

英国国家画廊

THE NATIONAL GALLERY

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

山东美术出版社

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。

华北水利水电学院图书馆

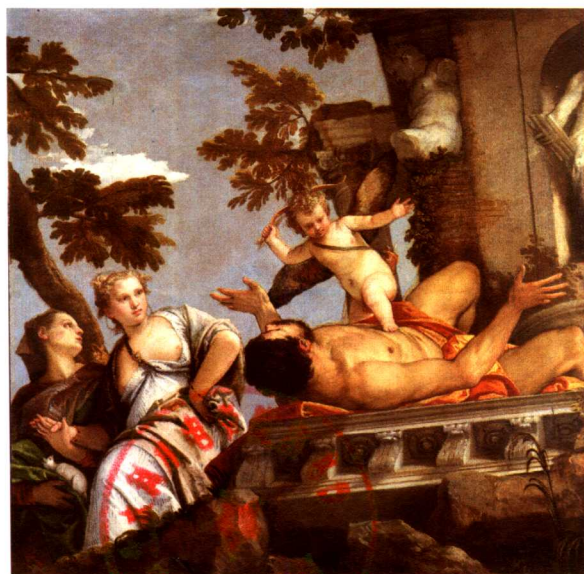
206826149

J23

A3702

英国国家画廊

THE NATIONAL GALLERY

QAL69/03

682614

艾瑞卡·兰姆(Erika Langmuir)著

出版序言

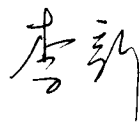
普通大众对于各种艺术类型的价值观念，常常随着文化背景及社会环境的不同而有所变化，但绘画艺术在艺术领域中的皇冠地位，直到今天仍很难动摇。

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

目录

出版序言	• 4
前言·ABN·AMRO 银行赞助词	• 7
谢辞·作者简介	• 9
英国国家画廊·馆长序言	• 11
英国国家画廊简史	• 13
英国国家画廊楼面平面图	• 16
介绍	• 17
西翼展览馆	• 19
THE SAINSBURY WING(从 1510 年至 1600 年的画作)	

前言

本书为您介绍当今世界上拥有典藏西欧绘画最多、最具代表性的其中之一——英国国家画廊（*The National Gallery*），它是艺术爱好者流连驻足、真诚挚爱的一座艺术殿堂，馆中的收藏品包括了伟大画家如佩洛·德拉·法兰西斯卡（*Piero della Francesca*）、提香（*Titian*）、伦勃朗（*Rembrandt*）、鲁本斯（*Rubens*）、维拉斯奎兹（*Velázquez*）、安格尔（*Ingres*）、塞加（*Degas*）等人的不朽名画，以及其他较不为人们所熟知的艺术家及其珍贵的杰出作品。

透过作者艾瑞卡·兰姆（*Erika Langmuir*）的评论和介绍，让我们对国家画廊（*The National Gallery*）所收藏的其中 200 幅杰作，有了更深切的了解与进一步的赏析，参观者或读者因此得以回顾到 13 至 20 世纪的欧洲美术绘画史，进而赏析画作的风格、技巧、意象及类别，而且还可以从艺术和文化的角度来欣赏创作出艺术精华的艺术家们。

更难能可贵的是作者艾瑞卡·兰姆（*Erika Langmuir*）能够结合直觉的眼光以及丰富的学养来为每一幅画作做评论和介绍。她所做的评论和介绍，一再使我们回想起那些我们自以为熟悉的画作，但读了她所做的评论和介绍之后，我们会发现那些画作的内容远比我们原先所想象的还要丰富许多。我想每位读者都会跟我一样有同样的感觉的。

ABN·AMRO 银行赞助词

过去五年来，曾不止一次到访过国家画廊（*the National Gallery*）的人，一定都会注意到国家画廊所做的重大改变：不断持续进行中的整修计划，已使得许多展览室得以重现往日的风采；以往所收藏的一些顶尖佳作，如今得以呈现在大家的眼前；还有在 1991 年新开放的圣像收藏翼展览馆（*the Sainsbury Wing*）也新增添了许多的展览空间，馆内的收藏品因而得以重新规划，让那些伟大的名作，能够放置在最适当的位置。

可惜的是缺乏一本书，好让参观者和对英国主要艺术典藏品感兴趣的人使用，这本画册的主要目的就是要弥补这个缺憾。本银行（*ABN AMRO Bank*）很荣幸赞助本书，期望它能取悦各位读者。本书显示国家画廊（*the National Gallery*）对追求卓越品质所做的努力；追求卓越品质同时也是本银行所追求的目标。

银行管理委员会主席 P. J. 卡夫（*P. J. Kalff*）

1994 年 5 月

谢辞

尼尔·马克盖格 (Neil MacGregor) 以及派翠西亚·威廉斯 (Patricia Williams) 是本书的催生者及首批读者,我万分感谢他们的鼓励及批评指教;对于尼尔·马克盖格先生,我尤其要感谢他所提供的艺术史资讯和见解。我也要感谢过去及现在任职于国家画廊的所有工作人员,感谢他们所做的研究以及大力的协助;我希望他们能了解“抄袭乃是一种最诚挚的奉承”。还有能跟最细心严谨的编辑黛安娜·戴维斯 (Diana Davies),以及从手稿订到本书完成的佛利瑟提·鲁尔德 (Felicity Luard) 合作也是敝人的荣幸。如果书中仍有错误出现,责任自然该由本人来负。再是还要感谢吉林·格林伍 (Gillian Greenwood) 的精心设计,使得书中得以容纳更大的版面及更多的文字以嘉惠读者。

当然我也万分感谢我的师长朋友:恩斯特·贡布利希先生 (Sir Ernst Gombrich) 对我的成长启蒙帮助甚大,我要感谢他对我的关爱;罗伦兹·伊纳 (Lorenz Eitner) 是使我的艺术史学者生涯得以实现的关键人物,在本书中他们二位也可以看得到我采用了他们大作里的见解;见解的采用对象还有罗恩·坎贝 (Lorne Campbell)、茱蒂·艾葛登 (Judy Egerton)、珍妮佛·福莱彻 (Jennifer Fletcher)、恩瑞卡达·哈理斯·法兰克福 (Enriqueta Harris Frankfort)、马丁·坎伯 (Martin Kemp)、诺伯特·林顿 (Norbert Lynton)、伊莉莎白·马格雷司 (Elizabeth McGrath)、琳达及彼得·派歇尔 (Linda and Peter Parshall)、宝拉·雷哥 (Paula Rego)、凯塞琳·雷诺 (Catherine Reynolds)、布莉姬·瑞莱 (Bridget Riley),以及其他许多名字不及备载的人。

感谢瓦拉瑞·兰姆 (Valerie Langmuir) 提供电脑上的重要帮助,同时也要感谢查理·马克琼恩 (Charles McKeown) 的不断大力支持,若不是他的鼎力襄助,就没有本书的付梓;我十分感谢他们二位。

作者简介

作者艾瑞卡·兰姆 (Erika Langmuir) 曾经在法国及美国等地受过教育,她因获得伦敦的华尔堡学会 (the Warburg Institute) 的克瑞斯 (Kress) 奖助学金而前往英国。她任教于萨西克斯大学 (the University of Sussex),并在空中大学 (Open University) 担任艺术史的讲座课程。她于1988年到1995年之间在国家画廊 (the National Gallery) 担任教育长 (Head of Education) 一职。

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*）

国家画廊简史

国家画廊 (*the National Gallery*) 在欧洲所有伟大的公共博物馆中算是相当独特的一座美术馆, 因为它发展的基础并不是以皇室的收藏品为主。偶尔会令外国访客惊讶的是它所展出的画作也并非以英国画家的作品为主; 英国画家的作品大多集中在泰德美术馆 (*the Tate Gallery*, 位于英国伦敦)。在国家画廊所展出的是英国所收藏的西欧绘画, 馆中所收藏的画作包括了从 13 世纪末到 20 世纪初西欧各画派的代表作品, 换言之是从阿瑞索的马加利多 (*Margarito of Arezzo*, 见 2: 120 页) 到毕加索 (*Picasso*, 见 8: 134 页) 的作品。

创立于 1824 年的国家画廊 (*the National Gallery*) 在同等级的类似机构中, 算是成立得比较晚的一个。佛罗伦萨 (*Florence*) 梅迪契家 (*the Medici*) 的众多收藏品, 早在 1737 年就已献给塔斯卡尼 (*Tuscany*) 了; 其他随后开放的主要艺术典藏地包括: 维也纳 (*Vienna*) 在 1781 年, 巴黎 (*Paris*) 在 1793 年, 阿姆斯特丹 (*Amsterdam*) 在 1808 年, 马德里 (*Madrid*) 在 1809 年, 柏林 (*Berlin*) 在 1823 年。大英博物馆早在 1753 年就创立了, 但是它特别是以收藏古代雕刻、钱币以及奖章为主, 慢慢才逐渐将书箱、印刷品及素描涵盖在内; 但是大英博物馆里所收藏的画作极少。于 1768 年设立的皇家学院 (*the Royal Academy*) 乃是一个单纯的教育机构, 它虽时常举办例行的展览, 但是它并没有伟大的前辈画家的画作可供时下的画家们仿效临摹。虽然康斯泰伯 (*Constable*) 对设立一座国家画廊的想法无法认同, 他曾在 1822 年写过以下这段文字: “在可怜的英国, 艺术将会走上穷途末路……, 届时画图的人以技巧熟练为准则, 而不是以师法自然为准则。”, 但是其他的院士、热心公益的艺术鉴赏家以及政治家却联合起来促使国会通过设立国家画廊的方案, 以便收藏画作和鼓励历史画 (*Historical Painting*) [皇家学院院士乔瑟夫·佛林顿 (*Joseph Farington*) 于 1805 年日志中的记载]。在 1823 年, 为了促使财务窘困的政府设立国家画廊 (*the National Gallery*), 康斯泰伯 (*Constable*) 的赞助人、同时也是支持国家画廊设立的主要倡议者乔治·包蒙特爵士 (*Sir George Beaumont*) 许下诺言, 如果有合适的展览场及收藏处所的话, 他愿意把自己所收藏的画作捐给国家。他的慷慨提议不久就发生了抛砖引玉似的效应, 豪威尔·卡尔牧师 (*Reverend Holwell Carr*) 也以同样的条件做出了捐献画作的承诺。他们是国

家画廊的伟大赞助者中最早捐出画作的人。鲁本斯 (Rubens) 的《在晨曦中俯看黑史丁的秋天景致》 (*Autumn Landscape with a View of Het Steen*, 见 6: 158 页), 以及坎纳雷托 (Canaletto) 的《石匠们的工场》 (*The Stonemason's Yard*, 见 7: 22 页) 就是包蒙特爵士 (Sir George Beaumont) 所捐赠出来画作当中的其中两幅; 另外还有豪威尔·卡尔 (Holwell Carr) 所遗赠的收藏品, 其中包括了丁托列多 (Tintoretto) 的《圣乔治与龙》 (*Saint George and the Dragon*, 见 4: 162 页) 和伦勃朗 (Rembrandt) 的《河中沐浴的女子》 (*Woman Bathing in a Stream*, 见 6: 144 页)。

在 1824 年时因为有两件出乎意料的事件发生, 使得政府终于点头答应, 这两件事分别是: 一位出生于圣彼得堡 (St Petersburg) 靠白手起家的资本家、慈善家和收藏家约翰·朱里阿斯·安格斯坦 (John Julius Angerstein) 同意让售他所收藏的大师作品; 以及奥地利突然偿还了战债。奥地利所偿还的钱被用来收购约翰·朱里阿斯·安格斯坦所同意让售的大师画作, 国家画廊也就因此成立了。沙巴斯提诺·德·皮欧姆伯 (Sebastiano del Piombo) 所画的祭坛画《拉撒勒的复活》 (*The Raising of Lazarus*, 见 4: 150 页) 就是安格斯坦所收藏的画作, 这幅画在馆藏画作的收藏顺序上列为第 1 号。

国家画廊起初是设在位于帕玛街 100 号 (100 Pall Mall) 安格斯坦的住宅中, 直到 1831 年才移址到专为国家画廊设立所盖的建筑中。移址后的 30 年间, 国家画廊还必须与皇家学院 (Royal Academy) 一起共用威廉·威肯 (William Wilkin) 所建、位于特拉法加广场 (Trafalgar Square)、备受批评的这栋建筑。透过捐赠、遗赠及收购, 国家画廊的馆藏画作增加得非常快速, 1870 年时不得不请贝利 (E. M. Barry) 在原建筑东半边的后面进行扩建工程。1887 年在门廊北边添加了许多展览室; 1911 年更向西进行了扩建工程。在 1920 年下半年、1930 年初期和 1961 年又增加了更多的展览室, 并且将中庭也都加上了屋顶。1975 年更为北边的展览室完成了可从橘街 (Orange Street) 进入国家画廊的一处入口。最后在私人的捐献下, 由罗伯特·范图立 (Robert Venturi) 设计, 增建了圣像收藏翼 (the Sainsbury Wing) 展览馆, 以容纳馆藏画作中最早期的绘画作品; 圣像收藏翼展览

馆的建筑用地，乃是位于国家画廊主建筑体的西边、一家曾被炮弹所炸平的家具店旧址，圣像收藏翼展览馆的建筑体于 1991 年落成。

从一开始，国家画廊的预定开放对象就不光只是针对艺术家和摹画者，而是一般社会大众。国会甚至坚持连小孩都应获许入场，否则雇不起佣人或保姆的穷人们，就因此无法参观国家画廊了。建议将国家画廊迁到较无污染之地的呼声也遭到了驳回，因为地理位置位居“伦敦的要道”，所以馆内所典藏的画作才能满足无法自己拥有伟大绘画作品的爱好者的需要；1857 年，杰斯提斯·柯勒瑞奇先生（Justice Coleridge）上书给国家画廊国会委员会时写道：“绝大多数对艺术所知有限，希望能更加了解艺术，但工作忙碌的人，只能偶尔抽出半个钟头或休息时间，却无法抽出一整天……”。

现在的国家画廊结构上比它在 19 世纪时的前身还要复杂得多，但仍然持续坚守着它原始的创立目标。科学及保存部门确保画作得以在良好的状态下展出，以及完整地留存给后代；而安全警卫则负责保护画作和参观者的安全。参观馆藏的画作依然是免收门票，免费参观，并欢迎孩童随同家人或学校团体前来参观。如果您想知道馆内画作的资料的话，馆内提供了不同的媒体可供您方便利用：透过演说和导览、经由书面出版品、经由录影带和电脑，这样一来所有的参观者都可以充分分享馆方研究人员的学术研究成果。国家画廊也常举办短期的展览，展出一般在伦敦并不常见的绘画，以及馆藏作品中的新收藏画作。虽然国家画廊像一般的现代机构一样，一直在持续地改变中，但是不管是在过去或是现在，国家画廊的设立宗旨就以在 1858 年国会委员会前所揭示的这段话一样：“有这些画作的存在并不是收藏这些画作的最终目的，这些画作的存在只是为了要带给一般大众高尚乐趣的一种手段罢了。”