

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,在广州的美术场
馆里,能看到欧洲文艺复兴时期的展
览,是极少情况,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”。

■拉斐尔《男子肖像》

■提香《多米尼克修士肖像(圣多米尼克)》

“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。但事实上,米开朗
基罗和达·芬奇寿享都超过六十岁,只
有 37 年短暂生命岁月的拉斐尔在艺术
发展的意义,则远高于此。

虽然拉斐尔生命短暂,但他却被认
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

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
脸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。

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
发黄、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

■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。