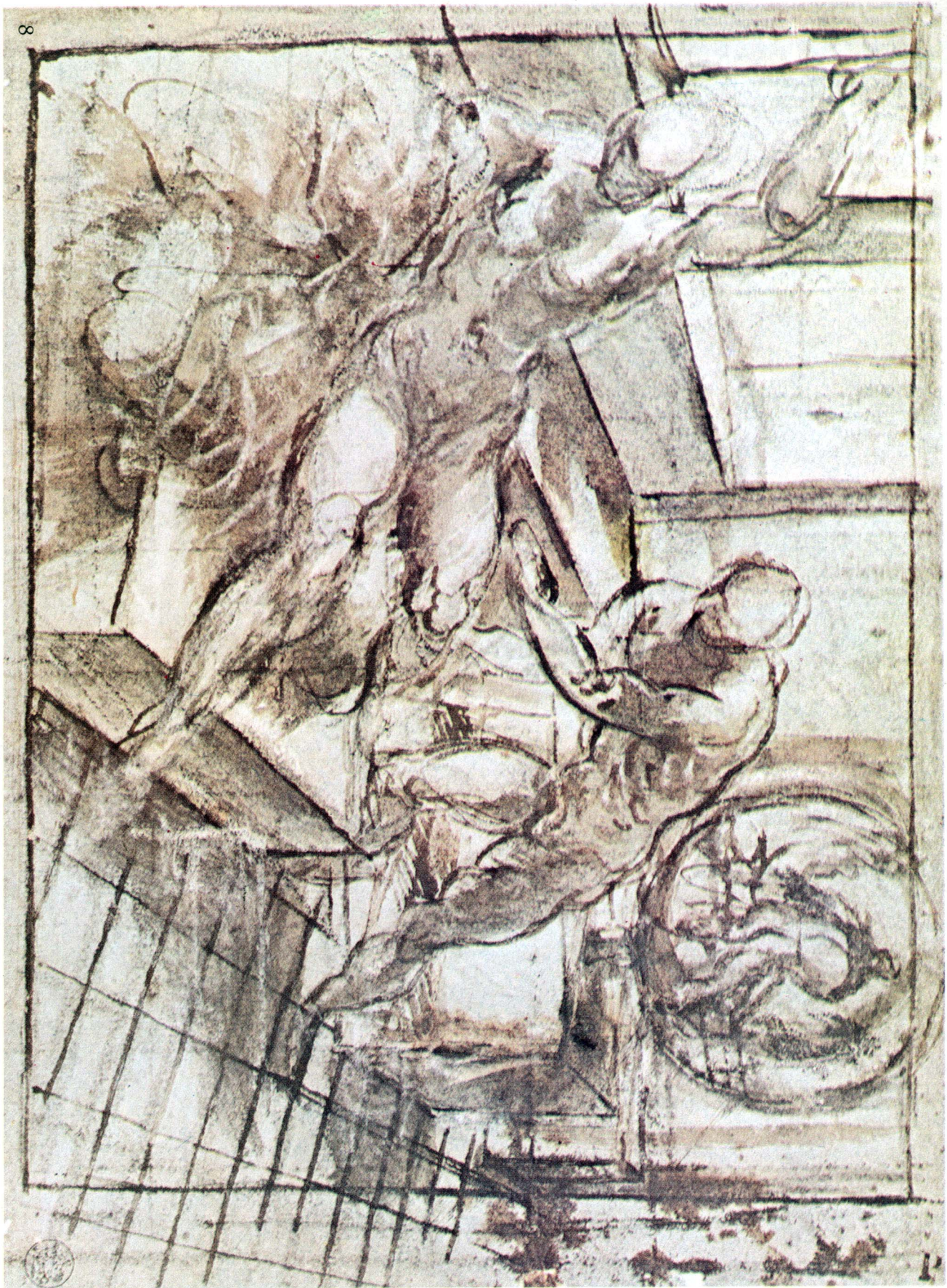
8. 烏爾卡奴斯與維納斯

20.3×27.3cm 藍色紙 水彩 強光部
分加白粉筆

Kupferstichkabinett, Berlin

如本文中的記載，這幅素描是丁多列托現存的素描作品中，最接近完成畫的作品。可以看出，這是一幅用心良苦，屬於較成熟的素描。從這幅作品中，欣賞者可以尋找出丁多列托作品的個性。

從畫面的左上方或右下方，斜躺著維納斯，旁邊的男人，正是烏爾卡奴斯，他正在責備維納斯的紅杏出牆。兩人像背後的圓形門，可以看出從前景至後景的形象，已有顯著的縮小。由這種構圖，可以了解丁多列托對畫面的遠近感，處理得非常清楚。本書最具特色的部分，是用格子斜線所畫的磁磚地板，強調出更強烈的動態。（參照插圖7）

9. 玩骰子的士兵

木炭 明亮的藍色紙 强光部分加白粉筆
21.5×43.0cm
Galleria degli Uffizi, Firenze

這幅素描是1554年間製作的，為「基督的磔刑」（威尼斯的學術美術館）一畫的部分底稿，是為畫中前景右側部分兵士們的底稿。

由於骰子已經成為基督受難的象徵之一，所以自古以來，我們都可以在磔刑圖中看到。一般來說，在素描作品中看見穿著衣服的人像的例子是很少的。

畫中人像的臉部，畫得非常樸素而單純，儘管如此，卻能抓得住要點與題旨。左邊的士兵，是畫在另一張以漿糊重接在一起的紙上的。（參照插圖15）

10. 躺著的男人習作

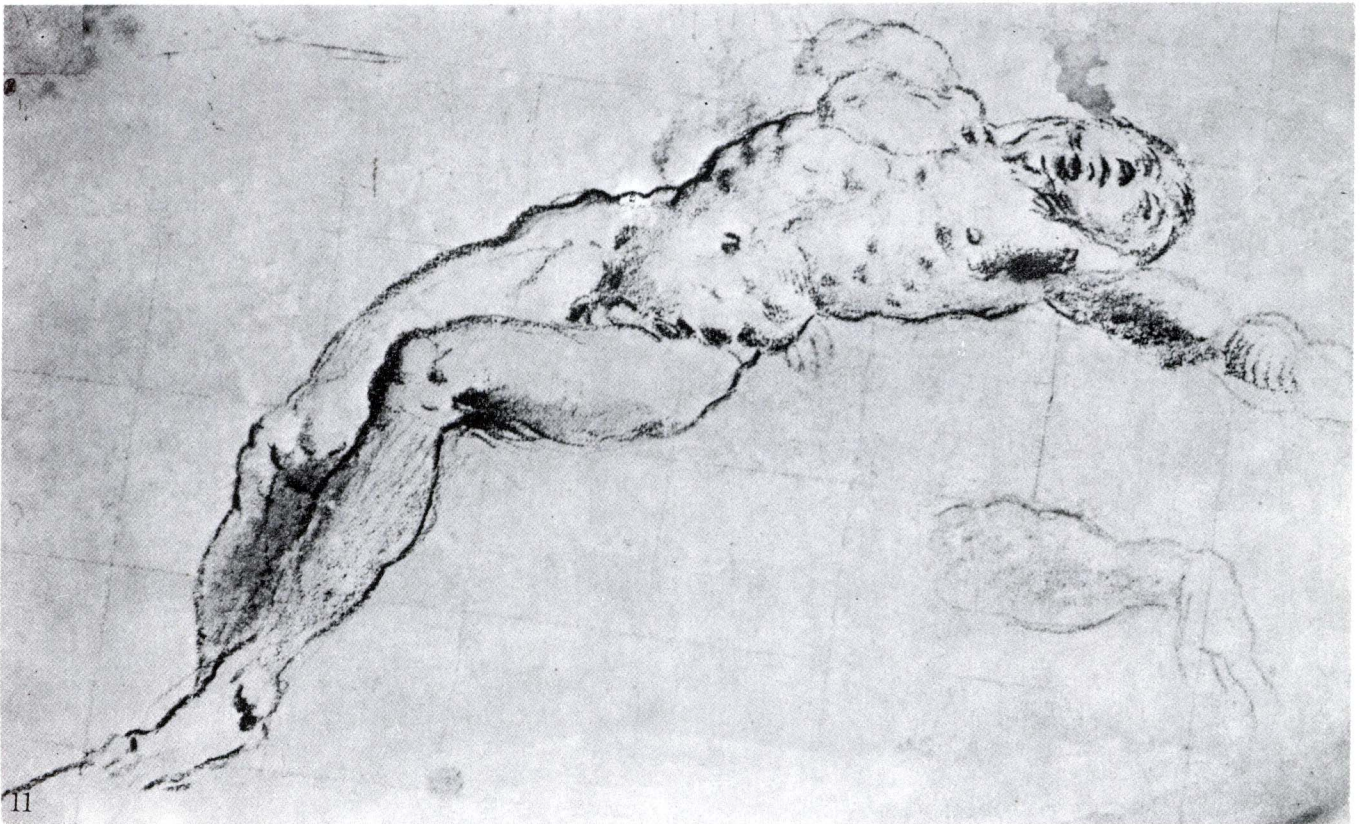
黑粉筆 强光部分加白粉筆

The Art Institute of Chicago

如圖所示，是從腳部下方往上畫的人像構圖。從15世紀以後，就有了這種遠近法的構圖方法，隨著遠近法的發展，往往容易引起畫家們的好奇，而去從事這種姿態人像的研究。如曼特尼亞的「基督

受難像」，就是最好的例子之一。

這幅丁多列托所畫的人像素描，並不是基督像。他所畫的素描作描作品，通常他將人像的頭畫得較小，而手脚部分及身體的主要部分畫得比較細長。對丁多列托而言，這是較為珍貴的作品。（參照插圖16）

11. 躺著的男人習作

黑粉筆 Musée du Louvre, Paris

在畫面左下方的空白部分，單獨畫了一隻手腕及手掌，是添加的部分。漢斯在1944年證明，這幅素描，是收藏在倫敦國立美術館的一幅「聖蓋奧基斯與惡龍」（1558年）中的畫稿，倒在畫中的人

像，是惡龍的犧牲者。

這幅素描與油彩畫的關係非常清楚，屬於丁多列托的這類為數不多的素描作品之一。為了移寫方便，丁多列托在畫面上畫了很多格子。他用這種底稿來完成他的構圖。（參照插圖17）

12

12. 聖馬丁斯與乞丐

40.0×24.2cm 薄的灰色紙 木炭
Galleria degli uffizi, Firenze

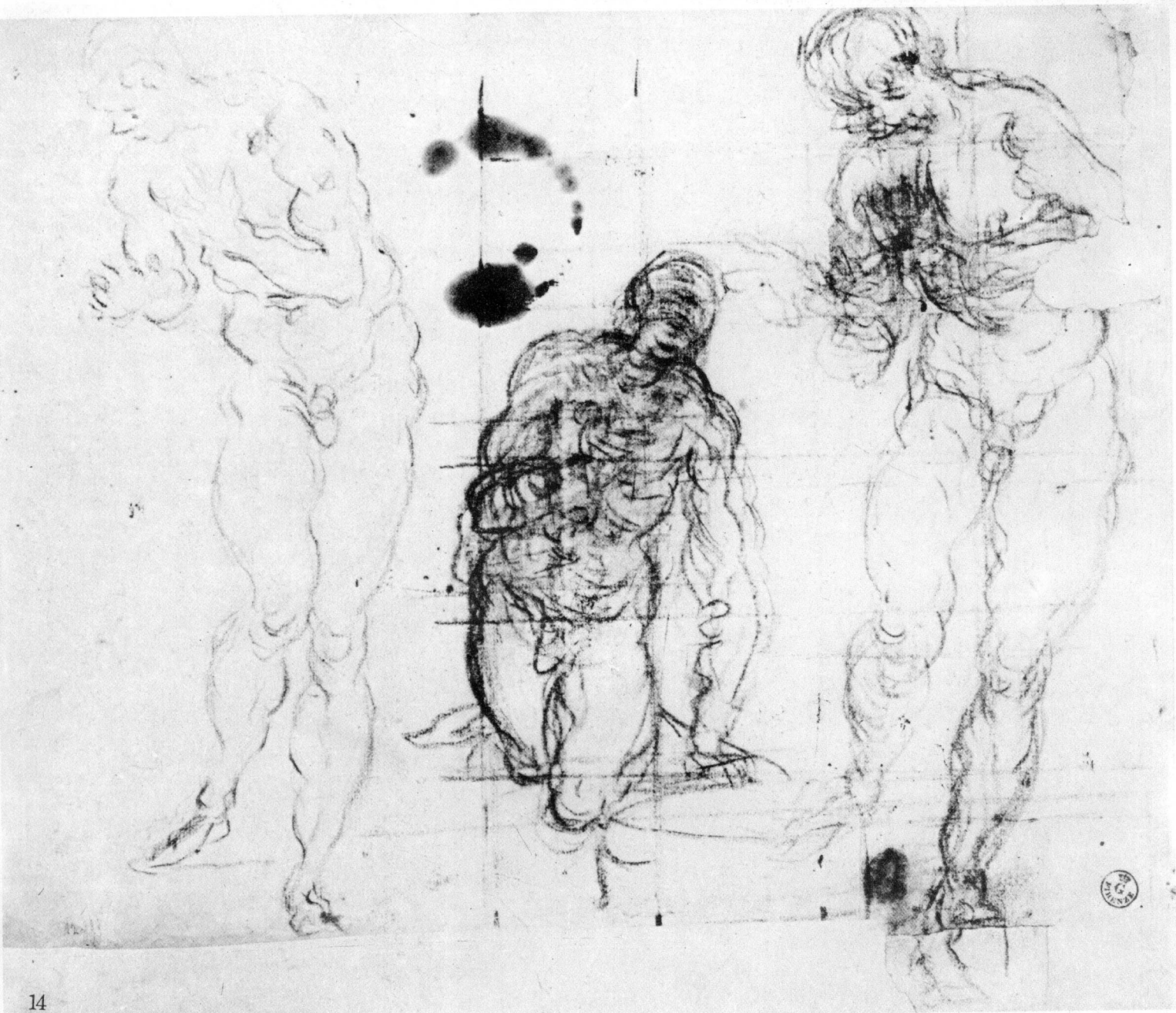
在四世紀間，馬丁斯仍是一個年輕的騎士，還未成為聖人。他在一個冬天，看到一個正在阿米安城門前因寒冷而發著抖的乞丐，立刻揮劍砍斷自己寬大的衣服，給正在發抖的乞丐披。由於這件善事，後來就成為他接受基督教的動機，而專心從事

於傳教工作。

這幅畫是一個圓弧形的畫面，在圖下方的中央部分，是乞丐的腳。這幅畫，就是從這左右對稱的腳向左右對稱擴散的。這也是丁多列托為數不多的完整的構圖畫稿之一，有些人認為，這是他在蒙拿羅島的聖壇畫的作品的底稿。

本幅素描屬於丁多列托最初期的作品。

14. 替門徒們洗腳的基督

34.5×39.5cm 木炭

Galleria degli uffizi, Firenze

乃基督在最後的晚餐時，為門徒們洗腳情景的部分底稿。是大約在1580年代後期，即和聖·洛克的製作同時期，為裝飾聖·斯提芳諾聖堂而畫的作品。

畫面的一部分很髒，有許多污點，可能是在製作油彩畫時，不小心弄髒的。這種畫稿和畫雕刻的畫素描不同，由於它不需要偏重肌肉的塊量感，所以可以將肌肉畫得淡一點。本圖最重要的部分，不在人像的肌肉，而是表達人像動態的線條。丁多列托的這種線條十分細膩，且非常微妙。尤其是本作品上重畫的部分，線條的動態使人有一種動態的感覺。（參照插19圖）

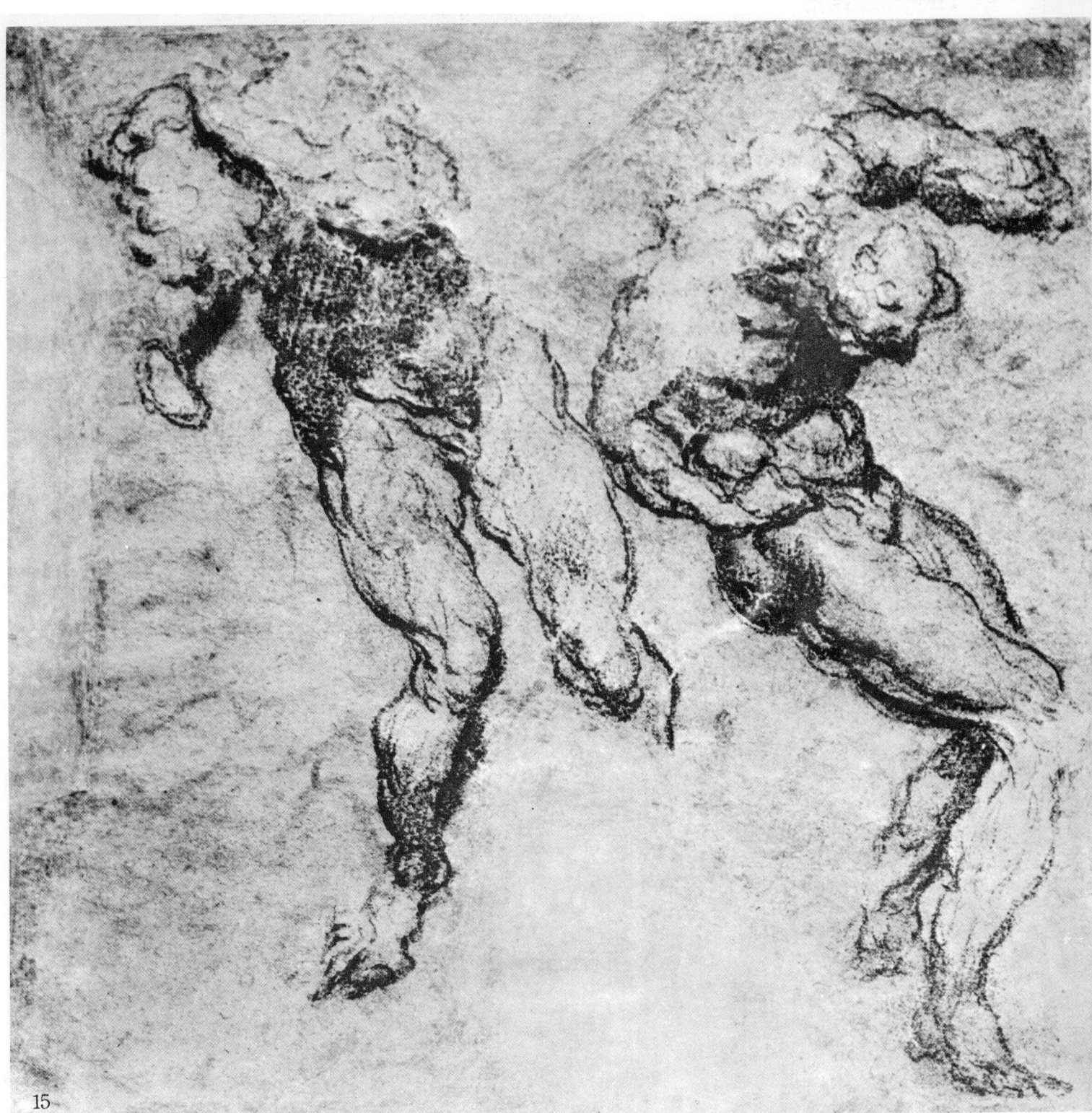
13. 浪子回頭（被鞭打而返家）

37.8×27.2cm 天藍色紙 木炭

Calleria degli uffizi, Firenze

這是丁多列托初期的作品之一。人像的姿態，是經過放大的，可以看出人像的動作非常誇張。畫上肌肉的構圖，不能說是寫實派的，這是作者極特殊的，富有韻律感的曲線所構成的。在後景裏，還有姿態類似的較小人像。據帕拉多·杜卡雷所言，這幅畫是在描繪浪子受了鞭打，而有回頭意義的畫稿。

這是1560年代的作品，也有人認為是比1560年代稍晚的作品。（參照插圖18）

15

16. 戴著鎧甲的男人習作

34.7×16.7cm 明亮的藍色紙 木炭
Galleria degli uffizi, Firenze

現存於慕尼黑的阿得·皮拿可泰克。是「希吉門德皇帝授爵給 G. F. 岡撒卡的曼都瓦公爵」這幅畫的右前景部分畫稿。雖然僅是畫稿，可是明暗的程度却掌握得很好，筆法相當謹慎。

大多數的底稿都是以裸體為主的，但是，這幅畫稿却穿了鎧甲。雖然如此，人物肉體的柔軟度，仍以線條保留得十分清楚，只是冷淡而堅硬的鎧甲，和油彩畫形成強烈的對比。畫中的年輕武士雖然因為參加某種儀式，而使得姿態顯得很不自然而呆板，但是却更能配合主題的需要。

15. 雕刻的習作

藍色紙 黑及白粉筆

Museum of Fine Arts, Budapest

好像是由於一種相當激烈的動作，而將頭部垂下，並彎曲身體的雕刻品。有人認為可能是雕刻家亞斯貝帝（1566—1607）的作品，如果真是此人的作品，從其生平推測，很可能是丁多列托晚年的素描作品。

被畫在斜上方的人像，顯現出一種充滿了緊張與痛苦的姿態。由於光線是從人像的頭部、胸部、腹部投下來的陰影，尤其是腹部及頭部，好像是在表達動態的線條。此外，肌肉的凹凸，也表達得非常深刻而逼真。這種細長的人體，在 Manierism 的作品中也常可看到。

14

