

创世
梵蒂冈博物馆全品珍藏

创世

梵蒂冈博物馆全品珍藏

THE VATICAN
ALL THE PAINTINGS

[德]安雅·格雷贝 著

郑柯 译

图书在版编目 (CIP) 数据

创世：梵蒂冈博物馆全品珍藏 / (德) 格雷贝著；
郑柯译. — 北京：北京联合出版公司，2015.9
ISBN 978-7-5502-5821-1

I. ①创… II. ①格… ②郑… III. ①西方艺术—作
品综合集 IV. ①J150.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第168987号

THE VATICAN: ALL THE PAINTINGS by Anja Grebe
Copyright © 2013 by Black Dog & Leventhal Publishers
Copyright © 2013 by Conception and Text: Palmedia Publishing Service,
Berlin.
Simplified Chinese translation copyright © 2015
by United Sky (Beijing) New Media Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED

北京市版权局著作权合同登记 图字：01-2015-2843

创世：梵蒂冈博物馆全品珍藏

作者：(德) 安雅·格雷贝
译者：郑柯
出品人：唐学雷
策划：联合天际
特约编辑：任菲
责任编辑：李伟 刘凯
装帧设计：翁涌
美术编辑：王颖会
专业顾问：翁昕

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

小森印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销
字数328千字 889毫米×1194毫米 1/12 45.5印张

2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-5821-1

定价：399.00元

艺术家

关注未读好书

联合天际Club
官方直销平台

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有，侵权必究
本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换
电话：(010) 82060201

创世

关于作者：

安雅·格雷贝 (Anja Grebe)

安雅·格雷贝在德国埃朗根—纽伦堡大学教授艺术史。她参与了多项国际性研究项目和展览，发表了大量关于中世纪艺术史和现代艺术史的文章。她还参与了 *Louvre: All the Paintings* 一书的撰写。

关于译者：

郑 柯

微信公众号“一天一件艺术品”运营人。译著有《如何看一幅画》《如何看一幅画2》《艺术的力量》。

导言 INTRODUCTION

由于版面限制，为方便读者查阅，本书中全部注释均收录在附赠的“随书手册”中，可在阅读过程中对照查看。

如果说地理决定命运，那么梵蒂冈博物馆拥有世界上最伟大的艺术收藏，也是顺理成章。这里有达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔和提香等大师之作，并且一直是艺术的圣地。位于台伯河边的这座山坡，名字尽显自身的诗意和创造力，古罗马人将这不起眼的小丘称为“梵蒂冈山坡（Mons Vaticanus）”，意指曾在这里居住过的诗人和先知，他们留下的文字称为“vanticinia”，被人字斟句酌，想要从中预测未来。古罗马学者瓦罗¹认为：“vates”这个词源于“vi mentis”，意思是“心灵之力”，我们今天称之为“创造性想象力（creative imagination）”²。因此，梵蒂冈成为艺术的繁盛之地。

早期基督徒相信，在古罗马时期，阿波罗是主管梵蒂冈的神，他也是诗歌与音乐之神。古老的传说认为，此处曾屹立着一座供奉着阿波罗的神庙。教皇的历史始于公元6世纪，《教宗名录》³记载：圣彼得埋葬在“阿波罗的神庙中，就在他被钉上十字架之处附近……位于梵蒂冈”。十之八九，圣彼得是在梵蒂冈辖区内被执行死刑，并埋葬于此。1940年，在梵蒂冈的南坡，发现一块墓地，包括多排陵墓和一座古圣坛。1950年，教皇庇护十二世⁴向世人宣称，这是供奉圣彼得的圣坛。然而，考古发掘发现：那里没有供奉阿波罗或是其他任何人的神庙。

即便如此，人们更愿意接受和相信神话，而不是事实。阿波罗神庙的故事深深扎根于梵蒂冈的传说中，并演化出自己的现实。1511年，在梵蒂冈宫的签字厅中，拉斐尔完成了自己著名的湿壁画《帕纳塞斯山》⁵。画中的阿波罗与文学艺术名流们会聚于帕纳塞斯山上，从荷马到彼得拉克⁶，再到薄伽丘⁷。他将这一场景绘于一

扇朝北窗户的四周和上方，于是在那个年代，梵蒂冈山南坡的景色便通过窗户尽收眼底。拉斐尔的壁画，窗外的梵蒂冈山丘，二者的呼应关系并非巧合。梵蒂冈山坡上也许从未有过阿波罗神庙，但梵蒂冈已经变成了现代的帕纳塞斯山，许多教皇和枢机主教召集、支持艺术家和作家，对艺术的资助，让他们成为真正的阿波罗崇拜者。

举一个最明显的例子——教皇尤利乌斯二世。他不仅委托拉斐尔装饰教皇寝宫，委托米开朗琪罗绘制西斯廷礼拜堂的天顶画，还建立了梵蒂冈博物馆。一系列古代雕像是当时的镇馆之宝，来自于他在观景台别墅⁸庭院花园的藏品。最早的藏品中，恰好有一件后来被称为《观景台的阿波罗》的古代雕塑，这件作品出土于15世纪80年代，拥有它时，尤利乌斯还是一位枢机主教。他在位期间，一个叫卡坡蒂菲罗的男人⁹写了一首诗，想象这座雕像活了过来，并且宣称：感谢教皇，梵蒂冈已经是阿波罗真正的家，而不是提洛岛或者德尔斐¹⁰。

卡坡蒂菲罗的宣传是在逢迎尤利乌斯。不过他的话也说对了不少，梵蒂冈确实已成为艺术的圣殿。尤利乌斯只是众多开明的教会出资人中的一员，正是因为他们过去的委托，梵蒂冈绘画陈列馆、西斯廷礼拜堂和梵蒂冈寝宫的墙壁和天顶，都变得美轮美奂。几个世纪以来，教皇、主教和教会让众多大师经典之作得以实现。在乔托那幅宏伟的《斯特凡内斯奇多联画》中，巧妙的画中画，充分体现了这一点。多联画原本为老圣彼得大教堂的高祭坛所作，现在位于梵蒂冈绘画陈列馆中，灿烂耀眼。在祭坛画背面，乔托的资助人——斯特凡内斯奇枢机执事，正在骄傲地向圣彼得展示乔托完成的祭坛画。米开朗琪罗也以类似方式向教皇尤利乌斯二世致敬：西斯廷礼拜堂门

上方的壁画中，先知撒迦利亚的侧像明显具有尤利乌斯的面部特征。

委托艺术家创作的，不仅限于教皇和富有的主教。1200年前后，两名画家——乔万尼和尼科洛——受雇于一座罗马的本笃修道院，描绘“最后的审判”场景。这幅迷人的作品现存梵蒂冈绘画陈列馆，其有趣之处在于，根据画中的题词，赞助人是“上帝的侍女、贝妮黛塔女士以及女修道院院长康斯坦莎”。自然而然地，两名修女也出现在画中，成为得救的众生。贝妮黛塔和康斯坦莎与两位画家签订了合同，在教会漫长而卓越的艺术赞助历史之中，她们也有了一席之地。

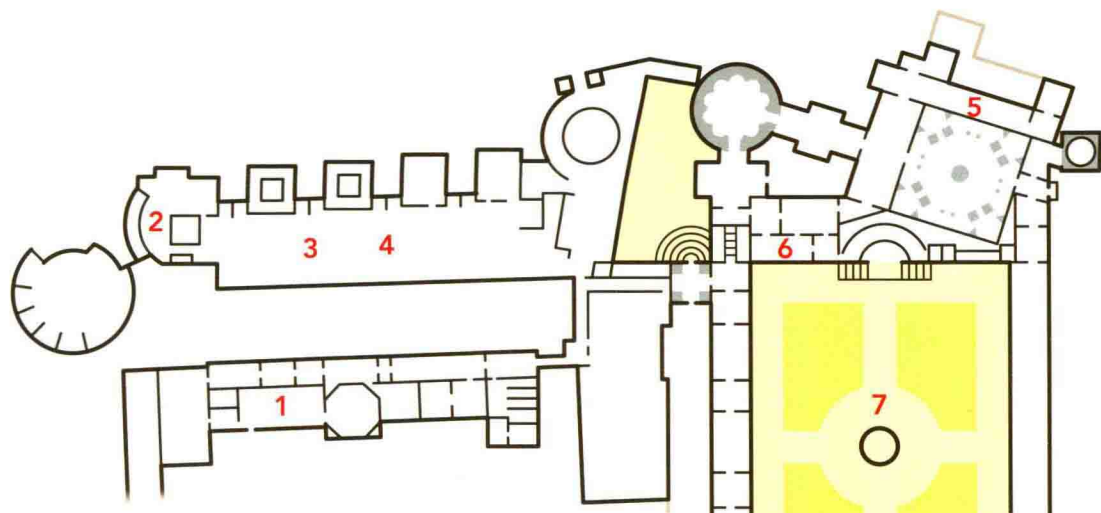
《最后的审判》画在一块圆形木板上，下面还有一块长方形的附属画面。这幅为贝妮黛塔和康斯坦莎完成的画，就像一个巨大的

锁孔，让我们一窥另一个丰富的世界，那个世界生机勃勃，栩栩如生。乔万尼和尼科洛的画，令我们透过一个锁孔般的视角，一窥那充满美与信仰的世界。梵蒂冈博物馆馆藏的大量珍宝在本书中完美再现，附有安雅·格雷贝简约明了的描述，具有同样的生命力。其中最具表现力的，莫过于西斯廷礼拜堂天顶画中米开朗琪罗笔下的人物。画中的先知约拿向后靠着，惊讶地凝视着布满壁画的拱顶，正像每天鱼贯而入礼拜堂参观的几千名游客，他们同样惊愕异常。

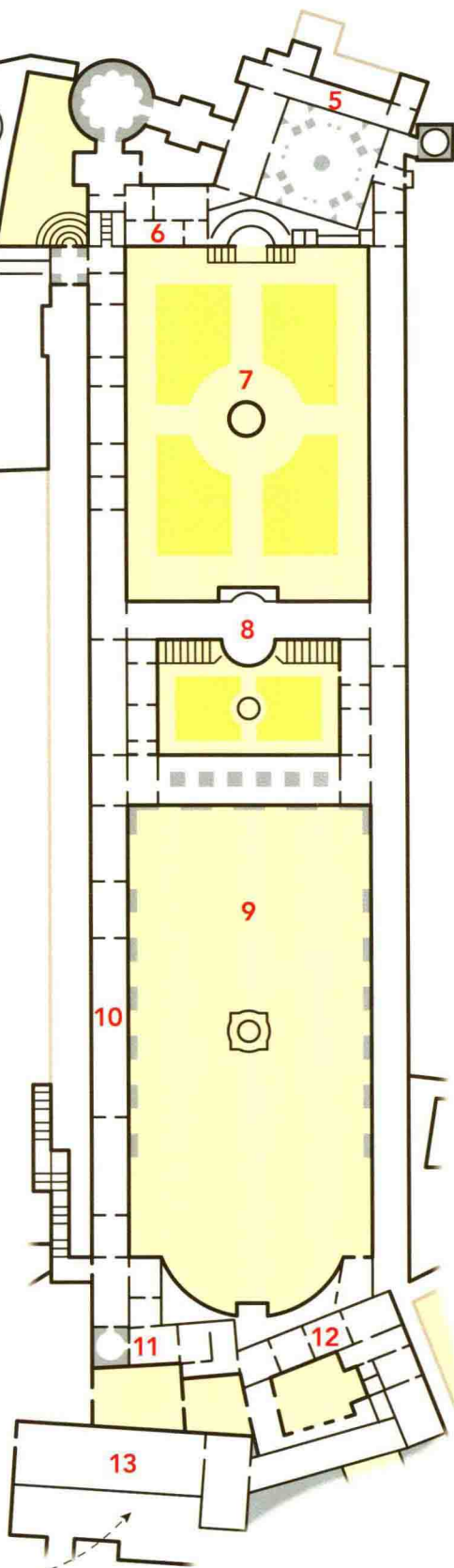
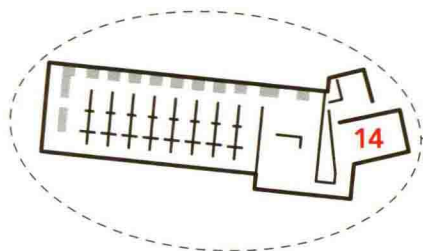
行走于梵蒂冈，或者翻阅本书，我们等于接受了一次无可比拟的艺术史教育。同时给我们留下深刻印象的，是艺术家的精湛技艺和灼热激情，还有他们精妙绝伦的“心灵之力”。

——罗斯·金

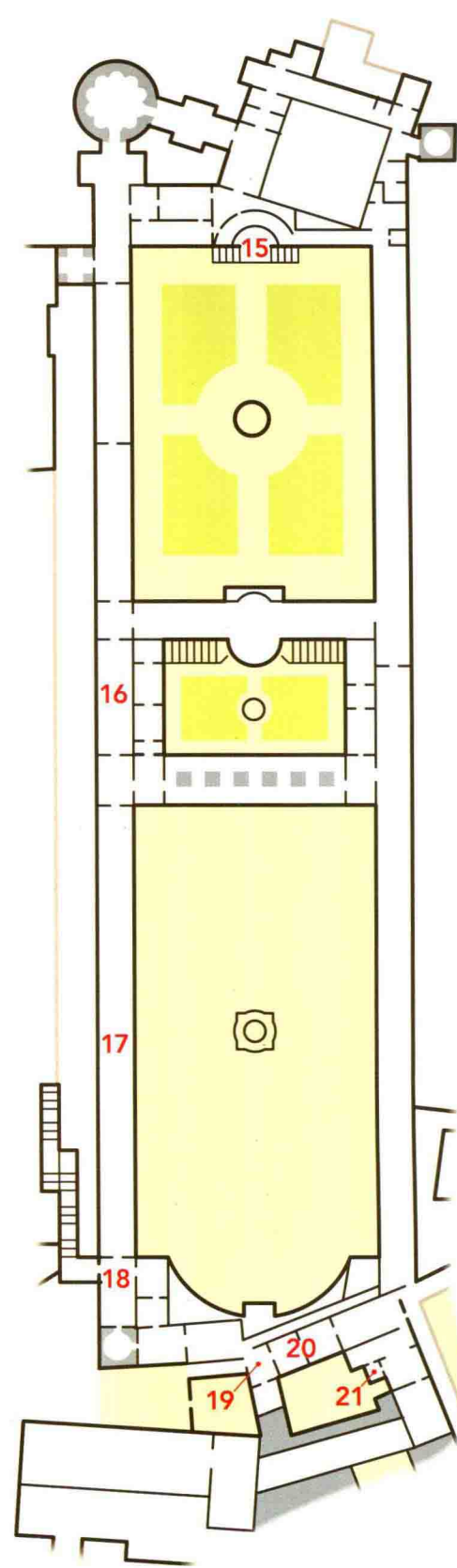
2013年于牛津

1. Pinacoteca: 梵蒂冈绘画陈列馆
2. Pio Cristian Museum: 庇护—基督教博物馆
3. Gregoriano Profano Museum: 格列高利世俗博物馆
4. Ethnological Museum: 民族学博物馆
5. Pio Clementino Museum: 庇护—克雷芒博物馆
6. Gregoriano Egyptian Museum: 格列高利埃及博物馆
7. Cortile della Pigna: 松果庭院
8. Chiaramonti Museum—Braccio Nuovo Gallery:
 吉亚拉蒙蒂博物馆—新翼展厅
9. Cortile de Belvedere: 观景台庭院
10. Vatican Library: 梵蒂冈教廷图书馆
11. Sacred Museum: 圣物博物馆
12. Borgia Apartments: 波吉亚寓所
13. Sistine Chapel: 西斯廷礼拜堂
14. Modern Religious Art: 现代宗教艺术收藏
15. Gregoriano Etruscan Museum:
 格列高利伊特鲁里亚博物馆
16. Tapestry Gallery: 挂毯展厅
17. Gallery of Maps: 地图长廊
18. Pius V Chapel (Vatican Palaces):
 庇护五世礼拜堂 (梵蒂冈宫)
19. Chapel of Urban VIII (Vatican Palaces):
 乌尔班八世礼拜堂 (梵蒂冈宫)
20. Raphael Rooms: 拉斐尔展厅
21. Niccoline Chapel (Vatican Palaces):
 尼古拉礼拜堂 (梵蒂冈宫)

First Floor 第一层

Second Floor 第二层

目录 CONTENTS

导言 vii

梵蒂冈绘画陈列馆 1

波吉亚寓所 158

拉斐尔展厅 201

西斯廷礼拜堂 245

宫殿和图书馆湿壁画 308

梵蒂冈宫：湿壁画 310

梵蒂冈教廷图书馆：湿壁画 335

现代宗教艺术收藏 343

挂毯、地图、雕塑和古董 357

挂毯展厅 359

西斯廷礼拜堂挂毯 367

地图长廊 373

圣物博物馆 389

梵蒂冈教廷图书馆：收藏 395

庇护 - 克雷芒博物馆 413

吉亚拉蒙蒂博物馆（新翼展厅） 433

格列高利埃及博物馆 447

格列高利伊特鲁里亚博物馆 459

格列高利世俗博物馆 471

庇护 - 基督教博物馆 477

民族学博物馆 481

梵蒂冈高地 486

圣彼得大教堂和广场 488

梵蒂冈阶梯和庭院 507

梵蒂冈花园 513

艺术家译名与原文对照表及索引 518

作品译名与原文对照表及索引 523

梵蒂冈绘画陈列馆

P I N A C O T E C A

梵蒂冈绘画陈列馆¹¹

P I N A C O T E C A

梵蒂冈绘画陈列馆是世界上最令人赞叹的博物馆之一。馆中拥有大量非比寻常的意大利艺术杰作，其中包括意大利文艺复兴时期画家拉斐尔最完整的大型祭坛画¹²收藏，以及为数众多的其他大师之作，包括达·芬奇、提香、卡拉瓦乔、乔托、乔瓦尼·贝利尼¹³、圭多·雷尼、菲利波·利比¹⁴，以及委罗内塞的作品。意大利之外的艺术家包括法国画家尼古拉斯·普桑、德国画家老卢卡斯·克拉纳赫¹⁵、佛兰德斯画家丹尼尔·希格斯¹⁶，还有英国画家托马斯·劳伦斯爵士¹⁷，他们的重要作品都在馆中呈现。

在17世纪之前，虽然也有教皇委托画家创作作品，但主要是为了用在其他地方的设施上。出于欣赏和彰显地位的艺术收藏，到17世纪才刚刚开始。在巴洛克时期¹⁸，收藏绘画成为一时风尚，不仅教皇如此，宗教领袖和世俗王侯们也开始收集艺术作品。

实际上，绘画馆起初并不在梵蒂冈。起初，其中的藏品放在奎里纳尔宫¹⁹，此宫由教皇格列高利十三世²⁰下令修建，作为教皇的夏季行宫，地点位于“罗马七丘”²¹之一的奎里纳尔山上，在城市中心的东北方向。此后众多教皇更喜爱这座大型巴洛克宫殿，而不是梵蒂冈，因为前者在建筑上有不少曲径通幽之处，他们也会根据自己的喜好对其扩建。

绘画馆最初的馆藏中，有作为礼物馈赠的，也有教皇自己购买的；有些画作是18世纪圣彼得大教堂和其他教堂修葺时从祭坛上移下来的。在馈赠和遗赠的作品中，最值得注意的，是洛多维科·卡拉奇²²的《圣三位一体》（约作于1590年前后）。1693年，枢机主教²³弗拉维奥·基吉²⁴去世时，将其留给教皇英诺森十二世²⁵。来自圣彼得大教堂的作品中有十分重要的祭坛画，包括普桑的《圣伊拉

斯谟²⁶的受难》和圭尔奇诺²⁷的《圣彼得罗妮拉²⁸》。进入教皇收藏的圭多·雷尼的杰作《圣彼得上十字架》，来自罗马的三泉隐院²⁹。还有一些收藏来自罗马之外的教堂，包括帕里斯·博尔多内³⁰的《圣乔治屠龙》，购买自诺阿莱的圣方济各修士堂³¹，以及提香的《圣母子与诸圣》，来自威尼斯的圣尼科莱托拉图加小教堂³²。

18世纪中期，在原有收藏基础上，教皇本尼迪克特十四世³³下令面向更大范围的公众收集作品，更为私密的收藏都放在了奎里纳尔宫。本尼迪克特十四世支持启蒙运动引发的全新知识潮流，为罗马的文化复兴贡献良多。他不仅扩建了文化研究机构、图书馆和剧院，同时提倡艺术，提高艺术审美。为了这个目的，1748年，他从乔瓦尼·巴蒂斯塔·萨凯蒂侯爵³⁴的财产中收购了187件绘画作品。这些画此前都放在侯爵位于罗马朱莉娅路³⁵的宫殿中。本尼迪克特十四世的目标，是要在首都设立一个公共画廊，名为卡匹托尔画廊，在这里画作可以“得到妥善保管，一方面能弘扬我们罗马城的荣耀，令其更添光彩；另一方面，还要能指导那些对于人文学科感兴趣并有志研究的年轻人，为他们提供典范”。

萨凯蒂的收藏主要是16到17世纪的古典大师作品，到了1750年，又补充了大量来自吉尔贝托·庇护·迪·萨沃亚王子³⁶的收藏。王子在搬到马德里之前，曾请求教皇本尼迪克特十四世允许他出口自己的艺术收藏。教皇的反应很得体，他同意了王子的请求，不过要求交换“一些作品……表示对我们的支持”。因此，教皇的画廊中又多了126件作品。

本尼迪克特十四世的兴趣不仅限于文艺复兴和巴洛克时期的大师，同时也收集所谓的“原初”或中世纪艺术品。除了资助卡匹托

尔画廊，他还在梵蒂冈教廷图书馆中设立了圣物博物馆。在那里，他不仅收集 13、14 世纪意大利大师的作品，还有拜占庭的圣像，这些后来都成为绘画馆的立根之本。

梵蒂冈绘画陈列馆于 1790 年正式成立。当年 7 月，庇护六世³⁷ 颁令：奎里纳尔宫的教皇绘画收藏将要移至梵蒂冈，目标是在这里建立永久陈列馆。1790 年 6 月 10 日，当时的意大利杂志《平民日报》报道：“大量珍贵的绘画，包括著名的新老大师原作”，要用于补充庇护 - 克雷芒博物馆中现有的古典雕塑收藏。奎里纳尔宫的 118 幅绘画，包括此前提到的圭多·雷尼、普桑、瓦萨里等人的杰作，当时被放在三个房间中展示，如今这三个房间属于“挂毯展厅”。

在 1796 年的拿破仑远征意大利战役中，教皇国被占领后，梵蒂冈绘画陈列馆的建设工程突然终止。拿破仑的行为与其在其他地方一样，他没收了重要的艺术作品，并将其运回法国，以丰富卢浮宫中拿破仑博物馆的收藏。除了从绘画馆选出的作品外，他还掠夺了大量罗马各个教堂以及意大利其他地区归罗马教宗所有的祭坛画和其他画作，带回巴黎。其中包括：卡拉瓦乔的《下十字架》，拉斐尔的《基督变容》《圣母加冕》《福利尼奥³⁸的圣母》，以及佩鲁吉诺³⁹的《十人行政团祭坛画》⁴⁰。1815 年，拿破仑失败之后，这些作品被还给了意大利，但是没有放在最初的地方，而是容身于梵蒂冈，与其他卡匹托尔画廊的藏品一起展出；同时展出的还有新藏品，比如托马斯·劳伦斯的《英王乔治四世肖像》（1816），它们都被放在波吉亚寓所五个房间中。

后来的几十年中，梵蒂冈绘画陈列馆的地点在梵蒂冈宫内多次调整，但是藏品数量不断增加，可用空间始终受限，一直是个问题。

比如在 1833 年，藏品搬到了庇护五世⁴¹ 位于宫殿二层的寓所中，但那里只能展出 35 幅画作。15 世纪初期形制较大的作品，比如菲利波·利比的《圣母加冕》、安东尼奥·维瓦里尼⁴²的《圣安东尼修道院院长多联祭坛画》、卡罗·克里韦利⁴³的《圣母子》，这三幅画只能放在曾是教皇住地的拉特兰宫⁴⁴中，拉特兰绘画陈列馆的三个房间内。另外一些作品，比如帕里斯·博尔多内的《圣乔治屠龙》，继续放在奎里纳尔宫。

这种藏品分散在不同地点，尤其很多存储地光线昏暗的情况，长期以来不能令人满意。只是在教皇圣庇护十世⁴⁵ 在位时，绘画收藏才得以在梵蒂冈教廷图书馆的一层获得足够空间，这就是新的绘画馆，其中包含了从多个地点收集来的 277 件绘画作品，同时也首次涵盖了 181 幅中世纪的绘画和圣像。1909 年 3 月 28 日，庇护十世将它们从圣物博物馆捐出，赠给绘画馆。

1929 年，外交事务再次影响绘画馆。圣座⁴⁶ 与意大利王国签订了《拉特兰条约》，该条约确定了梵蒂冈国的政治和领土主权，其中的第 18 条，确认了圣座对其收藏的所有权。只有一个附加条件：这些艺术瑰宝要永久对公众开放。藏品当时都放在图书馆一翼，无法满足上述要求，所以又开始准备新一轮迁移，同时伴随着庞大的建筑工程。

1932 年 10 月 27 日，庇护十一世⁴⁷ 指定由建筑师卢卡·贝尔特拉米⁴⁸ 设计一座新文艺复兴主义风格的建筑，该建筑就是今天的梵蒂冈绘画陈列馆。史上第一次，这些收藏终于有了一个专属的展示空间，空间充足，光线适当。除了绘画馆的建筑之外，还修建了一条直接通向梵蒂冈博物馆的通道，访客可以直接从梵蒂冈大道⁴⁹ 前

来，不再需要穿越梵蒂冈宫。直到 2000 年，这块新的人口区域一直是梵蒂冈博物馆的主要游览入口，建筑师朱塞佩·莫莫⁵⁰和雕塑家安东尼奥·马拉伊尼⁵¹为其设计了著名的双螺旋楼梯，现在作为出口使用，也是罗马最知名的建筑艺术作品之一。

1932 年的作品整理过程，有一个很重要的步骤：重新悬挂绘画，它们首次按照时间顺序和流派陈列。经过一些调整之后，这次重新悬挂的结果一直持续到今天。前两个房间从中世纪“原初”时期作品延续到早期文艺复兴大师的作品，特别是乔托、西莫内·马丁尼⁵²、贝尔纳多·达迪⁵³、安东尼奥·韦内齐亚诺⁵⁴。随后的五个房间中，是 15 世纪意大利大师们的作品，包括弗拉·安杰利科⁵⁵、菲利波·利比、贝诺佐·戈佐利⁵⁶、卡罗·克里韦利、安东尼奥·维瓦里尼、平图里基奥⁵⁷和佩鲁吉诺的作品。第八号房间专门献给拉斐尔，是藏品中特别的亮点。其中不仅有其主要的祭坛画和祭坛座画⁵⁸，还包括一系列按照拉斐尔的设计完成的织毯。接下来的三个房间中是 16 世纪意大利艺术的精品，包括达·芬奇、拉斐尔画派其他画家、提香和委罗内塞等威尼斯画派大师的作品。有三个房间献给 17 世纪

大师，也值得重点关注，包括：卡拉瓦乔、普桑、萨索菲拉托⁵⁹和卡罗·马拉塔⁶⁰。接下来的两个房间包含 18、19 世纪的作品。倒数第二个房间中，放置着贝尔尼尼⁶¹设计圣彼得大教堂中的“教宗座椅”⁶²时使用的模型。全部的展品，以最后一个房间中 15 世纪到 16 世纪的圣像作为压轴。

梵蒂冈绘画陈列馆的收藏使观者体验了一次欧洲艺术史之旅，特别是意大利艺术。梵蒂冈的绘画收藏现在超过 450 件，作品种类繁多，质量极高，包括各个时期的代表作，这令其声名远扬。由于这是教廷的收藏，所以重点放在宗教相关的艺术上，其中涵盖了过去几个世纪最重要的艺术作品。在这一背景下，主题极为广泛：圣母的画像旁边，就是各种圣人的故事，还有基督生涯的各个阶段。正是由于这种类似主题的延续不断，在梵蒂冈绘画陈列馆中，从中世纪到现代主义伊始，各个时期重要画家的特点和奇异之处逐一在观者面前展开，观者得以进一步了解、比较这些作品，这一点，恐怕没有哪里的收藏能与之相提并论。

第一展厅

R O O M I

罗马式画派，12世纪上半叶
先知摩西⁶³，约1120—1130年
直径：59.5厘米；剥离壁画
绘画陈列馆，第一展厅，库存编号40508

罗马式画派，12世纪上半叶
先知阿摩司⁶⁴，约1120—1130年
直径：59.5厘米；剥离壁画
绘画陈列馆，第一展厅，库存编号40513

贝尔纳多·达迪

圣司提反⁶⁵的故事：受难

这幅小小的木板蛋白画中，描绘了圣司提反被人们用石头砸死的场景，由佛罗伦萨画家贝尔纳多·达迪完成。画家继承了乔托对于戏剧化张力和情绪的感觉。作品是一系列附饰画的第一幅，这个系列共有八幅，刻画了这位圣人的一生，他是第一位基督徒殉道者。画面右侧，我们看到圣司提反被鲜血染透，在来自众人冰雹般的石块冲击之下，他跪倒在地。左边，一名公会的成员指使着四个年轻的亲信，他们干劲十足，捡起石块，像下雨一样砸向正在倒下的圣人。达迪很看重变化，每个亲信扔石头的方法都不同，而衣服颜色也不一样。描绘最后面的男子时，甚至使用了复杂的前缩画法，刻画他弯腰到处寻找石头的样子。画面虽然不少地方已经严重损坏，但精致的构图仍令其脱颖而出。达迪将圣人的行刑者们排成斜线，大祭司站在前景最前面，画面因此有了景深之感。背景中的果园安宁祥和，但其红色果实依旧暗指殉难。圣人即将终结的生命，由上帝之手宣示，它用光芒触碰着司提反；而即使面对死亡，司提反仍旧为行刑者请求宽恕。

贝尔纳多·达迪，约1290—约1348年

圣司提反的故事：受难，约1348年

26.7×30.5厘米，木板蛋白画

绘画陈列馆，第一展厅，库存编号40148