

張心龍／著

百幅名畫 的 啓示

The Inspiration of 100
Masterpieces

藝術的啓示，可為迷濛的人生旅途照明。

某些繪畫就像星光在瀰漫的霧氣中閃
指引著人們向前探進。

不同的繪畫可給人們適當的心靈滋潤，
走出顛簸或苦悶的人生。

雄獅 美術

百幅名畫的啟示=The Inspiration of 100
Masterpieces／張心龍作，-- 初版，-- 臺北市：雄獅，
2002〔民91〕

面：公分

ISBN 957-474-038-2（平裝）

1．繪畫—西洋

947.5

91001865

雄獅叢書17-012

百幅名畫的啟示

作 者 張心龍
發行人 李賢文
企劃編輯 葛雅茜
執行編輯 黃長春
美術設計 徐燕如
出 版 者 雄獅圖書股份有限公司
地 址 106 台北市忠孝東路四段216巷33弄16號
電 話 (02)2772-6311
傳 真 (02)2777-1575
郵撥帳號 0101037-3
E - m a i l lionart@ms12.hinet.net
網 址 <http://www.lionart.com.tw>
法律顧問 黃靜嘉律師・聯合法律事務所
製 版 四海電子彩色製版股份有限公司四海電子
印 刷 麒軒彩藝有限公司
定 價 380元
初 版 2002年2月
一版五刷 2007年1月
行政院新聞局登記證局版臺業字第0005號
ISBN 957-474-038-2

本書如有裝訂錯誤或缺頁，請寄回更換

版權所有・翻印必究

百幅名畫的啓示

The Inspiration of 100
Masterpieces

目錄

● 第一篇・愛情

4

1. 猶太新娘4/2. 魯本斯與妻子、兒子之畫像5/
3. 艾可與納斯色斯8/4. 李安尼達斯出征前10/5.
克利殊納與拉哈12/6. 維納斯與阿當尼斯14/7.
生日16/8. 風的新娘18/9. 吻20/10. 搖籃22/
11. 亞當與夏娃24

● 第二篇・美

26

1. 維納斯的誕生26/2. 蒙娜・麗莎30/3. 戴珍珠
耳環的女孩32/4. 畫室中的畫家34/5. 亞威農的
姑娘們36/6. 瑪麗蓮38

● 第三篇・喜悅

40

1. 人間樂園40/2. 春42/3. 船上的午宴44/4. 舞
蹈46/5. 小丑的嘉年華會48/6. 構圖之六50

● 第四篇・寧靜

52

1. 喬凡尼・阿諾菲尼與他的新娘52/2. 托利多風
景55/3. 谿山行旅圖57/4. 乾草車58/5. 暴雨過
後之山景60/6. 大平碗島的星期日下午63/7. 十
號56

● 第五篇・孤獨

68

1. 苦艾酒68/2. 梵谷自畫像70/3. 記憶的持續72/
4. 憂鬱與神秘的街道74/5. 擁抱76/6. 哲思的
旅程78/7. 克麗絲汀娜的世界80

● 第六篇・悲愁

82

1. 逐出樂園82/2. 悲慟基督之死84/3. 侍女86/
4. 貧窮漁夫88/5. 參遜被刺瞎90/6. 輓歌92/7.
大水花94

● 第七篇・恐懼

96

1. 暴風雨96/2. 獵野猪98/3. 吶喊100/4. 格爾尼
卡102/5. 雪風暴104/6. 被牛肉圍繞的人頭106

● 第八篇・死亡

108

1. 死亡的基督108/2. 最後的審判110/3. 死亡的
寓言112/4. 永不114/5. 麥田上的烏鴉116/6. 死
與火118/7. 葬禮119

● 第九篇・戰爭

120

1. 亞歷山大帝追擊大流士120/2. 亞歷山大帝的勝
利122/3. 拿破崙在艾樓戰場124/4. 巧斯島屠殺
記126/5. 五月三日128/6. 戰爭130

● 第十篇・佔有

132

1. 阿波羅與達芙妮132/2. 薩旦納帕路斯之死134/
3. 有牛角杯的靜物136/4. 畫家的母親138/5.
錦標140

● 第十一篇・寬恕

142

1. 林布蘭自畫像142/2. 浪子回頭144/3. 基督與
犯姦淫罪的女人146/4. 妓院內景色148

● 第十二篇・平凡

150

1. 台夫特風景150/2. 雪中獵人152/3. 煙斗與陶
瓶154/4. 清明上河圖156/5. 江戶百景158/6. 拾
穗者160/7. 洗衣婦人162/8. 巴黎街道・下雨天
164/9. 有石膏像的靜物166/10. 光之帝國168

● 第十三篇・勇氣

170

1. 吉爾170/2. 小乞丐172/3. 盲女173/4. 草地上的
午餐174/5. 戲水176/6. 卡羅自畫像177

● 第十四篇・信仰

178

1. 創造亞當178/2. 兩位修女180/3. 希望182/4.
太初184/5. 奧西里斯與伊西斯186/6. 美國哥德
人187

● 第十五篇・人性缺憾

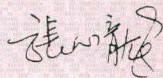
188

1. 掃羅與大衛188/2. 撲克牌騙局190/3. 梅杜莎
之筏192/4. 虛榮的寓言194/5. 夜晚196/6. 席維
亞畫像198

從十年前為撰寫「藝術鑑賞」與「藝術史之旅」系列，我除了研讀藝術史和名家畫冊外，更跑遍了歐美各個重要美術館，親睹書上記載的世界名畫。但在畫冊或美術館中，繪畫的陳示往往以歷史或地域作連接線，如文藝復興的繪畫放置在同一展覽室，然後是巴洛克繪畫……。有的則以某一畫派作主題來安排，這種展示方式有其教育功能，也可以使觀眾對藝術史的發展有清晰的觀念。但其史觀式的安排往往妨礙我們對繪畫作個人的解讀與欣賞，泯滅了直接的溝通。在我參觀美術館時，一些收藏家捐出的特展反而教我留下更深刻的印象與刺激，因為收藏家在收藏作品時完全以個人的品味來收藏，沒有考慮歷史的連貫或意義，使繪畫與繪畫、繪畫與觀眾之間作出直接對話，不因時代或題材的不同而顯出隔閡。

當我良久地浸潤在藝術史中，其疆界漸漸如被濃霧覆蓋而消失，忽然某些繪畫就像星光在瀾漫的霧氣中閃爍，指引著我向前探進。在過去的十年間，我失去幾位至愛的親友，一度看到死神蟄伏在我左右，也曾咀嚼過乾澀的孤獨，幸虧依賴藝術的啓示，為我於迷濛的人生旅途照明；在不同的心境中，不同的繪畫給我適當的心靈滋潤，把我領出顛簸的人生。這本書是我個人的藝術心靈之旅，紀錄下來與讀者分享，或許可以讓曾經跌倒的人提供一點扶持作用，為孤獨寂寞的靈魂奏出一首共鳴曲。

完成此書之後，剛好發生九一一恐怖分子劫機撞毀紐約世界雙子星大廈事件，二十一世紀忽然陷入黑暗的深淵，人性與自由被摧殘得黯淡無光。在這空前的大災難下，財富與聲譽失去了價值，瑣碎的煩惱更顯得微不足道，如何面對我們心中的悲傷與無助感便成為迫切的要務。我個人再次從藝術中找到救贖，面對著林布蘭的「浪子回頭」，我肯定了寬恕的力量。浸潤在莫內的「蓮花池」系列中，我忘掉世間的煩惱，感受到顫動色彩所激起的喜悅。為此，我感謝藝術天才的啓示，更珍惜這些瑰寶。

愛情

1. 猶太新娘

隨著年齡的增長，越能體會這幅畫所流露的感情。雖然表現的也是「愛」，但這種愛是經過歲月的洗滌，以珍惜代替了激情。畫中人都是中年的模樣，那兩張臉似乎都已受過打擊與挫折的，他們經過各種人生歷練後才互相找到對方，也才知道其難能可貴。

男的把手輕輕按在女的胸口，另一手則環繞攔在她的肩膀上，有種保護愛惜的樣子。她則以感謝之心回報，用手輕輕搭在他的手背上。兩人都沒有望著對方，但卻有種心靈相通的契合，這是深情的承諾，一種成熟的愛情。

我們常嚮往年輕人的激情，像羅密歐與茱麗葉的愛情，卻往往忽略了這種互相珍惜、互相信賴的中年愛情。林布蘭（Rembrandt van Rijn, 1606～1669）晚年因愛妻產後失調而去世，心情陷入極度沮喪的孤絕，幸得照顧他的一位忠心女僕陪伴，主僕的愛情關係雖受社會非議，但卻使林布蘭更瞭解人與人之間不受階級、年齡與財富差異限制的純粹感情，比任何東西都更為珍貴。年輕人的愛情建基在夢幻、理想與激情上，一受到現實的考驗便崩潰瓦解，少數人能夠共同成長，在艱困的現實中解決問題，幸福地相偕到老。但大部份人卻一遇挫折便各分東西，另覓對象，有人一輩子不停地尋覓，也有人經過一次創傷後便築起自衛的堡壘，不容任何人的進入。幸福的人則像畫中這對夫婦般，歷盡滄桑之後的邂逅，便越懂得珍惜這種難逢的機遇，其深厚的感情溫醇而耐人回味。

■ 猶太新娘 林布蘭 約1662~8

油彩・畫布 121.5x166.5cm 阿姆斯特丹國立美術館

2. 魯本斯與妻子海倫娜和兒子之畫像

若要問我最想成為歷史上那一個人的話，我會毫不猶豫地回答：「魯本斯。」這並不是一時衝動的選擇，事實上，當我在一九七八年第一次去羅浮宮看到魯本斯（Sir Peter Paul Rubens, 1577~1640）的繪畫時，我幾乎對他產生厭惡的感覺。

那是展示他為法皇路易十三描繪皇太后瑪麗·底·麥迪奇一生的二十一幅油畫的專室，我被畫中一團團腓紅的乳房和肥臀所滯住，對我來說，女性的美不是這個樣子的。可是隨著我對魯本斯生平的了解與看了更多他的作品後，我便對他越生喜愛之情。

魯本斯除了才華出眾之外，更重要的是他也是一個性情高貴的人。歷史上很多藝術天才都有一種扭曲了的人格，而世人往往因為他們的藝術成就而接受了他們性格上的缺陷，甚至還認為這是天才必具的條件。但魯本斯卻證實了藝術天才也可以具備高尚的人格，他精通多國語言，學識淵博，舉止優雅而又具備寬達的心胸。

最難得的是他對愛情的專一，我們在他的畫作中，可看到他對愛妻深情款款的模樣，事實上，他畫中每一個女性都是他妻子的化身。這幅畫是他去世前一年所畫的，而畫中人則是他第二任妻子海倫娜和小兒子。他的第一任妻子在一六二六年去世，使他傷心欲絕。為了逃離眼前的哀慟，他便再應皇室的邀請而出使歐洲列國。四年後回到家鄉，遇到一位長得與他前妻模樣酷似的少女海倫娜，魯本斯像獲得重生一般，馬上娶了當時才十六歲的海倫娜為妻，並把餘生完全奉獻給他。

我們不難在畫中看到魯本斯對海倫娜的專情，他以手牽著她，轉過臉來看著海倫娜。眼神中充滿關懷與愛慕，似乎全世界就只有她的存在。

■ 魯本斯與妻子海倫娜和兒子之畫像 魯本斯 1639

油彩·木板 203.8x158.1cm 紐約·大都會美術館

3. 艾可與納斯色斯

在希臘神話中，愛情以各種形式出現，其力量大至掀起特洛戰爭，小則鬧出無數糾紛。但沒有一種愛像納斯色斯（Narcissus）那樣可憐與孤獨，他愛上了自己，無視天下仰慕他的人。納斯色斯是河神的兒子，長得俊美動人，沒有一個女人看到他不感心動的，但他卻一個也看不上眼。有一天，他獨自散步到林間，卻沒有覺察到林中仙女艾可（Echo）偷偷地跟著他。艾可被天后希拉懲罰，失去說話的能力，只能回響別人的聲音。納斯色斯走得有點口渴，便停在河邊瓢一口清泉來喝，忽然他看到河中有一個終於讓他看了可以喜歡的人，便向河中的美少年微笑，那美少年也報以微笑。他歡喜得滿臉通紅，眼睛閃出燦爛的光芒來，便伸手撲向河中美少年的胸懷，但當他的手撥開平靜如鏡的水面時，那美少年卻消失了。一次又一次地，河中的美少年在他伸手接觸他時便逃走了。納斯色斯日復一日地留連在河邊，廢寢忘餐地嘆息，直到他衰弱到無法行動，只躺在河邊看著自己的倒影，最後他躺在一叢水仙花上去世了。天神憐憫他的癡情，便把他變成一株水仙花，並以納斯色斯為花的名字。可憐的艾可無法表達她的愛意，只能躲在暗處重複著納斯色斯的嘆息。

法國畫家普桑（Nicolas Poussin, 1594～1665）在這幅動人的圖畫中，含蓄地表現出納斯色斯的自憐與自戀，而艾可退隱到林間陰暗之處。他們兩人都是愛情的犧牲品，一個無法表達愛意，一個只愛上自己的倒影。但是普桑對愛情並沒感到絕望，他以小愛神持著火把站在納斯色斯身後，暗示著真愛仍然存在人間。

■ 艾可與納斯色斯 普桑 1628~30

油彩·畫布 74x100cm 巴黎·羅浮宮

4. 李安尼達斯出征前

法國在一七九三年把路易十六送上斷頭臺，並在一八〇四年頒下拿破崙法典，法國社會開始享有空前的民主與自由。與此同時，歌頌自我犧牲與愛國精神的口號也沸騰一時，

■ 李安尼達斯出征前 大衛 1814

油彩・畫布 395x531cm 巴黎・羅浮宮

新古典主義畫家大衛（Jacques-Louis David, 1748～1825）遂成為那個時代的發言人。

這位男性主義意識強烈的畫家卻意外地畫了一幅感情細膩，表達同性之間深摯情誼的史詩式繪畫。「李安尼達斯出征前」取材於希臘史詩，描述斯巴達將軍李安尼達斯帶兵出征前一刻的景象。斯巴達軍隊以勇悍善戰出名，其訓練過程也是極為刻苦嚴格，其中構成軍心團結的最大原因是鼓勵士兵之間的情誼。這種行為在古希臘是非常普遍的現象，他們相信只有當同胞之間有深摯的感情後，他們在作戰時才會互相照應，當一方有難時，另一方必會拼死相救。

我們在此畫中可以看到斯巴達軍隊知道此次出征必會凶多吉少，故在最後一刻與他們親愛的同伴告別。坐在正中央的便是主帥李安尼達斯，在他左手邊正有一對情人擁吻，而右手邊則有四個年輕的裸體戰士，肩並肩地向前面一尊海克力斯像獻上花環。坐在李安尼達斯腳下，以愛慕的眼神凝視著這位斯巴達將軍的戰士可能就是他的愛將。此畫完成於一八一四年，似乎預告著拿破崙的命運，他最終也會像李安尼達斯般慘敗。

雖然此畫仍是歌頌英雄式的戰爭，但是大衛在選擇題材和表現方式上，卻有意想不到的思想自由，顯現出當時法國已脫離了黑暗的禁錮，以革命性的思想來重建人類的自由與尊嚴。

5. 克利殊納與拉哈

印度繪畫在公元前一世紀開始，以洞穴的佛教壁畫留存後世，至公元四、五世紀時曾有輝煌的成就。可惜現今保存下來的壁畫已寥寥無幾，因此中間的發展為何便無從了解。但是到了十三世紀初期，波斯征服了印度北部，遂影響了印度的雕刻與建築。而印度藝術家也因此接觸到波斯的微型畫，受到很大啓發，構成印度繪畫的復興。

這幅十八世紀的微型畫描繪印度青神克利殊納與他寵愛的女牧神拉哈親熱的情景。他們坐在一座金色的庭殿中，兩旁種滿奇花異果，而外面的天空卻漆黑一片，只有烏雲中洩進一道閃電的光芒來。

克利殊納溫柔地愛撫著拉哈，並深情地凝視著她。兩人身體緊緊相偎，而空中的那道電光似乎暗示著兩人靈肉相交，為這溫馨神聖的一刻作出見證。金殿的華貴與上面掛著的紅色帷幕，更有著婚姻的象徵。

畫中的豔麗色彩與軀體豐滿的人體同時象徵著自然的豐饒，這種直接感情的藝術表現，是東方藝術少見的作品。其平面的表現與缺乏透視的構圖則又是東方藝術的特色，不知印象派的畫家曾否見過這些作品？若有的話，必會獲得更多的啓示。

■ 克利殊納與拉哈 約1760

水彩・紙 28x19.5cm 新德里國立博物館

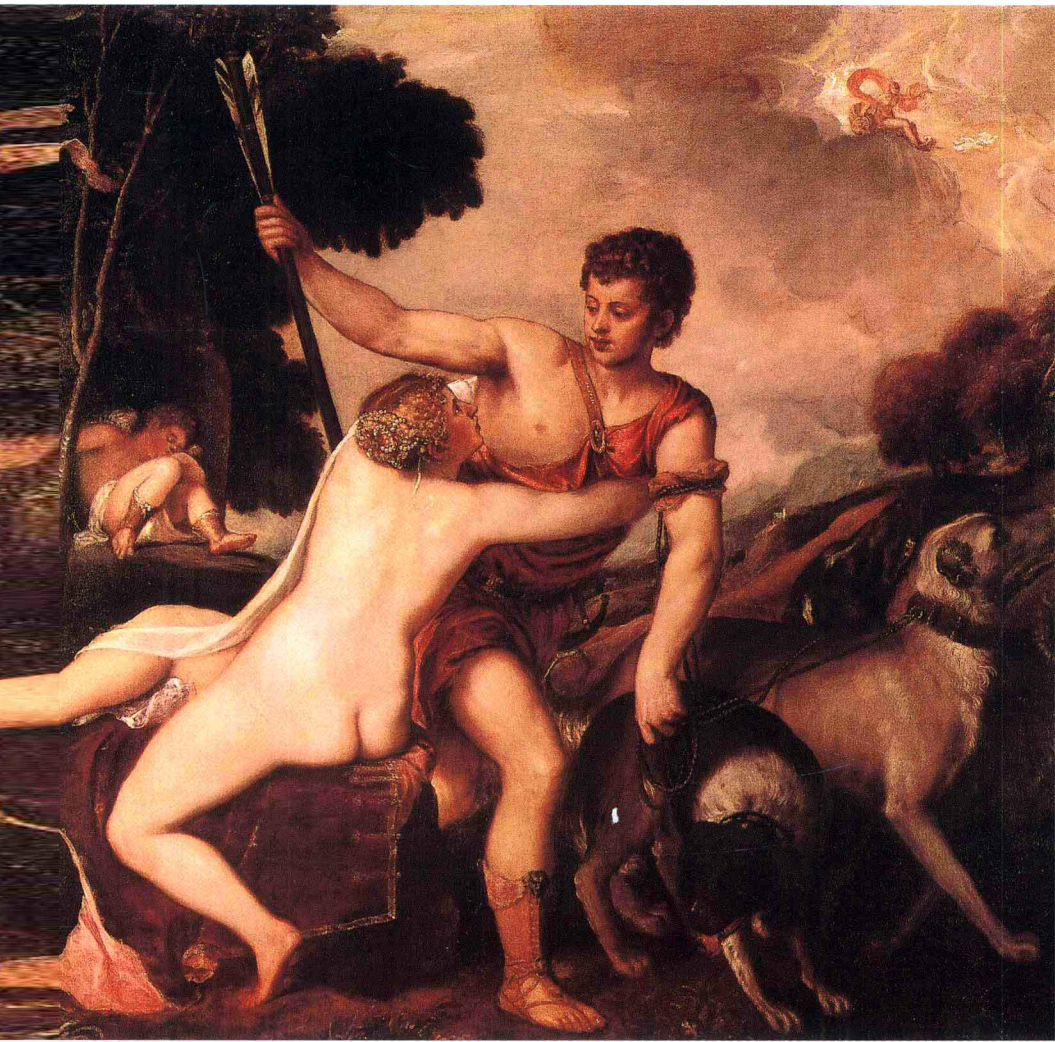

6. 維納斯與阿當尼斯

希臘神話中最動人的一個愛情故事是維納斯與阿當尼斯的悲劇戀情。美神維納斯在山林間與小愛神邱比特玩耍，剛好一位強壯俊美的年輕獵人阿當尼斯打獵經過，維納斯一見了他便如著了魔一般，日夜追隨著阿當尼斯。由於阿當尼斯喜歡打獵，維納斯便一改以往的興致，穿起獵裝跟著他四處去狩獵。維納斯預知阿當尼斯終有一天會因狩獵而喪生，因此常常勸阻阿當尼斯，請求他不要再出外打獵。

此畫是文藝復興時期大師提香（Titian, 約1485～1576）所描繪的情景，阿當尼斯拿著弓箭，牽著一群獵犬，正興致勃勃地準備出發。但維納斯的預感越來越強烈，死命地抱著阿當尼斯，哀求他不要出去打獵。年輕的阿當尼斯根本不相信這種命運之說，堅決地掙脫她的糾纏，掉頭走了。他在森林中看到一頭野豬，便拉弓搭箭地射去，銳箭從野豬身旁擦過，刺傷了這頭野獸，牠吃痛地回頭衝來，以尖銳的利牙往阿當尼斯身上撞去，直到他氣絕而死。

維納斯在雲端聽到愛人的哀嚎，馬上騎著天鵝轎車趕去相救，可惜來晚了一步，阿當尼斯已無生命氣息，維納斯哀傷欲絕，爲了紀念阿當尼斯，便把他身上流出來的血變成紅色的秋牡丹。這個激情故事在提香畫筆下牽出序幕，金黃色調染滿了畫面，予人一種落寞的感覺，諷刺的是以美貌見稱的維納斯卻不能以美色留住阿當尼斯，狩獵的冒險與刺激對阿當尼斯更具吸引力。這幅畫彷彿訴說出普天下的男女關係，男人雄心勃勃地從事各項冒險歷程，而在家的女人卻想盡辦法要把他留住，悲劇往往就因此而誕生。

■ 維納斯與阿當尼斯 提香 1553

布·畫布 186x207cm 倫敦國家畫廊