

国家艺术杂志

■ 《维纳斯、丘比特、狗与山鹑》提香与工作室

■ 《维纳斯、丘比特与伏尔甘》丁托列托

■ 《基督受洗》保罗·委罗内塞

春风有信，「花神」降临

■ 《花神》提香·韦切利奥

■ 《摩西的考验》乔尔乔内

从城市进入画家圈

16世纪的威尼斯，坐拥亚得里亚海沿岸的战略位置，是通往东方的门户，城市经济的繁荣势必决定了其人文艺术的超前，流动的财富带来了文化艺术的发展，此时的威尼斯亦是许多学者与游者的首选目的地。在威尼斯城中云集了以提香为首的一众杰出艺术家——提香的同门“师兄”乔尔乔内，以及其后的丁托列托、委罗内塞、老帕尔马和雅各布·巴萨诺等人，他们一同创作了一系列以戏剧化构图为特征的绘画作品，作品中充盈着浓烈的色彩，热烈而大气，画中的人物有着丰润的肌肤和温暖的世间人情。“威尼斯画派”的画家以不同的方式表现当时的现实和社会，他们笔下的鲜艳色彩和乐天情趣，对同时期的欧洲艺术，乃至后世都产生了长达几个世纪的深刻影响。

全面了解16世纪威尼斯的城市面貌，是进入提香和他的“朋友圈”的一条捷径，因此，在东一美术馆的展厅中，首先可以看到的是一幅再现威尼斯全貌的地图，其原型为雅各布·德巴尔巴里在1500年绘制的版画《威尼斯全景图》，原始尺寸为146.5×294厘米，由六张纸黏合组成，现藏于科雷尔博物馆。呈现在这张地图上的城市由稠密的建筑、街道、桥梁和广场组成，高低错落布局有序，有规整的矩形或放射状街道网络；城市广场成为政治、社交和商业活动的重要场所，成为人们集会、交流和进行社交互动的中心——圣马可大教堂清晰可见；还有最能体现威尼斯国际地位的实力象征——威尼斯军械库。在画面四周，有八个小男孩正敲着腮帮子，奋力地将形状各异的船只吹向城市中心。这幅地图生动地诠释了一座现代城市建立起来的基础。

把家人变成画中人

展览的起始部分便将目光聚焦于威尼斯的显赫人物——总督、执政官、贵族女子，无论是以威尼斯建筑为背景的宏大群像，抑或是单人肖像，在画家眼中，威尼斯显然是一个涌动着情感、激情与戏剧张力的广阔舞台。展厅开场便是提香的晚期作品《慈悲圣母》，以身穿红衣的圣母为重心，有趣的是，提香把自己、儿子、侄子的形象都入了画。画中的提香，身穿黑色斗篷，佩戴沉重的金链，凸显他在当地享有重要的社会地位。《慈悲圣母》是画家去世前不久为卡多雷地区皮耶韦市的家庭小教堂所创作的作品。其实，这幅作品更适合远观，笔触宽大而粗放，艺术家用不同大小的画笔甚至指尖快速有力地描绘出鲜活的红、棕、黑和白色，作品中的人物和物体的轮廓层层剥落并相互混合，提香生命最后阶段的绘画风格一览无余。

环绕着提香作品之一的便是丁托列托所画的《威尼斯共和国大臣安德烈·弗里齐肖像》。丁托列托在威尼斯画派中独具一格，他的艺术理想就是“把提香的色彩和米开朗基罗的形体结合起来”。但丁托列托在威尼斯画派中的地位有些尴尬，他在提香的工作室待了十天便被送回了家，并没有从“师傅”这里得到直接指导。丁托列托属于自学成才，由于师出无名，大家又都知道他是染匠之子，于是便用意大利语中的染匠“丁托列托”的名字称呼他。其实丁托列托不太注重人物的性格刻画，主要关心的是画面视觉效果，画中鲜红色的长袍说明了画中人的显赫地位，画家以厚重而快速的笔触描绘服装的褶皱，捕捉到了天鹅绒和丝绸交织的质感。

了《沉睡的维纳斯》的构图和人物造型，成为自己的作品《乌尔比诺的维纳斯》。

《摩西的考验》画面中，法老坐于高高的王座之上，命人把两个篮子带到婴儿摩西面前——一个装着金币，另一个装着仍在燃烧的余烬。这是为了考验摩西，他在不久前踩了法老的王冠而冒犯了法老。据传说所述，摩西没有选择金币，而是选择了余烬，结果烧伤了嘴巴，从而让法老相信他并无冒犯之意。这一题材旨在表现法老审判的残酷，与仁慈和正确的司法管理作出对比。在这幅画作中可以看到，乔尔乔内人物造型很有创新，他将画中人群置于自然环境中的同时，研究如何运用不同光线下的自然景观反映人物的情感和整体氛围。

3月29日起，由提香及其“朋友圈”中同时代画家的名作组成的“提香·花神——乌菲齐美术馆威尼斯画派珍藏展”将在外滩的东一美术馆举行，49幅展出作品中绝大部分是首次在中国内地展出，画作中流淌的16世纪威尼斯艺术黄金时期风光，让观众在充满感官魅力的画面跟前遥想文艺复兴最后的灿烂时代。

乔尔乔内亦师亦兄

展出的作品中有一幅乔尔乔内的《摩西的考验》十分难得，这幅画是少数被定为乔尔乔内真迹的作品。乔尔乔内被认为是“第一个真正意义上的意大利威尼斯画派画家”“架上绘画的先行者”，而他对提香，亦师亦兄。

当12岁的提香被父亲留在乔凡尼·贝利尼的画室学画时，他遇见了对他产生深远影响的“师兄”——画家乔尔乔内。乔尔乔内精细的荫凉风景图、丰富的色差和消散技术、对绘画的高超见解、不羁的人生观都令提香佩服。在后来乔尔乔内自立门户、与老师贝利尼对着干的画室中，“师弟”提香帮助他处理画作的背景和细节部分。与贝利尼相对传统老道的风格相比，乔尔乔内奔放的画法和猛烈的用色使得绘画不仅是素描加色彩，而成为一种有独特的奥妙法则和手段的艺术。提香崇拜乔尔乔内，同时模仿他的绘画风格。但也正是乔尔乔内33岁时的早逝，给了提香以在威尼斯展示自己才艺的空间与机会。乔尔乔内生前有一幅惊世之作《沉睡的维纳斯》，据说由提香在“师兄”去世后继续完成了景观和天空部分。在“师兄”去世23年后，提香直接“搬运”

“花神”原是平凡女子模样

提香的“美人画像”《花神》是此次展览的重中之重，长久以来这件名作一直为画坛和世人所崇拜。

文艺复兴时代的威尼斯工商业繁荣，平民男女与贵族富豪一样，都会盛装出行，出门就见众多身着华丽服饰的俊男美女，自然影响到画家的创作。提香当然不会例外，他最早成熟起来的作品就是描绘女性的作品。《花神》创作于1515—1517年，正是提香的早期作品。在这幅作品中其实已经可以看到威尼斯画派惯用的油彩，华丽的金色，鲜嫩的粉红色，营造出世俗又温柔的氛围。

用《花神》来命名这幅作品是因为画上的美女右手持着由玫瑰花、紫罗兰和茉莉花组成的花束，左手臂上缠挽着锦缎披风，呈现出柔嫩的粉红色，肩上搭着一缕闪耀的金发。此刻的“花神”在提香笔下不再是圣洁的女神，也没有达·芬奇笔下女子肖像的神秘感，而是平凡世间女子的模样，青春、美丽、健康、娇艳，又不失优雅和端庄。这样的女子之美具体而真实，是当时文学作品中描绘的主角。其实，画中女子亦是文艺复兴时期威尼斯“名模”，在提香同时期的画作《照镜子的淑女》（现藏于卢浮宫）、《世俗之爱与神性之爱》中多次发现她的身影。

“提香·花神——乌菲齐美术馆威尼斯画派珍藏展”是东一美术馆与意大利乌菲齐美术馆“五年十展”合作项目中的第三个大展，东一美术馆馆长谢定伟谈到初衷时认为，绚烂辉煌的意大利古典艺术，为后世留下了无价的文化遗产，时至今日，影响力依然。“只有充分领略古典艺术的历史背景、时代风格以及艺术家特征，才能对现代和当代艺术有更深的觉悟与体察。”接下来的4月12日，第四个大展“最后的贵族——乌菲齐馆藏18世纪欧洲大师绘画”也将登场。

展讯

提香·花神——乌菲齐美术馆威尼斯画派珍藏展
展期:2024年3月29日至7月28日
地点:东一美术馆(上海市中山东一路1号)