



Françoise Barbe-Gall
*Comment regarder
un tableau*

如何看一幅画

[法] 弗朗索瓦丝·芭布-高尔 著 郑柯 译

邵大箴
中央美术学院教授
奚静之
清华大学教授
联合推荐



中信出版社·CHINA CITIC PRESS

014036655

J205
16

二·芭布·高尔 著 郑柯 译



北航 C1724877

J205
16

图书在版编目 (CIP) 数据

如何看一幅画 / (法) 弗朗索瓦丝·芭布-高尔著; 郑柯译. — 北京: 中信出版社, 2014.4

书名原文: Comment Regarder un Tableau

ISBN 978-7-5086-4303-8

I. ①如… II. ①弗… ②郑… III. ①绘画-鉴赏-基本知识 IV. ①J205

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第 252449 号

Copyright © 2008 Éditions Du Chêne-Hachette-Livre.

Simplified Chinese edition by China CITIC Press © 2014

All rights reserved.

本书仅限中国大陆地区发行销售

如何看一幅画

著 者: [法] 弗朗索瓦丝·芭布-高尔

译 者: 郑 柯

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/24

版 次: 2014 年 4 月第 1 版

京权图字: 01-2012-2450

书 号: ISBN 978-7-5086-4303-8/G·1054

定 价: 48.00 元

印 张: 13

印 次: 2014 年 4 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

字 数: 219 千字

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555

服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com



北航

C1724877

序

学习观看一幅绘画，首要的，也是最重要的，是愿意完全相信我们自己的眼睛。艺术家在面对空白画布时，他们自己的选择和判断，他们的所为和所不为，其结果就是我们看到的魔法。把我们的注意力放在画布上，就是让我们自己有机会去发现，发现它为身边这可见的世界增加了什么。

但是一幅画无论其著名与否，都可能带来威胁。画布上有一种光环，可以吸引我们，或是令我们感到不安，让我们觉得：第一印象不管多么强烈，总是可能继续扩展、深入。简而言之，其中有种东西我们无法捕获。

无论它的主题是什么，每件艺术作品都具体表现出了一系列感受和记忆，而且二者最终融为一体。作品的影响立竿见影，同时又很复杂。对我们来说，作品可能很新鲜，但它从不孤独。

艺术史学者穿越某件作品的重重迷雾，并以自己的细心观察，追寻构成作品历史的美学影响范围，他们或她们对这个过程感到愉悦，这很容易理解。但从艺术爱好者的角度来看，诸如分类、风格之类，只能增加欣赏的难度，更不用说理论和专业词汇了。

不过，即使是最不了解作品的观赏者，也会进入一幅绘画作品的氛围之中。永远不要低估我们看到的東西。就算是对我们自己，我们的反应可能看上去挺幼稚，但它也有其合理性。我们面对一幅图像的第一反应，不管是一见钟情，还是马上就产生厌恶，主要在于它表现现实的方法：首先映入我们眼帘的，是画作与自然之间的相似程度；令我们感到惊讶的，可能是它将世界理想化或是转换的方式，熟悉的地标变得模糊不清，这也会让我们不安。这些因素会马上起作用，而且比起其他任何信息来说，更容易让我们深深触动。我们可能无法解释看到了什么，但是多少可以明白说出吸引或是令我们反感的東西。

《如何看一幅画》的内容安排，就是要反映我们与画中表现图像的这种直接关系，还要讨论、思考所有的赏画者在观看一幅画时的体验。当然，人与人的反应各不相同，但总有某些共通之处，它们也是我们这本书所做之事的假设前提。总有人会不同意我对这些作品的分组，或是我对它们的诠释。我采取了简单的方法，避免使用很多术语，希望至少能打通一些值得探索的艺术之路。有些作品可能很容易归到其他章节，就像经过岁月变迁，同样的赏画者观看同样的作品，也会有不同的感受。

当然，历史、风格、象征、构图等方面的问题也肯定不会忽略，不过我没有从一开始就去探讨作品这些方面的问题，而是放在了每篇作品诠释文本后面的部分。这些小节提供了更多信息，明确了某些问题，同时就了解其他方面提供了建议。重点在于：直接接近每件作品的能力；就像我们去见某个人之前，不可能事先知道他或她的过去。

这本书的唯一目的，就是鼓励赏画者领会自己的感受力和联想能力，从而开启通向绘画的大门。

目录

序

/ 004

1

观察简单的现实

/ 008

发掘人物的本质 / 拉斐尔,《巴尔达萨雷·卡斯蒂奥内》

/ 010

面对真实的情感 / 卡拉瓦乔,《圣母之死》

/ 018

猜度未尽之言 / 巴尔托洛梅奥·贝泰拉,《静物: 两架诗琴、
一架维金纳琴、书, 放在有毯子盖着的桌子上》

/ 026

似曾相识 / 康斯太勃尔,《赫尔明汉姆小山谷》

或《赫尔明汉姆公园里的小河谷(萨福克)》

/ 032

相信自己置身于影院之中 / 爱德华·霍普,《夜鹰》

/ 038

认识世界的实质 / 安东尼·塔皮埃斯,《七把椅子》

/ 046

2

思忖崇高与庄严

/ 054

参与重大事件 / 罗吉尔·凡·德尔·维登,《卸下圣体》

/ 056

与完美调情 / 波提切利,《春》

/ 064

感觉时间静止 / 维米尔,《戴头巾的少女》

/ 072

承认我们无法看到一切 / 委拉斯凯兹,《镜前的维纳斯》

/ 080

优雅一刻 / 雷诺阿,《煎饼磨坊的舞会》

/ 088

见证光的诞生 / 苏拉奇,《绘画》

/ 096

3

分析扭曲的可见世界

/ 104

想象永恒 / 乔托,《圣方济各接受圣痕》 / 106

洞悉历史的麻烦 / 帕尔梅桑,《长颈圣母》 / 114

感到变形 / 安格尔,《里维埃小姐的画像》 / 122

一窥原始本性 / 勒杜阿纳·卢梭,《拿玩具娃娃的孩子》 / 130

适应环境 / 毕加索,《晨歌》 / 136

放弃证据 / 达利,《永恒的记忆》 / 142

4

考虑表象的迷惑

/ 152

为神秘留出余地 / 普罗旺斯匿名画家,《布尔邦祭坛画》 / 154

花些时间犯错 / 老勃鲁盖尔,《基督背负十字架》 / 162

欣赏一种思考方式 / 华托,《发舟西苔岛》 / 170

衡量观看的难度 / 塞尚,《在黑城堡的公园中》 / 178

迎接新自由 / 康定斯基,《与黑色的弧一起》 / 186

感受我们的现实 / 布拉克,《拿吉他的女人》 / 192

5

克服第一印象的震惊

/ 202

思考痛苦的功能 / 格吕内瓦尔德,《基督受难图》 / 204

攫住仪式的庄严 / 伦勃朗,《牛的尸骸》 / 212

穿越镜子 / 戈雅,《老妇人》 / 218

了解幻觉的逻辑 / 高更,《布道的幻觉》 / 228

目睹生命崩离析 / 蒙克,《呐喊》 / 236

得以看到事物的另一面 / 弗朗西斯·培根,《乔治·戴尔镜中肖像》 / 244

6

沉入绘画的温柔

/ 254

不再害怕阴影 / 莱昂纳多·达·芬奇,《圣母、圣子与圣安娜》 / 256

目睹历史的缔造 / 普桑,《里纳尔多和阿米达》 / 264

忘记世界的沉重 / 牟利罗,《维拉努埃瓦的圣托马斯分发救济》 / 272

享受长久的宁静 / 夏尔丹,《三个苹果、两个栗子、碗和银色酒杯》 / 280

迎接一瞬间 / 莫奈,《睡莲》 / 288

学习等待 / 罗斯科,《赭色(赭色、红色上的红色)》 / 296

014036655

J205
16

芭布·高尔 著 郑柯 译



北航

C1724877

中信出版社 · CHINACITICPRESS · 北京

J205
16

目录

1

序 / 004

观察简单的现实 / 008

发掘人物的本质 / 拉斐尔,《巴尔达萨雷·卡斯蒂利奥内》 / 010

面对真实的情感 / 卡拉瓦乔,《圣母之死》 / 018

猜度未尽之言 / 巴尔托洛梅奥·贝泰拉,《静物: 两架诗琴、一架维金纳琴、书, 放在有毯子盖着的桌子上》 / 026

似曾相识 / 康斯太勃尔,《赫尔明汉姆小山谷》
或《赫尔明汉姆公园里的小河谷(萨福克)》 / 032

相信自己置身于影院之中 / 爱德华·霍普,《夜鹰》 / 038

认识世界的实质 / 安东尼·塔皮埃斯,《七把椅子》 / 046

2

思忖崇高与庄严 / 054

参与重大事件 / 罗吉尔·凡·德尔·维登,《卸下圣体》 / 056

与完美调情 / 波提切利,《春》 / 064

感觉时间静止 / 维米尔,《戴头巾的少女》 / 072

承认我们无法看到一切 / 委拉斯凯兹,《镜前的维纳斯》 / 080

优雅一刻 / 雷诺阿,《煎饼磨坊的舞会》 / 088

见证光的诞生 / 苏拉奇,《绘画》 / 096

3

分析扭曲的可见世界

/ 104

想象永恒 / 乔托,《圣方济各接受圣痕》

/ 106

洞悉历史的麻烦 / 帕尔梅桑,《长颈圣母》

/ 114

感到变形 / 安格尔,《里维埃小姐的画像》

/ 122

一窥原始本性 / 勒杜阿纳·卢梭,《拿玩具娃娃的孩子》

/ 130

适应环境 / 毕加索,《晨歌》

/ 136

放弃证据 / 达利,《永恒的记忆》

/ 142

4

考虑表象的迷惑

/ 152

为神秘留出余地 / 普罗旺斯匿名画家,《布尔邦祭坛画》

/ 154

花些时间犯错 / 老勃鲁盖尔,《基督背负十字架》

/ 162

欣赏一种思考方式 / 华托,《发舟西苔岛》

/ 170

衡量观看的难度 / 塞尚,《在黑城堡的公园中》

/ 178

迎接新自由 / 康定斯基,《与黑色的弧一起》

/ 186

感受我们的现实 / 布拉克,《拿吉他的女人》

/ 192

5

克服第一印象的震惊

/ 202

思考痛苦的功能 / 格吕内瓦尔德,《基督受难图》

/ 204

攫住仪式的庄严 / 伦勃朗,《牛的尸骸》

/ 212

穿越镜子 / 戈雅,《老妇人》

/ 218

了解幻觉的逻辑 / 高更,《布道的幻觉》

/ 228

目睹生命分崩离析 / 蒙克,《呐喊》

/ 236

得以看到事物的另一面 / 弗朗西斯·培根,《乔治·戴尔镜中肖像》

/ 244

6

沉入绘画的温柔

/ 254

不再害怕阴影 / 莱昂纳多·达·芬奇,《圣母、圣子与圣安娜》

/ 256

目睹历史的缔造 / 普桑,《里纳尔多和阿米达》

/ 264

忘记世界的沉重 / 牟利罗,《维拉努埃瓦的圣托马斯分发救济》

/ 272

享受长久的宁静 / 夏尔丹,《三个苹果、两个栗子、碗和银色酒杯》

/ 280

迎接一瞬间 / 莫奈,《睡莲》

/ 288

学习等待 / 罗斯科,《赭色(赭色、红色上的红色)》

/ 296

序

学习观看一幅绘画，首要的，也是最重要的，是愿意完全相信我们自己的眼睛。艺术家在面对空白画布时，他们自己的选择和判断，他们的所为和所不为，其结果就是我们看到的魔法。把我们的注意力放在画布上，就是让我们自己有机会去发现，发现它为身边这可见的世界增加了什么。

但是一幅画无论其著名与否，都可能带来威胁。画布上有一种光环，可以吸引我们，或是令我们感到不安，让我们觉得：第一印象不管多么强烈，总是可能继续扩展、深入。简而言之，其中有种东西我们无法捕获。

无论它的主题是什么，每件艺术作品都具体表现出了一系列感受和记忆，而且二者最终融为一体。作品的影响立竿见影，同时又很复杂。对我们来说，作品可能很新鲜，但它从不孤独。

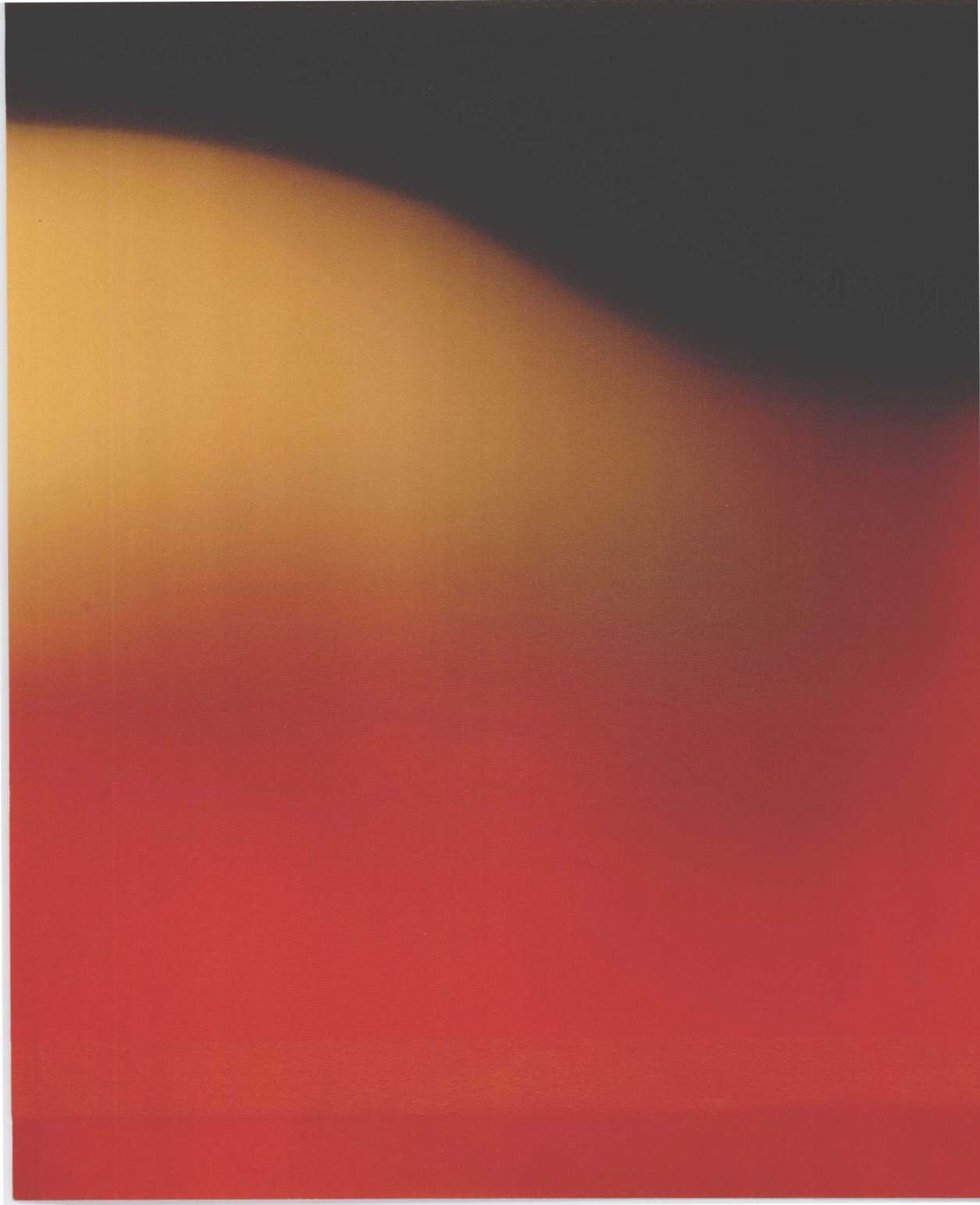
艺术史学者穿越某件作品的重重迷雾，并以自己的细心观察，追寻构成作品历史的美学影响范围，他们或她们对这个过程感到愉悦，这很容易理解。但从艺术爱好者的角度来看，诸如分类、风格之类，只能增加欣赏的难度，更不用说理论和专业词汇了。

不过，即使是最不了解作品的观赏者，也会进入一幅绘画作品的氛围之中。永远不要低估我们看到的東西。就算是对我们自己，我们的反应可能看上去挺幼稚，但它也有其合理性。我们面对一幅图像的第一反应，不管是一见钟情，还是马上就产生厌恶，主要在于它表现现实的方法：首先映入我们眼帘的，是画作与自然之间的相似程度；令我们感到惊讶的，可能是它将世界理想化或是转换的方式，熟悉的地标变得模糊不清，这也会让我们不安。这些因素会马上起作用，而且比起其他任何信息来说，更容易让我们深深触动。我们可能无法解释看到了什么，但是多少可以明白说出吸引或是令我们反感的東西。

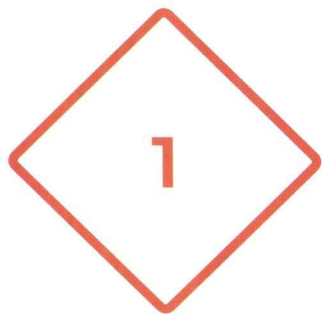
《如何看一幅画》的内容安排，就是要反映我们与画中表现图像的这种直接关系，还要讨论、思考所有的赏画者在观看一幅画时的体验。当然，人与人的反应各不相同，但总有某些共通之处，它们也是我们这本书所做之事的假设前提。总有人会不同意我对这些作品的分组，或是对它们的诠释。我采取了简单的方法，避免使用很多术语，希望至少能打通一些值得探索的艺术之路。有些作品可能很容易归到其他章节，就像经过岁月变迁，同样的赏画者观看同样的作品，也会有不同的感受。

当然，历史、风格、象征、构图等方面的问题也肯定不会忽略，不过我没有从一开始就去探讨作品这些方面的问题，而是放在了每篇作品诠释文本后面的部分。这些小节提供了更多信息，明确了某些问题，同时就了解其他方面提供了建议。重点在于：直接接近每件作品的能力；就像我们去见某个人之前，不可能事先知道他或她的过去。

这本书的唯一目的，就是鼓励赏画者领会自己的感受力和联想能力，从而开启通向绘画的大门。







观察 简单的 现实

一幅重现现实世界的画，其中总会有些令人满足的东西。看着其中的图像，我们可以说出看到了什么，同时会感到惬意，因为画作验证了我们对于世界的某些结论。更重要的是，画作似乎赋予这些结论某种永恒感，从而认可了它们。我们让自己沉浸入画面中，因为我们确信，自己可以找到出路：地标明确，规则也一直得到尊重。我们仿佛进入了一栋得到细心照看的房子，好像前一天离开时落下的东西，现在很容易就可以找到。没有什么麻烦事能破坏我们的确定之感。

然而，图像更具欺骗性，因为它遵守表象世界的规则，赏画者因此毫无防备。这样的作品不会令人不安。意识到安全之后，我们会停留，欣赏画家毫无瑕疵的技艺，留心哪些画技需要付出时间和努力去精湛技艺。所有这些都令我们愉悦，但不会激发我们的好奇心。然而，一幅可以让我们平静的画作，虽然使用熟悉的物体和我们可以说出的语言，但却没有以此揭示出它真正的目的。我们可以轻松认出肖像画中的人物，或是识别出某个风景或某些物品，但仍可能没有理解画作的重要意义。

与常见观点相反，更老的绘画并不比当代作品更易于理解，原因在此。具象艺术也不比抽象艺术更简单。它们吸引赏画者的角度可能不同，这也有赖于每个人的不同理解。一幅画，不管画家使用什么手法，都增加了我们了解现实的方式。画家可能使用手术刀般精确的错视画技巧，用以描述现实；或者他可能只保留本原的材料，但他仍追求同样的目标：鼓励我们摆脱习以为常的方式，用新视角去观察事物。

发掘人物 的本质



拉斐尔·桑西

Raphaël, Raffaello Santi ou Sanzio

(约1483~1520)

《巴尔达萨雷·卡斯蒂利奥内》

Balthazar Castiglione

(1514~1515)

布面油画，82厘米×67厘米

巴黎卢浮宫