

犀牛艺术文库

WAITING FOR YOU AT THE GALLERY

我在美术馆等你

西方美术之旅（下）

常雷 著

上海人民美术出版社

WAITING FOR YOU AT THE GALLERY

我在美术馆等你

西方美术之旅（下）

常雷 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

我在美术馆等你 : 西方美术之旅 : 全二册 / 常雷
著. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2019. 1
(犀牛艺术文库)
ISBN 978-7-5586-1082-0

I. ①我… II. ①常… III. ①绘画—作品综合集—西
方国家 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第268194号

我在美术馆等你 (全二册)
——西方美术之旅

总策划: 顾伟 邱孟瑜

作者: 常雷
图书策划: 孙青
责任编辑: 孙青 张乃雍 周歆
技术编辑: 史湧
排版制作: 朱庆茨
封面制作: 胡彦杰 / 译出传播
出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路 672 弄 33 号)

印刷: 上海天地海设计印刷有限公司
开本: 787×1092 1/32 12.75 印张
版次: 2019 年 1 月第 1 版
印次: 2019 年 1 月第 1 次
书号: ISBN 978-7-5586-1082-0
定 价: 53.00 元 (全二册)

第三站：德国 比利时 荷兰

扫码免费
获得高清
大图

德国、比利时、荷兰虽然不像意大利那样群星璀璨，有着丰富大量的名画收藏，但他们分别拥有自己重量级别的美术馆，分量十足。

德国

德国的慕尼黑美术馆馆藏主要以德国浪漫主义和自然主义绘画为主，展出18世纪和19世纪欧洲各地的艺术品。这里汇聚了凡·高、高更、莫奈、马奈、塞尚、鲁本斯、毕加索等艺术巨匠的诸多原作，数量超过400件。漫步于德国的美术馆，常常让人不能自己，因这场无与伦比的视觉盛宴而感到万分感动。

比利时

比利时皇家美术博物馆是比利时最重要的美术类博物馆之一，位于比利时首都布鲁塞尔，建成超过200年。布鲁塞尔不大，美术馆却别有一番洞天，包括六个分馆在内，馆藏丰富。

荷兰

一路向北，来到了荷兰。对艺术爱好者而言，既然到了荷兰，怎能不去欣赏伦勃朗、凡·高、维米尔的大作？你不必懂太多的理论，也不必去探究其中的伟大意义。荷兰式绘画艺术，充满了自由自在的情调，是一种人人皆可欣赏的艺术。

《是什么让我们今日家庭如此不凡，如此充满魅力？》

作者：理查德·汉密尔顿

(Richard Hamilton)

年代：1956 年

类别：纸上拼贴 (Collage on Paper)

尺寸：26 厘米 × 24.8 厘米

归属地：德国图宾根美术馆藏

误打误撞的波普艺术

“波普艺术之父”理查德·汉密尔顿（1922—2011）出生于英国伦敦皮姆利科和维多利亚区，他是达达主义¹艺术家马歇尔·杜尚的得意门生。汉密尔顿的个人成长过程对他的艺术成就产生了重要的影响，他14岁小学毕业后开始从事广告工作，曾为EMI唱片公司工作。他上过威斯敏斯特理工学院、皇家美术学院和斯莱德美术学院，并在达勒姆大学国王学院、皇家美术学院等任教，他的教师经历也给他的绘画生涯产生了重要影响。这些传统和商业的复杂经历，有助于他探索高雅与通俗艺术之间的区别和界线问题。纵观汉密尔顿的艺术生涯，他曾多次在英国泰特美术馆、美国古根海姆博物馆等顶级艺术机构举办展览，也获得了众多的奖项。2011年9月13日，一代波普艺术大师汉密尔顿离世，终年89岁。

1 编者按——达达主义：是一种无政府主义的艺术运动，它试图通过废除传统的文化和美学形式发现真正的现实。达达主义由一群年轻的艺术家和反战人士领导，他们通过反美学的作品和抗议活动表达了他们对资产阶级价值观和第一次世界大战的绝望。

一般谈起波普艺术，我们普遍了解的都以美国波普艺术家为主，其实真正开创这股追随大众流行文化的流派却是英国波普艺术家，一般以汉密尔顿的一小幅拼贴画——《是什么让我们今日家庭如此不凡，如此充满魅力？》为源头。

1956年，伦敦当代艺术学院的“独立团体”在伦敦白教堂艺术画廊举办了一场充满宣言、启示录味道的大型展览：“这就是明天”（This is Tomorrow），汉密尔顿负责设计展览用的宣传品。

他计划直接挪用消费社会中的大众图像，便从《妇女之家》《生活》《商业周刊》等时尚杂志和广告册页中剪裁下各种形象元素，然后拼贴成了一幅26厘米×24.8厘米的小画：《是什么让我们今日家庭如此不凡，如此充满魅力？》。出乎汉密尔顿本人的预料，这个用于展览目录和海报的“平面设计”，后来竟被视为全世界第一幅“波普艺术”作品。

汉密尔顿这幅题目冗长的拼贴画《是什么让我们今日家庭如此不凡，如此充满魅力？》浓缩了现代消费社会的文化特征，因而格外引人注目。这一作品表现了一个“现代”的室内：有一个肌肉壮硕、健美明星样的男子，有一个搔首弄姿、袒胸露乳的女子，还有一个使用新式吸尘器的女佣。墙上贴着的是一本书的海报《年轻的罗曼史》，电视屏幕上是明星的面部特写，沙发上摊着一张报纸，地上放着磁带式录音机，灯罩上有福特汽车的标志，茶几上有一大盒火腿罐头，透过窗户可以看到一个电影屏幕，是电影《爵士歌手》里艾尔·乔尔森的特写镜头。最有趣的是肌肉男手里握着一样东西，初看是网球拍，实则是棒棒糖，上面有三个字母“POP”，后来成为“波普”的词源。它既是“通俗”（Popular）一词的前三个字

母，也是“棒棒糖”（Lollipop）一词的后三个字母，颇能体现“波普”的多面性、游戏性和反讽性。

从内容上说，对“消费社会”有深入研究的哲学家鲍德里亚曾指出，消费社会实质上是对符号的消费，而汉密尔顿的这幅画浓缩了消费社会里大众日常生活场景中的种种物质符号。从方法上说，“拼贴”是一种截取片段加以重新整合的后现代主义常用技巧，追求的是多种要素和现成品的积极融合，使断裂美学与前卫的激情相得益彰。正因如此，美术史家罗伯特·休斯在《新艺术的震撼》里，将这幅画视作“稍后波普艺术的所有主要源泉”。从艺术史的角度看，此画有开山之功、功不可没。

画里画外

波普艺术的诞生

波普艺术在20世纪50年代萌发于英国。波普为英文“Popular”的缩写，意即流行艺术、通俗艺术。波普艺术一词最早出现于1952年至1955年间，在伦敦当代艺术研究所由一批青年艺术家举行的独立者社团讨论会上首创。1959年，批评家劳伦斯·阿洛韦（Laurence Allowey）说：“大量生产的技术，能够准确无误地复制文字、图画和音乐，已引出大量可供消费的符号和象征品。再想以文艺复兴为基础的艺术独一无二的思想来对待这个正在爆炸的社会是行不通的。大众传播工具被群众所接受，我们必须转变文化这个概念。文化这个词语不再是高级人工制品和历史名人的思想专用品了，人们需要更广泛地

来描述社会在干什么。”由此可见，波普艺术的思想与行为主张便是打破或冲淡艺术与生活之间的界线。

波普艺术在20世纪60年代鼎盛于美国，并渐次在欧洲、亚洲等地广为流传。20世纪的60年代是一个动荡的年代：古巴导弹危机、越南战争、中国的“文化大革命”、欧洲1968年“五月风暴”革命以及摇滚乐、太空人、柏林墙等都给人们的心灵以巨大的震荡。所以，波普艺术家便在流行的商业文化和都市生活中的日常之物中寻找题材，以能够突出反映工业化和商业化时代特征为创作目的，通过令人意想不到的新奇形式来震撼公众，夺人眼球。

“波普艺术之父”汉密尔顿曾在的一封信中勾勒出了波普艺术的主要特点，称其为“大众化（目标为广大人群）、短暂（短期解决方案）、易耗（很容易遗忘）、低成本、大量制造、年轻化（瞄准年轻人）、诙谐、性感、巧妙、迷人、大生意。”

《蓬巴杜尔夫人》

作者：弗朗索瓦·布歇

(Francois Boucher)

年代：1756 年

类别：布面油画

尺寸：212 厘米 × 164 厘米

归属地：德国慕尼黑老绘画馆藏

集美貌和智慧于一身的女子

弗朗索瓦·布歇（1703—1770），18世纪法国著名洛可可风格的代表画家。

布歇出生于巴黎，父亲尼古拉是画师兼装饰家。布歇从小就在父亲的工作室学习，之后父亲将他送到当时装饰画家弗朗索瓦·勒穆瓦纳（Francois Lemoyne）画室学习。1723年，布歇获得了皇家美术学院的“罗马大奖”。1727年，布歇前往意大利逗留了四年时间（1727—1731年）。他从威尼斯画派¹画家提埃波罗（Giovanni Battista Tiepolo）等人那里受到启发与影响。回到巴黎之后，意大利旅行给他带来的效果便清晰地展现出来。1731年，布歇作为“历史画家”得到了皇家美术学院的认可，他三年之后的作品《里纳尔多与阿尔米达》（Rinaldo and Armida）获得好评，布歇也因此成为皇家美

1 编者按——威尼斯画派：反映人文主义和爱国主义思想，注重光线运用和色彩造型，使画作更加生动明快，生气勃勃，富有浓郁的诗意，同时人物背景中风景占据的比例更大。

术学院院士，1737年被选为皇家美术学院教授。1748年，布歇进入宫廷，经路易十五引见，成为路易十五情妇蓬巴杜夫人的绘画老师，从此蓬巴杜夫人成为他最有力的资助者。两人之间的交往与合作，引领着18世纪法国艺术，尤其是洛可可艺术的发展与走向。1755年，他被任命为戈布兰壁毯工厂监督。1765年，布歇获得了国王首席画家的头衔，并出任皇家美术学院院长。1770年，布歇因慢性哮喘而去世。

布歇艺术生涯中一共画了12幅肖像作品，其中有7幅作品描绘的是蓬巴杜夫人（Madame de Pompadour），显示出他们有着非常亲密的关系。1756年创作的《蓬巴杜夫人》是布歇为蓬巴杜夫人创作的肖像中最著名的一幅。布歇用极细腻的笔触精心描绘了倚在书房靠榻上的蓬巴杜夫人，她的左手支靠在绣花的枕头上，右手拿着一本还在阅读的诗集。画面右侧洛可可式的书桌上，书桌的抽屉是打开的，里面盛放着墨水和鹅毛笔。书桌的上面放着火漆和一封即将要发出的信件。她的四周，书桌底下、身后书柜以及脚边都堆放了各种厚重的书籍和卷帙，这一切似乎都在表明蓬巴杜夫人学识的渊博和工作的繁忙。尽管如此，闲暇之余的蓬巴杜夫人还不忘享受生活，画中的她面色红润有光泽，身着华丽缎子裙撑，上面缀满了五彩缤纷的花饰，胸前、头上都佩戴着鲜花，映衬出她的雍容华贵。画面左下方，有一只忠实的黑色西班牙宠物犬。地板上散放着铜版画制作的工具，表示她正在向布歇学习版画技巧。还有两枝仿中国式的软质瓷花，显示了“中国风”对洛可可艺术的影响。这一切显示了画家布歇的良苦用心，向观者展现了集美貌和智慧于一身的蓬巴杜夫人。

画里画外

才貌双全的蓬巴杜尔夫人

蓬巴杜尔夫人，全名让娜-安托瓦妮特·普瓦松（Jeanne-Antoinette Poisson），法国国王路易十五（Louis XV，1710—1774）的著名情妇，社交名媛。

让娜-安托瓦妮特·普瓦松于1721年在法国巴黎出生。她名义上的父亲弗朗索瓦·普瓦松在1725年因丑闻和负债被逐出法国后，富翁图尔内姆成为她的法律监护人，历史学家怀疑他才是其亲生父亲。图尔内姆资助她接受了良好的教育，还一手安排她嫁给了自己的外甥埃蒂奥斯，并帮助其进入了社交界。

蓬巴杜尔夫人除了绝世的美貌外，还被伏尔泰称赞为“有一个缜密细腻的大脑和一颗充满正义的心灵”。在一次凡尔赛宫的化装舞会上，国王路易十五被让娜的美貌和智慧所吸引，很快就把她带进了凡尔赛宫，并将她封为蓬巴杜尔侯爵夫人，正式成为路易十五的情妇。

蓬巴杜尔夫人对文艺十分感兴趣，主持修建了两所大剧院，成立了自己的剧团，参与设计了巴黎的协和广场及凡尔赛宫的翻修，建立了自己私人的图书馆，并收集了大量的藏书。现在的法国总统府爱丽舍宫，就是她当年的房产，按她的审美标准装修过。

在她的倡导下，瓷器业迅猛发展，人们不再热衷于用坚硬沉重的大理石雕刻，而是更喜欢精巧细致的瓷质雕塑。在当时流行的塞夫勒（Sèvres）瓷器上，最娇嫩鲜艳的粉红色，就被

《蓬巴杜尔夫人》 弗朗索瓦·布歇

《蓬巴杜尔夫人》 弗朗索瓦·布歇

称为“蓬巴杜尔玫瑰色”。

同时，她还不断结识并资助各类艺术家，其中她最钟爱的肖像画家就是洛可可风格艺术大师的代表——弗朗索瓦·布歇。在她的支持和保护下，许多文学家、艺术家都得以畅所欲言，这位“无冕之后”全方位推动了洛可可艺术的发展。

不过，美中不足的是，蓬巴杜尔体质虚弱，患有慢性偏头痛、肺病和妇科病，42岁时便香消玉殒。她死的那一天正在下雨，路易十五伤感地说：“夫人上路，没赶上个好天儿啊。”