

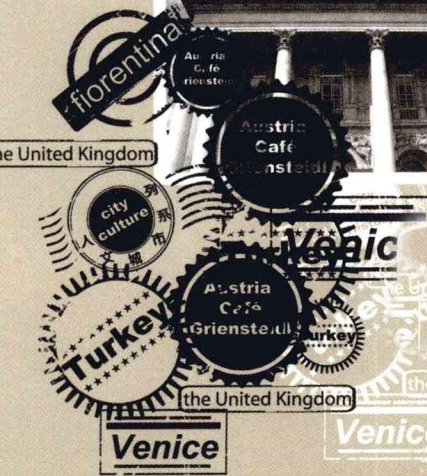
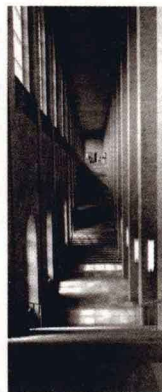
林立 著

林立 著

作者：林立

手绘：袁韵时、伍洋和子（居群美术工作室）

部分图片提供：东方IC

Art Museum
美术馆的好时光

图书在版编目(CIP)数据

美术馆的好时光/林立著. — 济南: 山东美术出版社,
2010.12

(人文城市系列)

ISBN 978-7-5330-3304-0

I. ①美… II. ①林… III. ①美术馆—简介—世界
IV. ①J1-28

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第221789号

项目统筹: 张 芸

责任编辑: 陈 琦

装帧设计: 沈思繁

排版制作: 木木设计工作室

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268

传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 传真: (0531) 86193028

制版印刷: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开 本: 165×210毫米 16开 20印张

版 次: 2010年12月第1版 2010年12月第1次印刷

定 价: 58.00元

序言

关于这本书，首先要感谢山东美术出版社给予的信任和帮助，让我按照自己的构思完成这本书的撰写工作。在撰写之时，参阅了大量国内外书籍、文献资料，其中引用了一些前人观点和著作，在此表示感谢。

美术馆，作为城市的一部分，它收藏的不仅仅是艺术品，更是一座城市的气韵和内涵，同时也是一座城市自身的形象代表和对外交流的窗口。要欣赏一座美术馆，我们最好不要抛开它的城市背景：历史、地理、文化，最重要的还有这座城市的人。感叹一座美术馆的伟大，欣赏一幅杰出的画作，本身就是对人类自我的肯定。

绘画、雕塑等艺术作品在发展之初，便成为各个国家统治阶级和有钱人装点寝宫、庙堂的道具。他们用手中的权力和财富把人类一批又一批珍贵的艺术品集中在他们身周，艺术始终不是平民百姓所能拥有和接触的精神世界。那时的艺术家，如果没有得到皇室和有钱人的资助和欣赏，也是找不到活路的。在这种背景之下，艺术品一直都被供于高堂广厦之内，只有少数人才可以触碰的。

美术馆的出现，从某种意义上终结了这种对艺术的禁锢。它打开了艺术家与所有人沟通的大门，也为那些经典的传世之作找到了最好的安身之所。美术馆保留的不仅是艺术品本身，还是一段历史、一条文化艺术的传承的纽带。正是有了美术馆，我们在谈论意大利文艺复兴、俄罗斯巡回展览画派、印象派绘画等等流派的时候，才能够在千百年之后，还有迹可寻。

关于美术馆的建设，有很多传奇的故事。尽管这些故事年代久远，但人们始终没有停止过对它们的书写。维特尔斯巴赫家族至今低调、神秘，经过维氏家族几代人的不懈努力，使得德国慕尼黑旧美术馆收藏了大量从文艺复兴时期至18世纪的欧洲古典绘画作品，家族中的马克西米连一世是狂热的艺术品收藏家，更是丢勒的忠实拥趸者。他与另一位丢勒爱好者鲁道夫二世皇帝之间，为了获得丢勒的作品，展开了一场权力和金钱的大战。马克西米连最终如愿以偿，获得了鲁道夫二世皇帝的心头好——丢勒献给故乡纽伦堡的《四使徒》，因而这幅德国文艺复兴时期的杰作得以长存于慕尼黑旧美术馆。

再把目光转向佛罗伦萨。美第奇家族之于佛罗伦萨，就像维特尔斯巴赫家族对慕尼黑旧美术馆的贡献。正是有了美第奇家族几个世纪对佛罗伦萨的守护，才滋生了意大利文艺复兴萌发的土壤。乌菲兹美术馆是这个家族几代人心血的凝结，当这个家族退出了佛罗伦萨的政治舞台之时，安娜·玛利亚·路易莎——美第奇家族的最后一人，采取了英明的举措，她与佛罗伦萨的新统治者洛特林根家族的弗兰兹三世缔结《家族协约》，将美第奇家族的全部收藏赠送给佛罗伦萨公国。协约中以下的文字反映了她对家族收藏意义的高度认识：“那是国家的装饰，它应该提供给大众利用，并用以引起外国人的好奇心。”协约中还明确规定：“收藏中的任何一件都不得搬动，都不得带出首都或大公国之外。”对于佛罗伦萨来说，乌菲兹藏品是绝对不可侵犯的宝物。这个守护了佛罗伦萨几个世纪的家族，直到最后也不忘用手中最后的权力来保护这座集合了意大利文艺复兴鼎盛时期艺术作品的美术馆，让这些珍贵的艺术作品永远留在佛罗伦萨、留在乌菲兹，成为这座城市最宝贵的精神财富。

穿越历史的时空，纵览人类文明前行的脚步。在城市的建设中，美术馆已经成为人们关注的焦点。这是人们追求精神世界的结果，同时也是每一座大型城市给自己贴上的文化标签。正如我们今天看到的巴黎卢浮宫、西班牙的普拉多、意大利的乌菲兹等等，这

些美术馆无声地记录着城市的历史，人类绘画艺术创作的精华。围绕着美术馆，我们看到了各个国家历史上最雄伟的建筑、最杰出的艺术家，还有价值连城的艺术珍品。在这些可触可及的实物之外，我们在美术馆的周围看到艺术已经渗透入人们生活的点滴，俯仰皆拾。在这些艺术场所鳞次栉比的城市里，必定生活着一群钟情于艺术创作的艺术家和懂得欣赏艺术的人民，正是由于他们的存在，城市的文化气息才会更加浓郁，城市的精神特征才会更加鲜明。

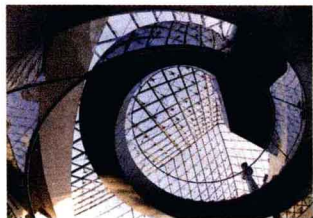
序言

第一章 美术馆的起源和发展 / 1

认识美术馆 / 2

最早的美术馆 / 5

美术馆的发展 / 8

目录 Contents

第二章 游历世界美术馆 / 10

卢浮宫美术馆 探寻“三宝”之地 / 14

奥塞美术馆 印象派艺术圣殿 / 21

蓬皮杜国家艺术文化中心“炼油厂”的艺术态度 / 28

毕加索美术馆 毕加索的法国之路 / 31

橘园美术馆 印象派的西斯廷教堂 / 36

夏加尔美术馆 黄金海岸上的梦幻世界 / 40

乌菲兹美术馆 文艺复兴之曙光 / 47

布雷拉美术馆 山不在高 有仙则名 / 55

梵蒂冈美术馆 “神”与“人”最接近的艺术之地 / 60

英国国家美术馆 市民的美术馆 / 66

泰特美术馆 英国绘画的觉醒之路 / 73

米罗美术馆 加泰罗尼亚的白色阳光 / 80
普拉多美术馆 欧洲经典绘画集合地 / 85
达雷姆美术馆 德国统一的历史见证者 / 92
德国慕尼黑美术馆 新旧交替的永恒 / 97
瓦尔拉夫·里夏茨美术馆 你的名字，我的姓 / 104
奥地利美术馆 维也纳艺术之“色” / 107
布拉格国家美术馆 “形”散而“神”不散的美术馆 / 112
穆夏美术馆 波西米亚的宝石 / 120

目录 Contents

布达佩斯国立美术馆 多瑙河畔的艺术圣殿 / 128
卢森堡国立历史艺术博物馆 对欧洲绘画的致敬 / 131
比利时皇家美术馆 与国家荣辱共存的美术馆 / 134
雅典国立考古博物馆 爱琴海的文明圣殿 / 140
阿姆斯特丹国家美术馆 荷兰绘画之集大成者 / 146
凡·高美术馆 一位孤独者的“色”情告白 / 154
丹麦国立美术馆 童话王国里的皇家艺术馆 / 163
挪威国家美术馆 寻找蒙克之旅 / 166
俄罗斯国立博物馆 感受俄罗斯绘画的独特魅力 / 177
国立艾尔米塔什博物馆 冬宫里的艺术圣殿 / 184
特列恰科夫美术馆 俄罗斯的民族画廊 / 190
美国国家美术馆 最年轻的国家美术馆 / 197

大都会艺术博物馆 美术绘画艺术的集结号 / 202

波士顿美术馆 浓郁书香中的美术馆 / 207

费城美术馆 美国独立的历史记录者 / 215

埃及博物馆 打开金字塔的密钥 / 220

东京国立西洋美术馆 探寻樱花树下的《睡莲》 / 227

第三章 画外之音 / 231

丢勒之《祈祷之手》 / 233

拉斐尔之《凯旋之礼赞》 / 245

提香之《乌尔比诺的维纳斯》 / 260

高更之《我们从哪里来？我们是谁？
我们往哪里去？》 / 268

列维坦之《金色的秋天》 / 282

毕加索之《亚威农少女》 / 299

第一章 美术馆的起源和发展

认识美术馆

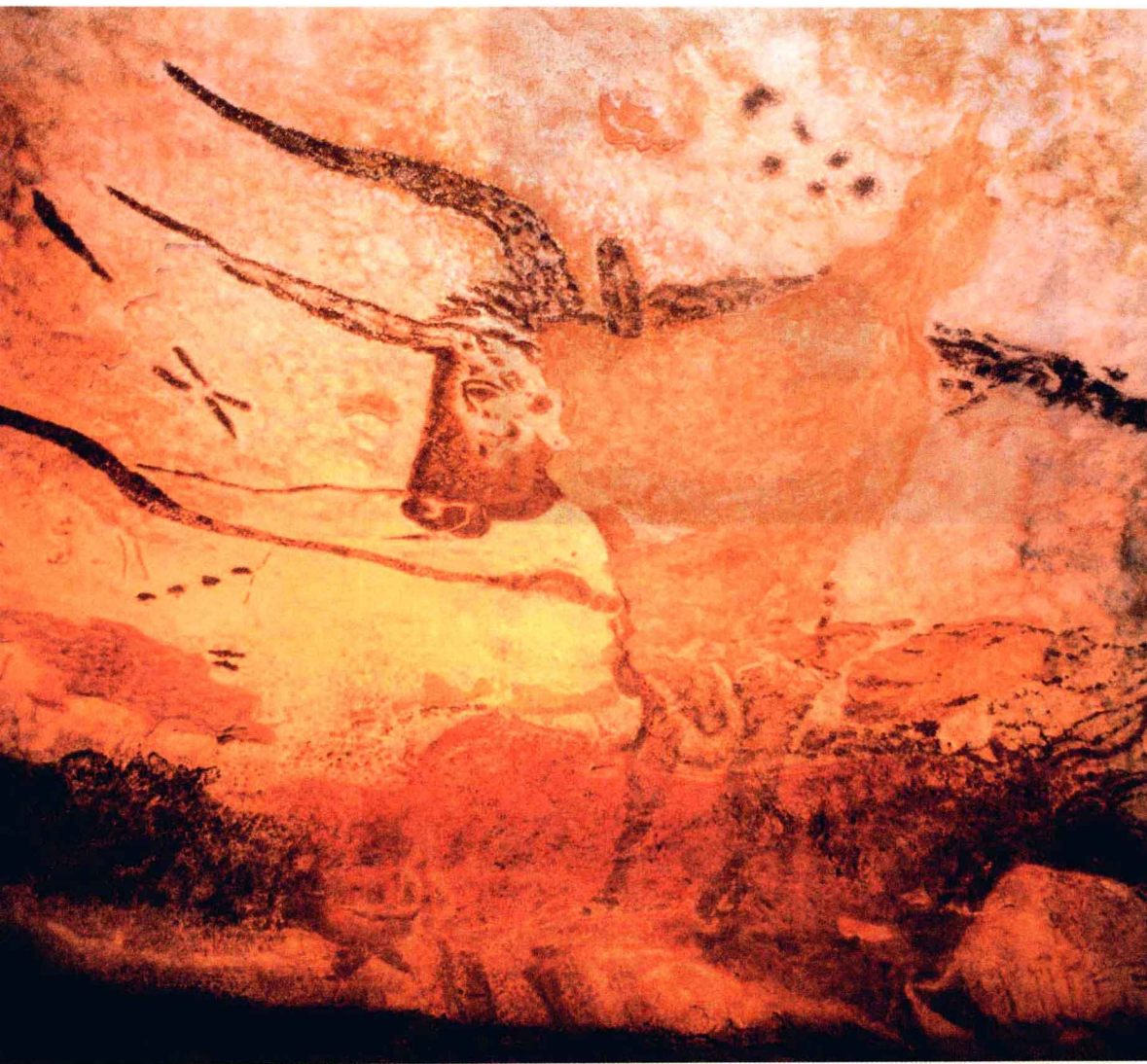
要说美术馆之前，有必要先说一说美术。“美术”这一名词始见于17世纪的欧洲，也有人认为正式出现于18世纪中叶。作为艺术形式中最重要的一种表现形式，美术从人类学会有意地创造更理想的生活环境时，就与人类的生活息息相关，渗透到人类生活的每一个角落。从远古人类的图腾艺术，到现在人们的绘画创作，无一不是对理想生活的进一步探索 and 追求。

我们说，艺术来源于生活。那么首先，艺术应当是生活中可以信手拈来的，艺术的创造和人类初学造词一样，首先是出于急需。

壁画是迄今人类历史上最早的绘画形式之一。现存史前绘画多为洞窟和摩崖壁画，最早的距今已约两万年。远古时代留下来的头颅、椎骨和甲壳也是绝无争议的古代雕刻品，它们具有光滑的外表、阴暗的色泽和柔和的线条。原始人类在制造狩猎和生产工具时，所模仿的是鸟嘴、兽牙和兽爪的外形，这些出于本能的生存智慧的创造，在今天看来都是艺术。

然而，这些朴素的创造并非有目的、有意识的艺术创造，当人类直立行走，以洞窟作为他们的栖息之所时，便懂得了装饰。或许是为了引人注目，亦或者是为了制造恐怖，他们在发辫上扎上羽毛，在脖子上戴着由兽爪和兽牙编成的项链，在工具的把柄上雕刻图样，利用大自然中可取的染料涂抹身体。原始人学会把获得的知识固定下来，以便全体享用，或许只是对某种重要生存信息的表达，或是对某种危险信号的警示，比如一只凶猛的野兽，原始人用几根简略的线条就把野兽的姿态和形象捕捉了下来。于是，绘画艺术诞生了。

在中国，“绘画”的概念由来已久，但“美术”一词却是个舶来品，它最早由蔡元培先生在新文化运动前后译自日本，是包括音乐、诗歌等在内的一切表达人类情感的艺术门类的总称。其后，美术从艺术的概念中分离出来，专指绘画、雕塑、工艺美

史前绘画

远古头骨

术、建筑艺术等以物质材料为媒介，在空间开展的视觉艺术。英语中的Art，既泛指一切艺术门类，也用来专指所有艺术门类的的一个部分——美术，甚至美术中的一个方向——绘画。

英文、法文、德文中通用的Museum一词，来源于拉丁文，最早出自希腊文Meusion一词，意为一个专门为供奉希腊神话中掌司诗歌、舞蹈、音乐、美术、科学等活动的九个缪斯女神的场所。

美术馆，直译为Art Museum或者Museum of Art，也就是指艺术博物馆，同科学博物馆、自然博物馆、历史博物馆一样，都是博物馆的细分。如果要给美术馆下一个定义，我们可以这么说：专门负责收集、保存、展览和研究美术作品的机构。美术馆内最为常见的展品是视觉艺术作品，摄影、雕塑、插画、装置艺术、工艺美术等也经常参与展出。尽管最初创立美术馆的设想是为视觉艺术提供展示空间，但美术馆有时也

会成为音乐会等其他艺术活动的展示场所。美术馆的性质和作用可从众多角度划分。它们可作为提高公众文化艺术修养、协助艺术教育、为艺术家创作活动提供交流借鉴的机会和获得资料信息的有效手段，故而其功能日趋专门化并向多层次方向发展，成为多功能综合体。

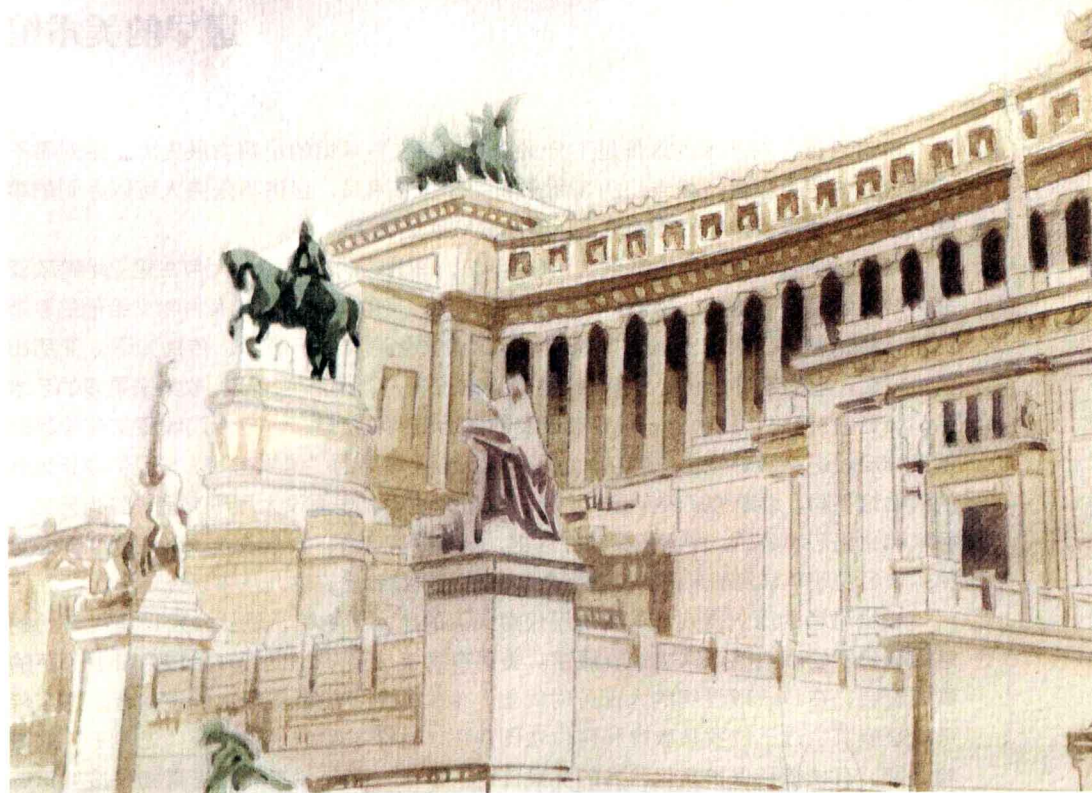
最早的美术馆

不可否认，对艺术的景仰是不分贵贱的。但在美术馆的早期发展史上，绝对看不到穷人的影子。要找一处专门的场所来陈列那些艺术品，显然不是穷人可以办到的事情。因此，要寻找最早的美术馆，还得从皇室家族着手。

最早的博物馆雏形要追溯到公元前4世纪，马其顿的亚历山大大帝在建立地跨欧亚非大帝国的军事行动中，把搜集和掠夺来的许多珍贵的艺术品及稀有古物交给他的教师亚里士多德整理研究，亚里士多德曾利用这些文化遗产进行教学、传播知识。亚历山大去世后，他的部下托勒密·索托建立了新的王朝，继续南征北战，收集来更多的艺术品。公元前3世纪，托勒密·索托在埃及的亚历山大城创建了一座专门收藏文化珍品的缪斯神庙。这座缪斯神庙，被公认为是人类历史上最早的“博物馆”。与我们今天见到的博物馆不同，缪斯神庙其实是一个专门的研究机构，里面设大厅研究室，陈列天文、医学和文化艺术藏品，学者们聚集在这里，从事研究工作。传说在洗澡时发现了浮力定律的著名物理学家阿基米德以及著名数学家欧几里德都曾在这儿从事研究工作。

根据可考的历史得知，最早的现代意义上的艺术博物馆，是从公元13世纪开始的意大利佛罗伦萨美第奇家族的收藏馆。美第奇家族成员从13世纪开始成为佛罗伦萨的贵族阶层，在14~17世纪的大部分时间里，他们是佛罗伦萨实际上的统治者。这个传奇的家族诞生过三位罗马教皇和两位法国皇后。这个被称为佛罗伦萨“无冕王”的贵族之家，有扶植和保护文化艺术的优良传统。建于1560年的乌菲兹宫最初是按美第奇家族的柯西摩一世的旨意建造的，用来作为佛罗伦萨公国政务厅办公室。而后的两百

马其顿帝国建筑

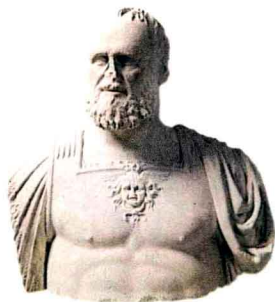

马其顿帝国建筑

多年里，美第奇家族的成员把从各地搜集来的艺术品集中到乌菲兹宫，从而形成了乌菲兹宫公共艺术博物馆，并于1765年正式对外开放，这是世界上第一座从王室走向公众的王室家族美术馆。在它的基础之上，延续至今的是意大利著名的乌菲兹美术馆。

17~18世纪，在平等主义精神的大环境下，西方宫廷、贵族、教会的部分艺术藏品陆续向公众开放，这是早期博物馆的萌芽。世界公认的现代博物馆的雏形，是18世纪下半叶设立的卢浮宫博物馆。当时正是法国大革命期间，法国君主制刚刚结束，原本只属于皇室的价值连城的艺术珍宝及神殿和私家内设的秘藏，终于成为普通民众可亲身体验的对象。在经历了漫长的中世纪，经历了文艺复兴、启蒙运动之后，博物馆终于伴随着工业革命的浪潮来到世间，它代表着人类民主与文明的力量，成为人类迈进现代社会的典型特征。在早期美国博物馆事业的发展中，博物馆在某种程度上甚至被新移民奉为可能取代宗教的机构，成为建立家庭和社会价值的一条重要纽带。而美术馆作为博物馆中重要的一个分支，或藏于各大博物馆之内，或独立成为专门的艺术收藏品机构，蓬勃发展。

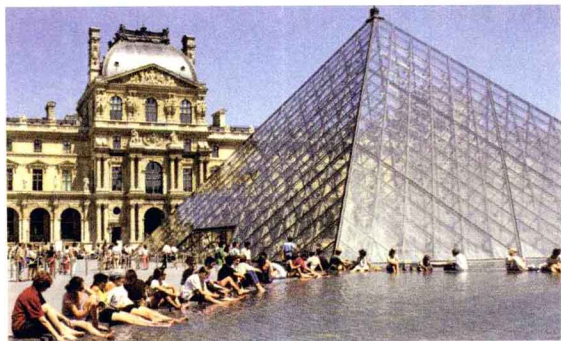

亚历山大大帝

美术馆的发展

在19世纪以前已有专门或主要收藏美术品的博物馆，如建于1560年的乌菲兹宫、18世纪在梵蒂冈建立的最早的基督教博物馆、1759年开馆的英国大英博物馆。18世纪末的欧洲，美术学院、美学观念、艺术创作、艺术市场都纷纷出现。博物馆在艺术分类上的完整性与独立性也越来越强，艺术博物馆——美术馆在博物馆的基础上应运而生了。1793年卢浮宫的正式对外开放是美术馆史上划时代的大事。渐渐地，美术馆不仅仅展出人们公认的艺术大师的作品，也致力于发现、赞助和推出新的艺术家。尤其是二战后，美术馆在内容、数量、功能、角色、文化、社会地位上的发展日新月异，成为一个涉及艺术创作、美术收藏、审美教育、美术评论与研究的社会管理的综合性机构。

世界上第一批美术馆专业人士——卢浮宫的工作人员，为今天美术馆的成型打下

卢浮宫