

知名博物館
Museums
of
the World

Musée d'Orsay 奧塞美術館

Musée d'Orsay 奧塞美術館

閣林國際圖書

克勞德·莫內《花園中的女士們》（局部），1867年
（請見第2頁）

知名博物館—— 奧塞美術館

出版社：閣林國際圖書有限公司

發行人：楊培中

作者：Simona Bartolena

翻譯：李毓婷

審訂：林素惠

統籌：林欣穎

企劃編輯：黃韻光、林詩卉

特約編輯：陳程政

封面設計：林欣穎、吳佩珊

特約美術編輯：羅雲高

地址：新北市235中和區建一路137號6樓

電話：(02) 8221-9888

傳真：(02) 8221-7188

閣林讀樂網：www.greenland-book.com

E-mail：green.land@msa.hinet.net

劃撥帳號：19332291

登記證：行政院新聞局局版台業字第6192號

出版日期：2013年11月初版

定價：490 元

ISBN：978-986-292-190-6

版權所有 翻印必究

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

國家圖書館出版品預行編目

知名博物館：奧塞美術館 / Simona Bartolena 作；李毓
婷翻譯。-- 初版。--
新北市：閣林國際圖書，2013.10
面；公分
譯自：Musée d'Orsay Paris
ISBN 978-986-292-190-6(平裝)

1. 奧塞美術館 (Musée d'Orsay) 2. 法國巴黎

906.8

102019850

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

©2013 for this book in Traditional Chinese language -
GREENLAND INTERNATIONAL BOOKS CO., LTD.

Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title: Musée d'Orsay Paris

Text by Simona Bartolena

Cover picture©Greenland

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

目錄 Contents

- 8 前言
- 11 奧塞美術館
- 21 主要館藏
- 153 參觀指南
- 158 藝術家及作品索引

Musée d'Orsay 奧塞美術館

閣林國際圖書

克勞德·莫內《花園中的女士們》（局部），1867年
（請見第2頁）

知名博物館—— 奧塞美術館

出版社：閣林國際圖書有限公司

發行人：楊培中

作者：Simona Bartolena

翻譯：李毓婷

審訂：林素惠

統籌：林欣穎

企劃編輯：黃韻光、林詩卉

特約編輯：陳程政

封面設計：林欣穎、吳佩珊

特約美術編輯：羅雲高

地址：新北市235中和區建一路137號6樓

電話：(02) 8221-9888

傳真：(02) 8221-7188

閣林讀樂網：www.greenland-book.com

E-mail：green.land@msa.hinet.net

劃撥帳號：19332291

登記證：行政院新聞局局版台業字第6192號

出版日期：2013年11月初版

定價：490 元

ISBN：978-986-292-190-6

版權所有 翻印必究

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

國家圖書館出版品預行編目

知名博物館：奧塞美術館 / Simona Bartolena 作；李毓
婷翻譯。-- 初版。--
新北市：閣林國際圖書，2013.10
面；公分
譯自：Musée d'Orsay Paris
ISBN 978-986-292-190-6(平裝)

1. 奧塞美術館 (Musée d'Orsay) 2. 法國巴黎

906.8

102019850

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

©2013 for this book in Traditional Chinese language -
GREENLAND INTERNATIONAL BOOKS CO., LTD.

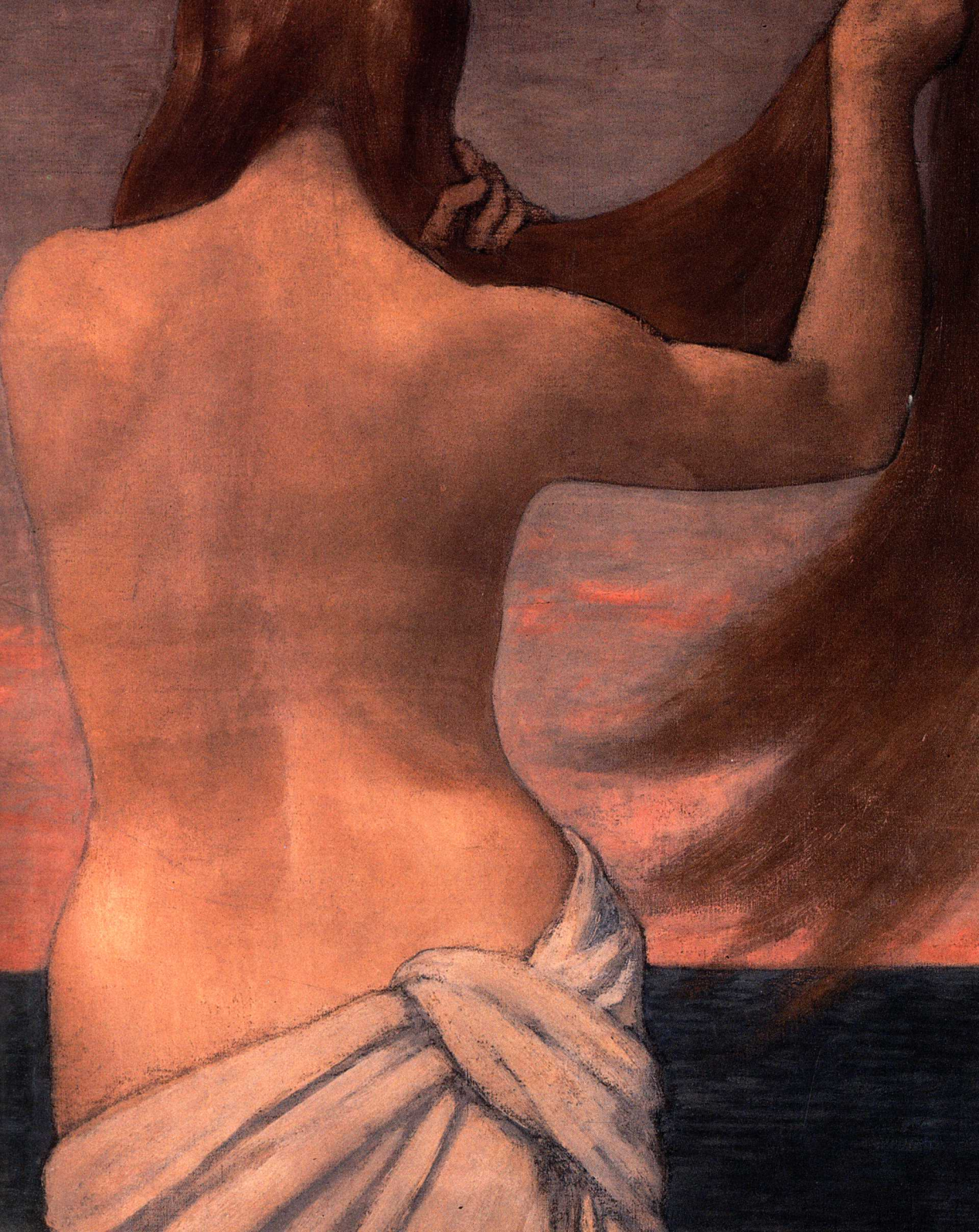
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

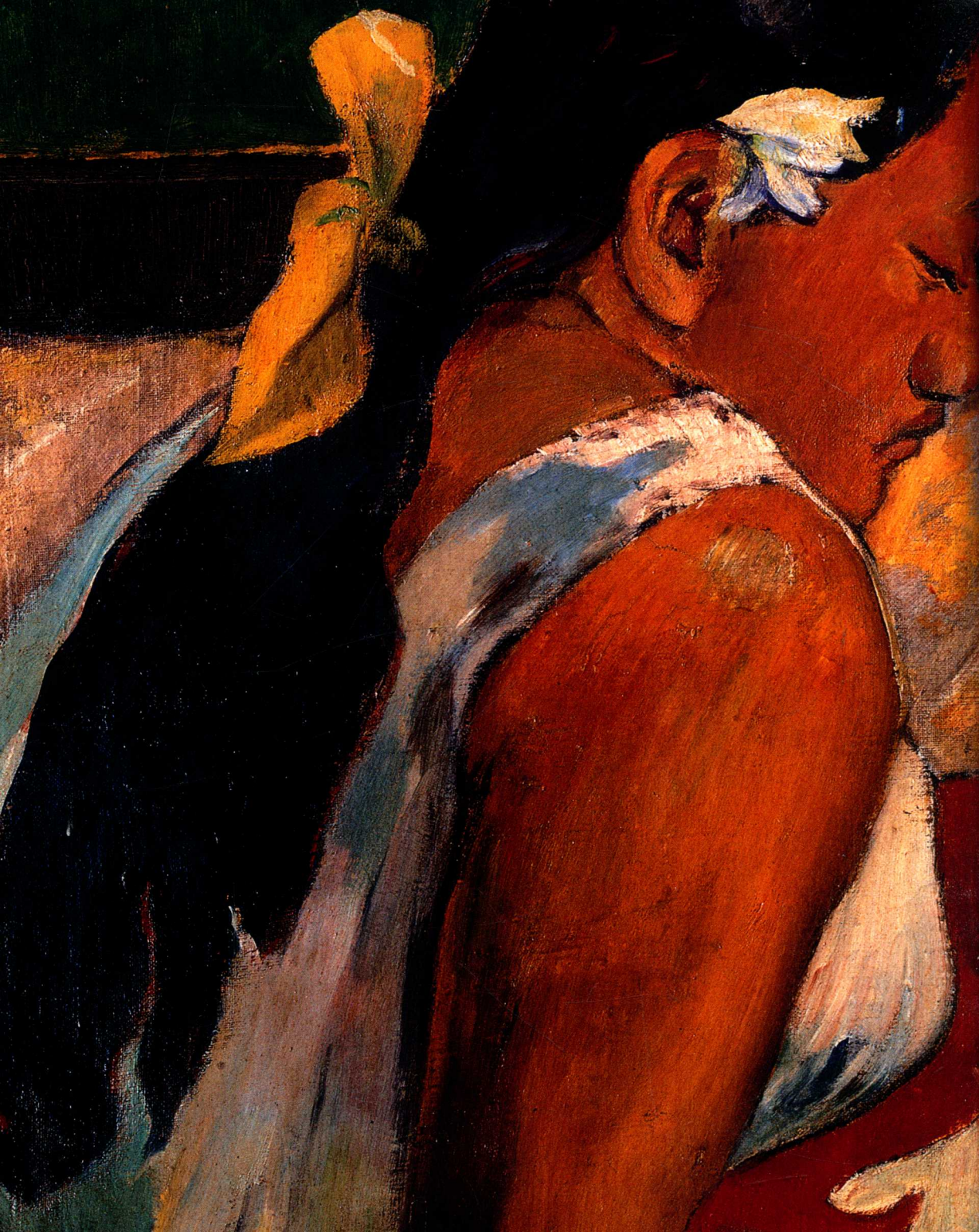
Original Title: Musée d'Orsay Paris

Text by Simona Bartolena

Cover picture©Greenland

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

目錄 Contents

- 8 前言
- 11 奧塞美術館
- 21 主要館藏
- 153 參觀指南
- 158 藝術家及作品索引

前言 | Introduction

大約在西元1970年，當時人們冒著很大的風險拆除奧塞火車站，原先以為就像拆除巴黎大堂裡的獨立批發市場一樣，不會引起太多的議論與紛爭。但是卻沒想到，就算有了前車之鑑，知識分子和輿論的反抗聲浪仍然不斷高漲，並有效地阻止了另一個幾乎讓人捶胸頓足的惡劣方案：就是在這座老舊、廢棄的火車站原址上，興建一棟規模龐大的摩天高樓式旅館。奧塞火車站曾經是一個富裕美好、散發樂觀、不斷進步、勇於嘗試的新技術，也是對未來充滿信心的時代裡最美麗又最具代表性的建築物之一。

它的故事淵源可以追溯至1897年，巴黎奧爾良鐵路公司想要在奧塞市區蓋一座重要交通樞紐的火車站，於是向政府購買了一片沿著塞納河畔的土地，這片土地正好在杜伊勒里宮的正前方。當時從杜伊勒里宮的方向看過來，可以瞥見奧塞宮廢墟，奧塞宮在當時是皇家審計院，1877年遭到巴黎公社社員放火焚燒。

在這個地點上蓋一座火車站的方案，委實嚇壞了不少巴黎人，他們深怕這麼美麗的風景，將會被這座「工業」風貌的建築物給破壞殆盡，於是爭議聲不斷湧現，甚至還出現非常難聽的評論。為安撫這些異議聲浪，鐵道公司事先只安排三位非常知名的建築師來參加競圖比賽，他們三人分別是：艾密·伯納德、呂西安·馬格納和維克多·拉盧，結果由拉盧勝出，他設計的火車站巨大而雄偉，外觀全部採用石質材料，內部還有一棟頂級豪華旅館。建築師親自監督並選擇華麗的裝飾，同時邀請了幾位美術學院出身的畫家和雕塑家拔刀相助。

1900年7月14日，奧塞火車站舉行空前盛大的開幕儀式，大家都為之驚嘆，因為在當時的巴黎這可是第一座現代化火車站，所有火車進站時，全部採用電力拖曳抵達，是一座完全沒有煙霧的火車站，這也解釋了當時火車月台上，充滿花式圖案的灰泥浮雕與畫作的原因。

與其說它是一座「火車站」，不如說它更像是一座溫泉中心，或是一座皇權時代的教堂。火車站和豪華旅館如此互生共存，湯瑪斯·曼就同時是兩者的愛好者，甚至華麗的奧塞火車站更是一些小說家理想故事劇本的發生地，例如馬塞爾·普魯斯特就把這裡當作《追憶逝水年華》這本著作中重要的關鍵場景。

這座火車站必須為它的時代作見證，而它被分配到再使用的目的，實在沒有一個比當「救火隊」更加合適與恰當：一座以收藏1848到1914年——十九世紀藝術作品為主的博物館。在巴黎，十九世紀之前的藝術作品，都是存放在羅浮宮；之後的藝術作品，則存放在由義大利建築師倫佐·皮亞諾設計的龐畢度中心。如果有人想要了解古典主義是如何過渡到現代主義，那麼，他就必須走一趟這個沿著運河畔的火車站。

要把一個運輸地點改建成一座博物館，這並非一件簡單的任務。在1974年終於確定了這個改建方案後，1979年由ACT工作室贏得了整個空間使用的整修案件：大門進出口在側面，作品展示部分則規劃在列車間距，分別向前後兩邊裝置了長形露台所圍起來的兩座大廳裡，並使用了一些前旅館具有代表性的區域，例如宴客廳的部分為現在博物館的餐廳。1980年開始完整的布置：雕像、畫作、傢俱、圖像設計與攝影，都是由義大利女建築師蓋亞·奧倫蒂設計完成，並受到大家喜愛，從1986年到目前，平均每天有五十萬人參觀奧塞美術館。

馬可·卡彌那提

奧塞美術館 Orsay, Paris

「每一位古代的藝術家，都生活在他的現代：大部分令人驚嘆、美麗又動人的自畫像，都讓我們停格在那個過去的風華時代，他們的服裝完全反映了當時的環境，這是一個完美的和諧，因為服裝、髮型，甚至手勢、眼神和笑容，這些全部一起構成了圓滿的生命。」

——夏爾·波德萊爾

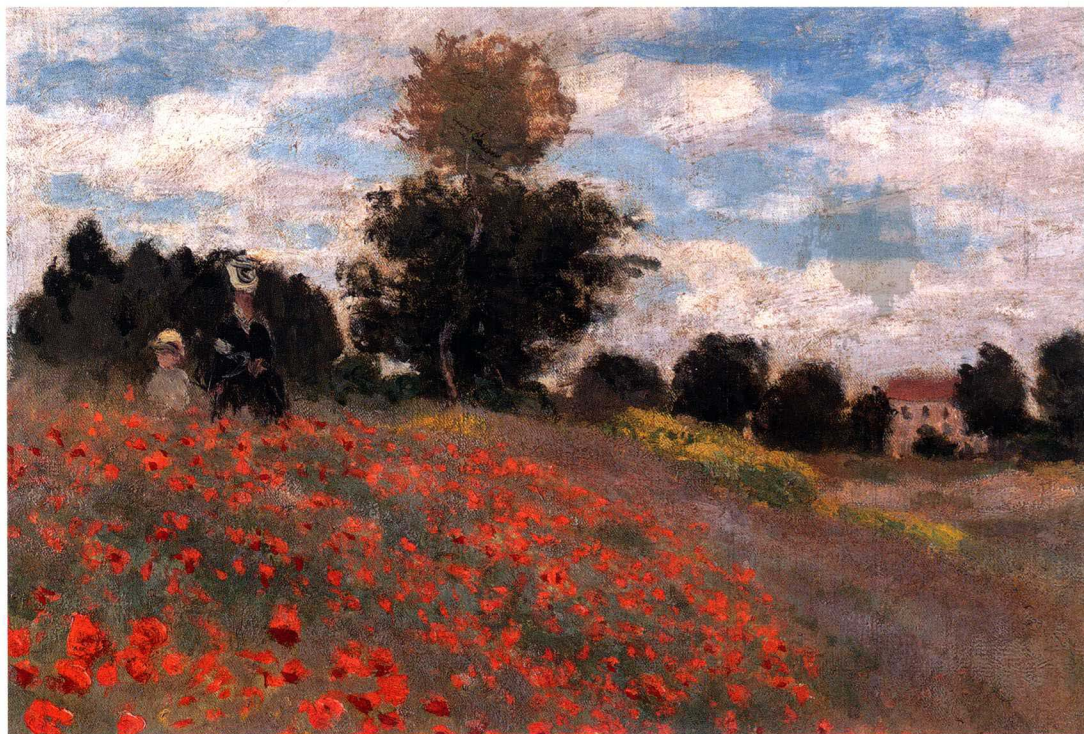
1986年12月9日，法國總統弗朗索瓦·密特朗為奧塞美術館舉行開幕典禮，就好像在炫耀一個最新創立的機構一樣，因為這座美術館真的保存了巴黎1800年初藝術與文化層面的原始根源。想要了解奧塞美術館的起源，必須回到十九世紀初，當它對盧森堡博物館敞開大門，盧森堡博物館成立於1818年，專門收藏當代活躍藝術家的作品，大部分展出的收藏品都是學院派，然後絕大部分都是從當時主要的「巴黎藝術沙龍展」而來。巴黎藝術沙龍每兩年舉辦一次，由法國政府接手後則是每年展出一次，為了能夠參加沙龍展覽，藝術家必須經過評審團的篩選標準。這些評審團都是由學院美術館成員所組成，他們跟當時大部分的民眾一樣喜好傳統作品，通常是故事性主題、宗教性或是神話故事，以華麗的藝術風格為主。

多年來，大部分的收購行為也來自於大量的捐贈，這要歸功於一些慷慨的私人收藏家，才能在博物館裡展出許多前衛藝術家、學院美術館中特殊藝術家的作品。例如，1906年艾蒂安·莫羅內拉東捐贈了愛德華·馬內的《草地上的午餐》，這幅作品是1863年沙龍落選作品，當時引發了很多爭論；另一幅爭議和批評不相上下的作品則是《奧林匹亞》，在1865年排山倒海的批判抨擊下在巴黎藝術沙龍展出，但是在1890年要感謝一位愛好者大力推廣，並公開認購，使得這幅畫得以進入盧森堡博物館，他就是克勞德·莫內。這也讓我們了解，為什麼盧森堡博物館在1894年把這麼豐富的收藏全都留給法國政府，主要原因是來自於擁有者，同時也是非常棒的畫家——古斯塔夫·卡耶博特，他寫下遺書，將收藏的大部分印象派作品全數捐贈給法國政府。

這些作品裡面包括了雷諾瓦的經典之作《煎餅磨坊的舞會》，以及馬內美麗的《陽臺》。但是這次絕佳的捐贈，在來自學院美術界上層的激烈爭論下，總共有六十七件非常高水準的繪畫作品被拒絕，拒絕的畫作全部都被放在一個靠近盧森堡博物館特別規劃出來的地方，還給了一個令人無法信服的藉口：會做出這樣的選擇，是為了保持現有收藏畫作風格的一致性。但是大家都看得出來，事實是：那一類型的畫作，才是現在大家會在奧塞美術館外大排長龍進去參觀的風格，但在當時卻被認為不適合進入國家博物館。

不過，在接下來的世紀初期，印象派風格主義完全改變了它的地位和價值，由1911年伊薩科·德·卡蒙多的捐贈可以看出，一系列當時主要在市場上流通的畫布和作品，全部被另一種方式與態度接收，這必須感謝卡蒙多如此慷慨的捐贈，同時這些都是政府在搜集畫作的過程中最受歡迎與瞻仰的入門作品，包括愛德加·竇加的《苦艾酒》和《熨衣女工》、愛德華·馬內的《吹笛子的少年》和《瓦倫西亞的羅拉》、克勞德·莫內的盧昂大教堂系列畫作、阿弗列德·希斯里的《馬爾利港的洪水》和保羅·塞尚的《上吊者之家》。

克勞德·莫內
《罌粟花》（局部）
1873年

在1937年則由安東寧·派松納捐贈，他留給政府許多藝術家的作品，包括瑪麗·卡莎特、阿爾曼·吉約曼、卡密·畢沙羅和亨利·德·土魯斯-羅特列克的畫作。

盧森堡博物館的故事，在1939年畫下句點。這一年，也就是它確定停止營運的一年，所有博物館的收藏品，全被分散到羅浮宮及在東京宮新成立的現代藝術博物館。這種情況在1947年有了重大的演變，當羅浮宮面對豐富而繁多的印象派作品，不知該如何整理時，於是就產生了國立網球場現代美術館，通常它被說成是印象派博物館，整個內部所有的展覽作品都是當時最流行、最受喜愛的藝術，並且從那時候開始獲得了大眾的歡迎與支持。事實上，今天奧塞美術館內收藏展覽的外國藝術家作品都是從這座博物館來的，並且還要感謝國立網球場在國際間的知名度和獨特性，讓許多收藏者都決定要將他們所擁有的印象派作品，捐給這座專門展覽收藏印象派作品的博物館。

愛德加·賓加
《芭蕾舞星》(局部)
1876-1877年

