

これだけは知っておきたい「名画の常識」

THE KEYS OF WESTERN PAINTINGS

随日本美术史名家 开启艺术通识之门

Nakamura Urara

看名画的眼睛

破解西方美术的机关

绘画也有自己的语法

比对 100 余幅经典画作

揭晓名画创作背后的构造与动机

西方美术堂奥自此了然于心

〔日〕中村丽
著

金静和
译

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

看 名 画 的 眼 睛

破 解 西
方 美 术
的 机 关

[日] 中村丽 著

金静和 译

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·破解西方美术的机关 / (日) 中村丽
著; 金静和译. — 合肥: 安徽美术出版社, 2019.9
ISBN 978-7-5398-8610-7

I. ①看… II. ①中… ②金… III. ①绘画—鉴赏—
西方国家 IV. ①J209.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 281616 号

KORE DAKE WA SHITTEOKITAI 「MEIGA NO JOSHIKI」

by Urara NAKAMURA

©2012 Urara NAKAMURA

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: 12191890 号

看名画的眼睛

破解西方美术的机关 (日) 中村丽 著 金静和 译

KAN MINGHUA DE YANJING POJIE XIFANG MEISHU DE JIGUAN

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.ahmsecs.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9月第1版

2019年9月第1次印刷

开本: 960 mm×640 mm 1/16

印张: 12

书号: ISBN 978-7-5398-8610-7

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

作者简介

中村丽，毕业于东京女子大学文理学部哲学科，专修哲学和美学。曾担任西武美术馆、Sezon现代美术馆的专职人员。自2003年起，她在担任近畿大学国际人文科学研究所讲师的同时，负责展览会的企划，以及美术相关的编辑和撰稿工作。和他人共同著有《周刊 西洋绘画的巨匠》《奥塞美术馆的名画101选》等。

译者简介

金静和，毕业于北京第二外国语学院日语语言文学专业，曾在日本爱知学泉大学学习交流。翻译有《与黑夜嬉戏的孩子们》（上、下）、《一首小夜曲》《“断臂的维纳斯”为何是杰作？》《西方绘画史2：巴洛克和洛可可的革新》《西方绘画史3：从近代持续至现代的追询》等。

👁️ 看名画的眼睛系列

《被黑暗笼罩的艺术史》

《被笑容点亮的艺术史》

《英国王室轶事及其伟大艺术收藏》

《凡·高与伦勃朗》

《隐藏在名画中的疑案》

《跟随印象派游历塞纳河》

 字里行间
BELENCRE

总策划: 贺鹏飞

策划: 沐来文化

责任编辑: 黄奇 赵启芳 陈震

特约编辑: 赵珏

封面设计: 季燕

投稿邮箱: phoenixpower@126.com

书店支持: 字里行间 连锁书店

目 录

前言

001 绘画中存在着“构造”

第一章

维纳斯为什么是裸体

——西方绘画中“裸体画”众多的理由

008 以裸体自豪的维纳斯

——波提切利《维纳斯的诞生》

012 以裸体为耻的夏娃——马萨乔《逐出伊甸园》

016 围绕裸体的两个立场

019 令人心痛的基督肉体

——契马布埃《基督受难图》

024 “观念”的变化导致裸体表现的转变

028 从“不成体统”的裸体到“美丽”的裸体

030 被“理想化”的古希腊裸体——《掷铁饼者》

034 重获新生的“裸体画”

——米开朗琪罗《最后的审判》

036 永存的“美的基准”

第二章

名画为何会诞生

——教会在西方绘画中的角色

- 040 名画诞生的背景 —— 波提切利《春》
- 044 打造“黄金时代”
- 047 使维纳斯诞生的美第奇的力量
- 050 富有人性的圣母
—— 波提切利《圣巴拿巴祭坛画》
- 054 出现在眼前的奇迹 —— 马萨乔《圣三位一体》

第三章

天使的翅膀为什么是白色的

——西方绘画中的“规定”与“符号”

- 058 我们并不知道天使的模样
—— 弗拉·安吉利科《受胎告知》
- 066 宛如怪物的天使形态 —— 乔托与拉斐尔
- 070 变为天使的丘比特 —— 提香《圣母升天》
- 075 “规定”与“符号”的作用
—— 凡·爱克《受胎告知》
- 080 可读的圣经
—— 列奥纳多·达·芬奇《最后的晚餐》
- 086 “符号”不同，但目的相同
—— 乔托《最后的晚餐》
- 094 作为“传达手段”的绘画

IV

第四章

为什么人物头上会有光环

—— 基督教绘画的“构造”

- 098 头顶光环之谜 —— 拉斐尔《草地上的圣母》
- 101 寻找约瑟夫 —— “耶稣降生”
- 110 圣母马利亚之美的秘密
—— “圣母升天”与“圣母怜子”
- 118 为什么神必须要接受洗礼 —— “耶稣受洗”
- 122 为什么要信仰十字架 —— “耶稣钉刑”
- 126 人气角色的活用 —— “耶稣复活”
- 132 划分善恶的右侧与左侧 —— “最后的审判”
- 138 描绘“旧约”新型信仰的表现 —— “创造亚当”

V

第五章

为什么传达爱情是件难事

—— 寓意画的“构造”

- 144 维纳斯的“标识”
—— 提香《乌尔比诺的维纳斯》
- 145 描绘肉眼看不见的“爱”的方法
- 150 维纳斯的识别方式
—— 波提切利《维纳斯与马尔斯》
- 155 名为“寓意”的手法
—— 布龙齐诺《爱的寓意》
- 158 无法解读“规定”的“标识”之谜
—— 布龙齐诺与贝利尼

- 162 以“有经验者”为对象的绘画——凡·爱克与提香
- 166 以“特定的人”为对象的绘画——波提切利《诽谤》
- 170 遗失的意义——乔尔乔内《暴风雨》
- 176 玫瑰的记忆——维米尔《绘画艺术》

后记

184

前 言

绘 画 中 存 在 着 『 构 造 』

看到一幅画，对于画中描绘的是人物还是风景，画家用了什么颜色，人们一眼便知。然而，有一种要素，尽管它们与形状和颜色一样用肉眼即可看到，人们却无法察觉到它们也出现在了画中。

那就是绘画的“构造”。

举例来说，在观看体育比赛时，虽然在一无所知的状态下观战也很有趣，但如果明白了比赛的规则，便能体会到成倍的快乐，产生更多的兴趣。再比如在学习外语时，虽然把单词死记硬背下来也很重要，但如果能掌握最低限度的语法，便能加

深对词语的理解，从而带着好奇心把单词记住。

绘画的“构造”也是同样的道理。

虽然不了解绘画的“构造”，我们也可以享受鉴赏绘画的乐趣。然而，若是掌握了绘画的“构造”，我们一定能体会到更深层次的快乐，在观看绘画作品时也会抱有更大的兴趣。

尤其是在观赏那些数量占了西方绘画中的大半数、以基督教或古代神话为主题的名画时，总有隔阂感，令人难以亲近。当你在理解绘画的“构造”之后，想必这些作品会变得令人意想不到的精彩有趣，从而使我们与名画的距离一下子缩短。

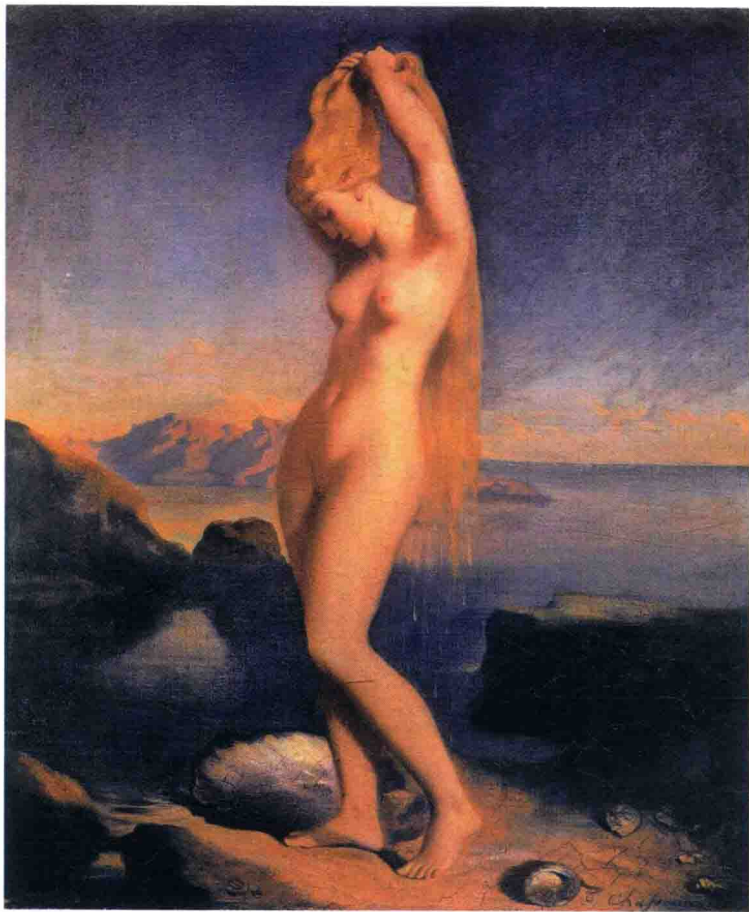
本书以“维纳斯为什么是裸体”“天使的翅膀为什么是白色的”等质朴的问题为线索，在分析具体作品示例的同时，深入探讨绘画的“构造”。

《维纳斯的诞生》(The Birth of Venus)

威廉·阿道夫·布格罗，1879年，布面油画，300厘米×218厘米

巴黎奥赛博物馆

《从海上升起的维纳斯》(*Venus Anadyomene*)

泰奥多尔·夏塞里奥，1838年，油画，65厘米×55厘米

巴黎卢浮宫博物馆

第一章

维纳斯为什么是裸体

——西方绘画中「裸体画」众多的理由

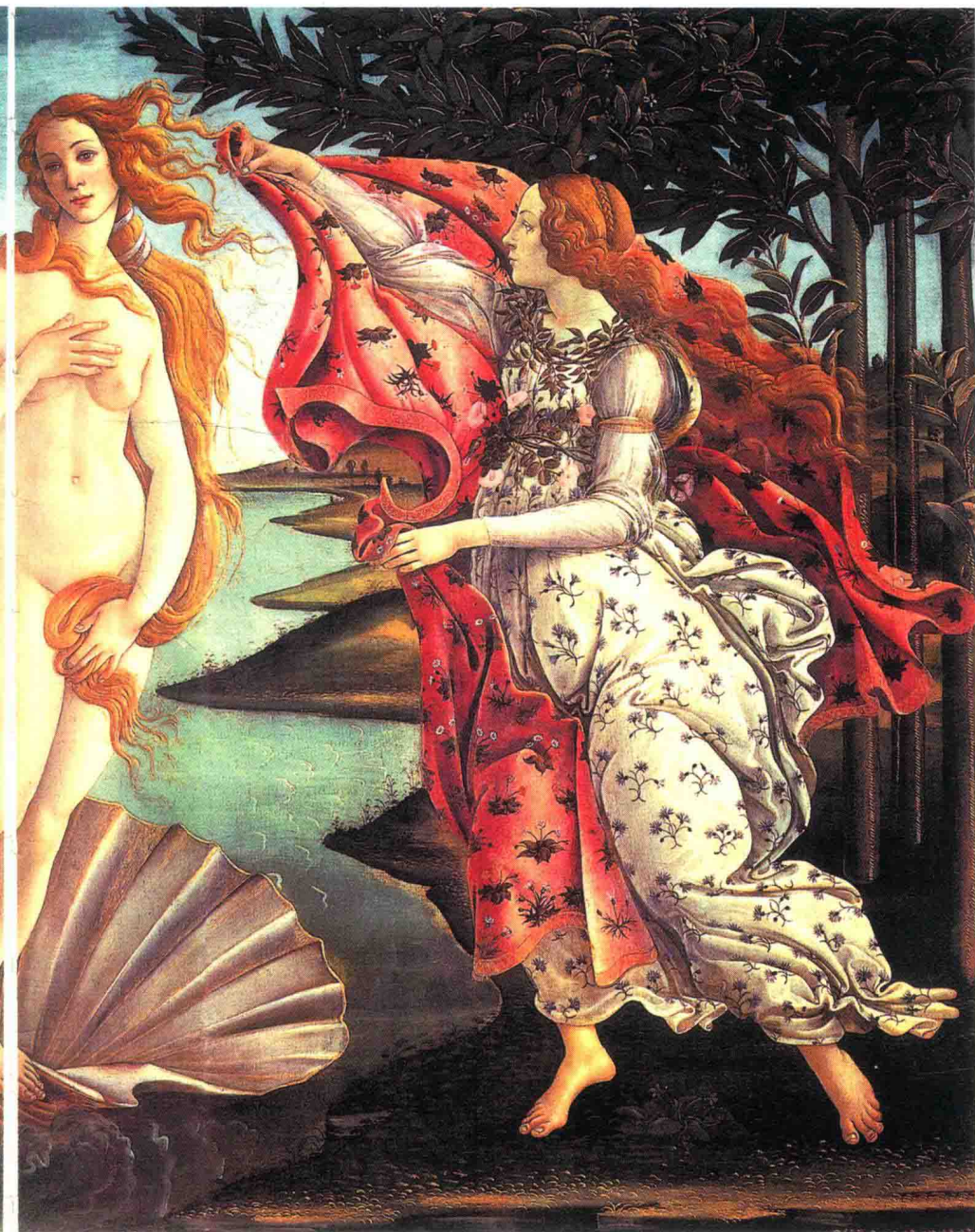
西方绘画中之所以有很多裸体画，是因为对人体的“肯定式表现”为象征的这种对现世的看法从文艺复兴时期一直延续至今，人类的肉体是西方绘画中唯一的“美的基准”，这一观点至今依旧得到认同。

《维纳斯的诞生》(The Birth of Venus)

波提切利, 1483年—1485年, 蛋彩画, 172.5厘米×278.5厘米

佛罗伦萨乌菲兹美术馆

◎ 以裸体自豪的维纳斯——波提切利《维纳斯的诞生》

在参观西方绘画展览时，不知大家有没有产生过这样的疑问：“为什么画上的人物全是裸体的呢？”

其实，对于那些已经在不知不觉中被灌输了“西方绘画里肯定会有裸体”这一固定概念的人，他们并不会特意停下脚步思考，只会毫无意识地一带而过。西方绘画中的裸体画就是如此众多，已经达到了使观者感觉麻痹的地步。

前页的作品就是众多裸体画中的一幅，人们经常会在教科书和旅游宣传海报上看到它——《维纳斯的诞生》。作者桑德罗·波提切利（Sandro Botticelli，1445—1510）是活跃在15世纪后半叶意大利中部城市佛罗伦萨的画家。位于画面中央的不是别人，正是这幅画的主人公——爱与美的女神维纳斯。维纳斯乘着巨大的珍珠贝壳抵达海边的场景，源自“维纳斯诞生于海水中的泡沫”这一古希腊神话。

仔细观察，我们能看出贝壳下方画的是泛起泡沫的海水。画面左侧长着羽翼的两人是宁芙（自然中的精灵）克洛里斯和与她相拥的风神泽费罗斯，维纳斯迎着他们二人鼓起脸颊吹来的春风正要上岸；右侧是时间与季节女神荷莱依，她正准备为害羞的维纳斯披上玫瑰色的衣裳。

这幅基本以等身大小描绘的维纳斯光明正大地以正面示人，在炫耀自己光彩照人的裸体的同时，也略微害羞地将右手抚于胸前，左手则用迎风招展的长发遮住了小腹。