

丁托列托

Gallery

Tintoretto

86 丁托列托

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

创作欲旺盛的画家

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

狂野、多变且冲动

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 钉刑图

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 圣马可拯救一个奴隶 20

■ 苏珊娜与教会长老 22

■ 银河的起源 24

■ 逃往埃及 26

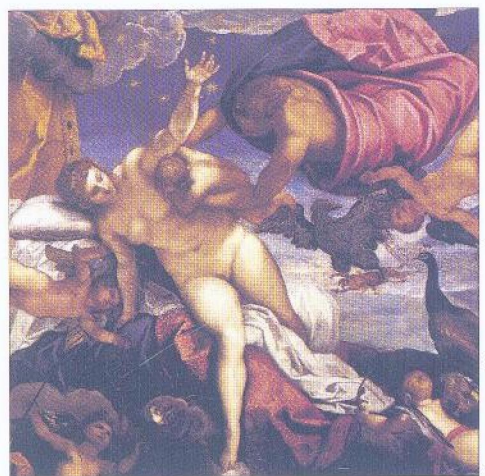
■ 最后的晚餐 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

圣洛可学会

Scuola Grande di San Rocco, Venezia/The Bridgeman Art Library

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-797号

西洋美术家画廊 86 丁托列托 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 张亚力 王兴吉

校勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

校对/尤雷

监印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2002年6月第1版第1次印刷

开本/635×940mm 1/8 印张/4

印数/1-5000册

书号/ISBN 7-5386-0363-8/J·157

定价/15.00元

西洋美术家画廊 87

斯坦恩

Art
Gallery
Steen

杨·斯坦恩和哈尔斯都是17世纪荷兰风俗画的巨匠，他们在栩栩如生的日常生活情景中，融入了对人类缺点和失败的妙趣横生的批评。但在这个时期，他的祖国——荷兰与英国和法国屡次发生战争，甚至有一个时期，斯坦恩不得不靠经营酿造业和小酒馆来维持生计。

◀ 《小心奢侈》

105×145cm 1663年

这幅杰作描绘了嘈杂的一家，斯坦恩以此对“奢侈”发出了警告。由于睡着的主妇的懒惰，孩子们和狗做着随心所欲的事情。天棚上吊着的篮子里装着惩罚罪责时使用的鞭子，暗示出这一家的黑暗将来。

Museo Thyssen-Bornemisza Collection, Madrid/
AKG London/Erich Lessing

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

Kunsthistorisches Museum, Wien/The Bridgeman Art Library

玩九柱戏的人 1663年

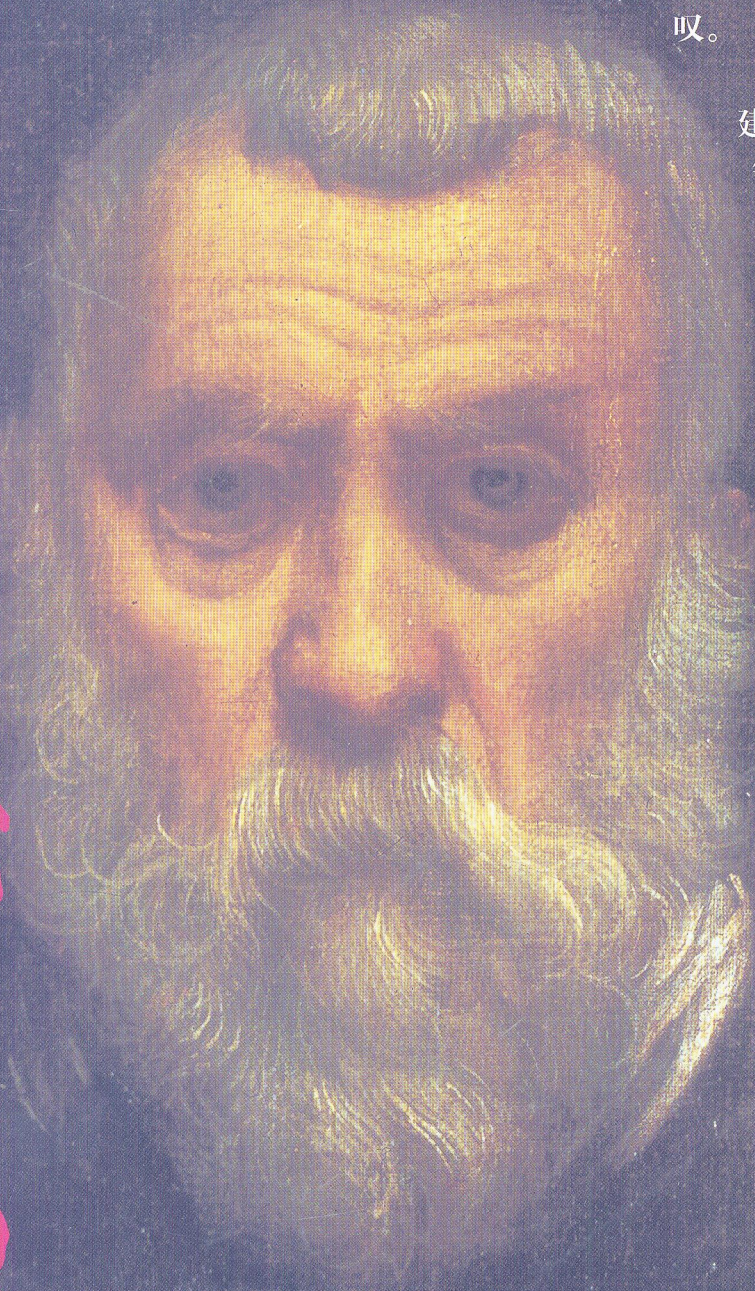
National Gallery, London

丁托列托是十六世纪威尼斯美术黄金时期最伟大的画家之一。他是一位极具活力而且多产的画家，他对工作的追求有时甚至是让人感到过分，但他在宽大画布上进行创作的速度令人惊叹。

他的作品装饰着威尼斯的很多建筑物，如总督宫殿和各种教堂等等。实际上，在同一座城市留下如此众多绘画的画家微乎其微。丁托列托的大多数作品拥有宗教性主题，充满着浓厚的神圣氛围。他还创作了色情性神话画以及杰出的肖像画。

《晚年自画像》（约1587年）。

Omio Tintoretto

创作欲旺盛的画家

A PAINTER DRIVEN BY AMBITION

虽然我们对丁托列托的年轻时代所知不多，但他在30多岁时就已成为威尼斯最具独创性的画家。丁托列托是一位非常多产的画家，委托他作画的订单一直源源不断。

◀ 这幅明确有力的丁托列托自画像，眼光直视着观赏者，多少传达了丁托列托挑战性的态度与决断力。

雅克伯·丁托列托 (Jacopo Tintoretto) 约在1518年诞生于威尼斯 (Venice)，虽然当时并没有留下任何相关记录，但我们可由之后的官方死亡记录推测出他的出生年份。根据这份记载，丁托列托于1594年5月31日去世时，享年75岁又8个月；如果这项记录正确，他应该就是在1518年9月或10月出生的。这个结论也可由一幅绘制于1588年的丁托列托肖像画得到证明，上面的铭文记载当时的他为70岁。即便有如此确切的证据，证明他的生年为1518年，但其它古代资料的记载却众说纷纭。威尼斯的艺评家拉斐尔·波尔基尼在1584年出版的著作中，提到丁托列托当时为60岁，如此一来他就变成出生于1523或1524年。此外，根据卡罗·立多菲 (1594-1658年) 所著、1624年出版的第一本《丁托列托传记》中，则记载了他的出生年份为1512年。现今几乎

▼ 16世纪后期的这幅画（作者不详），描写了繁荣都市威尼斯的中心“圣马可广场”。

Museo Correr, Venezia/AMG London/Cameraphoto

Pinacoteca di Brera, Milano/The Bridgeman Art Library

所有的研究者都不重视这两个说法，而公认1518年才是较为可信的出生年份。

平稳的一生

丁托列托的本名是雅克伯·罗布斯蒂 (Jacopo Robusti)，丁托列托是他的昵称，意为“小染色师”；这是因为他的父亲乔凡尼·巴提司塔·罗布斯蒂，是布料的染色师（意大利语音为“丁托雷”），当时在威尼斯这是相当高级的行业。除了他父亲的职业，我们对丁托列托的出身几乎一无所知，关于他生平的记录也少之又少。当时的文件大部分都是关于委托绘制画作的订单或收据，至于画家详细的为人处事的记载，就只有立多菲所写的传记。

立多菲和丁托列托其实互不相识。丁托列托过世时，立多菲才刚出生两个月，大部分的资讯

▲ 卡罗·立多菲的作品《圣母玛利亚的诞生》。立多菲是画家，同时也是美术史家。现今他的著作《丁托列托的一生》与《画艺之奇妙》(1648年)比他的绘画作品还有影响。

都是立多菲从画家的儿子多明尼克·丁托列托 (Domenico Tintoretto, 约1560-1635年) 处探听而来。如同立多菲所记载，多明尼克长年在父亲身边工作，因此熟知许多内情，而且比较接近事实，所以具有相当的可信度。话虽然这样说，还是有一些细节部分靠不住；例如立多菲就非常不注重年代的记载。至于为人处事的记载，立多菲所写的传记看起来似乎非常真实，但不要忘了他是丁托列托虔诚的崇拜者，因此在介绍画家时，自然非常强调画家好的一面。

虽然立多菲偏好传说与令人印象深刻的小故事，但丁托列托的一生对传记作家来说，并不是资料丰富且有趣的故事题材；这是因为他的一生非常平稳，生活中心主要都是工作与家庭所致。据目前所知，丁托列托一生只离开过威尼斯一次，也就是1580年应曼多 (Mantua) ——威尼斯的统治者巩沙加 (Gonzaga) 家族之邀，前往绘制绘画作品。丁托列托接下这项委托的条件，就是要带着妻子一同前往。

离开提香的画坊

关于丁托列托的孩提时代，立多菲几乎只字未提，只记载了他是一个喜欢画画、用父亲的染料作画的小孩。至于丁托列托修习绘画的过程虽然没有留下记录，但根据立多菲的传记，丁托列托曾随提香 (Titian) 学画，但短短的10天就被赶了出来；而这都是因为提香嫉妒弟子素描功力的高超所致。不管年轻的丁托列托是如何才华洋溢，当时威尼斯最杰出的画家提香，怎么说都不可能受一个孩子的绘画技巧威胁，立多菲的记载不是太夸张了点，就是扭曲事实。这也许是因为这事件在家族中不断地被传述，难免加油添醋所致。与其说是提香吃醋，不如说是两人个性不合；丁托列托是个直肠子且没耐性，而对提香来说，他需要的可能只是一个顺从的助手。

在提香画坊短暂的研习应该是1530年左右的事。立多菲虽然没有记载年代，但传记中称当时的丁托列托是“少年”，在意大利语中“少年”通常指不超过十三、四岁的小男生。离开提香的画坊后，没有记录显示丁托列托如何继续习画，但从他的绘画风格来看，极有可能师从当时威尼斯画派 (Venetian School) 的大师。

EARLY ASSOCIATES

早期的师生关系

由于没有确切证据，因此关于丁托列托习画的过程产生了各种推测，包括波尼法及奥·德·比塔提 (Bonifazio de' Pitati, 1487-1553年)、巴里斯·波多内 (Paris Bordone, 1500-1571年)、安德列阿·夏逢 (Andrea Schiavone, 约1510-1563年) 等画家都有可能指导过他画画。出生于威洛纳 (Verona)，以“波尼法及奥·维洛内歌” (Bonifazio Veronese)，也就是“威洛纳的波尼法及奥”之名广为人知的比塔提，在威尼斯经营一间大画坊 (Workshop) 且非常活跃，创作各种不同主题的绘画作品。至于波多内，据称他和丁托列托一样都曾短期随提香学过绘画，但不久就因为与师傅不合而离去。波多内是一位非常成功的画家，作品范畴涵盖宗教、神话以及肖像。

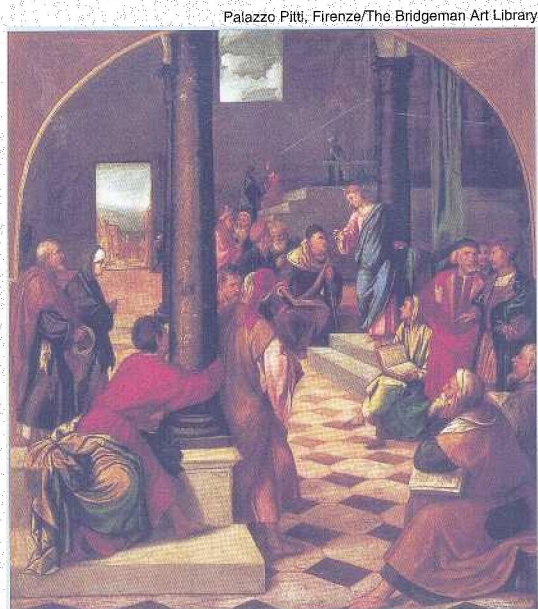
San Giovanni in Bràgoria, Venezia/AKG London Cameraphoto

▲ 波多内的《为弟子洗脚的耶稣》。画中大胆的明暗对比与丰富的色彩，正是他作品的特征。

夏逢的本名是安德列阿·梅尔度拉，由于他出身于达尔马提亚安 (Dalmatian) ——此地隶属现今克罗地亚 (Croatia)，当时为威尼斯所统治——因此被称为

“夏逢”即“斯拉夫人” (Slav) 之意。夏逢的小幅宗教及神话主题作品，笔触丰富且有力；根据立多非的记载，夏逢和丁托列托经常一起合作绘制大型妆奁 (Cassone) ——文艺复兴时期非常流行的、装饰讲究的大型木柜上的装饰画。

▲ 波尼法及奥·德·比塔提所作的《学者与基督》中，可见他的矫饰主义风格 (Mannerism) 与精湛的色彩运用。

◀ 建于15世纪的圣马可同信会，壮观的建筑物正面。入口处繁复的装饰画是用各种不同颜色的大理石拼成。

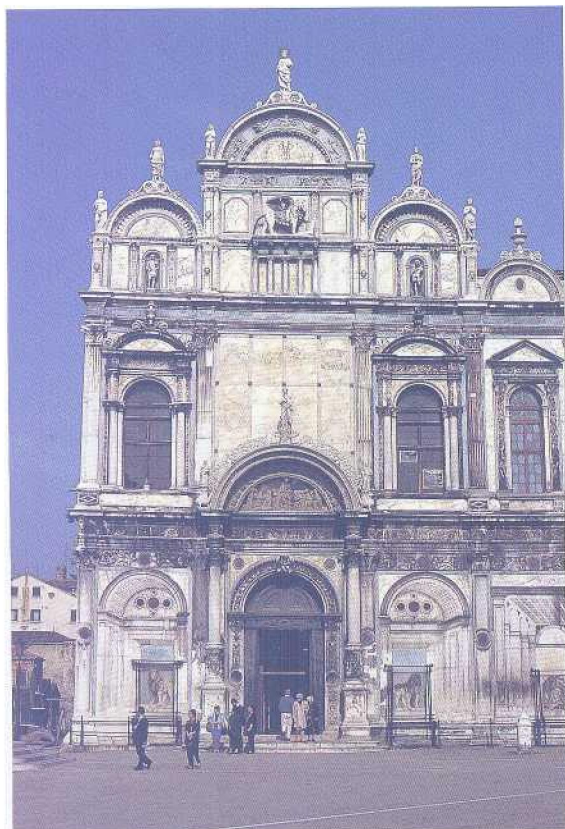
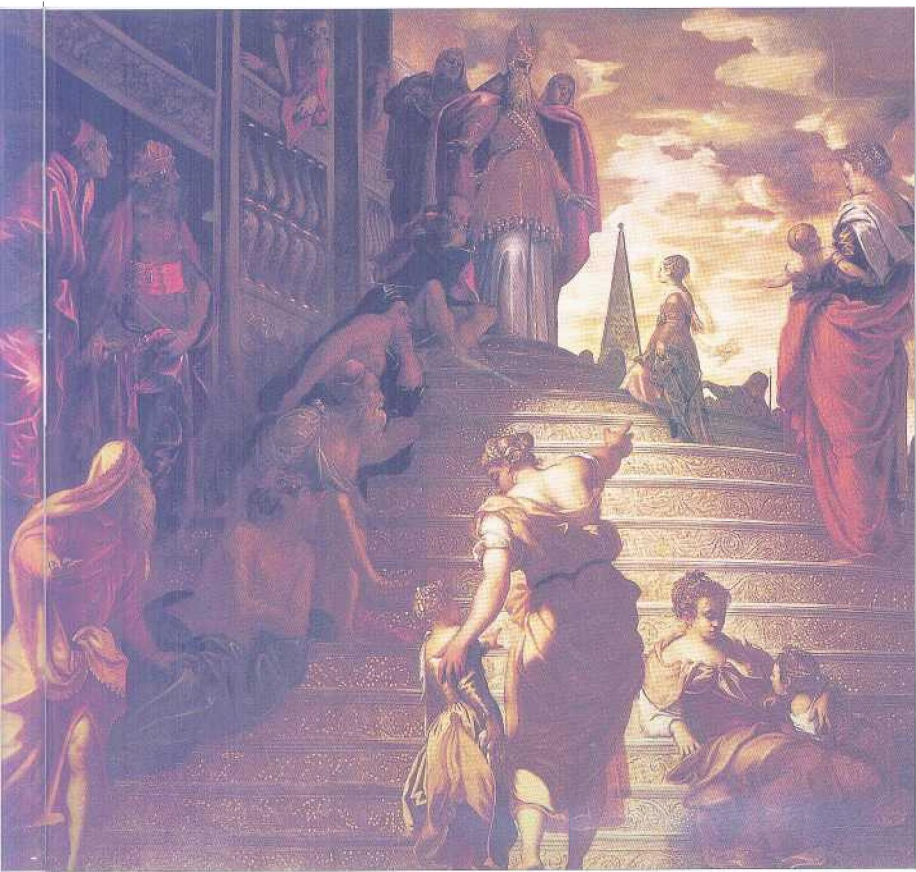

Foto Mairani, Milano/Grazia Neri

丁托列托之名第一次出现在文献当中，是在1539年、年满20岁时。那一年5月，丁托列托被记载为“画师雅克伯”；“画师”一词的意义，是表示已取得此行业的专业资格。要了解他接下来10年间的经历非常困难，因为这时期他所绘制的作品几乎都没有流传下来（这时期最重要的订单，是以建筑物正面的装饰工作为主，但现今只留下一些断垣残壁）。直到1548年，丁托列托开始绘制现存最早的一件大作《圣马可拯救一个奴隶》，这件作品成为他绘画经历中重要的转折点。

宗教共同体“同信会”的工作

《圣马可拯救一个奴隶》是受圣马可同信会 (Scuola Grande di San Marco) 委托所作。在威尼斯，像这样受教会赞助成立、以行善为目的的“同信会”数量非常众多。由于这件作品中兼具动感与戏剧性的突出效果，使得期待传统画作的圣马可同信会一开始无法接受；但这一拒绝的非议反而成为丁托列托的宣传，并确立了他

◀ 《圣母玛利亚的神殿奉献》(1552年开始着手绘制)是丁托列托为奥尔托圣母院教堂所作的最有名的一件作品。

Venezia中)以及奥尔托圣母院教堂的《圣母玛利亚的神殿奉献》等。这类为宗教建筑所作的大画面,是丁托列托作品的核心,但在这段时期他也制作了神话画、肖像画等不同种类的作品。此外在1553年,丁托列托也参与了威尼斯最重要的建筑“总督府”(Palazzo Ducale)的装饰工作。这样庞大的工作量,说明了丁托列托是如何精力充沛;实际上他完成各个工作的速度之快,也成为大家口耳相传的神奇故事。

“最受瞩目的新锐画家”的地位,许多订单蜂拥而至。事实上这件事之后,《丁托列托传记》所记载的便都是他接受了哪些公共建筑委托的记录,其中当然也包括了圣马可同信会,也就是说,同信会最后还是接受了《圣马可拯救一个奴隶》这件作品。

接续《圣马可拯救一个奴隶》使得丁托列托的名声立于不坠之地的作品,包括为圣洛可学会(Scuola di S. Rocco)所作的《圣洛克斯治疗黑死病患者》(1549年)以及他为三位一体同信会所作、以《旧约圣经》为背景的系列作品(1550-1553年,大部分的画作,现藏于威尼斯第一的美术馆——亦即艺术学院 Galleria dell' Accademia,

幸福的婚姻生活

1550年左右,丁托列托已经结婚。当时他大概30出头,他的妻子弗尔斯蒂娜·德·孚士可威非常年轻,可能还是个少女。她比丁托列托出身更为上流的阶层,似乎为了让丈夫的言行举止更有气质而费尽心力;例如根据立多菲的记载,弗

▶ 天顶画《圣洛可的荣光》(1564年)。由于这件作品,丁托列托展开与圣洛可学会长期的合作关系。

Scuola Grande di San Rocco, Sala dell'Albergo, Venezia/AGF London/Cameraphoto

Artist's Life

大约在这一年,雅克伯·罗布斯蒂(通称丁托列托)出生。只知道他的父亲是染布师傅乔凡尼·巴提司塔·罗布斯蒂。关于他的成长环境及孩提时代则一无所知。

根据立多菲所写的传记,丁托列托大约在此时到提香画坊学画,历时只有10天左右。

关于丁托列托最早的记录,是这一年5月成为“画师雅克伯”,但无人得知他接下来10年间的活动。

为圣马可同信会绘制《圣马可拯救一个奴隶》,是现存最早的杰作。一开始同信会拒绝接受这件非常具有独创性的作品,这事件反而提升了丁托列托的知名度。

为圣洛可学会作《圣洛克斯治疗黑死病患者》。

与弗尔斯蒂娜·德·孚士可威结婚。两人育有八个子女,其中玛瑞塔、多明尼克、马可三人继承衣钵成为画家。接下来三年,为三位一体同信会绘制以《旧约圣经》为主题的系列作品。

为奥尔托圣母院教堂绘制《圣母玛利亚的神殿奉献》。

参加圣洛可学会天顶画的竞争,绘制《圣洛可的荣光》;在评审前完成作品随即赢得委托。之后花费20年时间完成学会内部的装饰,成为一生中的丰功伟迹。

受佩萨加家族委托,前往曼多,绘制作品。

维洛内歌死后,接手总督府大会议厅的内部装饰工程。

5月31日去世,葬于奥尔托圣母院教堂。

尔斯蒂娜要求丈夫穿上等的服饰，丁托列托却故意弄脏衣服逗她生气。立多菲笔下的弗尔斯蒂娜，是一个节俭、实际且非常顽固的女性，但不容置疑的是，她也是一位好母亲，俩人的婚姻生活非常幸福。他们一共育有八个孩子（三男五女），其中包括女儿玛瑞塔（Marietta），共有三位成为画家。

圣洛可天顶画的策略与热情

1564年，丁托列托与圣洛可学会展开长期的合作关系；他在这里创造了世界最大的绘画连作之一，同时，这也是他花费20年时间所创作的壮观系列作品。这项合作始于丁托列托最有名的一段轶事（这段轶事完美地说明了他的聪敏与作画的快速）：当时丁托列托和几位具代表性的画家一起参加竞标，竞争以圣洛克斯（意大利语为圣洛可）为主题的天顶画委托。但在提出草稿接受评审的当天，丁托列托两手空空地出现在学会，他用手指着天花板——不知他是如何办到的——天花板上早已画好圣洛克斯的画作。这项策略当然也受到批评，但最后还是决定选用丁托列托的作品，而装饰学会壁面与天花板的工作自然也非他

► 神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世（1552-1612年）的版画肖像。他是丁托列托赞助者中身份最尊贵的一位。

Hulton Getty

A N ARTISTIC FAMILY

丁托列托的艺术家族

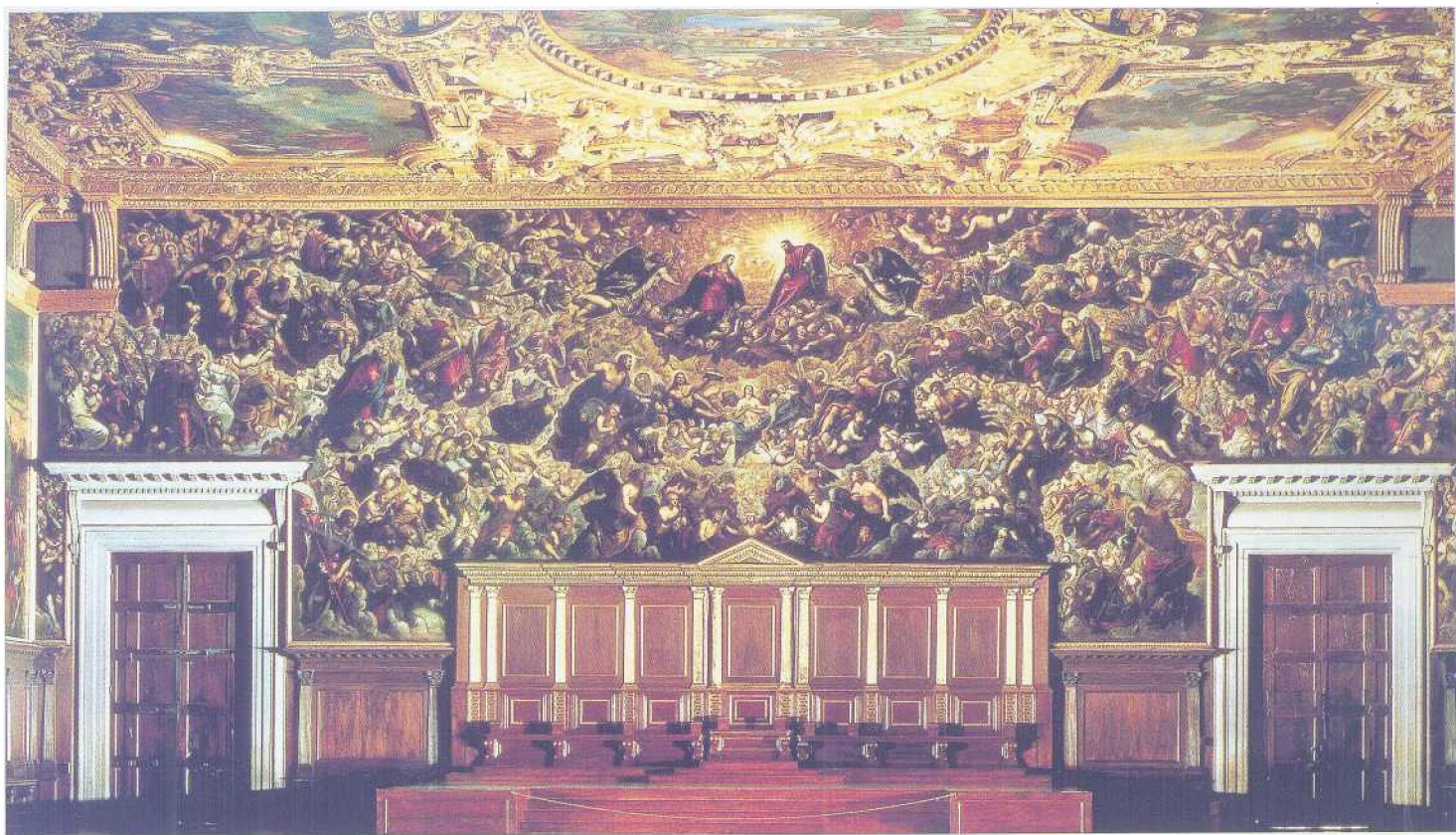
丁托列托的八个子女当中有三位成为画家，在画坊中一起协助父亲：包括长女玛瑞塔（Marietta，约1554-1590年）、儿子多明尼克（Domenico，约1560-1635年）与马可（Marco，1561-1637年）。

观察他们各自的作品，可发现玛瑞塔似乎较擅长于肖像画，但现在几乎没有任何作品可以确定是出自她之手。玛瑞塔也精于演奏乐器，据说经常为正在作画的父亲弹奏音乐；由于玛瑞塔英年早逝，令丁托列托非常伤心。对于马可我们几乎一无所知，却有一些关于多明尼克的记载。多明尼克曾在画坊内担任父亲的主要助手许多年，并继承了父亲的画坊；丁托列托的遗嘱就注明将“所有我的职业相关之物”留给多明尼克，并且“与我的另一个儿子马可，两兄弟同心协力、共同使用”。此外还有“我未完成的作品都交由多明尼克继续完成”的指示。多明尼克本身的作品，受父亲精力充沛的画风影响颇大，但最后逐渐转变为沉稳的风格。

► 这幅《自画像》中，玛瑞塔·丁托列托将自己画成充满自信、走在流行尖端、年轻富裕的女性，并注视着观赏者。

Galleria Borghese, Rome/The Bridgeman Art Library

莫属。

丁托列托为了得到工作，不仅运用这种狡猾的手段，有时甚至削价竞争；如果这件工作能够为自己的绘画经历锦上添花，更不惜免费服务，因此对于其他的画家来说，他的口碑自然不好。但是他和提香的贪得无厌不同，丁托列托的目的似乎并不在金钱；也许应该说他将所有的热情都倾注在绘画上，借由争取最大的工程，不断尝试自己的极限。丁托列托也是一位虔诚的天主教徒，在这些宗教主题的绘画中，投注了虔诚的信仰。

当时世界上最大的画作《天国》

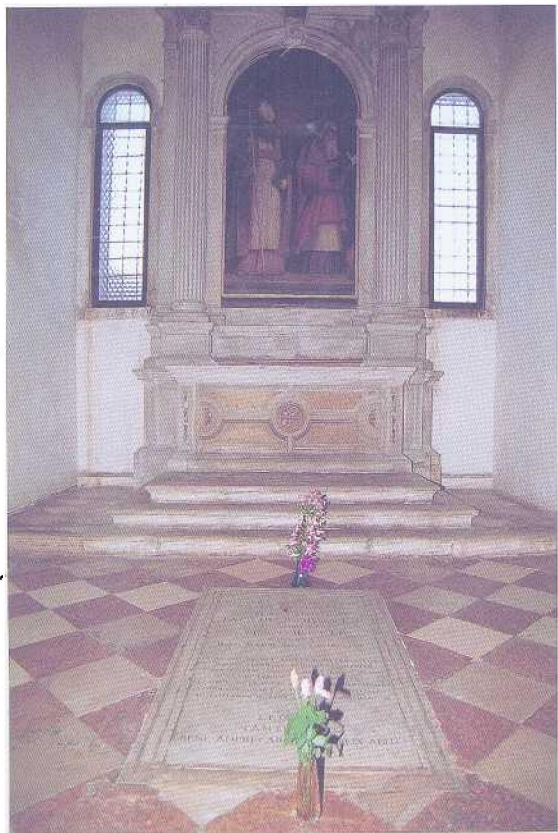
丁托列托主要的顾客群都在威尼斯，在其它城市也有一些重要的赞助者，如当时最伟大的两位王公贵族美术收藏家——西班牙王菲力二世 (Philip II of Spain) 与神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世 (Rudolf II)。1576年提香去世，之后丁托列托便一跃成为威尼斯最有名、评价最高的画家；能与之匹敌的，只有巴欧罗·维洛内歇 (Paolo Veronese)。1588年维洛内歇死后，总督府1577年经过一场祝融之灾后，经过整修的总督府大会议厅壁画绘

▲ 丁托列托的巨大油画作品《天国》(约1588-1590年)，位于威尼斯总督府的大会议厅。借由许多助手而得以完成。

制工程便转到丁托列托的手上。这是维洛内歇在数年前得到但没来得及开始的工作；1590年丁托列托在此地完成《天国》(Paradise) 一作，是当时世界上最大的油画。

这时的丁托列托大约已经70出头，立多菲写道：晚年的他虽大部分时间都花在宗教冥想上，但一直到最后都还精力充沛地持续创作。他晚期的光辉杰作之一《最后的晚餐》，是为圣乔吉欧·马乔雷教会 (San Giorgio Maggiore) 所作。

1594年5月31日，丁托列托75岁时与世长辞，葬于他妻子家族位于奥尔托圣母院教堂的墓地。丁托列托的墓碑上写着：“众位画家、名士以及深爱他的人们，共同悼念一代大师”。

Susanna Rebuffi/Grazia Neri

◀ 威尼斯奥尔托圣母院教堂内的丁托列托之墓。这个教会拥有许多丁托列托的作品，是他家族当地教区的教会。

狂野、多变且冲动

WILD, CAPRICIOUS AND IMPETUOUS

丁托列托虽然公开赞赏伟大的画家提香与米开朗基罗，但他也确立了自己强而有力的独特画风。作品不但是表现出他深沉灵性的最佳方式，同时也令人们对他强烈的个性印象深刻。

素描

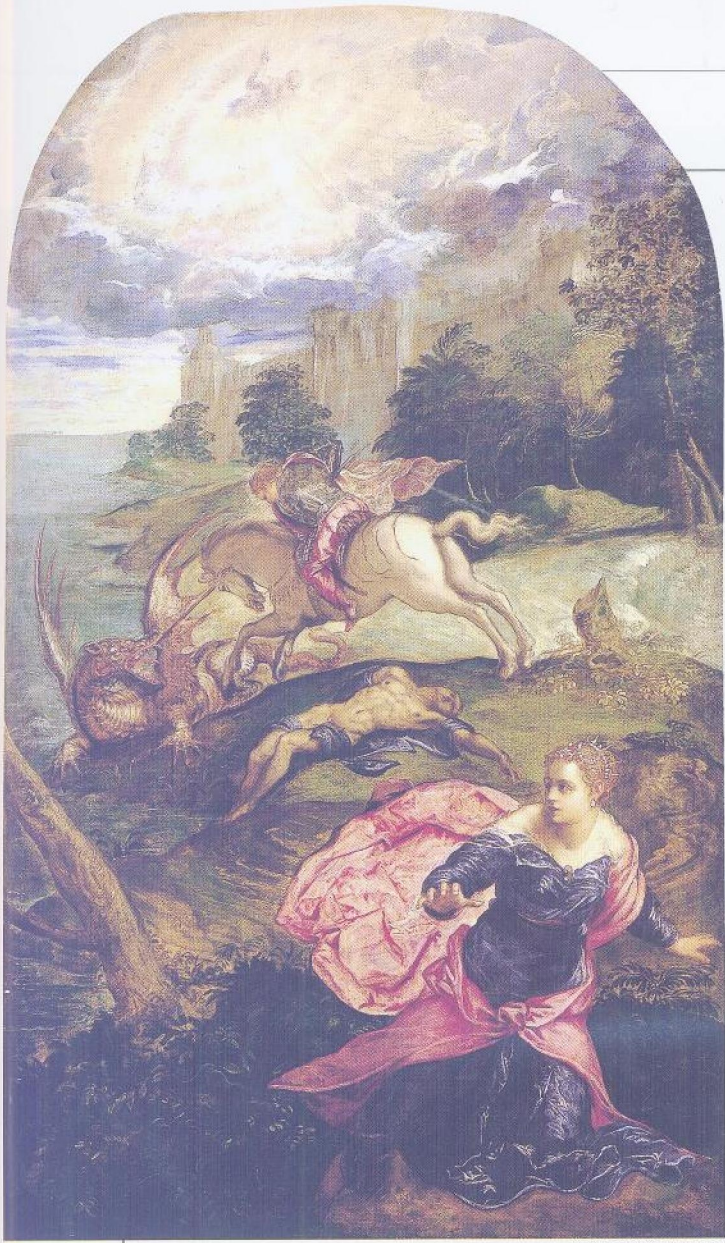
丁托列托可以说是美术史上最强劲有力、最有个性的素描家之一。现存的素描作品约有130件，大部分都是类似的形式——也就是单独的人像习作，用黑粉笔或木炭飞快速写而成，粗犷的轮廓线让人感受到汹涌澎湃的能量。如同《男性裸像背后之习作》（左，约1577年），这些素描和当时威尼斯画派所流行、仔细观察眼前模特儿的方式完全不同。立多菲在传记中曾经提到丁托列托的一段轶事，足以说明他对素描的态度：据说，有两位来自于尼德兰（Netherlands）的画家，得意地展示他写实的素描作品，丁托列托在他们面前拿起木炭随手一画，就出现了生动的人物像；并且不客气地对他们说：“我们在威尼斯都是这样画的！”。丁托列托除了这些人物习作之外，还留下了构图草稿；模仿米开朗基罗的人物及模特儿的素描等。

16世纪的威尼斯画家当中，在名声上超越丁托列托的只有提香一人。这两位艺术家很明显在个性上很不投缘，但丁托列托却极力推崇提香。根据第一本丁托列托传记作者卡罗·立多菲的记

载，他在自己画坊的墙上写着这样一段话：“米开朗基罗的素描，提香的色彩”（Titian's colour, Michelangelo's line）。不容置疑，米开朗基罗曾对丁托列托造成极大的冲击，但丁托列

托似乎只间接接触过这位大师的作品。

而由于前面的这句话经常被旁人拿来引用，因此反而很可能造成对丁托列托作品的误会。或许他的作品与米开朗基罗、提香

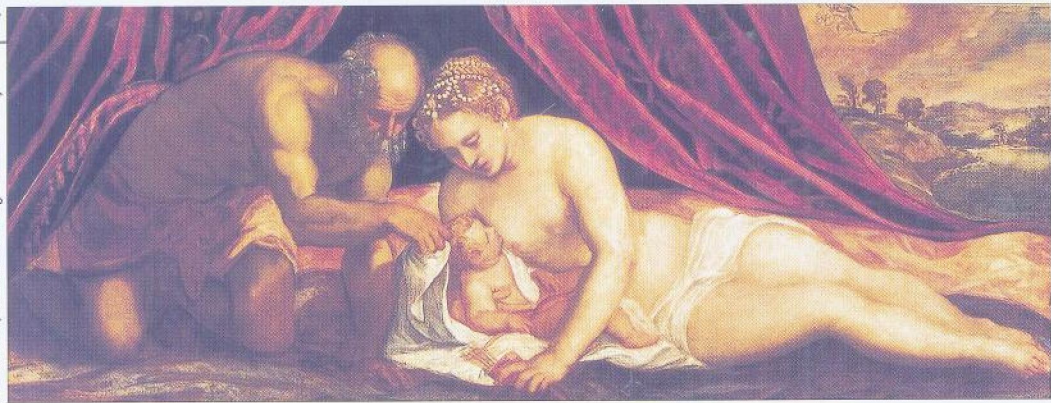
National Gallery, London

Alte Pinakothek, München/The Bridgeman Art Library

世俗之主题

丁托列托大部分的作品都是描绘宗教性的主题，但他也有描写各种世俗主题的画作。除了总督府内的作品之外，他所接下最大的世俗作品订单，是曼多的格里耶尔摩·德·巩沙加公爵（Marchese di Mantova Federico Gouzaga）的宫殿内八件历史画系列作品（1579-1580年）。包括《失守帕耳马》（上）系列画作，都是描写曼多历代统治者的生平，现藏于慕尼黑的旧画廊（Alte Pinakothek, Munich）。这些作品是根据丁托列托的构想，主要由助手们绘制完成；也有一些丁托列托亲笔所画的作品，如《圣乔治征服恶龙》（左）、《威努司、沃卡努丝与阿莫尔》等神话、寓意画作品，都比宗教画更加官能性且色彩丰富。

Palazzo Pitti, Firenze/The Bridgeman Art Library

之作有共通之处，但丁托列托本身非常具有独创性和爆发力，即使对方是同时代最伟大的艺术家，丁托列托也不需要靠其他人的画作来获得灵感。

粗犷自由的素描与大胆的构思

事实上，丁托列托与这两位假定是

他楷模的艺术家，不论在风格或处理作品的态度上都大相径庭；尤其是“素描”与“色彩”这两项。例如：米开朗基罗最典型的素描，是仔细观察眼前的模特儿之后的产物，而丁托列托的素描则是飞快的速写；提香的色彩丰富且辉煌，丁托列托成熟期作品的色彩则暗沉且神

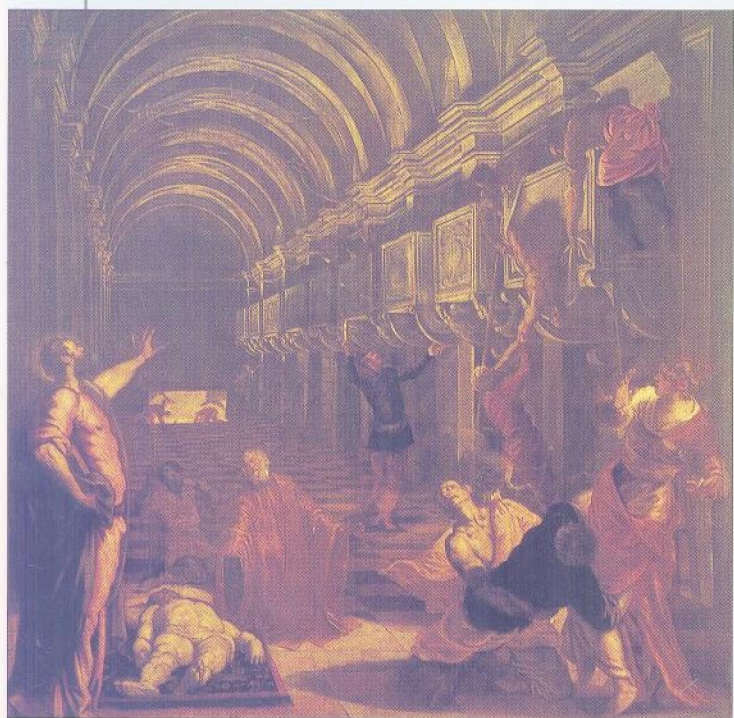
秘。丁托列托在本质上最接近提香的一点是运笔的自由自在，然而丁托列托颜料的使用方式则比提香要来得粗犷。此外，丁托列托与米开朗基罗所共通的特质，是叙事诗般的想像力与超乎常人的活力；正因如此，丁托列托才得以创作出圣经中

崇高主题的庞大作品群。位于圣洛可学会内的一系列装饰作品，经常被认为是西斯汀大教堂（Sistine Chapel）天顶画的“威尼斯版”。

丁托列托早期的作品中，几乎看不出任何可以预知他将名垂青史的迹象，因为这些早期作品尺寸小巧，构思也不

圣马可

丁托列托以《圣马可拯救一个奴隶》(1548年)一作声名大噪,这件作品是受圣马可同信会委托所作,完成后却被拒绝接受而引起轩然大波。最后同信会还是接受了这件作品。1562年,同信会再度委托丁托列托绘制三幅圣马可的画作,也就是现在收藏于米兰布雷拉美术馆(Pinacoteca di Brera, Milano)的《发现圣马可的遗体》(下),以及两幅在威尼斯艺术学院的《搬运圣马可遗体》(右)、《拯救萨拉森人的圣马可》。圣马可可是威尼斯的守护圣人,在当地占有非常重要的位置。此外他也是《新约圣经》中四篇福音书的作者之一,据说约于公元74年

Pinacoteca di Brera, Milano/The Bridgeman Art Library

Galleria dell' Accademia, Venezia/The Bridgeman Art Library

在埃及(Egypt)的亚历山大港殉教,他的遗体在9世纪时被运送至威尼斯。

够大胆。据说丁托列托年轻时,曾和擅长小规格画作的安德列阿·夏逢合作过;艾列克·牛顿在他与丁托列托相关的著作(1952年)中,写到他早期作品——“虽不成熟但力道强劲,非常适合向大规模画面发展……像是勉强顺从画面尺寸的年轻画家作品”。总而言之,丁托列托早期的作品虽然各个人物的描写都很洒脱,构图却是传统的带状排列,没有什么远近感。

在30岁之前,丁托列托便挣脱了年轻时代的束缚;在确立他名声的《圣马可拯救一个奴隶》(1548年)一作当中,他超群的力道与动感显露无遗。人物以复杂的姿势扭转身体,尤其是浮在半空中的圣马可特别值得一提:这个从上空急速下降的姿势,除了夸耀丁托列托身为素描家的技术与自信之外,也让人耳目一新。很明显,这件作品试图以大胆创新与出神入化的技巧,来博得观赏者

的惊讶与赞赏。

经营画坊也非常成功

《圣马可拯救一个奴隶》是宽度超过5公尺的巨幅作品,从这之后,丁托列托就不断在相同规模的大作中大显身手。他一生所画的画面,总面积多到无法计量,即使有许多助手帮忙,仍有数量庞大的作品是出自他本人之手。丁托列托这样令人惊奇的旺盛创造力,除了

Palazzo Ducale, Venezia/The Bridgeman Art Library

总督府

总督府 (Palazzo Ducale) 是威尼斯政府的所在地，也是当地财富与权力的象征；16 世纪时施以数量庞大的内部装饰。当时许多威尼斯的代表画家、雕刻家、工艺家都参与了这项工程，但 1577 年的一场大火几乎让所有心血付之一炬，其中包括了乔凡尼·贝利尼 (Giovanni Bellini)、吉奥乔尼 (Giorgione) 与提香的作品；丁托列托的作品也受波及，只有几幅免于烧毁。火灾过后负责重新装饰的主要画家为丁托列托和维洛内歇 (Veronese)；丁托列托计算过壁画、天顶画的总面积之后，便决定雇用一批助手帮忙，因此总督府的

归功于画坊的高效率组织之外，他大胆的、将不可能变为可能的技巧也功不可没。丁托列托许多作品，尤其是大规模的画作，都是用非常粗犷的笔法完成；他在技术上很能融会贯通，视每个订单的需要改变制作方式，甚至更换画具及颜料。

丁托列托非常注意作品的价格，虽然他可以说是主导威尼斯绘画市场的画家（提香大部分作品，都是为威尼斯以外的顾客所画），但却似乎无法安心地享受成功的果实。丁托列托经常打听竞争对手的价码，然后将自己的作品价格维持在有利的位置。为贵族阶级的顾客绘制画作时，他使用色彩丰富且高价的画材，尤其是使用非常昂贵的群青

Palazzo Ducale, Venezia/Guglielmo Mairani/Grazia Neri

装饰画并不是由他一个人独立完成的。即便如此，这些画作仍效果显著、令人印象深刻。例如这里所要介绍的《耶稣复活与阿波嘎多里一家人》(左)、描写战争场景的《嘎尔达湖的胜利》(右上) 以及《巴卡司、维纳斯加冕阿里亚多内》(左上) 等。

Palazzo Ducale, Venezia/AKG London

(Ultramarine), 完成的作品也比平常更精致、更讲究。而圣洛可学会内的作品则由于预算有限, 色彩较为单调且运笔快速潦草。

关于丁托列托工作的情形, 除了从绘画本身去分析研究, 在立多菲所写的

传记(1642年)当中, 也有关于绘制程序的详细且具可信度的记载。立多菲提到丁托列托利用小雕刻(蜡或黏土制的人物模型)和“小房子”(和尼克拉·普桑Nicolas Poussin所用的迷你舞台类似)来做观察; 使用人工光源尝试各种

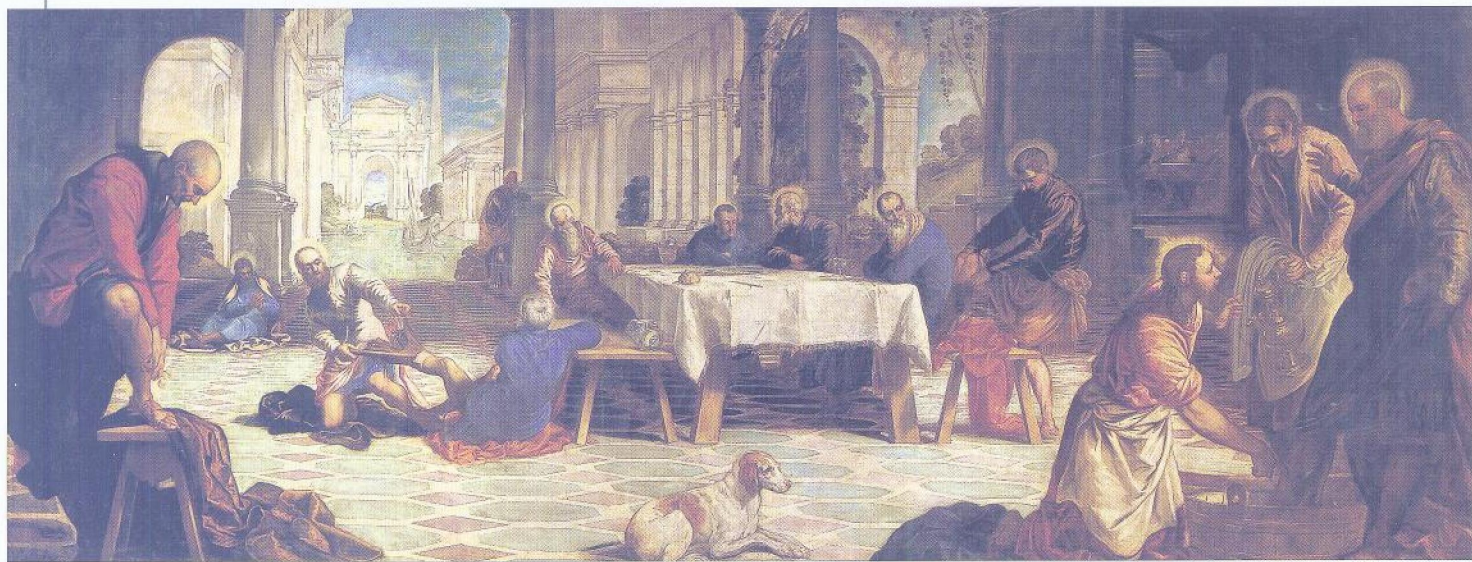
不同的照明效果, 有时也用绳子将人物模型吊起, 这对于他作品中经常出现、浮在半空中复杂的人物姿势的思考应当极有帮助。像《圣马可拯救一个奴隶》中从天而降的圣马可, 这种姿势很明显不是靠模特儿素描就能观察得到。丁托

San Marcuola, Venezia/The Bridgeman Art Library

偏爱的主题

丁托列托最常描绘的主题是“最后的晚餐”, 描写的是基督被钉十字架前一晚与弟子们一起进餐的情景。从1547年的《最后的晚餐》(上)(年代标记最早的作品之一, 位于威尼斯圣马可欧拉教会San Marcuola内), 到1592至1594年的作品(为威尼斯的圣乔治·马乔雷教会Chiesa di San Giorgio Maggiore所绘三连作之一, 是丁托列托最杰出的画作之一), 同样的主题他至少画过八次。这些作品的风格一开始较为中庸, 渐渐演变成精力充沛、自由奔放且具有强烈精神性的晚年画风, 可清楚看到画家45年画家生涯的发展轨迹。丁托列托也绘制了几幅和“最后的晚餐”有密切关系的作品, 例如《耶稣为门徒洗脚》(下)。这也是发生在同一晚的故事, 代表着耶稣的谦虚。

Museo Nacional del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

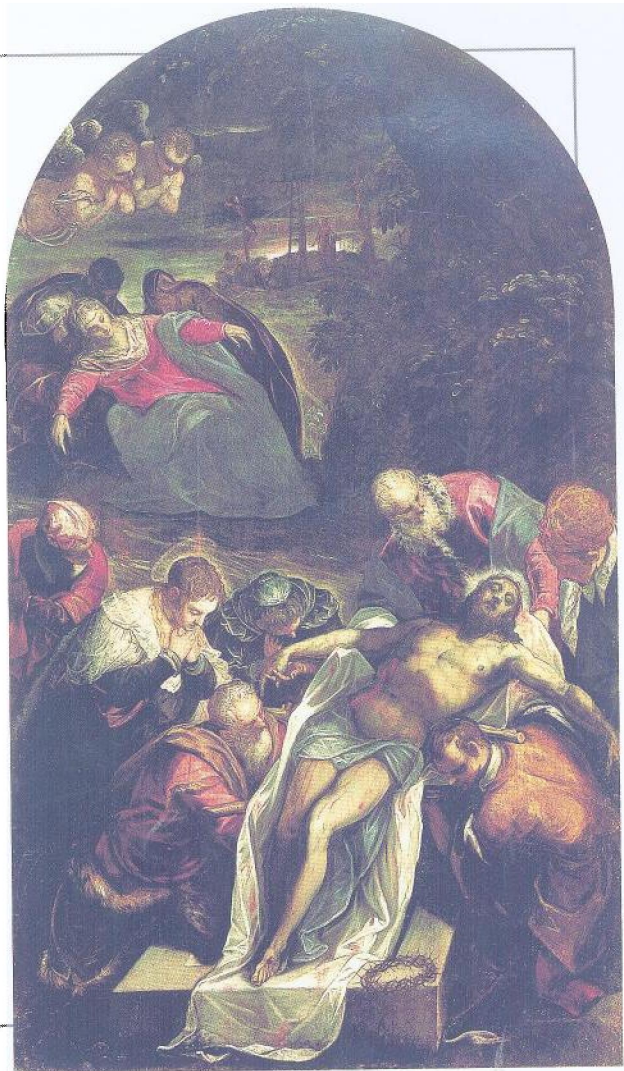
肖像画

虽然肖像画绝非丁托列托创作的重心，但在16世纪后期的威尼斯，除了提香以外，没有人绘制肖像画的技术能与他抗衡。在这方面，丁托列托不像提香般具有革新性，他通常只重复描绘自己偏爱的、简洁有力的姿势；现存他一百件以上的肖像作品中，最杰出的当属《塞巴斯提安·维尔尼耶》（左）这类老年人的肖像，

Kunsthistorisches Museum, Wien/The Bridgeman Art Library

可感受到岁月所带来的威严与疲惫。肖像画中的老人大多为威尼斯的官员，他们给予丁托列托一展长才、描写豪华服饰的机会。丁托列托也画过几件自画像，在晚期的宗教作品《埋葬基督》（右）中，据说有一个人物就是以他自己为模特儿所画；这不但是一种表现他自己虔诚信仰之方式，也是仿效提香的先例而来。

S. Giorgio Maggiore, Venezia/AKG London/Cameraphoto

列托几乎没有留下什么构图素描或油画习作，因此构思作品时所利用的，应该就是这种使用人物模型的方法。

冲动与偏激的争议

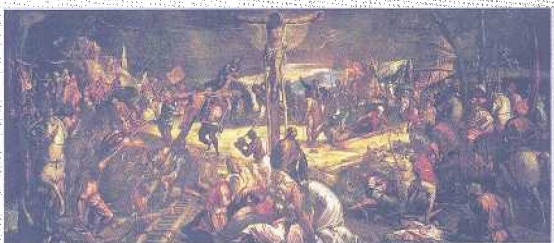
丁托列托制作作品的快速，在当时就已是家喻户晓的事实。有人将之视为丁托列托优秀才能与热情的表现，也有人认为这不过是漫不经心与浅薄。《美术家列传》（1550年）的作者乔吉欧·瓦萨利（Giorgio Vasari）曾前往威尼斯一探究竟，之后在所写的《美术家列传》第二版（1568年）中，对于丁托列托杰出且充沛的想像力叹服不已，但却对他摒弃传统稳定的构图法感到可惜。瓦萨

利将他对于丁托列托作品的两种相反印象都记载在书中：“在所有实践绘画艺术非凡的画家当中，丁托列托的大胆、多变和冲动无人能及……他的画作并不像事先构思的成果，反而更接近偶然的成果”。

丁托列托的作品在他死后许多年，一直都是褒贬参半。虽然直到17世纪，丁托列托在威尼斯都是评价极高、有影响力的画家，但在地他就不那么受肯定了。在18世纪“理性的时代”合理主义思潮当中，大多认为丁托列托的作品缺乏知性的控制；到了19世纪初，浪漫主义的理念再度为他带来善意的评断：灵活生动的想像力与灵性上的深度掩盖了所有其它的缺点。为丁托列托的名誉

一洗冤屈的最大功臣，当属19世纪最有名的艺评家约翰·罗斯金（John Ruskin）。1843年，他在威尼斯首度邂逅丁托列托之作，作品让他“完全臣服倾倒”；之后罗斯金一篇赞赏圣洛可学会丁托列托杰作的文章，是他最雄辩滔滔的评论之一。

名作特写

Scuola Grande di San Rocco, Venezia/The Bridgeman Art Library

钉刑图

威尼斯 圣洛可学会藏

Scuola Grande di San Rocco, Venezia

THE CRUCIFIXION

1565年

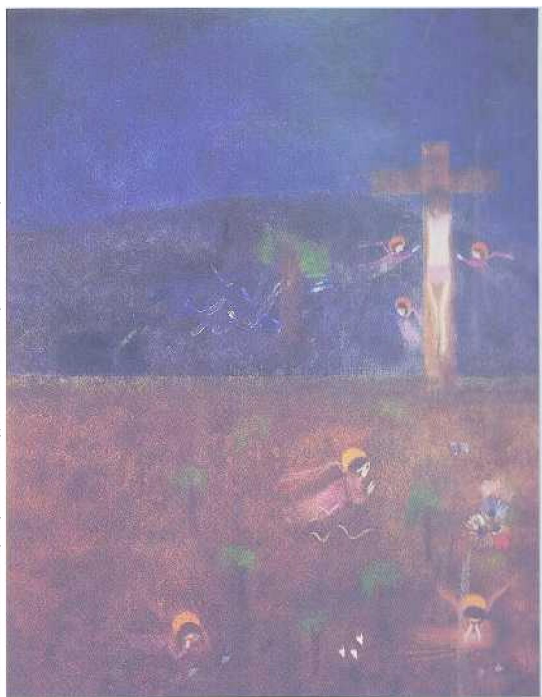
510 × 1200cm

维多利亚 (Victorian) 时代的艺评家约翰·罗斯金曾这样评论这件巨大的杰作：“超越各种分析，任何赞美都不足以形容”。这件作品是丁托列托为圣洛可学会所绘制的一系列超大作品之一，让观赏者为之倾倒。庞大的规模赋予这件作品惊人的艺术效果，因此从复制品实在不可能体会到这种魄力；但即使从这件作品的尺寸，也可看出丁托列托是如何构思这个画面，以及在描绘的过程中，是如何尽最大努力表现戏剧性的张力和煽情效果的。

无论从构图或精神层面来看，画面的中心都是十字架上的耶稣基督，群众则聚集在他周围。在十字架底下悲叹、哀恸的人们，构成了一个金字塔般的三角形，为整体画面中交叉的对角线结构带来稳定的安定感。人物散布在画面两端及两条对角线上，这些利用远近法加强戏剧效果的人物及物体，将观赏者的视线引导至画面上方及后方。在心怀敬畏或只是来看热闹的群众中央，基督孤立于周围的吵嚷之外，笼罩在非现实的光辉中。

死于十字架上的基督，一直都是基督教美术主题的中心。十几个世纪以来，随着人们对这一主题解释的变迁，基督被钉上十字架的场面曾以各种不同描绘方式出现，这反映了画家的风格与信仰的态度。基督教兴起当时曾遭到罗马人禁止，教徒便利用在十字架旁的小羊（基督的象征）等绘画语言间接来表现《钉刑图》。现今我们印象中的《钉刑图》，也就是饱受折磨、头垂向一边的十字架上的基督，是到11世纪才出现的形式。

画家描写钉刑的方式，在宗教上、美学上、都会对观赏者产生极大影响。丁托列托所绘的《钉刑图》便反映出他自身深刻的宗教信仰，给

Arts Council Collection, Hayward Gallery, London/The Bridgeman Art Library

▲ 克雷基·艾迪森的《钉刑图》(1959年)，左右不对称的构图令人印象深刻。

观赏者带来了强烈的感动，仿佛置身于戏剧性的情节当中。又如佩鲁及诺 (Perugino, 约1445/50年-1523年)，他将这个景象理想化，酝酿出一种静谧、和谐的气氛，将基督的牺牲烘托得更为安稳。德国画家格林勒华特 (Grunewald, 约1470/80年-1528年) 所画的《钉刑图》则正好相反，相对于佩鲁及诺优美的基督像，格林勒华特描写了基督的痛苦以及逼真的悲惨细节。

丁托列托与佩鲁及诺都深受意大利文艺复兴运动 (Italian Renaissance) 中知性观念与理想的影响；而格林勒华特的感性则属于中世纪时代，《伊森海恩祭坛画》(1515年) 就是非常特殊的一件委托作品，对他日后构思作品也有相当深