

モチーフで読む美術史

・ 2 ・

这幅画 还可以看这里

[日] 宫下规久朗 著 杨明绮 译

——モチーフで読む美術史——

· 2 ·

这幅画 还可以看这里

[日] 宫下规久朗 著 杨明绮 译

图书在版编目(CIP)数据

这幅画还可以看这里 / (日) 宫下规久朗著; 杨明

绮译. — 长沙: 湖南美术出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5356-8092-1

I. ①这… II. ①宫… ②杨… III. ①绘画评论—世界

IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第152025号

MOTIF DE YOMU BIJUTSUSHI 2 by Kikuro Miyashita

Copyright © Kikuro Miyashita 2015

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Chikumashobo Ltd.

This Simplified Chinese language edition published by arrangement with

Chikumashobo Ltd., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo

through Beijing GW Culture, Beijing

Simplified Chinese edition copyright © 2016 Shanghai Insight Media Co.,

All rights reserved

著作权合同登记号: 18-2016-015

这幅画还要看这里

ZHE FU HUA HAI YAO KAN ZHELI

[日] 宫下规久朗 著 杨明绮 译

出版人 李小山

出品人 陈昱

责任编辑 张抱朴

特约编辑 赵恭宏

装帧设计 张苗

出品方 中南出版传媒集团股份有限公司

上海浦睿文化传播有限公司

上海市巨鹿路417号705室(200020)

责任印制 王磊

出版发行 湖南美术出版社

(长沙市盘营东路3号 410005)

网 址 www.hnppp.com

经 销 湖南省新华书店

印 刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 9.5

字数: 134千字

版次: 2017年8月第1版

印次: 2017年8月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5356-8092-1

定价: 58.00元

版权专有, 未经本社许可, 不得翻印。

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。 联系电话: 010-59011320

目录

蒼蠅

001

蜜蜂

010

蝗虫
014蜘蛛
018

大象

熊

026

犀牛
030

鲸鱼

034

鹿其
鹿舜

040

独角兽

047

狼
056

狐狸

060

野猪

064

鹿

068

贝类

104

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

虾

097

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

乌龟

092

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

青蛙

087

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

鹦鹉

082

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

天鹅

077

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

松鼠

073

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

小提琴

148

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

松树

142

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

樱花

137

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

棕榈

133

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

橄榄

126

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

樱桃

118

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

蔬菜

112

《海洋学·波提利柯·维纳斯的诞生》

钢琴 | 156

皮耶尔·德古埃特·雷蒙·德朗琴的子女

盔甲 | 160

亨利·马蒂斯·爱丽斯·马蒂斯

伞 | 166

莫奈《撑伞的女人》

旗帜 | 173

德拉克鲁瓦《自由引导人民》

镰刀 | 181

安德烈·马蒂斯《红头巾》

扇子 | 187

莫奈《扇子的女人》

硬币 | 193

路易·马蒂斯《硬币》

骰子 | 198

亨利·马蒂斯《骰子》

纸牌 | 202

亨利·马蒂斯《纸牌》

眼镜 | 206

亨利·马蒂斯《眼镜》

泡泡 | 211

亨利·马蒂斯《泡泡》

烟草 | 218

安德烈·马蒂斯《烟草》

云 | 223

亨利·马蒂斯《云》

彗星 | 230

亨利·马蒂斯《彗星》

泉水
——
234

《雪后·雨前·晴后》

雨
——
238

《雨前·雨时·雨后》

雪
——
245

《雪后》

浪
——
252

《浪前·浪时·浪后》

风
——
259

《风前·风时·风后》

影子
——
264

《影子前·影子时·影子后》

坡道
——
271

《坡道前·坡道时·坡道后》

眼泪
——
276

《眼泪前·眼泪时·眼泪后》

后记
——
284

建议书
——
286

苍蝇

Fly

最常被描绘的昆虫之一

苍蝇是世上数一数二令人厌恶的存在，却也是最常被描绘的昆虫，画家们不仅描绘苍蝇，还会刻意将苍蝇安排在画作某处。艺术史上有不少关于苍蝇的研究，例如东京大学的秋山聪教授就做过详细的考察，以下内容也参考了他的研究。

在西方世界，苍蝇出现在一则则关于天才的传说中。意大利绘画之父乔托·迪邦多纳（Giotto di Bondone）还是契马布耶（Cimabue）的弟子时，曾在师傅的画上画过一只苍蝇，逼真到让契马布耶以为是真的苍蝇，频频动手挥赶。同样的轶事也散见于文艺复兴时期的画家安德烈亚·曼特尼亚（Andrea Mantegna）、昆丁·马西斯（Quentin Matsys）、多梅尼科·贝卡夫米（Domenico Beccafumi）的传记中。

东方也有类似的传说。根据《历代名画记》记载，中国三

国时代东吴的画家曹不兴描绘屏风时，一不留神掉了画笔而弄脏了画作，只好巧妙地添上几笔画成苍蝇，结果孙权以为是真的苍蝇，伸手驱赶。这就是“误点成蝇”的典故。

15 世纪中期到 16 世纪初兴起一股刻意描绘苍蝇的风潮，最早的代表作是彼得鲁斯·克里斯蒂（Petrus Christus）的《嘉都西会修士肖像》（*Portrait of a Carthusian*）（图 1），画面下方的框边画了一只苍蝇的侧面。

意大利画家卡洛·克里韦利（Carlo Crivelli）也在圣母子像（图 2）的前方栏杆左侧画上苍蝇。在皮耶罗·迪科西莫（Piero di Cosimo）的《维纳斯、战神与丘比特》（*Venus, Mars, and Cupid*）（图 3）中，一只蝴蝶停在维纳斯的膝上，画面右边战神的靠枕上则停了一只苍蝇。拉斐尔的父亲乔凡尼·桑蒂（Giovanni Santi）也在死去的基督胸口缀了一只苍蝇（图 4）。

在德国施瓦本当地画家描绘的妇人像中，妇人的白色头巾上也停了一只苍蝇，这只苍蝇逼真得就像是停在画上似的（图 5）。同样活跃于德国、被称为“法兰克福画家”的不知名画家为自己和妻子画的自画像也有苍蝇停在前方桌上的水果盘附近，妻子的白色头巾上也画了一只苍蝇。桌上的苍蝇就像在画面里，头巾上的看起来却像在画面外（图 6）。

画家笔下的苍蝇像这样分为“画面里的苍蝇”与“画面上的苍蝇”，后者画得和实物一样大，与画作里的空间切割。乔托出于恶作剧所画的就是这样的苍蝇。

苍蝇也被视为邪恶和死亡的象征，因为有各式各样描绘苍蝇的作品，无法探究出一个统一的意义——可能是出于画家的恶作剧心态，也或许是为了炫技。

德国最知名的画家阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer）也在威尼斯教会委托绘制的祭坛画《玫瑰花冠的祭礼》（*Feast of the Rosary*）中央画了只苍蝇。虽然是一幅描绘皇帝和教皇向圣母子礼拜的画，但接近画面中央、挂在圣母膝上的白布上却停着一只苍蝇。收藏在布拉格的原画已经严重毁损，重新绘制的痕迹显著，而收藏在维也纳的复制画中的苍蝇倒是清晰可见（图7）。

丢勒之所以在这幅登入“艺术殿堂”——意大利的巨作上描绘苍蝇，除了夸示自己写实逼真的绘画技巧外，也是为了表现自己非常了解自古以来画家们描绘苍蝇的技法与轶事。

这幅巨作让描绘苍蝇的风潮更为盛行，和丢勒同时代的德国巨匠老卢卡斯·克拉纳赫（Lucas Cranach the Elder）及威尼斯画家洛伦佐·洛托（Lorenzo Lotto）都留下了以苍蝇入画的作品。

图 1：彼得鲁斯·克里斯蒂《嘉都西会修士肖像》，1446 年，美国纽约大都会美术馆。

图 2：卡洛·克里韦利《圣母子》（*Madonna and Child*），1480 年前后，美国纽约大都会美术馆。

3

4

图 3：皮耶罗·迪科西莫《维纳斯、战神与丘比特》，1490 年，德国柏林画廊。

图 4：乔凡尼·桑蒂《受两名天使搀扶的基督》（*Christ Supported by Two Angels*），1490 年前后，匈牙利布达佩斯国立美术馆。

图 5：施瓦本当地画家《霍弗家族的妇人肖像》（*Portrait of a Woman of the Hofer Family*），1470 年前后，英国伦敦国家艺廊。

图 6：《艺术家与妻子的自画像》（ *Self Portrait of the Artist with His Wife* ），1496 年，比利时安特卫普皇家美术馆。

图 7：阿尔布雷特·丢勒《玫瑰花冠的祭礼》复制画，1506 年，奥地利维也纳艺术史博物馆。

蜜蜂

Bee

勤勉的象征

飞来飞去忙碌着的蜜蜂和蚂蚁同样象征勤勉，又因为产蜂蜜而被视为神的慈心。摩西出埃及时，上帝允诺给他一块“流奶与蜜”的迦南地，所以牛奶和蜂蜜也象征永不磨灭的爱。此外，在旷野修行的施洗约翰身裹骆驼毛皮，吃蝗虫、野蜜为生，因此蜂巢也成为圣人的象征物。

蜂巢箱是教会的象征，也代表了克莱沃的圣伯纳德斯与圣安波罗修，这两人是因为以雄辩的方式传教而闻名的圣人，所以蜂蜜也被引申为“雄辩”。

据说蜂蜜是罗马酒神巴克斯发现的美味。文艺复兴时期的画家皮耶罗·迪科西莫画了一幅《发现蜂蜜》（*The Discovery of Honey by Bacchus*）（图1），被装饰在意大利维斯普奇家的宅邸，是描绘酒神祭的系列画之一。画面中央半人半兽的森林之神攀上多节的老树为蜜蜂筑巢，人群在周围击乐应和，将蜂群带回树上。