

博物馆里的 活色生香

姜松 著

轻读艺术史
趣游博物馆

从大英博物馆、卢浮宫、凡尔赛宫
一路看到纽约大都会博物馆

从达·芬奇、米开朗基罗、提香
一路看到贝尔尼尼

从神话到宗教
从皇室到豪门
从史料到八卦
馆藏珍品背后的故事

真的
很有趣

博物馆里的 活色生香

姜松 著

趣游
博物馆

轻读
艺术史

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

博物馆里的活色生香 / 姜松 著.

-- 北京: 中国青年出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5153-3958-0

I. ①博… II. ①姜… III. ①博物馆-藏品-介绍-世界 IV. ①K86

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 279473 号

博物馆里的活色生香

著 者: 姜 松

责任编辑: 李文华

装帧设计: 后声 pankouyugu@163.com · 王国鹏

出版发行: 中国青年出版社

社 址: 北京东四 12 条 21 号

邮 编: 100708

网 址: www.cyp.com.cn

编辑中心: 010-57350504

营销中心: 010-57350370

印 装: 北京中科印刷有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 880 × 1230 1/32

印 张: 8

字 数: 100 千字

版 次: 2016 年 2 月北京第 1 版

印 次: 2016 年 2 月北京第 1 次印刷

定 价: 39.90 元

本图书如有印装质量问题, 请凭购书发票与质检部联系调换 联系电话: (010) 57350337

I 以神之名

In The Name of God

第一节

拉奥孔的悲哀和河神们的欢喜

梵蒂冈博物馆 — 罗马纳沃纳广场

010

第二节

大卫的“进化”：从美少年到“荷尔蒙男神”

佛罗伦萨巴杰罗博物馆 — 佛罗伦萨艺术学院画廊

030

第三节

教皇朱利叶斯二世的野心和米开朗基罗密码

伦敦国家画廊 — 梵蒂冈西斯廷教堂

040

第四节

诺查丹玛斯的“最准预言”和亨利二世的黄金头盔

伦敦大英博物馆 — 伦敦维多利亚·阿尔伯特博物馆 — 纽约大都会艺术博物馆

076

第五节

“天堂之门”和锡耶纳的地板“连环画”

佛罗伦萨圣若望洗礼堂 — 锡耶纳大教堂

090

第六节

最会讲故事的画：《最后的晚餐》和圣马太组画

米兰圣母感恩修道院 — 罗马圣路易吉教堂

134

II 以爱之名

In The Name of Love

第一节

查理七世和“欧洲第一美乳”阿涅丝·索蕾

巴黎卢浮宫 — 安特卫普皇家美术馆 — 柏林艺术画廊

176

第二节

弗朗索瓦一世和“费隆妮叶夫人”的传说

巴黎卢浮宫 — 伦敦国家画廊 — 克拉科夫恰尔托雷斯基博物馆 — 卢瓦河香堡

186

第三节

亨利四世与埃丝特蕾姐妹的迷之兰花指

佛罗伦萨乌菲兹博物馆 — 巴黎卢浮宫黎塞留馆二楼 — 巴黎卢浮宫黎塞留馆三楼

202

第四节

路易十五和蓬皮杜夫人的洛可可风

凡尔赛宫 — 慕尼黑老绘画陈列馆 — 伦敦华莱士收藏所

222

第五节

波提切利的秘密花园和提香的石棺喷泉

佛罗伦萨乌菲兹美术馆 — 罗马博尔盖塞博物馆

238

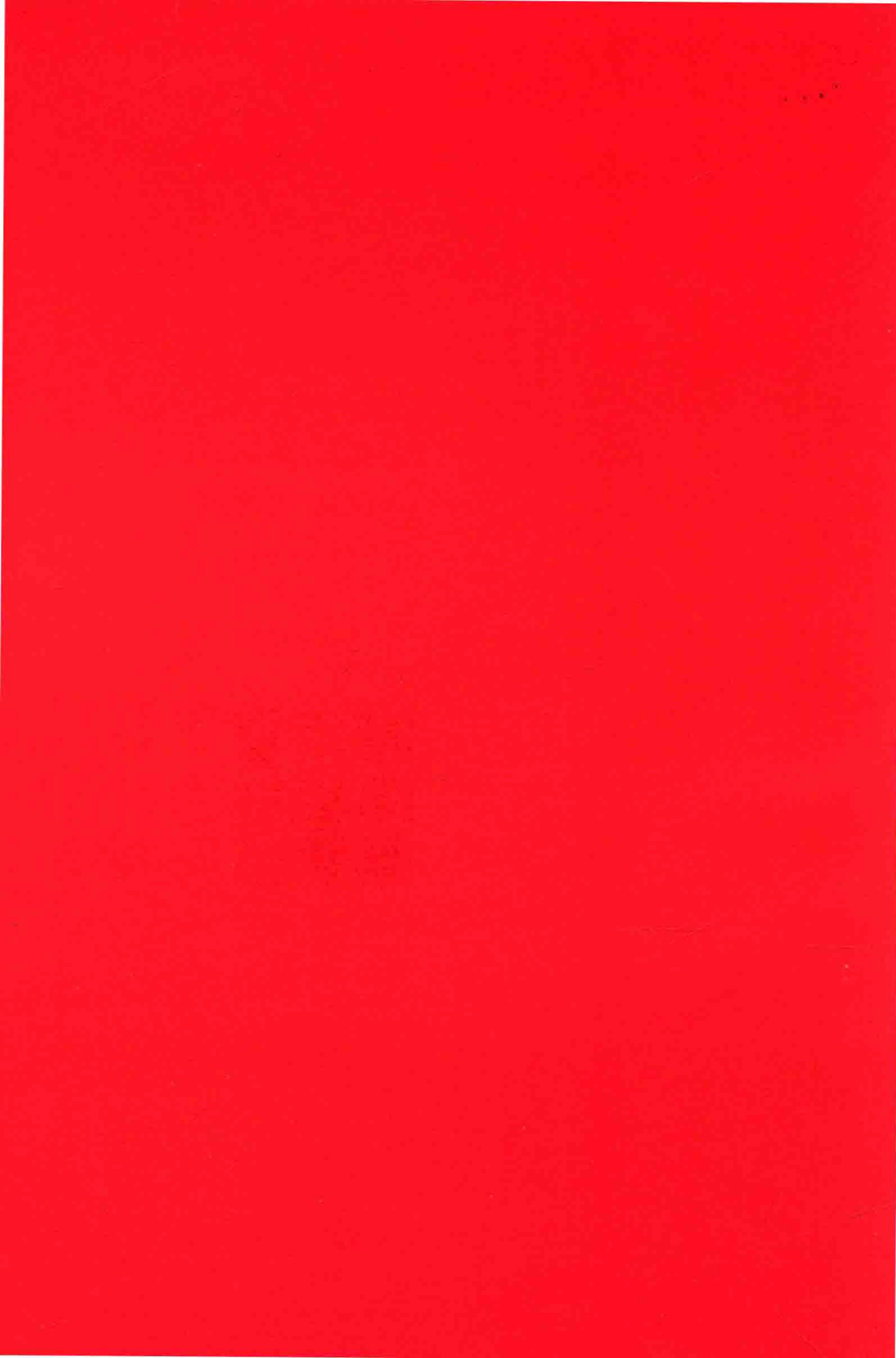
博物馆里的
活色 生香

姜松 著

趣游
博物馆

轻读
艺术史

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

博物馆里的活色生香 / 姜松 著.

-- 北京: 中国青年出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5153-3958-0

I. ①博… II. ①姜… III. ①博物馆-藏品-介绍-世界 IV. ①K86

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 279473 号

博物馆里的活色生香

著 者: 姜 松

责任编辑: 李文华

装帧设计: 后声 pankouyugu@163.com • 王国鹏

出版发行: 中国青年出版社

社 址: 北京东四 12 条 21 号

邮 编: 100708

网 址: www.cyp.com.cn

编辑中心: 010-57350504

营销中心: 010-57350370

印 装: 北京中科印刷有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 880×1230 1/32

印 张: 8

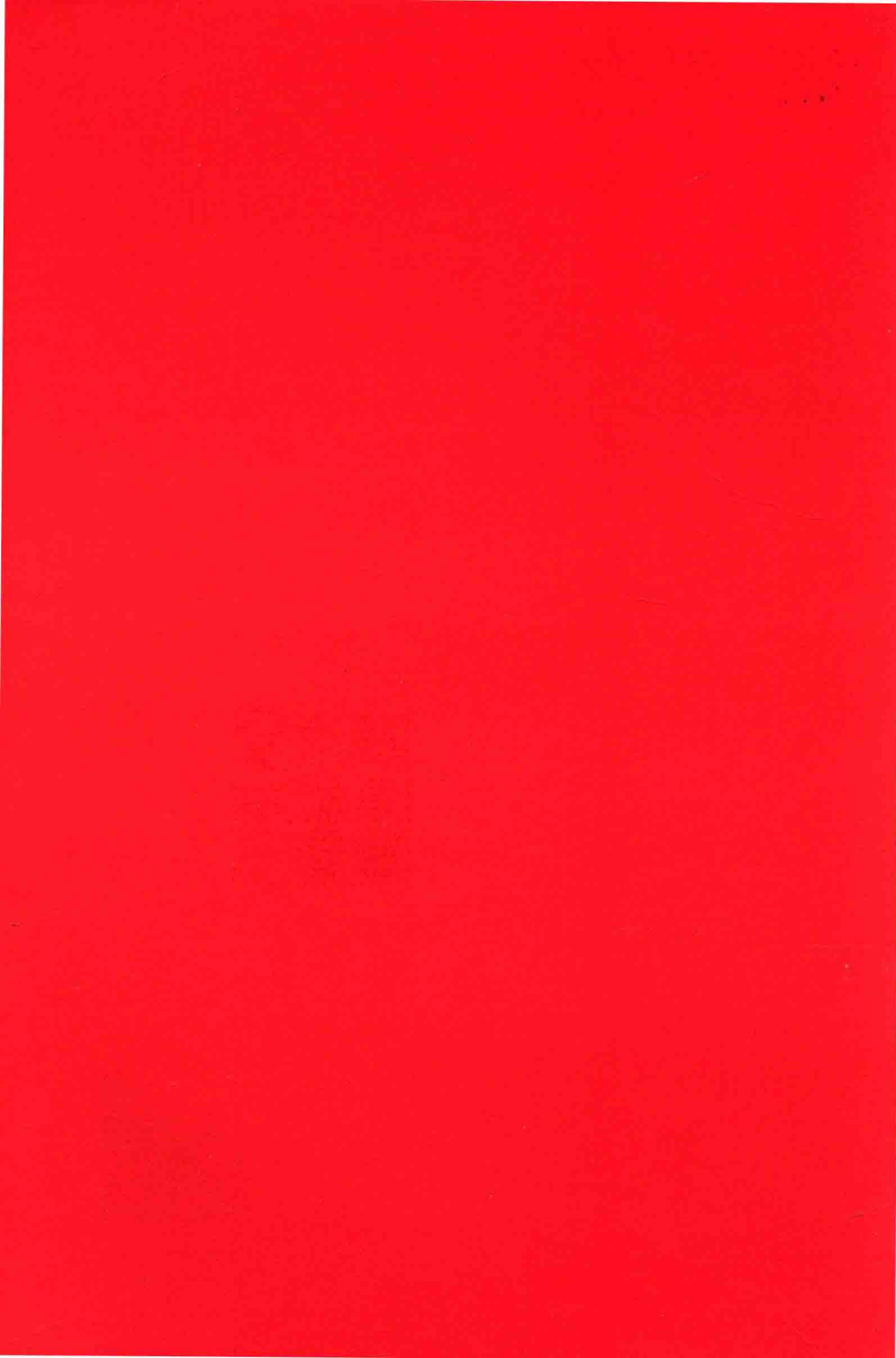
字 数: 100 千字

版 次: 2016 年 2 月北京第 1 版

印 次: 2016 年 2 月北京第 1 次印刷

定 价: 39.90 元

本图书如有印装质量问题, 请凭购书发票与质检部联系调换 联系电话: (010) 57350337

走， 我带您逛博物馆

先交个朋友吧！我的爱好就是交朋友和逛博物馆，近几年来，跟一帮朋友同游了世界各地几百家博物馆，就成了人生最快乐的事。

初到博物馆，大家最常见的反应就是：这破瓶烂罐断壁残垣的，也看不出什么名堂呀！或者：名画里的老几位不是穿太多就是什么都不穿，这都谁是谁呀？每到此时，“为了捍卫人类文明的尊严”，我都不得不跳出来“嘚啵”几句，尽可能地在大家丧失好奇心和耐心之前，解释博物馆之美。什么历史背景、艺术家生平、风格流派……甩开了招呼。渐渐地我发现，这貌似高冷的博物馆背后，真真地隐藏了无数的“彩蛋”“包袱”和“密码”，令人抑制不住地想“说话”，也让我的“听众朋友们”真正爱上了逛博物馆，品味到了艺术经典带来的美好和乐趣。

独乐乐不如众乐乐。在这本书里，我总结了西方博物馆、画廊内的一些“神道事儿”和“花花事儿”与大家分享，希望您“爱听”，更希望您能亲自去逛一逛。我在博物馆等着您！

I 以神之名

In The Name of God

第一节

拉奥孔的悲哀和河神们的欢喜

梵蒂冈博物馆 — 罗马纳沃纳广场

010

第二节

大卫的“进化”：从美少年到“荷尔蒙男神”

佛罗伦萨巴杰罗博物馆 — 佛罗伦萨艺术学院画廊

030

第三节

教皇朱利叶斯二世的野心和米开朗基罗密码

伦敦国家画廊 — 梵蒂冈西斯廷教堂

040

第四节

诺查丹玛斯的“最准预言”和亨利二世的黄金头盔

伦敦大英博物馆 — 伦敦维多利亚·阿尔伯特博物馆 — 纽约大都会艺术博物馆

076

第五节

“天堂之门”和锡耶纳的地板“连环画”

佛罗伦萨圣若望洗礼堂 — 锡耶纳主教堂

090

第六节

最会讲故事的画：《最后的晚餐》和圣马太组图

米兰圣母感恩修道院 — 罗马圣路易吉教堂

134

II 以爱之名

In The Name of Love

第一节

查理七世和“欧洲第一美乳”阿涅丝·索蕾

巴黎卢浮宫 — 安特卫普皇家美术馆 — 柏林艺术画廊

176

第二节

弗朗索瓦一世和“费隆妮叶夫人”的传说

巴黎卢浮宫 — 伦敦国家画廊 — 克拉科夫恰尔托雷斯基博物馆 — 卢瓦河香堡

186

第三节

亨利四世与埃丝特蕾姐妹的迷之兰花指

佛罗伦萨乌菲兹博物馆 — 巴黎卢浮宫黎塞留馆二楼 — 巴黎卢浮宫黎塞留馆三楼

202

第四节

路易十五和蓬皮杜夫人的洛可可风

凡尔赛宫 — 慕尼黑老绘画陈列馆 — 伦敦华莱士收藏所

222

第五节

波提切利的秘密花园和提香的石棺喷泉

佛罗伦萨乌菲兹美术馆 — 罗马博尔盖塞博物馆

238

无论是古希腊古罗马神话中的众神诸仙，还是《新约》《旧约》中的圣人先知，他们的故事都是西方艺术最主要的灵感源泉和表现对象。这不仅因为这些传说本身丰富并能进一步激发艺术家天马行空的想象力，也因为它们寄托了人们美好的愿望和虔诚的信仰。用艺术以教化，这便是博物馆收藏顶级艺术品的宗旨，也是我们趣游博物馆的目的之一。当然，以现代人的眼光重新审视那些千百年前的艺术珍宝和它们背后的故事，会找到比教化更有趣的发现……

I 以神之名

In The Name of God

第一节

拉奥孔的 **悲哀** 和河神们的 **欢喜**

路线

梵蒂冈博物馆 ●

● 罗马纳沃纳广场

第一站

梵蒂冈博物馆

梵蒂冈在拉丁语中意为

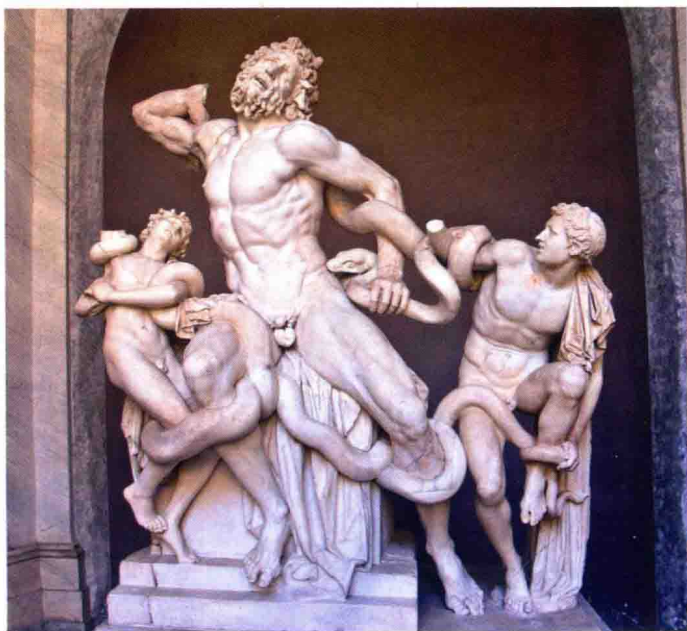
“先知之地”，

是全世界天主教的中心，我们的博物馆“朝圣之旅”就从这里开始。

梵蒂冈博物馆里有一座公元前一世纪的古希腊原创雕塑，它被文艺复兴以来的大师们反复模仿借鉴，长久地激发着后代艺术家们的创作灵感，在艺术史上的地位堪比《蒙娜丽莎》和《米罗的维纳斯》，它就是

《拉奥孔和他的儿子们》。

Laocoön and His Sons

据考证，这座雕像的作者是希腊雕塑家

阿格桑德罗斯

Agesandros

和他的两位助手。1506 年它出土于罗马尼禄金殿遗址附近，被教皇朱利叶斯二世收藏在梵蒂冈。拿破仑曾经把它掠去法国的卢浮宫，后因战败归还。从此，这组塑像就一直被保存在梵蒂冈博物馆。

拉奥孔 (Laocoön) 是特洛伊城的祭司，他识破了希腊联军的木马计，并试图阻止特洛伊士兵将木马拖入城中。那么现代对付木马病毒的杀毒软件为什么不叫“拉奥孔”呢？原因是拉奥孔没能拦截成功，希腊联军的保护神雅典娜用巨蛇将拉奥孔父子灭口了（**女神也并不是总是美丽温柔的**）。这组雕塑定格的就是父子三人被巨蛇缠身无法摆脱的悲惨瞬间。那强健却被捆绑到扭曲的身体，那惊恐、痛苦而又绝望的表情，充满了强烈的死亡来临时的气息。

恐惧

痛苦挣扎

绝望

父子三人的表情分别代表了人类面临“死亡”的三种态度：大儿子的“恐惧”，父亲的“痛苦挣扎”，和小儿子的“绝望”

塑像在刚出土时有残缺：

拉奥孔的右臂、

长子的右手、

次子的右手缺失，

——“左手帮”呀！