

musée du

從羅浮宮 看世界美術

蔣勳／著

國家圖書館出版品預行編目資料

從羅浮宮看世界美術 / 蔣勳著. -- 增修初版. --

臺北市：臺灣東華，民 98.11

面：公分

ISBN 978-957-483-574-4 (平裝)

1. 羅浮宮 (Le Louvre) 2. 美術館 3. 藝術品
4. 美術史 5. 法國

906.8

98019408

LOUVRE
musee du

從羅浮宮看世界美術

蔣勳 著

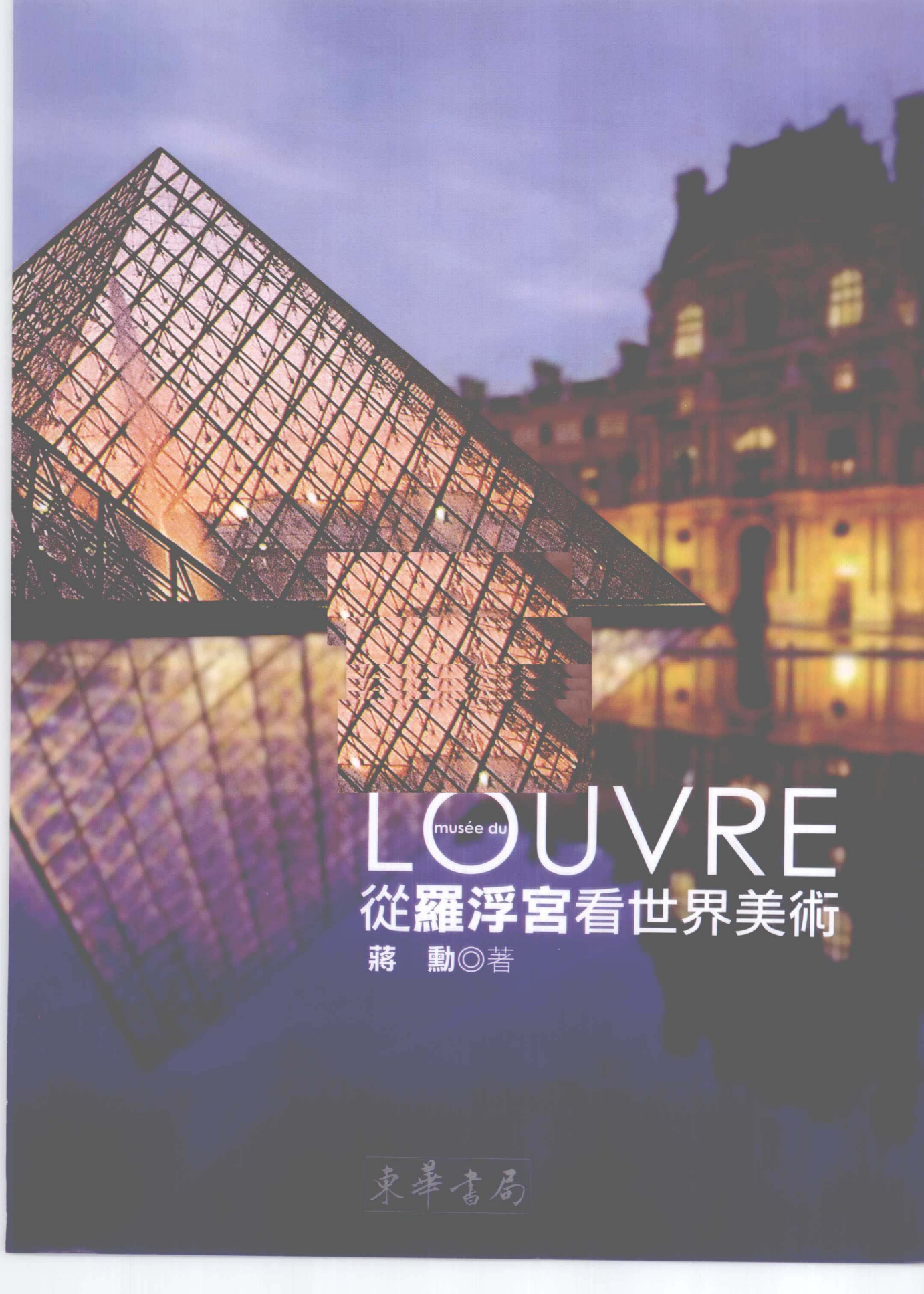
ISBN: 978-957-483-574-4

發行人	卓劉慶弟
出版者	臺灣東華書局股份有限公司
地址	臺北市重慶南路一段一四七號三樓
電話	(02) 2311-4027
傳真	(02) 2311-6615
郵撥	00064813
網址	http://www.tunghua.com.tw
製版印刷	欣佑彩色製版印刷股份有限公司
出版日期	中華民國九十八年九月初版
增修日期	中華民國九十八年十一月增修初版

行政院新聞局新聞局局版臺業字第○七二五號

定價 新臺幣 350 元整

版權所有・翻印必究

musée du LOUVRE

從羅浮宮看世界美術

蔣勳◎著

東華書局

前言 我與羅浮宮

1972 年到巴黎讀書，我與羅浮宮就結了不解之緣。我當時修藝術史的課，憑著一張學生證，任何時候，不用買票，隨時可以進羅浮宮。

羅浮宮在巴黎市中心，我又喜歡在巴黎走路，常常經過羅浮宮，想到一張畫，就進去看一看。只看那一張，看完，做了筆記，出來在塞納河邊坐一坐，看看河水，想一想剛才畫裡的色彩光影，再繼續做其他的事。

後來我才發現，進博物館，只看一件作品，是多麼奢侈的事。

大概在 1973 年開始，我就接了一個旅行社兼職導遊的工作，專門接待到巴黎旅遊的華人。其中多半以台灣的遊客為主，偶爾也接到香港、新加坡的華人團體。

到巴黎旅遊，羅浮宮當然是最重要的一站。

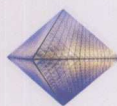
旅行社也看重我對藝術史的專業，可以在講解羅浮宮作品上發揮我的所長。

1970 年代，台灣的歐洲旅遊才剛剛開始。一組旅行團的人數通常在四十人左右。為了吸引顧客，常常要找一位豔星作號召。時間的安排更為奇特，常常是三十天跑十八個國家。

一個社會在富有的初期，從封閉走向開放，對外面的世界充滿好奇。渴望在最短的時間看到最多的東西，渴望用最低廉的價格買到最多的物品，「俗擱大碗」的價值觀因此是完全可以理解的。

因此，我的工作常常是在巴黎的奧利機場——當時還沒有戴高樂機場——接團。他們通常已經去過倫敦，從倫敦飛巴黎，台灣的時差還沒轉過來，睡眼惺忪。我在車上介紹巴黎，在後視鏡裡看他們或向窗外張望，或疲倦到沉沉睡去，心裡有許多不忍。

這樣的旅遊團通常在巴黎的時間只有一天，有些景點是指定一定要去的，例如：艾菲爾鐵塔、凱旋門、凡爾賽宮、蒙馬特紅磨坊，而且一定要有一張自己與景點標誌的照片。

羅浮宮當然也是一定要去的景點，時間連頭帶尾一共兩小時。指定要看到的作品，有蒙娜麗莎的微笑、米羅的維納斯、勝利女神雕像，所謂的「鎮館三寶」。

當時羅浮宮還沒有改建，只有一個入口，陰暗陳舊，動線很呆板，因此看完米羅的維納斯，要走出希臘館，上樓梯到二樓，穿過大長廊，為了爭取時間，一路用小跑步，跑到長廊中段右轉的一個小房間，看到人山人海的觀眾密密麻麻擁在「蒙娜麗莎的微笑」面前。

當時台灣的遊客很勇敢，理直氣壯，用台語說「惜捌、惜捌——」如同摩西分開紅海，一路分開各國遊客，走到畫前面，在眾人還搞不清狀況的時候，獨得先機，拍到一張自己與蒙娜麗莎微笑的合影照片。

領隊一直催促他們，因為他知道要跑出羅浮宮，在杜勒麗公園找到遊覽車起碼還要四十分鐘的時間。

從那個時候開始，我知道能夠進羅浮宮，沒有時間壓力，只看一件作品的幸福。我也知道，看完一件作品後，走到塞納河邊呆坐，回想畫中色彩光影的幸福。

羅浮宮像一套滿漢全席的大餐，琳瑯滿目，沒有好的導引，不知如何下手，不知從何下手。

許多人去了羅浮宮，只留下在裡面小跑步的經驗記憶。不只台灣遊客在小跑步，全世界的遊客都在小跑步。美國人跑完，日本人跑，日本人跑完，台灣人跑，這幾年是韓國人在跑，又加上剛開始的中國大陸人也來小跑步了，人數之多，更為壯觀。

上一世紀七〇年代羅浮宮的故事，給我許多反省：我所學習的「藝術」，我所學習的「美」，我所留戀徘徊的「羅浮宮」，究竟是什麼？究竟有什麼意義？對一般大眾，「羅浮宮」應該只有在裡面「小跑步」的記憶嗎？只有與「蒙娜麗莎的微笑」合影留念的記憶嗎？

那一個年代到歐洲旅遊的台灣遊客，多是白手起家中小企業的第一代。他們平日辛勤工作，省吃儉用，在巴黎的旅途中看到他們帶著泡麵，帶著年老出身農家的父母，站在米羅的維納斯雕像前面。老太太無法瞭解為什麼一個裸體女人是「鎮館之寶」，我講了很多，關於維納斯，關於希臘神話，關於希臘對身體的歌頌，來自台灣鄉下農家的老太太還是無法瞭解，她忽然轉頭用台語問我：「這啥人ㄗ某？」

「這是誰的老婆啊？」

我愣了一會兒，我知道維納斯的丈夫是武器之神福爾坎，但老太太顯然不是要知道這一故事。她或許是無法瞭解維納斯「美」在哪裡？一個赤裸裸的女人，沒有丈夫管嗎？她心中充滿疑惑。是的，羅浮宮對她而言只是一個滿滿都是疑惑的奇怪地方。

我學習「藝術史」，我學習「美」，有一天，如果我無法回答這樣一位老太太的疑惑，我的學習有何意義？

藝術與美，在學術專業的領域討論，使用專業術語，其實並不困難。兩個都在寫藝術博士論文的學生彼此談維納斯也不會有溝通上的障礙。

但是，「這啥人ㄗ某？」這句問話一直盤旋在我心中，這個老太太當然極可能就是我的母親。我學習的專業，有一天，能不能為自己的母親解開一點「美」的疑惑呢？

1976年回到台灣，在大學教書，教建築系、美術系的學生，講解羅浮宮，講解維納斯都不會有「這啥人ㄗ某？」這樣尷尬的問題。

但是，教學到了沒有「尷尬」，其實也就沒有「挑戰」，沒有「反省」。

我的心裡一直還迴盪著老太太那一句石破天驚的問話。我所鍾愛的「藝術」，我所鍾愛的「美」是要說給老太太這樣的眾人聽的。

在東華書局出版過寫給大家的「中國美術史」與「西洋美術史」，「寫給大家」的「大家」是從老太太的問話發想的。

離開大學專業領域之後，可以更放膽去寫自己的書，在廣播做美術介紹，各處演講與「美」相關的主題，在大眾面前，我雙手合十敬拜，總是覺得那對「美」充滿疑惑的老太太就在台下。

這些年常常重回巴黎，每一次去巴黎，也還是會去羅浮宮。密特朗執政時代羅浮宮經過改建，貝聿銘設計了玻璃金字塔的入口，羅浮宮有了新的中心點，動

線從中央放射到各個不同展區，分類更清楚，節省了很多在裡面「小跑步」的時間。但是能夠悠閒地在羅浮宮看畫的人還是少數，能夠看幾張畫，走出來在塞納河邊坐著，看看河水，回想畫的色彩光影的人，更是有莫大的福氣。

2008年，有一些朋友跟我去巴黎，他們都是台灣經濟發展到成熟時期的企業家。常常去巴黎，有一種不慌不忙的從容。我們在羅浮宮一件作品前停留很久，談一談自己的感覺，到很古典的餐廳喝一杯咖啡。沒有用「小跑步」看羅浮宮，他們覺得很幸福，但是談起來，大家都曾經有過「小跑步」的記憶。

「美」是奢侈的，因為需要時間累積。需要從貪婪地狼吞虎嚥，慢慢地轉變為看一件作品，感受一件作品，心中只被這一件作品充滿，有共鳴，有滿足，有喜悅。

我因此想寫一本羅浮宮導覽的書，按照年代的分期，從最古老的埃及、美索不達米亞、波斯開始，看到希臘、羅馬，看到中世紀、文藝復興，看到巴洛克的富麗堂皇，洛可可的細膩精緻——羅浮宮事實上是一個縱觀人類文明漫長美術史最好的地方，每一個段落，都有作品，使人忍不住要停留、沉思、讚嘆。

我設想一個閱讀華文的遊客，可以帶著一本書，慢慢在羅浮宮裡倘佯欣賞，不慌不忙，但也不會遺漏最重要的作品。羅浮宮建築本身是偉大的藝術品，我總建議朋友看完畫，走出羅浮宮，應該在「方庭」（cours carree）坐一坐，「方庭」的建築是羅浮宮巴洛克形式的經典。坐在「方庭」可以遠遠看到貝聿銘設計的玻璃金字塔，框在圓拱門裡，像一張畫。羅浮宮在傍晚以後的打光極美，與白天不同，沒有太多遊客的黃昏，從新橋或藝術橋越過塞納河，走進方庭，聽到巴哈長笛演奏，幽微的暮色之光，玻璃金字塔倒映在水池中，一層一層透明的光，璀璨華麗，又如此安靜，可以一直走到杜勒麗公園，走到香榭麗舍，看最繁華如夢的巴黎。

許多朋友知道我在巴黎的黃昏有這一條穿越羅浮宮的「私密路線」。我把這條「私密路線」寫在這本書裡，給年輕朋友一個夢想，在成年後可以實現。

去走羅浮宮，去讚歎世界文明最美的一條「私密路線」。

蔣勳

2009年7月7日於八里

前言——我與羅浮宮 2

第一章 10 緒論

先談一談羅浮宮的建築歷史 10

羅浮宮走向現代 16

羅浮宮文化軸線的起點 20

沒有錯過的遺憾 21

從哪裡看起？ 21

第二章 22 埃及

書記坐像 23

霍茹斯立像 24

Wahibre 石雕蹲像 25

蘭姆西斯二世 26

獅身人面 27

書記夫婦像 28

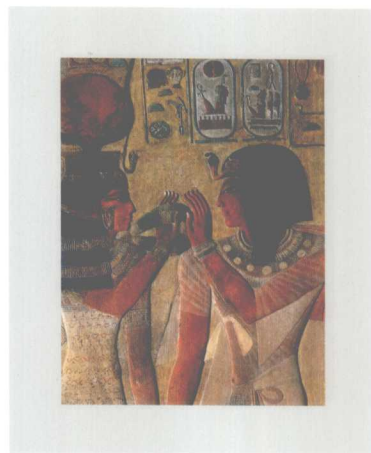
木雕夫婦像 29

哈托女神與塞特一世 30

蘭姆西斯三世石棺 32

托勒密法老王 32

阿克那屯像 34

* 本書部份照片為鄭意萱攝影（p11下圖、p13-15、p18-20、p50）

第三章 36 西亞兩河流域文明

納蘭辛勝利紀念碑 36

漢摩拉比法典石碑 38

亞述帝國人面牛身城門石雕 40

波斯彩磚城牆與弓箭手 42

第四章 44 希臘藝術與羅馬藝術

巴特農神殿浮雕 44

米羅的維納斯 46

薩摩特拉斯勝利女神 48

戰士雕像 50

羅馬時代阿波羅 52

羅馬奧古斯都皇帝石雕 53

第五章 54 中世紀藝術

聖母受孕・耶穌受洗神龕 55

第六章 56 義大利文藝復興繪畫

喬托 聖痕顯現 56

安傑利訶 聖母加冕圖 58

波提采立 維納斯與三女神 60

烏切羅 聖羅馬諾戰役圖 62

達文西 蒙娜麗莎 64

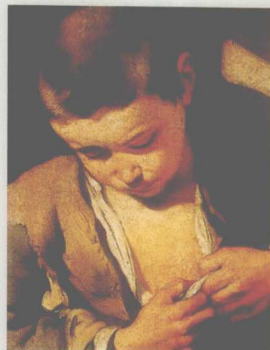
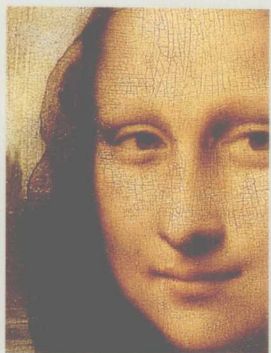
米開朗基羅 垂死的奴隸，被綁的奴隸 68

拉斐爾 卡斯迪里歐肖像 72

提香 田園音樂會 74

維洛內塞 加納的婚禮 76

卡拉瓦喬 聖母之死 78

第七章 82 法蘭德斯畫派

凡·艾克 羅林總管聖母圖 82

昆丁·麥西 錢莊夫婦 86

魯本斯 瑪麗·德·梅迪契皇后一生 90

第八章 96 西班牙畫派

穆里羅 小乞丐 96

里貝拉 癩子 100

第九章 102 荷蘭畫派

維米爾 蕾絲編織 102

林布蘭 示巴出浴 104

第十章 106 日耳曼畫派

杜勒 自畫像 106

第十一章

108 法國畫派

亨利·貝麗敘斯 聖丹尼斯殉難祭壇畫 110

富格 查理七世肖像 112

克勞維 法蘭西斯一世肖像 114

楓丹白露畫派 卡布麗葉姊妹 118

勒南兄弟 農民家庭 122

喬治·德·拉突爾 瑪德蓮與骷髏 124

喬治·德·拉突爾 詐騙賭局 126

喬治·德·拉突爾 木匠約瑟夫 132

普桑 瑞貝卡與以來塞 134

普桑 劫掠塞班女人 138

普桑 夏：拾穗的故事 142

李葦 路易十四肖像 144

華鐸 航行愛之島 146

華鐸 彼埃洛 148

布歇 黛安娜出浴 150

夏丹 感恩 152

夏丹 魴魚 154

大衛 賀拉斯宣誓 156

大衛 塞班女人 158

大衛 加冕圖 162

安格爾 里維耶少女 166

案格爾 仕女 168

卡諾瓦 愛神吻醒賽姬 170

傑利訶 梅杜莎之筏 172

傑利訶 瘋婦 174

LOUVRE

musée du

第一章 緒論

聖母院／建於1163年的巴黎聖母院，是典型哥德式建築，西面兩座鐘樓，東面有十五公尺長飛扶拱。（右頁上圖）
聖母院前方地面上 0 的坐標／巴黎聖母院是巴黎市的歷史零坐標。（右頁下圖）

羅浮宮是巴黎最重要的美術館，位於巴黎塞納河的右岸，建築面積廣達六萬多平方公尺，經常性陳列的文物藝術品多達三萬五千件，對任何一位短時間停留的遊客，都是一件瀏覽上十分不容易的事。

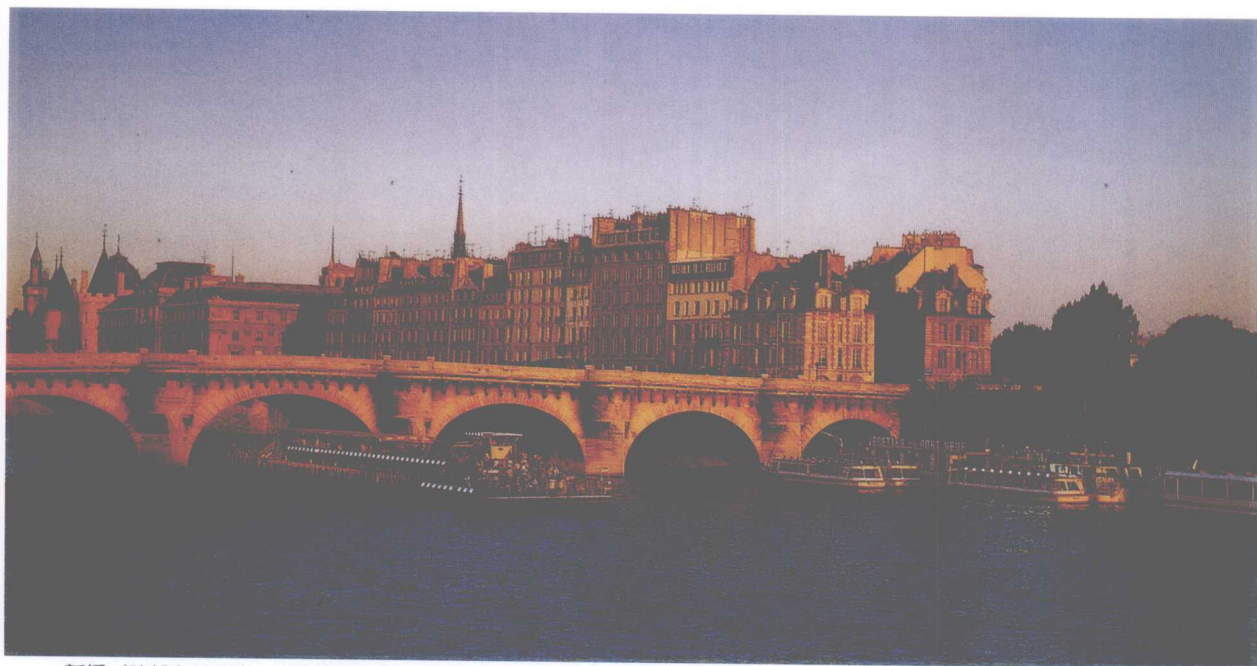
◇ 先談一談羅浮宮的建築歷史

在十二世紀，當時的巴黎小到只是塞納河中間的一個小沙洲，也就是現在被稱為西堤（cité）的島。沙洲上有一座重要的大教堂聖母院（Notre-Dame），是巴黎最早的城市中心。

聖母院西面的廣場上有一個銅牌，標示著「0」，是巴黎公里計的「零」坐標，也是巴黎城市地理與歷史的「零」坐標。

從這個「零」坐標向西走，沿著塞納河的右岸，經過有四百年歷史的「新橋」（Pont-Neuf），在塞納河北邊，就可以看到羅浮宮臨河的一帶長廊。

新橋／跨越在西堤島上的新橋有四百年歷史

我覺得看羅浮宮臨河長廊最好的角度在藝術橋（Pont des Arts）上。藝術橋南端是法蘭西學術院；東端可以眺望橫跨在西堤島「新橋」，以及亨利二世的雕像；西端是羅浮宮橋，也可以遠眺艾菲爾鐵塔。藝術橋的北邊就是羅浮宮南邊的長廊。

位置在古老巴黎西北邊的羅浮宮，有防衛城市的重要性；因此，十二世紀，法國國王菲利浦二世修建了防衛性的城堡，四面有負責瞭望及防守的塔樓。

目前十二世紀最早的羅浮「城堡」在外觀上已看不見了，只有參觀羅浮宮的時候，會在某些地方看到被挖掘出來的城堡部分遺址，也成為羅浮宮歷史展示的一部分。

十四世紀的時候，查理五世執政，巴黎的面積擴大，原來具備城市防衛功能的羅浮「城堡」逐漸被包容在城市範圍之內，也失去了「防禦」作用，從「城堡」逐漸轉化成君王居住的「宮殿」。

查理五世任命建築師 Raymond du Temple 重新修建羅浮宮，有高聳的雕花窗，寬廣的門廳與樓梯，以及與宮殿配合的皇室園林，也就是目前羅浮宮西端一直到協和（Con corde）廣場的杜勒麗花園（Tuileries）。

影響羅浮宮角色很重要的關鍵人物是十六世紀的法國國王法蘭西斯一世（Francois I）。

法蘭西斯一世時代，義大利文藝復興運動興起，使法國認知到文化的重要

新橋／橋上有可以供遊客休憩的臨河座椅

性，法蘭西斯一世亦深受義大利科學與藝術影響，還邀請當時文藝復興最具代表性的人物達文西到法國，達文西晚年攜帶自己最重要的作品「蒙娜麗莎」、「岩窟聖母」、「施洗約翰」、「聖家族」到法國，居住在法國南部的安布瓦絲（Ambroise）。達文西在法國逝世，他的幾件名作成為法蘭西斯一世的宮廷收藏，也就是羅浮宮目前鎮館之寶的幾件達文西名作。

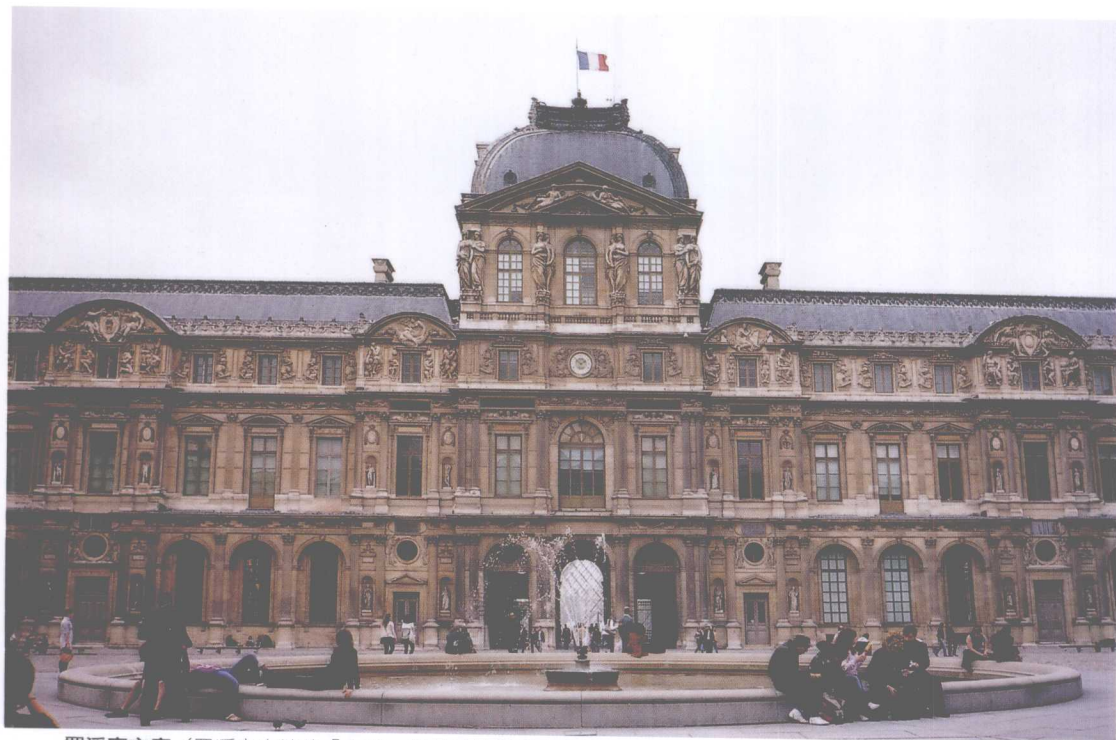
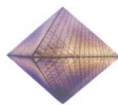
十七世紀的路易十三時代，除了沿塞納河的南端長廊，又修建了北端的長廊，即是目前沿麗福里（Rivoli）街的北端一帶建築，南、北兩條長廊中央的廣場，也就是目前貝聿銘改建後羅浮宮玻璃金字塔的新入口。

1660 年，建築師 le Brun 設計了一個優雅的「方庭」（Cour Carrée），把北端與南端的兩條長廊連接起來，這個「方庭」原來朝向東端的入口，就成為羅浮宮的大門入口。

「方庭」是典型文藝復興建築形式，柱廊環繞，中央有噴水池，像東方建築的四合院。黃昏入夜以後，此地常有吹奏長笛或薩克斯風的街頭藝人，音效回音特別幽靜，是可以靜觀羅浮宮建築之美的最好角落。

1663 年，le Brun 這位建築師又在羅浮宮內部修建了「阿波羅廊」，成為現在羅浮宮最主要的展示空間，屋頂上的彩色壁畫、穹頂的裝飾都代表了巴洛克時期建築的典範。

十七世紀後期，路易王朝的許多藝術展示、藝術評審都在阿波羅廊進行，也

羅浮宮方庭／羅浮宮東端的「方庭」是最早的羅浮宮建築，四面建築環繞的「中庭」也是遊客可以休息的安靜角落。

奠定了羅浮宮與美術館最早的關係。

1674 年，路易十四曾經一度選擇巴黎西南郊外的凡爾賽（Versailles）為皇宮，放棄羅浮宮。也正因為如此，羅浮宮反而成為路易十四置放皇室藝術品文物收藏的中心；因此，似乎也順理成章安排了羅浮宮從皇家宮殿轉型為美術館的命運。

1789 年，法國大革命發生，結束王朝歷史，原來屬於皇室私人收藏大量藝術品的皇宮被國會裁決成立開放給大眾的美術館。

1793 年 8 月 10 日，羅浮宮正式以新的美術館角色開放給大眾參觀，也是世界最早的現代美術館之一。

拿破崙執政時代，有計畫地擴充羅浮宮收藏，在戰爭中擄獲大量埃及、希臘、中亞、西亞、印度，乃至於東亞與非洲的文物，羅浮宮也一度改名為「拿破崙博物館」，奠定了目前羅浮宮作為世界著名博物館的基礎。

十九世紀中期，拿破崙三世復辟帝制，1852 年取得政權後，繼續以羅浮宮擴建作為帝制的榮耀。羅浮宮在他執政期間又增加兩萬件作品，羅浮宮的內部建築也重新修建，成為更符合展示的美術館空間。

貝聿銘設計的金字塔／貝聿銘設計的玻璃金字塔成為羅浮宮新的入口

十九世紀末二十世紀初，羅浮宮確定其國家美術館的地位，使許多私人收藏陸續捐贈給羅浮宮，加入新的館藏，成為世界上數一數二的知名美術館，也為後來各國的美術館樹立典範。

兩次世界大戰，羅浮宮逃過戰火波及，1939年8月，在巴黎淪陷之前，曾轉移大部分館藏；一直到同年的12月，除了太重的文物及少數非重要性收藏，羅浮宮成功移轉所有重要作品，一直到1945年二戰結束，這些作品才又陸續回到羅浮宮。

目前羅浮宮有四十萬件收藏，成為瞭解世界文化與藝術最重要的中心。據統計，每一天的遊客參觀人數平均在一萬五千人左右，其中有百分之六十五是來到巴黎觀光的外國遊客。

羅浮宮是一部傳奇，而這一部傳奇還在繼續創造新的文化創意資源。2006年，因為丹·布朗的《達文西密碼》改編成電影，羅浮宮僅以提供場地做拍攝地點，就賺取兩千五百萬美元的權利金。