伦敦，英国

考陶尔德美术馆：杰作

从罗希尔·范德韦登、勃鲁盖尔和鲁本斯，到马奈、高更和梵高：考陶尔德馆藏中的二十件绘画与纸上作品。

AI 辅助翻译

考陶尔德美术馆位于伦敦市中心的萨默塞特宫，馆藏规模相对较小。它尤其以印象派和后印象派绘画闻名，其中包括马奈、塞尚和梵高的作品。

本次选出的二十件作品包括马奈的《女神游乐厅的酒吧》、梵高的《包扎着耳朵的自画像》、高更的《永不再》，以及修拉的两件作品。不过，其中许多作品来自更早的年代：罗希尔·范德韦登的一幅肖像画、勃鲁盖尔的《有逃往埃及情节的风景》、鲁本斯的三件作品、米开朗琪罗的一幅粉笔画，以及一组意大利宗教敬拜画。德拉克洛瓦描绘雄性鸳鸯的水彩画和杜菲的一幅港口景象也在其中。

几件作品彼此呼应，有时甚至跨越数个世纪。克洛德和海姆斯凯尔克都画出了令人信服的景象，却并非对所绘对象的实录：一幅是想象中的景致，另一幅则是对一座已失落的古代纪念性雕像的重构。鲁本斯的三幅画在处理人群和色彩时，采用了截然不同的方式。马奈和高更则各自在画面的核心留下一个谜团，没有给出解答。

Artline 根据考陶尔德的馆藏记录独立选出这些作品，博物馆未参与遴选。年代和作者归属均保留馆藏记录中的限定说明。

在 Artline 中探索此系列作品

您可以将精选作品与同时期的书籍及事件对照查看，或比较艺术家的生卒年代。这些书籍与事件旨在提供背景信息，而非直接影响的证据。创作日期未获确证的作品也包含在本指南中。

语境中的艺术作品　　谁生活在什么时期?

artlines.org/guides/courtauld-gallery

作品目录 · 20

1. A Bar at the Folies-Bergère
   Édouard Manet · 1882
2. Nevermore
   Paul Gauguin · 1897
3. Self-Portrait with Bandaged Ear
   Vincent van Gogh · 1889
4. Young Woman Powdering Herself
   Georges Seurat · 1889-1890
5. Study for Le Chahut
   Georges Seurat · 1889-1890
6. Landscape with the Flight into Egypt
   Pieter Bruegel the Elder · 1563
7. The Dream of Human Life
   Michelangelo · 1533
8. The Conversion of Saint Paul
   Peter Paul Rubens · 约 1612 年
9. The Coronation of the Virgin
   Peter Paul Rubens · 约 1620 年
10. David Slaying Goliath
    Peter Paul Rubens · 约 1620 年
11. Landscape with an Imaginary View of Tivoli
    Claude Lorrain · 1642
12. Portrait of a Man
    Gerolamo Forabosco · 约 1650 年
13. Saint Lawrence
    Girolamo da Santacroce · 约 1520–1530 年
14. Saint Sebastian in a Rocky Landscape with Saints Jerome, Anthony Abbot and Christopher
    Marco Zoppo · 约 1475–1478 年
15. A Mandarin Drake
    Eugène Delacroix · 约 1825 年
16. Boats at Martigues
    Raoul Dufy · 1908
17. The Colossus of Rhodes
    Maarten van Heemskerck · 1570
18. Cupid and Psyche
    Joshua Reynolds · 1789
19. Holy Family with the Infant Saint John and Saint Elizabeth
    Benvenuto Tisi · 1520
20. Man Holding a Book
    Rogier van der Weyden · 1440-1449

01 / 20

A Bar at the Folies-Bergère

Édouard Manet

1882 · 布面；颜料材质未注明 · The Courtauld Gallery

Édouard Manet. A Bar at the Folies-Bergère. Image credit: Édouard Manet; Source credit: Un bar aux Folies-Bergère d'E. Manet (Fondation Vuitton, Paris); Photograph: Jean-Pierre Dalbéra (https://www.flickr.com/people/72746018@N00), explicitly credited in the Commons file Author field.. CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · CC BY 2.0

问题出在镜子上。它挂在女侍者身后；她站在柜台前，面前摆着酒瓶和水果，镜中则映出女神游乐厅里衣着时髦的宾客，人群熙攘。然而，镜中倒影的排列方式，并不符合一面普通镜子应当呈现的景象。马奈在生命接近尾声时画下此作，将他最令人费解的构图之一，融入了一个原本可能只是寻常巴黎娱乐场景的画面。矛盾明摆着；该如何理解，却是另一回事。

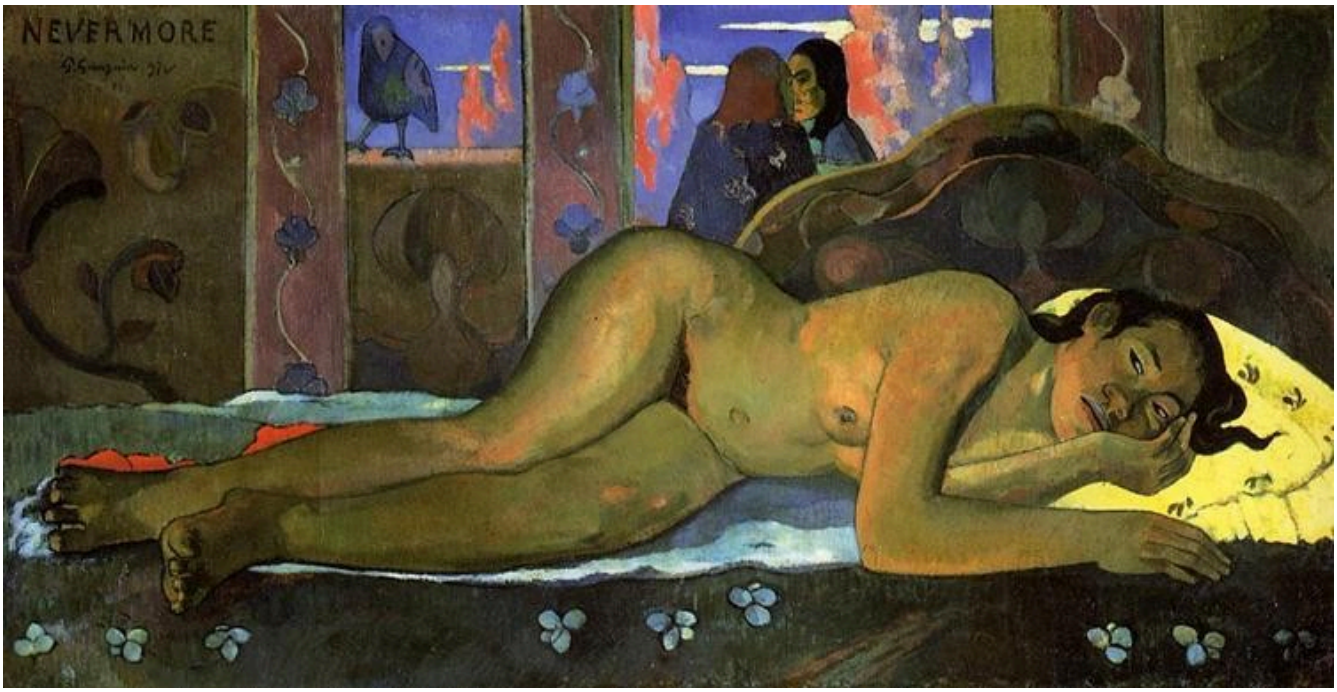
作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: P.1934.SC.234

02 / 20

Nevermore

Paul Gauguin

1897 · The Courtauld Gallery

Paul Gauguin. Nevermore. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

高更把英文词“Nevermore”（意为“永不再”）直接写进了画中，这样的题字似乎预示着解读的线索。然而，它只是又一个符号，并未解释其他任何符号。一名斜卧的女子转头朝向一间房，那里出现了其他人物和一只鸟。画面始终没有明确交代，那只鸟和那些人物对她意味着什么，谁在注视谁，又在说些什么。这也不是对塔希提生活的纪实。这些事物经过了安排，甚至连画面的情绪也难以确定：是不祥、忧郁，还是别的什么。

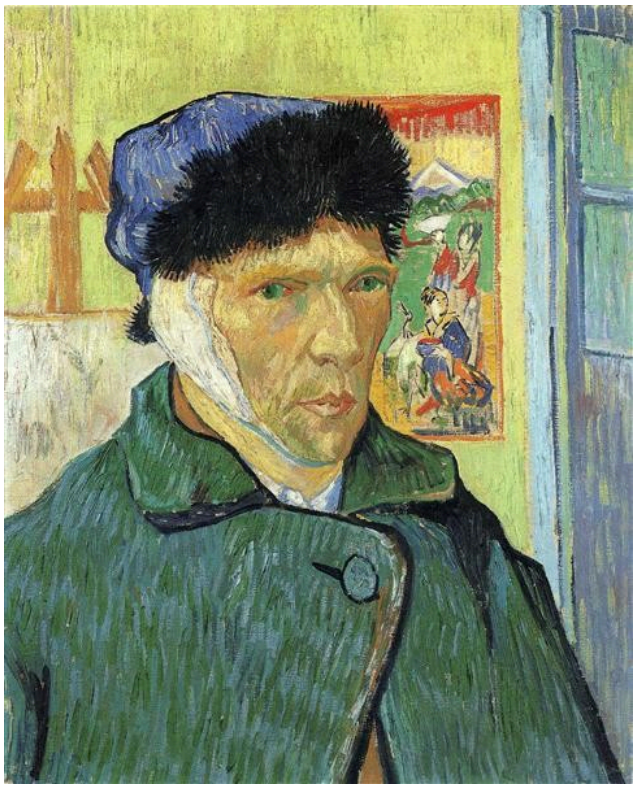
作品资料来源 · 打开艺术作品

03 / 20

Self-Portrait with Bandaged Ear

Vincent van Gogh

1889 · The Courtauld Gallery

Vincent van Gogh. Self Portrait with Bandaged Ear. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

绷带十分显眼，而画名更确保无人会忽略它。但它只是这幅肖像所呈现的一部分。外套、帽子、他周围的画室以及身后墙上的版画，都以明确的轮廓和清晰、分离的笔触描绘出来。

作品资料来源 · 打开艺术作品

04 / 20

Young Woman Powdering Herself

Georges Seurat

1889-1890 · The Courtauld Gallery

42. WOMAN POWDERING HERSELF. Probably 1889–1890. London, Courtauld Institute Galleries (House House Trustees)

Georges Seurat. Young Woman Powdering Herself. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

抬起的手臂有一个日常的解释：她正坐在梳妆台前，将粉扑举向脸庞。不过，修拉赋予这个动作的意义不止于此。圆润的形状在画面各处相互呼应：头发的弧线、抬起的手臂、胸衣隆起的轮廓、桌子的边缘。他以一笔笔分离的色彩同样描绘肌肤、织物和家具，并未因为对象是皮肤而改变技法。

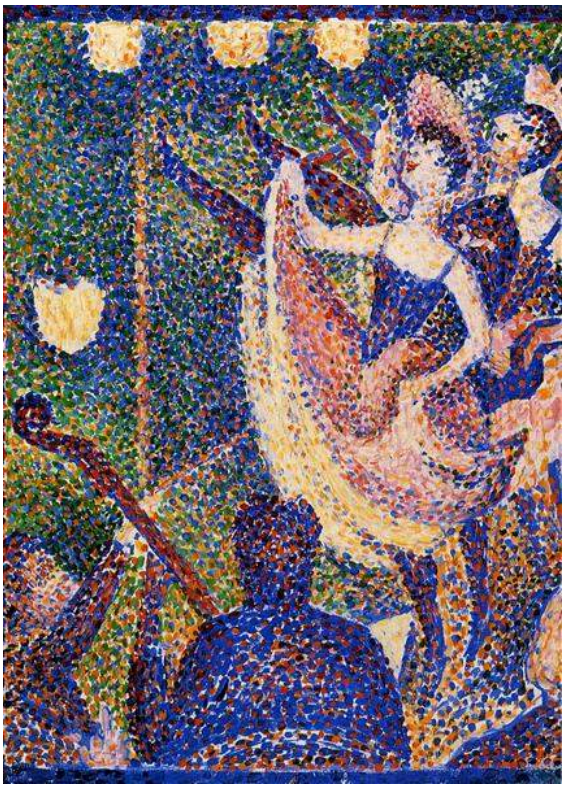
作品资料来源 · 打开艺术作品

05 / 20

Study for Le Chahut

Georges Seurat

1889-1890 · The Courtauld Gallery

Georges Seurat. Study for The Chahut. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

这里修拉的另一件作品作于同一时期，但场景从梳妆台转到了舞台。一名舞者的腿向上踢起，旁边一道弯曲的形状重复着这条上扬的线。作为一幅习作，它着重提炼这些节奏，并不试图展现整场表演，因此舞者成为更大图案中的一个部分。

作品资料来源 · 打开艺术作品

06 / 20

Landscape with the Flight into Egypt

Pieter Bruegel the Elder

1563 · 木板油画 · The Courtauld Gallery

Pieter Bruegel the Elder. Landscape with the Flight into Egypt. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/pieter-bruegel-the-elder/landscape-with-the-flight-into-egypt-1563 · Public domain (WikiArt source label)

画名将风景放在首位，画面也是如此。勃鲁盖尔笔下的旅人——圣家族——身形渺小，周围的河流、山峦和聚落铺满了画板，乍看之下，这似乎只是一幅辽阔的景色。你需要在其中找出他们的行进路线。一旦发现他们，这片土地便有了变化：原本看似中性的风景，成了这群脆弱的旅人必须艰难穿越的地带。

作品资料来源 · 打开艺术作品

07 / 20

The Dream of Human Life

Michelangelo

1533 · 纸上粉笔画 · The Courtauld Gallery

The Dream of Human Life. WikiArt; Michelangelo. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

中央以粉笔绘出的男性裸体具有周围小场景所缺乏的重量感和实体感。一个有翼的人物从上方降下，面具和其他象征性图像向这具身体挤来。米开朗琪罗似乎将不同层面的真实并置：中央是结实的肉身，四周则是面具和幻象，让人想到戏剧中的角色，或如画名所暗示的那样，想到梦。

作品资料来源 · 打开艺术作品

08 / 20

The Conversion of Saint Paul

Peter Paul Rubens

约 1612 年 · The Courtauld Gallery

Peter Paul Rubens. Conversion of Saint Paul. Image credit: Peter Paul Rubens. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

光线闯入拥挤的场景，骑手和马匹不再步调一致。身体倒下，运动的方向彼此冲突，四肢纠缠。鲁本斯将归信呈现为突如其来的失控，席卷了整群人，而不仅是保罗。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: P.1978.PG.356

09 / 20

The Coronation of the Virgin

Peter Paul Rubens

约 1620 年 · The Courtauld Gallery

Peter Paul Rubens. Coronation of the Virgin. Image credit: Peter Paul Rubens. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

《圣保罗的归信》让人群四散，这幅画则将人群聚拢。玛利亚跪在云朵、天使与种种动态之间，却依然很容易找到：大面积的红色、蓝色和浅色，将主要人物从周围的活动中区分出来。构图引导视线向上，鲁本斯又赋予某些人物比其他人物更强的分量感，因此纷繁的场面始终没有淹没中央的加冕仪式。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: P.1978.PG.363

10 / 20

David Slaying Goliath

Peter Paul Rubens

约 1620 年 · The Courtauld Gallery

Peter Paul Rubens. David Slaying Goliath. Image credit: Peter Paul Rubens. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

大卫俯身压向倒地的巨人，抬起手臂，为击打蓄力。两人之中，他的体形较小，但故事发展到此刻，搏斗已由他掌控；就在他即将挥击的一瞬，两具身体交错在一起。鲁本斯将色彩限制在范围很窄的棕色调之内，与《圣母加冕》中的红蓝色彩相去甚远，尽管两幅画被定为大约同一时期的作品。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: P.1978.PG.366

11 / 20

Landscape with an Imaginary View of Tivoli

Claude Lorrain

1642 · The Courtauld Gallery

Claude Lorrain. Landscape with an Imaginary View of Tivoli. Image credit: Claude Lorrain. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

画名说得很坦率：这是一幅想象中的景致，而非对真实地点的记录。桥梁、山丘、水面和阴影笼罩的前景，分成彼此相连的层次铺开，光线则打开了远方的空间。每个部分都合情合理，整体连贯，完全令人信服，但这一切都是克洛德构想出来的。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: P.1978.PG.64

12 / 20

Portrait of a Man

Gerolamo Forabosco

约 1650 年 · The Courtauld Gallery

Gerolamo Forabosco. Portrait of a Man. Image credit: Gerolamo Forabosco; Art UK. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girolamo_Forabosco_(c.1605-1679)_(attributed_to)_-_Portrait_of_a_Man_-_P.1947.LF.133_-_Courtauld_Gallery.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

画中几乎没有什么能说明这位肖像人物是谁。除了他的相貌和衣着，画面很少提供可作线索的随身物品，而衣服占据了相当大的空间：一件镶有毛皮边的衣袍铺展在大半幅画面上，围住那张描绘得更为坚实的脸。浅色的建筑开口形成一道对比鲜明的边缘，他的手则为画面下部提供了视觉焦点。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: P.1947.LF.133

13 / 20

Saint Lawrence

Girolamo da Santacroce

约 1520–1530 年 · The Courtauld Gallery

Girolamo da Santacroce. Saint Lawrence. Image credit: Girolamo da Santacroce; Art UK. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girolamo_da_Santacroce_(1480-1485-1556)_-_Saint_Lawrence_-_P.1947.LF.388_-_Courtauld_Gallery.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

铁烤架指向圣劳伦斯的殉道经历，在这里却是辨认他身份的标志，而非受难场景。他直立在盘旋的天使下方，铁烤架和棕榈枝共同表明他的身份。吉罗拉莫没有表现任何暴力。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: P.1947.LF.388

14 / 20

Saint Sebastian in a Rocky Landscape with Saints Jerome, Anthony Abbot and Christopher

Marco Zoppo

约 1475–1478 年 · The Courtauld Gallery

Marco Zoppo. Saint Sebastian in a Rocky Landscape with Saints Jerome, Anthony Abbot and Christopher. Image credit: Sailko. Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. Additional source attribution: Sailko; Required attribution: I, Sailko. File page: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marco_zoppo,_san_sebastiano,_1475-78_ca._2.JPG · CC BY-SA 3.0

塞巴斯蒂安在岩石遍布的风景中占据主导。他裸露的身体比其他圣徒更大、更突出，抬起的手臂延续着身体扭转的轮廓。杰罗姆、安东尼院长和克里斯托弗与他身处同一环境，却没有共同参与某一件事。他们为了供人敬拜而聚集在一起，体形大小的差异显示了各自相对的重要程度。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 藏品登记: P.1978.PG.489

15 / 20

A Mandarin Drake

Eugène Delacroix

约 1825 年 · 纸本水彩 · The Courtauld Gallery

Eugène Delacroix. A Mandarin drake. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/eugene-delacroix/a-mandarin-drake · Public domain (WikiArt source label)

素纸、一只侧身的鸟、紧贴身体收拢的羽毛：德拉克洛瓦在这幅细致的习作中，没有为雄性鸳鸯设置任何环境。水彩以清晰可辨的一笔笔色彩描绘出胸部、翅膀和尾部。羽毛的斑纹如此多样，这只鸟很容易就会化为装饰图案。但它始终没有如此，仍保持着一个完整躯体的形态。

作品资料来源 · 打开艺术作品

16 / 20

Boats at Martigues

Raoul Dufy

1908 · The Courtauld Gallery

Raoul Dufy. Boats at Martigues. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

船身以红、绿、蓝的形状挤满港湾，桅杆从中升起，倒影又将更多色块散布在水面上。你仍能看出这些是船。但杜菲赋予它们在画面上的排列一种力量，远远超出了对港口的描绘。

作品资料来源 · 打开艺术作品

17 / 20

The Colossus of Rhodes

Maarten van Heemskerck

1570 · The Courtauld Gallery

Maarten van Heemskerck. Colossus of Rhodes. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/maerten-van-heemskerck/colossus-of-rhodes-1570 · Public domain (WikiArt source label)

巨像跨立在港口之上，双腿下方的船只和渺小人影，让人感受到海姆斯凯尔克想象中这座古代雕像的庞大尺度。细致的建筑描绘使这幅重构图显得可信。然而，它终究是一种重构，并非对已失落雕像的亲眼记录；无论画得多么笃定，都不能证明雕像实际的外观或站立方式。克洛德的画名承认，他笔下的蒂沃利出于想象；这幅画的名称却没有这样的说明。

作品资料来源 · 打开艺术作品

18 / 20

Cupid and Psyche

Joshua Reynolds

1789 · The Courtauld Gallery

Joshua Reynolds. Cupid and Psyche. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

普赛克向前俯身，举起灯火，要看清熟睡的丘比特的脸。画面围绕着这道单向的目光展开。她伸出的手臂和弯下的身姿无不显出探寻之意，而他毫无防备地躺着，未察觉她的存在，也无法回望。

作品资料来源 · 打开艺术作品

19 / 20

Holy Family with the Infant Saint John and Saint Elizabeth

Benvenuto Tisi

1520 · The Courtauld Gallery

Benvenuto Tisi. Holy Family with the Infant Saint John and Saint Elizabeth. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

以加罗法洛之名为人所知的本韦努托·蒂西，在一群紧密聚集的人物上方挂起一幅向两侧拉开的帘幕。成年人向内俯身，孩子们则被安排在狭小空间里不同的高度。佐波笔下的圣徒共处一片风景，却不共同参与某一事件；这里的人物则通过接触和彼此重叠的形状联系起来，没有谁独自面朝画外。帘幕为这种亲密圈定了边界。

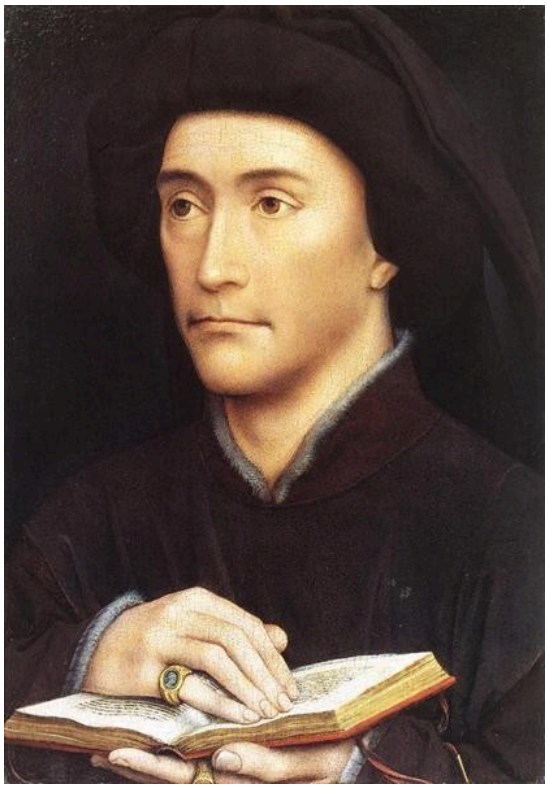
作品资料来源 · 打开艺术作品

20 / 20

Man Holding a Book

Rogier van der Weyden

1440-1449 · The Courtauld Gallery

Rogier van der Weyden. Man holding book. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

罗希尔赋予肖像人物一项正在做的事，而非一个姿态。打开的书在画面前部、男子双手周围形成一片浅色区域，而深色的头饰和背景则将注意力引向他的脸。阅读无需夸张的动作，罗希尔极为细致地安排了手指、书页和五官。那幅归于福拉博斯科名下的肖像，除了人物的脸和衣着，几乎没有其他线索；这一幅至少还有一本书。

作品资料来源 · 打开艺术作品

馆藏记录与作品顺序

每件作品的完整资料均见馆藏记录。本指南中的作品顺序由我们自行编排，并不依据任何已确认的陈列顺序。

延伸阅读

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · 在线阅读或下载 · 英语

这是一本印象派百年纪念展的图录，将马奈、修拉及他们周围的画家放在十九世纪艺术争论的背景中考察。书中的图版引导读者比较公共娱乐场景与私人室内场景，也比较画家描绘这些场景时使用的不同笔触。因此，它很适合与这里的《女神游乐厅的酒吧》及修拉的作品一同阅读。它并未涉及本次所选的年代更早的作品。

博物馆网站 · 官方收藏指南

已核实信息来源和游客信息: 2026-10-12

AI 辅助翻译

Artline · 考陶尔德美术馆：杰作