

世界博物馆书系

英国国家

YINGGUO GUOJIA MEISHUGUAN

人生短促，艺术永存，让我们徜徉在世界艺术的圣殿，浏览传世瑰宝，
对话艺术大师，去感受他们的智慧，涤荡世俗的纷繁，以澄澈的心灵去
向往更美好的未来。

美术馆

[图文版]

张书珩 刘娟 主编

远方出版社

图文版

英国国家美术馆

张书珩 刘娟 主编

· 100 · 远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

图文版英国国家美术馆/张书珩,刘娟主编. - 呼和浩特:远方出版社,
2006.2

(世界博物馆书系/张书珩主编)

ISBN 7-80723-137-8

I. 图... II. ①张... ②刘... III. ①美术馆-简介-英国 ②美术-作品综合集-世界 IV. ①J156.1-28 ②J111

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 010067 号

世界博物馆书系

主 编 张书珩等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 唐山新苑印务有限公司
开 本 850×1168 1/32
字 数 2800 千字
印 张 136
版 次 2006 年 4 月第 1 版
印 次 2006 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-137-8/G·74

定 价 480.00 元(全 16 册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

目

录

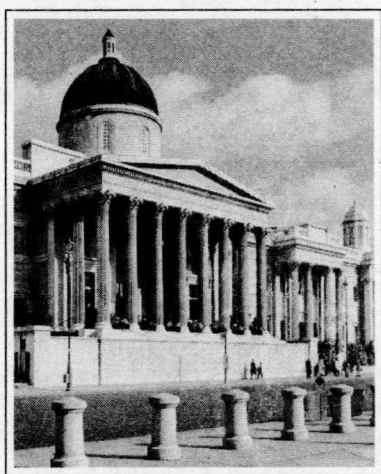
英国国家美术馆	1
一、美术馆简介	3
二、展厅介绍	7
三、精品鉴赏	12
(一)意大利美术	12
附有圣乔治及住持安东尼的圣母子像	12
圣尤斯蒂斯的幻象	13
基督变容图	14
附有天使的圣母子像	15
圣乔治屠龙	16
基督受洗礼	17
基督诞生	18
在克西马尼祷告	19
十字架的基督	20
书房中的圣热罗姆	21
莱奥纳多·罗雷丹总督	22
牧场圣母	23
天使报喜与圣耶米迪阿斯	24
诸王膜拜	25
阿波罗与达芙妮	26
圣塞巴斯蒂安的殉教	27
神秘的降生	28
青年像	29
维纳斯与战神	30
神话的主题	30
圣母子和圣杰罗拉莫·多梅尼科	31
像烈女卢克雷提亚般的贵妇	32
岩间圣母	33
圣母子、圣安娜和圣约翰	34
安葬基督	35
圣母子、圣约翰与天使们	36
十字架上的基督	37

圣米歇尔、圣拉斐尔和托比亚斯	38
骑士的幻象	40
教皇尤利乌斯二世肖像	41
圣母子与施洗者约翰、巴里的尼古拉斯	42
亚历山大城的圣加德琳	43
十字架的基督	44
青年像	45
奢侈的寓言	46
约瑟在埃及	47
爱神丘比特的教育	48
圣母子	49
裁缝师	50
有人物点缀的风景	51
人像	52
基督在马格达丽娜面前现身	53
温德拉明家族	54
酒神巴库斯和阿里亚娜	55
圣母子与圣约翰、圣女卡戴莉娜	56
阿克泰翁之死	56
贤明统御时代的意义	57
温琴佐·莫罗西尼像	58
银河的起源	59
向亚历山大介绍达·利奥家族	60
圣乔治与龙	61
爱的譬喻：尊敬	62
爱的譬喻：不忠	63
主，你上哪儿去？	64
以马忤斯的晚餐	65
石匠的工地（威尼斯：圣威特列村与圣玛利亚教堂）	66
威尼斯：吉特烈教堂所在的古德卡岛	67

在圣克里门面前显现的三位一体	68	维纳斯与丘比特	104
里纳多与魔镜,坐下的男士与执瓶的少女	69	画家之父	105
(二)尼德兰与佛兰德斯美术	70	小桥的风景	106
阿诺尔芬尼夫妇像	70	法国公使双人像	107
包头巾者	71	丹麦的克利斯蒂娜	108
妇人像	72	(五)法国美术	109
看书的抹大拉之玛利亚	73	酒神祭的狂欢	109
授乳的圣母	74	被守护神带到圣母子面前的理查二世(威 尔顿双联画)	110
人像	75	被蛇咬死的男人的风景	112
圣母子与圣人	76	圣吉尔与母鹿	113
附有圣人与捐赠者的圣母子像	78	风景:以撒和利百加的结婚(水车小屋)	114
钉在十字架的基督	79	牧羊者的膜拜	115
受愚弄的基督	80	黎世留像	116
三王来拜	81	黎世留的三面画	117
斯登城	82	爱之歌	118
帕里斯的评判	83	年轻的女教师	119
草帽	84	处死詹尼·格雷小姐	120
(三)荷兰美术	85	里维耶夫人	121
行淫中被捕的妇人	85	坐着的莫特西埃夫人像	122
浴女	86	唐吉珂德与桑丘	123
贝夏扎斯的盛宴	87	静物:苹果与石榴	124
扮成花神的莎斯基娅	88	艾娃·瓜莎丽斯	125
花神	89	杜伊勒里宫花园音乐会	126
34岁时的自画像	90	女侍	128
炼金术师	91	雨平	129
本萨姆城堡	92	持铃鼓的舞者,握响板的舞者	130
艾格蒙安兹海岸	93	初次外出	132
对男士弹奏双颈鲁特琴的少妇	94	浴女图	133
附有乐器店的代尔夫特风景	95	父亲像	134
客栈外的九柱戏	96	安涅尔浴场	135
饭前祈祷	97	浴场	136
坐在维金纳琴前的少女	98	麦田和柏树	137
站在维金纳琴前的少女	99	医院附近的草地	137
树间小道	100	(六)西班牙美术	138
(四)德国美术	101	洁净圣殿(基督把商人逐出圣殿)	138
圣胡伯特的改变信仰	101	维纳斯对镜梳妆	139
嫉妒	102		

茶色与银色的菲利普四世	140	暴风雪	171
沉思的圣方济各	141	弗拉富德的水车小屋	172
伊莎贝尔·科博斯·德·波尔塞尔像	142	仙境伐木者的杰作	173
《着魔者》中的一景	143	天国平原	174
(七)英国美术	144	良知发现	175
时髦的婚姻(组画之一)	144	珀尔赛福涅	176
时髦的婚姻(组画之二)	145	贝娅塔·贝娅特丽丝	177
时髦的婚姻(组画之三)	146	受胎告知	178
时髦的婚姻(组画之四)	147	莫纳·瓦纳	179
时髦的婚姻(组画之五)	148	奥菲丽娅	180
时髦的婚姻(组画之六)	149	基督在父母家	181
卖虾女	150	沐浴的普赛克	182
空气泵的实验	151	爱洁成习	183
罗伯特·安德鲁斯夫妇	152	卡卡罗·佩尔格里尼	184
清晨漫步	154	休息中的舞者	185
玩猫的画家之女	155	海伦娜·华荷	186
画家的女儿追捕蝴蝶	156	坐着的女子	187
干草车	157	加得内尔像	188
麦田	158	休息的塔希堤人	189
威茅斯海湾	159	小丘旁的茅屋	189
战舰归航	160	壁炉架上的竖笛和甜酒瓶	190
雨水、蒸汽和速度——大西部铁路	161	穿衬衣的女人	191
朝雾中的旭日:卖鱼的渔夫	162	三个舞蹈者	192
附:伦敦泰特美术馆	163	坐在红色扶手椅中的女子	193
一、美术馆简介	165	安德烈·德朗像	194
二、精品鉴赏	167	站着的裸女	195
蒙哥玛利爵士的三个女儿	167	秋天的自相残杀	196
母马与小驹	169	沙滩上的电话	197
李尔王在死去的科德丽亚尸体旁哭	170	那喀索斯的变形	197
		森林	198
		熟睡的维纳斯	199
		少女与白狗	200

英国国家美术馆

一、美术馆简介

英国国家美术馆是欧洲各大美术馆中最新的一座，创立于公元 1824 年。其成立经过与欧洲其他美术馆大异其趣，因为它的发展基础并不是以英国王室的收藏品为主，它所展示的画也不完全是英国画家的作品，至于英国画家的作品则大部分都集中在泰特美术馆。在国家美术馆所收藏及展出的画主要是西欧各国的绘画，馆中收藏的画作包括了从 13 世纪至 20 世纪初西欧各画派的代表作品。

大英博物馆早在公元 1753 年就已创立，但是它以收藏古代雕塑、钱币以及奖章为主，慢慢才逐渐将书籍、印刷品及素描涵盖在内，但是大英博物馆里所收藏的画作极少。

康斯太布尔曾在公元 1822 年写过以下这段文字：“在可怜的英国，艺术将会走上穷途末路……届时画图的人以技巧熟练而不是以师法自然为准则。”虽然他对设立一座国家美术馆的想法无法认同，但是其他的院士、热心公益的艺术鉴赏家以及政治家却联合起来促使国会通过设立国家美术馆的方案，以便收藏画作并鼓励历史绘画。

在公元 1823 年，为了促使财务窘困的政府设立国家美术馆，康斯太布尔的赞助人，同时也是支持国家美术馆设立的主要倡议者乔治·包蒙特爵士许下诺言，如果有合适的展览场及收藏处所的话，他愿意把自己所收藏的画作捐给国家。他的慷慨提议不久就产生了抛砖引玉的

英国国家美术馆正门

效应，豪威尔·卡尔牧师 (Reverend Holwell Carr) 也以同样的条件作了捐献画作的承诺，他们是国家美术馆所有伟大赞助者中最早捐出画作的人。

公元 1824 年时，因为有两件令人始料未及的事件发生，使得政府终于点头答应国家美术馆的设立，它们分别是：一位出生于圣彼得堡，靠白手起家的资本家、慈善家和收藏家约翰·朱里阿斯·安格斯坦同意让售他所收藏的大师作品。在安格斯坦死后 (1823 年)，曾有传言他的画将被卖到国外去，于是国内人士便大声疾呼，争取务必保有安格斯坦所收藏的 38 幅画作。第二件事是奥地利偿还了战债。奥地利所偿还的钱被用来收购安格斯坦所同意出售的大师画作，画家美术馆也就因此成立了。

1824 年 4 月 2 日在首相利物浦的权威呼声中，议会决定以 60000 英镑来收购、保存、安格斯坦的收藏，于是国家美术馆就在“国立”的名目下成立了。1824 年 5 月 10 日，英国国家美术馆在伦敦的安格斯坦宅邸整修设备之后终于宣告揭幕，但是在当时一般人并不看好它。出人意料的是，在创立 20 年之后，它居然能拥有凡·艾克的《阿诺尔芬尼夫妇像》、乔凡尼·贝利尼的《李奥那多·罗雷丹诺总督》等世界上最有名的稀世杰作，实非始料所及之事。

国家美术馆起初是设在位于帕玛街 100 号 (100 Psll Mall) 安格斯坦的住宅中，直到公元 1831 年才移址到专为国家美术馆的设立所盖的建筑里。移址后的 30 年间，国家美术馆还必须与皇家学院共用由威廉·威肯所建，位于特拉法加广场的这栋建筑。通过捐赠、遗赠及收购，国家美术馆的馆藏画作数量增加得非常快速，公元 1870 年时不得不请贝利在原建筑东半边的后面进行扩建工程。

公元 1887 年在门廊北边添加了许多展览室，公元 1911 年更向西进行了扩建工程。在公元 1920 年末到 1930 年初以及 1961 年又增加了更多的展览室，并且将中

庭也都加上了屋顶。最后在私人的捐献下,由罗伯特·范图立设计,增建了圣像收藏翼展览馆,以容纳馆藏画作中最早期的绘画作品。

现在的国家美术馆结构上比它在 19 世纪时的前身还要复杂得多,但仍然持续坚守着它原始的创立目标。科学及保存部门确保画作得以在良好的状态下展出,并完整地留存给后代;而安全警卫则负责保护画作和参观者的安全。

馆藏的画作是免费参观的。从一开始,国家美术馆预定开放的对象就不只是艺术家及临摹者,而是一般的社会大众。如果你想知道馆内画作的资料,馆内提供了不同的媒体可供您方便利用:透过演说和导览、经由书面出版品、录影带和电脑,这样一来所有的参观者都可以充分分享馆方研究人员的学术研究。

国家美术馆的设立宗旨,正如公元 1858 年国会委员会所揭示的:“这些画作的存在并不是收藏这些画作的最终目的,这些画作的存在只是为了要带给一般大众高尚乐趣的一种手段罢了。”

地 址: Trafalgar Sq. WC2

开馆时间: 周一至周六 10:00—18:00

周日 14:00—18:00

休馆时间: 节日, 12 月 24—26 日

门 票: 免费

二、展厅介绍

圣像收藏翼

收藏公元 1400 至 1510 年的绘画作品。

圣像收藏翼展览馆于公元 1991 年 8 月正式开放，它的设计目的是为了要收藏国家美术馆中最早期的绘画作品。来自南欧或北欧的画作并没有依国家或派别而作严谨的区分，而是依照概略的年代顺序来区分。当我们畅游于本展览馆，欣赏那个时期的画作时，这样的配挂方法提醒了我们，该时期的艺术家和买主是可以到处旅游、自由交换想法和理想的。

多数展览室里所展示出的都是意大利的绘画作品，这反映出国家美术馆收藏品的偏颇性，这种偏颇也反映在圣像收藏翼展览馆的建筑风格上，圣像收藏翼展览馆让人不禁想起意大利文艺复兴式教堂的内部。

本展览馆中大部分的画作都跟宗教信仰有关，不是以教堂或礼拜堂中的基督教祭坛画，就是以在家或出外祈祷时的虔诚冥思来充做视觉焦点的神像画。有时候，尤其是在 15 世纪末的画作中，很难去区分宗教虔诚与艺术爱好者之间的分野。非宗教性的画作中绝大多数是肖像画，而其中有一个可以在本展览馆中探寻轨迹的主题便是：肖像画栩栩如生的演进过程，这类型的绘画作品乃是由北欧的艺术家所率先拓展的。肖像画以外，其他的非宗教性绘画，则是用来装饰家具或房内壁板的装饰画。此类画作，其所画的题材可能取材自历史，例如乌切洛所画的《圣罗马诺的战争》，或是取材自古希腊、罗马神话，例如波提切利所画的《维纳斯与战神》。

西翼展览馆

收藏 1510 年—1600 年的绘画。

在西翼展览馆中您可以欣赏到提香、拉斐尔和其他意大利艺术大师们著名的家族肖像画作，以及日耳曼画家克拉纳赫、贺尔拜因和莫罗尼等人的肖像画。

从提香的《阿克泰翁之死》和他的《酒神巴克斯与阿里亚娜》以及卡拉瓦乔的《维纳斯、墨丘利和丘比特》画里的内容来看，说明了这段时期神话故事开始成为重要题材，神话题材的绘画不再只被贬低为家具用品的装饰品，他们把古代神话故事带进了生活中，使它们登上了豪华厅堂的墙壁。

受到公元 1 世纪罗马艺术作家普林尼文章的影响，画家们注意到北方画家在宗教绘画中所创作出的自然写实景色的能力，这鼓舞了他们把发展风景画当成一门独立的主题。

西翼展览馆中收藏了许多属于荷兰的风景画，如帕提尼尔的作品和日耳曼艺术家阿尔特多费尔的风景画。

达·芬奇的绘画风格树立了新的标准，公元 1508 年以后的拉斐尔、米开朗基罗、布隆奇诺、柯勒乔等，是西翼展览馆中具有高度文艺复兴时期风格的代表性艺术家。

在他们所描绘的人物中，无论他们所采用的新式画幅宽度或是比例、姿态和构图的复杂度、脸部的形式和表情，以及在造型的细致精巧等方面，都证明到达·芬奇再生的影子。就是从最阴暗的部分到最明亮的部分所使用缓步转变的“晕染”(veil)方式，也都展现出他们从达·芬奇身上受惠良多的心得。

统治者，教会的神职人员和贵族，正是肖像画里的主人翁，在这个世纪中逐渐变得重要起来。

这些来自整个欧洲的顶尖画家。如凡·代克、委拉斯

开兹、伦勃朗和其他画家，人们都可在展览馆中看到他们的作品。

北翼展览馆

收藏公元 1600 年—1700 年的绘画作品。

由于英国收藏家的热爱，风景画在北翼的展览馆中占了相当大的比例，它提供了许多样式的风光印象，包括阿尔卑斯山脉的南方与北方地区。在这个时代的户外风景画，可能是对自然景观实际的记录或想像，或是对地方上的有趣事物、舶来品、暴风雨或宁静晴朗的午后、寒冷或炎热的日子、单独的街景或叙事性的背景的描述。

在透纳的遗嘱中规定，《透着烟雾的旭日》和《黛朵建立迦太基》两幅作品是有条件地捐献给国家美术馆的，条件是它们必须与洛兰所作的《示巴女王乘船启航的海港》及《以撒和利百加婚礼上的风光》同时展出。透纳的《黛朵建立迦太基》被认为是他模仿洛兰作品中最佳的一幅，透纳承认他确实从这位伟大的前辈处学到了很多。由于他的极力鼓吹，在 17 世纪，风景画被当成一种主要的艺术，这可以说是一项创举。

事实上所有的风俗画（除了自卫队和公共团体的画像外）都在北翼展览馆中展出，同时馆中也展出了来自天主教根据地乌得勒支具有意大利风格的荷兰画家的作品。最重要的是北翼展览馆中储藏了许多伦勃朗等荷兰人和那些继承了欧洲传统的、最具有艺术精华者的大量作品：小而动人的基督像、宏伟的《贝夏扎斯的盛宴》、受委托制作的肖像画，以及夸耀年轻和使人警惕年华逝去的自画像。

随着城市中上流社会的发展，私人收藏的风气日盛。小型北方画家输入后，他们和在意大利但来自北方的画家，都在模仿意大利的基础上尽量维持自己的风格。17

世纪后期的艺术家，如佛罗伦萨的卡洛·多尔契，因制造小的作品而获得贵族的尊重。即使是鲁本斯也坚持自己是一位“北方的专家”，并深信自己有能力去绘制大型画作。其他在这个世纪的意大利画家们，他们或多或少都维持了公共艺术的比例。

除了上述的画家们，还有卡拉瓦乔、雷尼、伦勃朗、布鲁克汉这些绘制巨大叙述画的画家们，我们都可以在北翼展览馆里看到他们的作品。

东翼展览馆

收藏公元 1700 年—1920 年的绘画。

东翼展览馆中最具代表性的收藏就是横跨 18 世纪到 20 世纪的写实肖像画作品。在 18 世纪的新教国家——英国，肖像画成为最常受委托而绘制的作品。从雷诺兹的作品中便可看出他试图把肖像画“提升”为更有独创力和说教意味的“历史画”。但是几乎所有的画家在绘制达官贵人的肖像时，仍依从 15 至 17 世纪大师的画法，使得肖像画的主人更显光彩荣耀。

许多游客从宏伟气派的特拉法加广场门廊——进入国家美术馆，便直接走向东翼展览馆。吸引这些游客的主要原因，就在于其多彩缤纷的印象派画作。如莫奈的《特鲁维海滩》或雷诺阿的《在塞纳河上划船》，它们虽都是超过百年历史的创作，却似乎仍能立刻唤起我们在夏日海滨，或乡间度假时的愉快记忆。乍看这些作品时，倒真是难以将它们和早期较“艺术化”且深藏宗教或古典风味的作品联想在一起。

东翼展览馆也收藏了“较高”格调的画作，如祭坛背后的壁饰及寓言、神话、宗教性的历史画。它们起于 18 世纪最伟大的意大利画家提也波洛祭坛后的壁饰及西班牙宫廷的壁饰，由于尺幅巨大，所以仅能由小幅油画描摹放

在艺术馆中展示。提埃波罗的巨大寓言故事壁画也只能以小幅画来浓缩呈现，其中还有从威尼斯宫原版壁画上取下的一块《维维斯与时间之神的寓言》。

除了绘画技艺、工具和道具之外，国家美术馆东展览馆还呈现了不同的文化成就或变迁。绘画是项技艺，技艺层面的问题当然忽略不得，经济和社会体制的改变也深深影响了从18世纪至今各种绘画的风貌。例如，专业着色员和画布商的兴起胜过了画家在使用素材、设立工作室和训练一大堆学徒上的成效；公开展览和私人画商愈来愈多；艺术收藏从皇宫贵族转为国家博物馆；最明显的是私人祈祷和公众信仰的没落，以及君主、共和国和帝国等体制的兴衰。

