

精评馆藏名作 点亮艺术之眼

伟大的
博物馆

巴黎

奥赛美术馆

〔意大利〕西蒙娜·巴尔多蕾娜 编著
项 好 译

译林出版社

伟大的
博物馆

Musée d'Orsay Parigi

巴黎 奥赛美术馆

〔意大利〕西蒙娜·巴尔多蕾娜 编著
项 好 译

图书在版编目(CIP)数据

巴黎奥赛美术馆 / (意) 巴尔多蕾娜编著; 项好译. —南京: 译林出版社, 2014.10
(伟大的博物馆)

ISBN 978-7-5447-4911-4

I. ①巴… II. ①巴… ②项… III. ①美术馆—介绍—巴黎 IV. ①J156.5-28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 172290 号

©2005 Mondadori Electa S.p.A., Milano-Italia

©2014 for this book in Simplified Chinese—Phoenix-Power Cultural Co., Ltd

Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title Musée d'Orsay Parigi

Text by Simona Bartolena

No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantica S.p.A., via Leopardi, 8-20123

Milano Italy—foreignrights@atlantica.it—www.atlantica.com

Cover picture ©Phoenix-Power Cultural Co., Ltd

著作权合同登记号 图字: 10-2013-594 号

书 名 巴黎奥赛美术馆

编 著 [意大利] 西蒙娜·巴尔多蕾娜

译 者 项 好

责任编辑 陆元昶

特约编辑 李仁成 宗珊珊

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

译林出版社

出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009

电子信箱 yilin@yilin.com

出版社网址 <http://www.yilin.com>

印 刷 深圳市建融印刷包装有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 10.25

字 数 140 千字

版 次 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5447-4911-4

定 价 59.80 元

译林版图书若有印装错误可向承印厂调换

Photo Reference

Archivio Mondadori-Electa / Laurent Lecat

AKG-Images

Erich Lessing / Contrasto

Richard List / Corbis / Contrasto

© E. Bernard, P. Bonnard, M. Denis, P. Signac, E. Vuillard by SIAE 2005

© Succession H. Matisse by SIAE 2005

目 录

8

前言

11

巴黎奥赛美术馆

21

主要馆藏

153

参观指南

159

艺术家和作品索引

精评馆藏名作 点亮艺术之眼

伟大的
博物馆

巴黎

奥赛美术馆

〔意大利〕西蒙娜·巴尔多蕾娜 编著
项 好 译

译林出版社

伟大的
博物馆

Musée d'Orsay Parigi

巴黎 奥赛美术馆

〔意大利〕西蒙娜·巴尔多蕾娜 编著
项 好 译

目 录

8

前言

11

巴黎奥赛美术馆

21

主要馆藏

153

参观指南

159

艺术家和作品索引

前言

奥赛美术馆曾经饱受风霜。不久之前,巴黎大堂的中央市场遭到了整体拆除,1970年左右,这栋大厦同样面临着被夷为平地的危险。拆除市场的决定遭到知识分子的一致反对,嘘声与舆论四起,最终制止了另一项残酷的市政重建工程——在废弃的“旧”火车站原址上建造一栋由850个房间组成的摩天大楼式的酒店。拆除奥赛火车站引起的冲击几乎相当于掀翻大皇宫的圆顶,亦或是拆毁埃菲尔铁塔一般(以上均为面朝塞纳河同期建筑)。

毫不夸张地说,不论是过去还是现在,奥赛火车站都是乐观、奋发进取、技术跃进与对未来充满信心的富饶时代最辉煌也是最具代表性的建筑。这座火车站的历史可以追溯到1897年,当时奥尔良铁路公司准备在城市正中心建造一座火车站,并从法国政府手中购得一块塞纳河畔的土地。这片土地就在杜伊勒里正前方,在那里还能见到奥赛宫遗址,原先在那里的伯爵宫廷于1877年被巴黎公社社员付之一炬。

在此地建造火车站的计划在巴黎民众间引起了不小的恐慌,他们担心见到城市中最美的风景被充斥着喧嚣和灰霾的“工业化”景观玷污。为了平息舆论批评,铁路公司先发制人,只挑选当时最出名的三位建筑家——艾米丽·博纳特、吕西安·马格纳和维克多·拉沃克斯,在他们之间展开了竞赛。最终获胜者是维克多·拉沃克斯。拉沃克斯构想的是一座宏伟的车站,由石料砌成,配以由370个房间组成的豪华宾馆。建筑师自行操刀豪奢的装饰,率领由学院派画家和雕塑家组成的小型团队进行工作。1900年7月14日,车站在众人惊奇的目光中盛大揭幕,这是巴黎第一座真正意义上的现代火车站,进出的火车全部由电力牵引。由于摒除了烟尘的困扰,从此以后火车的架桥可以采用以花卉为主题的拉毛装饰、雕塑和画作进

行美化。对于当时的人来说，这个火车站更像是帝国时代的温泉浴室或者是大教堂。

车站与豪华宾馆相依共存。托马斯·曼就是此地的常客之一，华丽的奥赛火车站甚至成为了一些小说家的理想地标——比如马塞尔·普鲁斯特在他的《追忆似水年华》中就以此为背景铺陈其主要情景。命运已经预定了它的轨迹，这座火车站注定不朽，成为它所代表时代的圣殿。因此，在经过整修后，奥赛美术馆被赋予了全新的也是最契合其功能的使命——成为汇集 19 世纪（1848—1914）艺术珍品的伟大博物馆。在巴黎，这一时期之前的艺术由卢浮宫珍藏，这一时期之后的艺术在雷佐·皮艾诺的蓬皮杜国家文化艺术中心绚烂，而要了解古代艺术与现代艺术的承上启下的一页，就必须前往这塞纳河边的火车站（包括宾馆）。

众所周知，博物馆迁址是一项巨大的工程。1974 年进行了搬迁计划可行性的评估。1979 年，项目竞标由 ACT 工作室获得，并通过了其制订的空间布置方案：入口开在侧面，展品陈列在列车跨距之间、月台之上建造的两个展厅里面，重新利用之前宾馆的接待区——比如将前宴会厅变成博物馆的餐厅。1980 年开始了全面装潢：雕像、画作、家具、图稿、摄影……全部由一位意大利建筑师加尔·奥兰迪策划。其成果既符合建筑师个人预期，也受到大众欢迎。自 1986 年至今，总计有 5000 万人次参观过奥赛美术馆。

马可·卡尔米纳蒂

巴黎奥赛美术馆

每个画家都有超越自身所处时代的现代性；每一时代流传至今的精美画像大部分都折射出当时的时代特征。画中的衣着、发型甚至姿势，再加上眼神与微笑（每个时代都有自身独特的姿态、眼神和微笑），共同构成了自己丰满的生命力，无比和谐。

——波德莱尔

1986年12月9日，弗朗科斯·密特朗宣布奥赛美术馆开放。尽管开放只是近年来的事，但是奥赛美术馆历史悠久，深深植根于19世纪初巴黎的文艺氛围中。为了了解奥赛美术馆的起源，我们必须回溯到19世纪初卢森堡博物馆开放之时。卢森堡博物馆落成于1818年，是为当时的艺术家所建造的博物馆。其大部分展品属于学院派，因为几乎所有作品都来源于当时的主要官方展览会——巴黎文雅艺术沙龙。这一沙龙是由法国官方主办的，起初两年举行一次，之后改成一年一次。

为了得到沙龙的肯定，艺术家需要通过一项并不倾向创新精神的考察。考察的评审通常由学院派权威人士与大众组成。参选作品大多为传统历史、宗教和神话题材的“华丽艺术”作品。之后数年，在这些官方藏品的基础上又增加了不计其数的捐赠品，慷慨的私人收藏家为博物馆增添了许多与当时学院氛围格格不入的先锋艺术家作品。例如，1906年艾蒂安·莫罗-内拉东捐赠了爱德华·马奈的《草地上的午餐》，这一作品曾在1863年的落选者沙龙上引发史无前例的轩然大波。另外一幅颇具争议的作品同样是马奈的，《奥林匹亚》

在 1865 年的巴黎文雅艺术沙龙展出时引起一片哗然，却在 1890 年克劳德·莫奈提议的、受到大众青睐的慈善义卖会之后，进入卢森堡博物馆的殿堂。这一画作代表了当时卢森堡博物馆藏品的风格，也是 1894 年居斯塔夫·卡玉伯特（画作拥有者暨著名画家）遗嘱中赠予国家的丰富藏品之一。

这批藏品中一大部分是印象主义运动的杰出作品，其中包括奥古斯特·雷诺阿的名作《煎饼磨坊的舞会》以及马奈的杰作《阳台》。学院派高层经过一场激烈的论辩后，拒绝了这批杰出典藏的一部分——65 幅技艺高超的作品。被接受的画作在卢森堡博物馆边上一处经特别装饰的场所展出。主办方所找的借口并没有多大的说服力（官方称此举是为了保持整个藏品系列圆满），事实却众所周知：这批如今大家在奥赛美术馆门口排队翘首以盼的油画，在当时并不

克劳德·莫奈
《亚嘉杜的罂粟
花田》
(局部) 1873

