名画に隠された「二重の謎」

STERIES HIDDEN IN THE FAMOUS PAINTINGS

随日本美术史名家开启艺术通识之门

Miura Atsushi

看名画的眼睛

隐藏在名画中的疑案

追随三得利学艺奖作者

化身艺术界的福尔摩斯

视著名画家为“嫌疑人”

解开潜藏在画中的双重奥秘

[日]三浦笃 著

金静和 译

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

名画的眼睛

隐藏在名画中的疑案

[日] 三浦笃 著

金静和 译

常州大学图书馆
藏书章

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．隐藏在名画中的疑案 /（日）三浦笃著；金静和译．— 合肥：安徽美术出版社，2019.9

ISBN 978-7-5398-8654-1

Ⅰ．①看… Ⅱ．①三… ②金… Ⅲ．①绘画－鉴赏－西方国家 Ⅳ．① J209.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 287206 号

MEIGA NI KAKUSARETA「NI JU NO NAZO」
by Atsushi MIURA
© 2012 Atsushi MIURA
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：12191886 号

看名画的眼睛
隐藏在名画中的疑案　（日）三浦笃 著　金静和 译
KAN MINGHUA DE YANJING YINCANG ZAI MINGHUA ZHONG DE YI'AN

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.ahmscbs.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：13.5
书　　号：ISBN 978-7-5398-8654-1
定　　价：56.80 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 被美术史学家的眼睛捕捉到的绘画之"谜"
——艺术之神存在于细节之中

第一章
细节中的谜团

008 案例一：马奈的踌躇——“画中的两个签名”事件
008 意外的发现
013 “方块 J”的污名
020 革新派的踌躇

026 案例二：安格尔的预言——“维纳斯的两条左臂”事件
026 不可思议的裸体
033 变形与拼贴
045 自由的反响

050 案例三：库尔贝的告白——“两个少年的冒险”事件
050 夸张妄想的超级大作
058 第一个少年的真面目
066 第二个少年和对未来的展望

II

第二章

倒映出的谜团

074 案例一：德加的感情——“被丢弃的人偶”事件

074 奇异的男人和奇异的房间

080 陷入苦战的艺术家

089 罪孽深重的人体姿态

094 案例二：波纳尔的幻视——“镜中的裸女”事件

094 错综复杂的镜之魔术

100 与永恒相对的裸体

108 追求至福的世外桃源

114 案例三：马蒂斯的紧张感——“向黑暗敞开的窗户”事件

114 难以阐明的暧昧感

118 对窗户的执着的意义

126 承载残酷的黑色

III

第三章

藏在名画周围的谜团

138 案例一：凡·高的日语——“右侧与左侧”事件

138 异样文字的冲击

146 被解读的暗号

152 被转化的日本

160 案例二：修拉的画框——“内侧与外侧”事件

160 令人疑惑的边界

170 对已完成的作品进行重新上色

178 “边框”的动摇

184 案例三：塞尚的椅子——“内侧与外侧”事件再发

184 不自然的细节

192 精妙缜密的规划

198 对话的构筑方法

结语

204 大团圆 —— 对绘画本身产生关注的绘画

后记

208

前言

被美术史学家的眼睛捕捉到的绘画之『谜』

——艺术之神存在于细节之中

事先声明，我完全没有自诩为夏洛克·福尔摩斯那样的名侦探之意，但我不得不说，人们总会对近在眼前的线索视而不见。

只要你持续地去美术馆，看展览会，花时间与诸多绘画接触，与作品进行交谈、对话，如有必要还可进一步展开调查，总有一天绘画会主动向你坦白，指出它所隐含的线索。是的，只要一发现那关键的一点，你的视野便会一下子开阔起来，眼前变得一片明朗，作品的核心也会渐渐浮现。这不是说谎，我已经有过很多次这样的体验了。

欣赏绘画的方法有很多种。作为“观赏艺术的专家”，美术史学家会运用各种各样的手法进行研究，然而绘画并不会轻易将它的秘密和盘托出。我们一不小心就很容易漏看某些细节、漏听绘画的声音。而越是被称作“名画”的作品，其中蕴含的内容就越丰富，越没有终点，无论看多少遍都不会使人感到厌倦，总能给人新鲜感。而这些作品也不会直接露出原形。

画中的线索并没有被刻意隐藏，它们一直暴露在我们的眼皮底下，只是被我们忽视了而已。有时这些痕迹会突然映入我们的眼帘，我们可以把这些小小的“谜”作为线索，探索潜藏在画中的奥秘。随后，我们会发现很多意想不到的“事件”，并能听到绘画的声音。随着这样的体验不断积累，我们会发现起初以为无关的几个“事件”背后，居然存在着把它们连在一起的巨大“关联”。

在此，我将把我的这些经验以“事件簿”的形式介绍给大家。时间和场所是从19世纪后半叶到20世纪初期的法国，舞台主要是巴黎，挑起“事件”的角色是爱德华·马奈（Édouard Manet，1832—1883）、让·奥古斯特·多米尼克·安格尔（Jean Auguste Dominique Ingres，1780—1867）、古斯塔夫·库尔贝（Gustave Courbet，1819—1877）、埃德加·德加（Edgar Degas，1834—1917）、皮埃尔·波纳尔（Pierre Bonnard，1867—1947）、亨利·马蒂斯（Henri Matisse，1869—1954）、文森特·凡·高（Vincent van Gogh，1853—1890）、乔治·修拉（Georges Seurat，1859—1891）、保罗·塞尚（Paul Cézanne，1839—1906）。这九位画家有着各自不同的个性，都是难以轻

松理解的角色。我将从每人的作品中选出一幅我亲眼见过的作品，关注那些在作品中乍一看似乎没有特别之处，仔细观察却能令人感到不可思议的痕迹。

“谜”存在于画中的签名、手臂、少年等并不算重要的细节中。这些是我在奥赛博物馆中徘徊时发现的蛛丝马迹，可以被称为“双重意象”。

其他还有像画中画、镜子、窗户等图像之中的图像，它们是能够使绘画空间多层化的意象。对图像进行操纵的画家们会偏爱这些意象，可以说是意料之中。

此外，“谜”还有可能存在于绘画的周围，例如文字、画框和椅子中。有时，我们也能从绘画的外缘发现奥秘。

本书将与您分享本人以这些“谜”为线索探索绘画，与绘画对话的过程，并最终尝试解读西洋近代绘画这一大“事件”。

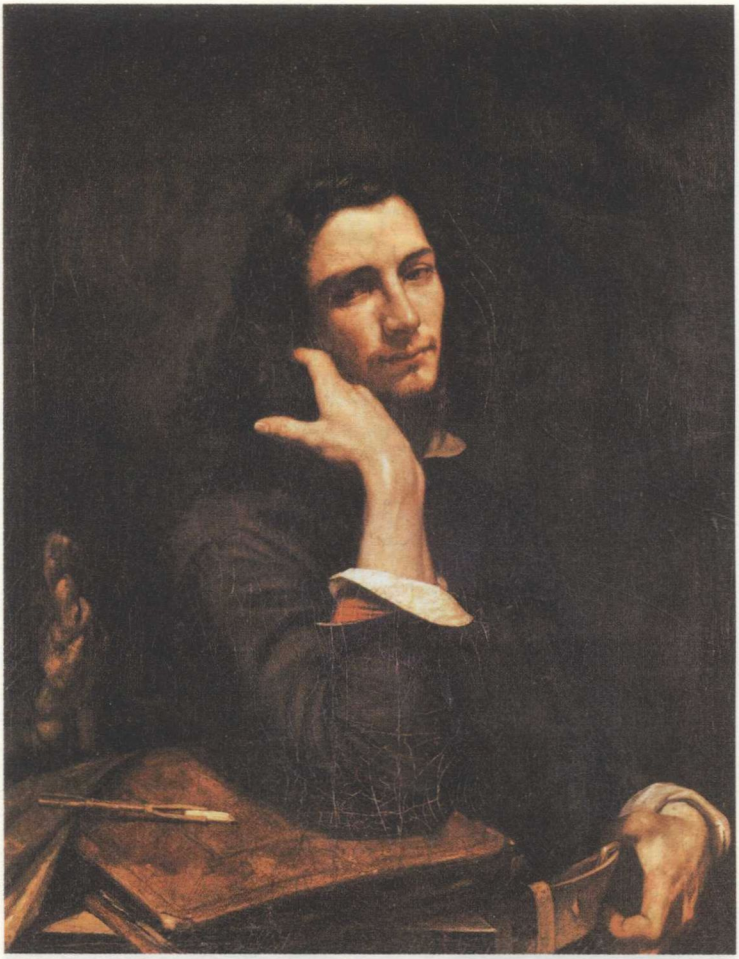
首先，我们要前往巴黎奥赛博物馆。那里正是网罗这一时代杰作的美之殿堂，也是我时常流连之地。让我们以奥赛博物馆为根据地，进而探索其他场所，譬如巴黎蓬皮杜中心的国立近代美术馆，或位于布鲁塞尔的比利时皇家美术馆。我们可能还会前往更远一些的荷兰，或渡海去往伦敦、芝加哥等地。

在19世纪末迎接新世纪之时，艺术之都巴黎确实渴望着一场绘画变革。先不论各个画家自身是否有意识，或其觉悟到了

什么程度，但若将他们的作品联系在一起，确实能够看出一条主线。让我们借美术史学家的眼睛，通过解开“双重之谜”，体验这一历史性的“事件”吧。

巴黎奥赛博物馆内景

《自画像》（*Self-Portrait*）
库尔贝，1845年—1846年，布面油画，100厘米×82厘米
巴黎奥赛博物馆

第一章
细节中的谜团

马奈的《吹笛少年》中居然有两个签名，这究竟是怎么一回事？安格尔的《帕福斯的维纳斯》竟然有两条手臂，画家怎会创作出这样的奇异之作？库尔贝的《画家的工作室》中那两位身份不明的少年又是何人？让我们一起揭开名画细节中的双重之谜。

案例一：马奈的踌躇——“画中的两个签名”事件

意外的发现

1986年奥赛博物馆开馆之际，我就在巴黎。记得当时在看到马奈的《吹笛少年》这幅画时，我感到和之前在巴黎旧印象派美术馆（国立网球场现代美术馆）看到的相比，奥赛博物馆藏品的色彩显得更加冰冷明晰。然而，当时我以为自己之所以会产生这种印象，是因为奥赛博物馆展室中墙壁发白的颜色或照明的缘故，便没有太在意，随后便度过了近十年的岁月。

然而到了20世纪90年代中期，我陷入对《吹笛少年》这幅画的变化无法视而不见的状态中。毕竟，我发现这张画中存在两个签名。

事情的开端是这样的，我注意到刊载在画集上的《吹笛少年》的插图似乎怎么看都有两个版本。在进行比较后，我发现区别在于画面的右下角。在一个版本的插图上只能看到颜料涂抹的痕迹，而在另一个版本的同一位置，则写着小小一行“Manet”的签名。

这真是令我大吃一惊。只凭我的记忆，实在无法确定这一签名是否真实存在。因为对于这幅画，我不曾仔细观察过画家经常用来落款的角落位置。究其原因，是因为《吹笛少年》这幅画中还存在只有内行人才知道的另一个签名，所以我连做梦都没想到，一张画中居然会有两个签名。据我所

《吹笛少年》（*The Fifer*）
马奈，1866年，布面油画，160.5厘米×97厘米
巴黎奥赛博物馆

知，这样的画除了这幅作品外绝无仅有。

带着混乱的思绪，我焦急等待着去巴黎的日子。等到真的能够观察作品实物的那一天，已经是数月后的事了。不用说，我在到达巴黎的第二天一大早就前往奥赛博物馆，急急忙忙冲到马奈的展室。《吹笛少年》就在那里，散发着和往常一样的光彩。这幅洒脱凌厉的画作在马奈的作品中也是出类拔萃的佳作，是我非常喜欢的一幅作品。由于美术教科书和日历已经使这幅画变得太过出名，或许大家会对它的厉害之处感觉迟钝，但只要一想到其创作年份是1866年，我便可以断言这是一幅惊人，不，是可怕的绘画作品。

像这样把平面化，即平涂的上色手法发挥到如此地步的画作，在当时可以说是绝无仅有。据画家自己所说，少年模特是“近卫军步兵的短笛手”，吹奏的是在军队里经常使用的长笛的前身短笛。少年把重心放在右脚，左脚微微前伸，姿势非常具有平衡感。背景蔓延着一片几乎相同的灰色，地板与墙壁的区别仅靠微小的颜色变化被勉强暗示了出来。红色的裤子，黑色的上衣和鞋子，白色的护胸布和绑腿，以及红、黄、黑交错的帽子等，虽然都是现实存在的事物，但比起作为物体的存在感，其色彩的存在感更加强烈。人物身上只有最小限度的阴影，却宛如扑克牌一般，从灰色的背景中鲜明地浮现出来。从这一层面来看，《吹笛少年》在当时成了以把绘画的单纯化、平面化追求到极限为目标的实验性作品。马奈运用精湛的色彩和笔触，对这一目标进行了尝试。

让我们再回到问题的签名上来。在展室弯下腰凝视画面