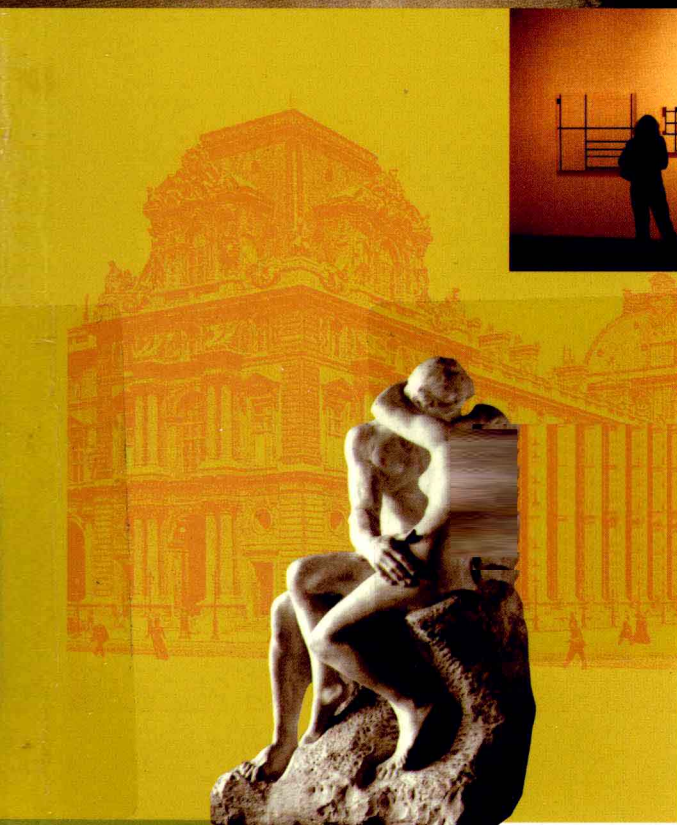
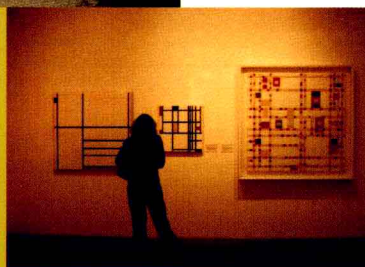

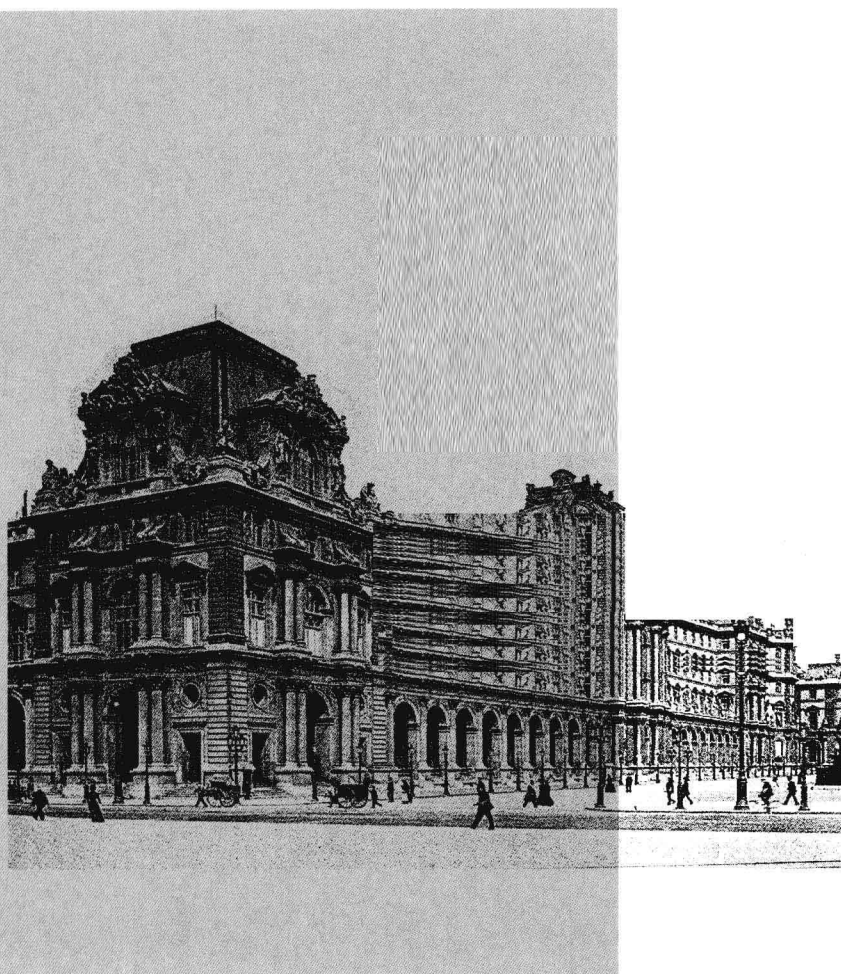
如何 参观 美术馆

张心龙 著

如何 参观 美术馆

张心龙 著

图书在版编目 (CIP) 数据

如何参观美术馆 / 张心龙著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2010.12

ISBN 978-7-308-08190-0

I. ①如… II. ①张… III. ①美术馆—简介—世界
IV. ①J1-28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 239959 号

本书由雄狮图书股份有限公司授权, 限在中国大陆地区发行
浙江省版权局著作权合同登记图字: 11-2010-134

如何参观美术馆

张心龙 著

策 划 王志毅

责任编辑 叶 敏

文字编辑 罗人智

装帧设计 罗 洪

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

制 作 北京百川东汇文化传播有限公司

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 9.75

字 数 80 千

版 印 次 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-08190-0

定 价 45.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571) 88925591

献给我的妹妹果玲

目录

自序	1
----	---

I 如何参观美术馆

(一) 参观前的准备	4
(二) 抱着轻松的态度随意欣赏	6
(三) 逛一下美术馆的礼品书店	7
(四) 从何看起?	8
(五) 建立自己的鉴赏标准	9
(六) 知性的欣赏, 还是感性的享受?	11

II 众乐与独乐的利弊

(一) 结伴参观	16
(二) 两点要注意的地方	16
(三) 开导小孩子参观的方法	19
(四) 单独参观	23
(五) 如何应付拥挤的人潮	24

III 细数世界名馆

(一) 美术馆功能的改变	28
(二) 为卢浮宫整容	30
(三) 纽约大都会博物馆	36
(四) 仿罗马古迹的盖特博物馆	39
(五) 乌菲兹美术馆	42

(六) 光的圣殿——金贝尔美术馆	44
(七) 赫什霍恩博物馆及雕塑公园	47
(八) 个人美术馆	51
(九) 欣赏户外艺术	53

IV 如何欣赏现代艺术

(一) 色彩	58
(二) 线条	60
(三) 形状	61
(四) 构图	62

V 世界重要美术馆简介

(一) 美国重要美术馆简介	66
(二) 欧洲重要美术馆简介	104
(三) 亚洲重要美术馆简介	130

索引

西洋艺术家人名中英对照表	139
美术馆名字索引·英文	142
美术馆名字索引·中文	145

自序

自从台湾经济发达之后，大家出去观光的机会越来越多，而美国加州与我们只隔一个太平洋，因此成了大家抵达美国的第一站。

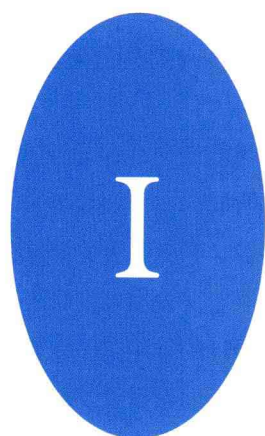
我因居住在洛杉矶已有十五年，加上从事艺术工作，朋友来访，总提出要求带他们去参观美术馆。经过累积多年的经验，我对参观美术馆遂有了很多心得。有些非艺术界的朋友干脆第一句话便问：“如何参观美术馆才比较有效？”有些更直接地问：“这么多艺术品，应该从何看起呢？”

即使是艺术界的朋友，看了两三家美术馆之后便大呼“受不了”，因为在这么短的时间内塞下如此多的信息，有种消化不良的感受。鉴于种种不同的经验，我对参观美术馆有了更多的体会。因此，当《雄狮美术》发行人李贤文先生来洛杉矶访问时，我便以适合他兴趣的行程，带领他参观当地的美术馆。临走前，他表示此行非常愉快（在他来洛杉矶前，已在美国东岸看了数十家美术馆和画廊，身心都非常疲乏，表示再也看不下美术馆的藏品了），并建议我写一本如何参观美术馆的书，帮助读者享受美术馆的乐趣。

此话说了好几年，直到近期才付诸实行，书中所提的建议只是我集思广益的经验，可能还有未全之处，读者若有自己一套更好的方法去参观美术馆的话，可按照自己的方式去参观。此书只是作为帮助读者入门之用，若有新的心得，亦请不吝指教，以便在再版之时，添加书内。

张心龙

写于洛杉矶

如何参观美术馆

（一）参观前的准备

一般人通常都没有参观美术馆的习惯，只有在外国旅游的时候才去参观该地著名的美术馆。因此，在出发之前，做点研究工作，是一件必须而又值得的事情。

最重要的是找出你要去的国家最值得参观的美术馆，了解里面藏品的特色是什么以及开放的时间（免得白跑一趟）。尤其在世界经济不景气的背景中，很多美术馆为了节省开支，都缩减了开放时间，以前一星期开放六天的，现在很可能只开放四天。有的欧洲美术馆一天只开放三、四个小时，有的甚至一星期只开放一天，而且冬天和夏天的开放时间又不一样。所以唯一保险的方法便是买一本当地的旅游指南，确定你要参观的美术馆的开放时间。假如在指南书上找不到这些资料的话，可以请居住的旅馆替你打电话到美术馆去查询。

在欧洲，尤其是罗马和巴黎，其美术馆数不胜数，不谙内情的人怎样去作选择呢？本书最后一章有欧洲、美洲、亚洲各国重要美术馆的地址与简介，可供读者作一参考。假如你对某一类艺术藏品特别感兴趣，却在简介里找不到资料的话，可在当地主要美术馆的书店里买一本美术馆地图，再依图去探索便可。像美国的纽约、华盛顿、洛杉矶等大城市都有很详细的美术馆地图指南出版。

纽约的旅游指南书中有《三天观光指南》，第三天便包括了参观三所美术馆和苏荷区（SOHO）中的画廊。我第一次前往纽约时，便按照此指南书中所安排的三天行程，果然把纽约重要名胜和文化机构看了一个大概。以后我虽然再去纽约不下十次，但都只是旧地重游，仔细参观第一次走马观花时所参观过的美术馆。显然，按照指南书的引领，的确有参考的价值。

罗马的“蓝皮书”（*The Blue Guide to Rome*）上写道：“假如你有足够的时间，起码应在罗马停留三个星期。假如你只有两三天的时间，你只能走马观花地一瞥罗马丰富的宝藏。”一般人到欧洲旅行，每个城市最多只能停留三四天，因此，无可避免地只能走马观花般一

览该地名胜。像罗马这样具有文化历史的古都，要真正欣赏她的艺术宝藏，非得在该处居住一段时间不可，但这种要求无疑是痴人说梦。如何有效地利用几天时间来探寻罗马的艺术文化，才是切实的方法。

假如你有更多时间或准备详尽地欣赏某一美术馆的藏品，不妨先到馆里的礼品书店去买一本美术馆指南书，花五分钟时间阅读一下，把你要看的艺术品标出来，找出它们陈列的地点，再了解一下地形，便可以按着程序去一一欣赏了。

但是不管你准备得多充分，有些美术馆（如卢浮宫、大都会博物馆、大英博物馆等）庞大的空间、丰富的藏品，还是会把你震慑住，让你有种无从看起的感觉。

▲ 针对各个国家、地区所出版的美术馆导游书籍

（二）抱着轻松的态度随意欣赏

很多人到纽约，都先往大都会博物馆去，一旦参观完，往往被她惊人的藏品和广大的空间吓住，弄得精神体力都疲惫不堪，也就对其他美术馆敬而远之。这种方式有点因噎废食。除非你是研习艺术的专才，非要把每个美术馆的藏品看个透彻；不然的话，一般仅是喜爱艺术的读者，尽可抱着轻松的态度，选择自己喜爱的东西去看，累了的话，便坐下休息，不必硬要囫圇吞枣一般，把自己弄得消化不良。

有些藏品不看的话，也不是绝大的损失，重要的是你能享受艺术之美，提高生活品质与情趣。因此，我们也不必受限于美术馆的名气，大都会博物馆固然是艺术之宝库，但是与她邻近的弗里克收藏馆（Frick Collection）却也是一颗珍贵的小宝石。或许正因为她的面积较小，藏品量适中，更使你能真正享受到艺术欣赏的情趣。

▲ 各美术馆的简介

▲ 华盛顿博物馆的礼品书店 (李贤文 摄)

(三) 逛一下美术馆的礼品书店

在参观完美术馆之后，到其附设的礼品书店中逛一下，可以帮助你加强你此行的印象。通常每一美术馆都会把馆藏作品中的重要作品印成海报或明信片，价钱都很便宜，买几张你喜欢的名画明信片，可以让你回家后对此美术馆保持深刻的印象。它们虽然不是原作，但以这种价钱而获得视觉上如此的快感却是非常划算的。假如你有收藏画册或名画幻灯片的嗜好，一般美术馆书店更是你非拜访不可的地方。

美术馆藏品的专集一般都有详尽的说明，让你对喜欢的作品有更深入的了解。另外有些你忽略掉的作品，说不定会使你对较不有名的艺术品有新的认识与体会。

假如你抱着轻松的心情欣赏艺术，不管是短暂的扫描，或是长时间的参观，当你离开美术馆后，总会有点收获。你的精神会觉得更为满足，对美的体会也更为敏锐，这种经验往往会影响你对世界的感受。

▲ 美术馆中所贩售的明信片

（四）从何看起？

很多人一走进美术馆就有“刘姥姥进大观园”的感受，只见眼前金银器皿杂陈，古画石雕林立，真有不知从何看起的感觉。一般美术馆都以历史的演进来编排艺术品的次序，这样可以帮助观众系统地了解艺术的历史发展。

记得我第一次到卢浮宫去参观时，按着指南书从地下室的希腊、罗马和埃及古物逐件看起。宏伟的“巴特农神殿”、“米罗的维纳斯像”（Venus de Milo），还有无数的埃及壁画和木乃伊，那岁月留下的沧桑痕迹，近在咫尺，令人神往不已。待我走出地下室时，脑袋中已经塞得满满的，脚也站得酸痛疲乏，遂在走廊的椅子上休息一会后，再往二楼的画馆中走去。这时面对千百件精美绝伦的古典绘画，却再无精力多加欣赏，只能匆匆走过，投下惊鸿一瞥。当我走出卢浮宫后，已经脑筋麻木，如行尸走肉一般，再也无法细嚼这些珍贵的艺术藏品。

我想大家都曾经体验过同样的苦况。本来到美术馆去是要充实灵性生活，或在工作之余找点精神食粮。但是到头来却耗尽精神体力，得到的只是反效果，不是本末倒置了吗？

所以后来我再去卢浮宫的时候，便自己订下一个行程表，每次只参观一个时期或一个艺术家的作品，经过十来次的重访，才大致对卢浮宫的藏品有了基本的认识，也真正能欣赏到这些艺术的精美处。很多人都有同样的想法，到了一个美术馆总想一次看遍馆内的所有藏品。见到举世闻名的杰作，唯恐没有花上足够的时间去消化这件作品，遇到不熟悉的作品，又怕自己孤陋寡闻，疏忽了那些作品。结果每一件作品都看了，却看不出一点乐趣来。

当然，我们千里迢迢地老远跑到另一个国家，也不知何年何月才会重来探访，自然希望一次就把美术馆内所有的藏品全部浏览一遍。这个野心本来不错，但却很不实际。我因在巴黎居住过一年，得以从容地重复参观卢浮宫，才有机会欣赏馆中大部分藏品。至于一般读

者，每年只有一两星期出外旅游，又哪有这股闲工夫磨在美术馆内？况且身处异国，要看的东西实在太多，能抽出一天时间去参观美术馆已经不错了。如何有效地享受馆藏品带给你的乐趣，才是最重要的课题。

假如你想为这次探访留下深刻而有意义的印象，第一点要注意的是不要使自己精神过度疲劳。事前对前往参观的美术馆先有一个大概印象，可以帮助你享受这个美术馆所带来的乐趣。如馆内重要的几件艺术品，可以特意去找，多花一点时间在那里。我们不必受到美术馆编排的限制，更不必像一个“乖学生”一般，对馆方的布置言听计从，不妨像个观光客，随兴之所至自由漫步，无须担忧遗漏了重要藏品。

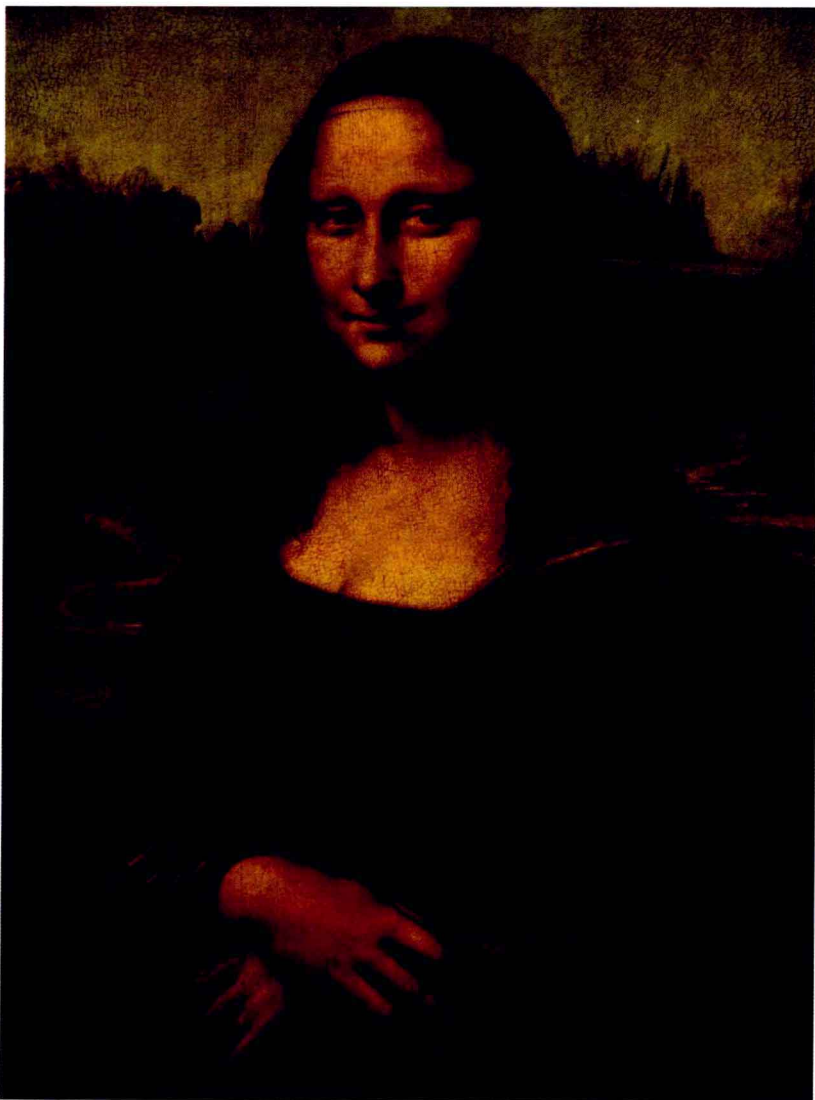
好恶是非常主观的事，每个人喜欢的东西都不一样，因此我们不必受制于一件艺术品的盛名。你没有义务一定要喜欢每一件世界名作，同样道理，你也可以喜欢一件没有听说过的作品。你不是一个艺术史家，所以你可以凭主观印象做出好恶的取舍。不过为了增加欣赏的乐趣，试着建立自己的艺术鉴赏标准，找出你喜爱或厌恶一件作品的原因，这样对你的知性也会获得满足感。

（五）建立自己的鉴赏标准

大家去卢浮宫都要争着去看一下“蒙娜丽莎”的微笑。其实我们在看到原作之前，已经在画册或杂志上看过不下百次了，所以见到原作时反而不觉稀奇。

难道原作跟印刷品一点分别都没有吗？但是很多人看来看去都看不出所以然来，走出卢浮宫后不由大失所望。这是因为一般人不知如何欣赏，或从何欣赏。事实上，我们也没有一套绝对的标准来欣赏“蒙娜丽莎”，很多专家投下一生时间，洋洋洒洒地写出数以万计的词语来分析她那神秘的微笑。但是目前还没有达成共识，因此我们不必

受到专家的言论限制，试着自己做点分析研究的工作。仔细观察画中人的微妙脸容、细腻的皮肤描绘，那种丰润发亮的肤色表现，不可能从印刷品中看得出来的。还有背景中的风景，那平远深邃的表现，也予人一种幽深的神秘感。当我们习惯了欣赏原作后，画中油彩的质感、量感，还有经过岁月沉淀出来的古意，感觉与平面的印刷品实在

▲ 蒙娜丽莎 达·芬奇 约1504年 油画 76.8×53cm

有天壤之别。试着自己发掘画中的情致，便不会有走马观花的印象，对艺术品也会有更深一层的了解与认识。

记得有一次与一位朋友到东京博物馆去参观，彼此约定各自分头欣赏，一小时后在前门聚头再交换心得。当我们看完碰面时，他兴致冲冲地告诉我馆中有多少尊神像，几尊手中持着武器，几尊面容威武，几尊是木刻，几尊是铸铜。这种观赏与分析的角度我还是第一次遇到，也是我从来没有想过的欣赏态度。他除了找出参观艺术馆的乐趣外，还建立了一套自己欣赏的方法与标准，这才是最重要的事。有人可能批评他只注意统计数字，忽略了欣赏艺术品本身之美，但是世界可贵之处，就在于它的包容性。试想一下，假如世界上只有一种欣赏的尺度与标准，那是多么可怕而又枯燥的事啊！

（六）知性的欣赏，还是感性的享受？

现在很多美术馆都喜欢在作品旁边写上详细的说明与分析，以便帮助观众欣赏。这种做法有好处也有坏处。好处是它的确能使你对该件作品的来龙去脉有详尽的了解，但坏处则是使人花太多时间去阅读文字的说明，反而疏忽了对作品的欣赏，变得有点本末倒置。大致来说，一般文字说明都偏重于艺术史的发展，或偏重于艺术家风格的转变，对艺术品本身并无解释。这种做法对一个喜欢研究或了解艺术史的人会有帮助，但是一般观众只想欣赏作品的美与动人之处，过多的文字说明反而令人望而却步。

一座美术馆的功能除了珍藏人类艺术的创作品外，同时也是一个教育机构。能到美术馆一窥世界之珍宝，同时看到专家的研究与分析，实在是难得的机会。一百多年前，艺术品还是特权阶级专有的收藏品，一般民众根本别想一睹庐山真面貌。至于研究与专论，也只局限于社会少数的知识分子群中。现在，我们非但能与这些旷世杰作迎面相对，还有世界最杰出的学者专家为我们分析解说，假如我们不加