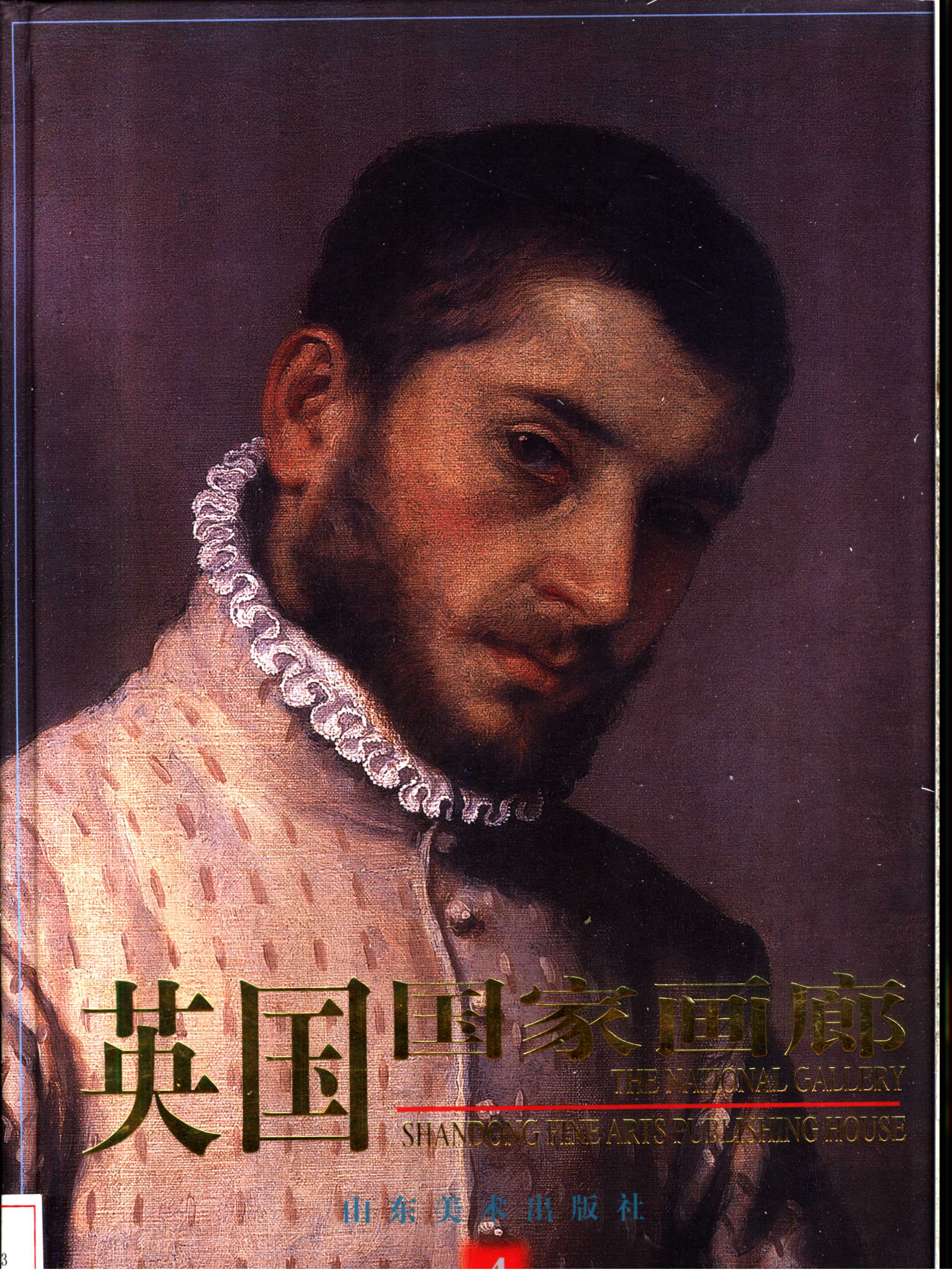

英国国家画廊

THE NATIONAL GALLERY

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

山东美术出版社

华北水利水电学院图书馆
206826167

J23

A3703

英国国家画廊

THE NATIONAL GALLERY

682616

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

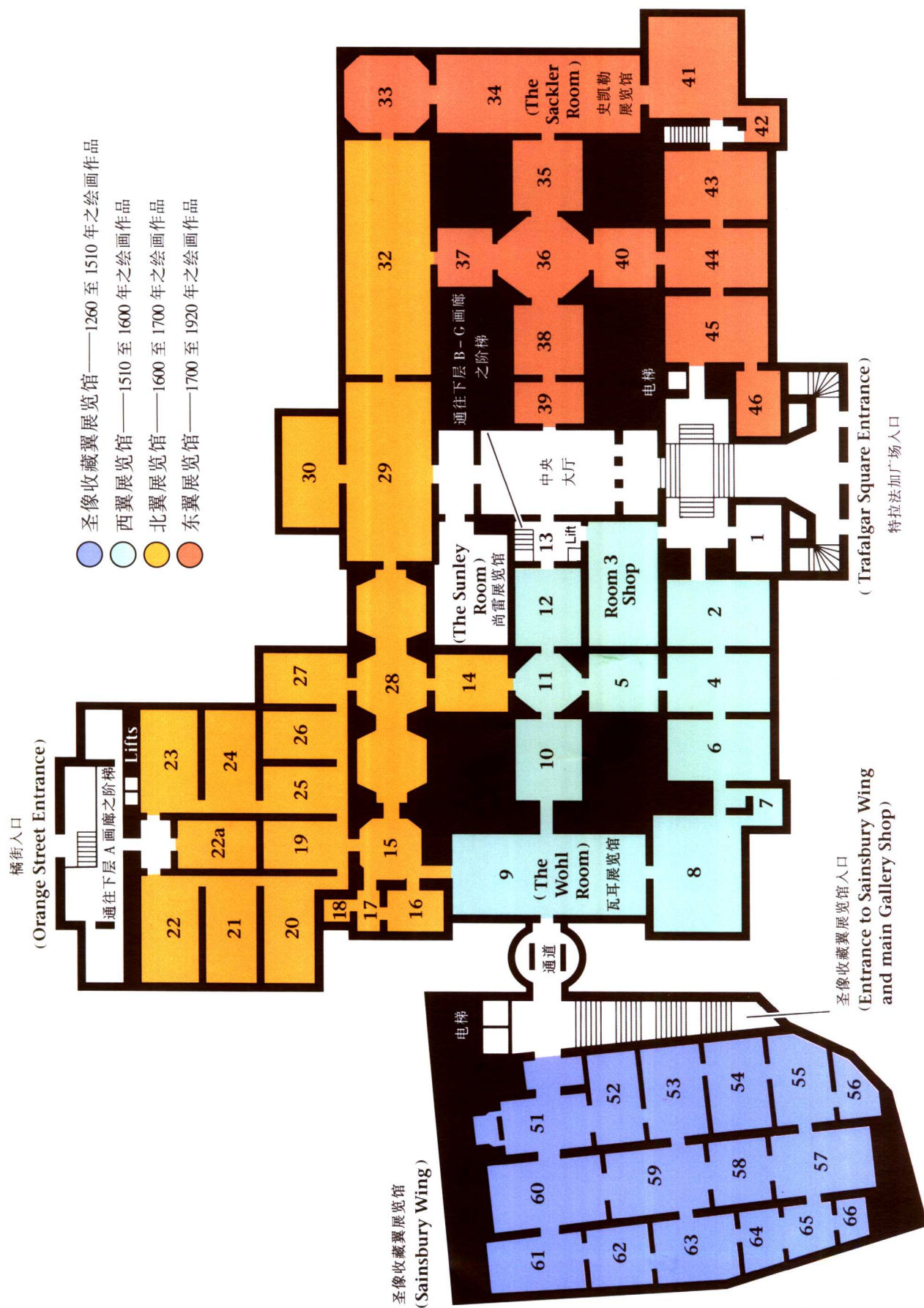
著作权由英国国家美术馆出版有限公司 (National Gallery Publications Limited) 于 1994 年所有。版权所有，一切权利保留。英文版首版于 1994 年由英国国家美术馆出版有限公司 (5/6 Pall Mall East, London SW1Y 5BA, U.K.) 在英国印行；国际中文简体字版乃是透过大苹果公司 (Big Apple Tuttle-Mori Agency, inc.) 与英国国家美术馆出版有限公司接洽。

"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

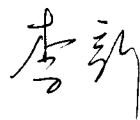
普通大众对于各种艺术类型的价值观念，常常随着文化背景及社会环境的不同而有所变化，但绘画艺术在艺术领域中的皇冠地位，直到今天仍很难动摇。

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*）

马里纳斯·凡·瑞门斯威尔 (*Marinus van Reymerswaele*)

活跃于 1509? 年—卒于 1567 年以后

两个收税人(*Two Tax Gatherers*)

可能在 1540 年完成 油彩·橡木板, 92 × 74 公分

瑞门斯威尔(*Reymerswaele*)是荷兰赛兰德省(*Zeeland*)的一个小镇。马里纳斯(*Marinus*)以半身像的构图而闻名,常以各种变化重复构图,广为人所仿效,像是《两个收税人》等,两幅最好的变体作品也许是故意要带点讽刺意味,它是起源自达·芬奇(*da Vinci* 见 2:100 页)的古怪文物像,经马希斯·昆顿(*Quinten Massys*)发扬而来的,他们的深刻效果和倔强尖锐的线条则要归功于丢勒(*Dürer*)的雕版画。

从左边那个人物正在清楚地把帐目登录到帐本上,我可以看出他一定是一位郡或市的出纳官,正在把征来自烈酒、啤酒、鱼类等的税收作成帐本,帐上提到“*visbrugge*”一字也就是桥上的鱼市场之意,而瑞门斯威尔正是少数有桥上鱼市场的小镇之一。在第二个人的头部上方的文件中可以拼出“在瑞……尔的括尼里斯·丹尼兹·谢潘恩”(*Cornelis Danielsz. Schepenen in Rey……le*)的字样;因为根据资料记录,1524 年在瑞门斯威尔确实有个叫这个名字的人,所以帐目也确定是当地的资料。

我们也能分辨出桌上的那些钱币中,有些是法兰西斯一世国王(*King Francis I*)时候的法国金币,有两枚较大的“*Joachimsthalers of Schlick*”银币是在 1519 年首次铸造的(可显示出这幅图画最早的可能日期)。尽管马里纳斯描绘的可能是真实的景物,但仍充

满着许多令人好奇且不合理的地方,例如必须用来吸墨水的沙罐放在架子上而不是放在桌上,穿着新奇且过时的服饰和非常漫画式的两个人物肖像都不可能是真正的收税人肖像,它想要表达的(然而过去对这一行的看法一如今日)可能是对贪求或强索行为的非难吧!

被认为是昆顿·马希斯 (*Attributed to Quinten Massys*)

1465—1530 年

奇异的老妇(*A Grotesque Old Woman*)

约 1525 年完成 油彩·木板, 64 × 46 公分

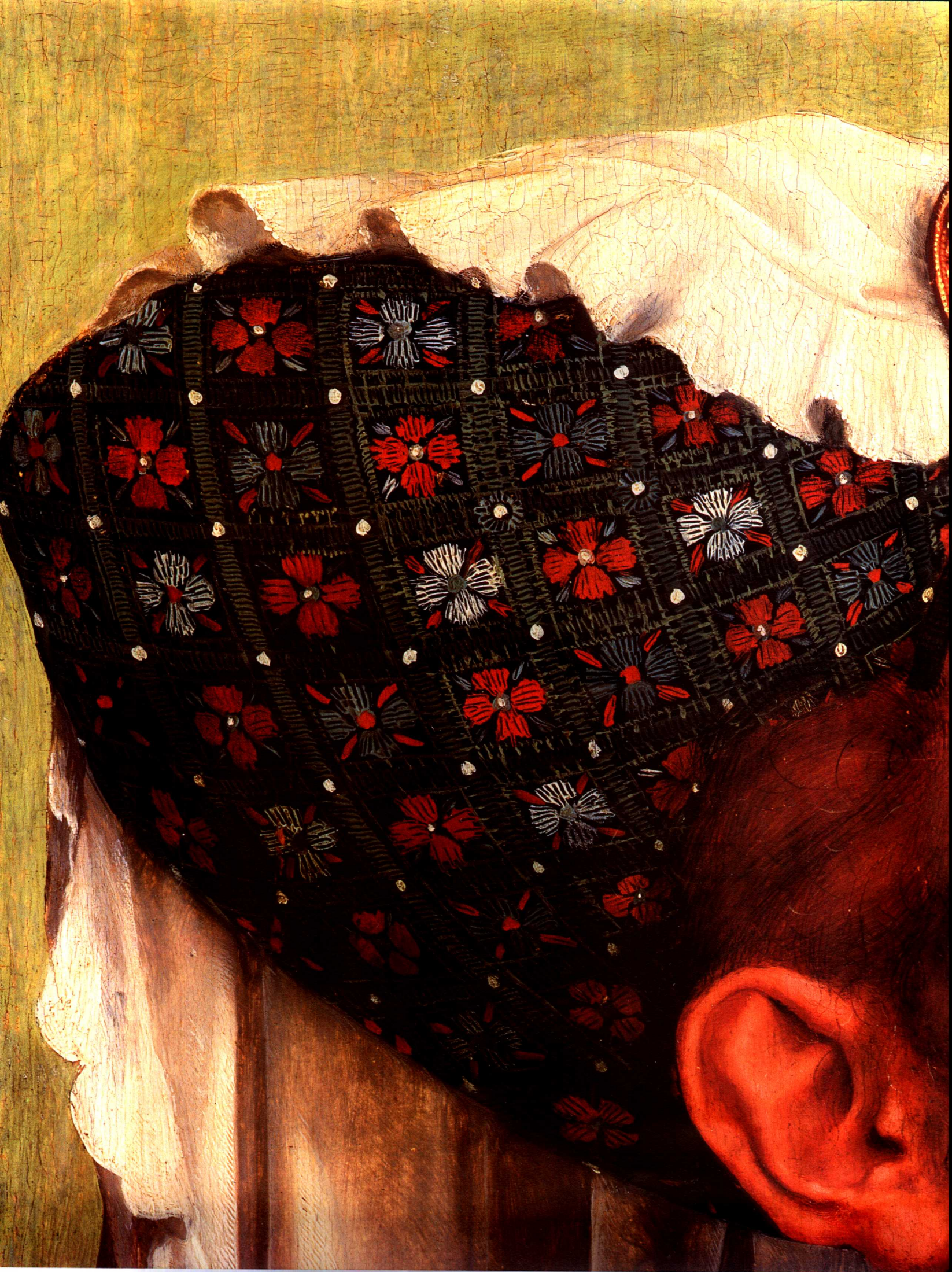
对那些视艺术为美感事物的人而言,这幅图画的确令人为之一惊,为什么有人愿意画这么丑的东西?又为什么有人愿意把它挂在墙上呢?它真的是某个真人的肖像画吗?我们绝对不太可能确实了解,但是有一部分的答案和这幅图画一样令人惊讶,这幅画是在反映伟大的意大利艺术大师达·芬奇(*da Vinci*,见 2:100 页)的作品,然而它却是属于昆顿·马希斯(*Quinten Massys*)的作品。

马希斯是位 1510 年间安特卫普的优秀画家,他最初被早期的荷兰艺术所吸引,特别是对扬·凡·艾克(*Jan van Eyck*)、罗伯特·宫班(*Robert Campin*)和罗杰尔·凡·德·魏登(*Rogier van der Weyden*)等人的艺术(见 1:78、1:50、2:186 页)非常着迷。或许是因为到意大利北部的一趟旅行结果,他开始接触达·芬奇的作品,他把达·芬奇的艺术风格越过阿尔卑斯山带了回去,虽然达·芬奇画过许多怪异的脸形,但他从未把整个人物形象放在这种图画上,他在安特卫普和文艺复兴时期欧洲北方的一流学者伊拉斯莫斯(*Erasmus*)间的友谊,或许可以解释马希斯何以如此表现的原因。

《装扮奇异的老妇》(*A Grotesque Old Woman*)似乎是属于伊拉斯莫斯的讽刺作品《赞颂愚蠢》(*The Praise of Folly*)的世界。无论如何,它或许是马希斯模仿他以极滑稽的方式来引用实例以为教训的画作之一,是下一代马希斯的追随者所热切追求的一种绘画方式,其中最重要的一位就是马里纳

斯·凡·瑞门斯威尔(见 4:98 页)。人老珠黄的老妇人穿着一件不合适的、剪裁低俗的意大利式长袍,头发从她德国南方式样的布帽旁露了出来,就像伊拉斯莫斯嘲笑的愚蠢老人一样,她好像还想“扮演色狼”。这幅画与现在为温莎(*Windsor*)皇室所收藏的一幅模仿达·芬奇的画作有关,虽然服饰的细部有所不同,究竟这是达·芬奇对一个真实人物外貌的原始纪录或是源于他的想象,我们就不得而知了。

在任何年代里,当艺术家寻求与作家和传道者结盟时,幽默的形象就像幽默的文章一样,似乎是在规劝人们须以明智行事的行为规范,方可寻求适当的生活方式,但是绘画的影响是比言论含有更多种的意义,在教养上笑声比悲伤或敬畏更易被接受。今天装扮奇异的老妇令人似乎感到厌恶的成分要比它让人觉得有趣或具有说服力的成分要多。然而后来的现代艺术家们却因此而找到了振兴原有精神的完美安排,后世的艺术家们也因此在此所雕刻的人像中激发了丹尼尔(*Tenniel*)在 1865 年首次发行的《爱丽丝梦游仙境》(*Alice in Wonderland*)中塑造出丑陋的公爵夫人这样的人物形象。

台夫特 (Delft)

活跃于 16 世纪初叶

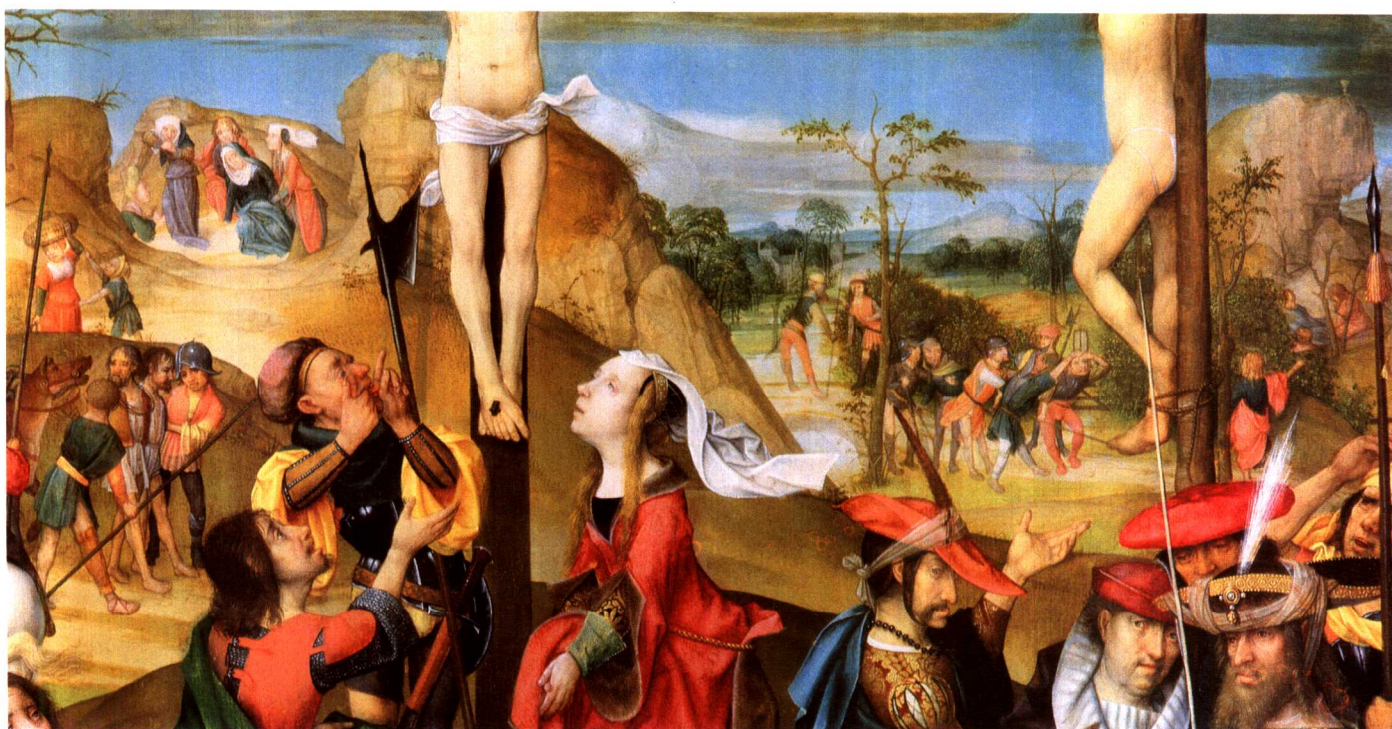
耶稣受难图(Scenes from the Passion)

约 1500—1510 年左右完成 油彩·橡木板 中间的画框 98 × 105 公分, 两侧 102 × 50 公分

这幅开合式祭坛画的作者被认为是曾在一个叫台夫特(Delft)的荷兰城市工作的画家;中间画框的左边背景处所看到的高塔可以认出那是在台夫特的新教堂(New Church),那是它在1496年竣工后又于1536年改造前的样子。耶稣受难的整个故事在此都被描画了出来。所有四部福音书和祈祷文学中的故事枝节也都被显示了出来,宛如事情就在当今观众的眼前发生,而观众正好看见一出当时正在进行的神迹剧,就像他们是在表演一样,大部分的服装是现代的式样,有些如中间画框前景处的两个小孩则看来像是想像中希腊、罗马时的模样,左边画框中最靠近我们的一位正在哭泣的妇

人戴着一件中世纪勃艮地式(Burgundian)的头饰,在中间画框昏厥的圣母右手边,有一位身穿白色道袍已经剃发的当代僧侣肖像,他是这幅祭坛画的赞助人,他甚至可能是这件委任案件的鼓动者;他正跪地祈祷,但是并没有在看描画的事件,而只是一个人静静地默想着这些事。

画家熟练地在广阔但显然是统一的景色中部署着各种角色,又不断地重现着不同事件中的故事,并且把讲故事和被钉在十字架上的耶稣静止的形象结合在一起,提醒着我们在三幅相连的画作背后原来的意义,乃是祭坛桌上圣餐的目的。耶稣在中间画框的正中央,背对着天空的侧面

画像,而且是三个钉在十字架上的
人物中唯一正面朝前的一人。

左侧画中的主题是耶稣在对人们
演说 (*Presentation*),彼拉多 (*Pilate*),大
概是最左边拿着芦苇权杖的那个人
像。在背景中,两个小偷正被带出城
门朝骷髅地 (*Calvary*)而去。此时和耶
稣一起带着十字架的行进行列,在中
间画框的背景中也被重复地出现,在
行列上方,犹大 (*Judas*)正在枯树上挂
东西(涂料因为时间久远已经变成半
透明状,悬崖处甚至可以看透后面);
在他的右边,圣母玛莉亚再次出现,由
圣约翰和三位圣妇照顾着,进一步还
是在右边的背景中,耶稣悲痛的跪在

花园中,在他的下方,士兵们正要前进
去抓他。在前景中十字架下,朗介纳
斯 (*Longinus*)手持长矛要刺耶稣,这时
抹大拉的玛莉亚正在哭泣,彼拉多则
骑在马背上,目睹耶稣被钉上十字架
的情景。

右侧画框的重心在描述耶稣降架
的情形 (*Deposition*),耶稣被人从十字
架上放下并将他埋葬。我们再一次见
到他完整正面的样子,而且我们也再
一次与前景中的圣母一起悲伤。这种
在 15 世纪时发展出来遍及阿尔卑斯
山南北的、重复直接的诉求方式,明白
的表示出其重点是在寻找信徒情感的
反应。