

2024年3月28日，观众期待已久的“提香·花神——乌菲齐美术馆威尼斯画派珍藏展”在上海东一美术馆拉开帷幕。这是继2022年的“大师自画像”和2023年的“波提切利与文艺复兴”展之后，东一美术馆与乌菲齐美术馆的第三次战略合作。展览呈现了49幅威尼斯画派大师杰作，弥足珍贵，其中有威尼斯画派“三杰”提香、委罗内塞、丁托列托的名作，还有乔尔乔内、老帕尔马等一众威尼斯巨匠的作品，绝大部分作品都是首次在中国内地亮相。我们邀请了东一美术馆馆长谢定伟解读大展亮点以及观展的诸多门道。

青年报记者 冷梅

提香·花神——乌菲齐美术馆威尼斯画派珍藏展现场。

本版图片均为青年报记者 冷梅 摄

从提香《花神》到威尼斯画派 于大展中邂逅“威尼斯美人”

提香《花神》为何地位如此之高？

本次展览以“宛如剧场的威尼斯”“威尼斯女神”“骑士、艺术家与儿童肖像画”“神话与古典”“战士与战场”“大自然与日常生活的描绘”六个单元展现了威尼斯画派伟大的时代魅力。这也是提香举世闻名的“美人画像”《花神》首次在中国内地亮相，长久以来这件名作一直为画坛和世人所崇仰，提香对理想化女性的非凡演绎使得女性肖像画在威尼斯乃至整个欧洲画坛获得了前所未有的重要地位。

谢定伟解读道，这幅作品看似是描绘真人，但并不属于肖像范畴。它刻画了所谓“威尼斯美人”的形象，即一位现实不存在

的理想化女性。在提香及其同时代画家当中，尤其在威尼斯当地，这一绘画主题十分流行。画中的女性通常被认为是风尘女子，其随意裸露的身体、松散的头发以及对其美貌的自诩，似乎也透露了她们的职业。

其实不然。尽管花神的衣衫垂落于胸前，袒露大片肌肤，但这一形象并未违背与新娘相关联的端庄和贞洁的概念。相反，根据当代文献资料的描述，胸部被视为通往灵魂的门户，敞胸露怀时，她便能接纳另一半的爱。花神芙洛拉敞开心扉，表明她对爱与被爱的应允和意愿，象征着生育和婚姻之爱。

谢定伟介绍道，我们通常说的文艺复兴，指的是发生在14—17世纪的一场席卷全欧洲的文艺运动，可以分为意大利文艺复兴和北方文艺复兴。其中代表画派中最为重要的是以达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔为代表的弗洛伦萨画派；另一个就是以提香、丁托列托和委罗内塞为代表的威尼斯画派，他们被称为“威尼斯三杰”。

在整个时间长河中，威尼斯

画派拥有两个高光时刻，一个是16世界文艺复兴时期的艺术，也就是本次展览的主要部分，经历了17世纪巨大的衰落后，18世纪又出现了一次艺术高潮。

提香·韦切利奥是16世纪威尼斯画派最重要的代表画家，被称为“西方油画之父”，在他漫长的一生中，几乎取得了与米开朗基罗平分秋色的盛名。其作品不仅风靡威尼斯，在整个欧洲也是备受追捧。提香擅长以不凡笔触

描绘人类情感最为强烈的一面，他的作品构图充满戏剧张力，用色丰富多彩且鲜艳强烈。他在色彩上的造诣和绝技，不仅对文艺复兴时代的意大利，更对此后的西方绘画产生了巨大影响。

提香不到30岁，已经成为威尼斯画派的大师级人物。因为寿命长，作品多，在威尼斯画派中的地位更加稳固，堪称“老大”。提香非常多才多艺，他擅长肖像、风景以及神话和宗教主题。

馆长最为推荐的作品是哪几个？

谢定伟个人最钟爱的作品，有三幅。除了当仁不让，提香最具代表性的作品《花神》之外，他认为，提香的《慈悲圣母》也是其中重要的一幅。这是提香晚年的一件作品，距离他离世仅有3年。他把自己也画进了画面中。在圣母左下侧，背对观众、穿黑色斗篷的就是提香本人。他身边站的是同为画家的他的儿子和侄子。画中全是他的家族成员。

《慈悲圣母》是基督教与书

中的一个常见主题，其中图像所扮演的一个重要功能，就是让买单的甲方合理入画。对于赞助人或委托人来说，希望能把自己的形象留存下来，在当时是非常合理的诉求，在古今中外的宗教绘画中非常常见。《慈悲圣母》是为数不多的，赞助人可以以真实身份，作为主体入画，这个题材从13—16世纪在意大利尤其流行。还有一幅是雅各布·安东尼奥·内格雷迪，又名老帕尔马的《女子肖像与男子肖像》，前面是

一位表情传神的女士肖像，画作背面同时展出的是她的爱人肖像。老帕尔马与提香是同时代的威尼斯画派代表性人物。

策展有玄机，你读懂了吗？

此次画展的大家作品，都是与威尼斯画派相关联的一些重要人物，特别是威尼斯画派“三杰”的重要代表作都有呈现。在谢定伟看来，展陈设计对于绘画大展来说，是非常重要的部分，涉及动线设计、布展效果等方面，它直接决定了观展体验，以及展览的结构梳理，这是一项复杂的系统性工程，必须具备良好的美术史及美学思维。比方说，提香的代表作《花神》拥有最高的热度，就要将其从空间

上进行区隔，单独成展，周边设计必要的进出口和留白，观展动线上均做了特别设计，兼顾美学性和便捷性。

也有观众会好奇，在乌菲齐官网上看到的《花神》其画框和东一美术馆正在展出的《花神》画框是不一样的，哪个真哪个假？谢定伟馆长也解读了其中的玄机。原来，很多漂洋过海的世界名画，画框本身也存在了几百年，已成为重要历史文物，成为绘画作品的一部分，

必须得到格外的保护。画框上一些繁复的雕花图案设计，并不适合“长途跋涉”，很多时候画框和绘画作品是需要分开装箱运输的，也有部分年代久远的画框迫于“损耗”无法弥补，并不适合与作品一起“长途旅行”，来到海外参展。因此，有些时候，国内的策展团队还要为这些世界名画制作专属的“外衣”。谢定伟透露，此次提香·花神展览有1/3的画框是经过重新设计“焕新”的。

提香举世闻名的“美人画像”——《花神》。