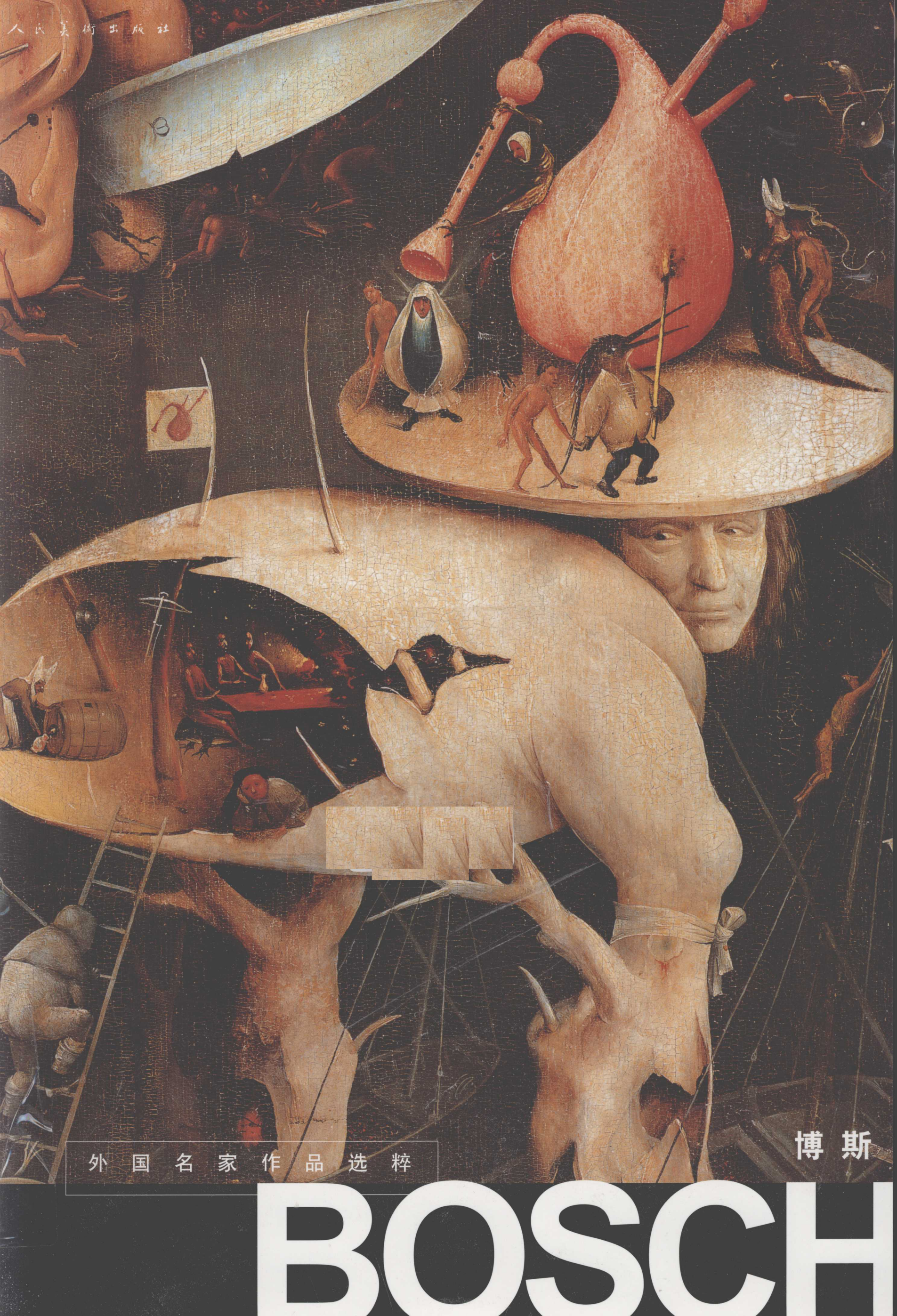

人民美術出版社

外国名家作品选粹

博斯

BOSCH

Bosch

外国名家作品选粹

博斯

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

博斯 / 人民美术出版社编. — 北京: 人民美术出版社,
2010.5

(外国名家作品选粹)

ISBN 978-7-102-05055-3

I. ①博… II. ①人… III. ①油画—作品集—荷兰—
中世纪②素描—作品集—荷兰—中世纪 IV. ①J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 078904 号

外国名家作品选粹·博斯

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑 日 高

封面设计 白 珂

版式设计 日 高

版式制作 张 庆

图片说明 日 高

责任印制 文燕军

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版 次 2010 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张 8.5

印 数 0001—3000 册

ISBN 978-7-102-05055-3

定 价 48.00 元

怪诞的真实

——希罗尼穆斯·博斯的绘画艺术

杨 涓

希罗尼穆斯·博斯（(Hieronymus Bosch, 约1450年—1516年）是尼德兰继“油画之父”扬·凡·艾克之后的又一位重要画家。他以其不可思议的想象力成为那个时代最伟大的幻想家，最终，在画面上幻化为独特而超乎常规的形象。在博斯看来，所谓绘画技法只是手段而已，画家展现思想与表达理念才能赋予作品以精华。

博斯出生于尼德兰安特卫普附近的一个艺术世家，祖父和父亲都是尼德兰小有名气的画家，自幼受到家庭的影响和民间艺术的熏陶。有关他的最早的记载是在靠近今天比利时边境的小镇塞尔托亨，时间为1480年—1481年。由此我们可以推测，博斯可能出生在那里。而此后他的一生都居住在那里，并且逝世于此。他在塞尔托亨创作了大量油画。小镇上的事物成为博斯取材的原型。著名的圣约翰大教堂就坐落在小镇上，教堂拥有一系列复杂的雕像以及怪兽状滴水嘴，这对博斯的精神世界产生了很大影响。博斯的作品大多取材于民间故事、笑话、传说和寓言，人物形象诡异，情节诙谐，寓意深刻。在他的脑海中，时时萦绕着哥特式的余晖。就逐渐衰落的中世纪的某些面貌而言，他的绘画可以说是某些社会现象的最好的写照。时代已经远离，现在的人已经很难体会其中的含义，因此画面愈加显得怪诞而不可理解，很多作品的含义至今无法得到准确的解答。

博斯生活在一个东罗马帝国灭亡初期的动乱时期。世风日下，人心不古。圣职人士腐败荒淫；一般民众道德沦丧，充满了对1500年世界灭亡流言的恐惧和迷茫。在他的作品中大多充斥着奇妙幻想，画面中老鼠、猴子、妖魔鬼怪或半人半兽用来影射天主教主教、高级僧侣、神学家、封建主等人物，看似荒诞古怪，却寓意深刻。博斯以这种方式对他们进行辛辣的讽刺。

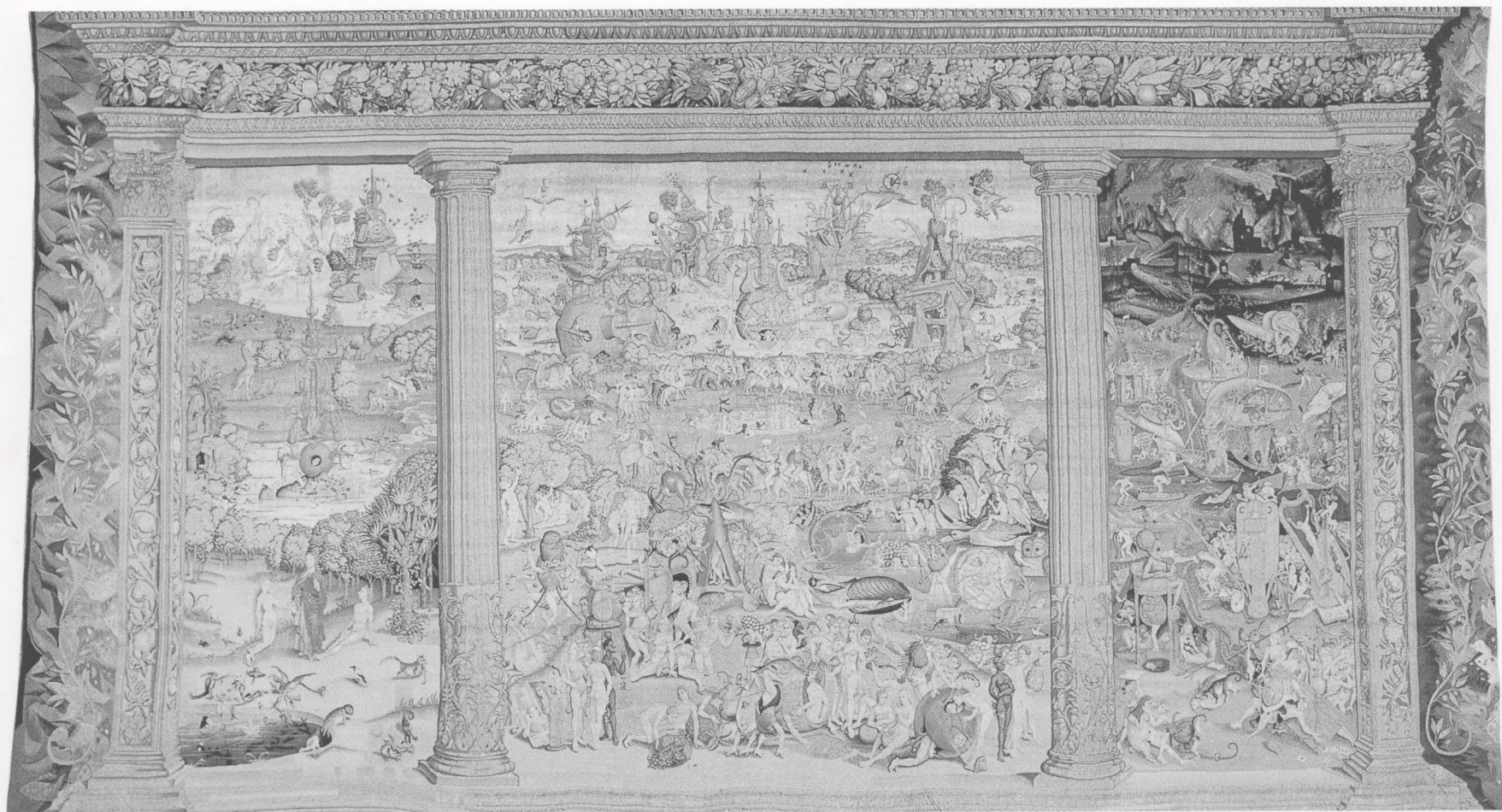
15世纪的尼德兰画家特别注意平整细腻画风，非常注意形象的如实表现，如凡·艾克兄弟的绘画。但是博斯漫画式的形象开创了一个崭新的绘画风格，他打破了

尼德兰绘画中虔诚肃穆的宗教气氛。如果从更深的层次上讲，博斯是站在进步的人文主义立场上，把批判的矛头对准了天主教会。这也反映了宗教改革前夜人民群众反对天主教及封建主义的思想情绪，也是尼德兰新旧教派之间激烈斗争的一种表现。博斯的这种怪诞的风格也使他本人显得神秘而扑朔迷离。博斯往往被塑造成一个不受欢迎的异端、地方人文主义者和博学的智者、虔诚的基督徒。学者们给他的标签是一个精神失常者，一个宗教狂热者，一个沉浸于自我幻想中的上瘾者，同时又不得不承认他还是一个有文化的知识分子。1600年前后，一位西班牙作家认为有必要抵制对博斯的责难，以维护他的声誉。可见当时人也并不能理解他作品中隐藏于怪诞之下的严肃主题。但是他这种独特的绘画风格毕竟在当时的欧洲画坛独树一帜，因而也深受菲利普二世的喜爱，并得到了菲利普二世的热心收藏。由此他的《七宗罪》、《愚人船》、《欢乐园》、《死亡和高利贷者》等作品也得以流传至今。

《七宗罪》(52页)是博斯的早期作品，约作于1475年—1485年。作者巧妙地将人间的七种罪恶安排在类似眼球的一个大圆圈里，而瞳孔中却是救世主耶稣形象，来暗示上帝知晓人间一切，以此告诫世人罪恶无处遁形。画面中部的圆环被分为七份，从下方顺时针分别描绘了七种不同的罪过：“暴怒”、“妒忌”、“贪婪”、“贪食”、“懒惰”、“色欲”、“傲慢”。内容分别是：打架的男人；围绕在两个女人周围的几个相互憎恶的男人；要求贿赂的审判官；暴饮暴食的胖男人；斜靠在枕头上熟睡的人；沉迷于颓废衰败的爱情中尽情享乐的男女；痴迷的望着镜子里的自己的女人。在画面的四个角上的小圆里面从左上角开始分别以《死亡》、《最后的审判》、《天堂》、《地狱》为主题绘制有四幅小画。画面的中心圆圈里面则是为人们指点迷津的耶稣形象，在他的下面是写着“心啊，心啊，神可尽知”几个字。该作品就如同是神的眼睛，从天国洞察着

佚名画家
《博斯像》
纸 铅笔 红色粉笔
16世纪

布鲁塞尔画派
《人间乐园》
挂毯
约1540年

人世间的一切。对中世纪的人而言，这种思想是在产生某种邪念时以此警戒自己的普遍理念。据说，该作品一直挂于菲利普二世的卧室，他在位期间以此来自觉自律，自省其身。

《愚人船》约作于1485年—1505年，从画面上我们可以看到，博斯在其中辛辣地讽刺了当时的教会和官僚。作品的构思和表现手法已经与扬·凡·艾克及其继承者有了很大不同，显得稚拙而含蓄，具有某种象征意味。长在船上的树木，绿叶中的骷髅，空中飘摇的酒壶，更让我们想起20世纪风靡欧洲的某些现代派画家的画风。

早期学者认为，人文主义者伊拉斯谟的讽刺诗《愚人颂》是博斯创作《愚人船》的动因之一。然而1914年，学者拉弗德叙述了这幅作品同巴塞尔作家赛巴斯蒂安·勃兰特的讽刺小说《愚人船》有直接关系。小说描述的就是一个奇异怪诞的世界，一条小船漂浮在神秘的海上，一帮在纵情狂欢的人，饮酒奏乐，恣意嬉戏，完全忘记了地狱的临近。该小说对封建主和教士放荡奢侈的生活进行了尖锐的讽刺和抨击。学术界普遍认为它是对后者的模仿或者插图，这个结论一直被沿用并且有着很大的影响力。但是也有学者认为《愚人船》虽然公开谴责教会的荒淫，至于是否是对布兰特《愚人船》的插图仍然存有疑问，因为德国画家丢勒作了部分插图，它们是当时的代表作。

布兰特的作品在当时欧洲已经非常流行，并且有六个版本以及无数个翻译本出现。博斯应该非常了解布兰特的诗集，但是他是否要求助于布兰特的文学启示，一直是个无法解释的问题。

也有学者发现，中世纪的五月是作为外出划船的聚会的日子，类似今天的春游或者踏青活动。在中世纪晚期占星术获得民间的普遍信仰，富有情爱色彩的五月出游是《愚人船》展现的主要题材。但是《愚人船》中的花柱、有月亮的旗帜、树丛间的泉脸是一个难以解释的问题。20世纪60年代，美国学者保奥斯考斯卡·安娜综合了上述图像，指出有关月亮象征意义是民间对月神的崇拜，认为《愚人船》是五月节的主题。

1984年美国学者沙特尔撰文指出，耶鲁大学美术馆收藏的残片《放纵》和《愚人船》是被割开的同一件作品。美国学者查尔斯曾经做过具体的诠释，他提出耶鲁的嵌板画最初构造了《愚人船》的较低一块，这个组合尺度的结果几乎精确匹配博斯在华盛顿美术馆的《死亡和高利贷者》，它们可能是姐妹篇。因此，沙特尔认为《愚人船》的主题可能也是七宗罪，即贪婪、贪食、色欲、懒惰、妒忌、暴怒和傲慢。

2003年，纽约大学的学者约翰尼斯重构了《愚人船》的三联画，他加入了博斯的另一张《小贩》作为顶端的一联，合成三联。

即从懒惰造成乞讨是上部；左边是饕餮暴饮带来的淫欲；高利贷带来的贪婪、骄傲暗含在右联。中间丢失的可能是和博斯另外一幅作品《干草车》一样的内容。他提到另外一个说法：博斯的七宗罪讽刺指向的是犹太人，他引述大量的图像证据，犹太教和基督教思想在15世纪至16世纪在欧洲的冲突以及欧洲的排犹风潮，指出《愚人船》暗示了反对犹太人的主题。

在博斯这些滑稽、奇异乃至幽默的形象中，包含了一个非常重要的主题：不稳定和转瞬即逝。在《愚人船》上，愚人们都处于一种危险的平衡中。在博斯为《智慧之书》绘制的插图中，愚人说：“命运，我们尊您为女神，置您于天国。”而对面的智者却反驳说：“相信美德吧，命运多变，胜似流水。”

无论如何，博斯的作品仍然在被学者不停止地争论和探索。潘诺夫斯基曾在《早期尼德兰绘画》最末一节有一段意味深长话：“如果不讨论博斯，早期尼德兰绘画的

考察就没有完成。但是，这样的讨论，不仅超过了本卷的范围，也超过了我论述的能力。博斯的作品是我努力去描述尼德兰绘画的传统、起源和特征潮流中，一个孤独而难以接近的岛屿。”

博斯作品中的图像样式大量存在于15世纪的印刷品、手稿和抄写稿的插图中，包括教堂的家具及大教堂的雕塑。他的作品极端酷烈、丑陋，可怕的怪物出现在各处，这和他所处的社会和文化环境密切相关。像所有艺术家一样，博斯也是被同时代人的思想和观念构建出来，同时也是这些思想构造了他的图像。

在博斯的大量作品中最为怪诞、最为有名的还是他晚期作品——《欢乐园》（约作于1505年—1516年）。这幅画完成于他艺术最成熟时期。画家以其丰富的想象力，描绘了天堂、夏娃的创造、最初的诱惑三个画面。画面分三层：上面是神奇的天堂，中间是旋转着的无节制的追逐，下面是夏娃后代的众生相，各有各的乐园。这是一个幻

博斯
《耶稣钉十字架》
木板 油彩
73cm × 61cm

老彼得·勃鲁盖尔
《奢侈》
纸 墨水笔 墨水

想的世界，隐喻人兽共处的罪恶社会，以此表达对社会现实的揭露和抨击。

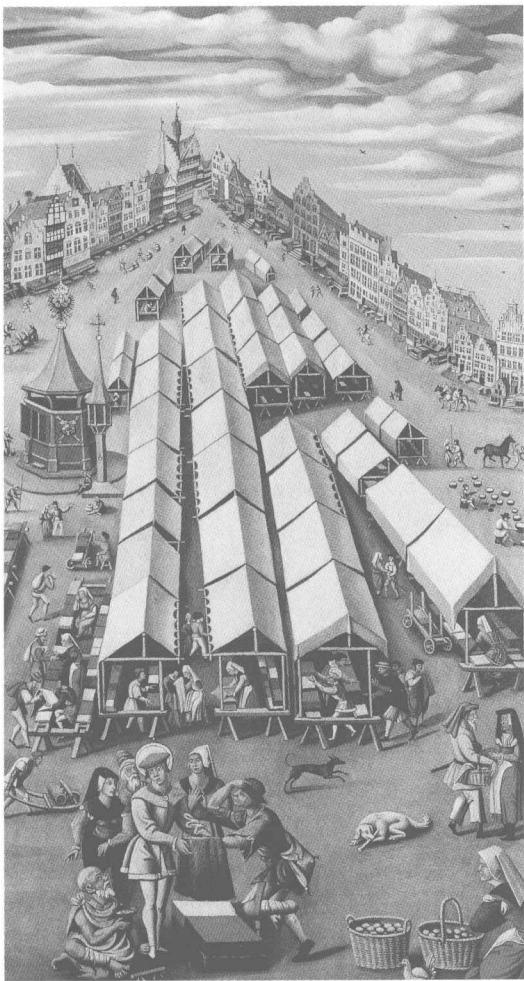
作品描绘了人类社会的堕落和对罪恶的裁决。通过其表象，作者深刻表达了自己对人性、自由以及人与自然和谐相处的追求和向往。这是一幅巨大的三联画，作品的目的曾被解释为是为了一个崇拜自由恋爱的秘密异教团体而创作的祭坛画。一个人类、动物、植物交互混杂，一起狂欢的乐园。这个乐园既不是基督教描绘的乐园，也非威尼斯画家表现的狂欢节。一切都那么不可思议，自然界的秩序和传统道德在这里已经不复存在。对于该作品的解读工作，就像是有趣的解谜游戏，需要涉及到当时的寓言、传说、占星术甚至炼金术等知识。幸运的是，在后人的努力破解下，我们如今可毫不费力地欣赏到整幅画面乃至各个角落里的有趣含义了。在这幅绚丽多彩的画面中，以寓言性造型，讽刺了世间男女种种怪相，背后隐含着作者对阴暗的现实社会的无能为力所产生的绝望和感悟。画中人物繁杂却井然有序，但无法说清画中人物情节，在全画中充满着人性、情欲以及飘忽不定的人间寻欢作乐的梦幻。在画家看来，人类本身处在各种诱惑之中。此作品深刻展现了当时的世界观，因而被誉为是一本隐喻的百科事典。

《嘲弄基督》描绘了耶稣在客西马尼园被捕之后，被押到罗马巡抚彼拉多面前的情景。当时的上层贵族到彼拉多那里去控告耶稣，说耶稣在犹太传道，煽动百姓反对

罗马帝国等，故而罪不可赦。耶稣被关在公会堂里，看守耶稣的人打他，又蒙住他的眼睛，叫他猜是谁在打他，以此来挖苦和侮辱这个会显现奇迹的人。被彼拉多判处死刑以后，兵丁们就用鞭子抽打耶稣，为了讽刺他是犹太王，又用荆棘做了一顶荆冠戴在他头上，“恭喜”他为王，并将他拉出去游街示众。这是耶稣受难故事中的一个情节，画家以滑稽夸张的人物造型，描绘了人间善与恶的众生相。

《干草车》也是一幅隐喻性和真实性相结合的寓言画。在画面中心，高大的干草车周围是一群人兽混杂、荒诞怪异的艺术形象。干草车原为尼德兰古老谚语，意为：“世界本是一个干草垛，人人在上为所欲为。”或者说“众生皆为草芥”（All flesh is grass）。画中有浪子坐在修女腿上弹奏调情，有天使在祈祷，魔鬼在演奏，鬼怪拖着干草车，教皇、国王带领众人随后，到处是凶杀和打斗，人与鬼怪、善良与丑恶混杂于这个现实世界：这是一个荒诞不经，光怪陆离的大舞台，一切生物都现出自己的原型。有趣的是在蓝天祥云里钻出一个瘦小的基督，他张开双手，表示对这个丑恶世界的怜悯和悲伤。画面布局看似混乱，实际上主次分明、人物组合有序、有聚有散、疏密相间：疏处空无一物，密处人群重叠。画面以黄色为主色调，产生既热烈又恐怖的气氛，间以大块蓝天对比，使画面鲜明而响亮。

《圣安东尼的诱惑》(35页)是三联式祭

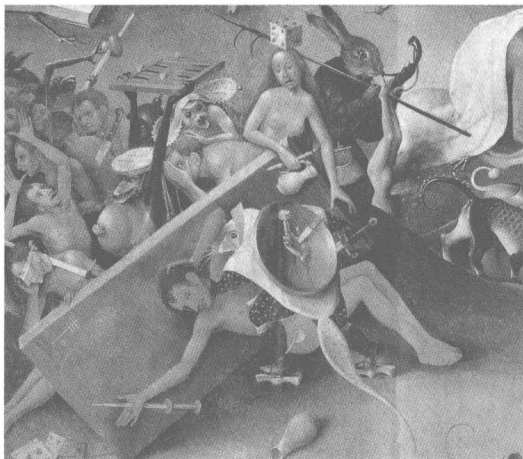
佚名画家
《布匹市场》
木板 油彩
126cm × 67cm

坛画，博斯喜用夸张的艺术手法，人物形象具有象征含义。他多以寓言或宗教故事及幻想化的表现形式，来影射当世的现实，而被后世艺术家奉为独特的现实主义大师。《圣安东尼的诱惑》是博斯的代表作品。圣安东尼是一位虔诚的基督徒，在父母去世后，他将财产尽数分给穷人，自己隐居墓地，苦苦修行。其时经历了魔鬼的种种诱惑，从未动摇过他的坚定信念。画家画了满幅离奇古怪的各种动物、人物、半人半兽的怪物，借以影射天主教会、教士的虚伪。圣安东尼跪在平台上举着一碗清水，而周围都沉浸在花天酒地的寻欢作乐中；在平台右下角，那个长着狐狸头、老鼠脸、长鼻上架着一副眼镜的伪君子，假正经地在阅读《圣经》；屋顶上那个教士正和一个女人饮酒作乐，旁边立着一位裸女。圣安东尼提倡人应绝欲，可是他周围的人却在拼命地追求各种欲念。这些都表现出教会的虚伪、可耻、可笑。

在油画创作过程中，博斯注重将写实与幻想结合起来，在作品中注入明显的象征符号，常常被神秘学家当作是神秘学艺术或者异教艺术的典型作品。一些敢于接受神秘学，并且与反对神秘学的人作斗争的历史学家也试图把博斯与某些异教组织联系起来，例如博斯的代表作《欢乐园》就被认为是为一个名为“亚当信徒”的异教组织所作。启示性的和令人惊异的宗教文学一直在博斯的画家生活中扮演重要的角色，博斯作品中揉合了希伯来传奇以及大众的科学，他的作品来自民间文学和民间智慧

的储藏室。而所有这些之上是正统的基督教理论在统辖着。

如果要想集中感受博斯那些神秘的作品，西班牙马德里的普拉多博物馆是最好去处，它是世界上收藏博斯作品最多的博物馆。因为当时的西班牙国王腓力二世对他的画最为推崇，收藏了他的大量作品。博斯带有邪气的风景画《干草车》和《欢乐园》在这个博物馆得以永久展出。博斯的绘画作品反映了与当时的神秘学、巫术以及占星术方面有关的内容，也包括与异教徒相关的题材在内，尽管可能不是前面提到的“亚当信徒”。“亚当信徒”这个异教组织有时候也被人们称为“自由精神兄弟会”，崇尚裸体，且沉迷于含有中世纪所不能接受的自由性行为的礼拜仪式。另外一点，据16世纪中叶一位西班牙作家所言，当时市面上公然有博斯签名的伪作出现，这位作家所举的例子是《七宗罪》，但是这一作品目前已经被公认是真品。博斯作画的年代虽然已经无从考证，不过《十字架》大致可以确定是他最早的作品。基本上这幅画的风格是博斯一生作品中最接近包茨(Bouts)或魏登(Roger van der Weyden)的——这是15世纪80年代荷兰最流行的风格。至于博斯的师承我们已经不得而知，而且他的风格的来源也难以揣测，但是也许在民间木刻或宗教印刷中有脉络可循。此外，《嘲笑基督》和《治愈疯狂》，大约是早期作品；晚期的作品则是为数极多的小幅人物画，在纯白的底上赋以苍白、明亮的色彩。

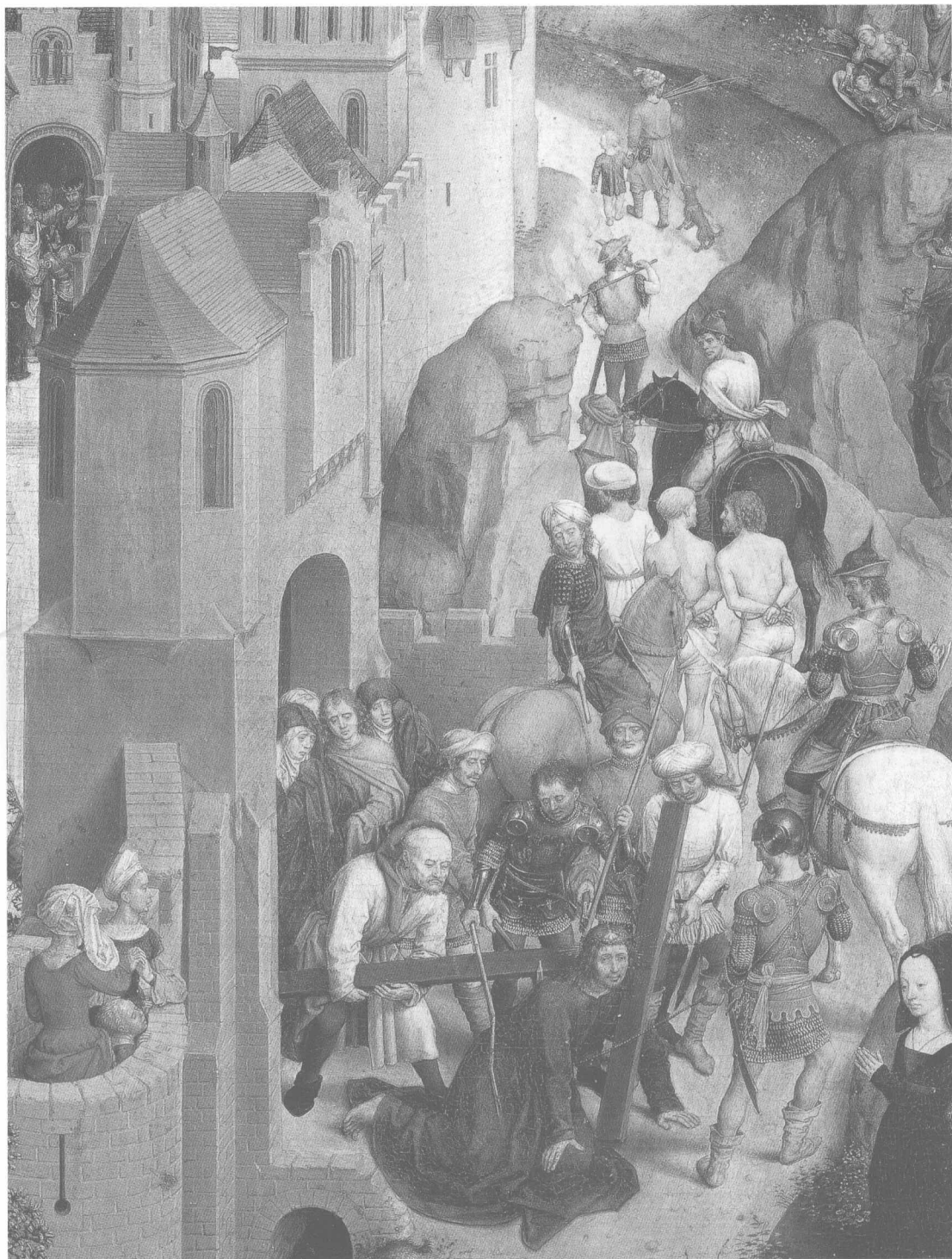

《人间乐园三联画》(局部)

彼得·凡·德尔·海登
《临摹博斯的《愚人船》》
铜版画
23cm × 30cm

汉斯·梅姆林
《耶稣受难全景画》(局部)
木板 油彩

很多研究者将博斯和勃鲁盖尔的作品进行比较，二者的风格确实在某些方面有相似之处。但是博斯的幻想更加富有怪诞而富有创意，而且即使是描绘纯粹的情欲的画面，作品中在这种表象之下也隐含着更为深刻的象征意味。而关于博斯那些晦涩难懂的作品，艺术史学者研究的争论很多。但是学者们又常常将博斯与帕提尼尔和勃鲁盖尔并置，在他们的作品中，中世纪艺术中的种种怪诞、扭曲、恶魔般的形象被重新加以描绘，而且他们对细节都有着极端的偏好，用超现实主义和现实主义的手法将它们融入作品创作当中，给后人展示了一个中世纪式的垂直的多重世界。这种画法如同一面照妖镜，使观者看到这个社会的本质。

博斯用他独特的人物、独特的语言向我们展现了一个不同寻常的虚幻世界，他以一种直观而震撼的方式向我们阐述了500

年前的社会现状。后人评价他的作品是“别人是描述表面的人，博斯是扑捉内在的人”。超现实主义者则认为他是一位“先于文字”的弗洛伊德主义者。不过，他的画并非是在一种无意识心态下的自由不羁的呈现，而是在荒诞中又具有一层相当肯定的意义。他那谜一样的艺术魅力，至今仍影响着许多现代派画家。因此，这位画风怪异的艺术天才也被称为“现代绘画的始祖”。

图版目录

《欢乐园》三联画	10—11	《小贩》（《干草车》三联画两翼背面）	44
《欢乐园》三联画（局部）	12—13	《殉道女圣徒》	45
《欢乐园》三联画（局部）	14	《最后的审判》三联画	46—47
《欢乐园》三联画（局部）	15	《最后的审判》三联画（局部）	48
《欢乐园》三联画（局部）	16	《最后的审判》三联画（局部）	49
《欢乐园》三联画（局部）	17	《圣雅各和圣巴福》（《最后的审判》三联画两翼背面）	50
《欢迎园》三联画（局部）	18—19	《死亡和高利贷者》	51
《创世》（《欢乐园》三联画两翼背面）	20	《桌面：七宗罪和四个“最后”》	52
《小贩》	21	《愚人船》	53
《施洗约翰》	22	《耶稣受难》（《使徒约翰在爱琴海拔摩岛著写〈启示录〉》背面）	54
《圣克里斯托弗》	23	《使徒约翰在爱琴海拔摩岛著写〈启示录〉》	55
《耶稣扛十字架》	24	《隐修圣徒》三联画	56—57
《“你们看这个人！”》	25	《欢乐园与拯救的祝福》	58
《耶稣扛十字架》	26	《牧羊人的敬拜》（片段）	59
《旋转玩具、助步车和孩子》（《耶稣扛十字架》背面）	27	《东方博士的随从》（片段）	60
《博士来拜》三联画	28	《从蠢人头里取出石头》	61
《博士来拜》三联画（局部）	29	《巫婆》	62
《魔鬼攻击人，耶稣为人祝福》	30	《女巫、雀巢和雀跃的小人儿》	62
《魔鬼入室和魔鬼耕田》	31	《瘸子》	63
《洪水》	32	《两个女巫》	64
《地狱》	33	《火焰中的地狱船》	64
《圣安东尼的诱惑》三联画	34—35	《田有眼，树有耳》	65
《圣安东尼的诱惑》三联画（局部）	36	《魔鬼》	66
《圣安东尼的诱惑》三联画（局部）	37	《魔鬼》	66
《圣安东尼的诱惑》三联画（局部）	38—39	《魔鬼》	66
《耶稣被捕》（《圣安东尼的诱惑》三联画左翼背面）	40	《魔鬼》	66
《骷髅山之路》（《圣安东尼的诱惑》三联画右翼背面）	40	《猫头鹰巢》	67
《圣耶柔米》	41	《树人》	68
《干草车》三联画	42—43		

《欢乐园》三联画
木板 油彩
220cm × 195cm (中间部分)
220cm × 97cm × 2 (两翼)

《欢乐园》三联画（局部）（12-13 页）

《欢乐园》三联画（局部）（14 页）

《欢乐园》三联画（局部）（15 页）

《欢乐园》三联画（局部）