

20個主題解讀 · 68幅世界名畫，饒有興味地品賞藝術饗宴

20個主題解讀 · 68幅世界名畫，饒有興味地品賞藝術饗宴

作者／法蘭絲瓦·芭柏·嘉勒【法】

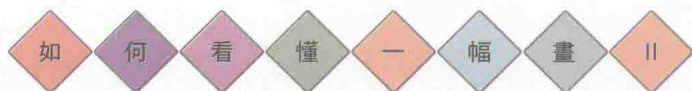
譯者／鄭柯

特價
399元

Françoise Barbe-Gall
Comprendre les symboles en peinture

如何看懂一幅畫Ⅱ

法蘭絲瓦·芭柏·嘉勒 著

如何看懂一幅畫. 2 / 法蘭絲瓦·芭柏·嘉勒
(Françoise Barbe-Gall) 作; 鄭柯翻譯.-- 初版.--
新北市: 閣林文創, 2016.04

面: 公分

譯自: Comprendre les symboles en peinture
ISBN 978-986-292-557-7 (平裝)

1. 繪畫 2. 畫論 3. 藝術欣賞

947.5

105003324

出版社: 閣林文創股份有限公司

發行人: 楊培中

作者: 法蘭絲瓦·芭柏·嘉勒

翻譯: 鄭柯

總編輯: 王存立

特約主編: 邱艷翎

美術設計: 陳俐臻

地址: 235 新北市中和區建一路 137 號 6 樓

電話: (02) 8221-9888

傳真: (02) 8221-7188

閣林讀樂網: www.greenland-book.com

E-mail: service@greenland-book.com

劃撥帳號: 19332291

出版日期: 2016 年 4 月初版

ISBN: 978-986-292-557-7

書店代理商: 聯寶國際文化事業有限公司

定價: 450 元

版權所有·翻印必究

Comprendre les symboles en peinture

Copyright © 2009 by Editions du Chêne- Hachette Livre

All right reserved.

Chinese Complex Translation copyright © 2016 by

GREENLAND CREATIVE CO., LTD.

本繁體中文譯稿由中信出版集團股份有限公司授權使用。

那些 隱藏在 繪畫中的 符號

想要理解繪畫中的象徵符號，你必須擺脫這樣的誤解：看起來很簡單的物體，承載的意義也很簡單。象徵的精確作用，在於讓心靈從物質層面上升到精神層面，超越日常世界的局限，從而一睹更不為人知的真相。

宗教繪畫的基本目標是要說教，其中使用了大量的形式和物件，傳遞抽象的概念——愛、忠誠、對永生的希望、守信或背叛。當這些象徵符號附加在神聖人物身上時，它們更容易被識別出來，或讓人想起這些聖人生命中的某些重要時刻。這些反覆出現的母題（motive），在過去，許多人都很熟悉；今日的觀眾卻認為它們大多莫測難解。如今的藝術愛好者必須要了解如何發現這些細微的事物——它們很容易被視為瑣碎的細節，或作為裝飾，或用來愉悅觀賞者。但是，一朵花，一個鏡中影子，或天空中的一隻鳥，幾乎都有比表象更深入的內涵。

這本書說不上是什麼系統研究，也絕不自詡為藝術象徵符號的完整目錄。它無法替代象徵符號的專業辭典，因為本書沒有使用辭典中的研究方法，亦不打算無所不包。書中重點介紹幾個主題，其主要目的，是希望讀者注意：在繪畫史中，這些主題既有一致之處，又有不同差別。看過之後，讀者自然可以理解——每一件作品如何獨具匠心，而又雋永深刻地使用這些象徵符號的語言。選擇書中的作品時，不單是為了讓人識別這些象徵符號，而去選擇展示它們的畫；恰恰相反地，每件作品都有自己的背景和來龍去脈，正如一個人在不同情境下會有不同的表現。每一幅圖像都有自己的色彩和色調，但中心意思不會改變。

象徵符號的意義很難一眼看穿，逐步接近它時，它就會揭示自己，此前隱藏起來的

含義也就逐步清晰。當然，我們必須知道，象徵符號的意義常常會反轉，就像手套一樣，它們的雙重含義彷彿硬幣之兩面——環境不同，一個物體表示的意義可能完全相反。

書中有二十個最常見的象徵符號，分為兩組，一組圖像來自自然，另一組是人造物體。我必須強調，儘管這些圖像源於其他文化，比如埃及、遠東或猶太教，本書還是從西方文化角度出發分析。因此，本書遵循基督教傳統來窺視這些象徵符號，回看它們的古典傳統，說說基督教如何將它們帶入到繪畫歷史中。

當然，繪畫完全宗教化已經是很多個世紀之前的事。然而，就算是要遠離這個傳統，藝術無疑仍保有宗教的記憶。就算是用非傳統方式來表達象徵意義的迴響，也仍是以另一種方式證明了這些傳統的存在。馬內（Édouard Manet）在《奧林匹亞》（*Olympia*）中那隻臥在腳邊的貓，或馬格利特（René Magritte）那些好笑的蠟燭，都是範例。詩意的隱喻，狡黠的暗示，有時是痛苦的問題，這些都為原先的象徵語言增加了更多含義。正是這些組合在一起的不同參照，讓每一幅新的繪畫出現在世人面前時，擁有了獨到的新意。

目錄

I 自然的寶藏

1 太陽與月亮

羅伯特·坎平／《榮耀中的聖母與捐贈者、聖彼得和聖奧古斯丁》	/ 015
尼古拉斯·普桑／《黛安娜和恩底彌翁》	/ 021
文森特·梵谷／《播種者》	/ 025
溫斯洛·荷馬／《夏夜》	/ 027

2 雲

羅倫佐·洛托／《聖三位一體》	/ 031
尼古拉斯·普桑／《奧利恩的風景》	/ 037
卡斯帕·大衛·弗里德里希／《霧海上的漫遊者》	/ 041

3 樹

小勃魯蓋爾／《天堂》	/ 047
保羅·塞尚／《艾克斯附近的大松樹》	/ 051
巴塞利茨（格奧爾格·克恩）／《無題（伐木者）》	/ 055

4 花

馬丁·施恩高爾／《玫瑰花叢中的聖母》	/ 059
查理斯·德·拉·福薩／《變成向日葵的克呂提厄》	/ 063
愛德格·竇加／《坐在一瓶花旁邊的女子》	/ 067
喬治亞·歐姬芙／《罌粟花》	/ 071

5 水果

小漢斯·霍爾拜因／《亞當和夏娃》	/ 075
揚·德·海姆／《甜點》	/ 079
保羅·塞尚／《靜物：蘋果和橘子》	/ 083

6 貝殼

- 卡雷爾·杜雅爾丹／《寓言》 / 087
- 讓·弗朗索瓦·德·特洛伊／《生蠔午餐》 / 093
- 保羅·塞尚／《黑色時鐘》 / 095

7 魚

- 揚·費特，伊拉茲馬斯·奎林／《耶穌與馬大和馬利亞在一起》 / 099
- 亨利·馬蒂斯／《有金魚缸的室內場景》 / 103
- 保羅·克利／《金魚》 / 107

8 狗與貓 / 111

- 吉拉德·大衛／《岡比西斯的審判》 / 111
- 法蘭西斯科·德·哥雅／《狗》 / 117
- 愛德華·馬內／《奧林匹亞》 / 121
- 皮埃爾·勃拿爾／《中產階級家庭的下午（或陽臺一家）》 / 125

9 馬

- 拉斐爾·聖齊奧／《聖喬治屠龍》 / 129
- 保羅·高更／《海灘上的騎馬人》 / 133
- 瓦西里·康丁斯基／《即興三號》 / 137

10 鳥

- 胡塞佩·德·里貝拉／《三位一體》 / 143
- 克勞德·莫內／《鵲》 / 147
- 喬治·布拉克／《飛行》 / 151

II 善言的物品

1 書

- 佩德羅·艾斯巴拉古斯／《天使報喜》 / 157
- 亨利·方丹-拉圖爾／《閱讀》 / 161
- 安塞姆·基弗／《書》 / 163

2 十字架

- 皮薩內洛（安東尼奧·皮薩諾）／《聖尤斯塔斯的幻象》 / 169
- 老盧卡斯·克拉納赫／《布蘭登堡的紅衣主教阿爾伯特跪在十字架上的基督前》 / 173
- 愛德華·維亞爾／《室內（或神祕）》 / 177
- 阿努爾夫·雷納／《十字架》 / 179

3 天秤

- 羅吉爾·凡·德爾·韋登／《最後的審判》 / 183
- 傑拉德·道／《雜貨店，背景中有畫家的肖像》 / 189
- 格拉漢姆·薩瑟蘭／《天秤》 / 193

4 梯子

- 尼古拉斯·迪普雷／《雅各的夢》 / 197
- 迪亞哥·維拉斯奎茲／《紡紗工人》 / 201
- 胡安·米羅／《丑角的狂歡》 / 205

5 燈與燭

- 喬治·德·拉圖爾／《木匠聖約瑟》 / 209
- 大衛·阿倫／《繪畫的起源》 / 213
- 雷內·馬格利特／《冥想》 / 215

6 頭巾

- 波提且利／《聖母與聖嬰、施洗者約翰》 / 219
- 拉斐爾·聖齊奧／《披紗巾的女子》 / 225
- 法蘭西斯科·德·蘇巴朗／《聖維羅妮卡的頭巾》 / 227
- 盧奇歐·封塔納／《空間概念「等待」》 / 231

7 面具

/ 235

羅倫佐·里皮／《模仿的寓言：拿著面具和石榴的女人》

/ 235

詹姆斯·恩索爾／《基督進入布魯塞爾》

/ 239

亨利·馬蒂斯／《伊馮·蘭茨貝格夫人肖像》

/ 243

8 鏡子

/ 247

漢斯·梅姆林／《聖母與聖嬰（為馬丁·凡·尼文霍夫所作）》

/ 247

米開朗基羅·梅里西·達·卡拉瓦喬／《納西瑟斯》

/ 253

讓·奧古斯特·多明尼克·安格爾／《桑奧內夫人》

/ 257

盧西安·佛洛伊德／《有鏡子的室內（自畫像）》

/ 261

9 窗

/ 265

林布蘭·哈爾曼松·凡·萊因／《托比亞斯為父親恢復視力》

/ 265

卡斯帕·大衛·弗里德里希／《窗邊女子》

/ 269

皮埃爾·勃拿爾／《用早餐的房間》

/ 273

羅伯特·德勞內／《窗》

/ 277

10 幕簾

/ 283

彼得魯斯·克利斯蒂／《審判者和救世主耶穌基督》

/ 283

科尼內留斯·傑斯布萊希茨／《錯視畫：帶有弗雷德里克三世登基公告的信插》

/ 287

讓·奧諾雷·弗拉戈納／《鎖》

/ 291

阿道夫·門采爾／《有陽臺的房間》

/ 295

參考書目

/ 300

主題

/ 302

作品列表

/ 304

如何看懂一幅畫Ⅱ

法蘭絲瓦·芭柏·嘉勒 著

那些 隱藏在 繪畫中的 符號

.....

想要理解繪畫中的象徵符號，你必須擺脫這樣的誤解：看起來很簡單的物體，承載的意義也很簡單。象徵的精確作用，在於讓心靈從物質層面上升到精神層面，超越日常世界的局限，從而一睹更不為人知的真相。

宗教繪畫的基本目標是要說教，其中使用了大量的形式和物件，傳遞抽象的概念——愛、忠誠、對永生的希望、守信或背叛。當這些象徵符號附加在神聖人物身上時，它們更容易被識別出來，或讓人想起這些聖人生命中的某些重要時刻。這些反覆出現的母題（motive），在過去，許多人都很熟悉；今日的觀眾卻認為它們大多莫測難解。如今的藝術愛好者必須要瞭解如何發現這些細微的事物——它們很容易被視為瑣碎的細節，或作為裝飾，或用來愉悅觀賞者。但是，一朵花，一個鏡中影子，或天空中的一隻鳥，幾乎都有比表象更深入的內涵。

這本書說不上是什麼系統研究，也絕不自詡為藝術象徵符號的完整目錄。它無法替代象徵符號的專業辭典，因為本書沒有使用辭典中的研究方法，亦不打算無所不包。書中重點介紹幾個主題，其主要目的，是希望讀者注意：在繪畫史中，這些主題既有一致之處，又有不同差別。看過之後，讀者自然可以理解——每一件作品如何獨具匠心，而又雋永深刻地使用這些象徵符號的語言。選擇書中的作品時，不單是為了讓人識別這些象徵符號，而去選擇展示它們的畫；恰恰相反地，每件作品都有自己的背景和來龍去脈，正如一個人在不同情境下會有不同的表現。每一幅圖像都有自己的色彩和色調，但中心意思不會改變。

象徵符號的意義很難一眼看穿，逐步接近它時，它就會揭示自己，此前隱藏起來的

含義也就逐步清晰。當然，我們必須知道，象徵符號的意義常常會反轉，就像手套一樣，它們的雙重含義彷彿硬幣之兩面——環境不同，一個物體表示的意義可能完全相反。

書中有二十個最常見的象徵符號，分為兩組，一組圖像來自自然，另一組是人造物體。我必須強調，儘管這些圖像源於其他文化，比如埃及、遠東或猶太教，本書還是從西方文化角度出發分析。因此，本書遵循基督教傳統來窺視這些象徵符號，回看它們的古典傳統，說說基督教如何將它們帶入到繪畫歷史中。

當然，繪畫完全宗教化已經是很多個世紀之前的事。然而，就算是要遠離這個傳統，藝術無疑仍保有宗教的記憶。就算是用非傳統方式來表達象徵意義的迴響，也仍是以另一種方式證明了這些傳統的存在。馬內（Édouard Manet）在《奧林匹亞》（*Olympia*）中那隻臥在腳邊的貓，或馬格利特（René Magritte）那些好笑的蠟燭，都是範例。詩意的隱喻，狡黠的暗示，有時是痛苦的問題，這些都為原先的象徵語言增加了更多含義。正是這些組合在一起的不同參照，讓每一幅新的繪畫出現在世人面前時，擁有了獨到的新意。

目錄

I 自然的寶藏

1 太陽與月亮

- 羅伯特·坎平／《榮耀中的聖母與捐贈者、聖彼得和聖奧古斯丁》 / 015
- 尼古拉斯·普桑／《黛安娜和恩底彌翁》 / 021
- 文森特·梵谷／《播種者》 / 025
- 溫斯洛·荷馬／《夏夜》 / 027

2 雲

- 羅倫佐·洛托／《聖三位一體》 / 031
- 尼古拉斯·普桑／《奧利恩的風景》 / 037
- 卡斯帕·大衛·弗里德里希／《霧海上的漫遊者》 / 041

3 樹

- 小勃魯蓋爾／《天堂》 / 047
- 保羅·塞尚／《艾克斯附近的大松樹》 / 051
- 巴塞利茨（格奧爾格·克恩）／《無題（伐木者）》 / 055

4 花

- 馬丁·施恩高爾／《玫瑰花叢中的聖母》 / 059
- 查理斯·德·拉·福薩／《變成向日葵的克呂提厄》 / 063
- 愛德格·竇加／《坐在一瓶花旁邊的女子》 / 067
- 喬治亞·歐姬芙／《罌粟花》 / 071

5 水果

- 小漢斯·霍爾拜因／《亞當和夏娃》 / 075
- 揚·德·海姆／《甜點》 / 079
- 保羅·塞尚／《靜物：蘋果和橘子》 / 083

6 貝殼

/ 087

卡雷爾·杜雅爾丹／《寓言》

/ 087

讓·弗朗索瓦·德·特洛伊／《生蠔午餐》

/ 093

保羅·塞尚／《黑色時鐘》

/ 095

7 魚

/ 099

揚·費特，伊拉茲馬斯·奎林／《耶穌與馬大和馬利亞在一起》

/ 099

亨利·馬蒂斯／《有金魚缸的室內場景》

/ 103

保羅·克利／《金魚》

/ 107

8 狗與貓 / 111

/ 111

吉拉德·大衛／《岡比西斯的審判》

/ 111

法蘭西斯科·德·哥雅／《狗》

/ 117

愛德華·馬內／《奧林匹亞》

/ 121

皮埃爾·勃拿爾／《中產階級家庭的下午（或陽臺一家）》

/ 125

9 馬

/ 129

拉斐爾·聖齊奧／《聖喬治屠龍》

/ 129

保羅·高更／《海灘上的騎馬人》

/ 133

瓦西里·康丁斯基／《即興三號》

/ 137

10 鳥

/ 143

胡塞佩·德·里貝拉／《三位一體》

/ 143

克勞德·莫內／《鵲》

/ 147

喬治·布拉克／《飛行》

/ 151

II 善言的物品

1 書

- 佩德羅·艾斯巴拉古斯／《天使報喜》 / 157
- 亨利·方丹-拉圖爾／《閱讀》 / 161
- 安塞姆·基弗／《書》 / 163

2 十字架

- 皮薩內洛（安東尼奧·皮薩諾）／《聖尤斯塔斯的幻象》 / 169
- 老盧卡斯·克拉納赫／《布蘭登堡的紅衣主教阿爾伯特跪在十字架上的基督前》 / 173
- 愛德華·維亞爾／《室內（或神祕）》 / 177
- 阿努爾夫·雷納／《十字架》 / 179

3 天秤

- 羅吉爾·凡·德爾·韋登／《最後的審判》 / 183
- 傑拉德·道／《雜貨店，背景中有畫家的肖像》 / 189
- 格拉漢姆·薩瑟蘭／《天秤》 / 193

4 梯子

- 尼古拉斯·迪普雷／《雅各的夢》 / 197
- 迪亞哥·維拉斯奎茲／《紡紗工人》 / 201
- 胡安·米羅／《丑角的狂歡》 / 205

5 燈與燭

- 喬治·德·拉圖爾／《木匠聖約瑟》 / 209
- 大衛·阿倫／《繪畫的起源》 / 213
- 雷內·馬格利特／《冥想》 / 215

6 頭巾

- 波提且利／《聖母與聖嬰、施洗者約翰》 / 219
- 拉斐爾·聖齊奧／《披紗巾的女子》 / 225
- 法蘭西斯科·德·蘇巴朗／《聖維羅妮卡的頭巾》 / 227
- 盧奇歐·封塔納／《空間概念「等待」》 / 231

7 面具

/ 235

羅倫佐·里皮／《模仿的寓言：拿著面具和石榴的女人》

/ 235

詹姆斯·恩索爾／《基督進入布魯塞爾》

/ 239

亨利·馬蒂斯／《伊馮·蘭茨貝格夫人肖像》

/ 243

8 鏡子

/ 247

漢斯·梅姆林／《聖母與聖嬰（為馬丁·凡·尼文霍夫所作）》

/ 247

米開朗基羅·梅里西·達·卡拉瓦喬／《納西瑟斯》

/ 253

讓·奧古斯特·多明尼克·安格爾／《桑奧內夫人》

/ 257

盧西安·佛洛伊德／《有鏡子的室內（自畫像）》

/ 261

9 窗

/ 265

林布蘭·哈爾曼松·凡·萊因／《托比亞斯為父親恢復視力》

/ 265

卡斯帕·大衛·弗里德里希／《窗邊女子》

/ 269

皮埃爾·勃拿爾／《用早餐的房間》

/ 273

羅伯特·德勞內／《窗》

/ 277

10 幕簾

/ 283

彼得魯斯·克利斯蒂／《審判者和救世主耶穌基督》

/ 283

科尼內留斯·傑斯布萊希茨／《錯視畫：帶有弗雷德里克三世登基公告的信插》

/ 287

讓·奧諾雷·弗拉戈納／《鎖》

/ 291

阿道夫·門采爾／《有陽臺的房間》

/ 295

參考書目

/ 300

主題

/ 302

作品列表

/ 304

所有文明都認為自然是神聖的，都將其視作天賜的謎題，期待人類解答。

人，迷惑於身邊的世界，尋求眼中世間萬物的意義，想要從中找到一致與和諧，這才能讓自己安心。因此，古代世界讓他們的神祇不停地冒險，以此解釋四季更迭、日夜交替——自然界中的一切，證明了看不到的神靈們在思考，在運動。人們既仰慕動物，又害怕牠們，牠們也成為這神祕演出中的角色。這樣的演出，被人們詮釋為是某個全知全能的神的意願。

由此，這些對自然的看法產生了很多形象化的視覺語言，繪畫的歷史顯然使用了這些語言，使用了不同文化衍生出的多種變化。有些象徵是通用的，可以一目了然。有些就要說明一下。比如太陽，在神話中經常出現，是生命與死亡的支配者。它可以溫暖大地的果實，讓它們成熟，也可以灼燒地上的莊稼，摧毀它們。出於同樣原因，基督教選擇並發展了這個圖像符號，在文本和繪畫中，都提供了特別的表述方式。賞畫者看到某個圖像，