

探訪文明藝術的美麗邀約

Lamuse

世界博物館巡禮 A8

艾爾米塔齊美術館

ST. PETERSBURG

二十世紀畫壇巨星

馬諦斯

鮮為人知的「野獸派」本色

女皇凱薩琳的瑰麗遺產

美不勝收的艾爾米塔齊美術館

踏訪俄羅斯古都聖・彼得堡

Государственный Эрмитаж

艾爾米塔齊美術館 聳立在俄羅斯古都的華美宮殿

目錄

- 博物館的故事 4
- 鎮館之寶
《紅色餐桌》(馬諦斯) 6
- 名畫軼事
為異國知己繪製的紅色傑作 8
- 經典藏品
賞心悅目的歐洲繪畫名作 10
- 精賞導覽
在最短時間內瀏覽艾爾米塔齊精品 26
- 藝文漫步
踏訪古都聖·彼得堡 28
- 愛與美之旅
去畫家所喜愛的蔚藍海岸城市尼斯旅行
馬諦斯鮮為人知的「野獸派」本色 30

〈封面故事〉

林布蘭 《扮作花神的忒斯姬亞》(局部)

林布蘭熱衷於描繪飾有寶石的豪華服飾，這是他作品中的精品，描繪扮作古羅馬花和春之神弗洛拉的妻子忒斯姬亞(見23頁)。

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

A8

艾爾米塔齊美術館

2001年10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：林曉霞

日文編輯：吳名榮

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：郁敏(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：180元

I S B N : 957-2012-35-5 (平裝)

(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 Bardou - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總編輯

株式會社タミワオフィス

圖片版權 Aurora Art Publishers:表紙,P 6-7,P 9上,P 10-11,P 12,P 13,P 14,P 15,P 16,P 17,P 18,P 19,P 20,P 22下,P 23,P 24,P 25,P 26,P 27,©SCALA,オリオンプレス:P 21,P 22上,P 26,©SUCCESSION H.MATISSE Paris & SPDA Tokyo,1995:P 6-7,P 9,P 10-11,P 12上,P 12下,P 13,P 27,©SPADEM Paris & SPDA Tokyo,1995:P 25左下,P 27(ウエイヤール),P 14,P 15,P 27(ピカソ),©SPADEM Paris & SPDA Tokyo,1995:P 8左下(ピカソ),©SUCCESSION H.MATISSE Paris & SPDA Tokyo,1995:P 8中央下,P 8-9,P 9中央,P 9中央右,P 31,P 32右下,P 33右下,P 34右上(マティス)

圖片提供 熊切圭介(P 32中央下,P 34右下)

資料提供 フランス政府觀光局

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 艾爾米塔齊美術館	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 湖南省美術館
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)

Государственный Эрмитаж

艾爾米塔齊美術館 聳立在俄羅斯古都的華美宮殿

目錄

- 博物館的故事 4
- 鎮館之寶
《紅色餐桌》(馬諦斯) 6
- 名畫軼事
為異國知己繪製的紅色傑作 8
- 經典藏品
賞心悅目的歐洲繪畫名作 10
- 精賞導覽
在最短時間內瀏覽艾爾米塔齊精品 26
- 藝文漫步
踏訪古都聖·彼得堡 28
- 愛與美之旅
去畫家所喜愛的蔚藍海岸城市尼斯旅行
馬諦斯鮮為人知的「野獸派」本色 30

〈封面故事〉

林布蘭 《扮作花神的莎斯姬亞》(局部)

林布蘭熱衷於描繪飾有寶石的豪華服飾，這是他作品中的精品，描繪扮作古羅馬花和春之神弗洛拉的妻子莎斯姬亞(見23頁)。

St. PETERSBURG

俄羅斯女皇凱薩琳二世尋夢 神遊的綺麗宮殿

聳立著許多宏偉建築的城市聖·彼得堡，作為帝俄首都繁盛達二百年。十八世紀的女皇凱薩琳二世把世界的美術珍品蒐集到此「祕密之屋」，獨自欣賞，現在的小艾爾米塔齊就是這座世界級美術館的原址，這座矗立在尼瓦河畔的壯麗宮殿，至今仍使所有前來參觀的人嘆為觀止。

尋求心靈安寧的祕舍

——艾爾米塔齊

由帝俄時代的華麗建築所裝飾的城市聖·彼得堡，尼瓦河蜿蜒流經市內，位於河畔的艾爾米塔齊，代表了帝俄時期建築的一大典型。歷代沙皇居住的冬宮和小艾爾米塔齊、舊艾爾米塔齊、艾爾米塔齊劇院、新艾爾米塔齊，這五座建築物，匯集世界美之精華，展現了典雅綽約的風姿。

為紀念彼得大帝於一八三三年所建的彼得一世大廳。

自十八世紀初的彼得大帝時代以來，歷代俄羅斯沙皇為了炫耀國力，即從世界各地蒐集美術品，但是真正開始有系統地

美術館中的最新建築——新艾爾米塔齊的正門階梯。

蒐羅各式美術珍品的，則首推一七六二年即位的女皇凱薩琳二世。凱薩琳原本是德意志鄉村貴族的女兒，從少女時代就憧憬俄羅斯，她在十六歲時，成為彼得大帝之孫彼得三世的妃子。「我要和俄羅斯帝國結婚，」立下此一誓言的她，夢想著有一天登上帝國的頂峯。凱薩琳終於在三十三歲的時候登上了女皇的寶座，圓了她的

◀舊艾爾米塔齊的二樓意大利美術部的拉斐爾陳列室。

▼凱薩琳二世（一七二九～一七九六年）通過政變迫使其丈夫彼得三世退位，登上了俄羅斯帝國女皇的寶座。

陳列戰爭中英雄肖像的一八一二年畫廊。

帝王夢。之後，甫登基的女皇決心把西歐文化引進邊陲北國俄羅斯，其中的計畫包括蒐集各式美術品。一七六四年，她從德意志畫商那裡收購了二百二十五件的繪畫珍品，並下令毗鄰著冬宮建造座別館，凱薩琳把它命名為「艾爾米塔齊」，即法語的「祕密之屋」，收藏各式珍品，這就是現在的小艾爾米塔齊。正像她所說的那樣：「能鑑賞艾爾米塔齊珍寶的只有老鼠和我，」在連外人都禁止入內的「艾爾米塔齊」內，女皇和極少數客人一起欣賞美術品，並且在二樓所建造的空中花園嬉戲。不久，收藏品迅速增加到了近三千件，於是在十八世紀末女皇下令又增建了現在的舊艾爾米塔齊這座建築。這位隻身從異國嫁來，掌握國家大權的女皇，在「祕密

Государственный Эрмитаж

涅夫斯基大道北端寬闊的宮殿廣場，此街通向市中心。艾爾米塔齊美術館隔著亞歷山大圓柱和舊參謀總部對望。

之屋」裡的片刻休閒，對她來說是暫離權力中心、擺脫世俗的唯一慰藉。

收藏藝術珍品的昔日宮殿

此後的沙皇們繼承了凱薩琳的收藏嗜好，繼續於一八五二年增建被稱為新艾爾

米塔齊的建築物，並向一般老百姓公開展覽。儘管如此，當時能得到允許入內參觀的，仍須身著禮服肅穆地進入，而艾爾米塔齊真正地對所有公民開放，則始於一八六三年。

一九一七年由於爆發革命，俄羅斯帝國崩潰，艾爾米塔齊成為國家美術館。在此同

時，收藏品迅速增加，現在其數目已超過二百七十萬件，其中包括了原始文化史、古希臘羅馬藝術、東方美術、西方美術、俄羅斯文化史以及貨幣收藏。由這六個部分構成的龐大收藏，盡藏於美麗宏偉的宮殿中，壯麗華美，道盡宮廷文化的豪奢。

一八五三年時的冬宮，當時一般百姓未得允許仍不得擅入。

翠綠和白色牆壁上鑲嵌著金色裝飾的艾爾米塔齊美術館，每年約有三百五十萬的參觀者自世界各地前來。

紅色餐桌

[Desserte rouge]

亨利·馬諦斯

Henri Matisse (1869~1954)

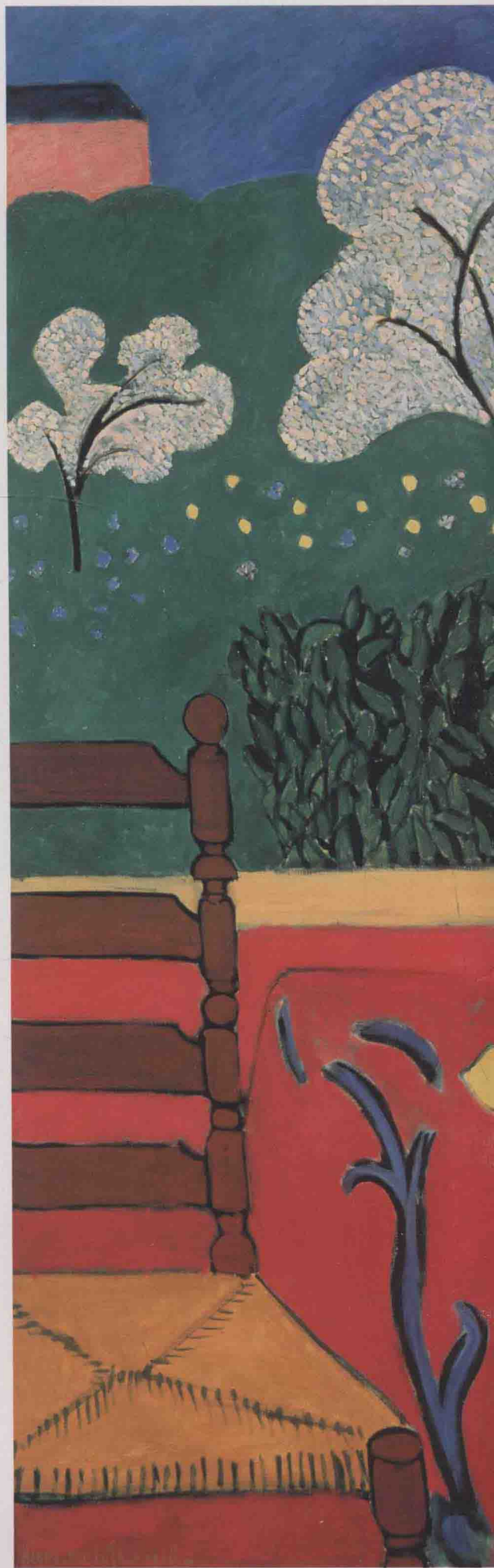
為異國知己繪製的紅色傑作。

Henri Matisse

創作這幅《紅色餐桌》的時候，馬諦斯已是著名的野獸派領袖，然而，擁有這個頭銜對他的幫助似乎不大，一直以新的藝術創作為目標，追求自我突破的他，不斷地遭受到其國內保守的評論家和藝術家的批評和嘲笑。就在同時，在遙遠的國度俄羅斯，卻有一位美術收藏家，慧眼獨具地堅信馬諦斯的繪畫才能，期待這幅作品的完成，他就是莫斯科首屈一指的實業家謝爾傑·伊萬諾維奇·史舒金。

史舒金對法國藝術有著濃厚的興趣，為了祖國俄羅斯，他不斷致力於蒐集各式畫作。一九〇四年，史舒金初遇馬諦斯，對藝術獨具慧眼及鑑賞力的史舒金，發現了畫家的才能和發展前途，大量地購買了馬諦斯的作品。兩人每次會見，都會為對方對藝術的痴情所感動，他們在最後已超越了畫家和贊助人的關係，成為相互信賴的朋友。

一九〇八年，馬諦斯接受了裝飾史舒金宅邸餐廳的繪畫委託，創作了《紅色餐桌》這幅畫。史舒金對這幅成功的繪畫非常滿意，裝飾於餐廳。但是，沒有多久在一九一七年爆發了俄國革命，他的財產全部被國家沒收，史舒金流亡法國。這幅作品也從餐廳被取下來，史舒金再也沒有看到過這幅畫。此後，《紅色餐桌》曾收藏於莫斯科的西方近代美術館，至一九四八年才輾轉至聖·彼得堡的艾爾米塔齊美術館。馬諦斯在中年繪製的這幅經典傑作，現在不僅是俄羅斯人民心中的無價至寶，而且揚名於世。

1908年 畫布 油畫 180×220公分

Desserte rouge

從綠到藍，最後決定以紅色呈現的餐桌

這是一幅鮮紅奪目的名畫作品。但是，這幅作品第一次交到史舒金手中的時候，紅色的部分全都是藍的。史舒金一眼就愛上了這幅題為《藍色的和諧：餐廳裝飾油畫》的作品。據說對這幅繪畫色彩極為嚴苛的馬諦斯，在塗上藍色之前，實際上塗的是綠色。

史舒金（1854～1937年）

於是，一幅藍色的繪畫懸掛在史舒金的餐廳中。但是，馬諦斯在將作品交付給了委託人後，左思右想，總覺得不甚滿意，他寫信給遠在俄羅斯的史舒金，請求允許重新創作此畫。馬諦斯想再尋求一個更強烈、更具感染力的色彩，他熱切地對史舒金表示，重新創作後的作品，色彩一定會更加和諧。對原作品已感到十分滿意的史舒金，基於對畫家的信任，只好欣然同意此一請求。

從綠色到藍色，進而大膽地塗上與藍色完全相反的顏色——紅色的傑作《紅色餐桌》最後終於誕生了，史舒金看到這幅變得更加鮮艷、更為生動的作品，認為其較舊作更為絢麗和諧，分外喜歡，並驚嘆於畫家對色彩的苛求和不斷超越自己的天分。

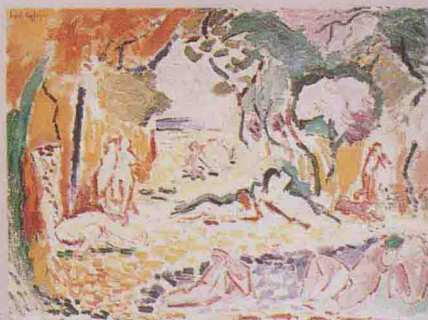
馬諦斯曾住過史舒金宅邸的一間房間。

挑戰畢卡索

在創作《紅色餐桌》的前一年，也就是西元一九〇七年，比馬諦斯小十二歲的畢卡索在二十六歲創作了《亞威農的姑娘》這幅作品，此畫帶給馬諦斯無比的衝擊。吸收

▲《亞威農的姑娘》習作，畢卡索的《女人胸像》。

▲馬諦斯習作，《生命的歡愉》（1905年）。
▶塞尚的《三個浴者》，馬諦斯以五百法朗購得，三十七年來一直放在身邊。

▲在巴黎國家美術學院導師居斯塔夫·牟侯的指導下，馬諦斯創作了第一幅畫作《餐桌》（1897年）。這一室內靜物成為《紅色餐桌》的範本，這幅作品蓄意地運用印象派的光線描繪方法，在國際藝術協會春季的沙龍展出時，受到了批評家的批判指責。多年後，他還曾自嘲地說：「觀賞者認為這幅畫的葡萄酒瓶瓶底上沾滿了細菌」。

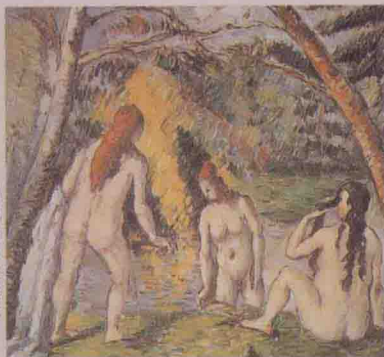
非洲雕刻的大膽造型風格而描繪的這幅作品，宣告了立體主義這一新藝術的誕生。

這兩位畫家，年齡相差甚大，性格也完全相反。馬諦斯的性格是理性的，畢卡索則充滿野性。但是，他們彼此交換意見，相互敬重。

受到塞尚《三個浴者》的影響，馬諦斯創作了《生命的歡愉》，受到這幅畫的刺激，畢卡索成功地創作了《亞威農的姑娘》。另外，據說畢卡索在得到立體主義的啟示後所創的《亞威農的姑娘》，是因為看到了馬諦斯在古董店買到的一件非洲雕刻品而得到靈感。受到塞尚以及馬諦斯的影響，畢卡索創作的這幅作品引起了熱烈的迴響，同時給現代美術帶來了巨大的衝擊。

來自晚輩的挑戰，馬諦斯是如何回應的呢？在感覺到了畢卡索的挑戰的同時，他於一年後創作了《紅色餐桌》。

針對畢卡索所提出的捨棄色彩，追求造型的立體主義，馬諦斯在這幅畫中表明在平面上更進一步追求絢麗色彩的這一目的。兩人同樣尊敬塞尚，奉以為師，但是，馬諦斯和畢卡索可以說是各自走出了一條完全相反的藝術之路。

MUSEE DU PETIT PALAIS, PARIS

M. STAROB S. NARCHOS, PARIS

◀看起來像是在同一平面上創作的《紅色餐桌》，後面的牆壁和餐桌，同是阿拉伯風格，塗滿了紅色；窗外的風景看上去就像掛在牆壁上的畫，但是，因為使用了微妙的透視法來描繪窗子、椅子和桌子上的餐具，整體上給人以一種奇妙的視覺偏差，這是馬諦斯表現立體感的獨特方法，反映出他還沒有完全擺脫寫實主義的影響。

▼馬諦斯反覆創作了他所喜愛的主題——有窗戶的室內畫。《紅色時間、藍色餐桌上的靜物》（1947年）是他在七十七歲暮年時所創作的作品。至此，已經完全看不到他那僅存的透視法了。牆壁上鮮艷的紅色，甚至溢出了窗外，室內與室外無法區別。在黑色鋸齒形所奏出的輕快節奏中，所有色彩的和諧都在這幅平面上實現了。

▶《有茄子的室內景》（1911年）。1911年創作的稱之為「交響樂」四幅室內畫之一，和《紅色餐桌》一樣，床和牆壁都被描繪成同一風格。儘管這幅畫整體是平面的，但是，由於屏風和桌子的微妙配置，鏡子中所映出來的影像，造成若干空間的重疊，茄子則位於這多重空間構造的視覺中心點。在《紅色餐桌》問世三年後所創作的這幅作品，反映了馬諦斯在藝術道路上紮實的成長。

MUSEE DE PEINTURES ET DE SCULPTURES, GRENOBLE

更富有裝飾性的平面室內畫

《紅色餐桌》是以馬諦斯十一年前的作品《餐桌》為基礎而創作出來的。這兩幅作品雖然描繪的是同一主題，卻可看到驚人的變化。畫面上的全部要素，都還原為絢麗色彩的平面，完全捨棄了傳統的構思方法。

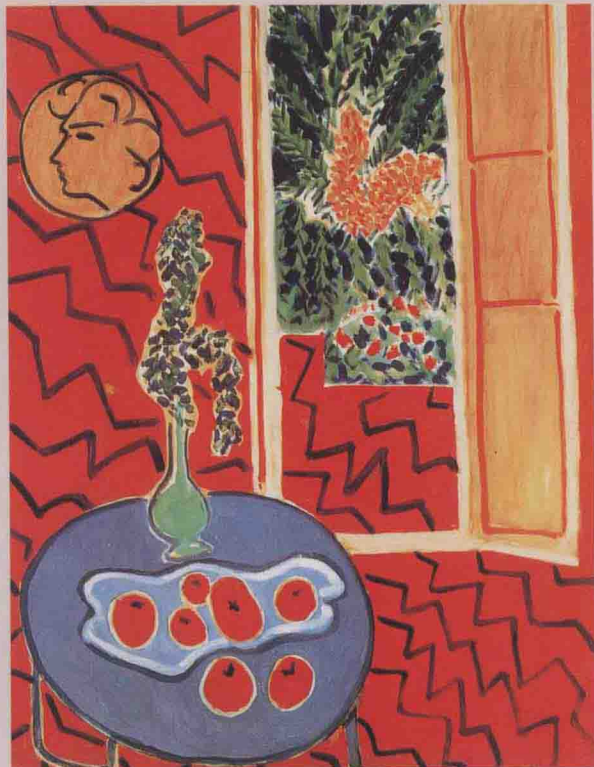
「我發現色調間的全部關係，就是色彩產生的生動和諧，必須如同音樂的作曲一樣。」

那種富於裝飾性和平面性、形神兼備的作品，在繪畫史上，馬諦斯可說是第一人。

此後，他的藝術方向再也沒有改變過，馬諦斯在晚年所創作的室內畫《紅色房間》中，更加強烈地表達了他所追求的平面性、裝飾性和在色彩中徹底解放自己的獨特主張。

馬諦斯晚年畫室成了他創作的樂園。

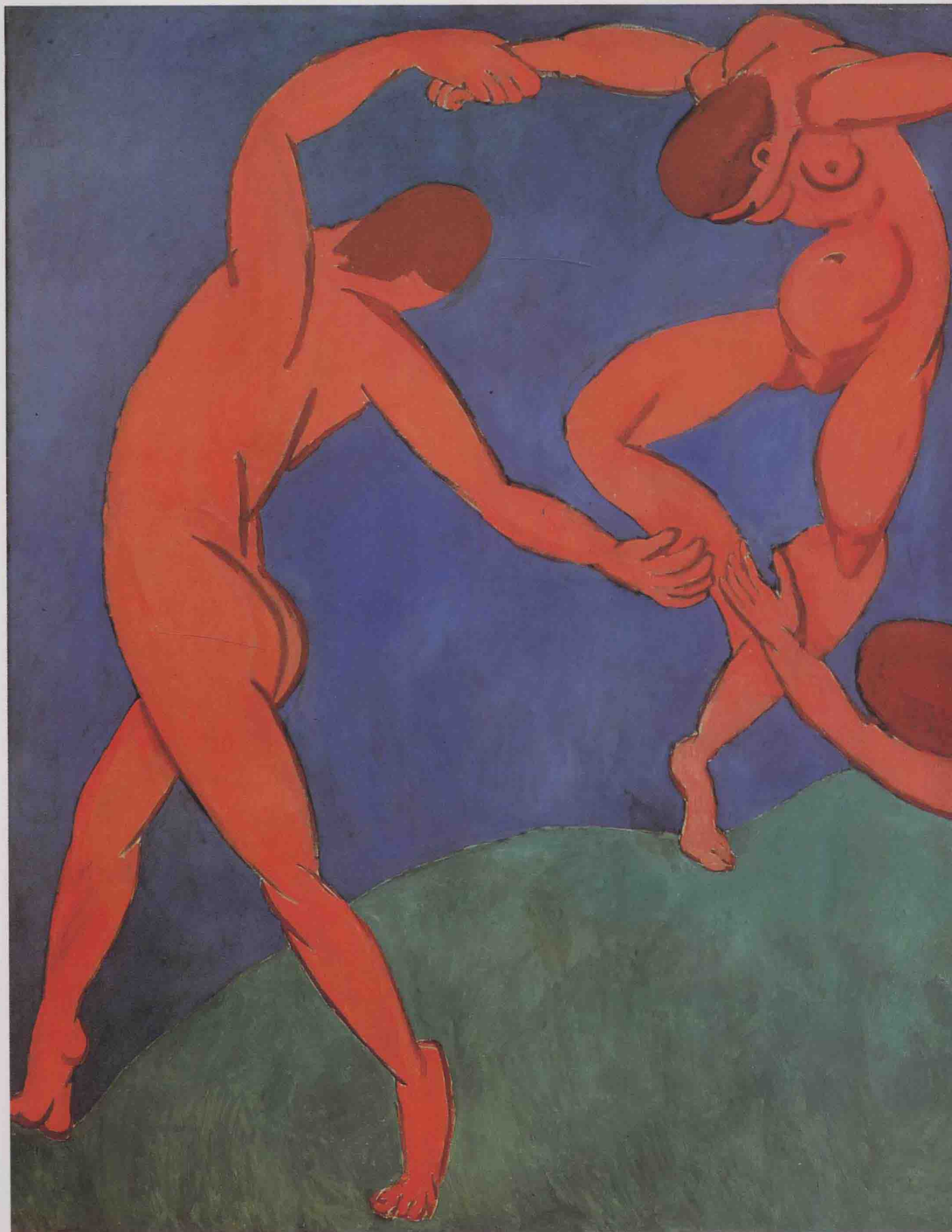
KUNSTSAMMLUNG NORDRHEIN-WESTFALEN, DUSSELDORF

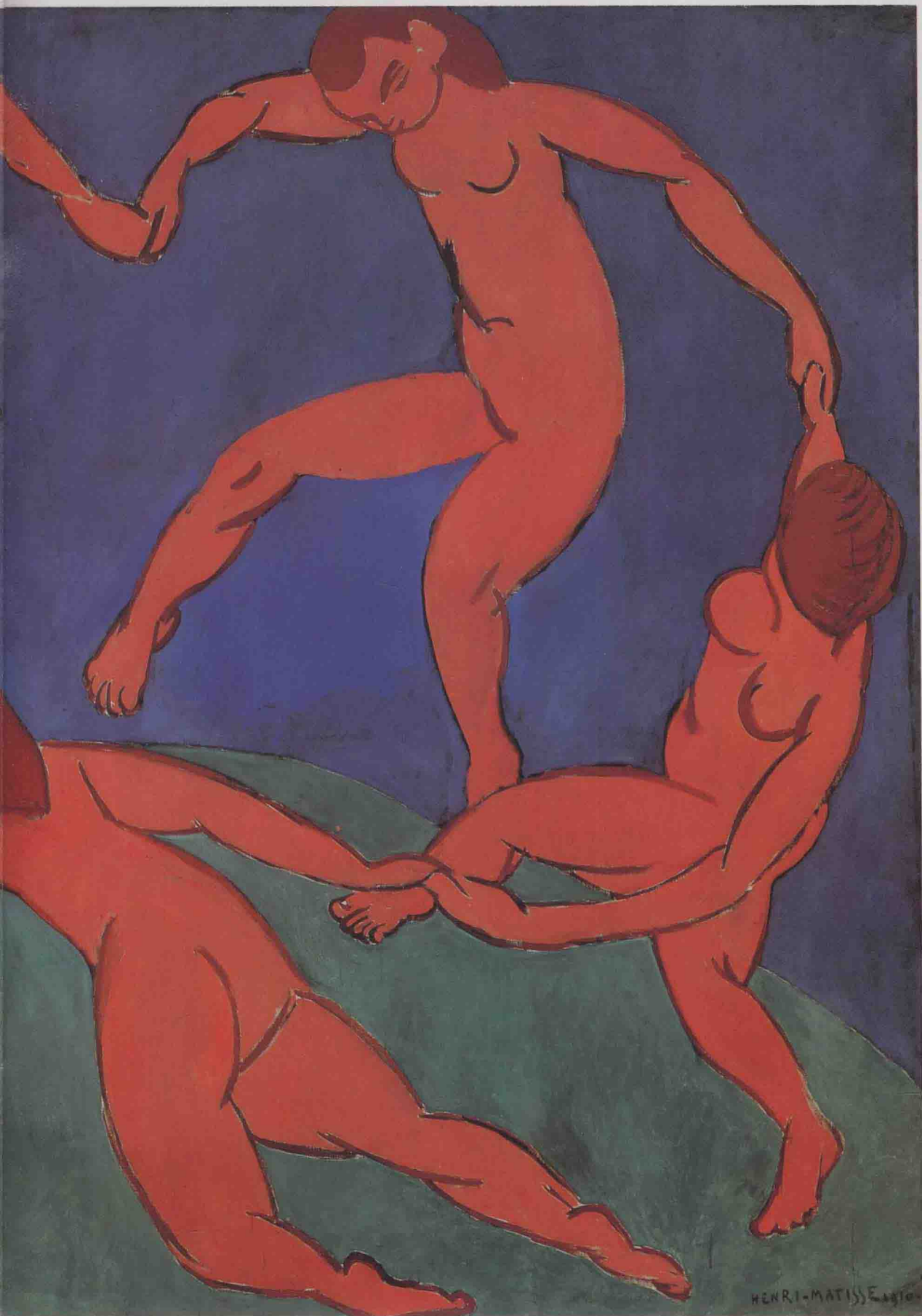
《紅色餐桌》——在繪畫史上的特殊意義

這幅作品誕生時的二十世紀初，巴黎喧囂著忠實再現現實的寫實主義氛圍。那時，以透視法和明暗表現法試圖在平面重現現實的藝術，經過十九世紀末以印象派為代表的各種創作手法的嘗試之後，得出了結論認為，完全再現現實是不可能的。馬諦斯再一次重新提出了有關繪畫的主張，思考了在畫面上，自己應當表現什麼和如何表現。因此，他使用的色彩不再是忠實地描繪出現實的色彩，而是根據畫家獨特的感悟和繪畫整體的要求來選擇色彩。《紅色餐桌》就是一幅展現了馬諦斯畢生追求，代表其特有藝術風格的重要佳作。

GALLERY

經典藏品

馬諦斯《舞蹈》

1910年 260×391公分

這是馬諦斯的代表作之一，在極為簡單的畫面中，表現了充滿跳躍感的生之歡愉。這部作品和《紅色餐桌》一樣，是根據俄羅斯收藏家史舒金的訂購而創作的。史舒金在看到創作出來的作品後，曾一度拒絕接受，他認為這幅畫由許多的裸體人物所構成，不適合裝飾在有孩子的家裡。但是，對這幅作品所表現出來的「生命和性的永恆主題」產生共鳴的史舒金，最後仍以一萬五千法郎買下這幅作品。

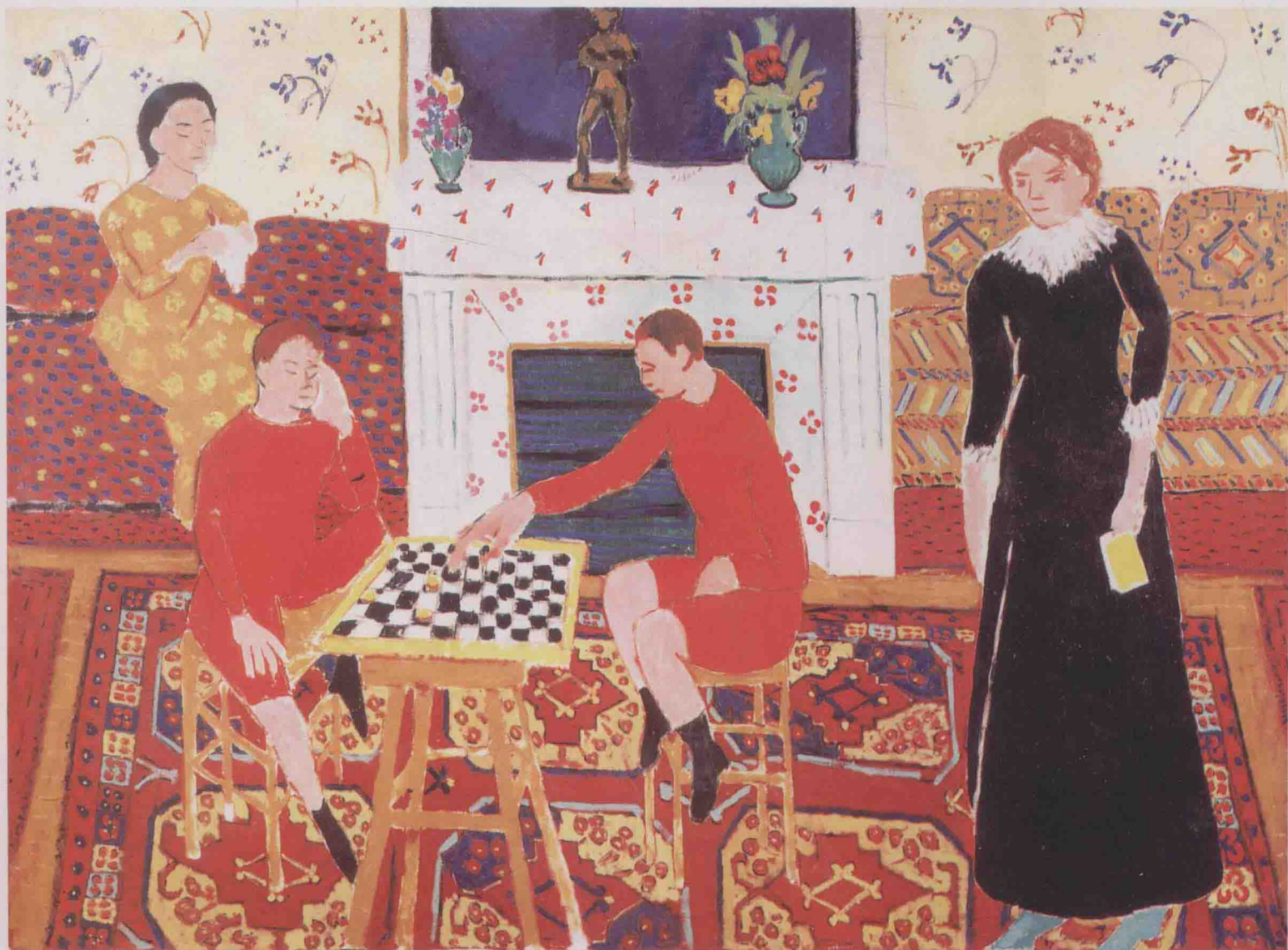
馬諦斯《交談》 1909年 177×217公分

這幅作品是在把藍色重新改塗為紅色的《紅色餐桌》問世一年後創作的，馬諦斯在這幅作品中，嘗試用在前部作品失敗的藍色作為基調創作。此外，這幅畫由複數人物構成以挑戰傳統單一的肖像畫。畫中模特兒是畫家本人和馬諦斯夫人。

馬諦斯《畫家的一家》

1911年 143×194公分

從左至右，是做針線的妻子艾米麗，興致勃勃下象棋的兒子皮埃爾和讓，手中拿書站立的女兒瑪格麗特。這幅畫的誕生，受到畫家於一九一〇年在慕尼黑見到的波斯工筆畫和織物的影響，整體畫面極具裝飾風。

馬諦斯《妻子的肖像》

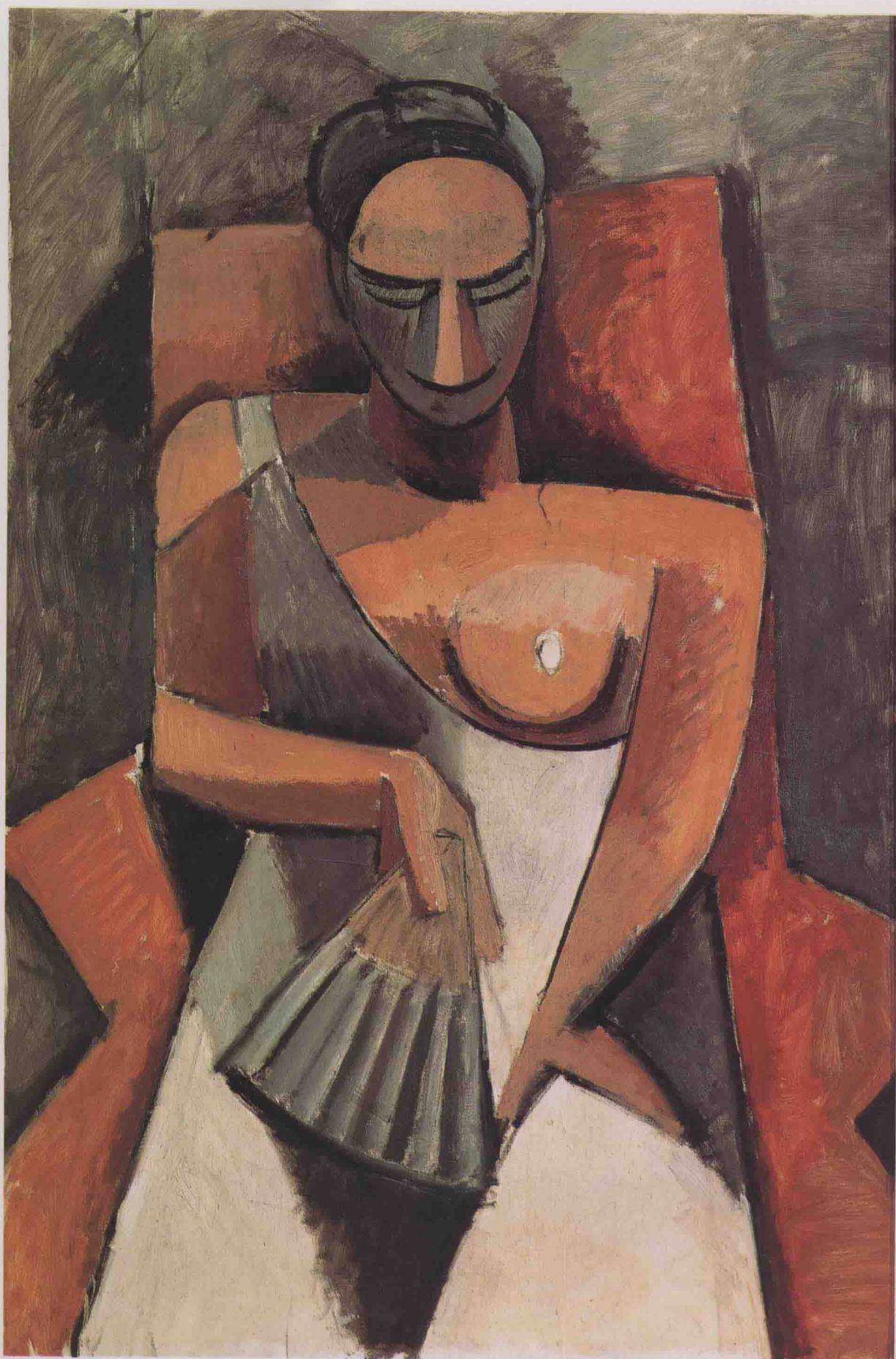
1913年 146×97.7公分

創作這幅畫花費了很長時間，為此作馬諦斯夫人變換了一百多種姿勢。開始時是以自然形式描繪的畫面，最後逐漸被抽象化了。據說夫人對好像是面具的臉，不甚滿意。而詩人吉勞姆·阿波利內爾卻認為「這是馬諦斯全部作品中最傑出的精品」。

畢卡索《牽狗的少年》

1905年 57.2×41.2公分

畢卡索創造這幅畫的時候，正是在巴黎處於貧困潦倒的時期。但是，因和費爾南代相愛，創作上從「藍色時期」一變而為「玫瑰紅時期」。這幅作品和藍色時期的色調相比，藍色更為明快。這是以雜技團藝人為主題的一系列繪畫中的一幅。

畢卡索《持扇少女》 1908年 150×100公分

從一九〇七年創作的《亞威農的姑娘》開始，畢卡索進入了將創作對象還原為幾何圖形的立體主義時期。在初期立體主義時期所創作的這幅作品，以反差強烈的陰影和簡潔的構圖，突出了立體感。

