

到广东美术馆 邂逅文艺复兴大师拉斐尔和提香

很长一段时间，在广州的美术馆里，能看到欧洲文艺复兴时期的展览，是极少的情况，而有拉斐尔真迹出现的则更少。作为正在广东美术馆（白鹅潭馆区）热展的“凝固的诗篇——博尔盖塞美术馆藏文艺复兴至巴洛克时期杰作展”，不但带来了拉斐尔作品木板油画《男子肖像》，还有提香、鲁本斯等意大利以及北方地区16、17世纪艺术大师的55件真迹作品。联合策展人樊林表示，“从文艺复兴到巴洛克，艺术家、赞助人、民众对艺术和创造的热情，蕴含了人类对精神文化的追求”。

“实现了老一代人曾极力追求的目标”的拉斐尔

很多人知道拉斐尔，可能仅仅是因为“文艺复兴三杰”的名头，甚至是因为“三杰”里有享誉世界的达·芬奇，所以，拉斐尔被“光环”了。但实际上，米开朗基罗和达·芬奇寿享都超过六十岁，只有37年短命生命的拉斐尔在艺术发展的意义，则远高于此。

虽然拉斐尔生命短暂，但他却认为是文艺复兴绘画的集大成者。无论是他的宏大叙事《雅典学院》还是“圣母与子”系列，以及他的肖像绘画，对后世

■拉斐尔《男子肖像》

■提香《多米尼克修士肖像(圣多米尼克)》

影响都尤其深刻。已故世界美术史家贡布里希如此评价他：“拉斐尔被认为已经实现了老一代人曾极力追求的目标：用完美而和谐的构图表现自由运动的人物形象。”

甚至直到十九世纪，艺术史上少有的“有明确的艺术目标和组织的艺术团体”——拉斐尔前派的出现，足以说明其影响之深远。拉斐尔前派认为，“意大利文艺复兴时拉斐尔的追随者刻意模仿其作品，已使人物造型都有了规范，这些规范（也包括拉斐尔本人的某些作品）又被后来历代的学院派画家所继承，已经成为

为窒息着人们构思的致命传统。他们主张向拉斐尔以前的古代大师学习。”

威尼斯最为盛名的艺术家 提香

在这个展览中，文艺复兴后期威尼斯画派代表画家提香的作品也得到呈现。提香曾被誉为一度与米开朗基罗平分秋色的画家。提香不是像达·芬奇那样包罗万象的学者，不是米开朗基罗那样超群出众的名人，也不是拉斐尔那样多才多艺、博雅迷人的人物，但他被历史学家们一致认为是当时威尼斯最

为盛名的艺术家。历史公认提香在驾驭颜色方面，是一位可以跟米开朗基罗的精通素描法相匹敌的画家。这种至高无上的技艺使他能够无视任何久负盛名的构图规则，而依靠色彩去恢复显然被他拆散了的整体统一。

这次与观众见面的是他的布面油画《多米尼克修士肖像（圣多米尼克）》。这幅庄严肃穆的人物肖像是提香的晚年作品。提香笔下的宗教题材作品涵盖了人类情感的全部领域，神话题材凸显古代异教社会的狂放肆意。他曾在威尼斯跟随贝利尼、乔尔乔涅学习，受拉斐尔、米开朗基罗影响。在处理色彩、光线、画面质感方面作出独特贡献。提香的肖像画揭示了人物内心世界，他是那个时代意大利最有才能的画家之一。提香一生完成约400幅绘画，现存世300余件。

这幅作品展现了提香晚期的风格特征，描绘了一位身着白色长袍和黑色斗篷（教士的常规装束）的人物。对其身份，有圣多米尼克、圣文森特·费雷尔或多米尼克修士等猜想。在这幅肖像画中人物的面部刻画精湛，头部焕发“奇异的光彩”。光线正打在长袍上，照亮那只伸出象征意义手势的手。人物面部是提香精湛肖像画的典范，在生命的最后几年，艺术家尝试一种全新技法——极简主义的绘画风格，以快速下笔的风格著称，近乎后来的印象派。

■展览中的普拉多版《蒙娜丽莎》。潘玮倩摄于浦东美术馆“光辉时代”。

近距离欣赏“蒙娜丽莎”，甚至一人独享整个展厅的美妙体验，这个暑假，可以在浦东美术馆获得。

4月23日至9月1日，浦东美术馆携手西班牙普拉多国家博物馆，在上海隆重呈现了“光辉时代：普拉多博物馆中的西班牙往事”。

普拉多博物馆被誉为世界上最伟大的博物馆之一，这次展览是它在中国举办的展览中规模最大的一次。“光辉时代”汇集了该馆馆藏70幅油画真迹，其中16件作品是首次离开西班牙，9件首次离开普拉多博物馆，超半数作品首次亮相亚洲。这些作品不仅是世界闻名的伟大杰作，更是西班牙历史上科学、经济、文化等各方面达到巅峰的生动见证。

■收藏周刊记者 潘玮倩

独享浦东美术馆一个展厅 普拉多的《蒙娜丽莎》妙在何处

普拉多版《蒙娜丽莎》为已知最古老临摹画作

展览由一个特别策划的“聚焦单元”和十个“主题单元”构成。其中，聚焦单元呈现了普拉多博物馆馆藏中最具历史价值的特色作品之一：普拉多的《蒙娜丽莎》。聚焦单元位于一楼，主题单元位于三楼。

日前，记者在浦东美术馆，近距离观赏到了这幅“普拉多的《蒙娜丽莎》”。与卢浮宫的那张相比，它的色泽似乎更鲜亮，人物背后的景致也有明显不同。

为何一楼整个展厅，会单独给予了这张画作？

现场资料显示：“普拉多版《蒙娜丽莎》是目前已知最古老的《蒙娜丽莎》临摹画作，且在达·芬奇的指导下，于其工作室完成绘制，或者至少部分创作与达·芬奇的原作同步。这些研究让我们更好地了解文艺复兴时期，达·芬奇这位伟大天才的工作室是如何进行创作的。”

它曾一度也被认为是达·芬奇的作品。“这幅《蒙娜丽莎》最早的记载可追溯至1666年，它作为费利佩四世的收藏，被列入了马德里阿尔卡萨宫的藏品目录。当时，此作被认为是列奥纳多·达·芬奇的作品，但仅被视为一幅女性肖像画，并没有被称为《蒙娜丽莎》。随着马德里王宫的建成，这幅画作从阿尔卡萨宫迁至新王宫。”

随后，它成为了普拉多的蒙娜丽

莎。“1819年普拉多博物馆成立后，这幅作品被纳入馆藏，并正式被称为《蒙娜丽莎》。然而，根据让·洛朗的照片记录，到了1871年，此作的作者归属受到了质疑——它不再被视为列奥纳多·达·芬奇的作品，而是被归为复制品。普拉多的《蒙娜丽莎》一直被展示于意大利绘画区域：与16世纪的其他肖像画并置展出，或与众多意大利艺术家的作品一同陈列；无论是在普拉多博物馆的中央画廊，还是某个特定展厅内（直至2011年进行修复之前）。”

对它的修复和研究，在2012年引发了艺术界的轰动。“2011年，为筹备2012年卢浮宫博物馆围绕列奥纳多·达·芬奇的《圣安妮》策划的特展，普拉多博物馆的数个研究室对普拉多版《蒙娜丽莎》进行了修复。一系列的全面研究和技术分析也相继展开，并在2020年借助新技术再次进行了深入分析。通过与达·芬奇的其他相关作品

（包括卢浮宫版《蒙娜丽莎》）的比较，研究人员得出结论：普拉多版《蒙娜丽莎》是目前已知最古老的《蒙娜丽莎》临摹画作。”

在本次“光辉时代”展厅之中，画作修复过程的照片、研究期间拍摄的作品照片以及其他与研究发现相关的图像，和这幅原作一起清晰呈现在众人面前。

谨慎精彩的画作修复过程

在修复工作启动前，研究人员进行了各类照片的拍摄与分析，确认了深色背景之下隐藏着风景，而现有的深色背景是在原作完成很久之后才添加的。值得注意的是，这层黑色涂覆在一层清漆之上，而非直接施加在原画之上。

基于这些发现，去除黑色涂层以恢复背景中的原始风景，被视为一项谨慎的决定。先前的清漆层导致作品变黄、变暗，因此在修复过程中也将其清除。

■普拉多版《蒙娜丽莎》的修复过程（从右往左）。潘玮倩/摄