

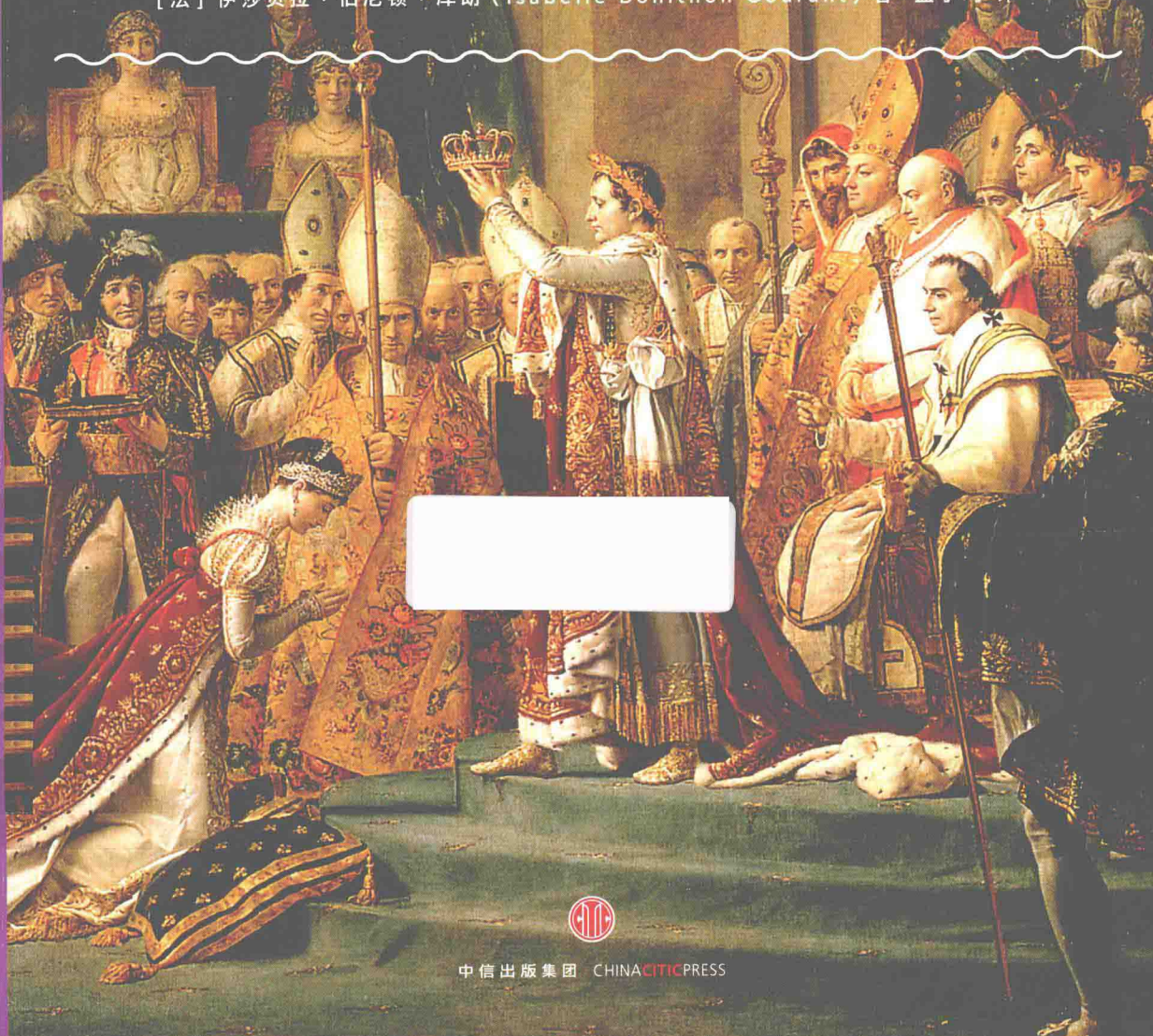

卢 浮 宫

原 来 可 以 这 样 看

Comment parler du château de Versailles aux enfants

[法] 伊莎贝拉·伯尼顿·库朗 (Isabelle Bonithon Courant) 著 孟小珂 译

卢浮宫 原来可以 这样看

伊莎贝尔·博尼福 库朗 孟小珂

Comment parler du
Louvre
aux enfants

图书在版编目 (CIP) 数据

卢浮宫原来可以这样看 / (法) 库朗著; 孟小珂译. —2 (修订本) —北京: 中信出版社, 2015.7
ISBN 978-7-5086-5157-6
I. ①卢… II. ①库… ②孟… III. ①艺术教育—家庭教育 IV. ①G78 ②J-4
中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第 096018 号

Comment parler du Louvre aux enfants by Isabelle Bonithon Courant

© 2005, éditions Le Baron Perché

30, rue Jacob, 75006 Paris

75004 Paris

Tous droits réservés

Simplified Chinese edition © 2012 by China CITIC Press

ALL RIGHTS RESERVED.

本书仅限于中国大陆地区发行销售

卢浮宫原来可以这样看 (修订版)

著 者: [法] 伊莎贝拉·伯尼顿·库朗

译 者: 孟小珂

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/24 印 张: 8.5 字 数: 99 千字

版 次: 2015 年 7 月第 2 版 印 次: 2015 年 7 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2011-0705 广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-5157-6 / G · 1196

定 价: 36.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555

服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

推荐语 Recommendation

人们，特别是儿童和少年，接触经典艺术最大的障碍来自心理的恐惧，似乎那些大师的作品高不可攀。克服心理障碍最好的办法就是让他们直接去感受，去与作品、作者对话。怎样去感受和对话，“艺术眼”系列丛书用深入浅出的语言向我们做出了解释，帮助我们揭开经典作品的面纱，走近大师们创造的艺术境界，从而得到知识的补充、修养的提高和心灵的净化。

中央美术学院教授 邵大箴

历代大师们创造的艺术品，我们都是可以看懂的，不那么高深莫测。怎样去有效地观看、饶有兴味地去品尝，听听专家们的指导十分有益。在这方面，“艺术眼”系列丛书给我们提供了十分方便的条件，是家长和孩子的好读物。

清华大学美术学院教授 奚静之

美术馆并不只是容纳艺术品的空间，它还是艺术品的家，更可以是儿童艺术教育的独特场所。如何引导孩子走进美术馆感受艺术的魅力呢？“艺术眼”系列书用几十幅经典画作，针对不同的年龄段，引导小朋友们在欣赏画作时获得更多的感受与新发现。

中国美术馆副馆长 张子康

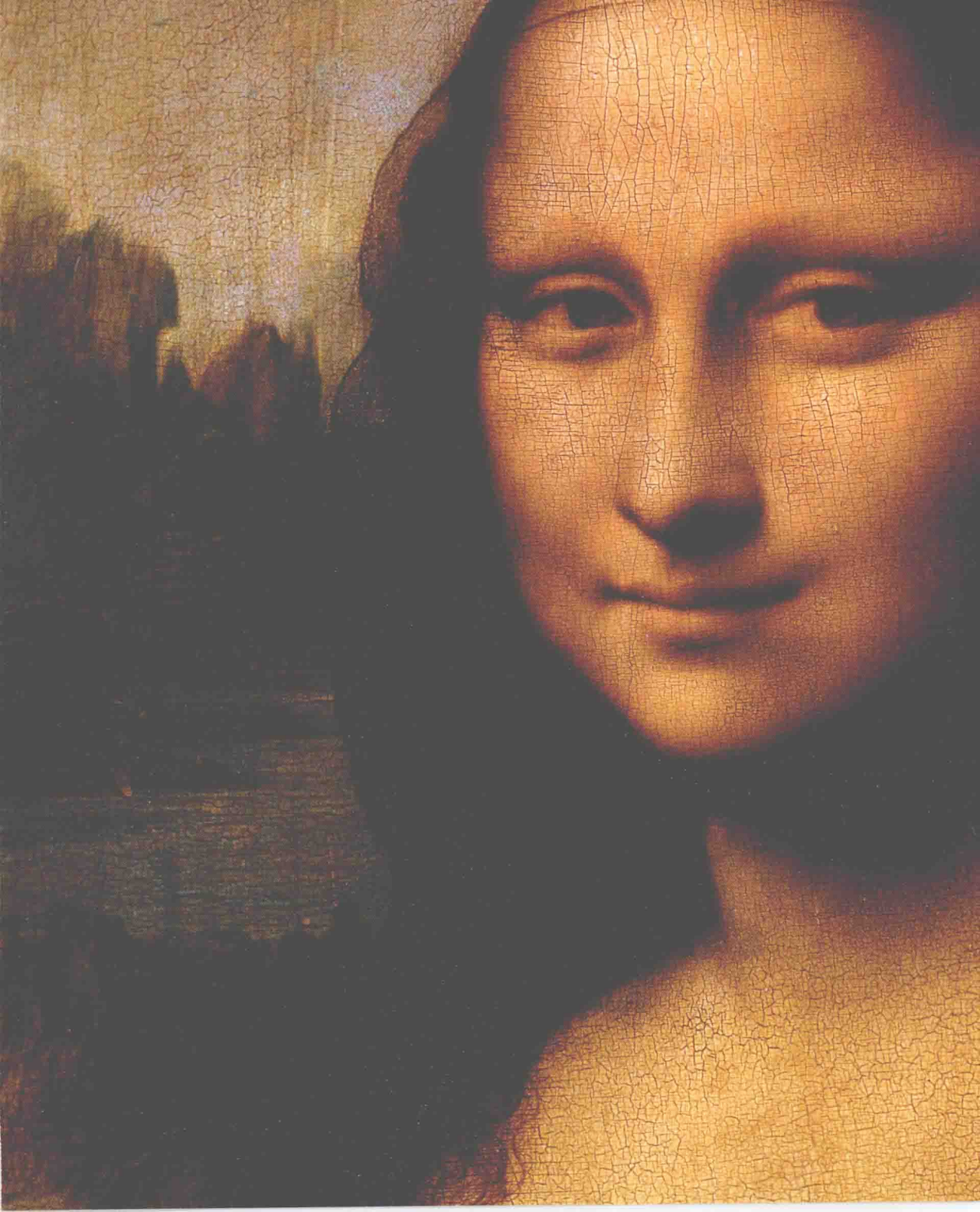
前言 Preface

今天，卢浮宫博物馆已经成为一处不容错过的景点，每年有600万名参观者蜂拥至此。在这里，人们将有机会在长达数公里的展厅中欣赏到数以千计的艺术品，而有时也仅仅是为了利用这一生一次的机会一睹某一件旷世杰作的风采，比如《蒙娜丽莎》(La Joconde)。此后，人们便不假思索地承认杰作的存在。那么说到底，究竟什么才是杰作呢？

作为法国第一座向公众开放的博物馆，卢浮宫凭借其宏大的规模和包罗万象的特点，已经超出了博物馆原有的概念。然而谁还记得“博物馆”一词的本意呢？人们为什么要建立博物馆，它们到底有何用处？

卢浮宫馆藏丰富，享有盛誉，是到访巴黎时绝对不容错过的一站，尽管如此，它仍然会让一些大人们望而却步，更不必说孩子们了。如何和孩子们一起游览这个地方？如何带领孩子们参观卢浮宫，既不会使孩子们失去兴趣也不让大人们觉得无聊？我们应该让孩子们看什么，如何让他们仔细观察一座古希腊的雕塑，或者一件中世纪的象牙雕刻呢？

更多地了解卢浮宫的来历，可以帮助我们更好地融入其中。本书并不试图面面俱到，而是试着帮助你更好地了解卢浮宫的历史、它丰富的馆藏和参观这座博物馆时的一些小要求，我们提供了一些历史知识和实用建议，帮助你更从容地走进卢浮宫。最后，本书从卢浮宫9个展馆中的8个（美洲艺术文明馆不包含在内，此馆将成为将来盖布朗利博物馆的一部分）中精选了31件藏品加以介绍，为你更好地欣赏艺术作品与考古文物提供了线索。

目录 Contents

前 言	VI
杰作是什么？	001
博物馆是什么？	013

第一部分 卢浮宫的点点滴滴

从城堡到博物馆	028
从皇家收藏到国家收藏	035
如何理出头绪？	038
如何做好准备？	041
应该怎么参观？	044

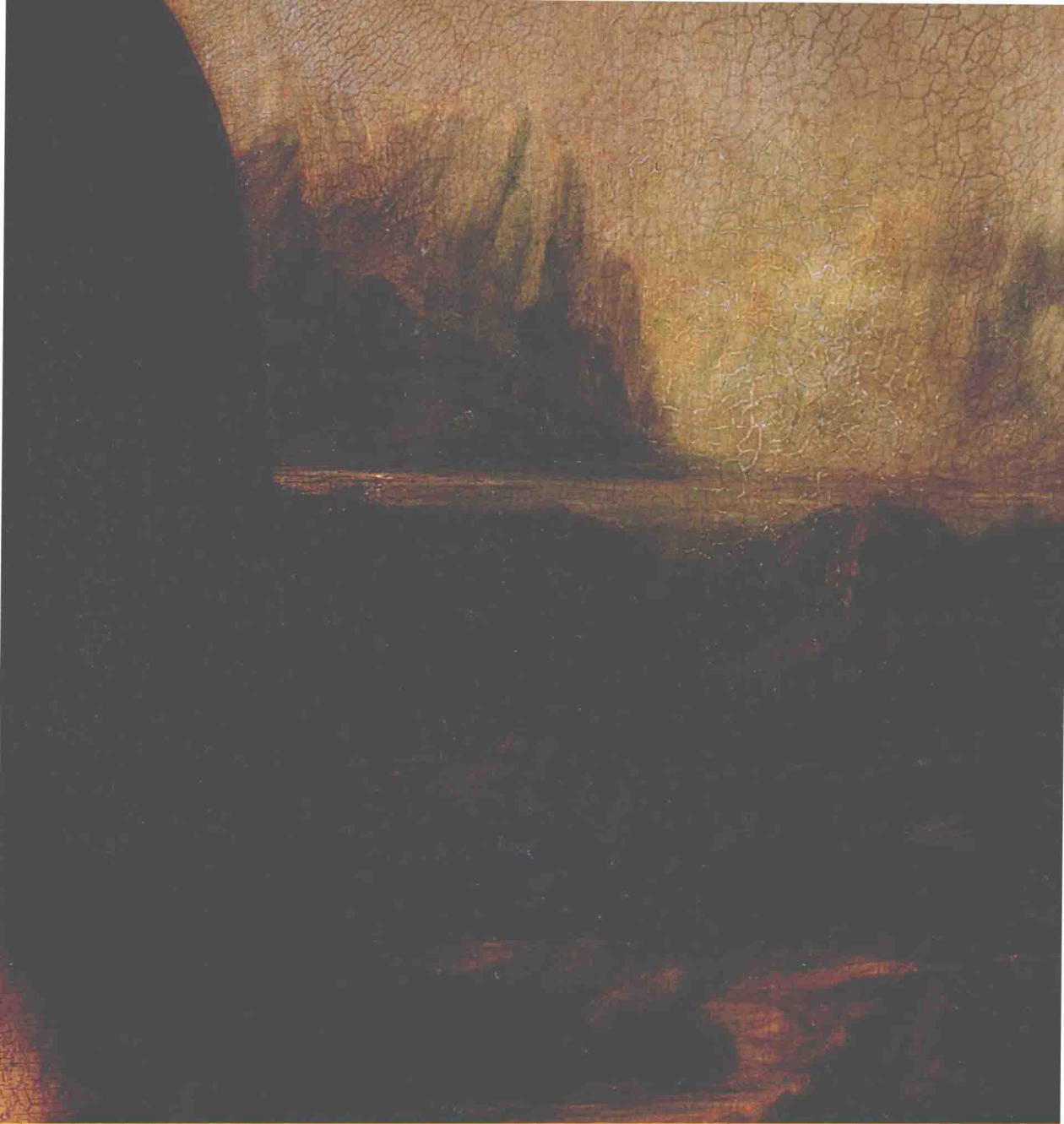
第二部分 作品赏析

如何阅读作品赏析？	050
01.《书吏坐像》	052
02.《人面牛身双翼兽》	056
03.《萨莫色雷斯的胜利女神》	060
04.《米洛的维纳斯》	064
05.《圣母与圣婴》	068
06.《圣路易的圣洗盆》	072
07.《奴隶》组像： 《垂死的奴隶》与《被缚的奴隶》	076

08.《克罗顿的米隆》	080
09.《马利的骏马》	084
10.《圣方济接受五伤》	088
11.《蒙娜丽莎》	092
12.《田野交响曲》	096
13.《迦拿的婚礼》	100
14.《算命者》	104
15.《宰相洛兰的圣母》	108
16.《愚人船》	112
17.《自画像》	116
18.《里昂的会晤》	122
19.《沐浴的拔示巴》	126
20.《天文学家》	130
21.《阿维尼翁的悲切》	134
22.《法国国王弗朗索瓦一世像》	138
23.《木匠圣约瑟》	142
24.《农家室内》	146
25.《舟发西苔岛》	150
26.《鳐鱼》	154
27.《蓬巴杜侯爵夫人全身像》	158
28.《拿破仑一世与约瑟芬皇后加冕礼》	162
29.《梅杜莎之筏》	166
30.《自由引导人民》	172
31.《夏特尔大教堂》	176

第三部分 参观指南

艺术品年表	184
艺术品馆内位置	186
实用信息	188
欲了解更多信息	191

杰作是什么？

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

杰作是什么？

从欣赏杰作的困难说起

“她真小啊。”“她是黄色的。”“我看不见她……”

注意，这种情况很危险。我们都面对着这样的危险：有这么一天，面对在《蒙娜丽莎》的展厅里失望的孩子，我们哑口无言；为了来到这杰作中的杰作面前，要走很长的路，有时候还要忍受漫长的等待，但是我们却没法证明这一切都是值得的；甚至有的时候，我们和孩子们的想法一样，却还不敢承认……

其实，没有什么比“杰作”这个概念更加晦涩，更加令人困惑的。这个概念并不能简化为个人面对作品时的一种情感上、情绪上的体会，而是一种实实在在的、集体性的共识，尽管有时候我们并不能很好地抓住它。

如果说热情是孩子与生俱来的，那么失望也同样如此。倘若我们不能给孩子解释卢浮宫里这些艺术品的价值，那么让他努力欣赏这些杰作只会让他更加费解。

在这种情况下，为了在孩子们提出的天真问题面前不至于手足无措，我们为什么不去找出问题的根源呢？让我们试着去探寻

一件作品是如何成为真正的杰作的，这条道路往往曲折，但有的时候又会有捷径可走。

杰作的悖论

一件杰作因为名声在外，每个人都希望能一睹真容。去卢浮宫不看《蒙娜丽莎》或者《米洛的维纳斯》（*Vénus de Milo*）？这让人难以置信！然而却很少有人会问这些作品的鼎鼎大名是从何而来。另外，所有的杰作都是如此闻名遐迩吗？这就不那么肯定了。

一般来说，尽管杰作比其他作品更为人所知，但是它们并不一定是最好懂的，因此也不是最容易欣赏的。通过欣赏杰作参观一座博物馆，从某种意义上说其实是试图把握住一座博物馆里隐藏的、最不可捉摸的深意。

人们是从什么时候开始谈论杰作的？

在中世纪，“杰作”（*chef-d'œuvre*）这个说法是指手艺人学徒期间为了获得他的“资格证”而必须完成的一件作品，而这就意味着他可以进行独立创作了。完成这件作品通常是颇有难度的，这可以证明一名手艺人学徒期间所学到的技艺与创作智慧。

根据职业的不同，这件作品可能是一个模型、一件家具、房屋框架结构、一座楼梯……这些都可以证明一名手艺人的技术已经成熟，可以独立担当大任了。

这些作品中的一部分主要来自18～19世纪（那些年代更久远的作品没能保存下来），至今我们还可以在图尔以及特鲁瓦的手工业行会博物馆中找到它们的踪迹。如今，传统依然在延续。

画家与雕塑家们也必须完成一件杰作吗？

是的。在18～19世纪，年轻的艺术家们也被要求完成一件杰作，才能进入“学院”（一个为宫廷服务，也致力于推广教育的艺术家协会），同时也就获得了开始为皇室里大人物们服务的可能性。因此，就有必要按照一定的规则来评价这些年轻艺术家的作品和能力（例如对透视关系、解剖学原理以及画面比例的拿捏，对古希腊与古罗马雕塑中造型知识的掌握等）。一些“被接纳的作品”（这个名字是学院用来特指画家和雕塑家们的杰作），目前就藏于卢浮宫中。

是不是所有的杰作都遵循着学院颁布的规则呢？

安东尼·华托（Antoine Watteau）的《舟发西苔岛》（*Le Pèlerinage à l'île de Cythère*）就是一幅被学院“接纳的作品”，取材于一部现代戏剧，表现了“求爱的节日”（这个主题令人联想起男女之情），这在当时是前所未见的。他将一个崭新的主题加入了学院的考查范围（历史画、肖像画、世态风俗画、风景画、静物画）。这一类绘画在18世纪取得了巨大的成功，保罗·魏尔伦（Paul Verlaine）在此启发下创作了一部名为《戏装游乐图》（*Fêtes galantes*）的诗集。

尽管夏尔丹（Chardin）选择了静物画这个并不被学院院士们看好的分支，但他仍旧凭借着《鲷鱼》（*La Raie*）得到了一致的认可。狄德罗（Diderot）借过这幅画，保罗·塞尚（Paul Cézanne）研究过这幅画，这幅画还曾经单独展出，这些都最终奠定其杰作的地位。

为什么那些不遵守规则的画也被当成是杰作呢？

在文艺复兴时期，画家的社会地位提高了：从普通的手艺人变成了艺术家。人们更加注重画家的个性以及他的创造性。艺术家可以大胆地选择创作题材、构图和技法，以求与众不同。人们欣赏作品的原创性以及表现手法的独特性。但需要注意的是，独特性不足以让一名艺术家功成名就：他还必须得到广大艺术爱好者以及博物馆参观者的认可，如此一来，他的作品才可以不用顾忌那些传统规则，跻身杰作的行列。

杰作造就艺术家

对大师们的作品进行观察和分析一直是培养一名艺术家的必修课之一。另外，卢浮宫博物馆的初衷就是要展示最优秀的绘画和雕塑作品，为未来的画家和雕塑家们的艺术创作服务。对他们来说，杰作的意义就在于展示改进的方向、提供优秀的范例。在他们导师的要求下这些未来的艺术家不断地临摹着这些艺术史上的杰作。

卢浮宫里的杰作都是“被接纳的作品”吗？

不是。杰作的概念已经超越了其本意。如果始终把技术与创作是否成熟作为衡量杰作的标准，那么对于这个从文艺复兴时期就被人们所熟知的概念，很多其他因素就会被忽略：例如评论家、艺术史学家、艺术家们的意见，文化本身的影响，作品的历史，在各个博物馆的展出情况……如果按照单一的标准，我们可能就无从知道《米洛的维纳斯》或者《阿维尼雍的悲切》（*Pietà de Villeneuve-lès-Avignon*）当初的创作情况了。然而，这两幅作品直到今天都被视为卢浮宫内的经典藏品。

杰作都是一夜成名的吗？

不一定。有一些作品，比如《米洛的维纳斯》和乔治·德·拉图尔（Georges de La Tour）创作的《木匠圣约瑟》（*Saint Joseph charpentier*），在人们长时间的遗忘和冷落以后才被重新发现，继而被考古学家和艺术史学家们视为杰作的。经过了时间的沉淀，这些艺术品最终表现出了超越同时期或者源自同一文化的其他艺术品，表现出其自身的优点与独特。珍贵性和独创性成为一件杰作所要具备的新特质。

一件作品是普通作品还是杰作，由谁来决定？

既可以说没有人可以决定，也可以说是由所有人一起决定的，因为仅仅一个决定是远远不足以让一件作品成为杰作的。

根据每个时代人们审美眼光的不同，根据这些作品对每个时代的意义不同，一件艺术品是否属于杰作是不尽相同的。一座起初置于异教神庙中的塑像，在非信徒的眼中就是不一样的。在古代祭祀时使用的物品，因为在当时具有独特的意义与美感而备受欣赏，然而随后就可能因为后人的漫不经心而被打破，那我们就等不到它重见天日，被当成杰作流传后世了。

虽然我们不能确定乔治·德·拉图尔的《木匠圣约瑟》在17世纪人们的眼中是否仅仅具有宗教意义，但今天悬挂在博物馆中的这幅画，早已不仅仅是因为它表现的宗教信仰，而是因为其本身的艺术价值。

是艺术家决定的吗？

尼古拉·普桑（Nicolas Poussin）曾经对自己的《所罗门的判决》（*Jugement de Salomon*）非常满意。尽管这幅作品在画家

的职业道路上扮演了举足轻重的作用，但是在大众的眼里却从未获得杰作的地位，甚至还常常被人们所忽略。

或者是评论家决定的？

狄德罗著有《沙龙》(Salons, 为在卢浮宫举行的学院画展所撰写的评论文章)，他曾毫不犹豫地于1763年自己的专栏中建议人们学习夏尔丹的《鲰鱼》。尽管这幅画在当时是属于静物画中比较普通的一种，狄德罗还是将其视为一幅杰作。静物画的画家们很少能得到广泛的赞誉，因为当时人们普遍地认为描绘没有生命的物体要比描绘人物简单。

还是博物馆馆长？

博物馆馆长负责安排艺术品在馆内的展出，他可以通过不同的展示方式来呈现他眼中的普通作品和杰作。例如，他可以把一幅画（例如夏尔丹的《鲰鱼》）单独占用一整面墙展示。一件艺术品的珍贵性，艺术家在艺术史上的地位，作品在博物馆中的位置，以及精湛的技艺都是其能否成为杰作的决定性因素。

一件艺术品在博物馆中展示就能够成为杰作吗？

博物馆作为联系大众的媒介，当然可以让更多的人们认识这件艺术品。每个人都可以看到它，印有它复制品的旅行指南和宣传手册随处可见，不断地在人们手中流传着，这些都会提升一件杰作的声望。