

HOW TO READ A PAINTING

Decoding, Understanding and
Enjoying the Old Masters

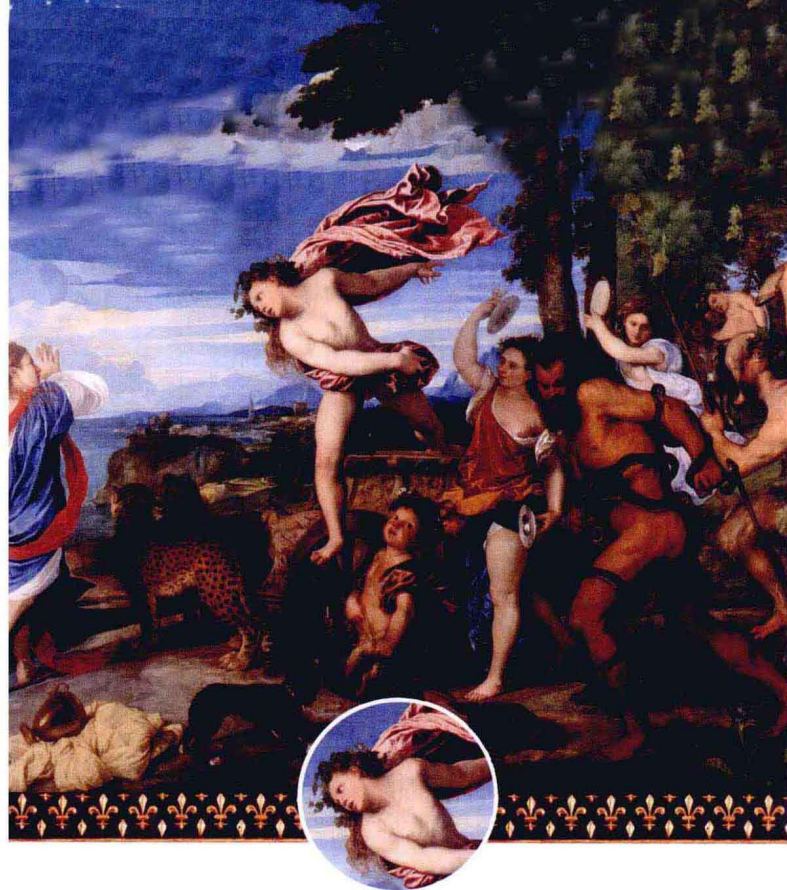

解码西方名画

【比】帕特里克·德·莱克 著

丁宁译

HOW TO READ A PAINTING

Decoding, Understanding and
Enjoying the Old Masters

解码西方名画

Simplified Chinese Copyright © 2011 by SDX Joint Publishing Company
All Rights Reserved.

本作品中简体版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

HOW TO READ A PAINTING: Decoding, Understanding and Enjoying the Old
Masters

by Patrick De Rynek

Copyright © 2004 by Patrick De Rynek

Chinese simplified translation rights © 2011 by SDX Joint Publishing Company

Published by arrangement with Ludion through Vantage Copyright Agency of
China

All rights reserved.

图书在版编目 (CIP) 数据

解码西方名画 / (比) 莱克著; 丁宁译. —北京:
生活·读书·新知三联书店, 2011. 1
ISBN 978-7-108-03494-6

I. ①解… II. ①莱…②丁… III. ①绘画—鉴赏—
西方国家 IV. ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 114927 号

责任编辑 刘蓉林

装帧设计 蔡立国

责任校对 何敏

责任印制 郝德华

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

图 字 01—2009—1888

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

版 次 2011 年 1 月北京第 1 版

2011 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 24.5

字 数 220 千字, 图 867 幅

印 数 00,001—10,000 册

定 价 68.00 元

前 言

如今，许多博物馆的参观者对欧洲画家在这么多世纪里如此倚重的基督教以及古典绘画传统已不再是了然于胸了。古代大师在其画作中竭力想要说的究竟是什么；他们又是如何努力予以表达的？本书旨在谦恭而又与读者为善地解答这些问题。

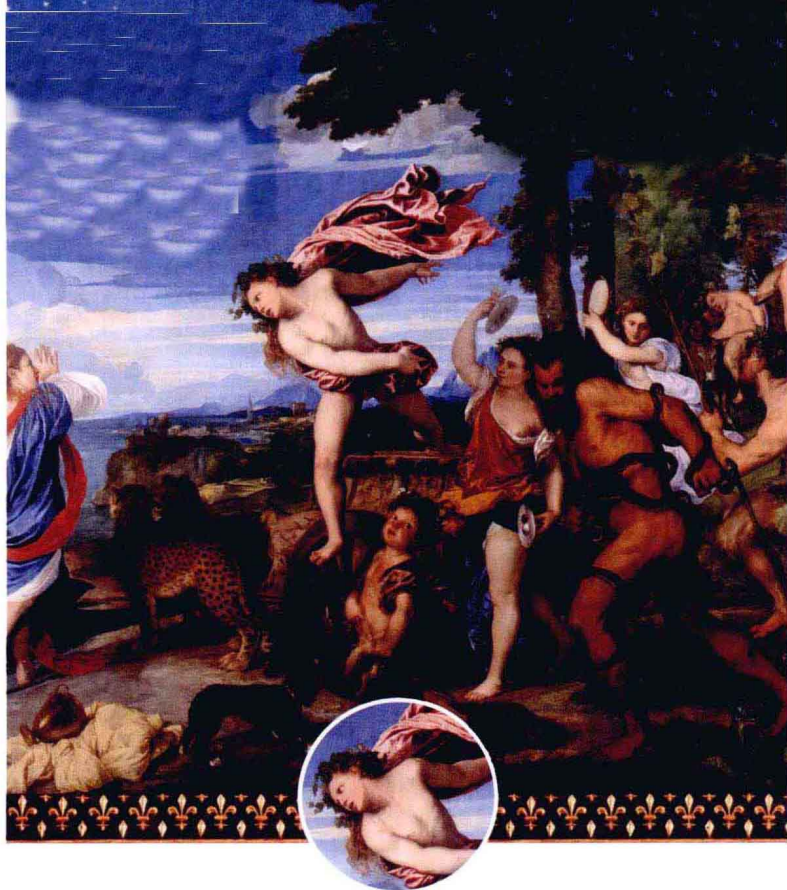
这里谈论的绝大多数的板上画、湿壁画和布上油画都是公认的绘画杰作。收入的其他一些作品大体也是为了说明特定的主题或特征。最终选定的约 180 幅绘画为 5 个世纪的西方艺术提供了一种简明却又有代表性的概观。本书的开端约 1300 年，当时一场深刻的绘画革命正在托斯卡纳展开，而结尾则定在 1800 年后不久，因为艺术家们已开始摆脱我们在此谈论的图像志传统了。作品基本上都是按照年代前后呈现的，除非画作都是同一位艺术家所作而被放在一起：譬如，凡·埃克、提香、伦勃朗和普桑都是依次出现的，其间通常会点缀其他艺术家的作品。

每一幅画都占了 2—4 页篇幅，整幅画面佐以简介以及对若干相关局部的讨论。如果画作是以某种文学、神话或《圣经》的渊源为基础的，则会引用或概述原本的故事。许多引人注目的局部使本书既可浏览，亦可更为系统地查考。

最后，颇为翔实的索引旨在帮助读者从不同的角度进行探索：或借助称谓（维纳斯、米开朗琪罗、圣约瑟夫、耶路撒冷）进行检索，或通过主题、母题或概念（天使报喜、森林之神、箭、自画像、透视）展开浏览。

帕特里克·德·莱克

2004 年 7 月 8 日于卢汶

HOW TO READ A PAINTING

Decoding, Understanding and
Enjoying the Old Masters

解码西方名画

生活·读书·新知 三联书店

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

Simplified Chinese Copyright © 2011 by SDX Joint Publishing Company
All Rights Reserved.

本作品中简体版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

HOW TO READ A PAINTING: Decoding, Understanding and Enjoying the Old
Masters

by Patrick De Rynek

Copyright © 2004 by Patrick De Rynek

Chinese simplified translation rights © 2011 by SDX Joint Publishing Company

Published by arrangement with Ludion through Vantage Copyright Agency of
China

All rights reserved.

图书在版编目 (CIP) 数据

解码西方名画 / (比) 莱克著; 丁宁译. —北京:
生活·读书·新知三联书店, 2011. 1
ISBN 978-7-108-03494-6

I. ①解… II. ①莱…②丁… III. ①绘画—鉴赏—
西方国家 IV. ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 114927 号

责任编辑 刘蓉林

装帧设计 蔡立国

责任校对 何敏

责任印制 郝德华

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

图 字 01-2009-1888

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

版 次 2011 年 1 月北京第 1 版

2011 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 24.5

字 数 220 千字, 图 867 幅

印 数 00,001—10,000 册

定 价 68.00 元

目 录

前 言	5
从杜乔到戈雅	6
索 引	364
译后记	386

前 言

如今，许多博物馆的参观者对欧洲画家在这么多世纪里如此倚重的基督教以及古典绘画传统已不再是了然于胸了。古代大师在其画作中竭力想要说的究竟是什么；他们又是如何努力予以表达的？本书旨在谦恭而又与读者为善地解答这些问题。

这里谈论的绝大多数的板上画、湿壁画和布上油画都是公认的绘画杰作。收入的其他一些作品大体也是为了说明特定的主题或特征。最终选定的约 180 幅绘画为 5 个世纪的西方艺术提供了一种简明却又有代表性的概观。本书的开端约 1300 年，当时一场深刻的绘画革命正在托斯卡纳展开，而结尾则定在 1800 年后不久，因为艺术家们已开始摆脱我们在此谈论的图像志传统了。作品基本上都是按照年代前后呈现的，除非画作都是同一位艺术家所作而被放在一起：譬如，凡·埃克、提香、伦勃朗和普桑都是依次出现的，其间通常会点缀其他艺术家的作品。

每一幅画都占了 2—4 页篇幅，整幅画面佐以简介以及对若干相关局部的讨论。如果画作是以某种文学、神话或《圣经》的渊源为基础的，则会引用或概述原本的故事。许多引人注目的局部使本书既可浏览，亦可更为系统地查考。

最后，颇为翔实的索引旨在帮助读者从不同的角度进行探索：或借助称谓（维纳斯、米开朗琪罗、圣约瑟夫、耶路撒冷）进行检索，或通过主题、母题或概念（天使报喜、森林之神、箭、自画像、透视）展开浏览。

帕特里克·德·莱克

2004 年 7 月 8 日于卢汶

(约 1255—1319 年)

Maestà

杜乔·迪·博宁塞尼亚
DUCCIO DI BUONINSEGNA

《圣母子》

1308—1311 年
板上画，214×412 厘米
锡耶纳大教堂歌剧博物馆

杜乔最伟大的作品是为其家乡锡耶纳的大教堂而作的多联祭坛画。这是该组作品中的主要一部分，为我们展示了锡耶纳与佛罗伦萨的赞助人极为喜爱的一个主题：*Maestà*（字面的意思就是“庄严”）或“就位的圣母”，四周是“列队”的天使和圣徒。作品背面的 26 块板上记述了基督一生的故事，而围绕在主要部分四周的那些较小的板上则是对其传教、复活和圣母之死等片段的叙述。原先组成整个作品的 45 块板如今大多要么分散在若干个博物馆里，要么就遗失了。当时的编年史家记载道，这幅阐释公民重要意义的作品是在 1311 年 6 月 9 日从杜乔的工作室一并搬到大教堂的。

● 基督 12 门徒中的 10 位出现在主画板的上方，包括左边的雅各和多马，而其余的两位最初可能是在画板的正上方。

● **四圣徒**跪在所有人的最前面，他们的名字出现在其膝下的台阶上：安萨诺（参见第 15 页）和萨维诺（右上方）、克莱斯尚提诺和维克多。作为锡耶纳的守护神，

其鲜明的形象为作品增添了当地的公民意味。在这里，他们仿佛是与圣母同行的当代使者，正为锡耶纳的美好生活而祈祷。

● 在圣母子两旁的 20 个天使——16 个在后排中，4 个在中间一排、宝座的两边——呈现了各种不同的服饰、姿态甚至发式。第二排中的**六圣徒**（右图）因为其独特的“特征”而能一一认出来。从左往右，

他们是亚历山大的凯瑟琳（手持殉教者的棕榈叶）、保罗（手拿其行刑时用的剑），以及福音约翰；施洗约翰、彼得和阿格尼丝（手捧着上帝的羔羊或 *Agnus Dei*）。

圣母的崇拜

对圣母玛利亚的虔诚可以回溯到基督教的早期；然而，到了中世纪后期，这种虔诚变得如此强烈，从而在重要性上与圣子相提并论了。玛利亚作为人与上帝之间的调停者而广受欢迎，在这种《圣母子》的绘画中也显而易见，尽管其丰富的图像志吸引人们更多地注意了经外书而非《圣经》的故事。

● 公民意味还体现在**大理石的宝座**上，它在形态上是锡耶纳大教堂的一种缩影。基督看着观众，仿佛指着自己。圣母的造型遵循了拜占庭的风格，是椭圆形的脸、

长鼻子、小嘴、传统的姿态以及拉长的身体。由于她是最为重要的人物形象，也就比其他人画得更大。

(约 1267—1337 年)

Ognissanti Madonna

乔托
GIOTTO

《圣母登极》

约 1310 年
板上画，325 × 204 厘米
佛罗伦萨乌菲兹美术馆

与杜乔的《圣母子》一样，这幅由同时代的佛罗伦萨艺术家乔托完成的大型祭坛画突出的也是圣母子，四周围着的则是一批圣徒和天使（这是为佛罗伦萨的诸圣教堂而画，颇为名副其实）。就如在杜乔的作品中那样，一尊宏伟的建筑宝座将圣母提升起来，与敬奉的人们拉开了距离。构图极为对称，使画面更显庄严。

● 乔托没有像杜乔那样，将**圣母玛利亚的脸**画得明显具有质朴的拜占庭艺术中的生硬感。她注视着**我们**，是更具有人情味的上帝之母，她的身体具有体积感，而头则挺直着。就如杜乔的《圣母子》那样，圣母与其他人也是不成比例的，再次显现出等级关系。同时，金色的背景代表着神性，是这一时期意大利绘画中的一个特征。圣婴基督如平常所做的那样，举起手以示祝福。

● 宝座展开的两侧有两个**长胡须的先知**，另外两个《旧约》中的先知则是站在作品的**最边上**。作为圣母和圣婴的先知，他们的出现在视觉上就把《旧约》和《新约》**联系起来**了。他们都是四分之三角度的形象，而前景上的天使则是侧面的形象。

● 两个**天使的翅膀**是彩色的，她们跪在宝座所在的高台前；每人拿着一瓶**白莲花**，这是圣母纯洁的象征。她们处在观众的视线层面，因而**是用来吸引我们进入画面的**。

● **站着的天使**捧着将要献给天后的**王冠**。圣母加冕的母题最初是在12世纪时流行起来的。

(约 1267—1337 年)

The Adoration of the Magi

乔托
GIOTTO

《东方三博士的朝拜》

约 1310 年
板上画，45.1 × 43.8 厘米
纽约大都会艺术博物馆
1911 年用约翰·斯图亚特·肯尼迪资
金购买 (11.126.1)

这幅板上小画是 7 幅系列画中的一幅，其余如今都散落在不同的收藏处。每一幅都是对基督生活一个片段的描绘，尽管在这一幅画里两个事件是被同时纪念的——这在乔托所在的佛罗伦萨是一种非同寻常的方法。前景处三位来自东方的智者向圣婴表达敬意，而天使则向背景上的牧羊人宣告救世主的降生。

这些画板组成了乔托为属于方济各会的一座教堂而画的祭坛画的一部分。这一作品的创新性即使是在这样小而朴素的画板上也是显而易见的：其中有清晰的空间感，而人物形象则充满了独特的个性。乔托的画供不应求，他就组织了一个大的工作室；可能有一名助手参与完成了这一画板。

● 穿着圣方济各修道士服装的牧羊人有一只狗陪伴着，他们在高处接受天使的喜讯。

主显节

圣诞故事是很多在福音书中仅仅一笔带过的故事中的一个，尽管只是出现于《马太福音》和《路加福音》里，却被大加发挥并在中世纪时再加扩充从而添加了许多细节。三位智者——公元200年左右开始被认为是“国王”——被准许有大量的王室扈从，而且加了牛和驴以及带来礼物的牧羊人等。侧卧着的玛利亚向自己的孩子表示敬意，这是中世纪的又一润色。在这里，乔托遵循圣方济各修士提倡的节制精神，提供了一个朴实无华的故事。他为位于帕多亚的阿雷纳礼拜堂所画的《朝拜》则是私人的委托，其画面显得更为丰富。

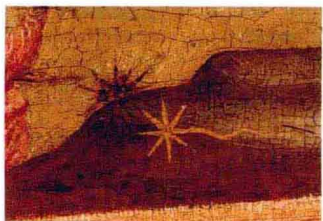

● 两个国王拿着礼物，等着轮到他们去朝拜圣婴。他们的年龄不同，这是在东方三博士的形象中典型的特征。

● 最年长的国王脱下王冠以示谦卑，这是一种在乔托的创新思路中典型的姿态。他跪着从一块木槽里抱起裹在襁褓中的新生儿，木槽放置在一处凸起的地面上，其后还可见牛和驴。圣方济各修士特别在意用一种尽可能写实的方式向朝拜者展现基督的生活。

● 这颗流星是乔托过世后很久才添加的；最初所画的流星（引导国王们走向圣婴）的痕迹在现在所画的流星的左上方依然可辨。

(约 1280/1285—1344 年)

西莫内·马丁尼
SIMONE MARTINI

St Louis of Toulouse Crowning Robert of Anjou King of Naples

《图卢兹的圣路易为那不勒斯国王安奴的罗伯特加冕》

约 1317 年
板上画，250×188 厘米，以及
56×205 厘米（台座）
那不勒斯卡波迪蒙特王宫博物馆

这是锡耶纳的西莫内·马丁尼大约在 1317 年为那不勒斯国王安奴的罗伯特（1309—1343 年在位）所画的祭坛画。正是在那一年，国王的长兄图卢兹的路易大主教（卒于 1297 年）被封为圣徒，部分原因在于罗伯特本人的游说，他在此画中是一个小小的、跪着的人物形象。路易向其兄弟移交那不勒斯的统治权，这是我们在画中所看到的情景。然而，这一画面是象征性的，因为路易从未给其兄弟加过冕。圣徒追封是一种具有政治动机的宗教活动，即为继续统治安奴作辩护。路易不可能喜欢这一家族纪念品的华美，他倡导朴素的生活。

拜占庭的影响？

对路易的描绘显得庄重而又具有仪式感。他的姿态追随了拜占庭的艺术，就如用来装饰画面的高贵的金色和宝石一样。不过，此画因为呈现了一种现实的视错觉，又并非拜占庭的风格：对织物的再现、地面地毯所强化的三维性，以及台座中场景的透视感等。

● 路易参与了一个世纪前由阿西西的方济各创立的圣方济各会。然而，此画中的路易在其棕色的衣服上还穿了绣得很精致的主教袍。在其法冠上方，两个天使举着一个王冠，而路易本人则把一个较小、不过还可辨认出来的王冠放下去戴在其兄弟的头上。

● 画框上大量的鸢尾花形（法国君主政体的纹章）证实了这一祭坛画的双重意义：宗教的和政治的，以及神圣的和世俗的。

● 祈祷时**罗伯特**的脸略微有个人的特征，就是说，这已经跨越了对人脸的类型再现而变成了一个特定的人。这在当时是全新的，对这种纪念碑式的高贵艺术品而言，也相得益彰。

● **台座**是介于主场景和祭坛之间的窄条。这里再现的是路易生活的四个片段以及死后所完成的奇迹。在左边的片段里，路易被加冕为主教并参加了圣方济各会。他的长袍与他在主场景中的服装相似。在右边的图例中，我们在一个场景中看到了完整的故事。路易让一婴儿死而复生，为此，婴儿的父母出于感激，献上了圣徒的蜡像。

