

祺四 著

八卦艺术史

Gossips in Art History

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

鹭江出版社
LUJIANG PUBLISHING HOUSE

八卦艺术史

Gossips in Art History

祺四 著

海峡出版发行集团 | 鹭江出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | LUJIANG PUBLISHING HOUSE

2014年·厦门

图书在版编目 (CIP) 数据

八卦艺术史 / 祺四著. — 厦门: 鹭江出版社,

2014.12

ISBN 978-7-5459-0838-1

I. ①八… II. ①祺… III. ①艺术家—列传—世界
IV. ①K815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 249698 号

BAGUA YISHUSHI

八卦艺术史

祺 四 著

出版发行: 海峡出版发行集团

鹭 江 出 版 社

地 址: 厦门市湖明路 22 号

邮政编码: 361004

印 刷: 北京尚唐印刷包装有限公司

地 址: 北京大兴区西红门镇曙光民营企业园南 8 条 1 号

邮政编码: 100162

开 本: 889mm×1194mm 1/24

印 张: 13

字 数: 250 千字

版 次: 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5459-0838-1

定 价: 39.80 元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换

序

第一次见祺四的时候是冬天。

她穿着毛色油亮的裘衣站在大雪中，肤白唇红，活像传说中出门踏雪寻梅的薛宝琴。一见我就笑开了，“走，带你吃饭去！”

这就是祺四，她永远不会低眉顺眼地说“陪我吃饭吧”，只会一挥手“带你去吃饭”。

那顿饭吃得很畅快。我们聊了爱看的书，交流了最近在研究的画，又一起调侃了学术圈里的陈腐之气，最后共同表示趣味才是人生阅读中的头等大事。初次见面执手垂泪，相见恨晚，共鸣之深就快赶上伯牙子期了。

一顿饭吃出个知己，对于我这位多情的双子座来说并不是奇事。奇的是，我从没见过有人在饭桌上侃侃而谈的同时，能仪态万千地狼吞虎咽。

酒过三巡，桌上还剩半碟冷盆。器皿里的碎冰渣子正在暖气中一点点融化，而那上面躺着的两片极其光滑的鹅肝，肥得发油发亮，真馋人。我正打着它们的主意，又犹豫着矜持，冷不丁祺四停下话头催我，“快把这两片吃了”。

心思被看穿，我立马虚情假意地推辞，“不不不你吃了吧”。谁知她立刻一个优美的叶底穿蝶，玲珑伸箸，利落地扫走了那最后两片鹅肝。我傻盯着她以迅雷不及掩耳之势将它们送进自己嘴里，然后挥帕一拭，像个吃饱肚子的小孩一样心满意足地将筷子放下，抿口一笑，接着用两根染着丹蔻的手指，把长发撩到了肩膀一边。

这顿饭奠定了我对祺四的两个基础认知：一，跟她吃饭要猛。二，这人真是妩媚天真，痛快淋漓。

这八个字也可以概括她的文章。

2013年祺四决定用寒窗所学，在新媒体上写一些真正让每个人都能看得懂的艺术。《八卦艺术史》是其中的开门栏目，也是祺四的专栏。她用个性鲜明、通俗易懂的语言，每周在微博上讲一个有关欧洲历史人物，或外国艺术家的八卦故事。

我从没见过谁讲故事讲得如此有生命力。她提起那些天才、神祇、英雄的口吻，如同在聊自家亲眷，谈得亲昵，谈得泼辣，谈得入木三分。那些在教科书中长久被传奇化的偶像，终于相继走下了神坛。在祺四的故事里，有贪财的美人，有好色的英雄，有携带骗子和杀手基因的诗人拜伦，有面临婆媳问题困扰的茜茜公主，有因爱生恨而将情人毁容的贝尼尼。人性中的欲望与挣扎被推到了灯光下，于是完美和伟大的躯壳终于破裂，露出的是一个个有悲有喜、有血有肉的普通人。

故事开讲后，吸引了许多读者。其中有工程师、金融家、律师，他们也渐渐认识了巴洛克大师，开始不害怕逛博物馆，开始对一张张西方历史画产生浓厚的兴趣。理科与文科、东方与西方的天然屏障，在祺四的故事里轻松消融了。因为她讲的是关于人的艺术。艺术由人创造，人性自将艺术还给我们。

但同时，还有不少作家、编剧、画家，甚至是拍卖行、博物馆与高校中的同行们，开始关注这个系列，并前来热切交流。那是因为祺四的八卦背后，蕴含着十载寒窗苦读的扎实学院功夫。虽然轻松俏皮的文笔读来趣味盎然，但其中的专业知识细究起来，都值得反复咀嚼，耐得细细考问，更能予人无限创作灵感。

微博上十多万人因为八卦艺术史而燃起了好奇心。他们中有人开始不惧怕欣赏艺术，开始走进美术馆，开始看更多的艺术史书籍，这让我感到，与祺四

结识以来的共同工作万分值得。因为我们都深信，今天的艺术不需要玄虚的语言护航，不需要被供奉在高高的神坛，更不该被用来妆点小部分人的优越感，艺术是属于每个人的。而祺四和我，也将为传播全民都能读懂的艺术，继续努力尝试。

如今，祺四将《八卦艺术史》修订后结集成册，希望推广给更多具有好奇心的人们。八卦不是艺术史的本质，不是艺术史的全部，但它是一块很好的垫脚石，送你翻身跨上一匹叫兴趣的野马，不知不觉中就奔腾在了艺术的广阔世界。它将是你的书架上一本讲故事的精美画册，一本有趣的艺术导读，一份历史的秘密札记，一扇打开欧洲文化的门。

更重要的是，它辛辣风趣，跌宕起伏，读来时而让你豪情万丈，时而催人百结愁肠。知识十分重要，但还有什么比精彩好看的叙述方式更让人念念不忘？

就如同我们冬天那第一顿饭时曾说了那么多理想，但我如今惦记着的，还是抢那两片鹅肝时的活色生香。

X 圆

甲午年秋夜，于姑苏城

*To Miss XO and Miss LJ,
and the embarkation of our new journey together.*

序

I

1

天下至尊们的八卦

茜茜公主

习习金丝笼中雀
郁郁一生难自决

3

法奈西家族（上）

绝世美人茉莉亚
锦裙玉带养权力

21

法奈西家族（下）

老奸巨猾阿里桑卓
左右逢源终成教皇

31

2

富贵闲人们的八卦

高富帅路德维克

千金一掷买鸳梦
笑入芙蓉暖帐中

45

悲剧女王西顿斯夫人

技惊三千惆怅客
泪断一片梨园魂

57

保罗与法兰西斯卡

俏嫂偷小叔
缠绵赴黄泉

65

唐顿庄园的秘密

少时梦里云中仙
正是画中芙蓉面

75

3

桂冠文人们的八卦

女诗人莎孚

我本佳人 偏慕娇娘

83

真假莎士比亚

但留千卷书 莫问一生谜

95

浪荡拜伦家族（上）

我的亲戚是极品

109

浪荡拜伦家族（中）

我的老爸是渣男

117

浪荡拜伦家族（下）

怨我一生放纵不羁爱自由

127

4

圣经旧典中的八卦

参孙和蒂莉拉

千金财买美人心
温柔乡成英雄冢

143

罗得与他的女儿们

天神因怒烧罪城
圣人奉旨淫骨肉

157

亚当前妻莉莉丝

睡遍人间妖魔
计逐小三前夫

167

5

诗歌传说中的八卦

夏洛特的贵女

君自门前打马过
我立高楼望断肠

177

包西斯和费莱蒙

别拒绝那个敲门的陌生人

183

大法师梅林

生亦惑 死亦惑
不如不遇倾城色

191

6

大艺术家们的八卦

好斗宗师卡拉瓦乔

巴洛克双雄怒战公堂
斗画技宿敌相爱相杀

201

辣手摧花贝尼尼

虐恋情深巴洛克
爱恨交织罗马梦

221

彪悍才女阿特米西亚

奸污酷刑屡折磨
寒梅何曾惧霜花

247

后记 & 鸣谢

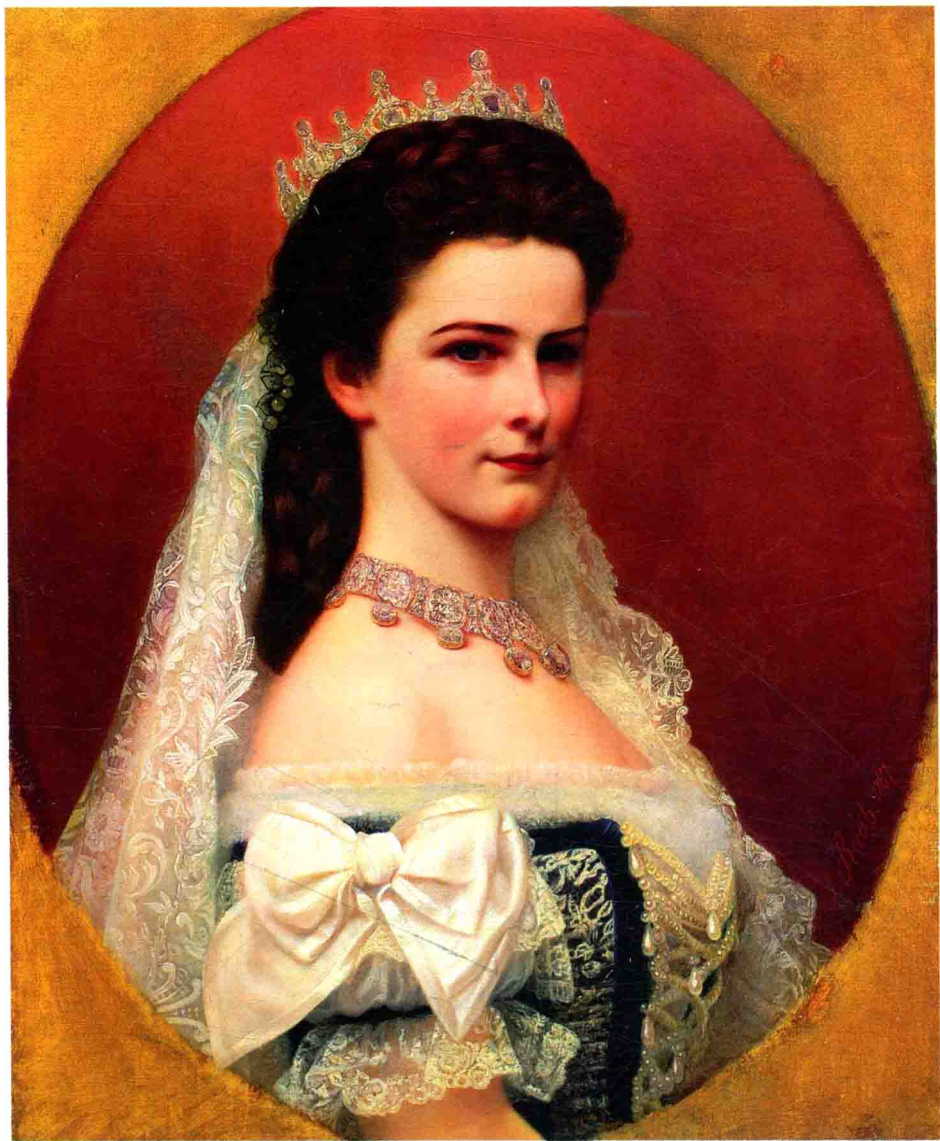
288

附一：《八卦艺术史》人名目录 293

附二：《八卦艺术史》时间线 301

八 卦 艺 术 史

George Martin Ignaz Raab, *Empress Elisabeth as Queen of Hungary*, 1867.
乔治·马丁·伊格纳茨·拉伯，《匈牙利王后伊丽莎白》，1867年

茜茜公主

习习金丝笼中雀 郁郁一生难自决

她风华绝代出身名门，
命运注定推她坐上那万人仰望的宝座。
却也正是这锦衣玉食至尊至贵，
困住了她所向往的自由和洒脱。

被富贵所囿的笼中鸟，
虽有心惊晓梦，
总无计啖春风，
催人怜之惜之又叹之。

请看茜茜公主，
幸运却并不那么快乐的一生。

Miklós Barabás, *Portrait of Emperor Franz Joseph I*, 1853.

米克洛什·鲍劳巴什，《奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫一世画像》，1853年

George Martin Ignaz Raab, *Portrait of Empress Elisabeth*, circa 1877.

乔治·马丁·伊格纳茨·拉伯，《伊丽莎白皇后画像》，约1877年

这篇八卦是一出人间悲喜剧：故事是关于一朵一生不可自决的人间富贵花。很多人一定看出了，女主角就是茜茜公主。她是奥匈帝国在位最长的皇后，也是她老公痴爱一生的女人。她出身富贵，教育良好，体态优雅，相貌倾城。她在家做女公爵，出嫁做皇后，嫁给了自己的皇帝表哥。可以说，老天爷把能给她的都给她了。你问，她还有什么不满足？

有人也许会想，她都拥有那么多，还矫情个什么？我知道，你们一定一个个顿时华妃附身。但悲剧这个东西，从不分贫贱富贵。屌丝和白富美们有同样的概率获得幸福和不幸。这是命运，无从抵抗。看完这篇八卦后，你会知道一个什么都有的人，到底人生能有多悲剧。可以说，她的幸福，永远停留在了15岁。

这期八卦也叫作：贵人们的烦恼

伊丽莎白（Elisabeth of Austria），昵称茜茜（Sisi），生在一个规矩宽松的贵族家庭里，亲爹就是一个天天不按规矩办事的公爵。可以说，她坐拥白富美的人生，却不必去遵守财富地位所带来的规矩和责任。简单来说，那就是个幸福得像花儿一般的生活。这也养成了她想干嘛就干嘛、不受拘束的性子。她就是俗称的，风一样的女纸。

可惜，好日子从来不长久。她命运的转折点就在15岁那年。她有位做了皇太后的姨妈要给自己的儿子弗朗茨·约瑟夫皇帝（Franz Joseph I of Austria）选一位皇后。而秉着肥水不流外人田的道理，皇太后想要自己的外甥女做儿媳妇。心想，娶个娘家人进来，肯定不会跟她唱反调。她看了一圈自家的姐妹，觉得小妹家的大女儿，乖巧懂事，最合她意。

皇太后也没问自己儿子同意不同意，就直接下旨召妹妹和她的女儿们来行宫见驾，然后又跟儿子下令说，到时候见面你就求婚。**# 满满都是霸气 #** 她这

个做皇帝的儿子是她一手带起来的，长这么大就没怎么反驳过自己的老妈，所以刚开始也就同意了。毕竟，娶谁不是娶，反正女人对他来说都一样。就这样，他也跟着去了行宫。**# 那些总是抱怨自己嫁不出是因为丑的姑娘，明白了吗？丑不是你们嫁不出的原因，而是因为没钱 ## 有钱有地位，再丑也不愁嫁 #**

本来，规定是茜茜一行人先到行宫，梳洗打扮穿戴好后，好好歇个几天，皇帝才会来。但因为茜茜的老妈一路上总是生病，就拖累了行程。等她们到时，皇帝一行人也到了。更倒霉的是，她们装礼服的马车还丢了。当时茜茜她们正在为了某个亲戚服丧，所以穿戴都是黑礼服。可没办法，皇帝已经到了，再做礼服也来不及了，一群人只能裹着一身黑去见驾了。

中国有句俗语，女要俏一身孝，男要俏一身皂。而在西方，一身孝就是一身皂。不过这黑色也是挑人的。姐姐奈奈（Néné, Duchess Helene in Bavaria），眉毛高挑，五官略硬，性格较古板，皮肤相比茜茜更是黑了一些。也就是说这一身黑让她看起来不像来相亲，倒像来讨债的。反观茜茜，一头金发，五官柔美，细细的腰肢，弯弯的眉，怎么看怎么俏。

还是那句话，人比人得死，货比货得扔。本来姐姐也是个美人，虽不柔媚，却也自有其英挺的风味。可黑色都快把她衬托成李逵了，这也就不能怪皇帝表哥一眼就看上妹妹了。总之，这次相亲之旅，姐姐奈奈一下从主角变成了衬托红花的绿叶，此中心情，也挺让人难堪的。没办法，男人就是那么的肤浅。**# 温馨小课堂：永远不要带着比你漂亮的姐妹去相亲。除非你是想甩掉那个男人 ## 别对自己的容貌那么自信，美这东西都是比出来的 #**

不说姐姐了，反正在皇帝表哥的眼里，她早已沦落成了路人甲。总之，皇帝表哥看见表妹茜茜眼珠子都不动窝了。那是怎么看怎么美。茜茜还老爱谈什