

张小玉 编著

带你了解艺术世界的入门读物

名画 中的彩蛋

意外艺术创始人兼 CEO
意公子

知乎艺术类超人气作者
艺术杂志《BLINK 布林客》
创始人

了不起的苏小姐

豆瓣最大艺术史论坛创办人
艺术史博士

热带北极熊

联袂倾情力荐

中国工信出版集团

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

名画 中的彩蛋

张小玉 编著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

从前，我们一直文以载道，但现在需要从绘画中看到专属于某个时代成色的“浮世绘”；那些静态的绘画，也可以因画中反转的故事而流露出“意外”的生命活力；艺术家的作品中，总隐藏着他们的人格密码，表现在画中便成为了对某种题材独特的“癖”好；对艺术的终极追问，便凝结成了画中那不动声色的“孤独与哲思”。

这是一本既有欣赏画作的干货又有艺术家情致的图文集。它用一种独特的文化和艺术视角及有温度的文字，解读平时欣赏画作时未曾注意到的有趣细节。

对于艺术爱好者，它可以很好看；对于专业者，它可以很耐看。还未挖到彩蛋，你怎忍心离开？

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

名画中的彩蛋 / 张小玉编著. -- 北京：电子工业出版社, 2016.11

ISBN 978-7-121-29947-6

I. ①名… II. ①张… III. ①绘画—鉴赏—世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第228487号

责任编辑：姜 伟

文字编辑：于庆芸

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司

装 订：北京盛通印刷股份有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：720×1000 1/16 印张：17 字数：326.4 千字

版 次：2016年11月第1版

印 次：2016年11月第1次印刷

定 价：68.00 元

参与本书编写的人员有朱宇聪（笔名：张小玉）、龚钊、朱志良、初俐、芦雪丹。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88254161～88254167转1897。

前言

这本书，是我人生中第一本艺术评论文集。从28篇文章，精选到20篇文章，最后再“萃取”为现在的12篇定稿。一年多的时光，我经历了“无论如何也写不完”的慌张到“无论哪篇都去不掉”的不知如何是好，个中滋味遍尝。

出这本书的想法很简单，因为我多情——把所有的哀乐喜怒沉浸在艺术里，将艺术当作自己人生成色再一次的丰富，如此不顾一切带着浓郁的情感融入其中，便会沉浸于生命飞扬的极大欢喜中。

我将对这些西洋伟大画作的热爱，都流露在这有温度的一字一句间。奉送出的这些彩蛋，愿你总能在艺术中找到惊喜。

讲了这么多，其实只想在这本自选集里，和你们说些情话笑话傻话真话。我在文字的这边，你在文字的那边。因为艺术，我抵达了你，你也抵达了我。和你一起在艺术里狂欢，或者一起流浪。其实，我们什么都没有做，但是在你读完文章的那一刻，你说你懂我了，我也懂你了。

最后，感谢我的挚爱龚先生，感谢三位父母，感谢提携我的恩师，感谢倾情推荐的几位贵人，感谢最早得知我要出书并期待和支持的老友，感谢为书出谋划策的几位英俊的先生，感谢电子工业出版社的编辑，感谢几年来一直在公众号上支持我的亲爱的粉儿们。感谢曾经相遇和一直陪伴着我的所有人。也要特别感谢，因为这本书而让我们结识的你。

我是一直爱艺术和你们的张小玉。

序

小玉是个有才情的漂亮姑娘。

明代张岱说过：“人无癖，不可与交，以其无深情也；人无疵，不可与交，以其无真气也。”小玉大概便是信奉着这样的准则，成长为了现在这般模样。

她的癖，是艺术。

在这本既有学术著作内涵、又不乏文学情调与个人风味的选集中，我看到了作者开阔的艺术眼界、独到的文化视角与不俗的文字把控能力。

名画中的“浮世绘”，它可以是黄金时代的巴黎时髦生活，可以是16世纪威尼斯的世俗享乐，也可以是18世纪法国洛可可的奢华妖娆。我们读出的不仅仅是画中的人物、静物和故事，更是一个时代的图景和气质。

名画中的“意外”，它可以是既神圣又不可思议的一场婚礼，可以是充满神秘味道的达·芬奇画中女郎，也可以是毕加索那永远被人津津乐道的五个娼妓少女。我们在这些看上去稀松平常的画中，发现了格外有戏剧张力的反转故事。

名画中的“癖”，它可以是表现裸体和黑丝女人的女色癖，可以是充满性隐喻和调侃的疯癫癖，也可以是撩人而颓废的长脸女人癖。我们的眼光重新聚焦在画中，打破从前的伦理与视觉边界，用一种全新的生命动力和能量，体会生命美学样态的畸变。

名画中的“孤独与哲思”，它可以是孤独而热烈的梵·高在星空下的狂欢，可以是戏谑的杜尚为蒙娜丽莎画上的胡子，也可以是浪子卡拉瓦乔对这俗世细致的打量。我们在这些画中，感受着艺术家袒露出的才情、性格与生命表征，更是一种对生命和宇宙深刻的追问。

而这里，有很多是我们平时欣赏画作时未曾注意到的彩蛋。小玉便以一种很有意思的腔调解读，带我们发现一幅艺术作品中的别有洞天。

我喜欢谈起艺术便兴趣盎然眉飞色舞的人，他们身上有种抵御现实钝感的激情。激情是美德，它质地坚硬，有着无坚不摧的功效。作者便是这样爱艺术的人。在这本《名画中的彩蛋》里，艺术干货不少，而它也不是冷冰冰出现，它还有着艺术之外的温度。

愿我们珍惜这样的文字，和这样的艺术温度。

河北大学文学学院院长

博导、教授 刘金柱

2016.8.1

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010) 88254396；(010) 88258888

传 真：(010) 88254397

E-mail: dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

目录

Chapter 01 名画中的“浮世绘”	001
----------------------------	-----

巴黎时髦生活指南	002
----------------	-----

1/4 巴黎盛宴永不剧终，雅痞精神正浓。	004
2/4 马奈的人文关怀。	008
3/4 画家马奈，是真正骨子里的现代派。	011
4/4 一枚小彩蛋：马奈画中的 cosplay 女主角登场。	020

沉睡时是女神，醒来后她是人。	024
----------------------	-----

1/3 一个藏在维纳斯皮囊下的贵族美少妇。	026
2/3 威尼斯画派：风俗享乐的时代画像。	029
3/3 一枚小彩蛋：这让人浮想联翩的黑色幕帘呦！	035

一起一伏，是一个时代的妖娆。	038
----------------------	-----

1/4 粉色：女色渐浓。	040
2/4 秋千：时代妖娆的起伏。	043
3/4 上流婚恋：下流做派。	044
4/4 名媛气质浮世绘。	047

Chapter 02 名画中的“意外”	059
---------------------------	-----

一场神圣伪装下的婚礼现场。	060
---------------------	-----

1/3 这场婚礼看上去格外神圣。	063
2/3 镜子，让这场神圣婚礼多了点意外。	066
3/3 艺术史时间：扬·凡·艾克和尼德兰绘画。	071

还在迷恋蒙娜丽莎？她才是最“达·芬奇”的女人。	076
-------------------------------	-----

1/3 蒙娜丽莎和抱银鼠的女人：达·芬奇画中的两个人间美妞。	078
2/3 达·芬奇的“恋母情结”与“女性主义”。	089
3/3 绘画技术流鼻祖达·芬奇。	095

男人的一画，女人的一生。	102
--------------------	-----

1/3 一个女人对毕加索的自白。	104
------------------------	-----

2/3 五个“少女”的秘密。.....	112
3/3 一枚小彩蛋：无尽秘密的毕加索。.....	118

Chapter 03 名画中的“癖” 131

女色：一种带腥的味道。..... 132

1/2 那暧昧含混的橙色。.....	134
2/2 那带着死亡气息的黑丝诱惑。.....	137

隐喻的疯癫：拆穿达利艺术把戏的不完全指南。..... 148

1/4 隐喻的细节：世人笑我太疯癫，我笑世人看不穿。.....	151
2/4 时间的荒原，记忆的永恒。.....	154
3/4 跨界鬼才。.....	157
4/4 一枚小彩蛋：雕塑，解读达利隐喻的小贴士。.....	161

你如此优美撩人，也可以颓废深刻。..... 164

1/2 你好，长脸女人。.....	166
2/2 你好，这像佛一样的女人。.....	178

Chapter 04 名画中的“孤独与哲思” 185

一人的孤独，万世的狂欢。..... 186

1/4 激情的用色和恐怖的升腾。.....	188
2/4 梵·高：性冷感和御女控。.....	195
3/4 现代人对梵·高无尽的致敬。.....	200
4/4 一枚小彩蛋：瘾君子梵·高和西方酒文化。.....	204

干掉端庄，做个闪闪发光的嬉皮士。..... 220

1/3 “调戏”蒙娜丽莎，从给她画上胡子开始。.....	222
2/3 达达与嬉皮士。.....	227
3/3 “不为无聊之事，何以遣有涯之生？”的杜尚做派。.....	230

一个浪子艺术家的世俗眼光。..... 235

1/3 从这个里程碑式的男人说美术史。.....	237
2/3 原始的“吉卜赛”和高级的“酒窖光”。.....	242
3/3 性取向疑云：娘娘腔男孩的守护神。.....	255

Chapter 01

名画中的“浮世绘”

巴黎时髦生活指南

◆ 马奈《草地上的午餐》

当人们问到“你最爱的西洋画家是哪个”时，我总是毫不掩饰对这个男人的喜爱。听到答案的他们有时会有一丝好奇，“怎么你喜欢这个画着印象主义却又迫切想要得到官方沙龙认可的矛盾体？”

“不，我喜欢的是那个毫不犹豫踏入社会的滚滚红尘，却也依然能保持骨子里资产阶级优雅精致的马奈，那个被你们误解的马奈。”

《草地上的午餐》 马奈 208mm×265mm 1863年 油画 法国巴黎 奥赛博物馆

巴黎盛宴永不剧终，雅痞精神正浓。

1/4

“如果你年轻时有幸在巴黎停留，那么你的余生无论去往哪里，巴黎永远会与你在一起，因为它是一席流动的盛宴。”

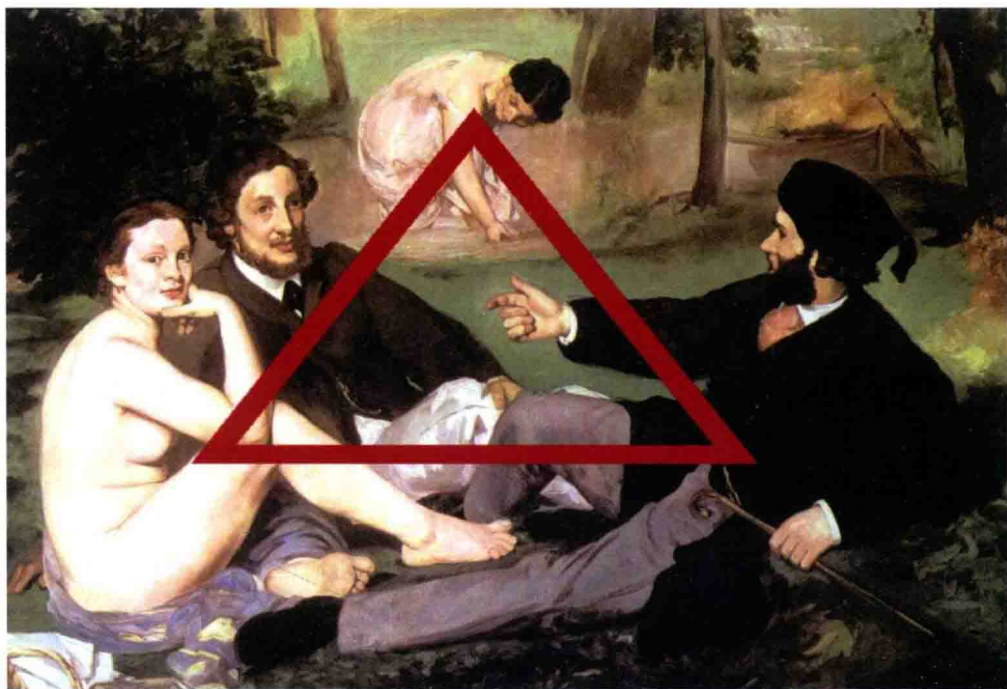
海明威在自己死前的最后一部著作《流动的盛宴》中，对巴黎的五光十色和车水马龙做了最生动的诠释，也成为人们认识这座风情而雅痞城市最好的名片。

塞纳河将这座城市分成了两种文化气候：河右岸的人们，享受着传统政治、金融为他们带来的物质福利，花都美景和林立的奢侈品店令人眼花缭乱，这里是他们享受的乐园，他们在右岸上演着巴尔扎克笔下的《人间喜剧》；左岸的人们更得一派精神的悠闲，他们在公开场合演讲和演奏乐器，在画廊和街头展示他们的作品，在酒吧和沙龙跳舞，在郊外春游，在咖啡馆中高谈阔论。这里无关政治，只有哲学、文艺、女人与风月。

即使你从未真正踏上过巴黎这片土地，但也能从马奈的油画中，窥见这座城市19世纪中期的浪漫与感性。因为他的作品，对准的是巴黎现代男女的都市生活掠影，简直就是巴黎时髦生活指南呀。

我们就从这幅让马奈第一次站到舆论风口浪尖上的作品开始吧。

也许这样的一幅画，即使被1863年的法国沙龙踢到落选者系列上展出，也依然显得那么不合时宜，惊世骇俗。

《草地上的午餐》局部

画面中呈现的，是一派古典主义最爱的三角形构图，三组人物的搭配显得那样稳定而祥和；那郁郁葱葱的茂林，也仿佛像回到了乔尔乔内笔下沉睡的维纳斯身后的旷野中，微风吹过群叶动，好一派柔和的自然之景；还有那画面上方纱衣袅袅的年轻女性，她盘着古希腊的经典发型，那等飘逸柔美之态让人觉得她就是女神；再看两位先生，神态自若，有着资产阶级绅士的姣好穿衣品位。

而且，据说马奈的这幅画还是有据可查的——他借鉴了提香（也有说是乔尔乔内和提香）的作品《乡村音乐会》，或者说，当他来到郊外之时，这幅充满诗意的作品让他灵感迸发，禁不住也要自己描绘一番眼前的美景。

提香（或乔尔乔内）《乡村音乐会》

可赤身坐在男人们中间那个裸身女人，把刚才那派古典意味一下冲淡了。而且让这幅“马奈版《乡村音乐会》”完全变了味儿——画中女子的身体只因抬起的双腿和弯曲的手部而将将遮住私处，但那随意的坐姿却显得她毫不在意，任凭两位男士就在身边高谈阔论，她的目光依旧坚定，甚至还带着几丝微微笑意。那裸体部位呈现的纯白色，当光照在上面的时候，明亮得几乎都要反光了。画出了这么“不讨好、很随性”的人物动作，恰恰又故意把旁边的果篮和衣服（静物）描绘得如此精心细致。

《草地上的午餐》局部

也许，是这毫无遮掩的裸体和目光，骤然揭掉了将绘画视作表现真善美的那些卫道者们的遮羞布。而且，当他们知道了这女模特是个叫维多琳·默兰的妓女，身旁坐着的分别是马奈表弟和马奈爱妻的表弟时，人们更加开始议论纷纷：“大好的自然之下，怎能画出这等不堪！”“这伙男女，是不是刚行了什么见不得人的性爱秘事？看那放肆的姿态呀！”“这女人真是个娼妓，毫无廉耻之心，看那嘴角挑逗的笑容吧！”“那个穿衣服的女人，会不会也要加入他们了呢？”……

所以，当拿破仑三世第一次看到这幅作品时，他的评价也许代表了所有学院派美术人的看法：“这画怎么这么淫乱！”

因为，他们在画中见过的女性，不是神女就是宗教的圣女啊！那赤身裸体的优美曲线，只能出现在女神维纳斯身上啊！虽然，他们低声津津乐道着关于这幅画他们所能想象到的一切故事场景，甚至为自己的猜测所表现出的个人生活情趣而沾沾自喜，但面对这样一幅画，他们还是义正严辞地表示绝不接受。

他们尖锐的批评，很快传到了马奈的耳朵中。马奈是不解的，甚至是失望的。是的，他是个渴望得到官方美术沙龙认可的画家，即使他的作品在当时的艺术风尚中确实离经叛道。

但他坚信，自己是在描绘这个城市真实的光景，巴黎的雅痞精神和人文关怀，永远不会被斩首。

马奈的人文关怀。

2 / 4

作为一个富二代和官二代，马奈的人生路选择实在是让父母头疼的。17岁的他向父母表明心迹，自己爱上了画画。然而生活在标准中产阶级富裕家庭的父母，却觉得艺术根本就是洪水猛兽如魔鬼般要吸嗜人血的，平静地享受既得利益难道不好吗？

所以马奈逃离了。他坐上了去巴西的轮船，做了个水手。那海洋上漂流的生活让他见识了人们的自由与放荡，船上的一名娼妓更是让他着了迷，整日的五光十色和人性的激情，让一个中产阶级子弟变了。

马奈的征途，才真的是星辰大海。

之后，他回归了巴黎都市生活。在传统画室学习的几年，让他的基本功大为精进，同时也感到苦闷和厌烦。

那个时候，绘画中的“美”，是有“绝对标准”的。西方人对古希腊美的推崇，简直达到了一种膜拜的程度，而且在宗教、王权和特权资产阶级的三重场域压迫下，人们还是更愿意表现神、宗教人物、王室以及打着传统幌子欲盖弥彰的资产阶级订画人形象。而且这画的表现手法，也一定要复刻和模仿古希腊经典范式，因为那才是绝对的美啊！

马奈觉得这一切没意思透了。英国北部的清晨，阳光是夹杂着雾气徐徐弥散开来的，空气中还掺杂着海风的湿润。而意大利的清晨，那天朗气清而又温暖的大太阳，怕是一早就把人照得喜气洋洋了。这样两个地方的画家，他们笔下的一切光景和生活，怎么可能是一模一样的美呢？而标准下的美，让画家们不停地还在临摹着古希

希腊神话人物和圣母圣子。他们把女人的曲线，一遍遍修改到如维纳斯女神一般柔美。这日复一日的工作，摧毁的正是作为一个艺术家最弥足珍贵的想象力与激情啊！

也许是本身优渥的家底儿让马奈不必用曲意逢迎混口饭吃，也许是资产阶级本身骨子里的那种雅痞和为自己生活与身份正名的愿望，总之马奈不忍了。他要去描绘他看到的真实世界，而不是他人认定和复刻的世界。他如何看待眼前之物，他就如何用自己视觉的理解和精准的笔法，把他们如实画出来。

马奈是属于巴黎的。在这座文艺黄金年代的城市，他认识了高更、毕沙罗、塞尚、雷诺阿、劳特累克和更多雅痞而才华横溢的艺术圈人。开始走遍这个城市的大街小巷，他钟爱描绘自己玩乐过的大大小的艺术沙龙、舞会、酒吧、咖啡厅和户外聚会场景，也曾毫无“偶像包袱”地走进现实生活，捕捉那些社会边缘人群像，甚至画出一些隐秘而香艳的细节。画家在世俗生活的热闹与资产阶级雅致的需要之间，自在地游走穿梭。

马奈 《森林舞会》