



# 这幅画 原来要看这里

モチーフで読む美術史

[日] 宫下规久朗 著

杨明绮 译

The background of the cover is a detailed blue-toned illustration. It features a woman in the lower right corner, wearing a crown of small flowers and looking towards the viewer. To her left is a large, leafy plant with clusters of round fruit hanging from its branches. The overall style is reminiscent of a classical painting or a detailed botanical illustration.

# 这幅画 原来要看这里

「巨」宫下规久朗 著  
杨明绮 译

## 图书在版编目(CIP)数据

这幅画原来要看这里 / (日) 宫下规久朗著; 杨明  
绮译. — 长沙: 湖南人民出版社, 2016.5

ISBN 978-7-5561-1335-4

I. ①这… II. ①宫… ②杨… III. ①绘画评论—世  
界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第067635号

MOTIF DE YOMU BIJUTSUSHI by Kikuro Miyashita

Copyright© Kikuro Miyashita 2013

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Chikumashobo Ltd.

This Simplified Chinese language edition published by arrangement with  
Chikumashobo Ltd., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo

through Beijing GW Culture, Beijing

Simplified Chinese edition copyright© 2015 Shanghai Insight Media Co.,

All rights reserved.

著作权合同登记号: 18-2015-164

## 这幅画原来要看这里

ZHE FU HUA YUANLAI YAO KAN ZHELI

[日] 宫下规久朗 著 杨明绮 译

出版人 谢清风

出品人 陈昱

责任编辑 戴涛

装帧设计 华扬

出品方 中南出版传媒集团股份有限公司

上海浦睿文化传播有限公司

上海市巨鹿路417号705室(200020)

责任印制 王磊

出版发行 湖南人民出版社

(长沙市盘营东路3号 410005)

网 址 www.hnppp.com

经 销 湖南省新华书店

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开本: 880mm × 1230mm 1/32

印张: 8.75

字数: 104千字

版次: 2016年5月第1版

印次: 2016年5月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5561-1335-4

定价: 56.00元

版权专有, 未经本社许可, 不得翻印。

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。联系电话: 0539-2925636

モチーフで読む美術史





狗

001

狗·鼠·世說·  
狗·鼠·世說·  
狗·鼠·世說·  
狗·鼠·世說·

猪

004

猪·鼠·世說·  
猪·鼠·世說·  
猪·鼠·世說·  
猪·鼠·世說·

猿猴

008

猿猴·鼠·世說·  
猿猴·鼠·世說·  
猿猴·鼠·世說·  
猿猴·鼠·世說·

鸡

012

鸡·鼠·世說·  
鸡·鼠·世說·  
鸡·鼠·世說·  
鸡·鼠·世說·

猫

016

猫·鼠·世說·  
猫·鼠·世說·  
猫·鼠·世說·  
猫·鼠·世說·

老鼠

020

老鼠·鼠·世說·  
老鼠·鼠·世說·  
老鼠·鼠·世說·  
老鼠·鼠·世說·

鸽子

024

鸽子·鼠·世說·  
鸽子·鼠·世說·  
鸽子·鼠·世說·  
鸽子·鼠·世說·

兔子

028

兔子·鼠·世說·  
兔子·鼠·世說·  
兔子·鼠·世說·  
兔子·鼠·世說·

羊

032

羊·鼠·世說·  
羊·鼠·世說·  
羊·鼠·世說·  
羊·鼠·世說·

狮子

036

狮子·鼠·世說·  
狮子·鼠·世說·  
狮子·鼠·世說·  
狮子·鼠·世說·

牛

040

牛·鼠·世說·  
牛·鼠·世說·  
牛·鼠·世說·  
牛·鼠·世說·

老鹰

044

老鹰·鼠·世說·  
老鹰·鼠·世說·  
老鹰·鼠·世說·  
老鹰·鼠·世說·

蜥蜴

048

蜥蜴·鼠·世說·  
蜥蜴·鼠·世說·  
蜥蜴·鼠·世說·  
蜥蜴·鼠·世說·

蛇

052

蛇·鼠·世說·  
蛇·鼠·世說·  
蛇·鼠·世說·  
蛇·鼠·世說·

龙——056

《田野探幽》之龙图

虎——060

李松奇：巴拿马与阿比阿洛洛的凯虎

马——064

坂香：袁牧之与骏马图

驴子——068

舒真武：《驴背上的牧童》与《驴背上的牧童》

乌鸦——072

姜维新：《乌鸦》与《乌鸦》

孔雀——076

《孔雀》与《孔雀》

蝴蝶——080

《蝴蝶》与《蝴蝶》

鱼——084

《鱼》与《鱼》

鲑鱼——088

《鲑鱼》与《鲑鱼》

肉——092

《肉》与《肉》

水果——096

《水果》与《水果》

葡萄——100

《葡萄》与《葡萄》

面包——104

《面包》与《面包》

奶酪——108

《奶酪》与《奶酪》

豆子 112

卡帕奇《吃豆子的》

马铃薯 116

凡·高《吃马铃薯的人》

向日葵 120

安勃尼·凡·戴克《向日葵》  
阿姆斯特丹

玫瑰 124

提香《圣爱乌修斯》

芦苇 128

安勃尼·凡·戴克《加撒利翁》

种子 132

人物《播种者》

月亮 136

安勃尼·凡·戴克《月亮》

星星 140

凡·高《星空》

雷 144

马德拉斯《山下白雷》

彩虹 148

鲁本斯《彩虹风景》

瀑布 152

丘奇《尼亚加拉瀑布》

箭 156

圭多·雷尼《圣塞巴斯蒂安射杀》

灯火 160

提图斯《吹响的猎犬队的马诺亚》

镜子 164

委拉兹凯兹《古中侍女》

书信

—— 穆柏尔·休斯

168

天平

—— 穆梅尔·穆天字穆的女人

172

书

—— 波提图利·爱母与爱恩

176

沙漏

—— 西蒙·武院·敦路爱·希罗力美的时间七人

180

面具

—— 詹姆斯·斯考尔·明区

184

虚空

—— 大卫·贝利·白瓦德与西尔来路

188

十字架

—— 穆丹内瓦尔·伊森·阿鲁尔

192

车轮

—— 詹姆斯·穆西·爱恩·爱恩

196

船

—— 詹姆斯·穆西·爱恩·爱恩

200

铁路

—— 詹姆斯·穆西·爱恩·爱恩

204

大门

—— 詹姆斯·穆西·爱恩·爱恩

208

门

—— 詹姆斯·穆西·爱恩·爱恩

212

窗户

—— 詹姆斯·穆西·爱恩·爱恩

216

梯子

—— 詹姆斯·穆西·爱恩·爱恩

220

桥 | 224

二河白道院

岔路 | 228

朱拾遗

赫拉多斯·斯威的著作

头发 | 232

徐杨周

李哲敏并 陈耀南

心脏 | 236

亦托

楚发

血 | 240

胡安·科雷亚

圣荷西的画家

裸体 | 244

亦托

戴菲斯

赤脚与鞋子 | 248

卡拉瓦乔

洛雷托圣母

性爱 | 252

市隆尔诺

爱的宣言

慈爱 | 256

埃德·格特纳

圣马利亚·德·安古

梦 | 260

弗·切斯平

赫拉多斯·斯威

后记 | 264

建议书目 | 266

# 狗

Dog

依偎在女性身旁，  
象征对丈夫的忠贞

大家会如何欣赏一幅画？尤其是年代久远的西洋画，欣赏时难免有文化隔阂。先看看画作标题，确认画中描绘的场景与标题是否相符后，再看看写实与否、用色美不美。若是像这样表面性地鉴赏一番便草草结束就太可惜了。

而对于佛兰德斯画派的创始人扬·凡·艾克（Jan van Eyck）的《阿诺芬尼夫妇像》（*Portrait of Arnolfini and His Wife*）而言，恐怕大多数人也会以同样的方式鉴赏吧！其实，夫妇中间的那条狗才是我们该注意的焦点。为什么要在这里画一只狗呢？

狗是最古老的家畜，和马一样是人类最忠实的朋友，不仅能帮忙狩猎，还是畜牧业不可或缺的帮手，除了看家护院之外，也可以作为食材。

虽然在日本的绘卷中，常常可以见到狗觅食残羹剩饭和尸体的可怕形象，但是在西方世界，狗是不会背叛主人的“忠诚”的象征。涩谷车站前的忠犬八公就是一个广为流传的感人例子，秋田犬小八在主人病故后，依然每天在涩谷车站前等待主人归来。

把代表忠诚的狗当作绘画的母题画在女性身旁，象征了女性对丈夫忠贞不二的美德。在《阿诺芬尼夫妇像》这幅画里，夫妇俩中间有一只狗，代表着新婚妻子的忠贞之心。

另外，还有个相当有说服力的说法，认为这幅画是婚礼的纪念肖像，同时也是结婚证书。正中央的镜子里画着两位观礼的人，其中一人就是画家，镜子上方也清楚署名“扬·凡·艾克于此，1434”，证明画家是这场婚礼的见证人。

这幅画中除了狗之外，还有镜子周围镶嵌着的代表夫妇虔诚信仰的耶稣受难图、吊灯上点着的一根代表神同在的蜡烛等，这些都是象征“美德”的母题。而在中间的正是那只狗，就算他们讨厌狗，狗在这个场景中依然是不可或缺的存在。

即使是不熟悉的西方名画作，只要试着解读各种母题所代表的含义，就能发现许多趣味。接下来，我将与大家分享轻松欣赏画作的方法。



扬·凡·艾克《阿诺芬尼夫妇像》，1434年，英国伦敦国家美术馆。

# 猪

## Pig

在中世纪是贪婪与淫欲的象征

在北欧艺术宗师丢勒（Albrecht Dürer）的版画《浪子》中，一位年轻人屈膝祈祷，身边聚集着大大小小的猪，这个年轻人就是《圣经·新约》里的浪子。

浪子出生于富裕农家，身为次子的他嫉妒勤勉的长子，央求父亲提前分配家产。之后，他带着分到的一大笔钱前往都市，过着放荡的生活，不久身上的钱便花得精光，落魄到必须替人养猪糊口的地步。犹太人视猪为不洁之物，没有职业比养猪更为低贱。后来，浪子选择回到父亲的身边，而他的父亲也愿意原谅、接纳他。

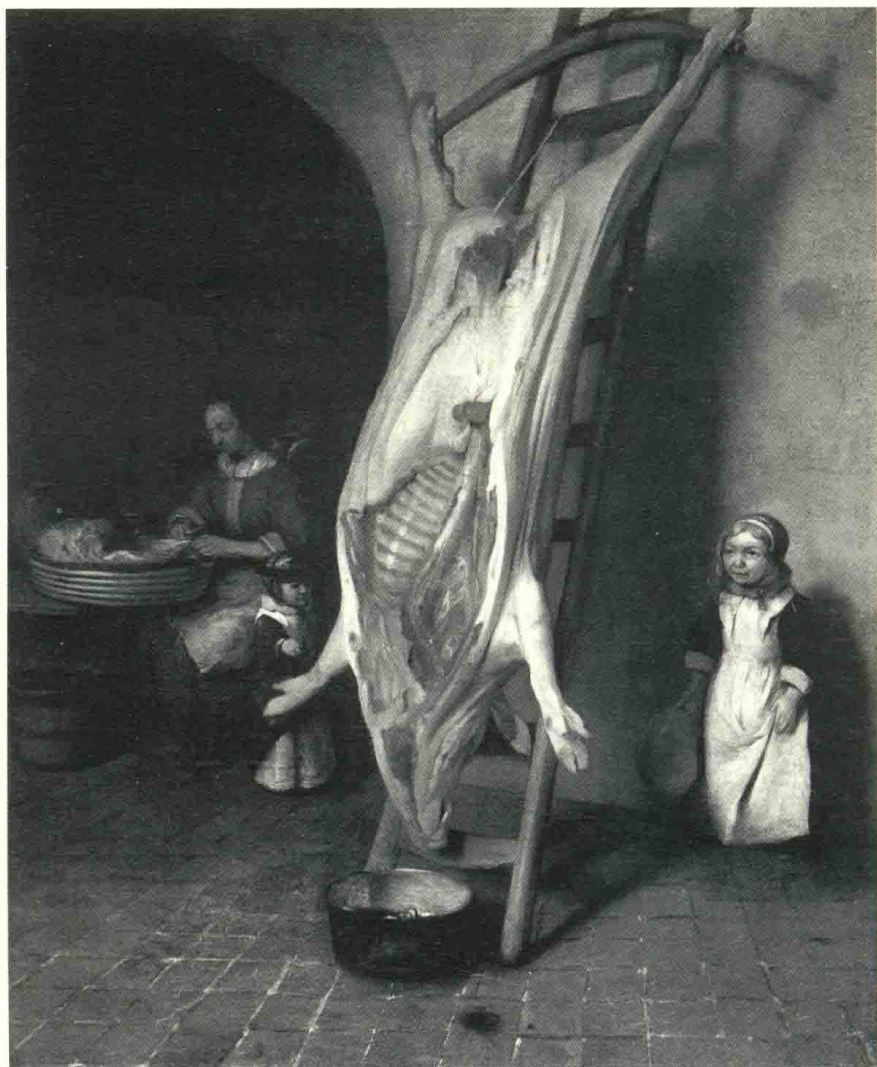
这是《圣经》中的一则寓言，浪子代表人类，父亲代表上帝，所以在以此为题材的画作中，尤其强调浪子放荡的一面，以及后来他洗心革面、返回故乡的场景。

在西方，猪自古以来就被当作食材来饲养，更是北欧人最常食用的家畜。然而在艺术的世界中，除了在表现荷兰市民生活的室内风俗画里能看见被肢解成食材的猪，几乎看不到猪的身影。

而且有别于狗，猪出现在画作中时通常带有不好的含义。猪在中世纪是贪婪与淫欲的象征，也用来比喻好吃懒做的人。在《圣经·旧约》的律法中，猪被视为不洁的牲畜；而受到犹太教的影响，伊斯兰教也禁止食用猪肉。谣传过去有许多人因为生吃猪肉而中毒，不少地区便将吃猪肉视为一大禁忌。也有一说是猪不像牛、羊等草食性动物，它们吃的东西与人类无异，所以饲养起来比较花钱而被禁止食用。

西方艺术多以人物为中心，动物几乎不可能成为主角；相较于此，东方艺术则有花鸟走兽画这个类别，本书接下来将会陆续为各位介绍。然而，就连常以动植物为题的传统东方艺术，也极少有以猪为题材的创作。

在日本，猪带有怠惰、贪欲等负面意义，但在丢勒的版画中，猪却显得生气蓬勃。画作的背景是德国农家，看来德国人对猪较无偏见，毕竟猪和人们的日常生活息息相关。



贝伦·法布里蒂乌斯 (Barent Fabritius) 《被屠宰的猪》(*The Slaughtered Pig*),  
1636 年画, 德国柏林画廊。