

探訪文明藝術的美麗邀約

Lamuse

世界博物館巡禮 B10

達雷姆美術館

BERLIN

拜訪宗教改革之城——威田堡
生於動蕩時代的
「維納斯畫家」克爾阿那赫

鑑賞杜勒、波拉幼奧洛、
波提且利之名作

新的柏林美術館巡禮

深刻探索

上至星系黑洞，下至蟲魚鳥獸

世界再發現

世界的每一樣事物都是《國家地理雜誌》的內容。

每個月，《國家地理雜誌》

都將帶領讀者進入世界上最難以想像的角落，

探索與發現，《國家地理雜誌》與所有其他雜誌最大的分野，

就在於《國家地理雜誌》是以全人類為讀者、以全世界為範圍，

將人類知識、探索與發現推向極致。

NATIONAL GEOGRAPHIC

國家地理雜誌 中文版

訂閱專線：

0800-002-919、(02) 8218-8110

112年的歷史

世界第一品牌

La muse

世界博物館巡禮 B10

達雷姆美術館

2002年3月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策畫：許鐘榮

執行策畫：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：謝淑芬

日文編輯：吳名榮

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：春 瑞(中國對外翻譯出版公司)

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印刷：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

經銷電話：(02)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：200元

I S B N : 957-2012-84-3 (平裝)

La muse

世界博物館巡禮

A1 布拉格國立美術館	B1 維也納藝術史博物館	C1 倫巴赫別墅美術館
A2 新德里國立博物館	B2 奧地利美術館	C2 慕尼黑美術館
A3 雅典國立博物館	B3 阿姆斯特丹美術館	C3 普拉多美術館
A4 埃及國立博物館	B4 梵谷美術館	C4 達利美術館
A5 韓國國立博物館	B5 克羅勒——慕勒美術館	C5 米羅美術館
A6 比利時皇家美術館	B6 大英博物館	C6 布達佩斯國立美術館
A7 孟克美術館	B7 倫敦國立美術館	C7 烏菲茲美術館
A8 艾爾米塔什美術館	B8 泰特藝廊	C8 梵蒂岡美術館
A9 巴塞爾美術館	B9 德勒斯登美術館	C9 藝術學院美術館
A10 伯恩美術館	B10 達雷姆美術館	C10 碧提美術館
D1 布蕾拉美術館	E1 奧塞美術館	F1 河北省博物館
D2 華盛頓國立美術館	E2 羅浮宮美術館	F2 湖南省博物館
D3 芝加哥美術館	E3 夏卡爾美術館	F3 遼寧省博物館
D4 菲利普美術館	E4 羅特列克美術館	F4 秦始皇兵馬俑博物館
D5 波士頓美術館	E5 瑪摩唐美術館	F5 中國歷史博物館
D6 費城美術館	E6 畢卡索美術館	F6 中國美術館
D7 紐約近代美術館	E7 巴黎國立近代美術館	F7 故宮博物院(Ⅰ)
D8 古根漢美術館	E8 橘園美術館	F8 故宮博物院(Ⅱ)
D9 大都會博物館	E9 巴黎市立近代美術館	F9 國立故宮博物院(Ⅰ)
D10 惠特尼美術館	E10 陝西歷史博物館	F10 國立故宮博物院(Ⅱ)

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (C) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardon - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總編纂局

株式會社タミワオフィス

写真版權 Gemäldegalerie Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin/

Foto: Jörg P. Anders: 表紙, P7~P27

散發文藝復興時期的耀眼光芒

深刻探索

上至星系黑洞，下至蟲魚鳥獸

世界再發現

世界的每一樣事物都是《國家地理雜誌》的內容。

每個月，《國家地理雜誌》

都將帶領讀者進入世界上最難以想像的角落，

探索與發現，《國家地理雜誌》與其他雜誌最大的分野，

就在於《國家地理雜誌》是以全人類為讀者、以全世界為範圍，

將人類知識、探索與發現推向極致。

NATIONAL GEOGRAPHIC

國家地理雜誌 中文版

訂閱專線：

0800-002-919、(02) 8218-8110

112年的歷史

世界第一品牌

La muse

世界博物館巡禮 B10

達雷姆美術館

2002年3月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策畫：許鐘榮

執行策畫：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：謝淑芬

日文編輯：吳名榮

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：春 瑞(中國對外翻譯出版公司)

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印製：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

經銷電話：(02)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：200元

I S B N : 957-2012-84-3 (平裝)

La muse 世界博物館巡禮

A1 布拉格國立美術館	B1 維也納藝術史博物館	C1 倫巴赫別墅美術館
A2 新德里國立博物館	B2 奧地利美術館	C2 慕尼黑美術館
A3 雅典國立博物館	B3 阿姆斯特丹美術館	C3 普拉多美術館
A4 埃及國立博物館	B4 梵谷美術館	C4 達利美術館
A5 韓國國立博物館	B5 克羅勒—慕勒美術館	C5 米羅美術館
A6 比利時皇家美術館	B6 大英博物館	C6 布達佩斯國立美術館
A7 孟克美術館	B7 倫敦國立美術館	C7 烏菲茲美術館
A8 艾爾米塔什美術館	B8 泰特藝廊	C8 梵蒂岡美術館
A9 巴塞爾美術館	B9 德勒斯登美術館	C9 藝術學院美術館
A10 伯恩美術館	B10 達雷姆美術館	C10 碧提美術館
D1 布雷拉美術館	E1 奧塞美術館	F1 河北省博物館
D2 華盛頓國立美術館	E2 羅浮宮美術館	F2 湖南省博物館
D3 芝加哥美術館	E3 夏卡爾美術館	F3 遼寧省博物館
D4 菲利普美術館	E4 羅特列克美術館	F4 秦始皇兵馬俑博物館
D5 波士頓美術館	E5 瑪摩唐美術館	F5 中國歷史博物館
D6 費城美術館	E6 畢加索美術館	F6 中國美術館
D7 紐約近代美術館	E7 巴黎國立近代美術館	F7 故宮博物院(Ⅰ)
D8 古根漢美術館	E8 橘園美術館	F8 故宮博物院(Ⅱ)
D9 大都會博物館	E9 巴黎市立近代美術館	F9 國立故宮博物院(Ⅰ)
D10 惠特尼美術館	E10 陝西歷史博物館	F10 國立故宮博物院(Ⅱ)

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (C) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardon - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總編輯局

株式會社タミワオフィス

写真版權 Gemäldegalerie Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin/

Foto: Jörg P. Anders: 表紙, P7~P27

Museen in Dahlem, Berlin

達雷姆美術館

散發文藝復興時期的耀眼光芒

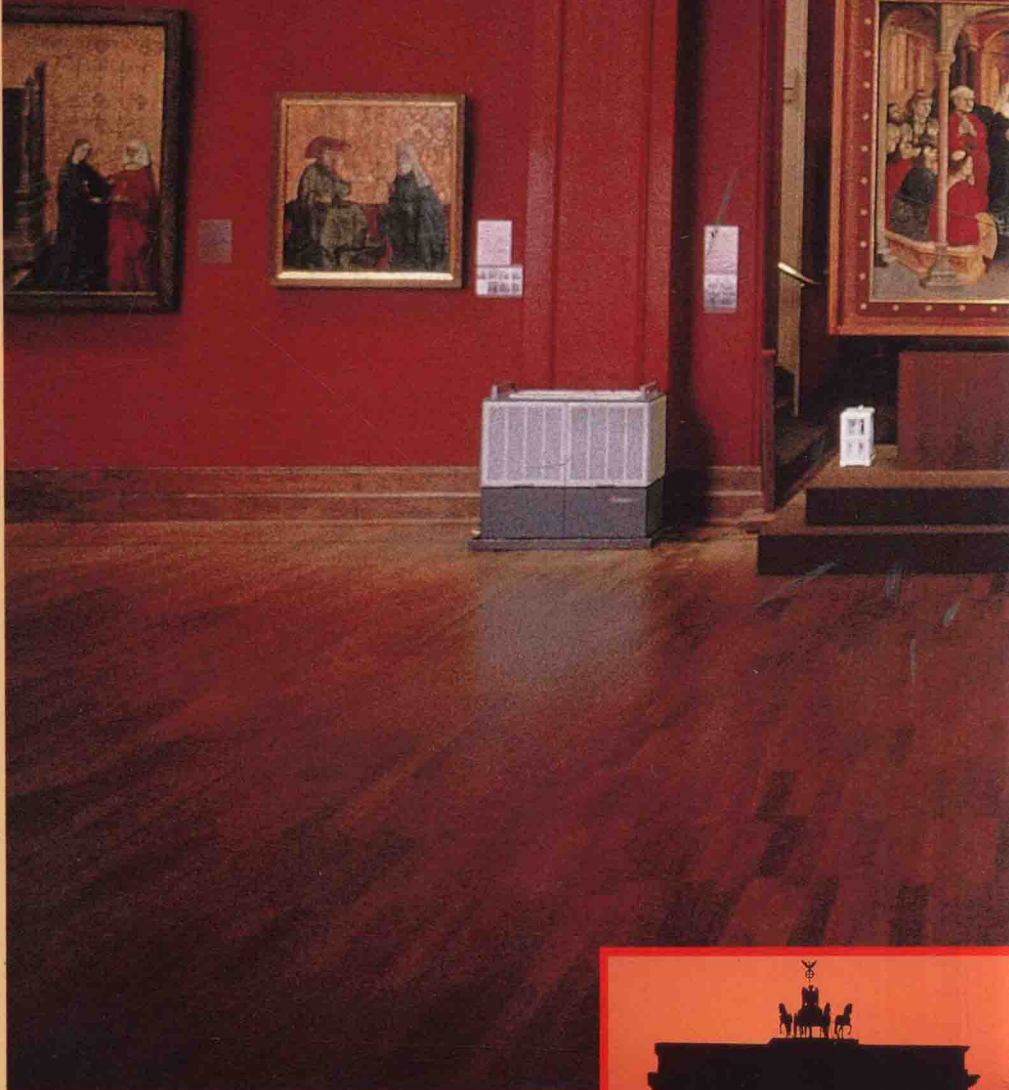
目錄

- 博物館的故事..... 4
- 鎮館之寶
《維納斯和丘比特》(克爾阿那赫)..... 6
- Lamuse名畫軼事
超越時空迷人的愛與美之神——維納斯..... 8
- Lamuse經典藏品
在統一德國欣賞歐洲名畫之美..... 10
- Lamuse精賞導覽
一小時瀏覽達雷姆美術館精品..... 26
- 館內位置圖·另一種樂趣
- Lamuse藝文漫步
柏林的美術館..... 28
- Lamuse愛與美之旅
拜訪宗教改革之城——威田堡
生於動蕩時代的「維納斯畫家」克爾阿那赫..... 30

〈封面故事〉

安東尼奧·波拉幼奧洛《年輕婦女肖像》(局部)

文藝復興時期佛羅倫斯畫家波拉幼奧洛繪製的美麗婦人肖像畫。從背景採用鮮豔的色彩，及纖細地描繪服裝上的刺繡，可看出畫家的傑出才能(見11頁)。

BERLIN

跨越歷史悲劇， 象徵德國新生命的美術館

距離柏林市中心有十五分鐘車程的達雷姆德弗火車站。

命運坎坷的大美術館

走過歷史動蕩的柏林為統一後德國的象徵，在這個城市中有一座誇耀新生德國的達雷姆美術館。達雷姆美術館和柏德美術館、柏爾加摩博物館等其他分散在柏林眾多的博物館及美術館，統稱「普魯士文化藏品基金會所屬國立美術館區」，簡稱「國立博物館」，以達雷姆美術館為中心，主要是收藏歐洲藝術精品並聞名於世。

曾經以柏林為首都而興盛起來的普魯士王國，第一個美術館（現在的舊美術館）

一九八九年，民眾在推倒的柏林圍牆前發出了沸騰的歡呼聲。在歷經四十五年的等待後，德國終於統一；東西分裂造成的歷史悲劇於此時畫下句點。專門收藏因圍牆阻隔而失散之一級藝術品的達雷姆美術館，如今已成為統一德國的公有財產，正昂首邁向新的大道。

建於一八三〇年八月三日，位在施普雷河中的一個小島上；之後在其周圍相繼建立不少美術館，不久這個島就被命名為博物館島。達雷姆美術館的大量藏品，戰前與其他美術館的館藏一同在這個博物館島上散發光芒；但是，在第二次世界大戰時，因躲避戰火，不得不將這些美術品疏散到德國各地直至戰敗，而改變了這些收藏品的命運。

一九四五年四月，占領德國中部城市梅

達雷姆美術館收藏品，陳述歐洲繪畫六百年的發展史。

爾卡茲的美軍，在岩鹽坑中發現許多木箱子。裡面藏著從博物館島運來，包括繪畫將近四百件一級美術品；這些美術品由美軍暫時保管，戰後歸還柏林。但那時柏林已經分裂成東西兩部分，博物館島被劃歸東柏林，而西側管轄的美術品則由新的美術館收藏；一九五六年，西柏林的第一個正式美術館誕生，即達雷姆美術館。這座西德引以自豪的大美術館逐漸成長，在德國統一後，達雷姆美術館成為德國國民共有的財產，為柏林綻放藝術之光。

座落在住宅區中的達雷姆美術館之繪畫館入口。

館內還設有雕刻館，以德國和義大利作品為主。

代表德國文藝復興的克爾阿那赫展廳。

Museen in Dahlem, Berlin

典藏歐洲繪畫代表作

柏林市區西南，綠地成蔭的達雷姆美術館，將繪畫、雕刻、印度美術、伊斯蘭美術、東亞美術、上古晚期拜占庭美術、民俗學和版畫素描等各具特色的藝術品集於一堂。館中藏品，在世上有極高評價；其中繪畫館收藏的作品，最受世人青睞。

繪畫館於一九一三年開工建設，當時柏林美術館區的總館長威廉·豐·柏德爲了收藏博物館島容納不下的美術品，決定建造此館，但因受到兩次大戰的影響，開館

▲在東亞美術展廳中，加入原東柏林的收藏。
▶在波提且利展廳裡有許多名品，非常吸引人。

林布蘭的繪畫爲世界收藏珍品。

時間拖到一九五六年。此時的東西德已經分裂，因此美術品只有戰後美軍歸還的十三至十八世紀的歐洲繪畫，且多爲歷代普魯士國王的收藏品。達雷姆美術館以此爲基礎，之後又收入了十九世紀以後豐·柏德等人所蒐集，以德國和義大利爲主，表現歐洲繪畫六百年發展情況的名作；其中有十七世紀法蘭德斯、荷蘭的繪畫，包括林布蘭的作品二十四件、魯本斯的作品十九件等皆爲館中之精華。另外，克爾阿那赫和杜勒等代表德國文藝復興的傑作也很齊全。

達雷姆美術館以藝術的統一爲目標，現

對達雷姆美術館的發展貢獻極大的威廉·豐·柏德。

在更致力於重新編排和增加藏品。美術館這種朝氣蓬勃的氣象，吸引了世界衆多的參觀者前來欣賞名品。

維納斯和丘比特

[Venus und Amor]

魯卡斯·克爾阿那赫

Lucas Cranach (1472~1553)

穿越時空迷人的愛與美之神

維納斯。

魯卡斯·克爾阿那赫是十六世紀德國文藝復興時期的巨匠，他以愛與美之女神維納斯為主題所創作的系列作品，是其最具代表性的作品。在這些作品中，《維納斯和丘比特》是克爾阿那赫表現心目中愛神典型的獨特傑作。

在這幅畫中，維納斯約束著淘氣的戀愛使者丘比特，不讓他胡亂使用具有魔力的弓箭；在神話中的維納斯是丘比特的母親。克爾阿那赫對一五〇九年早期的系列作品曾如此寫著：「請盡一切努力摒除丘比特追求的快樂，不要讓維納斯占領你盲目的心。」

但是，事實恰與這種禁欲的說法相反。二十年後的這幅《維納斯和丘比特》，在黑暗中維納斯白皙的裸體與婀娜的姿態，散發出成熟女性的魅力，充滿著一種蠱惑氣氛，反而使人更加著迷。

北方畫家克爾阿那赫畫面上所表現的維納斯，並不是文藝復興時期那種理想比例的勻稱肉體之美；例如她的胳膊和腿特別長，胸部很

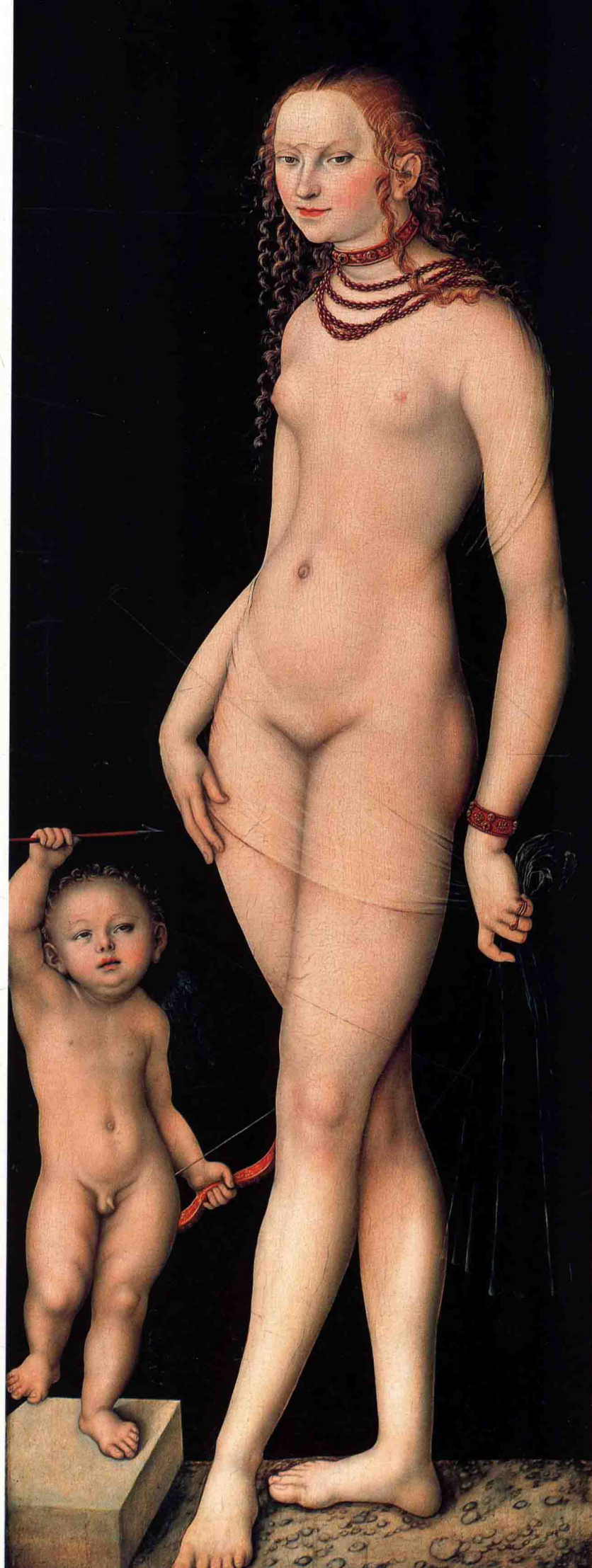
小，而腹部明顯突出等等。然而，這樣的體型卻是克爾阿那赫精心設計出來的；畫家所發明的這種不勻稱美感，格外有一番奇異情趣，是一種更能直接吸引人的維納斯美學，就連幾百年後的現代人也感受得到。

十五至十六世紀是歐洲大轉變的時期，透過文藝復興和宗教改革，不論對神、對人，均要從根本上重新認識；而克爾阿那赫正是這個時代的畫家。

克爾阿那赫接受了從義大利興起的文藝復興浪潮，他與宗教改革家馬丁·路德是好朋友，兩人都同住在威田堡。以繪畫為業的克爾阿那赫，對藝術始終有獨特見解；他認為，維納斯並不只存在於神話之中，而是為他描畫女性體態提供了極佳的素材。於十六世紀，從具有獨特天分的克爾阿那赫畫筆上誕生的維納斯，在以後充滿戰亂的德國歷史中度過了艱苦歲月；德國統一之後，她終於又能在首都柏林，繼續閃耀著燦爛的光輝。

《維納斯和丘比特》 1509年 木刻版畫

1530年 畫板
油彩 167×62公分

Venus und Amor

新興勢力下產生的新維納斯

十五至十六世紀的德國，正處於因路德的宗教改革而從根本上推翻既有價值觀的時代；而且正逢北方文藝復興的極盛時期。此時教會和貴族等原有的勢力衰退，因貿易而致富的

商人們抬頭，形成了一個社會新階層；這新的市民階層成為都市的主

幹。中世紀的教會權威和嚴格的道德觀已經不再受用；腐敗的教會威望因宗教改革而崩潰，陳迂的社會規範因文藝復興人文主義的興起而逐漸瓦解，藝術的表現力和自由性也隨之擴大。這時的市民階層取代教會成為藝術的贊助者，他們追求頌揚生活的藝術以取代原有說教式的繪畫。既是宮廷畫家又是精明商人的克爾阿那赫，敏銳地察覺到時代的潮流，根據時代的需要以「維納斯」為題畫出裸體婦人像，這幅名畫《維納斯和丘比特》是克爾阿那赫反映時代背景的傑作。

路德張貼引起宗教改革的「九十五條論綱」。

杜勒《克爾阿那赫像》(1524年)

冠著維納斯之名的裸女繪畫

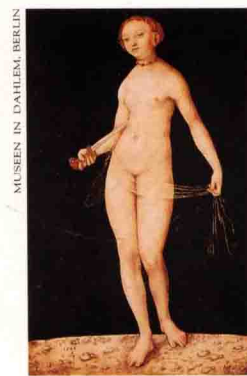
這幅名畫中的維納斯是掌管美麗、愛慾和土地豐饒的古羅馬女神，她和希臘神話中的阿普洛迪屬於同一神祇，自古在歐洲就以女性美的象徵而討人喜歡。維納斯是火神的妻子，卻又與戰神瑪爾斯往來；她有一個兒子，就是手拿弓箭的淘氣孩子丘比特，別名厄羅斯，與希臘神話中的愛神具有同樣的意義，也是戀愛之神。

在義大利興起的文藝復興，其實是自第十世紀開始的復興運動之集大成；在藝術和思想方面，恢復所謂的「古典文明」，是其主要理念之一。因此在文藝復興時期的繪畫中，時常以希臘、羅馬神話或傳說中的人物當作主題；維納斯和丘比特便是其中非常典型又令人喜愛的代表。

中世紀，對性採嚴格禁忌的態度，以真實的裸女為主

《薩克森的三位公主》
(局部，1535年左右)

《露克雷吉雅》(1533年)

●手法

在漆黑的背景下，潔白的皮膚浮現生動光澤。這種畫法限制了使用的顏色，是大量繪製的一種方式。

●飾物

特意將金屬製的豪華飾物和帽子等裝飾在身上，使女神維納斯成為女性的象徵。在克爾阿那赫的作品中都採用共同的設計，或許是當時宮廷所流行的打扮。

《田野間的維納斯》(1529年)

●羅紗巾

裸體婦女腰間的紗巾，本來是為遮羞而採用的小道具。但是克爾阿那赫的裸體婦女像採用了完全透明的紗巾，並不能發揮遮掩的效果。這是性愛的表徵，也是畫家刻意使用的手法。

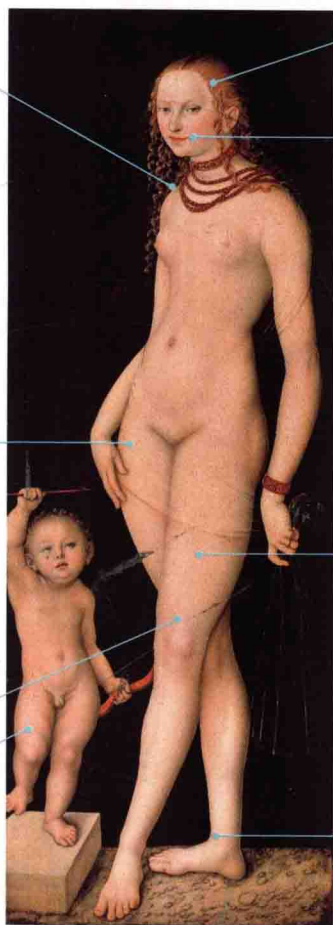
●丘比特

為了表明裸女就是維納斯，畫家常畫有貝殼、薔薇和白鴿等當作維納斯的象徵，而丘比特也有同樣的作用。

題作畫是不被允許的；但文藝復興以後，若以裸體來表現「女神」卻可以被接受。尤其是維納斯，這愛與美的女神，人們不會以不自然的角度來看她的裸體；因此維納斯成為畫家用來畫裸女的藉詞，而創作出大量以維納斯為名的裸女畫。畫家們為了證明畫的裸女就是維納斯，常須另外畫出鴿子、鏡子或是丘比特等特徵；克爾阿那赫也不例外，但是他這幅《維納斯和丘比特》則有更深的含意，並且散發獨特的魅力。克爾阿那赫假借維納斯之名，畫出充滿韻味的女性身體。

《維納斯和丘比特》(1509年)。

●維納斯
單就這個裸女像而言，沒有任何證據可以證明她是維納斯。在她身旁配上丘比特，並且以維納斯為題，不過是畫裸女像的藉口而已。

《蘋果樹下的聖母子》
(1525~36年)

●姿勢
克爾阿那赫筆下的人物，以重心微偏傾斜一邊的姿態居多；特別是他畫女性裸體像時，經常看到這樣妖冶且挑逗性的姿態。這也是克爾阿那赫描畫維納斯時，刻意用來表現情慾的一種要素。

●表情
克爾阿那赫描繪的女性，都有某些相似之處。眼角細長的雙眸露出隱約的微笑，白皙的皮膚襯托出可愛的面容。如果是同一位模特兒，可能就是克爾阿那赫心目中理想的女性相貌。

●頭髮
頭髮披在長長的飾物上，添加幾分光澤。這類卷髮常常出現在文藝復興時期繪畫中的女性，克爾阿那赫也採用了這種表現手法。

《少女肖像》(1526年)

《維納斯和偷蜜的丘比特》(1531年)

●比例
維納斯那似有意拉長的細長身軀，不自然的長胳膊、長腿、腹部突出、較小的頭部，與人體正常比例不同，克爾阿那赫刻意忽視了比例美，這是在表現官能美的同時，用異樣的美感以滿足當時資助者要求的作品。

《維納斯和偷蜜的丘比特》(1537年)

愛神成為暢銷商品

看到這幅《維納斯和丘比特》畫面，令人聯想到希臘和羅馬時代，健康的女神形象；畫中擺出撩人姿態的女體，身材並不勻稱，但卻綻放出誘人氣息，非常吸引人。

克爾阿那赫通常會為裸體的維納斯畫上華麗的裝飾品，由於沒有其他的贅物，使得畫面中的裸體維納斯散發出更強烈的女性芬芳；例如項鍊和手鐲之類的飾品，還能表達出女性隸屬於男性的意象。透過克爾阿那赫這種天才型的創作，「維納斯」成為他畫室中最暢銷的商品；因應時代要求而表現出這種感性的完美技巧，使克爾阿那赫聞名於世。

北方裸體畫的傳承

與克爾阿那赫同一時期的畫家杜勒，可以說是在北方（現在的德國、荷蘭、比利時等國）最先接受義大利文藝復興的古典主義畫家。受杜勒裸體畫衝擊的克爾阿那赫，於一五〇九年畫出了《維納斯和丘比特》（第8頁）；但是，這時他的繪畫風格已經蘊藏著個人的特色。克爾阿那赫的裸女像，具有極大的疊疊感，但由於時代背景的不許可，因此暫以維納斯為名，作為掩護；到二十世紀初，克林姆繼承了克爾阿那赫的風格，構思出更具性愛意味的裸體畫，北方裸體畫至此結出豐碩的果實。

克林姆《亞當和夏娃》
(局部，1917~18年)

《維納斯和丘比特》

在繪畫史上的特殊意義

克爾阿那赫的一生橫跨十五至十六世紀，他長期從事繪畫活動，表現出兩種不同面貌，無論那一方面都為近代畫壇帶來深遠影響。一是從其初期作品中所看到的細膩風景描繪，這種以風景當作單獨主題的作品，可說是在繪畫史上首次出現；這些與近代繪畫技法相去不遠的風景畫，促成了「多瑙河畫派」的誕生。另一方面則是以《維納斯和丘比特》為代表，取材自神話，充滿官能美感的裸女像創作；這種作品可能是受到文藝復興鼎盛期之後羅馬風格畫家的影響，有意打破既定的繪畫比例，描繪細部而表現出與神話及現實相悖的反常美。這種美構成了克爾阿那赫藉著象徵主義的愛神所欲表達的境界，而在十九世紀末被一心追求美的畫家們承繼下來。

GALLERY

經典藏品

波拉幼奧洛《年輕婦女肖像》
1465~70年左右 52.5×36.5公分

波拉幼奧洛兄弟在佛羅倫斯共同經營畫坊，這幅作品是由兄長安東尼奧所繪製的。安東尼奧是一位雕刻家兼金銀工匠，特別重視服裝和裝飾品；他畫的女性側面肖像，是文藝復興初期的典型作品。

波提且利《唱歌的天使和聖母子》

1477年 直徑135公分

在圓形畫面中，以天使的頭及百合花做出水平線與聖母子的垂直線呈十字相交，而使畫面富有變化。這種巧妙的構圖，是文藝復興時期巨匠波提且利的精心設計。

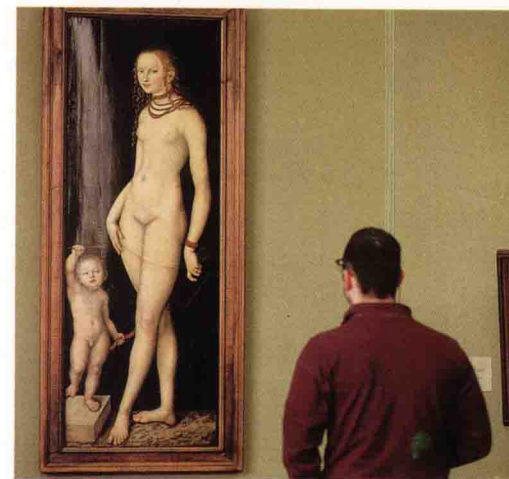

拉斐爾《聖母子和小施洗者約翰》1505年 直徑86公分

文藝復興鼎盛時期最後的巨匠，也是後來被稱為「聖母畫家」的拉斐爾，這幅畫是他二十歲時在佛羅倫斯描繪的一張聖母子像。另外，這幅作品也是拉斐爾第一次描繪的「圓形畫像」，從顏色暈染的技法，畫中人物自然的姿態、處理空間的方式以及細繪風景等方面，均可看到受拉斐爾所尊敬之雷奧納多·達文西的影響。

掌握故事關鍵的丘比特

愛神丘比特在文藝復興以來的美術史上，是極受重視的形像之一。丘比特通常被描繪成有對翅膀的孩子，為象徵故事的含意而一再被採用；通常他手上都拿著可射中人心的弓箭和箭筒，使愛情在人心萌發。丘比特在繪畫中擔任暗示主題的任務，例如好色的神朱彼得（即宙斯），在引誘少女時，丘比特會飛到他們身邊；為了暗示盲目的愛之罪惡，而畫出丘比特被蒙上眼睛……。而這幅畫中丘比特又象徵什麼呢？雖然可以根據他的行為和姿勢判斷，但有時也可以透過丘比特拿的東西來判明。當他手持熄滅的火把時，表示世上快樂的虛幻無常；手握球體（地球）時則表達愛的普遍性；當他帶著書籍、樂器、月桂冠、武器等，以勝利、驕傲姿態而立時，則表示愛已完全戰勝學問、藝術和戰爭。丘比特是畫中故事的關鍵，他的姿勢與配備，是隱藏各種故事真相的重要主題。

克爾阿那赫《維納斯和偷蜜的丘比特》

1537年左右 174.5×65.6公分

克爾阿那赫將裸體的女性當成維納斯來描繪，並且以教育性的寓言為題材，成功地超越了當時社會的戒律。這幅作品是他的系列作之一，想從蜂窩中偷吃蜂蜜而被蜜蜂螫了的丘比特，被母親維納斯訓誡。短暫的快樂將伴隨著痛苦，是這幅畫的主題。

畫過許多聖經故事的林布蘭，在表現聖經故事時，特別喜愛神與人交流的主題：以失明的托比特的故事（《從托比亞斯家辭別的大天使拉費爾》，羅浮宮美術館收藏）和以色列偉大族長以撒的故事（《以撒的犧牲》，艾爾米塔齊美術館收藏）等為題材創作了許多名畫。畫家在這些聖經故事中，以自己 and 母親以及兒子泰塔斯為模特兒繪畫；這幅《蘇珊娜》也是以戀人韓德瑞克作模特兒繪製的，林布蘭在失去愛妻後感到孤獨而煩惱時與韓德瑞克同居，並創作此畫。據說在沐浴時被長老偷襲的蘇珊娜，由於拒絕長老的求愛，而被誣陷於不實的罪名，後來預言家達尼爾證明了蘇珊娜的無罪；巧合的是，當時韓德瑞克也因為與林布蘭非正式的關係，而遭人譏諷。雖然如此，她仍協助林布蘭完成這幅作品。一六五四年，韓德瑞克以與畫家姘居的罪名受到教會的傳喚；在眾人面前，她被指責有罪，而委屈不已。在畫這幅《蘇珊娜》時，林布蘭已深深愛上韓德瑞克；似乎是早就預感到她會受到指責，像預言家達尼爾證明蘇珊娜無罪一樣，以這幅畫作衷心祈禱善良的戀人必將得到幫助。

林布蘭《蘇珊娜》1647年 76.6×92.7公分

蘇珊娜是『舊約聖經』中出現的「純潔」象徵。她在沐浴中受到心懷邪念的兩位長老偷襲的場面，成為文藝復興以後許多畫家所熱衷的主題。十七世紀的荷蘭畫家林布蘭，在其作品中以產生戲劇性氣氛為目的，抓住蘇珊娜發現有兩個人，而吃驚地回頭看的瞬間神情。

