

Françoise Barbe-Gall
*Comprendre les symboles
en peinture*

如何看一幅画

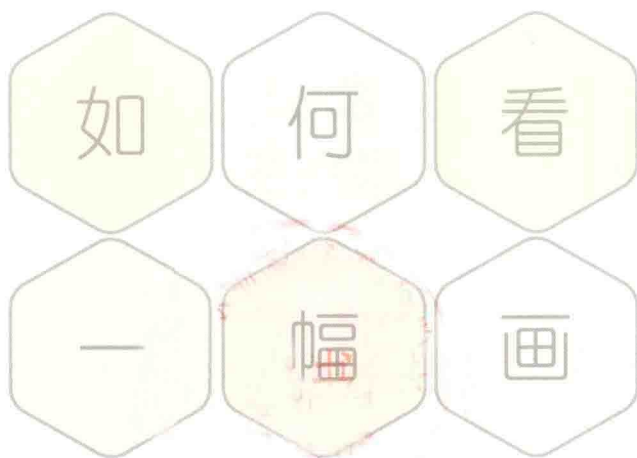
II

清华大学
美术学院教授
奚静之
中央美术
学院教授
邵大箴
联合推荐

中信出版社 · CHINA CITIC PRESS

芭布·高尔 著 郑柯 译

II

图书在版编目 (CIP) 数据

如何看一幅画 II / (法) 弗朗索瓦丝·芭布-高尔著; 郑柯译. — 北京: 中信出版社, 2015.1
书名原文: Comprendre les symboles en peinture
ISBN 978-7-5086-4954-2
I. ①如… II. ①弗… ②郑… III. ①绘画—鉴赏—基本知识 IV. ①J205

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第 268878 号

©2007, Editions du Chêne-Hachette Livre.
Simplified Chinese edition arranged through Dakai Agency Limited
Simplified Chinese translation copyright ©2014 by CITIC Press Corporation
All rights reserved.
本书仅限中国大陆地区发行销售

如何看一幅画 II

著 者: [法] 弗朗索瓦丝·芭布-高尔
译 者: 郑 柯
策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)
出版发行: 中信出版集团股份有限公司
(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)
(CITIC Publishing Group)
承 印 者: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/24

版 次: 2015 年 1 月第 1 版

京权图字: 01-2014-7618

书 号: ISBN 978-7-5086-4954-2/J·64

定 价: 58.00 元

印 张: 13.5 字 数: 183 千字

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555

服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

I
自然的
宝藏

1 太阳与月亮 —— 017

2 云 —— 033

3 树 —— 049

4 花 —— 061

5 水果 —— 077

6 贝壳 —— 089

7 鱼 —— 101

8 狗与猫 —— 113

9 马 —— 131

10 鸟 —— 145

II 善言的 事物

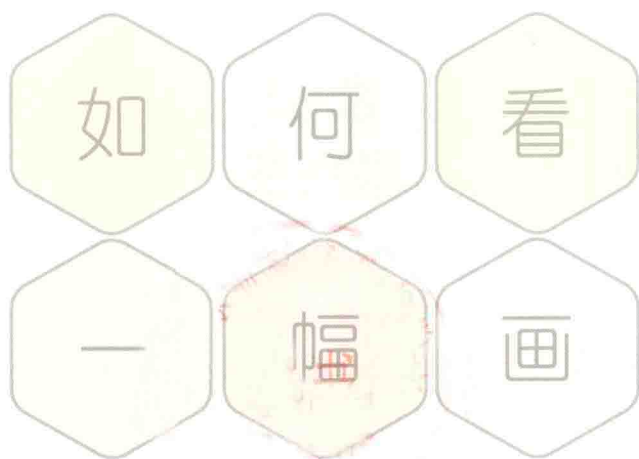
- 1 书 —— 163
- 2 十字架 —— 175
- 3 天平 —— 189
- 4 梯子 —— 203
- 5 灯与烛 —— 215
- 6 面纱 —— 225
- 7 面具 —— 241
- 8 镜子 —— 253
- 9 窗 —— 271
- 10 幕帘 —— 289

Françoise Barbe-Gall

Comprendre les symboles en peinture

芭布·高尔 著 郑柯 译

II

那些
隐藏在
绘画中的
符号
.....

要想理解绘画中的象征符号，你必须摆脱这样的误解：看起来很简单的物体，承载的意义也很简单。象征的精确作用，在于让心灵从物质层面上升到精神层面，超越日常世界的局限，从而一睹不为人知的真相。

宗教绘画的基本目标是要说教，其中使用了大量形式和对象，传递抽象的概念：爱、忠诚、对永生的希望、守信或背叛。当这些象征符号附加在神圣人物身上时，它们更容易被识别出来，或是让人想起这些圣人生命中某些重要时刻。反复出现的母题，在过去，许多人都很熟悉；今天的观众却认为它们大都莫测高深。如今的艺术爱好者们，必须了解如何发现这些细微的事物，人们很容易将它们视为琐碎的细节，或者只是装饰，用来愉悦观者。但是，一朵花、镜中的一个影子，或是天空中的一只鸟，几乎总有着比表象更深入的内涵。

这本书算不上什么系统研究，也绝不自诩为艺术象征符号的完整目录。它无法替代象征符号的专业词典，因为本书没有使用词典中的研究方法，亦不打算无所不包。书中重点介绍几个主题，其主要目的，是希望读者注意：在绘画史中，这些主题既有一致之处，又有不同差别。看过之后，读者自然可以理解：每一件作品如何独具匠心而又深刻隽永地使用这些具有象征符号的描绘语言。选择书中的作品时，不是单独为了让人识别这些象征符号，而去选择展示它们的画。恰恰相反，每件作品都有自己的背景和来龙去脉，正如一个人在不同情境下会有不同表现。每一幅图像都有自己的色彩和色调，但中心意思不会改变。

象征符号的意义很难一眼看穿，逐步接近它时，它就会揭示自己，此前隐藏起来的含义也就逐步清晰。当然，我们必须知道：象征符号的意义常常会反转，就像手套一样；它们的双重含义仿佛硬币之两面：环境不同，一个物体表示的意义可能完全相反。

书中有 20 个最常见的象征符号，分为两组，一组图像来自自然，另一组是人造物体。我必须强调：尽管有些图像源于其他文化，比如埃及、远东或是犹太教，本书还是从西方文化角度出发分析。因此，本书还是遵循基督教传统来窥视这些象征符号，回看它们的古典传统，说说基督教如何将它们带入到绘画历史中。

当然，绘画完全宗教化，已经是很多个世纪之前的事。然而，就算是要远离这个传统，艺术无疑仍旧保有宗教的记忆。就算是用非传统方式来表达象征意义的回响，也仍是以另一种方式证明了这些传统的存在。马奈在《奥林匹亚》中画的那只卧在脚边的猫，或是马格里特那些好笑的蜡烛，都是范例。诗意的隐喻、狡黠的暗示，有时是痛苦的问题，这些都为原先的象征语言增加了更多含义。正是这些组合在一起的不同参照，让每一幅新的绘画出现在世人面前时，拥有了独到的新意。

I
自然的
宝藏

1 太阳与月亮 —— 017

2 云 —— 033

3 树 —— 049

4 花 —— 061

5 水果 —— 077

6 贝壳 —— 089

7 鱼 —— 101

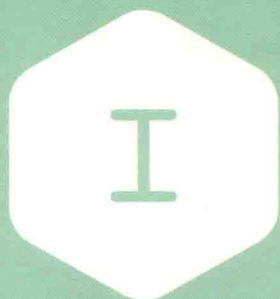
8 狗与猫 —— 113

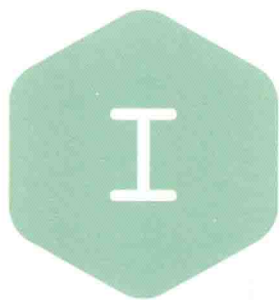
9 马 —— 131

10 鸟 —— 145

II 善言的 事物

- 1 书 —— 163
- 2 十字架 —— 175
- 3 天平 —— 189
- 4 梯子 —— 203
- 5 灯与烛 —— 215
- 6 面纱 —— 225
- 7 面具 —— 241
- 8 镜子 —— 253
- 9 窗 —— 271
- 10 幕帘 —— 289

自然的 宝藏