

西洋美术家画廊 67

凡·代克

Crallery Art

— Van Dyck —

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 68

惠斯勒

Art
Gallery
Whistler

19世纪中期，出生于美国的惠斯勒在法国学习，受到库尔贝的写实主义、日本的广重和北齐的很大影响。他来到英国后，与罗塞蒂等拉斐尔前派的画家交往甚密，并逐渐向《小夜曲》等音乐性主题的抽象画风格发展。此外，他还创作了《皮科克房间》一类的装饰画、蚀刻画等很多优秀作品。

◀ 《第2号白色交响曲：
小幅的白衣女郎》

76.5x51cm 1864年

1862年，惠斯勒创作了白色交响曲No.1，画家描绘出站在白色窗帘前的白衣少女，表现出白色的各种微妙变化。但在No.2中，画面中加入了少许青色、红色和粉色，这些颜色相互呼应，进一步衬托出悦目的白色。

National Gallery of Art, Washington DC/
AKG London/Erich Lessing

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

Tate Gallery, London

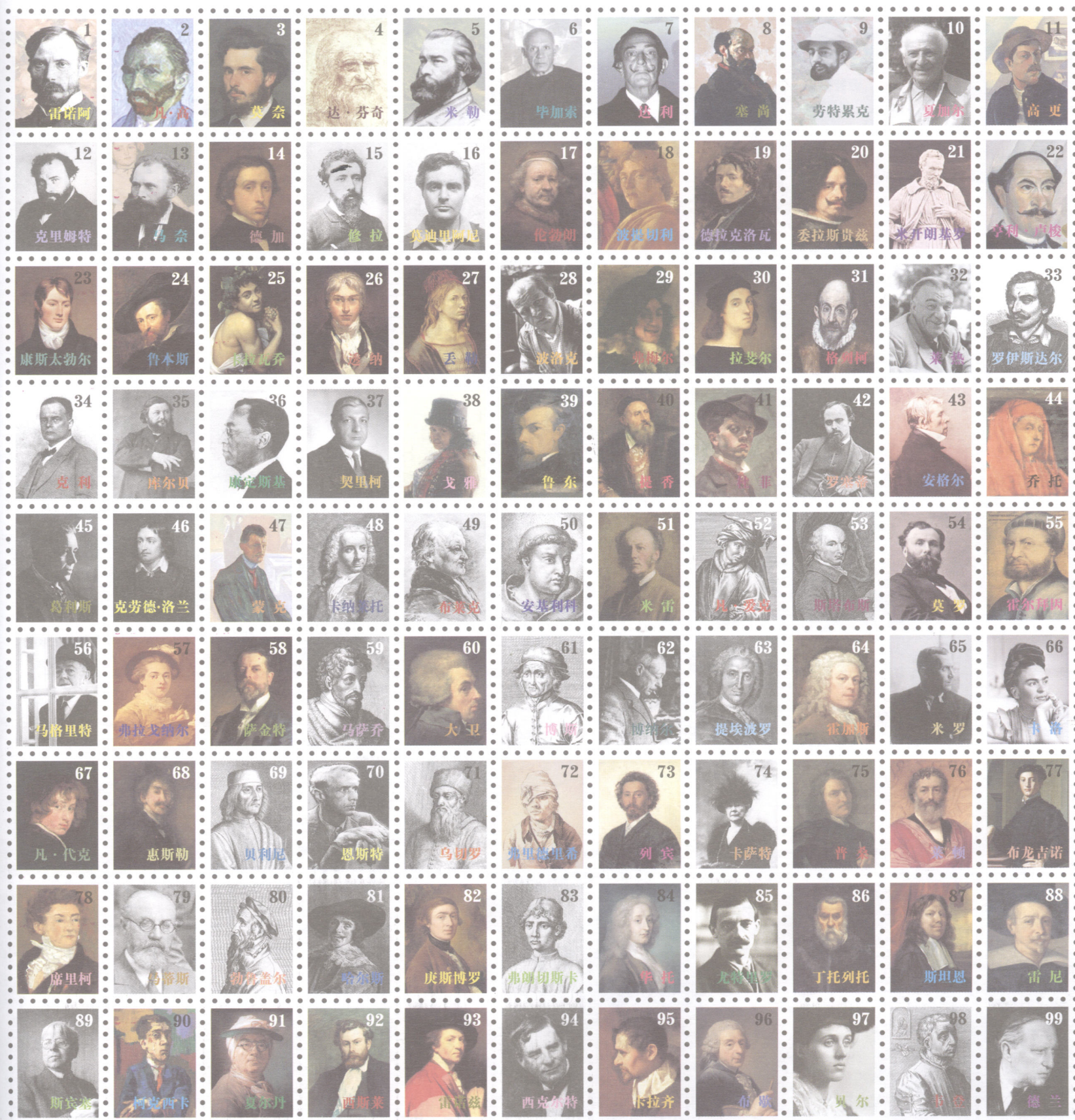
9

折购书【含挂号邮资】

■ 亲爱的读者，当您漫步在《西洋美术家画廊》的时候，如需要哪些画家的专集，可剪下对应的画家版块装在汇款单内(请贴牢)，按每册定价的9折13.50元寄给我们，(注明姓名、地址、邮编、电话)我们将在收到汇款单的次日挂号将书寄给您。

■ 汇款请寄 / 吉林美术出版社图书经理部 / 长春市人民大街124号 邮编 / 130021
电话 / 0431-5637186 0431-5637194 联系人 / 石志刚 欢迎垂询。

■ 1-60 集现货供应 60-100 集 2002 年 6 月出版。

67 凡·代克

艺术家生涯

2

L I F E A N D T I M E S

伟大的肖像画家

风格与技巧

8

S T Y L E A N D T E C H N I Q U E

优美的洗练

名作特写

14

M A S T E R P I E C E

查理一世骑马像

作品选解

20

G R E A T W O R K S

参孙和达利拉 20

罗美里尼一家人 22

貌似贤淑的迪格比夫人

凡妮莎·史丹利 24

狩猎场的查理一世 26

查理一世的三个孩子 28

世界著名美术馆

30

T H E G R E A T G A L L E R I E S

威尔顿宅邸

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-778号

西洋美术家画廊 67 凡·代克 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策 划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

校 勘 / 张亚力

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审 读 / 孙开礼

校 对 / 于丽梅 刘明辉

监 印 / 赵岫山 欧阳彬

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制 版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2002年4月第1版第1次印刷

开 本 / 635 × 940mm 1/8 印张 / 4

印 数 / 1-5000册

书 号 / ISBN 7-5386-0326-3/J · 136

定 价 / 15.00元

Dunwich Picture Gallery, London / The Bridgeman Art Library

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Magritte 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯科
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

在17世纪的佛兰德斯画家中，凡·代克是和鲁本斯同时期的画家。他的肖像画甚至超过了鲁本斯，是美术史上最杰出的肖像画家之一。他是一位神童，年仅14岁便创作出十分精细的绘画，18岁前后便作为鲁本斯的第一助手创作装饰教堂、宫殿的巨作。凡·代克希望在与老师相同的领域尝试自己的能力，但他作为肖像画家得到了人们的承认。他先度过了青年时代六年时间的意大利获得承认，而后远渡英格兰，晚年的大部分时间是作为查理一世的宫廷画家度过的。在英格兰期间，他创作出很多描绘国王及其家族以及宫廷人士的精美肖像画，优美程度令他的追随者难以模仿，在几个世纪里，一直是肖像画家的灵感源泉。

Ant van Dyck

伟大的肖像画家

THE GREAT PORTRAIT PAINTER

凡·代克的卓越才华和自信，从少年时代便已引人注目。他很快就成为当代首屈一指的肖像画家，并和他画中的王贵贵族一样，享受着奢华的生活。

Hermitage, Sankt Petersburg/AKG London

▲ 1622年至1623年间的自画像，凡·代克向来以贵族仪态和服饰奢华出名，这幅年轻时的作品也不例外地夸示出这一点。

安东尼·凡·代克 (Anthony van Dyck) 于1599年3月22日生于法兰德斯的安特卫普。是法兰斯 (或称法兰索瓦) · 凡·代克 (Frans van Dyck) 和他的第二任妻子玛莉亚·凯佩尔斯 (Maria Cuypers) 所生的12个子女中的第七个孩子 (其中有三个孩子夭折)；法兰斯的第一任妻子在生下第一个孩子之后即过世，这个孩子不久也死了。

安东尼出生当时，法兰斯是个富有的布料商人，他位于安特卫普 (Antwerp, 现在称为 Antwerpen) 大市场的漂亮居所，被人昵称为“跳舞熊” (Den Berendans, 这栋房子如今仍在)。1599年12月，法兰斯一家人迁居至柯特·尼乌斯特拉特更大的新家。1607年3月又买下相邻的土地建造豪宅，里面设备完善，甚至还有当时一般

▼ 佛兰德斯画派的《安特卫普的渔港和鱼市场》(约1600年)。描绘繁荣的贸易都市充满活力的港口风景。

Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen/AKG London/Ernst Leising

Musée des Beaux-Arts, Angers, France/AGK London/Erich Lessing

住宅少有的浴室。然而，玛莉亚还来不及享受这栋新居，就在一个月后去世了。

被鲁本斯赏识的年轻奇才

玛莉亚以善于刺绣闻名，法兰斯在改行从商前也是位画家。安东尼自幼展现出承继自父母的艺术天份，1609年10岁时，拜于画家亨德里克·范·巴林（Hendrik van Balen, 1573-1632年）门下学画。范·巴林在安特卫普有一间大画坊，堪称当时最具代表性的大师之一。

安东尼很快就展现出非凡的才华。在他现存的早期作品中，有一幅描绘70老翁的《老人肖像》，就是他14岁时的作品。这幅画的上端，不仅有模特儿的名字，也骄傲地写有他的名字，就他当时的年纪来说，完成度简直高得令人难以置信。也在这个时候，他画下了第一幅自画像，这件作品显露出他对性格描写惊人的敏锐和精到的笔触。1618年2月，在他19岁生日的前一个月，安东尼正式加入安特卫普画家公会成为画师。虽然我们不敢断言，但有若干证据显示，早在正式成为画师之前，他就已拥有自己的画室了。严格说来，画家在成为公会成员之前不得出售作品，但像凡·代克这样充满才华和自信的人物，极有可能未守规则。

的确，凡·代克在其他方面也显示出他的早

▲ 凡·代克第一位老师亨德里克·范·巴林的作品《众神的祝宴》。

► 凡·代克的《老人肖像》（1613年）。画中有限的色彩和强烈的明暗对比（chiaroscuro）的画法，可看出他很早就已熟练传统绘画技巧。

熟。1616年他以弱冠17之龄，控告两个姐夫未善加管理祖父遗产，但这场官司最后不知输赢。这时凡·代克父亲的生意骤然不振，出现了严重的债务问题。因此，法兰斯已无法像过去那样保持名士风范，他的天才儿子安东尼似乎担起了家庭的部分责任。

大约就在这时候，凡·代克开始为彼得·保罗·鲁本斯（Peter Paul Rubens, 1577-1640年）工作。鲁本斯长期滞留意大利后，于1608年在安特卫普落脚，当时已成为全国最具代表性的画家。虽然无法确定两人开始接触的正确日期，但1620年时，人们都将凡·代克视为鲁本斯的左右手。同年3月29日，鲁本斯在他最大一笔生意——由39件作品组合而成的安特卫普耶稣会教堂天顶画（参考第4页）的契约书上签名，但这张契约书上清楚写着，由鲁本斯负责画设计图，实际制作过程则由凡·

Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles

ART-LOVING EARL

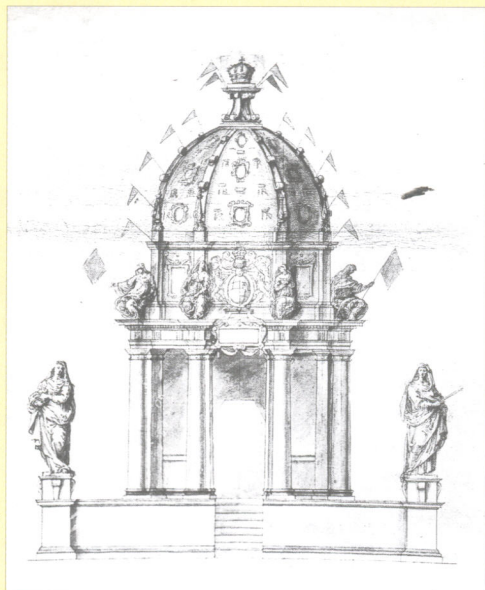
热爱美术的伯爵

1620年至1621年凡·代克初次客居英格兰，是英国历史上第一位伟大的绘画收藏家，拥有丰富学识的第二代阿伦德尔伯爵托马斯·哈瓦德极力促成的。凡·代克在这段期间绘制的作品传世甚少，其中之一就是阿伦德尔的肖像画。

在同时代的美术家之中，阿伦德尔还曾赞助过鲁本斯，以及1613年至1614年期间一起去意大利旅行的著名建筑家伊利·琼斯（Inigo Jones, 1573–1652年）、1636年在科隆结为知己一起回到英格兰的波希米亚（Bohemia）版画家温泽尔·荷拉（1607–1677年）等人。

阿伦德尔不仅自己四处去旅行，也聘请代理人在欧洲各地替他搜寻符合他喜好的作品。除了绘画作品之外，他的收藏品也包括优秀的古代雕刻，以及德国文艺复兴时期的人文学者威利巴德·匹克海默（1470–1530年）的藏书。匹克海默的藏书中，也包含了他的好友亚勒伯列希特·丢勒（Albrecht Dürer, 1471–1528年）的素描及其他作品。

阿伦德尔伯爵在1642年清教徒革命爆发前夕离开英格兰，死于意大利北方的帕度瓦（Padova）。其后，他的收藏品流散各地，但古代雕刻多半藏于牛津的艾希莫连（Ashmolean）美术馆。

Hulton Getty

▲ 伊尼哥·琼斯为西敏寺中詹姆斯一世的灵寝所绘的设计图。这种古典、纯粹的设计风格，是他在旅行意大利途中，从安德列·帕拉迪欧（Andrea Palladio）的作品获得的灵感。

Private Collection/The Bridgeman Art Library

▲ 凡·代克的画室制作的《托马斯·哈瓦德和孙子第五代诺福克公爵托马斯的肖像》（摹写。1635年至1636年绘制的原作现藏于阿伦德尔城堡）。

▼ 赛巴斯汀·法兰克斯的《安特卫普耶稣会教堂内部景象》（约1630年）。凡·代克曾接受鲁本斯委托，替这个教堂绘制天顶画。

代克和他其他的徒弟负责（除了凡·代克之外，并没有记载其他助手和徒弟的名字）。

这张契约清楚证明了凡·代克的确曾为鲁本斯工作，但早在两年前，鲁本斯便曾在某封书信

中谈到自己的“大徒弟”。这个“大徒弟”显然指的就是凡·代克，事实上，鲁本斯可能早就认识这个才华横溢的少年，甚至还曾鼓励过他。现在仍可找到一幅鲁本斯为年轻的凡·代克所画的肖像画，从画风和模特儿的年龄来判断，不大可能是1615年以后的作品。

凡·代克在为鲁本斯工作的这段时间里，也在百忙之中抽空画自己的作品，因此很快就享有响亮的名声。1620年7月，英格兰的阿伦德尔伯爵托马斯·哈瓦德（Thomas Howard, the Earl of Arundel, 当时最负盛名的美术收藏家之一）的秘书法兰契斯柯·贝切里尼（Francesco Vercellini），曾从安特卫普写过这样一封信给伯爵“凡·代克现在虽然还在鲁本斯的手下工作，但他的作品评价丝毫不逊于乃师……恐怕很难让他离开这个地方吧！尤其是因为他亲眼看到了鲁本斯享受的幸运”

这封信显示出，阿伦德尔伯爵当时正企图要

Kunsthistorisches Museum, Wien/AGK London/Erich Lessing

将这颗崛起中的新星邀至英格兰，为他自己作画。事实上，凡·代克第一次出国旅行，就是在1620年10月至1621年3月造访英格兰。在这短暂的数月间，他不仅为阿伦德尔伯爵作画，也替伯爵在政治及艺术收藏上的竞争对手——白金汉公爵乔治·威力亚兹以及国王詹姆斯一世作画。根据王室的纪录，詹姆斯一世对于凡·代克的某项“特殊贡献”，曾经支付了一百英镑，可惜我们并不知道实际的工作内容。

赴意大利学习文艺复兴时期的艺术

从英格兰回国后，凡·代克并没有在安特卫普停留太久。1621年10月，他效法老师，在跟鲁本斯大约同样的年纪，启程前往意大利做长期旅行。出发前他替鲁本斯的妻子伊莎贝拉·布兰特画了一幅出色的肖像画，送给老师以表示敬意。师徒两人的友好关系似乎一直不曾改变，替鲁本斯工作，使他得到最好的艺术教育，同时，似乎也使得凡·代克开始刻意模仿老师那种贵族式的

作风和生活方式。最早替他写传记的传记作家之一，意大利的乔凡尼·皮耶特罗·贝罗里(Giovanni Pietro Bellori)曾写道：“由于他在鲁本斯的画室已习惯和贵族来往，所以他的举止不像平民而更近似贵族。”

凡·代克虽然充满知性，具有教养和魅力，但却缺少鲁本斯那种超人一等的宽阔胸襟和思想深度。只要是认识的人，无不对鲁本斯赞美有加；而凡·代克的那种气质和矜持的态度，有时却使得他远离人群。贝罗里形容他说：“他生来就个性高傲，渴求名声。他身穿上等布料，头戴镶有羽毛和饰带的帽子，胸前挂着金锁，总有一群侍从前呼后拥。”他这种招摇的个性，也表现在他夸示男子气概和富裕的自画像中。

凡·代克在意大利6年。他虽以鲁本斯当年扬名的热那亚(Genova)为主要基地，但也曾经到曼托瓦(Mantova)以及米兰、威尼斯、巴勒摩(Palermo)、罗马、特里诺(Torino)等地旅行。从他在旅行中使用的素描簿就可看出他正专心研究

文艺复兴时的大师们，尤其是提香(Tiziano Vecelli Titian, 1490-1576年)的作品。他把他们的构图速写下来，有时也加上关于用色的注语或赞赏之词。这本意大利时期的速写簿，现在仍收藏在伦敦大英博物馆。

刚开始在意大利生活时，凡·代克把自己视为继承文艺复兴传统的画家；然而，当他将要回到北边的安特卫普时，却已接下鲁本斯过去没做完的工作，以肖像画家的身份展开活动，替热那亚的贵族阶级描绘豪华无比、充满威严的肖像画。

◀ 凡·代克的《乔治·威力亚兹的肖像》。威力亚兹是首任白金汉公爵，也是颇具眼力、富有的美术收藏家。

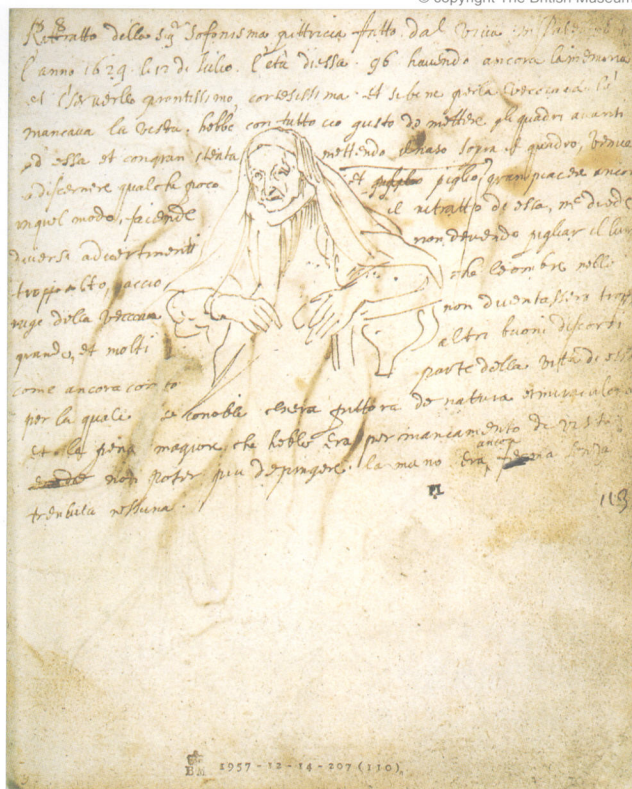
Artist's Life

- 1599 3月22日诞生，是富商法兰斯和妻子玛莉亚的第七个孩子。
- 1607 双亲在柯特·尼乌斯特拉特建造豪宅。
- 1609 10岁时拜在画家亨德里克·范·巴林门下。
- 1613 画出凡·代克现存最早的作品《老人肖像》。
- 1618 2月成为安特卫普画家协会的画师。也在同时期加入鲁本斯的画室。
- 1620 10月至翌年3月滞留英格兰。为国王詹姆斯一世和阿伦德尔伯爵、白金汉公爵等人作画。
- 1621 10月起开始滞留意大利6年。以热那亚做为基地，四处旅行。
- 1627 回到安特卫普。这时主要以肖像画家的身份活动。
- 1628 写好遗书，加入普通信徒的宗教团体。在鲁本斯于1630年回国前，成为法兰德斯画坛第一大师。
- 1631 冬季在哈格的欧拉尼耶大公弗雷迪克·亨德里克的宫中作画。
- 1632 3月前往伦敦，被国王查理一世任命为“首席宫廷画家”，7月5日获颁爵位。
- 1634 造访法兰德斯，1635年回到英格兰。
- 1639 和王后侍女、出身英国皇室贵族的玛丽·鲁斯文结婚。
- 1640 秋天回到安特卫普。为了争取替卢浮宫绘画，于12月前往巴黎。
- 1641 5月回到伦敦。再度前往欧洲大陆作短期旅行，但因患重病，死于12月9日。遗体葬于伦敦的圣保罗大教堂。

Bolton Museum and Art Gallery, Lancashire, UK/The Bridgeman Art Library

© copyright The British Museum

获颁爵位的“首席宫廷画家”

1627年秋天，可能是因为收到姊姊柯内莉亚的病危通知，凡·代克回到了安特卫普。然而，柯内莉亚已在9月18日过世，他没赶上看姊姊最后一眼。姊姊的死，似乎令他开始全盘考虑自己的死与灵魂问题。凡·代克和家中其他成员一样，是个虔诚的天主教信徒，有一个兄弟从事神职，二个姊妹是修女。1628年，他写好遗书，加入了普通信徒的宗教团体。其后数年间，他画出了令人印象深刻的宗教画。其中的《十字架上的基督和圣多米尼克斯与西恩纳的圣卡塔莉娜》是他为多米尼柯修道院——这是1622年过世的父亲生前最后疗养之地——于1629年绘制的作品。

由于鲁本斯从1628年至1630年为止，在西班牙和英格兰从事外交任务，绘出这幅画的当时，凡·代克成为法兰德斯最活跃的画家。然而，鲁本斯回国后，他又得躲在这位大画家的阴影下，于是他开始去别的地方寻找机会。1631年至1632

◀ 凡·代克滞留意大利期间速写簿的其中一页。描绘他在巴勒摩拜访96高龄的女肖像画家索佛尼斯巴·安巨西欧拉（1527年左右—1625/26年）。

WIFE AND MISTRESSES

妻子和情妇

1639年凡·代克和玛丽·鲁斯文结婚。玛丽是第一代考利伯爵的孙女，也是查理一世的妻子亨利耶塔·玛莉亚的侍女。关于两人的结婚生活，世人几乎毫无所知，但玛丽在1641年12月1日生下女儿优斯提尼亚娜（Justiniana），八天后凡·代克就过世了。

他在遗书中，提到了另一个女儿。那个女儿叫做玛丽亚·泰雷吉亚，是他几年前和安特卫普的某位女性的私生女，由他的两个姊妹在安特卫普抚养。

凡·代克在和玛丽结婚之前，曾和一个名叫玛格莉特·雷蒙的个性偏激的美女维持了数年关系。版画家温泽尔·荷拉曾批评她是“嫉妒的恶魔”，事实上，只要凡·代克和他作画的模特儿——多半是社交界最富魅力的美女在一起，玛格莉特就会大发雷霆。据说还曾企图咬断凡·代克的大拇指，好让他无法作画。

▲ 《玛丽·鲁斯文的肖像》。尼可拉·德·拉梅桑根据凡·代克绘制的肖像画制成的版画。

▲ 凡·代克为玛格莉特·雷蒙画的肖像。

Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin/AG London

Hulton Getty

▲ 19世纪凭想象描绘的版画《在凡·代克画室中的查理一世》。背景出现的画作，是凡·代克的《狩猎场的查理一世》和他为国王的孩子绘制的肖像画。

年，他在瑞士的哈格(Haag)度过，在元首欧拉尼耶大公弗雷迪克·亨德里克的宫廷作画。随后在1632年3月前往伦敦，被国王查理一世任命为“首席宫廷画家”。10年前凡·代克初次前往英格兰时，聘他作画的詹姆斯一世，就是查理一世的父亲。查理一世深爱绘画，很崇拜凡·代克，遂在1632年7月5日颁赠爵位给他(两年前鲁本斯也曾获颁同样的爵位)。

凡·代克往后的岁月，几乎都在伦敦度过，专门为国王和他的家族、皇室成员制作肖像画。不过，1634年春天至1635年春天他回到法兰德斯住了一年多，此外，1640年9月至1641年11月这段期间，多半在欧洲大陆(法兰德斯和巴黎)度过。1639年他和查理一世皇室贵族、也是王后侍女的玛丽·鲁斯文(Mary Ruthven)结婚，但他并未安分的定居在英格兰，总是在别的地方寻找提升自己名声的机会。

1640年5月鲁本斯过世，对凡·代克来说，终于有机会获得故乡画坛首席画家的地位了，遂在同年9月或10月回到安特卫普。同年12月，为

► 描绘1620年詹姆斯一世造访圣保罗大教堂的版画(这是19世纪时复制17世纪的版画)。凡·代克于1641年葬于此地。

了争取替卢浮宫大画廊绘制大作的机会，他专程前往巴黎，但最后，却是尼可拉·普桑(Nicolas Poussin, 1593/4-1665年)赢得了这个工作，令他饱尝失意。1641年5月回到伦敦后，他再次前往欧洲大陆，11月最后一次搭船前往英格兰。在这趟旅程中他的健康恶化，抵达伦敦时已经奄奄一息了，1641年12月9日英年早逝，享年42岁。遗体在两天后葬在圣保罗大教堂，但1666年的伦敦大火，把他的坟墓和遗骸都烧毁了。

Mary Evans Picture Library, London

优美的洗练

ELEGANT REFINEMENT

凡·代克的巨匠风格——丰富的色彩与多样的色调、自由开阔的处理方式和豪华诗意的肖像画契合得极为完美。事实上，虽然他的肖像画最广为人知，但在其他画题与创作媒材方面也同样出色。

就名声与格调之高而言，凡·代克在17世纪法蘭德斯的画家之中，地位仅次于鲁本斯，在肖像画这个主要绘画领域，甚至凌驾鲁本斯之上，被人视为美术界的几大巨匠之一。

不过，凡·代克自己或许并不希望人们只记得他的肖像画，因为当时主流的看法认为，美术最崇高的领域，应该是“历史画”，

而他自己也这么想。所谓的历史画（故事画），就是把过去值得一提的史实或神话故事，描绘成高尚壮观的绘画。鲁本斯在历史画这个领域的成就特别出色，常常画出巨大尺寸的作品。因此，凡·代克一直感到很遗憾，没有人找他画过这种可以一试身手的大作。比方说，他曾为伦敦白厅宫构思过装饰用的整组装饰壁

画，但是，这座宫殿的宴客厅已经装饰了鲁本斯的巨大天顶画作，凡·代克的计划在资金不足的情况下幻灭。

凡·代克也绘制了许多的宗教画及以文学与神话为主题的画作。但是，自从他以肖像画家的身份出名以后，这种画题就变成他绘画的次要部分了。

肖像画集

1630年左右，凡·代克接下了一笔充满野心的大计划，为当代多位名人制作一系列的铜版肖像画。这套作品定名为《ICONOGRAPHY》（这个名词指的是肖像画或幻想画集）。凡·代克也许是看到鲁本斯将画作制成版画获得商业上的成功，因此受到影响。不过他们有一个很重要的不同点：凡·代克是亲自处理部分铜版，不仰赖专业版画家，而是自己构图制成作品。虽然我们不清楚他是从哪学得版画技巧的，但他使用铜版针雕的灵巧手法毫不逊色其他工具，他为《肖像画集》做的肖像画，在版画创作史上占有重要的地位。至于他未亲自制版的作品，则是雇用多位版画家将他的素描雕成铜版。例如他的《柯内里斯·萧特的肖像》（右），是由鲁卡斯·佛斯特尔曼雕版的（凡·代克也曾为他画下速描，参考第10页）。部分素描的主题是静物写生，除此之外都是根据他或其他画家以前画的肖像画。这个大计划在1641年因他过世而不了了之，这100件铜版画直到1645年才整批出版，后来也曾再版复制。

Private Collection, Elizabeth Harvey-Lee/The Bridgeman Art Library

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library

种风景画，可说是为18世纪发达的英国水彩画传统开创了先河。他的素描中，也包含植物的习作，以及赴欧洲大陆旅行时经过的沙赛克斯（Sussex）港都莱伊的风景。

风景画

凡·代克的肖像画中，背景出现的风光，通常是用很粗略的画法来处理。因此《有高树的风景》（左，约1635年）这种纯粹的风景画领域的表现，反而令人看到他绘画中令人意外的另一面。目前仍存有几幅他早期的风景习作，不过令人印象最深刻的作品，是他英格兰时期的作品，他用令人惊讶的创新素描和水彩画，画出了英国的田园风光。这些作品显然是他在闲暇之余，为了自己兴趣而画的。当时，水彩画还极少用在正式的绘画中，像凡·代克的另一幅《树丛与帆船的风景》（下，约1635-1641年）这

令专家伤脑筋的完美模仿

凡·代克现今传世最早的作品，是他在1613年至1614年间以14岁稚龄画的一幅肖像画。早期的肖像画虽然还有好几幅，但直到1621年至1627年旅居意大利时期，肖像画才真正开始变成他主要的创作重心。在那之前，他的作品都是在1617年至1620年间，以第一助手的身分和鲁本斯共同创作的。现在我们并不清楚这对师徒当初是以什么样的方式合作的，也不知道凡·代克是一整天待在鲁本斯画室工作，或是需要的时候才应需求而至，不过这段期间，这个年轻助手完全吸收了老师的画风。事实上，他显然是完全以老师的画风为根基（凡·代克在1609年虽然曾经拜亨德里克·范·巴林为师，却看不出范·巴林对他的影响）。

由于凡·代克模仿鲁本斯的画风实在是太像了，就连学识丰富的专家都难以辨别作品是谁画的，或画中哪个部分是哪个人画的。不过，这也正是鲁本斯对助手的期望。因为他负责所有作品的构图，也就是艺术创作的知性部分，至

Barber Institute of Fine Arts, University of Birmingham/The Bridgeman Art Library

于完成作品的实际作业，几乎都是在他的严格监督之下，交由熟练的工匠进行。凡·代克不仅在这套模式下协助鲁本斯工作，也描摹过鲁本斯画作的精密素描，以便让版画家制作鲁本斯画作的复制版画。

就连他在这个时期的独立作品（主要为宗教画），也彻底地模仿鲁本斯的样式，用丰富的色彩描绘出充满力度、筋

骨强健的人物，画面上往往洋溢着强烈的跃动感。不过，凡·代克的画从一开始就不时流露出不同于老师的神神经质的感性，和鲁本斯那种毫不妥协的斗士型作品截然不同的不同，这正反映出二位画家在气质上明显的差异。鲁本斯的身心都极为强健，个性非常平稳，热爱工作到了令人难以置信的地步。只要认识他的人，都会信赖并且尊敬他，有时甚至还

Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, UK/The Bridgeman Art Library

素描

凡·代克是个卓越的素描家，但他和鲁本斯不同的是，素描在他的绘画中并未扮演重要角色。他的素描多半是早期作品，在专门制作肖像画的晚期，多半直接画在画布上，有时就算有草稿，也只是概略几笔。从《鲁卡斯·佛斯特尔曼》（上，约1631年）即可看出，他的素描用了炭笔、钢笔、墨水、铅笔等各种工具，类型也非常多样化，包括在构思过程中画出的《埋葬基督》（右，约1617-1618年）这种素描，以及少量在画室看着模特儿画出的习作，还有在意大利旅行时对美术作品的速写和肖像画等等。

会对他显得有些畏惧。相比之下，凡·代克的身体较为消瘦，个性也很容易情绪化。

凡·代克的画作现存约有1000件，就他短暂的一生来说，可算是惊人的多产，因此他的工作量显然是相当大的，但据说他也曾沉溺于奢华的生活不可自拔，凡·代克的赞助者有时甚至觉得他毫无原则难以信赖。

从提香学来的笔法

除了鲁本斯之外，另一个影响凡·代克的画家，就是16世纪的威尼斯画家提香。凡·代克旅行意大利时所使用的速写簿上，临摹得最频繁的就是提香的作品，他也收集了许多提香的画作。在凡·代克死后所编纂的财产目录上，提

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library

宗教画

凡·代克早期作品几乎都像《从十字架上解下的基督》(左下, 约1616年)一样, 描绘宗教性题材, 1621至1627年客居意大利期间也画了许多宗教画。不过, 他的宗教画盛期是1627至1632年间的安特卫普时期, 这段期间他为献给圣奥古斯都的安特卫普教堂画了《恍惚的圣奥古斯都》(1628年)这幅巨大的画作之后, 开始制作一系列大型祭坛画。除了这种巨大的祭坛画之外, 也制作了许多类似以圣母子为主题的《圣母子与天使》(右下, 约1626-1632年)这种个人礼拜用的小幅作品。凡·代克是个虔诚的天主教徒, 所以他的宗教画多半洋溢着热情。在信奉新教的英格兰, 几乎完全不需要这种作品, 因此1632年迁居英格兰后, 他画的宗教画就屈指可数了。

Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford/The Bridgeman Art Library

Accademia di San Luca, Roma/The Bridgeman Art Library

香的作品就足足有17件。其中还包括两幅提香的名作, 一幅是《温德拉敏家的肖像》(约1543-1547年), 现今收藏于伦敦的国家画廊; 另一幅是《佩鲁塞斯和安德罗美达》(约1562年), 是由伦敦的华利斯收藏。这位伟大的威尼斯画家也是受到查理一世青睐的一位, 所以凡·代克得以有机会研究英格兰王室所收藏的提香作品。

提香为了使肖像画显得更加的生动活泼, 因此绘制了各种各样的姿势, 并使用璀璨亮丽的色彩、强劲的笔触, 这样的一种画风对凡·代克造成很大的影

响。跟提香一样, 凡·代克的画作几乎都是画在画布上, 但有的时候小型的作品他也会使用画板。相比之下, 不同的是, 鲁本斯在可能的情况下一律使用画板。鲁本斯的笔法一般来说也比较流畅, 有时仿佛只是在画板的平滑表面上轻描淡写的掠过; 而凡·代克的笔触在整体上显得更加粗犷, 比较接近提香的风格。

在凡·代克去意大利之前的时期, 他所绘制的肖像画尺寸几乎都相当的小, 大部分都是头像、胸像或上半身像。然而, 在客居意大利期间, 却效法鲁本斯的做法, 为热那亚的贵族们描绘富有气

势的全身像; 这些订制肖像画的热那亚贵族, 多半是在热那亚最著名的金融业累积起财富的资本家们。而凡·代克为他们绘制的肖像画, 和20年前鲁本斯所画的肖像画比较起来, 显得丝毫不逊色, 而且还加上了几分贵族式的优雅, 以及凡·代克最为人著称的洗练笔法。

暗示清教徒革命的肖像画

1632年迁居英格兰后, 凡·代克的工作几乎完全以肖像画为主。因为他没有机会接触其他类型的工作。他为查理一世和他宫廷景象描绘出许多精彩作品,

National Gallery, London

鲁本斯还是凡·代克？

由于担任鲁本斯的首席助手，凡·代克模仿老师的画风可说是惟妙惟肖，有时就连带同时代的人都难以辨别师徒之间的差异，这个问题如今也困扰着现代学者。

凡·代克在鲁本斯画室参与的大型创作之一，是以古罗马英雄德奇斯·穆斯的故事为主题设计的八幅大型壁毯（1617–1618年）。这组热那亚贵族委托制作的作品，特地为织壁毯的工匠绘制了同样大小的油彩草稿。鲁本斯在当时的一封信件中，虽然把这些油彩草稿说的好似自己的作品一般，但根据乔凡尼·皮耶特罗·贝罗里在1672年出版的画家评论集，以及17世

纪的其他资料中，都认为这些是凡·代克的作品。今天的学者虽然都认为师徒两人都参与了草稿的制作，但在哪一幅是谁的作品这点上，却存在分歧。

同样的问题，也发生在同时期的其他几幅画作上。例如伦敦国家画廊收藏的画作《被农牧神搀扶的酒醉的西利诺》（上，约1620年），虽是由鲁本斯构图，但部分研究者认为，画中人物是凡·代克画的。

甚至可以说，惟有透过这个画家的眼睛才能描绘这个时代。模特儿们身穿富有魅力的“骑士”服装，摆出百无聊赖的姿势，散发出优雅气质，但却往往笼罩在诗意的哀愁之下。这正暗示着即将爆发的清教徒革命。在这场革命中，查理一世被他的敌人视为叛徒，也被他的支持者视为殉教者，就这样被送上了断头台。

查理一世自己，曾多次出现在凡·

代克的绘画中，包括他最著名的几幅杰作。查理外表虽然很有威严，其实个子却很矮小，但凡·代克却把他修饰成一般人的身高。王后亨利耶塔·玛莉亚的外表，也在凡·代克的画室——当时的诗人艾德曼德·沃拉称之为“美容院”里在精心装饰下被美化了。查理的侄儿巴伐利亚的苏非亚，曾经这样描写1641年初次见到亨利耶塔·玛莉亚的情景“看了凡·代克充满魅力的肖像画，我以为

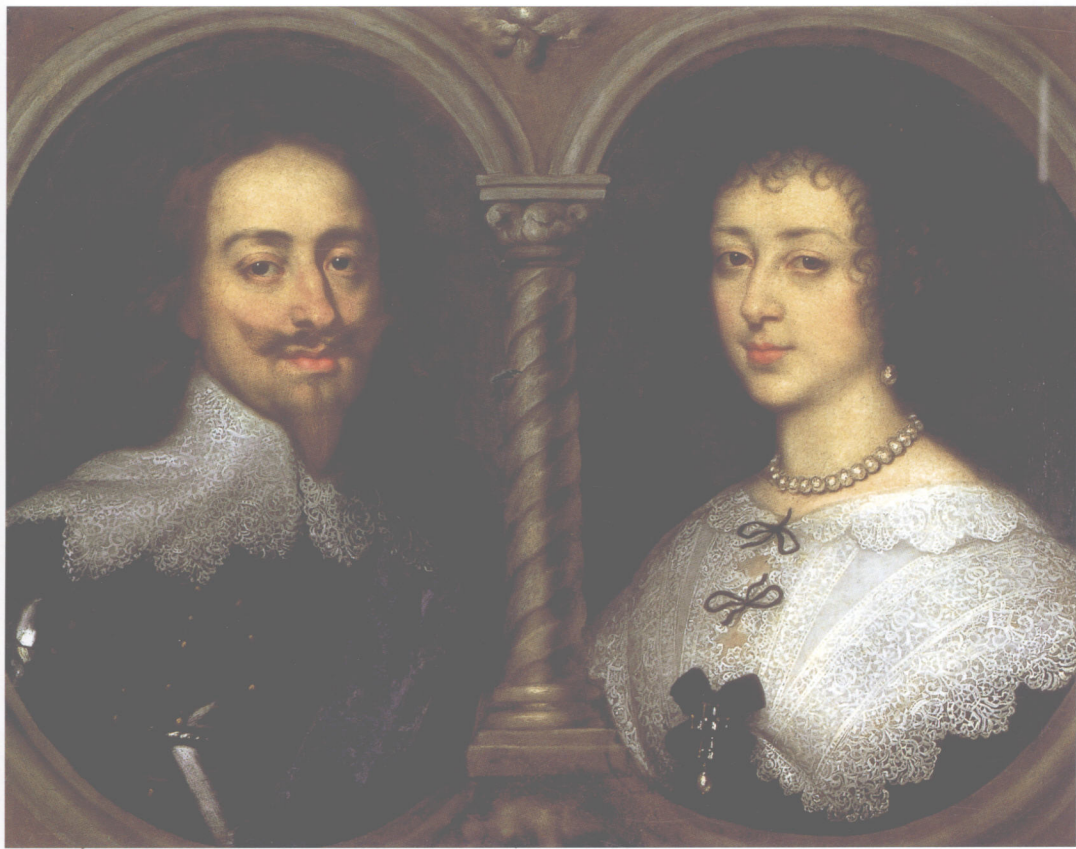
英国的淑女都很美，所以看到王后时吓了一跳。画中的她看起来那么优雅，可是从椅子上站起的她却身材矮小，长长的手腕瘦骨嶙峋，牙齿仿佛栅栏似的从口中暴出”。

不过，凡·代克的画并未满足所有模特儿的自尊心。1639年至1640年间请他制作肖像的萨佛克伯爵夫人，对于这幅肖像画（可惜现已不存）的记述是这么写的：“看了那幅画令我自己感到

幻灭。因为脸实在太太、太圆了，我一点也不喜欢。整张脸仿佛膨胀了起来。

但我想那其实比较接近事实吧。”

不过，像她这种极度失望的顾客应

Palazzo Pitti, Firenze/The Bridgeman Art Library

该很少。凡·代克的作品，尤其是在英国——成为无数肖像画家的范本，也是他们灵感的来源。18世纪的托马斯·庚斯博罗(Thomas Gainsborough, 1727–1788年)和19世纪的托马斯·劳伦斯(Thomas Lawrence, 1769–1830年)都是崇拜他的画家之一，约翰·辛格·萨金特(John Singer Sargent, 1856–1925年)则把凡·代克的画风延续到了20世纪。

双人肖像

1627年左右，凡·代克为投宿热那亚时曾热情招待他的法兰德斯画家兄弟鲁卡斯和柯内里斯·德·瓦尔画了一幅肖像。这幅作品后来成为他最拿手的绘画形式——用非传统的构图描绘两个人物的双人肖像最早的范例。凡·代克也画过其他形式的双人肖像。例如《英格兰的查理一世》(左上，和王后亨利耶塔·玛莉亚一同入画)这种夫妻肖像画和《伊莉沙白和菲拉德菲亚·法顿》(下左，1640年)这种两个孩子的肖像以及《乔姆·里夏德和儿子》(下右，约1618–1619年)这种父子肖像等等。

Hermitage, Sankt Petersburg/AGK London

Musée du Louvre, Paris/AGK London/Erich Lessing