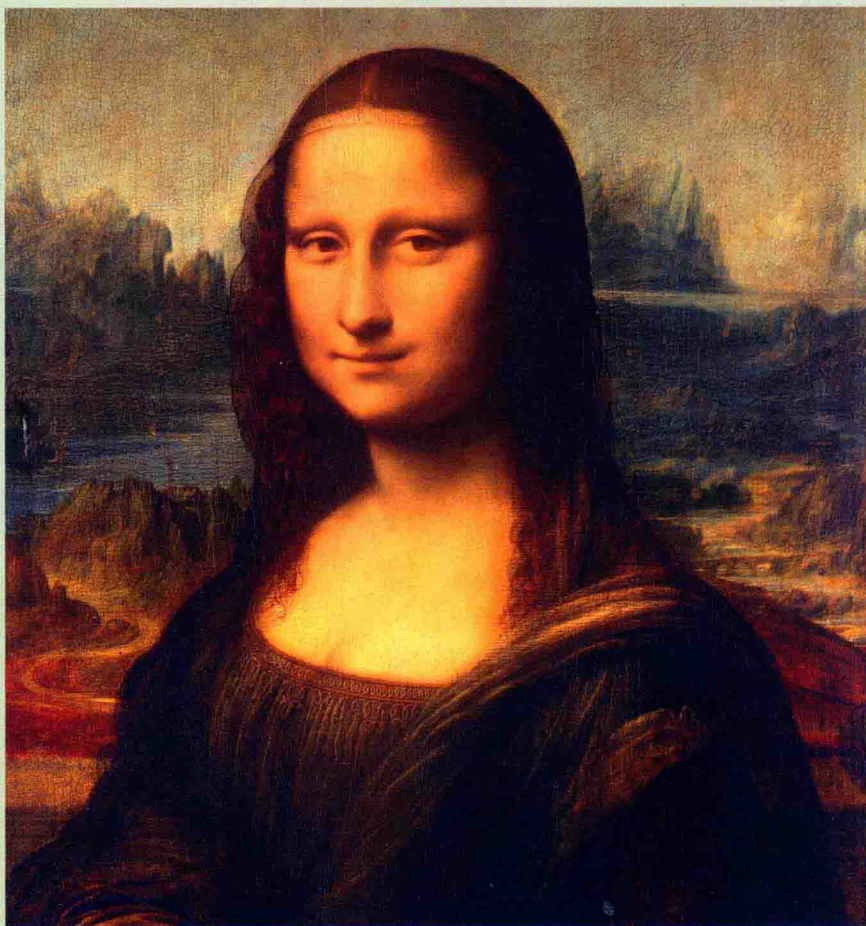

笑うフェルメールと微笑むモナ・リザ

THE ART HISTORY IN SMILES

Koichi Motoki

看名画的眼睛

被笑容点亮的艺术史

微笑、讥笑、苦笑、嘲笑……

邂逅古典绘画中的各类笑脸

揭开笑容背后的真实用意

来，一起会心一笑

「目」元木幸一 著

钱一品 译

随日本美术史名家 开启艺术通识之门

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

看 名 画 的 眼 睛

被笑容 点亮的 艺术史

[日] 元木幸一 著

钱一晶 译

51 1009107

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

看名画的眼睛:被笑容点亮的艺术史/(日)元木幸

—著;钱一品译.—合肥:安徽美术出版社,2019.11

ISBN 978-7-5398-8564-3

I. ①看… II. ①元… ②钱… III. ①油画—肖像画—

绘画史—欧洲—15世纪—19世纪 IV. ①J209.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第260523号

WARAU VERMEER TO HOHOEMU MONA LISA

by Koichi MOTOKI

©2012 Koichi MOTOKI

All rights reserved.

Original Japanese edition published by SHOGAKUKAN.

Chinese translation rights in China (excluding Hong Kong, Macao and Taiwan)

arranged with SHOGAKUKAN through Shanghai Viz Communication Inc.

本书仅限中国大陆地区发行销售

著作权合同登记号 图字:12191888号

看名画的眼睛

被笑容点亮的艺术史 (日)元木幸—著 钱一品 译

KAN MINGHUA DE YANJING BEI XIAORONG DIANLIANG DE YISHUSHI

出 版 人:唐元明

责任编辑:黄 奇 赵启芳 陈 震

特约编辑:赵 珏

责任校对:司开江 陈芳芳

责任印制:缪振光

出版发行:时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmschs.com>)

社 址:合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮 编:230071

营 销 部:0551-63533604(省内) 0551-63533607(省外)

经 销:全国新华书店

印 刷:山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

版 次:2019年11月第1版

2019年11月第1次印刷

开 本:960mm×640mm 1/16

印 张:12

书 号:ISBN 978-7-5398-8564-3

定 价:49.80元

如发现印装质量问题,请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问:安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目 录

前言

001 “笑容”的奇袭

第一章

蒙娜丽莎为何微笑？

006 “笑容”的附加价值

010 哥特式笑脸

014 肖像画的诞生

022 用于相亲目的的肖像画

026 小丑和孩子的笑脸

030 《蒙娜丽莎》笑了吗？

第二章

耶稣基督的笑

- 040 微笑的马利亚和不笑的耶稣
- 042 被禁止的笑
- 044 耶稣的反抗
- 047 黑死病的分歧点
- 051 顽皮的耶稣
- 055 引向领受恩惠的笑容
- 060 服务于育儿目的的绘画
- 063 圣婴耶稣的笑容

第三章

维米尔笔下微笑的女人们

- 070 维米尔受人喜爱的理由
- 074 笑容之谜
- 080 “幸福家族”的神话
- 085 女仆的笑脸
- 090 成为“窥视共犯”
- 094 爱情故事中的笑脸
- 100 赏画人的解释

IV

第四章

笑容的反面

- 108 令人不快的笑脸
- 109 讨厌的笑脸
- 116 犹太人的坏笑
- 122 怪物之笑
- 126 恶魔之笑
- 130 戏弄之笑
- 136 自画像之笑

V

第五章

赏画者之笑

- 144 笑的机关
- 145 可耻的亚里士多德
- 150 对妻管严的嘲笑
- 154 绘画的双关语
- 158 歪曲的图像
- 163 绘画的变身
- 169 眼睛的陷阱

174 画上的帘子

178 不可思议的苍蝇和蜗牛

后记

184

前言

『笑容』的奇袭

美不胜收的画、触人心弦的画、夺人心魄的雕塑、典雅别致的建筑……提起“艺术史”，人们往往容易认为这是一门有着高雅美妙的研究对象的学问。其实，就连大学里的经济学教授们也经常对我说“拥有漂亮的研究对象，真是一门美丽的学问啊”这样的话。

这当然属赞美之词，因此也不会令人心生不悦，但这番话的背后却隐约透露出艺术史是一门饶有趣味、轻轻松松或是带有些许玩乐性质的学问这种微妙的情感。而事实上，迄今为止的艺术史所探究的，可不是艺术领域里那种轻松闲散、随意玩乐的内容。毋宁说敬虔的信仰、深邃的思想、科学的见解、繁荣的经济、深刻的自我表现、崭新的艺术观念，等等，无一不

含着正经严肃的内容。这就好比相扑，只凭正面的对抗、正统的推撞来一决胜负。说起来，相扑中也有像“踢脚、拉臂、侧摔”（KETAGURIMO）“拉腕、拧肘、臂摔”（TOTTARI）这样的奇袭。

本书所讲述的，就是在“奇袭”中诞生的艺术史。更直截了当地说，本书的“作战”内容就是笑的艺术史，旨在以“笑脸”和“笑容”为切入点，重新审视自中世纪末期、文艺复兴开始至17世纪的西方艺术史。

虽说是笑的艺术史，但本书中分析的作品并不局限于有笑脸的画作。为何没画笑脸？这同样是一个重要的谜团。比如，成人耶稣像的脸上为什么就没有笑容了呢？

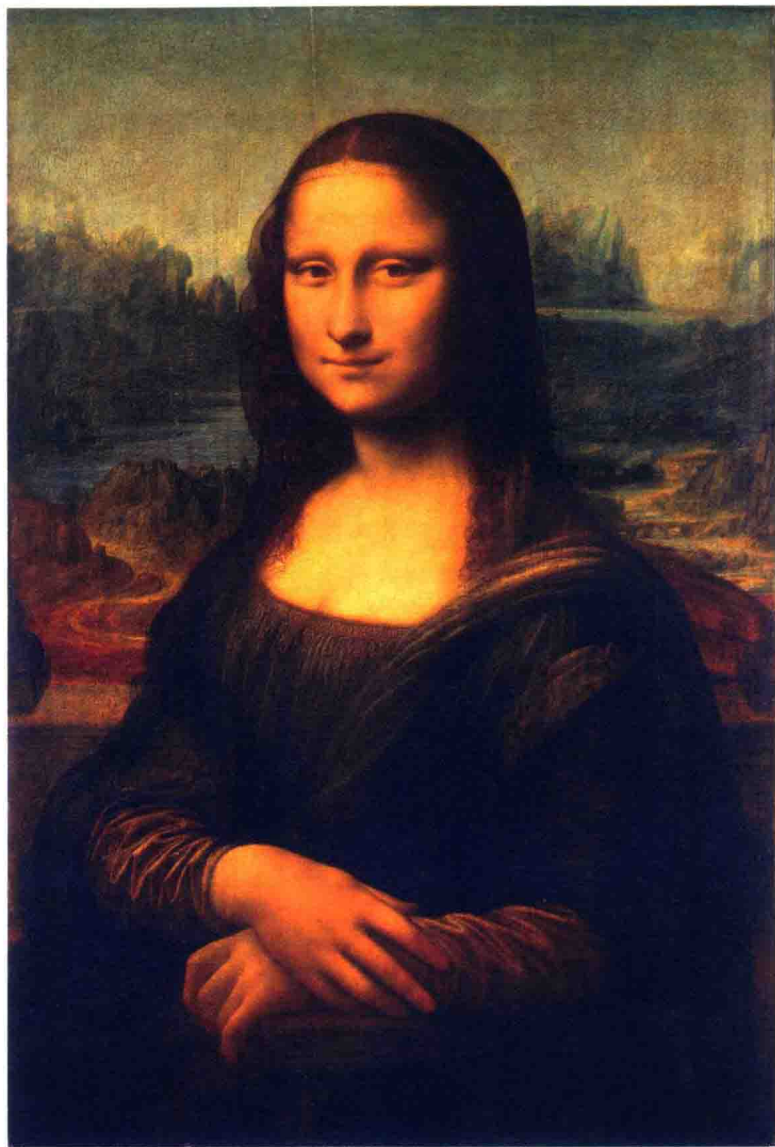
又比如，初期肖像画上的人物为什么都不苟言笑呢？《蒙娜丽莎》的微笑又是如何出现的呢？而在这抹微笑的背后究竟隐藏着什么样的秘密呢？

17世纪的荷兰画家维米尔（Vermeer，1632—1675）的画作中出现了许多笑脸，但这些笑脸所表现的笑容的含义却又各不相同，有幸福洋溢的笑，也有讪笑、讥笑、苦笑、嘲笑，甚至是有毒的笑。就让我们从当时的历史背景、文化脉络等因素入手，来分析这些形形色色的笑脸。这些笑容的背后究竟隐藏着怎样的故事呢？

而最后，我想思考的是那些没画笑脸，却反倒让观赏者面

露笑意的画作。在艺术中有着各式各样别具匠心的表现手段，以博观者一笑，就让我们来分析一下那些引人发笑的艺术技巧吧。也就是说，不去研究画上的笑脸，而是探究观赏者展露笑容的原因。

本书谨希望通过追溯从诞生笑脸的画到博观者一笑的画，让读者也能露出会心一笑。这是我写作此书的小小期待，不，说是巨大的“野心”也不足为过。在奉上拙作之际，通常作者都会谦恭地写上一句“请君笑览”，这句话在本书中就仅仅是字面意思上的“笑览”了。

《蒙娜丽莎》(Mona Lisa)

达·芬奇, 1503年—1507年, 木板油画, 77厘米×53厘米
巴黎卢浮宫博物馆

第一章 蒙娜丽莎为何微笑？

正是由于现实中的妻子是与“高贵”无涉的少女，焦孔多才渴望借擅长描摹微笑的大画家达·芬奇之手，通过肖像画将她塑造成一位高雅的上流女性。

○ “笑容”的附加价值

说起西方绘画中的笑容，想必大部分人的脑海都会浮现出《蒙娜丽莎》的微笑吧。尽管素来被称为“谜之微笑”，但画中人是否真的在微笑，难道不是一个谜团吗？若是大笑的话，人们很容易就能明白为何而笑，但微笑的原因大多却不得而知。事实上，也存在到底笑还是没笑这一点尚无法断明的情况，更不要说这是一位美丽女性的微笑了，看起来充满神秘感也不足为奇。

《蒙娜丽莎》的微笑里究竟有没有谜团？本章将以此作为出发点。

首先，我们将通过追溯肖像画的历史，弄清笑脸究竟是在什么时候、怎样出现的。因为人们平时可能不会意识到《蒙娜丽莎》是一幅肖像画。

在天主教社会的欧洲绘画中，最早出现的描绘现实生活中人物的肖像画，是教会里的宗教画的捐赠人画像。就像日本捐献给寺院的灯笼等物品上刻有捐赠人的姓名一样，天主教教会里捐赠宗教画之人也会被绘成画像。

三联祭坛画就是常见的例子之一。中间一幅描绘的是耶稣的故事或圣母子像，左右两旁用铰链连接的两翼则是献上祷告的捐赠人的画像。在专注向神祷告的情形下，脸上自然是不会笑的。因此，在捐赠人肖像中看不到笑脸也不足为怪。

《波提纳利祭坛画》(Portinari Altarpiece) 中间一联
雨果·凡·德·古斯, 1476年—1478年, 木板油画, 253厘米×304厘米
佛罗伦萨乌菲兹美术馆

从宗教画中独立出来的单独的肖像画诞生于14世纪中期。所以说，初期的独立肖像画中是不会立刻出现笑脸的。这是因为肖像画有明确的用途，而笑脸对于初期的用途而言并非不可或缺。只有当笑脸能产生附加价值，笑容才开始在肖像画中崭露头角。

举个例子，看看现代的抓拍照片，大部分人都面露微笑，理所当然地摆出说“茄子”的表情。然而，再看看坂本龙马（1836—1867）等人所在的幕府末期和明治时代的照片，几乎找不到笑容的影子。当然，由于技术原因的限制，当年拍照时必须在照相机前长时间保持静止不动，只能留下僵硬的表情。

话虽如此，如果使用现代照相机的话，在按下快门的瞬间，龙马大概会自动摆出笑脸吧？这点我不敢苟同。毕竟在那个时代，嬉皮笑脸的男人可是会遭人鄙视的。时代不同，恰当的表情也不同，看来表情里也包含着历史。

鉴于此，我认为只有在一些附加价值得到认可后，肖像画中才会出现笑脸。这样说来，笑容的附加价值究竟是什么呢？

坂本龙马肖像
1867年
高知县立民俗历史资料馆

○ 哥特式笑脸

中世纪以后的欧洲艺术，比起绘画，雕塑能追溯更古老的肖像表现历史。肖像雕塑出现于13世纪中期，比肖像画早了近100年。相较于绘画中的风景画、静物画等众多人物肖像之外的表现，雕塑除了装饰品和动物像，几乎全是人物表现，因此在人物像的范围里，雕塑表现要比绘画表现领先一步。肖像表现也是其中的一例。

作为草创期的肖像雕塑之一，德国中部瑙姆堡大教堂的西内阵（围绕主祭坛的圣域）中的捐赠人雕像上，早早地出现了笑脸。西内阵中，四周总共环绕着十二尊捐赠人的雕像，自高处俯视观众。其中最有名的当属《边境伯爵埃克哈德二世与伯爵夫人乌塔之像》。面庞下唇突出的埃克哈德之像和堪称哥特式肖像雕塑（哥特式是12世纪中期到15世纪的艺术样式）佼佼者的美丽的乌塔之像，两者的表现都极富个性。但这里希望大家关注的是另一组《边境伯爵赫尔曼一世与伯爵夫人雷克林蒂丝之像》。相较年轻的赫尔曼一副闷闷不乐的表情，雷克林蒂丝伯爵夫人的脸上浮现出一抹明艳动人的微笑。

把乌塔与雷克林蒂丝两尊伯爵夫人像做个对比，很是有趣。乌塔的右手撑起衣领，遮住右侧下巴的动作显得含蓄而羞怯；而雷克林蒂丝则把右手搭在胸前，落落大方地微笑着，开朗豁达的性格表露无遗。1250年左右的雕像就能把两位女性的性格刻画得如此鲜活，不禁叫人惊叹，但特意凸显两者的不同究竟有何用意呢？