

世界博物馆书系

西班牙普拉多

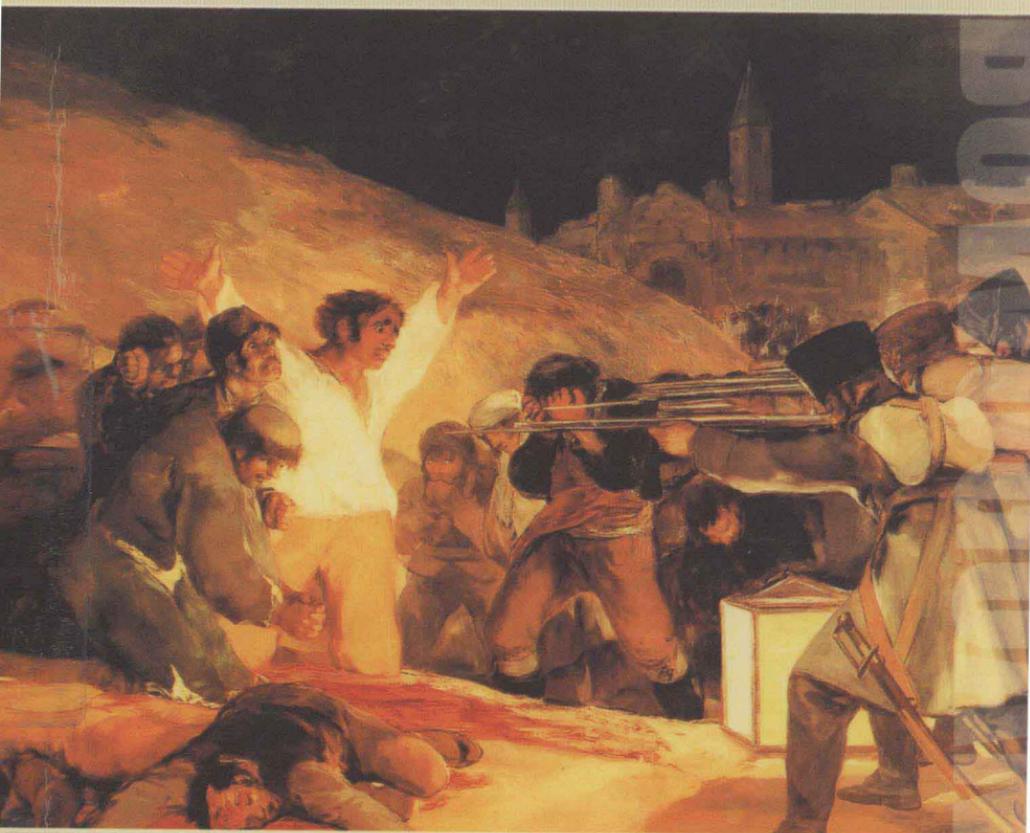
XIBANYA PULADUO MEISHUGUAN

人生短促，艺术永存，让我们徜徉在世界艺术的圣殿，浏览传世瑰宝，
对话艺术大师，去感受他们的智慧，涤荡世俗的纷繁，以澄澈的心灵去
向往更美好的未来。

美术馆

[图文版]

张书珩 欧阳云 主编

远方出版社

世界博物馆书系

图文版
西班牙普拉多美术馆

张书珩 欧阳云 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

图文版西班牙普拉多美术馆/张书珩,欧阳云主编. - 呼和浩特:远方出版社, 2006.2

(世界博物馆书系/张书珩主编)

ISBN 7-80723-137-8

I.图... II.①张... ②欧... III.①美术馆-简介-西班牙 ②美术-作品综合集-世界 IV.①J155.1-28 ②J111

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 010175 号

世界博物馆书系

主 编 张书珩等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 唐山新苑印务有限公司
开 本 850×1168 1/32
字 数 2800 千字
印 张 136
版 次 2006 年 4 月第 1 版
印 次 2006 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-137-8/G·74

定 价 480.00 元(全 16 册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

目 录

普拉多美术馆	1	维纳斯与风琴师	32
一、美术馆简介	3	达那厄	33
二、意大利美术鉴赏	10	维纳斯与阿多尼斯	34
圣母之死	12	安葬基督	35
纳斯达久·德里·欧斯提的故事	14	亚当与夏娃	36
鲜鱼的圣母	16	维纳斯的礼赞	37
红衣主教像	17	费德里哥·龚札加侯爵	38
受难之路	18	查理五世肖像	39
卢克蕾兹亚·德·菲德	19	皇后伊莎贝拉肖像	40
亚伯拉罕的牺牲	20	痛苦的耶稣	41
阶梯上的圣母玛利亚	22	悲伤的圣母	42
“不要碰我”	23	穿盔甲的菲利普二世	43
马西略夫妇像	24	圣父、圣子、圣灵三位一体的礼赞	44
圣热罗姆	25	悲伤的圣母	45
圣女玛格丽特与龙	26	自画像	46
酒神祭	27	发现摩西	47
亚方索·达瓦罗斯的训示	28	海盗船之战	48
马耳他骑士肖像	29	约瑟与波提乏之妻	51
查理五世骑马像	30	维纳斯与阿多尼斯	52

发现摩西·····	53	使徒彼得向圣彼得·诺拉斯科 显灵·····	86
肖像·····	54	酒神·····	87
圣灵感胎·····	55	布列达的受降·····	88
维纳斯的胜利·····	57	火神的锻冶场·····	90
三、西班牙美术鉴赏·····	58	纺织女·····	91
大天使米迦勒·····	63	宫娥·····	92
西罗斯的圣多米哥·····	65	巴尔达萨·卡洛斯王子骑马像 ·····	94
主持宗教审判的圣多米尼克·····	66	·····	95
圣母子像·····	67	·····	96
天使报喜·····	68	·····	98
基督受洗·····	69	·····	99
基督复活·····	70	·····	100
圣安德烈与圣方济各·····	71	·····	101
骑士像·····	72	·····	102
三位一体·····	73	·····	103
牧者的膜拜·····	74	·····	105
逾越节·····	76	·····	106
夺回巴西的麦亚·····	77	·····	107
微笑的德谟克利特·····	78	·····	108
雅各布的梦·····	79	·····	109
圣巴多罗买殉教·····	80	·····	110
忏悔的抹大拉·····	81	·····	111
伊索像·····	82	·····	112
圣奥古斯丁的胜利·····	83		
圣女卡西尔达·····	84		
静物·····	85		

佩花的女人·····	113	圣家族·····	144
戈雅之妻约瑟芬·拜攸·····	114	死神的胜利·····	145
节日的圣依西德罗礼拜堂·····	115	勒马公爵骑马像·····	146
1808年5月2日·····	116	圣乔治杀龙·····	147
1808年5月3日的枪杀·····	117	三圣贤的朝拜·····	148
着衣的玛哈·····	118	三美神·····	149
裸体的玛哈·····	119	爱之园·····	150
陶器商·····	120	银河的起源·····	151
遮阳伞·····	121	被牧神惊扰的狄安娜与仙女 ·····	152
卡洛斯四世一家·····	122	帕里斯的裁判·····	153
卖牛奶的姑娘·····	123	法国王后玛丽·德·美第奇肖像 ·····	154
短棍互殴·····	124	庭院里的艺术家和家人·····	155
自画像·····	126	献给农业女神的礼物·····	156
吞食儿子的农神·····	127	画家与恩迪明·波特爵士·····	158
四、佛兰德斯美术·····	128	基督在橄榄山上被俘·····	159
基督下十字架·····	131	嘲弄基督·····	160
圣母哀子像·····	132	五、其他国家美术·····	161
天使报喜·····	133	在托高城为查理五世举办的 狩猎会·····	162
施洗者约翰与沃尔的亨利·····	134	三美神·····	163
圣女巴巴拉·····	135	自画像·····	164
干草车·····	136	人像·····	165
人间乐园(祭坛板三联画)·····	138	亚当和夏娃·····	166
东方三博士的膜拜·····	140	胜利的大卫·····	168
地狱湖的风景·····	141		
圣安东尼的诱惑·····	142		
受戏弄的基督·····	143		

有三人点缀的风景·····	169	没有谜底的结尾·····	186
发现摩西处的风景·····	170	希特勒之谜·····	186
月神·····	172	铀矿的田园·····	187
附：		巴克斯战车(酒神狄俄尼索斯的 胜利)·····	187
雷那·索菲亚国家艺术中心 ·····	173	通往普布尔的路·····	188
一、博物馆简介·····	175	云中的战斗·····	188
二、馆藏精品鉴赏·····	176	拉·佩勒·····	189
格尔尼卡·····	176	附：	
母亲和快死去的孩子·····	178	西班牙现代美术馆 ·····	191
画家和模特儿·····	179	一、美术馆简介·····	193
画家和他的模特儿·····	179	二、馆藏精品鉴赏·····	194
路易斯·布纽尔像·····	180	蓝衣女人·····	194
少女背景·····	181	窗边(艺术家的妹妹)·····	195
有明月的静物·····	182	起鸡皮疙瘩·····	196
面对皇家纪念碑的女人·····	183	大自慰者·····	197
看不见的家·····	184	卡拉的三个伟大的谜·····	198
从建筑学解释米勒的晚钟·····	185		

普拉多美术馆

一、美术馆简介

法国的卢浮宫博物馆、英国的大英博物馆、俄罗斯的艾尔米塔什博物馆和西班牙的普拉多美术馆之所以合称为“世界四大博物馆”，绝非偶然，恰恰是它们自身历史的真实写照。

作为世界四大博物馆之一，普拉多是当之无愧的。这里收藏有三万多件艺术珍品。这个数字若与卢浮宫的四十万件和艾尔米塔什的二百五十万件收藏相比，似乎微不足道。然而，正如普拉多美术馆前馆长桑切斯·康顿所说：“普拉多美术馆的价值与其说在于藏品的量，毋宁说在于藏品的质。诚然在欧洲来说，如欲介绍各种流派，还有比普拉多更完整的美术馆……但它们之中没有一家能够凌驾普拉多那种令人眼花缭乱的收藏——即普拉多引以自豪的 15 至 18 世纪大师的作品”。这种质胜于量的特征，使得普拉多收藏的大师——堪称“大师中的大师”——的作品，几乎每一件都足以在其他博物馆成为镇馆之宝，其价值是无法估量的。以下是对这些大师的粗略统计：意大利画派有安吉利科、曼坦那、拉斐尔、波提切利、提香、委罗内塞、丁托列托、提埃波罗、乔尔乔奈、卡拉奇等；佛兰德斯和荷兰画派有韦登、弗列玛尔画师、博斯、梅姆林、勃鲁盖尔、鲁本斯、凡·代克、伦勃朗等；西班牙画派有埃尔·格列柯、里贝拉、苏巴朗、委拉斯开兹、穆立罗、戈雅等；德国画派有克拉纳赫、丢勒、荷尔拜因和孟格斯诸人；法国画派则有克鲁埃、普桑、洛兰、华托诸人；还有少量的英国画家如庚斯博罗、雷诺兹等。普拉多美术馆更以对提香、博斯、鲁本斯诸大师的主要精品的宏富收藏，以对西班牙最杰出的三位大画家——埃尔·格列柯、委拉斯开兹和戈雅的全面收藏而著称。无怪乎西班牙美术界流传着这样一句话：“要充分了解提香、博斯和鲁本斯就必需到西班牙来，要给伟大的西班牙绘画以正确的评价，只需留在普拉多”。斯言不诬也。这一切，充分说明了普拉多作为世界级大博物馆的宏伟气魄。

马德里的普拉多美术馆不仅是西班牙最重要的美术馆，也是世

界上屈指可数的美术馆，其中关于西班牙的绘画，当然堪以最丰富而完整的收藏自豪。其大约多达 3 万件的收藏品中有三分之一是西班牙派的作品，单单名家之作，戈雅便有 100 件，委拉斯开兹与里贝拉大约各有 50 件，埃尔·格列柯 35 件，苏巴朗和穆立罗分别有 20 件左右。

佛兰德斯和意大利绘画的收藏也很精彩，与欧洲拥有大美术馆的其他各国相同，这些作品的收藏史与西班牙的历史和政治史有密切关系。在意大利和佛兰德斯美术最灿烂的时代，亦即 16 世纪，西班牙很幸运的正是欧洲最强大的王国，意大利与佛兰德斯的大部分均在西班牙的直接统治之下，西班牙的总督们若要发展其祖国的文化，那么他们所处的地位最为有利，他们可在上述诸国的文化产物中予取予求。普拉多美术馆之所以在基本上是一座国家画廊，并拥有相当数量的异国作品，其原因即在此。

想在西班牙设立国家画廊的构想出现于 18 世纪，这与当时欧洲诸国的情况相同，都是起源于启蒙思潮唤起的对历史文物的关注。但西班牙的情况异乎英、法等国，其发起者为皇室，1819 年美术馆开放时曾被称为“皇家普拉多博物馆”。

早在 1775 年，德国新古典主义画家 A·R·孟格斯便有集中皇室藏品作为美术馆的构想，1800 年首相乌尔奇荷亦拟在马德里培养适于美术教育的环境，其中包含美术学校与美术馆的设立。1809 年虽下令设立“绘画美术馆”，然而因对抗拿破仑而爆发了独立战争，工作一时中辍。为新美术馆而选出 311 件西班牙绘画乃是费迪南七世复位之后的事情，时间在 1814 年。又过了 5 年之后新美术馆便向一般大众开放，馆址选在普拉多宫。这是在 50 年前的卡洛斯三世时代开始兴建的建筑，当时拟作科学学会和自然博物馆之用。

当时普拉多美术馆的收藏作品全部得自皇室的收藏。普拉多的藏品由于又加上来自特利尼达、埃斯柯里亚、圣伊德冯梭等皇室附属离宫的藏品，故数量激增。1821 年不但加上意大利派的作品 195 件，同时在 1826 年至 1828 年又进行扩建工程，使收藏品达到 700 件。费迪南七世的女儿伊莎贝拉二世在其 30 年的婚姻生活中，又使上述的作品增加为原来的 3 倍。当她在 1868 年亡命国外的时候，皇

家美术馆变成了国立普拉多美术馆。

普拉多收藏的历史已如前述，它与西班牙历代帝王的个人爱好、与 16 至 17 世纪前半叶西班牙幸运的政治经济背景有密切关系。在 15 世纪末，因费迪南王与伊莎贝拉女王的结婚，曾使阿拉贡和卡斯提尔两个王国统一起来，当时西班牙王室的趣味曾倾向于尼德兰的绘画。伊莎贝拉女王亦以收藏家闻名，格拉纳达皇家礼拜堂的装饰就是一个明证，其趣味完全限于 15 世纪的佛兰德斯和荷兰美术。

西班牙的文化趣向能涵盖到欧洲的规模是在查理五世（西班牙的卡洛斯一世，1516—1556 年）时代。今天为西班牙引以为荣的文化基础赖于查理五世及其对意大利美术的热情（这使得皇室的收藏增加了现藏普拉多的一批提香的华丽作品）。查理五世乃是当时欧洲最雄才大略的君主之一，刚好是当时法国伟大的艺术保护

者法兰西斯一世（他逐步搜集其后成为卢浮宫基础的庞大美术品）的劲敌。查理五世通过他的旅行，接触到当时最著名的意大利艺术家，并委托制作许多作品，其中之一是向列恩内·列恩尼和彭佩欧·列恩尼订制的华丽青铜像，目前放在普拉多美术馆一楼的入口。但是最重要的应是查理五世乃是提香的最大资助者这一事实，查理五世的订制品主要是他所喜欢的宗教画，如《荣耀》、《哀伤的圣母》等作品就是在他的统治期间纳入的皇

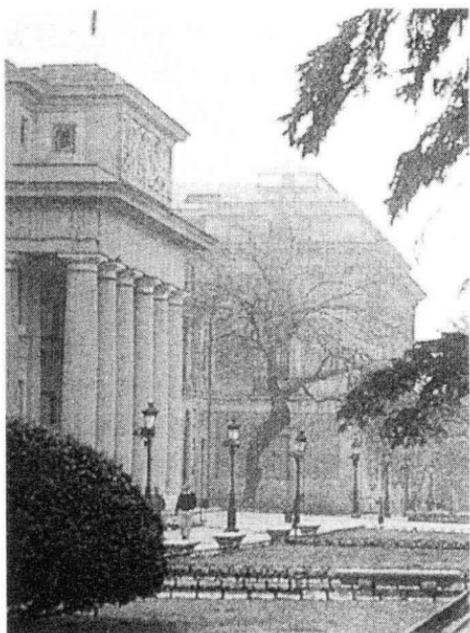
普拉多美术馆

室收藏。查理五世之妹，统治尼德兰的匈牙利皇后玛利亚也是收藏家，如她将凡·德·韦登的名画《基督下十字架》购入，并将之运回了西班牙。

菲利普二世也不断购入提香的作品，如提香的《自画像》、《达那厄与黄金雨》、《维纳斯与阿多尼斯》等杰作。菲利普二世的趣味比他父亲查理五世更广，他热衷于博斯的怪异作品，并买下那幅著名的《欢乐园三联画》。普拉多美术馆所藏安东尼斯·摩尔、雷尼、康特的作品也在菲利普二世时代购入。

在菲利普三世（1598—1621年）时代，收藏品虽然增加不多，但在他的统治期间，不但有埃尔·格列柯来到西班牙，同时藏品中又增加了提香的《维纳斯、丘比特和风琴师》，赠送者是他的亲戚皇帝鲁道夫二世。接下来的菲利普四世（1621—1665年）虽然缺乏政治才华，却是西班牙史上最大的收藏家，普拉多的重要性可以说泰半由他建立起来。在英国克伦威尔革命之后，英王查理一世收藏的精品四处分散之际，菲利普四世很幸运地买到大批的杰作。当时曼坦那的《圣母之死》、拉斐尔的《圣家族》、丢勒的《自画像》、乃至提香、委罗内塞、丁托列托的作品都纳入了皇室的收藏。除此之外，菲利普四世还购入好几件拉斐尔的作品，并得到一些重要的馈赠，如现藏普拉多的罗马时代胸像、提香的名画《酒神祭》、《献给维纳斯的礼物》、乔尔乔奈的《圣母子像与二圣人》、科勒乔的《不要碰我》、丢勒的《夏娃》等作品都是。

菲利普四世又独具慧眼，把西班牙文化黄金时代的最大画家委拉斯开兹邀请入宫。因此普拉多才会有许多委拉斯开兹作品，如《布列达的受降》、《皇家的画像》（《宫廷侍女》）、《阿拉克妮的寓言》等一系列的宫廷肖像画。菲利普四世为着增加皇室的收藏，曾两度派遣委拉斯开兹前往直意大利，在当时购入的作品中，有几幅丁托列托取材于旧约圣经的作品和保罗·委罗内塞的《维纳斯与阿多尼斯》。同时代的另一个伟大画家鲁本斯亦与菲利普四世的宫廷有所接触，他曾身负外交使命，两度待在马德里。普拉多收藏鲁本斯的作品甚多，其中包括《东方三博士的膜拜》、《爱园》、《三美神》、《帕里斯的裁判》、《佩塞斯与安多罗美达》等作品。

普拉多美术馆外观

从菲利普四世的统治时代起，西班牙在经济上、政治上已开始衰落，这一衰落又因卡洛斯二世（1665—1700年）的昏庸统治而更形严重。他想效法菲利普四世的伟大风范，可惜既无能力，亦乏智慧。这个时期特别值得一提的是国际闻名的画家焦尔达诺曾待在欧洲，普拉多曾收藏好几件他的作品。

菲利普五世（1700—1746年）之妻伊莎贝拉·华妮西拥有的私人收藏中，包括吉多·雷尼的《圣塞巴斯蒂安》和几件古代雕刻，她也是穆立罗作品的热心收藏者。菲利普五世

自己亦购入贝利尼的《圣母子与二圣徒》，同时他们夫妇俩又共同买下意大利画家马拉他的藏品，这是该世纪最大规模的美术收购。其中包括拉斐尔的《橡树下的圣家族》、奥拉奇奥·亚特米西亚、亚班尼、卡斯提尼奥尼和马拉他自己的作品。

菲利普五世是法王路易十四的孙子，法国趣味随着他带进西班牙的事实可由这几件作品来证明，如里戈《路易十四像》、凡洛的《菲利普五世像》、《菲利普五世的家属》，以及华托的两幅画等。

等到了那不勒斯和西西里王卡洛斯三世（1759—1788年）即西班牙王位时，对于同时代的画家更为关心，如贾钦托、G·提埃波罗、A·R·孟格斯等画家都被请到西班牙，负责新王宫的装饰。同时亦开始搜集历代的作品，如多美尼奇诺、A·卡拉奇、伦勃朗等人都各有一件作品纳入王宫的收藏。

卡洛斯四世（1788—1808年）并未特别喜欢某一个画家，他购入了拉斐尔的《枢机主教像》、梅齐的《死公鸡》，同时也收购了里贝拉的

《三位一体》、莫拉雷斯的《圣殿中的奉献》、里巴达的《圣方济各》等西班牙画派的作品。在卡洛斯四世统治期间,文化上最重要的大事无疑是该世纪最伟大的画家弗兰西斯科·戈雅的出现,与早他一个世纪的委拉斯开兹相同,戈雅也是个宫廷画家。今天普拉多收藏了许多戈雅的油画、版画、素描、壁毡草图等灿烂作品。

在抵抗拿破仑而爆发的独立战争结束之后,1819年皇家美术馆公开时的收藏来源大约是这样的。费迪南七世(1808—1833年)仍旧关心美术馆,他购入了塞列索、安特利尼斯、荷雷拉等画家的作品,马西普的三件木板油画,埃尔·格列柯的《三位一体》等西班牙派的作品。伊莎贝拉二世(1833—1868年)亦买下博斯的《干草车》等作品捐给美术馆。再如从各地离宫和皇宫搬来的许多作品,使美术馆的收藏大大增加,其中包括1861年在某修道院发现的安吉利科的《天使报喜》。

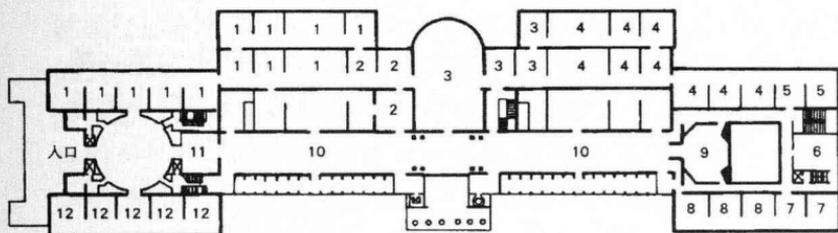
到19世纪后半叶,普拉多美术馆又从数千件皇室收藏中选出部分作品,使之数量继续增加,至1872年,设在特利尼达修道院内的“特利尼达美术馆”也合并于普拉多。这座美术馆收藏了废止于1836年的几家修道院和修道会中的作品,从埃尔·格列柯到18世纪的西班牙画派的作品为数甚多。普拉多的其他收藏乃是捐赠的作品,例如购入戈雅“聋子之家”的E·德兰哲伯爵(1881年)等人的捐献便是很好的例子。在1884年又开设近代绘画部门,这一部门亦因1904年堂·拉蒙捐赠浪漫派和其后的绘画作品而扩大。翌年维拉埃摩撒公爵夫妇复捐赠其收藏,1915年堂·巴布罗·博斯亦捐赠纪念章和绘画的收藏。

1919年普拉多美术馆进行重建和扩建工程,1919年堂·法兰西斯柯·康波捐增加底的作品2件、彭特作品1件、达·佛尔利的湿壁画、波提切利的3件木板油画(描写纳斯塔非·德利·欧尼斯提的3个故事),补足了普拉多美术馆收藏的欠缺部分。

进入20世纪普拉多美术馆也增加了卡斯塔尼奥等文艺复兴前的画家和异国画家的作品,继续计划能全面介绍欧洲绘画,至今甚至展出了霍贝玛、康宁克、斯科雷尔、雷美斯威尔等异国画家的作品、还有堂·桑丘的祭坛屏风图、西格恩撒的画师的木板画系列等西班牙哥特式的作品。

普拉多美术馆一楼平面图

1 意大利	4 佛兰德斯	7 17 世纪意大利派	10 西班牙
2 埃尔·格列哥	5 荷兰	8 法国	11 西班牙初期画家
3 委拉斯贵支	6 提埃波罗	9 戈雅	12 佛兰德斯派及德国派

普拉多基本上是一座绘画美术馆，但也有值得注意的雕刻收藏，它们与绘画一起展示于各室，其大部分得自皇室的收藏，其中包括希腊罗马的作品和 16 到 19 世纪的作品。其中最重要的是普拉克斯特列斯派的圣伊德冯梭作品群和公元前 5 世纪华丽的伊比利雕刻《艾尔且妇人》(译注:此一胸像已迁入国立考古学博物馆)。

普拉多美术馆还收藏多达 3 万件的版画与素描，可惜由于空间的关系，现在只能展示戈雅的腐蚀铜版画等极少的一部分。此外普拉多美术馆还收藏家具、陶器、壁毯、纺织品、货币、纪念章等文物(一部分得自皇室收藏、另一部分得自捐赠)，也收藏著名的“德尔芬(法国王子)之宝”，这一收藏包括 16、17 世纪的圣餐杯、宝石、景泰蓝、黄金细工等文物。这些东西自从菲利普五世从他父亲(法国王子、路易十四养子)继承下来以后，便成为西班牙皇室的收藏，而就这种“宝物”来说，在欧洲也是最重要的收藏之一。

地 址: Felipe IV, Paseo del Prado

开馆时间: 周二至周六 9:00 ~ 19:00

周日、例假日 9:00 ~ 14:00

休馆时间: 周一

门 票: 500Pts, 学生 200Pts

二、意大利美术鉴赏

意大利绘画是普拉多的收藏中足以引以为自豪的第一笔遗产。普拉多的意大利绘画大致可以分成两大部分。第一部分是佛罗伦萨和罗马为中心的早期文艺复兴诸大师的作品，包括安吉利科、波提切利、曼坦那和拉斐尔等人。其中僧侣画家安吉利科的《受胎告知》一画可谓普拉多的镇馆之宝之一。文艺复兴三杰之一的拉斐尔，其作品达八件之多，其中不乏精品，肖像画《红衣主教像》达到了个体与普遍性的高度平衡，再现了文艺复兴时期人格的理想。曼坦那的《圣母之死》和波提切利的三幅描绘《十日谈》故事的作品也堪称精品。《圣母之死》画面空间安排极为严谨，充满表现力的人物肃立于圣母周围，形成环状结构，使圣母之死的悲哀顿时净化为崇高的力量，而画面上方窗外的景色，似乎已经预示了日后风景画的主要特色。《十日谈》应该说属于波提切利的小品画，他在这几幅画中充分发挥了画家的想像力，甚至还借用了某种应该算是中世纪遗留的构图方法，在同一幅画中把想像与现实、把不同时间发生的事件巧妙地组合在一起，产生了梦幻般的超现实的感觉，其中描绘树木的稚拙笔法几乎带有几分卢梭的味道。总体来说，这一部分作品具有追求空间秩序和理想的美，造型上以线描为主的共同特点，体现着文艺复兴古典美的典范。

但是，普拉多最具特色的意大利绘画收藏还不是上述第一种类型，而是另外一种类型。这一部分收藏所占的比例较之第一部分不仅量大，质量亦更为上乘。它们主要是提香、委罗内塞、丁托列托所代表的威尼斯画派的作品。水城威尼斯湿重的雾气、地中海的阳光、湛蓝的海水和港口停泊的东方商船那