

ルーヴルの名画
はなぜこんなに面白いのか

卢浮宫 名画 为何如此 有趣

原著重印超过7次
邂逅那些不容错过的
卢浮宫美术馆馆藏杰作

〔日〕井出洋一郎 著
颜衡晟 译

卢浮宫名画为何如此有趣

[日] 井出洋一郎
颜衡晟

者
译

電子工業出版社·

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

Louvre no meiga wa naze konnani omoshiroi noka by YOICHIRO IDE

©2011 YOICHIRO IDE

All rights reserved.

Original Japanese edition published by KADOKAWA CORPORATION

Simplified Chinese translation rights arranged with KADOKAWA CORPORATION
through Beijing Kareka Consultation Center.

本书简体中文版由YOICHIRO IDE授权电子工业出版社。未经出版者预先书面许可，
不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号：01-2016-0712

图书在版编目(CIP)数据

卢浮宫名画为何如此有趣 / (日) 井出洋一郎著 ; 颜衡晟译. -- 北京 : 电子工业出版社,
2016.11

ISBN 978-7-121-29932-2

I. ①卢… II. ①井… ②颜… III. ①绘画 - 鉴赏 - 世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第222435号

责任编辑：田 蕾

文字编辑：于庆芸

印 刷：北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订：北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：880×1230 1/32 印张：7.75 字数：291.2千字

版 次：2016年11月第1版

印 次：2016年11月第1次印刷

定 价：68.00 元

参与本书翻译工作的还有马巍。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请
与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zlt@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88254161 ~ 88254167 转 1897。

前言

想要将卢浮宫美术馆的全部魅力展现给世人是很困难的，它所涉及的领域广，时代跨度大，既有来自古代东方、埃及的藏品，也有19世纪柯罗的作品。展品从壁画到各式装饰品，可以说是无所不有、异彩纷呈，让人无处着手。

《馆内指南》也只是为了编者的方便，根据时代和地域对名作进行分类排列。手持这样的“指南”来到卢浮宫，想要找到对应的作品需要花费大量的时间，说不定你还会迷路。

有没有这样一本《卢浮宫指南》，只有文库本（105mm×148mm）般大小，尽量按照卢浮宫的展示顺序，使人通过彩色插图就能马上对作品有一个了解，还能让人站在作品前也能阅读必要的解说呢？不仅如此，还能让人在家中也能通过欣赏插图，获得一种身临其境的享受。

直言不讳地说，这事的确有些强人所难，但我还是想挑战一下。不过只限于我的专业范围内——从古希腊罗马开始，跳过中世纪，一直到文艺复兴之后，以绘画为中心的西洋美术史。

我曾一天中从早上10点到下午6点，花8个小时徜徉于卢浮宫之中，并就此写过文章。

然而，我并无意强求普通的旅行者们花这么长的时间。对于他们而言，3个小时的路线已经是切合实际的鉴赏极限了。如果是想进一步深入探究的美术爱好者，不妨多花上3个小时，再多观赏一倍的作品。如此一来就是6小时的路线。

这样，本书的架构也就呈现了出来。不过，虽然距我上一次去卢浮宫至今已经过去了3年，我所拍摄的照片基本上都还保存着。正当我为更新信息材料库而准备再次到当地取材时，碰巧有一个欧罗巴美术之旅的企划项目委托我随行，因此我得以将自己在卢浮宫的画廊谈话也安排进在巴黎最后两天的行程中。

我在上智大学时教过的学生青木与太田正好旅居巴黎，在两人的帮助下，我们按照本书的3小时路线，顺利带领21人的团体进行了参观。

那么，我们首先从叙利侧翼入口进去，来到半地下的楼层，参观完那里的“中世纪卢浮宫”的模型、遗址，我推荐本书第1章中介绍的通往叙利侧翼和德农侧翼的古希腊、古罗马展示厅路线。

2011年3月

井出洋一郎

1 古希腊·古罗马
公元前5世纪—公元1世纪 希腊、罗马

2 文艺复兴时期绘画
15世纪 意大利

3 文艺复兴时期、巴洛克绘画
16—17世纪 意大利、西班牙

4 法国绘画大作
19世纪 法国

5 文艺复兴时期、巴洛克雕塑
16—17世纪 意大利、法国

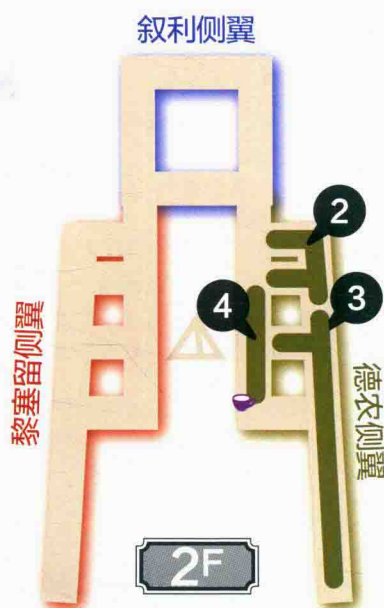
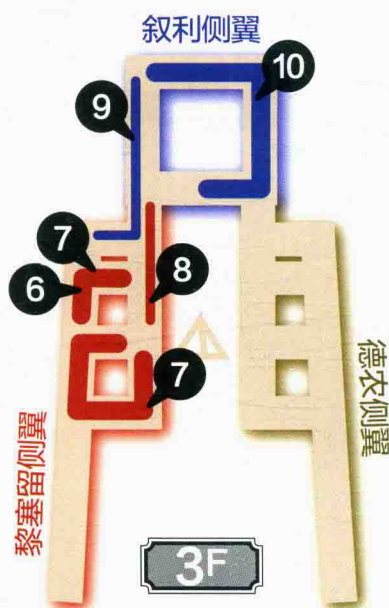
6 弗兰德斯绘画
15—17世纪 弗兰德斯 中世纪末期至巴洛克

7 德国、荷兰绘画
16—17世纪 德国、荷兰

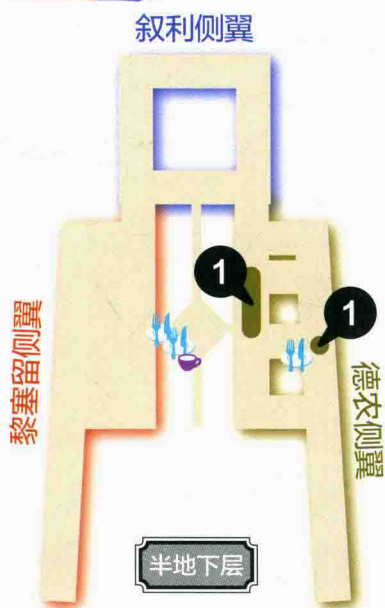
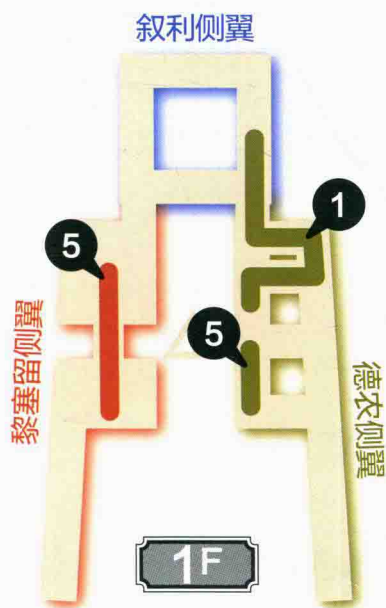
8 法国绘画
15—16世纪 中世纪末期开始至文艺复兴时期

9 法兰西绘画
17世纪 古典主义与巴洛克

10 法国绘画
18—19世纪 从华托到柯罗

卢浮宫地图

☕ = 咖啡

🍴 = 餐厅

目录

第1章 前往德农侧翼	001
1 古希腊·古罗马 优雅而又充满生气的雕塑们	002
古希腊早期 公元前6世纪	
唯头颅渡海之骑士，尤现古风式的微笑	004
古希腊末期 公元前2世纪	
一定不要错过米洛的维纳斯的美丽背影	006
古罗马早期 公元前6世纪—公元2世纪	
死后也永远相爱的执着，以及对复活的祈祷	010
古罗马后期 公元2世纪	
“丑男”印象给苏格拉底带来巨大困扰	014
公元前5世纪	
大英博物馆也后悔不已！超大型作品的精华之处	016
2世纪	
散发出性感光芒的睡美人的秘密是什么？	018
1世纪	
拿破仑所赠的最受尊敬的英雄雕像	020
2 文艺复兴时期绘画 人性与复古	024
波提切利 1445？—1510年	
率领众位美女的维纳斯，她的礼物有何玄机？	026
弗拉·安杰利科 1387/1400—1455年	
环绕耶稣和圣母的金蓝异次元世界	029
列奥纳多·达·芬奇 1452—1519年	
映射画家孤独的奇妙圣母子像	032
拉斐尔 1483—1520年	
缘何以“圣母画家”扬名、受世人追捧？	035
基兰达约 1449—1494年	
米开朗基罗之师所描绘的祖孙情深场景	038
曼特尼亚 1431—1506年	
豪华的众神竞演，神话题材之杰作	040
乌切洛 1397—1475年	
3D电影般的梦幻战记	042
3 文艺复兴时期 巴洛克风格 从“和谐之美”到“戏剧性效果”	046

列奥纳多·达·芬奇 1452—1519 年 解读画家隐藏在背景中的谜团	048
柯雷乔 1489—1534 年 女性形象的官能之美倾倒一众王公贵族	052
提香 1488—1576 年 美术界向音乐界发出的挑战书	055
1528—1588 年 从 130 人中寻找基督	058
卡拉瓦乔 1571—1610 年 女占卜师看手相的真正目的是什么	061
布伦齐诺 1503—1572 年 诞生于专制君主宫廷里的无情“恐怖画”	064
罗索 1494—1540 年 生动表现耶稣受难的悲剧	066
穆里罗 1617—1682 年 画家向孩子投去的目光，温柔而慈爱	068
4 法国绘画巨作 新古典主义 VS 浪漫主义	072
达维特 1748—1825 年 “这不是画！”——让拿破仑如此赞不绝口的巨幅画作	074
达维特 1748—1825 年 妻救夫于断头台，画家画中表真意	078
安格尔 1780—1876 年 优等生画家的恣意怪作，向梦幻岛进发	081
籍里柯 1791—1824 年 用等身大的画面控诉国家丑闻	084
德拉克洛瓦 1798—1863 年 自由女神高举被禁的三色旗	086
格罗 1771—1835 年 因刻画拿破仑的慈悲而得到赏识的成名之作	090
普吕东 1785—1823 年 解读美丽皇后心中隐秘的悲伤	092
吉罗代·特里奥松 1767—1824 年 以灵动的感性描绘月光	094
5 文艺复兴巴洛克雕塑 点缀卢浮宫中庭的雕塑	098
米开朗基罗 1475—1564 年 两座未完的奴隶像，凿刻天才作家之苦恼	100

皮热 1620—1694 年	
“可怕”又“可乐”的雕塑 绕着转一圈乐趣也加倍	103
切利尼 1500—1571 年	
休憩泉中的宁芙与动物，表现对国王的忠诚	105
作者不详 16 世纪中叶	
感受画家们竞相描绘的狄安娜之美	108
古戎 1510 年前后—1565 年前后	
令雷诺阿也情有独钟的优雅宁芙	110

第 2 章 黎塞留侧翼 115

6 弗兰德斯绘画 以油画引领全欧洲的美术 116

凡·艾克 1390 年前后—1440/1441 年	
连接神圣与世俗的桥梁	118

博斯 1450—1516 年	
为何要描绘沉溺世俗享乐的圣职人员	121

马西斯 1465/1466—1530 年	
对银行家夫妇讲道德圣经的圣母子和镜子	124

鲁本斯 1577—1640 年	
描绘玛利半生苦难的 24 幅系列作品中的明珠	127

维登 1399/1400—1464 年前后	
抹大拉的玛利亚与失去丈夫的妻子	130

勃鲁盖尔 1525/1530—1569 年	
乞丐们衣服上的狐狸尾巴是何用意	132

乌提耶沃 1556—1638 年	
点缀弗兰德斯绘画史最后的纪念作品	134

7 德国、荷兰绘画 肖像画与风景画热潮的到来 138

丢勒 1471—1528 年	
年轻画家手拿刺蓟的寓意	140

霍尔拜因 1497—1543 年	
肖像画中最受欢迎的伊拉斯谟先生的侧脸	143

伦勃朗 1606—1669 年	
遥想卢浮宫至宝中献身的雌性	146

维米尔 1632—1675 年	
撩拨日本人心弦的“卡哇伊”名画的魅力	149

克拉纳赫 1472—1553 年	
面对小恶魔般的维纳斯，诸君一定当心！	152

格里恩 1848/1885 年左右—1548 年
少女能逃脱死神的魔掌吗 154

霍赫斯特拉腾 1627—1678 年
空无一人的房间，叙说谜题的物品 156

8 法国绘画 见证“冰山美人”的诞生 160

夏隆东 1415 年左右—1466 年
小城的《圣母怜子像》升格为法国国宝 162

富凯 1415 ~ 1420 年左右—1475 ~ 1481 年
衬托肖像画的背景 3D 空间 165

古赞 1490 年左右—1560 年左右
拥有夏娃和潘多拉双重形象的女人 168

枫丹白露画派 1594 年左右
两位谜团重重的“冰山美人” 171

贝雷萧斯 1415—1445 年活跃
三位一体神之下被斩首的圣人 174

克卢埃 1520 年以前—1572 年
悲剧王后伊丽莎白的刹那幸福 176

卡隆 1521—1599 年
对比天上圣母子与地上母子也是一件乐事 178

第 3 章 叙利侧翼 183

9 法国绘画 法国人引以为豪的美术黄金时代 184

拉图尔 1593—1652 年
画家的光影魔术与明暗性情 186

勒南兄弟 1600/1610 年左右—1648 年左右
为中产阶级创作朴素、脱俗的农民画杰作 190

普桑 1594—1665 年
杰出宫廷画家的忧郁 193

尚帕涅 1602—1674 年
奇迹般治愈爱女的祈祷与神之爱 196

鲍金 1612 年左右—1663 年
否定现世，走向信仰的空虚画杰作 198

普桑 1594—1665 年
在圣经描绘的四季中思索人生 200

洛兰 1600—1682 年
“晚景大师”不可复制的火烧云 202

10 法国绘画 从“洛可可”到“自然主义”	206
华托 1684—1721 年	
恋人 之 岛上 的人生 全餐	208
夏尔丹 1699—1779 年	
正在 祈祷 的 小女孩 实际 是 男孩	211
勒布伦 1755—1842 年	
以 优美 自 画像 闻名 的 先锋 女 画家	214
柯罗 1796—1875 年	
画家 对 意大利 和 卢浮宫 的 感谢	217
布歇 1703—1770 年	
性感、可爱 兼具 的 美人	220
弗拉戈纳尔 1732—1806 年	
香艳 风俗 美人 画 与 宗教 画 成 对 的 缘由	222
安格尔 1780—1867 年	
毫 毫 大师 的 梦 中 东方 后宫	224
籍里柯 1791—1824 年	
爱 马 画家 的 赛马 遗 作 如 动画 一般	226
夏塞里奥 1819—1856 年	
圣经 中 拯救 犹太 人 的 女 英雄	228
柯罗 1796—1875 年	
绿色 和 光影 如 马赛 克 般 编织 成 虚拟 的 风景	230

第1章

前往德农侧翼

1

古希腊·古罗马

优雅而又充满生气的
雕塑们

公元前6世纪—公元2世纪

古希腊、古罗马

时代简介

希腊本土艺术最早起源于公元前 1200 年前后，即一般认为的特洛伊战争爆发的年代。不过，发展到至少绘画、雕塑同时能与古埃及艺术相提并论，也要从公元前 7 世纪后的古风样式出现算起了。

古希腊人建立起所谓城邦（Polis）的大大小的城市国家，一边相互征伐以谋求霸权，一边又结盟与东方的波斯帝国作战，逐渐形成了共同的语言和文化，确立了对于美的共同标准。时至今日，在绘画方面，壁画毁坏殆尽，几乎不复存在，只有双耳细颈瓶（Amphora）、莱基索斯瓶（Lekythos）等陶器上仍遗留着它的光辉。至于圆雕的雕塑，古希腊人则在修建了无数神庙的同时，也制作了大量战士与少女等众神的供像。似乎也有很多铜像，但留存至今的极为稀少。

在古希腊的雕塑史上，古风时期之后是古典时期。公元前 5 世纪，雅典帕特农神庙的雕塑在名匠菲狄亚斯（Phidias）手中，获得了形式与内容的完美统一，从而迎来了它的黄金时代。

至公元前 4 世纪，雅典城邦不断衰退，而希腊文化扩散到地中海一带，希腊化时代来临，如普拉克西特列斯（Praxiteles）将雕塑的重点也放在女神的女性特征上，柔和、细腻的风格成为主流，并为公元前 2 世纪的《米洛的维纳斯》等作品所继承。而《萨莫色雷斯岛的胜利女神》等注重周围空间的流动，亦为这个时代的标志性作品。

公元前 1 世纪前，统治伊特鲁里亚（Etruria）和希腊的古罗马帝国在美术上接受了被征服者的文化，模仿希腊作品创作了众多绘画和雕刻作品。但是，罗马人从他们的务实性格出发，更偏好皇帝等个人的肖像雕塑，在绘画上也追求庞贝古城壁画所展现出的三维立体效果，现实主义风格明显。

不管是宏伟的公共建筑还是私密的石棺上都刻有浮雕，不过到了 3 世纪，希腊艺术已经丧失了合理的造型性。到了 4 世纪，个人情感的表露，以及使用抽象性装饰的倾向显示出当时基督教精神的影响。之后，罗马帝国末期迁都君士坦丁堡，自此中世纪的时代大门缓缓打开。

古希腊早期 公元前 6 世纪

唯头颅渡海之骑士，
尤现古风式的微笑

侧着脑袋的奇特姿势是为哪般？

1896 年乔治·让柏捐献出这尊珍贵的古风雕塑，为纪念捐赠者，人们将其命名为《让柏的骑士》（Cavalier Rampin）。其实，这座雕塑早在雅典卫城出土时，头部与马上的身体已经被分割开，一般认为这种野蛮的行径应当是公元前 480 年波斯军队入侵雅典时所为。

最终，雕塑头部流落海外，而身体和马的部分仍然留存在当地的卫城美术馆。所以我们现在在卢浮宫所看到的雕塑，头部以下为复制品。相反，卫城美术馆的展品则头部为复制品，更令人惋惜心痛。因为这座头部雕塑才是体现典型的希腊古风式微笑之美的稀有宝物。它的鉴赏要点有三处。

其一是它脸上和蔼、腼腆的表情，以及脑袋微微向左倾斜的姿势，好像在向观者致意一般。由于这一时期的圆雕几乎是面朝正前方的，它的与众不同一定蕴含某种特别的意义。

其二是戴着桂冠留着卷发的脑袋，以及下巴处装饰性花纹一般的胡子。据说这样的装扮在从波斯逃亡过来的小亚细亚移民中非常流行，体现了希腊东部地区的影响。

其三是在头发、眼睛和嘴唇上可以看出粉色和黑色的痕迹。也就是说，古风时代的雕塑上都涂着鲜艳的颜色，当时的希腊神殿也是如此。不过，说起希腊，人们头脑中的印象首先是洁白的大理石雕塑，看到这幅作品不禁瞠目结舌。希腊化时期到罗马时代，人们才掌握了将大理石打磨成白色的技术。

Denon

骑士头部雕像，通称《让柏的骑士》

公元前 550 年左右 / 大理石上残留着色彩 / 头部高 27cm

然而，这位骑士到底是何许人也？从前的说法是这位骑士应当是神话中的英雄，卡斯托耳（Kastor）与波吕丢克斯（Pollux）这对双生子中的某一位，其拥有神性。

但是，从它倾斜头部向群众打招呼的姿势，以及头戴优胜者的桂冠，我们推测这是一位在他国举行的骑马比赛中胜利后，凯旋雅典的青年，人们把他的纪念像进献给供奉战争女神雅典娜的雅典卫城，原本应当是一对头部朝向不同方向的雕塑。

古希腊末期 公元前 2 世纪

一定不要错过米洛的
维纳斯的美丽背影

人类的文化遗产

很多参观者专程为她而来，最近移至叙利侧翼的新展厅。

其看点有三。第一，她的上半身不穿衣服；第二，虽属于末期，但还是古希腊时代的作品；第三，这是一尊超过真人大小的大理石雕像。

也就是说，在人类文化遗产中，同时具备这三个条件的作品，迄今为止，这座《米洛斯的维纳斯》可以说是独一份的。所以在这里，有从世界各地赶来一睹为快的客人，也有瞄准客人钱包的扒手，形形色色，切记小心防范。

接下来，对于狂热爱好者们而言，还有两个看点。

19 世纪，人们普遍认为这座雕像是公元前 4 世纪的大家普拉西特列斯（Praxiteles）古典风格作品的仿作。不过德国学者福尔特文格勒（Furtwangler，同名大指挥家的父亲）对台座上的铭文，以及身体的弯曲姿态等进行考证后，认为这座雕像并非古代作品，而是希腊化末期的新作。在当代这一看法已经成为定论。

理由之一就在她的臀部上，因此大家一定要转到身后去看一看。这个从腰布处显露出的缝隙，正是仅见于希腊化时期的性感特征。

另一个看点就是这座雕像失去的两条手臂的复原。这个就说来话长了，因此还是让专门书籍来介绍吧，大家也可以天马行空地发挥自己的想象力。

