

英国国家画廊

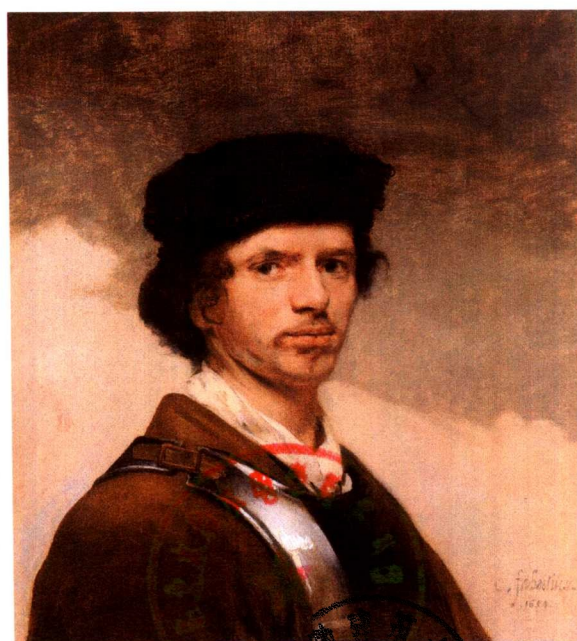
THE NATIONAL GALLERY

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

山东美术出版社

英国国家画廊

THE NATIONAL GALLERY

206826201

国际中文简体字版

编 著 艾瑞卡·兰姆

主 编 李 新

责任编辑 田林海

审 订 朱 铭

设 计 田林海

文字校对 陈建绳

出版发行：山东美术出版社

地 址：济南经九路胜利大街 39 号

电 话：(0531) 2900344

传 真：(0531) 2902055

印刷装订：广东省东莞市新扬印刷有限公司

889×1194 开本 10 开 80 印张 32 插页

出版日期：1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

印 数：1—3000 (套)

书 号：ISBN 7-5330-1202-X/J·1201

定 价：880.00 元 (一套八册·精装)

版权所有·翻印必究

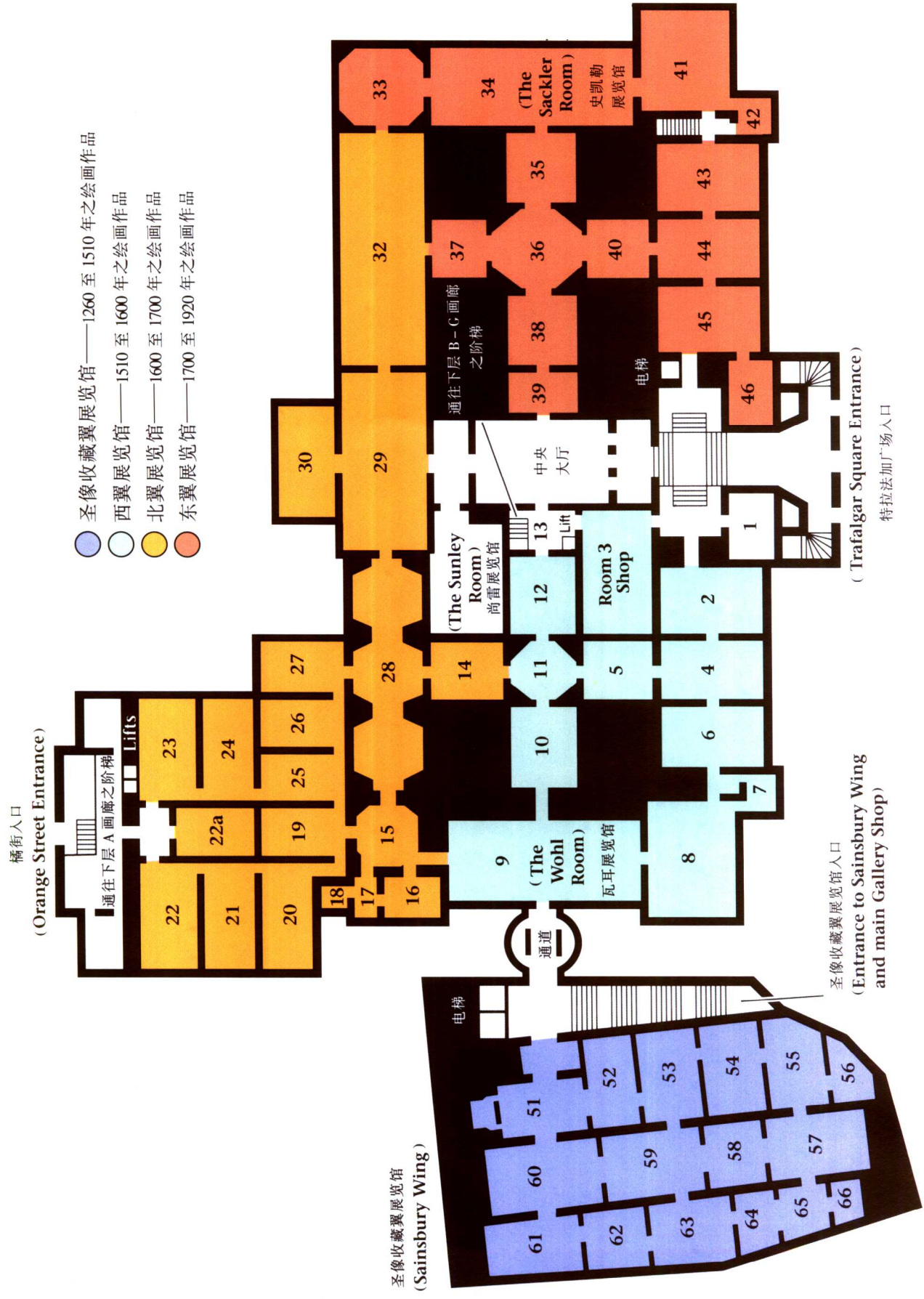
著作权由英国国家美术馆出版有限公司(National Gallery Publications Limited)于 1994 年所有。版权所有,一切权利保留。英文版首版于 1994 年由英国国家美术馆出版有限公司(5/6 Pall Mall East, London SW1Y 5BA, U.K.)在英国印行;国际中文简体字版乃是透过大苹果公司(Big Apple Tuttle - Mori Agency, inc.)与英国国家美术馆出版有限公司接洽。

"Copyright © 1994 by National Gallery Publications Limited. All rights reserved, English edition first published in Great Britain in 1994 by National Gallery Publications Limited, 5/6 Pall Mall East, London SW1Y 5BA, U.K., Chinese language edition arranged with National Gallery Publications Limited through Big Apple Tuttle - Mori Agency, Inc."

"Henri Matisse, Portrait of Greta Moll, 1908. © Succession H. Matisse/DACS 1997. Pablo Picasso, Bowl of Fruit, Bottle and Violin, c. 1914. © Succession Picasso/DACS 1997."

若未经取得出版者的书面许可,本出版品的内容绝对禁止任何形式的引用及转载,包括影印、录影及其他任何资讯储存或检索系统的引用及转载。

英国国家画廊楼面平面图

艾瑞卡·兰姆(Erika Langmuir)著

出版序言

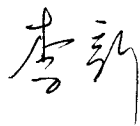
普通大众对于各种艺术类型的价值观念，常常随着文化背景及社会环境的不同而有所变化，但绘画艺术在艺术领域中的皇冠地位，直到今天仍很难动摇。

山东美术出版社从西方绘画艺术宝库中，有意识地选择出版了法国《罗浮宫》、《奥塞美术馆》，俄罗斯《特列恰科夫国家画廊藏画》、《俄罗斯博物馆藏画》等大型画册，受到国内读者和学界的称道，也得到美术界朋友的赞誉。当我们把目光从欧洲大陆拓展到英吉利海峡对岸时，《英国国家画廊》引起了我们的注意。

成立于1824年的英国国家画廊至今已有一百七十多年的历史，它在欧洲公共美术馆中有着独特的地位。我们惊讶地发现，它所收藏的画作并非以英国画家的作品为主，而是包括了13世纪到20世纪欧洲各画派的作品。虽然它不如大英博物馆雄伟浩大，收藏量也无法与罗浮宫相比，但始终以独具的慧眼精选收藏西方美术史中极具代表性的画作，就如同颗颗珍珠串起的项链，精美无比。随着对英国国家画廊了解的加深，我们与该画廊始创时所立下的宗旨产生了共鸣：“画作的存在并不是收藏的最终目的，而只是为了大众的审美乐趣，提升国人对于艺术知识的涵养。”这一具有历史意义的语录贯穿了该画廊的全部工作，也增强了我们之间合作出版的信心。

推出本书的同时，我们要向读者介绍本书文字作者艾瑞卡·兰姆（Erika Langmuir）。她是一位学识扎实的美术评论家。虽然此书文字量比一般画册多，但她的评论和介绍，不仅能使读者重新认识欧洲绘画史，进而深入赏析作品的风格、技巧、意象，甚至还从艺术美学和大文化的视角来阐释作品的深层内涵，分析艺术家的创作轨迹，使我们感受到一般读物所没有的知识含量，并从中得到美的享受。

出版本书，山东美术出版社以及各界的同仁们付出了辛勤的劳动。开荒、种地、结果是大家的心愿，也是我们作为出版人的目的，希望能够得到读者的支持与帮助，以便出版更美更好的美术图书。

山东美术出版社社长

馆长序言

你应该还记得在爱丽丝梦游仙境中，爱丽丝曾问说：“一本没有图画和对白的书到底有什么用？”而我在此很荣幸的说本书可是图文并茂的：“书里的图画可都是绘画中的精选之作，而内文则是由熟悉这些画作的艺术研究者所撰写的”。

国家画廊的馆藏令人百看不厌，就某个程度上来说，倒有几分像是个奇妙的世界。它之所以奇妙并非由于它提供展览的场地很大，事实上跟俄米塔希美术馆（*the Hermitage*，位于俄国的列宁格勒）、普拉多美术馆（*the Prado*，位于西班牙的马德里）或罗浮宫（*the Louvre*，位于法国的巴黎）比较起来，它只是个拥有馆藏两千多幅画作、有常态性展出的小艺廊罢了。它之所以可以称得上是个奇妙的世界，乃是因为它典藏了从13世纪到本世纪初欧洲绘画各画派的顶尖杰作、不朽名画。除了位于特拉法加广场（*Trafalgar Square*）的本馆，或许在他处你是很难找得到像这样可以登高鸟瞰、一览7个世纪欧洲绘画的处所。说到登高望远，那就应该有个向导同行来带领才好。当然我们也可以自己逛自己的，去亲自面对达·芬奇（*Leonardo*）或梵高（*van Gogh*）的作品；在馆内参观的时候，所有馆藏画作的资料，你也都可以在馆内微型画廊（*Micro Gallery*）里的电脑萤幕上查得到。但我想我们每一个人都希望带个向导在身边比较方便，这样就可以在每幅画作前待久一点；随身带个向导，不但可以点出我们观赏时的遗漏之处，也可以启发我们自己所未曾想到的看法。

本书的用意即是做各位的向导。作者艾瑞卡·兰姆（*Erika Langmuir*）能结合直觉的眼光及丰富的学养来为每一幅画作做评论和介绍。如果我要逛国家画廊的话，除了请她与我同行之外，不做他人想。她所做的评论和介绍一再使我回想起那些我自以为熟悉的画作，但读了她所做的评论和介绍之后，我发现那些画作的内容比我原先所想的还要丰富且具创意。我想每位读者都会跟我一样有同感的。

国家画廊（*the National Gallery*）设立于1824年，目的在于让全国人民都得以享受到拥有及欣赏这些伟大作品的愉悦，以提升国人对于艺术知识的涵养。本馆不收门票，免费开放参观，就是希望大家都能来参观，而且想来参观多少次都行。本导览手册用意乃是在增添欣赏的乐趣，尤其是要感谢 *ABN AMRO* 银行慷慨赞助本书的制作完成，使本书能为大众服务。若本导览手册真能有助于参观者欣赏这些画作的话，那我们双方的目的也就都算是达到了。

馆长 尼尔·马克盖格（*Neil MacGregor*）

在大祭司前的耶稣 (Christ before the High Priest)
约 1617 年完成 油彩·画布, 272 × 183 公分

宏梭斯特和布鲁克汉 (见 5: 32 页) 同是乌特勒支 (Utrecht) 历史画家亚伯拉罕·布鲁马特 (Abraham Bloemaert) 的学生, 同样地也前往罗马开展绘画生涯。然而迥异之处在于宏梭斯特更赢得了世界性的知名声誉并在教堂为王公贵族工作。当他归返北阿尔卑斯山区后, 英国查理一世更仰慕其名而邀请他到英国去, 他也为查理一世绘制了不少神话题材及肖像画。紧接着他又接受荷兰皇室的委任工作, 为橘郡的佛瑞德里克·亨德利克王子绘制肖像画及寓言式的装饰画。并在 1635 年他将历史和神话叙事体一系列作品中的首件作品寄予丹麦的克利斯丁四世 (Christian IV)。在荷兰首都海牙 (Hague), 波希米亚被放逐的王后伊莎贝丝·史塔特 (Elisabeth Stuart) 及其女儿们都是画家宏梭斯特的学生。在国家画廊中, 有一件显现出这位浪漫但抑郁不乐的王后肖像画, 便是出自宏梭斯特的作品。

一如布鲁克汉 (Hendrik der Brughen) 在其作品《演奏会》(Concert) 中使用烛光所营造出的梦幻般魅力, 宏梭斯特也运用了烛光来赋予圣经故事中的真实感和戏剧张力 (见马太福音 26: 57—64)。耶稣在苦难之夜在花园中被拘捕后, 被带到大祭司面前盘问及审判。站在大祭司身后二名看来工于心计的伪证人说对耶稣不利的妄言, 但是耶稣仍旧保持着心平气和的神态。虽然并非意欲为神服务而画, 但是论规模和形态, 这幅可称得

上是巨作的作品是很酷似祭坛画的。画中人物的可见度完全依赖那唯一的烛光。借着微光所散发出均衡渐弱的光度, 画中人物渐渐地隐没入黑暗之中, 致使产生出一种照明的错觉和印象, 也调整了红色系使其与其他色系相调和。画中的光线更立体地显示了二位主要人物, 他们的手势、姿势和表情都被看得一清二楚, 并且比其他人物有着更多细节性的描绘。画家选择了一些重要的附属物来暗示某些意义, 值得注意的是桌上的法律典籍和捆绑着耶稣双手的绳子, 这些都制造出了午夜审判的庄严肃穆和宗教上为救赎人类的凝重气氛。

画家以其熟练的技巧, 很好地表现了单一光源在身体上所形成的光影效果。显示出他也是擅于抓住象征意义的能手。光似乎是从耶稣身上所散发出来的, 穿着因被拘捕而弄脏破损的白袍之耶稣, 他身上反射的光线远比身着毛裘大衣的大祭司身上的光线亮得许多。因此, 尽管是趋炎附势的情状, 这位世界之光、上帝之子的耶稣仍是这幅画的主体所在。

彼得·得·荷克 (Pieter de Hooch)

1629—1684 年

位于台夫特家中的庭院 (The Courtyard of a House in Delft)
1658 年完成 油彩·画布, 74×60 公分

此画绘于 1652 年至 1660 年间的荷兰台夫特, 这张作品也是画家生前所最喜爱的画作之一。它可能是受了卡瑞尔·法布利提亚斯(见 5: 78 页)的影响, 对自然光线的诠释为自己建立起一种特殊的兴趣。在他早期的画作中, 这位鹿特丹出生的画家一直专注于描绘卫兵室与挤满士兵的小酒馆以及侍女们的生活情景, 但自他移居阿姆斯特丹后便转而刻画优雅的城市生活, 以奢华的大理石人行道、红褐色的东方地毯和丝质的长袍所对比出的狂热色彩。然而在台夫特, 另有一种较温和的色调所勾勒出居家的朴实美德, 他们是属于小市民妇女及其子女婢仆的家庭生活空间。他们在一个一如画家小心翼翼所界定出的整洁环境中过活, 画作的取景常常是对其他房间中的瞥视, 或是透过窗格的视野、或是正如此画由连至街道的门廊中延伸出来。

一个苍白的游戏场, 近似于法布利提亚斯 (Fabritius) 所习用的, 为由玫瑰色砖墙和路石所构成的整体, 令人感受到一种温暖光芒的色调。其色彩的均衡感已因黄色与蓝色色素的消褪而随着时间有所改变: 原本叶片的色泽是更加的青翠, 天空更加的碧蓝耀眼, 还有侍女的蓝裙原本是非常鲜明而不是那么透明。幸运的是这些色彩的蜕变并未大幅影响那遍洒小巧中庭的天光, 以及投射在拱廊地底下的暗影。伫立在拱廊下的妇人凝视着邻居的窗户, 寂静的光线从另外的街

道空间里投射进来, 相互交融的光芒, 给人一种宁静欲止的感受。庭园及宅院显得老旧, 残破的篱架摇晃欲倒。扫帚倒在园中, 无疑是刚用不久。但侍女却将心思放在小女孩的身上, 热心专注地教导她生字与实例。拱门上的石匾原本是放在台夫特的海罗尼慕史代 (Hieronymusdale Cloister) 修道院的入口处, 画家还将此石匾画进另一幅更富朝气蓬勃的作品中 (现为私人收藏品), 画中侍女把小女孩丢在一边来为两个浪费光阴、吸烟饮酒的粗鲁男子取酒。虽然在两幅画作中他多少更动了些字句, 但他仍旧可能意图使观者忆起原文: “若你欲归隐于坚忍与温厚就是在圣杰洛姆 (St Jerome) 谷中, 因若欲提升必先落降。” 在此画中的匾文训示着居家劳动的坚忍、温厚生活同样和更显明的宗教成规一般, 可引领我们至天堂。这块石匾至今仍留存着, 依旧装在台夫特一个庭园的墙上。

