

凤凰文库·艺术理论研究系列

范景中 主编

沈语冰 执行主编

江苏美术出版社

〔美〕斯维特兰娜·阿尔珀斯〔英〕迈克尔·巴克森德尔 著 王玉冬 译

蒂耶波洛的图画智力

Svetlana Alpers
Michael Baxandall

Tiepolo and the
Pictorial Intelligence

凤凰文库·艺术理论研究系列

范景中 主编

沈语冰 执行主编

江苏美术出版社

〔美〕斯维特三娜·阿尔珀斯 〔英〕迈克尔·巴克森德尔 著 王玉冬 译

蒂耶波洛的图画智力

Svetlana Alpers
Michael Baxandall

Tiepolo and the
Pictorial Intelligence

本书翻译得到广东省哲学社会科学十二五规划2011年度
学科共建项目基金资助（项目批准号：GD11XYS06）

图书在版编目(CIP)数据

蒂耶波洛的图画智力/(美)阿尔珀斯,(英)巴克森德尔著;王玉冬译. —南京:江苏美术出版社, 2014. 7

(凤凰文库·艺术理论研究系列/范景中主编)

ISBN 978-7-5344-6058-6

I. ①蒂… II. ①阿… ②巴… ③王… III. ①蒂耶波洛—绘画评论 IV. ①J205.546

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 126325 号

Licensed by Yale University Press, London

© 1994 by Svetlana Alpers and Michael Baxandall.

All rights reserved.

Jiangsu Fine Arts Publishing House is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.

版权所有 侵权必究

著作权合同登记号:图字 10-2011-397

责任编辑 郑 晓
樊旭颖
特约编辑 冯白帆
装帧设计 周伟伟
责任校对 刁海裕
责任监印 朱晓燕

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰美术出版社(南京市中央路 165 号 邮编:210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司
开 本 652 毫米×960 毫米 1/16
印 张 21.25 插页 4
字 数 26.7 千字 插图 172 幅
版 次 2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-6058-6
定 价 78.00 元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路 165 号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

凤凰文库
PHOENIX LIBRARY

凤凰出版传媒集团
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP

凤凰文库·艺术理论研究系列

主 编 范景中

执行主编 沈语冰

项目总监 毛晓剑

项目执行 王林军

出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、政治、社会、制度等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中外文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中外文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发

展。在建设中国特色社会主义的伟大进程中,中华民族必将展示新的实践,产生新的经验,形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结,成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是:围绕建设中国特色社会主义,实现社会主义现代化这个中心,立足传播新知识,介绍新思潮,树立新观念,建设新学科,着力出版当代国内外社会科学、人文学科的最新成果,同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化和历史的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进传统优秀文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合,以若干主题系列的形式呈现,并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、当代思想前沿、教育理论、艺术理论等领域设计规划主题系列,并在内容上不断加以充实;同时,文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向,分批设计规划出新的主题系列,增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发,从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发,中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径,形成独特的学术和创新的思想、理论,这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此,我们相信,在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下,在广大读者的帮助和关心下,凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书,在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中,实现凤凰出版人的历史责任和使命。

目 录

序言 1

蒂耶波洛年谱 5

第一章 品味蒂耶波洛 11

- 1 被遗忘了的蒂耶波洛 19
- 2 绘画 23
- 3 画家 27
- 4 充满谋略的绘画 32
- 5 演绎委罗内塞 42
- 6 作为谋略手段的狗、云和柱子 58
- 7 作为图画主题的发现题材 64
- 8 偏离主题的叙事 69
- 9 《发现摩西》中的音乐 79
- 10 魔力 83

第二章 探索的手段:素描、颜色和光 91

(一) 素描 92

- 1 硬笔淡彩 92
- 2 手的运动 97
- 3 线条与物体的所知边沿 104

- 4 制造外像 105
- 5 总结:平面进程与视觉进程 110
- (二) 颜色 114
  - 6 油画草稿 114
  - 7 作为音色的色彩与作为光的颜色 124
  - 8 走向壁画 131
- (三) 光 138
  - 9 阴影:柯升对蒂耶波洛的评价 138
  - 10 光的移动性(葛素阿提派圣母堂1) 144
  - 11 对地点采光的应对(葛素阿提派圣母堂2) 154
  - 12 移动光所带来的刺激 162

第三章 维尔茨堡的阶梯厅 171

- (一) 地点 180
  - 1 巴尔塔萨·诺依曼的光剧场:来源与表平面 180
  - 2 巡回:对明窗作出的应对 185
- (二) 人物 202
  - 3 论“回旋对称” 202
  - 4 意义与维度 210
  - 5 组别:对油画草稿的增殖 214
- (三) 洛可可句法 224
  - 6 并非没有组织的迷宫 224
  - 7 素描、缩放与自相似 232
  - 8 洛可可杠杆:物体与区域 237
- (四) 《欧罗巴》的趣味 241
  - 9 《欧罗巴》的问题 241
  - 10 定义道德 248

附录:现在原址的蒂耶波洛作品 261

注释与参考文献 281

译后记 311

序 言

v

本书将詹巴蒂斯塔·蒂耶波洛(Giambattista Tiepolo)的绘画作为探索图画智力的一个案例来探讨。我们首先需要对这一论题以及本书的形式做出一些解释。

这本书源自我们两个策划合写的一篇文章。这篇文章希望探讨画家表现智力的进程及其影响。尽管这种智力与作家之类的表现智力大相径庭,但它仍旧是一种表现智力。暗藏于这一讨论背后的,是我们对当下一些学院式艺术批评模式的关怀。我们觉得,在这些批评模式之中,视觉媒介的作用被大大低估了。我们原本设想撰写一个个案研究,而不是一个一般性的论述。而蒂耶波洛之所以看起来是一个很好的个案,原因有二:第一,我们非常欣赏蒂耶波洛充满才智的绘画;第二,我们对蒂耶波洛几乎一无所知。我们想在不诉求历史境遇和原境的前提下,以一种直接的和非历史的方式去讨论绘画。这个计划后来逐渐变得庞大、复杂。蒂耶波洛很自然地变成了中心点——事实上,他在我们的这个计划中获得了一个绝对统治的地位。不过,虽然我们尽可能参阅了一些关于蒂耶波洛的基本读物(在一些时候,甚至是与蒂耶波洛的周边有关的读物),但本书的关注点,仍然是如何以一种尽量直接的方式,去把

握其绘画的视觉特征。我们从未将本书视作一部关于 18 世纪的学术研究作品——我们既无资格去谈论 18 世纪研究,也无意跻身于对 18 世纪的研究中去。

第一章《品味蒂耶波洛》,对爱丁堡《发现摩西》(*The Finding of Moses*)这一幅作品进行长时间的观察,探寻蒂耶波洛绘画的一般特征。

第二章《发明的手段》,考察隐藏于蒂耶波洛绘画之后的几个具有关键意义的准备阶段:素描以及对地点采光的应对。

和其他许多人一样,我们认为维尔茨堡阶梯厅(*Treppenhaus*)的《四大陆》是蒂耶波洛最有趣的作品,第三章就是对《四大陆》所作的形式分析。

很明显,这不是一部全面研究蒂耶波洛的专著。对于像蒂耶波洛这样一个极为多产的艺术家的讨论并没有做到面面俱到。他的早期生涯、他在西班牙的晚年、他本人在多大程度上是一个宗教画家以及“赞助人”等问题,虽然非常有趣但我们完全没有谈及。而对于他的素描和蚀刻版画中所展现出的那些难以解答但又着实令人着迷的问题,我们也只能浅尝辄止。对于所有这些问题,已经有一些令我们敬佩的研究。读者可以发现,我们在注释和参考文献部分引用了这些研究。不过我们认为,关于 1735—1755 年间处于盛期的蒂耶波洛的特点(即我们研究的重点)以及蒂耶波洛的总体特质,尚未有一个完整的研究。1943 年出版的,特奥多尔·黑策(*Theodor Hetzer*)所著《蒂耶波洛在维尔茨堡官邸的壁画》(*Die Fresken Tiepolos in der Würzburger Residenz*)一书的前言,是我们所知道的关于蒂耶波洛的一个简明而又全面的最好叙述。该作者自称不是一个“专家”,这一事例也让我们有勇气认为,在研究蒂耶波洛那个专门领域之外的人,或许也能做出一些有益的事情。

但是,对于某一个领域内的专家学者而言,见到此领域的匆匆过客们以一种在他们看来注定是无知和粗暴的方式去践踏这个领域,一定是件不快的事情。我们因此要特别感谢那些对我们的这一举动充满善意

而且提供了帮助的蒂耶波洛研究专家,特别是马克·阿什顿(Mark Ashton)、威廉·巴沙姆(William Barcham)、贝弗莉·露易丝·布朗(Beverly Louise Brown)、乔治·诺克斯(George Knox)和菲利普·佐姆(Philip Sohm)。我们同时也宽恕那些对此不够善意的专家们。我们对卡罗尔·阿姆斯特朗(Carol Armstrong)、琳达·弗里曼·鲍尔(Linda Freeman Bauer)、小哈利·伯格(Harry Berger Jr.)、伊萨贝拉·戴·卡诺萨·玛格丽特·卡罗尔(Isabella di Canossa Margaret Carroll)、阿兰·柯提思(Alan Curtis)、伊万·加斯克尔(Ivan Gaskell)、丹尼尔·赫尔茨(Daniel Hertz)、戴维·考斯通(David Kalstone)、约瑟夫·科尔曼(Joseph Kerman)、斯蒂芬·莱文(Stephen Levine)、巴里·斯特朗德(Barry Stround)和艾兰·维斯顿-路易斯(Ailan Weston-Lewis)提供的各类帮助和激励,也要表示感激。我们还要感谢为本书制作索引的莎朗·赫克(Sharon Hecker)。

本书的撰写时断时续,在漫长的写作过程之中,第一作者曾得到了加利福尼亚大学伯克利分校的人文研究委员会(Humanities Research Committee)的支持。作为一个驻中心学者,她还得到了加州圣莫妮卡的盖蒂艺术史与人文中心(Getty Center for the History of Art and Humanities)的支持。本书第二作者曾得到麦克阿瑟基金会的支持。我们在此向所有这些机构表示感谢。1992—1993 学期末那段持续了十个星期的专注写作时间,使得本书最终得以成形。两位作者当时都是柏林高等研究所(Wissenschaftskolleg zu Berlin)的研究员。我们为此要感激该研究所,而且特别要提及研究所图书管理员们所提供的帮助。

最后,我们要感谢耶鲁大学出版社(伦敦),感谢其在制作这本在几个意义上都可谓“苛求”的书时,所展现的技巧与付出的精力。希拉·利(Sheila Lee)在搜集插图时,特别是在搜集许多几乎无法寻获的插图时,显示出了她广博的资源 and 坚定的决心。格雷姆·库克森(Graeme Cookson)应我们的要求,完成了在维尔茨堡拍摄照片的艰巨任务。这些

照片拍摄于1994年3月末,使用的是自然光。如此拍摄的目的,是为了记录观看阶梯厅拱顶绘画组群时的各类斜向的真实采光条件,而不是要将这些画变成处于博物馆采光之中的大幅架上画。吉莉安·马尔帕斯(Gillian Malpass)和约翰·尼克尔(John Nicoll)二人的悉心关照,使我们的书稿能够最终成书。前者不仅要夜以继日地设计本书,而且还要在应对我们那些已经确定的想法的同时,应对我们的各种踟蹰——决意和踟蹰的结合当然不是一件令人愉悦的事情。在此之后,她还不断地跟进了一本的印刷和出版。后者首先为全书进行了整体构想,在此之后又促成并具体实施了在维尔茨堡的拍摄工作,其间他又要去配合那些看起来一定是非理性的奇思怪想。我们对此二人所付出的精力、他们的想象力和善意的感激之情,远非一本书所能表达。

- 1696 年 詹巴蒂斯塔·蒂耶波洛生于威尼斯卡斯泰洛的科尔蒂·戴·圣多米尼克(Corte di San Domenico)。奥塞塔·蒂耶波洛与多米尼克·蒂耶波洛之子。多米尼克是“一只商船的股东”，于次年去世。
- 1715—1716 年 第一批见诸记载的作品，其中包括威尼斯德雷利蒂圣母堂(Santa Maria dei Derelitti, 即 Ospedaleto)的《以撒的献祭》(*The Sacrifice of Isaac*)。自 1732 年开始，坊间有一种说法称，他在此之前曾是格雷戈里奥·拉则里尼(Gregorio Lazzarini)的学生。拉则里尼用一种折中的威尼斯传统画法创作，是当时有一定地位的画家。
- 1717 年 蒂耶波洛名列威尼斯画家行会的名单之中，可能此时他已经是一位独立的名师。
- 1719 年 娶一位画家的女儿塞西莉亚·瓜尔迪(Cecilia Guardi)为妻。塞西莉亚是画家乔万尼·安东尼奥·瓜尔迪(Giovanni Antonio Guardi)和弗兰西斯科·瓜尔迪

- (Francesco Guardi)的妹妹。他们共有七个子女，其中包括两位画家，即1727年出生的乔万尼·多米尼克(Giovanni Domenico)和1736年出生的洛伦佐(Lorenzo)。他们在威尼斯的弗朗西斯科孔塔里尼宫附近，一直生活到1734年。
- 1724—1727年 威尼斯桑迪宫(Palazzo Sandi)和乌迪内大主教宫(插图84)的湿壁画可能画于这一时期。在此期间以及几年之后，蒂耶波洛还在乌迪内大量创作了其他壁画。
- 1731年 创作米兰阿金托宫(Palazzo Archinto)和杜尼亚尼宫[Palazzo Dugnani,即从前的卡萨蒂(Casati)]的湿壁画,前者已毁。
- 1731—1733年 在贝尔加莫创作多幅作品,特别是在科列欧尼礼拜堂(Cappella Colleoni)。
- 1733年 小安东尼奥·玛利亚·赞内蒂(Antonio Maria Zanetti)对蒂耶波洛有如下记载:“在发明创造方面有一种极强的能力……那些总是能传递出新发现的众多人物形象……各类丰富的元素及对这些元素的精妙安排……对于阴影法和光的魅力的精准理解。”
- 1734年 在维琴察附近比龙的罗斯基别墅(Villa Loschi at Biron)创作壁画。蒂耶波洛迁居至圣西尔维斯特罗(Silvestro)附近的帕西纳(Pasina),在那里一直住到1747年。
- 1736年 蒂耶波洛拒绝了到斯德哥尔摩皇宫作画的邀请,称报酬过低。
- 约1736—1740年 在布雷夏(Brescia)以南韦罗拉诺瓦(Verolanuova)的教堂创作大幅的《天赐粮食》(*The Fall of Manna*)和

- 《麦基洗德的献祭》(*The Sacrifice of Melchisedech*)。
- 1737—1739 年 威尼斯葛素阿提派圣母堂(Santa Maria del Rosario ai Gesuati)拱顶壁画(插图 89)。
- 约 1740 年 《发现摩西》(*The Finding of Moses*, 本书第一章, 插图 1)
- 1740 年 米兰克莱里奇宫(Palazzo Clerici)拱顶壁画(插图 21)。威尼斯卡米尼大会堂(Scuola Grande dei Carmini)的绘画。
- 约 1740—1745 年 《真十字架的发现》(*The Discovery of the True Cross*, 插图 50), 原来位于威尼斯卡斯泰洛那座被镇压的卡普奇尼派(Cappucchine)教堂。
- 1743 年 弗朗西斯科·阿尔迦罗蒂(Francesco Algarotti)到达威尼斯, 为德累斯顿的萨克森国王奥古斯特三世购画。与蒂耶波洛成为朋友, 蒂耶波洛是向他建议如何购买古代大师画作的画家之一。
- 已知最早的一套《狂想曲》(*Vari Capricci*)出版(插图 16、17), 这是一套十幅的蚀刻版画。第二套二十四幅, 名为《幻想的诙谐曲》(*Scherzi di Fantasia*, 插图 18、19), 在他死后的 1775 或 1778 年由他的儿子多米尼克出版, 这一套可能也创作于这一时期。
- 维琴察附近大蒙特基奥(Montecchio Maggiore)的考第里那别墅(Villa Cordellina)的壁画。
- 1743—1744 年 拿撒勒赤足行者圣母堂(Santa Maria di Nazareth degli Scalzi)拱顶壁画(已毁, 但参见插图 75、76、78)。
- 1744 年 阿尔迦罗蒂从蒂耶波洛处为德累斯顿王宫购买了《安东尼和克利奥帕特拉的盛宴》(*The Banquet of Anthony and Cleopatra*, 插图 66)。阿尔迦罗蒂对此画的评论是:“透视和阴影的精准、衣纹的魅力、形式

- 选择的仔细、色彩的迷人与和谐。”
- 约 1745—1748 年 威尼斯拉比亚宫(Palazzo Labia)壁画(插图 99)。
- 1747 年 蒂耶波洛迁居至圣福斯卡(Santa Fosca)教区诺阿尔的庞蒂(Ponte di Noal)附近。
- 1750—1751 年 小柯升(Charles-Nicolas Cochin the Younger)对蒂耶波洛的评价:“一个尤其善画拱顶的天才。在拱顶上,他成功地尝试了最为大胆的短缩法。他的风格相当纤弱,而且略微枯燥,这一切尤其是缘起于他对图画中大量的光的偏爱,这些光使得他那并不黑暗的阴影变得坚实。”
- 1750—1753 年 在弗兰肯的维尔茨堡创作官邸诸图像(帝王室,1752 年纪年,插图 109—112;庭院教堂祭坛画,1752 年;阶梯厅,1753 年纪年,见本书第三章);为巴伐利亚施瓦察赫的圣本笃修会教堂绘制《麦琪的礼物》(*The Adoration of the Magi*, 1753 年纪年);可能还在此期间绘制了《亚辛托斯之死》(*The Death of Hyacinth*, 插图 53)。
- 1754—1755 年 威尼斯圣母怜子堂(Santa Maria della Pietà)拱顶壁画。
- 1757 年 蒂耶波洛在米兰诺的吉亚尼格(Zianigo)购买了一幢别墅。在维琴察的瓦尔马拉纳别墅(Villa Valmarana)绘制壁画。
- 1758—1759 年 在艾斯提(Este)的大教堂绘制《圣女德格拉救艾斯提于瘟疫之中》(*St Tecla Saves Este from the Plague*)。
- ix 1760—1761 年 波伦塔运河沿岸斯特拉(Strà)的比萨尼(Pisani)别墅拱顶壁画。
- 1761 年 维罗纳(Verona)卡诺萨宫(Palazzo Canossa)拱顶壁画(已毁,但参见插图 88)。