

西洋美术家画廊 80

勃鲁盖尔

Gallery

Bruegel

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 81

哈尔斯

Art
Gallery
Hals

哈尔斯是与伦勃朗齐名的17世纪荷兰代表性巨匠。他栩栩如生的肖像画巧妙地捕捉到处于全盛时期的荷兰社会状况，其影响超出了国境和时代，至今仍然得到很高评价。他出身于平民，至死他都没有忘记接触生活在社会底层的人们，他的精神给马奈、凡·高等革命性艺术家以很大影响。

◀ 《微笑的骑士》

83×67.3cm 1624年

这幅肖像画是美术史上最杰出的作品之一，因画中的人物翘起的胡子而在19世纪后期被人们称为“微笑的骑士”。哈尔斯以他娴熟的技法描绘出模特儿夸耀的表情和姿态，给观赏者以深刻的印象。

Corbis

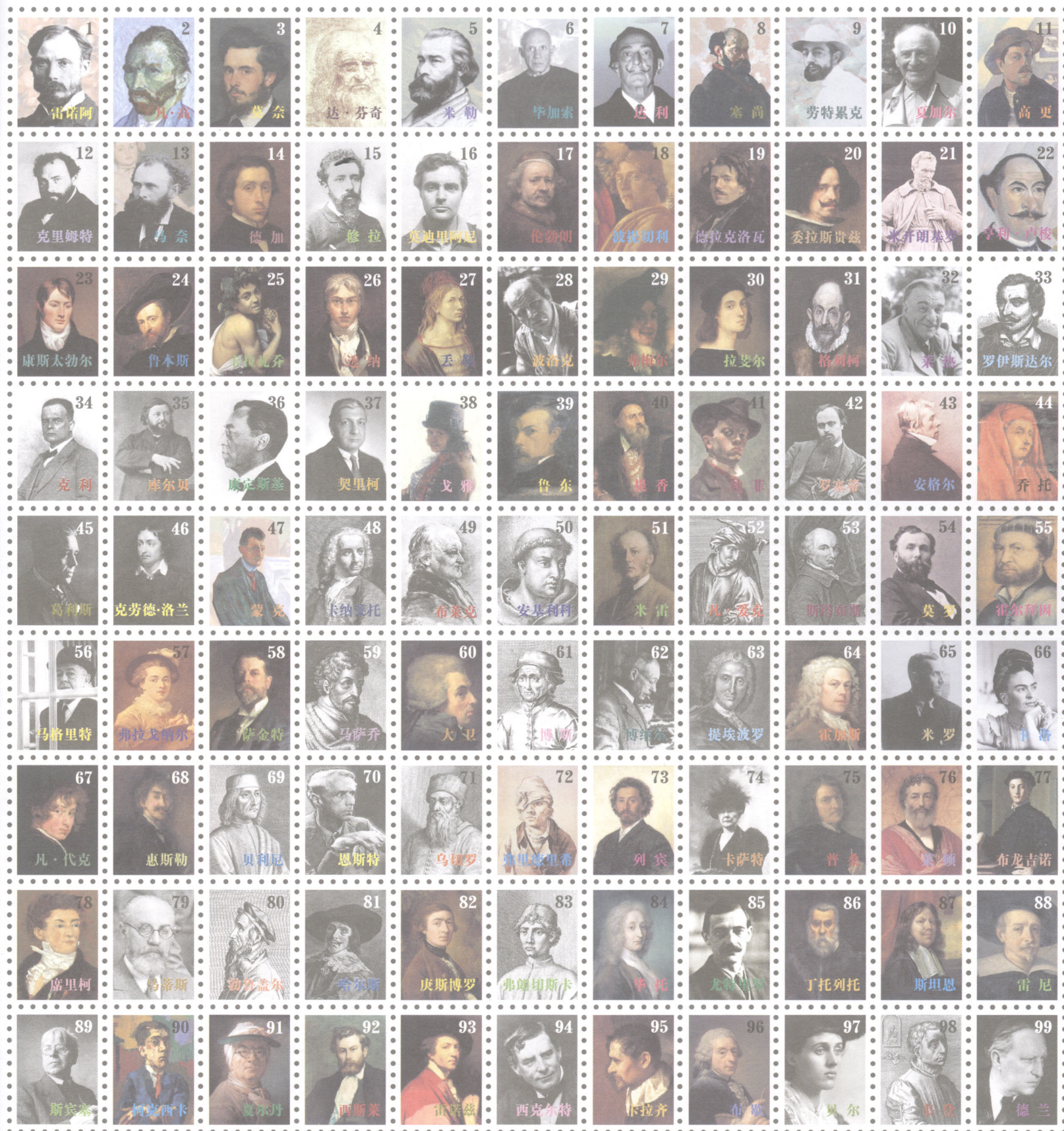
《圣乔治市民卫队军官的宴会》 1616年

Frans Halsmuseum, Haarlem/The Bridgeman Art Library/Peter Willi

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。

80 勃鲁盖尔

艺术家生涯

2

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

短暂而辉煌的一生

风格与技巧

8

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

农民和谚语

名作特写

14

M A S T E R P I E C E

雪中猎者

作品选解

20

G R E A T W O R K S

伊卡卢斯坠海 20

圣母之死 22

农民舞会 24

农人婚礼 26

盲人的寓言 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

维也纳艺术史博物馆

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-791号

西洋美术家画廊 80 勃鲁盖尔 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

日文翻译/周异夫

校 勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审 读/孙开礼

校 对/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 7-5386-0351-4/J·151

定 价/15.00元

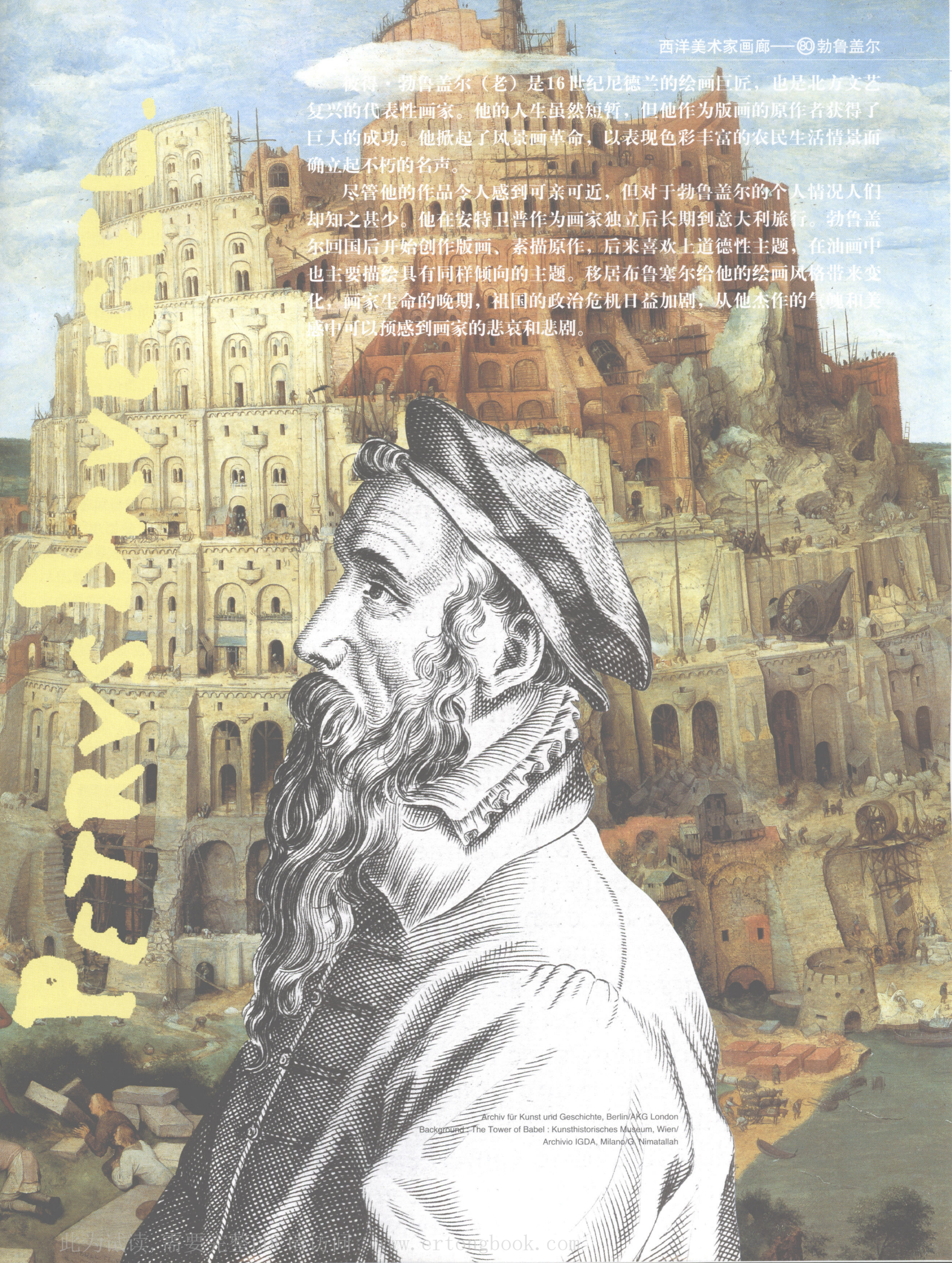
Kunsthistorisches Museum, Wien/The Bridgeman Art Library

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 Fragonard 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 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
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 卡拉奇
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

彼得·勃鲁盖尔（老）是16世纪尼德兰的绘画巨匠，也是北方文艺复兴的代表性画家。他的人生虽然短暂，但他作为版画的原作者获得了巨大的成功。他掀起了风景画革命，以表现色彩丰富的农民生活情景而确立起不朽的名声。

尽管他的作品令人感到可亲可近，但对于勃鲁盖尔的个人情况人们却知之甚少。他在安特卫普作为画家独立后长期到意大利旅行。勃鲁盖尔回国后开始创作版画、素描原作，后来喜欢上道德性主题，在油画中也主要描绘具有同样倾向的主题。移居布鲁塞尔给他的绘画风格带来变化，画家生命的晚期，祖国的政治危机日益加剧，从他杰作的气魄和美感中可以预感到画家的悲哀和悲剧。

Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin/AGK London
Background: The Tower of Babel: Kunsthistorisches Museum, Wien/
Archivio IGDA, Milano/G. Nimatallah

短暂而辉煌的一生

A BRIEF AND BRILLIANT LIFE

16世纪荷兰画家勃鲁盖尔的一生虽然短暂，然而相较于历史上的其他画家，他的才华在生前便已获得富有的赞助人和普通大众的普遍认同。

Graphische Sammlung Albertina, Wien/AKG London/Erich Lessing

◀ 以钢笔和墨水绘制的素描《画家和艺术爱好者》(约1565年)可视为勃鲁盖尔工作中的自画像。

今天，彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel, 约1525/30-69年)尽管被称誉为北方文艺复兴的巨匠之一，但是有关他的生平，人们却知之甚少。他最早的传记，是卡莱尔·范·曼德尔(Karel van Mander, 1548-1606年)的《画家之书》，这是北欧第一部此类著作，为我们提供了勃鲁盖尔以及同时代画家的宝贵资料。但是，它的准确度如何仍然难以判别，著作出版于画家去世30年后的1604年，这一点也须特别注意。

勃鲁盖尔的出生年代和地点均不详，一般认为他应该是1525年前后出生于布拉达附近(现在

▼ 安特卫普拥有繁荣的贸易港口，在勃鲁盖尔所处的时代是全世界最富裕的城市之一。直到16世纪60年代初期，勃鲁盖尔始终以这里为他的工作基地。

Mary Evans Picture Library, London

属于荷兰)。对于勃鲁盖尔的双亲以及他的教育情况,曼德尔丝毫没有提及,但无疑有两个因素为勃鲁盖尔带来重大的影响,其中之一便是他出生于由17个州组成、包括现在荷兰和比利时的尼德兰。当时,这些州都属于西班牙的统治范围,当地对异国统治的抵抗运动正在不断高涨。因此,勃鲁盖尔的绘画便在逐步走向战争的国度里日渐成熟。

另一个重要因素则是宗教改革。1517年,马丁·路德在维滕贝格贴出了“95条论纲”,开始攻击天主教的权威。这个事件波及北欧各地,在尼德兰,很多地方的人们也纷纷改信新教,于是与坚信天主教的西班牙之间,种下了另一个纷争的因子。最终,这些政治和宗教上的分裂背景,都在勃鲁盖尔的绘画中产生了巨大的影响。

师从于画家阿尔斯特

勃鲁盖尔早年的绘画生涯,最为人们所争论不休。曼德尔书中曾经提到,年轻的勃鲁盖尔曾经在知名画家皮耶特·库克·范·阿尔斯特(Pieter Coecke van Aelst, 1502-1550年)的作坊里学画。作坊里师傅和徒弟之间的关系似乎很好,曼德尔详细地记载到,年轻的勃鲁盖尔经常抱着库克的幼女到处跑。但许多人都对这个说

Hulton Getty

法提出疑问,因为这位幼女长大后正是勃鲁盖尔的妻子,所以多数人都认为曼德尔的推测有误。尽管真实情形已无法确定,但有一点可以确定的是,库克作品中浓厚的意大利色彩风格,对于勃鲁盖尔早期的创作丝毫没有造成任何影响。

有关勃鲁盖尔最初的确切记录,是他25岁左右时的资料。1550年到1551年间,他与彼得·巴尔坦斯合作为梅赫伦的辛特伦巴德教堂共同创作祭坛画,不幸的是这幅画如今已经失传。1551年末,勃鲁盖尔想必已结束了他的学徒生涯,因为他在这一年正式登记成为安特卫普画家公会的一员。

▲ 1517年10月31日,路德在维滕贝格城内的万圣教堂大门上张贴“95条论纲”时的情景(19世纪的假想画)。

Galleria Doria-Pamphili, Roma/AGG London

◀ 勃鲁盖尔以16世纪50年代初期意大利旅行为题材所作的油画,《那不勒斯风景》(约1563年)。

◀ G·克洛维奥的细密画《突破维也纳包围，1529年》（约1556年）是《皇帝查理五世的胜利》之插图。

此后，勃鲁盖尔立刻踏上前往意大利的旅途。这对于雄心勃勃的年轻画家而言是理所当然的，因为在当时，只要是通晓意大利绘画动态的画家，多半都可以获得更好、更高级的订件。逗留意大利的画家们，大都集中在罗马一带活动，勃鲁盖

尔的旅行计划则更加周密。他于1552年出发，由法国经过罗马，最后到达意大利最南部，同时在那不勒斯、雷焦卡拉布里亚、西西里岛的墨西拿各地创作了许多标明日期的港湾风景写生作品。而且，勃鲁盖尔想必还去过巴勒莫，因为帕拉

P

IETER COECKE VAN AELST

库克·范·阿尔斯特

库克出生于尼德兰南部的阿尔斯特，他的父亲是这个城镇的副镇长。据说他曾经在布鲁塞尔的巴纳德·范·奥里(Bernard van Orley, 约1488-1541年)门下学习，至于1527年他登记为安特卫普画家公会会员以前的活动，则没有留下任何确切的纪录。年轻时的罗马之旅对他的绘画风格造成很大的影响，1533年他访问伊斯坦堡，留下了素描系列作品《土耳其人的礼仪和习惯》。1553年，同为细密画画家的遗孀麦肯·菲尔弗斯特将这些作品以版画形式出版。

库克是一位多才多艺的艺术家，除了绘画之外，还通晓版画、彩色玻璃镶嵌、壁毯设计、雕刻、建筑等技艺和知识。此外，他写作方面的才能也颇为出众，所翻译的维特鲁维《建筑十书》(1539年)和S·塞利奥的《建筑书》(1539-1553年)，在尼德兰为意大利文艺复兴建筑理论的传播发挥了不小的作用。

► 库克的《圣灵降临》(木板油画)，当时他被誉为安特卫普的杰出画家之一。

Museo de Santa Cruz, Toledo/AGF London

乔·斯库拉法尼的壁画《死亡的胜利》与勃鲁盖尔的同名油画(参考第9页)有着极大的相似性。

1553年之前,勃鲁盖尔回到罗马,标有日期的写生作品可以证明这个事实。这时候,勃鲁盖尔结识了著名的细密画(Miniature)画家G·克洛维奥(1498-1578年),并在他的作坊里一同工作。克洛维奥显然受到年轻伙伴的影响,在他后来的财产目录中,记载了他曾拥有包括里昂风景画、画在象牙上的纤巧《巴别塔》在内的多件勃鲁盖

Hulton Getty

▲ 柯克肖像。他从事雕刻、印刷及出版工作,自1555年到勃鲁盖尔移居布鲁塞尔的1563年期间,他一直持续向勃鲁盖尔邀稿。

尔作品。这些早期的作品都已佚失,然而却显示出勃鲁盖尔从一开始便极擅长于风景画。

这些情况确切说明了勃鲁盖尔致力旅行的惊人成果。意大利之旅虽然没有给他的人物画带来显著影响,但翻越阿尔卑斯山的经历却在年轻的勃鲁盖尔心中留下了深刻的印象。曼德尔也如此确信“据说他翻越阿尔卑斯山时,‘吞下’了所有的山脉和丘陵,返国后又将它们还原到画布或画板上。他在任何地方都可以忠实于自然地创作”。

“四方之风”出版版画系列《大风景画》

勃鲁盖尔风景画的创作才华很快便传回了家乡。他返回安特卫普后,12幅风景素描便被海厄洛尼莫·柯克(Hieronymus Cock,1510-1570年)制成版画系列作品,以《大风景画》的标题出版。柯克曾经想要成为一名专业画家,今日他却以1548年在安特卫普成立的出版社“四方之风”而留名后世。他与勃鲁盖尔在工作上的合作关系究竟是怎样开始的至今不明(一种说法认为,当时鼓励勃鲁盖尔去意大利旅行的人就是柯克),但他确是勃鲁盖尔1563年移居布鲁塞尔之前的最大订件者。

与画家的才能相比,柯克的企业家才能无疑更加出众。他的出版社不久便成为一个名胜景点,他们的商品不仅质量俱优,还是闻名的艺术爱好者聚集地。在某种意义上,这是向来擅长认识并吸收最新思潮的柯克所带来的效应,而就其结果来说,这同时也将勃鲁盖尔的绘画引至一个意想不到的方向。

勃鲁盖尔完成《大风景画》系列作品之后,尚未着手全新的主题,又创作了一系列描绘布拉班特地区村庄的风景画。16世纪50年代中期,人们对希罗尼穆斯·博斯(Hieronymus Bosch,约1450-1516年)描绘天堂与地狱的恶魔幻想画再次燃起兴趣,柯克为了满足逐渐增大的需求,试图说服自己的首席设计师勃鲁盖尔,

让他开始创作博斯风格的作品。如此一来,各种令人毛骨悚然的幻想性图像所表现出的小幅道德故事,开始取代耸立的阿尔卑斯山风景,并且充斥在勃鲁盖尔的画中。从一幅内容辛辣的作品,就可以看出柯克对勃鲁盖尔画风转变所产生的影响。1557年,柯克出版了勃鲁盖尔原作铜版画《大鱼吃小鱼》(参考第8页),但他却在画面上做了一个大手脚,将版画作者标示为博斯,显然他企图利用已逝画家的名声来牟利。整个16世纪

Artist's Life

1525 出生于尼德兰,据推测出生在布拉达(现属荷兰)附近,有“农夫勃鲁盖尔”之称。

1545 师从画家库克习画。

1550 与彼得·巴尔坦斯共同创作梅赫伦的辛特伦巴德教堂祭坛画。

1551 登记成为安特卫普画家公会的会员。

1552 到意大利旅行。访问罗马、那不勒斯、雷焦卡拉布里亚、墨西拿、巴勒莫等地。

1553 返回罗马。与著名细密画家G·克洛维奥共同工作。

1555 版画家及出版商柯克将他的12幅风景素描,以版画系列作品《大风景画》出版。

1557 柯克出版铜版画《大鱼吃小鱼》,却刻意标示作者为已逝的博斯。

1558 《七大罪》系列作品出版。

1559 开始创作《七美德》系列作品,《嘉年华与四旬斋之战》和《尼德兰谚语》。

1560 《七美德》系列作品完成。着手创作《童戏》。

1563 结束与女佣之间的关系,在布鲁塞尔与库克之女麦肯结婚,定居布鲁塞尔。

1564 长子彼得出生,后来成为画家,有“勃鲁盖尔(大)”之称。

1568 爆发尼德兰反抗西班牙暴政起义。次子扬·勃鲁盖尔(小)出生,后来也成为画家,人们称他为“丝绒·勃鲁盖尔”。

1569 9月9日于布鲁塞尔逝世,葬于谢佩尔圣母堂。

A

FAMILY OF PAINTERS

勃鲁盖尔和他同为画家的两个儿子

勃鲁盖尔是这个绘画世家的始祖，两个儿子彼得·勃鲁盖尔(大)(Pieter Bruegel, 约1564–1638年)和扬·勃鲁盖尔(小)(Jan Bruegel, 1568–1625年)也都继承了他的绘画事业。

Noortman, Maastricht, Netherlands/The Bridgeman Art Library

彼得擅长的领域和父亲一样，他接续了临摹和仿制父亲笔下的农民风俗画，并创作灾难性的火灾绘画，有“地狱勃鲁盖尔”(Hell Bruegel)之称。

弟弟扬比哥哥彼得更具有才华，并且富有独创性。16世纪90年代他到意大利各地旅行，得到菲迪里克·波

洛梅奥红衣主教的庇护。1596年回到尼德兰，定居在安特卫普。最后还成为宫廷画家，为哈布斯堡家族尼德兰执政奥布雷奇(Albrecht)大公和伊莎贝拉大公主妃服务。扬擅长鲜花静物画及具有异国情调、色彩丰富的风景画，具有呈现柔软质感和素材的能力，因此被称作“丝绒勃鲁盖尔”(Velvet Bruegel)。父亲勃鲁盖尔从1559年以后在签名时去掉原本姓氏中的h字母，兄弟两人的签名则都将它恢复原貌。

▲ 扬·勃鲁盖尔(大)的作品《黄金高脚杯里的鲜花》(1612年)。

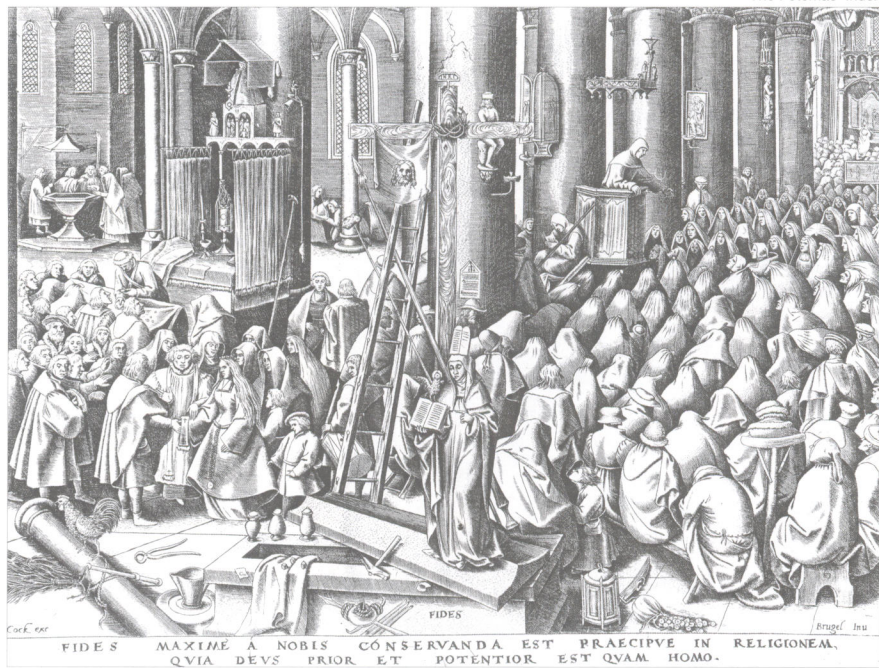
Johnny van Haeflen Gallery, London/The Bridgeman Art Library

▲ 彼得·勃鲁盖尔(小)的木板画《法兰德斯谚语》。

50年代，勃鲁盖尔一直创作类似的绘画，并以《七大罪》(1558年)、《七美德》(1559–1560年)系列作品达到顶点。同时，勃鲁盖尔也开始创作相同主题的油画，如《嘉年华与四旬斋之战》(参考11页)、《尼德兰谚语》(1559年)、《童戏》(参考31页)等，都与版画和素描创作有密切关系。

与地图制作者奥特利乌斯的亲密交往

勃鲁盖尔作品中的道德性倾向之所以不断增强，还有另一个原因。他在柯克那里工作时结识了雕刻师迪尔克·克伦赫尔特，并因而与地理学者及地图制作者亚伯拉罕·奥特利乌斯(1527–1598年)认识，后来两人更成了最亲密的朋友。克伦赫尔特和奥特利乌斯同属于一个叫做“爱之家族”的半天主教团体，他们表面上似乎遵从天主教，但却信奉不受仪式干扰的个人与神之间的联系。除了这点之外，他们也顽固地遵守中庸之道，主张忍耐、谦让与不犯罪。我们不确定勃鲁盖尔是否也参加了这个团体，但他的确认识其中

The Fotomas Index

很多成员，似乎也认同他们的理念。在《圣母之死》(参考22页)、《基督和奸淫之女》(参考13页)等私人宗教画中表现得十分明显。

16世纪60年代初期，勃鲁盖尔的私人生活发

▲ 根据勃鲁盖尔的素描所制作的版画系列作品《七美德》之一《信仰的寓意》，素描创作于1559年。

生了变化。曼德尔说，有一段时间，勃鲁盖尔与女佣发生了恋情，但却落得悲惨结局，后来便决定在布鲁塞尔的谢佩尔圣母堂与库克之女麦肯结婚。勃鲁盖尔这种突然的情感变化，似乎也不是完全没有阻碍，曼德尔神秘地记述说：“勃鲁盖尔的岳母坚持，为了断绝对前一个女人的念头，为了放弃那种想法，勃鲁盖尔应该一直住在布鲁塞尔。”

成功和悲哀

暂且不论这个理由的真实性与否，迁居倒是为勃鲁盖尔的艺术创作带来了实质的嘉惠。安特卫普是个繁荣的商业中心和港口，支撑着几乎所有领域的艺术活动市场。布鲁塞尔更居住着王公、贵族和政府高层人物，在这里，幸运的艺术家可以轻易博得最富有、最有眼光的赞助人眷顾。勃鲁盖尔对于这个机会发出挑战，他从画面中去除了版画般的构图，取而代之的是引入意大利风格的油画风格，在画面中画上数量较少的较大尺寸

AKG London

▲ 奥特利乌斯出版的铜版画地图册中的《俄国、摩洛哥、塔塔尔》(1570年，安特卫普)，是以A·金奇松1562年在伦敦出版的地图为蓝本。

▼ 一般认为，《麦收》(1565年)是“月份画”系列作品现存的五幅之一，最初是由几幅画构成则不详。

人物，并且受到新顾客的欢迎。

在剩下的短短六年时间里，勃鲁盖尔接获地位最崇高的赞助者订件，创作出他大部分的油画杰作。其中查理五世的法律顾问、尼德兰州议会议长葛兰维拉(Granvella)红衣主教、订购精美“季节画”系列作品(参考第10页)的富商尼古拉斯·杨格林等，都是他主要顾客。

令人悲哀的是，同一时期，西班牙统治加速崩溃也为他带来了不小的影响。查理五世于1555年退位，由他遭人厌恶的儿子腓力二世继位，他残酷的尼德兰政策终于引发了1568年大规模的起义。在这个可怕的时代，勃鲁盖尔所服务的特权阶级宣告瓦解。虽然 he 继续接获西班牙高官的订件，但随处都受到暴行的威胁，他晚期的作品中便反映了这种不安。勃鲁盖尔道德性说教画向来带有的幽默突然变成了痛苦和失望，画面似乎成了愚行肆虐的世界。

1569年9月9日，勃鲁盖尔在布鲁塞尔逝世，安葬在他举行结婚典礼的谢佩尔圣母堂。他死后留下妻子和两个年幼的孩子，儿子长大后也都成为著名的画家。

The Metropolitan Museum of Art, New York/Archivio IGDA, Milano/M. Carrieri

农民和谚语

PEASANTS AND PROVERBS

当描绘尼德兰民间风俗的版画在安特卫普畅销时，杰出的素描家暨版画家勃鲁盖尔却以油彩呈现这一切，成为当时法兰德斯最伟大的画家。

勃鲁盖尔去世的时候，他的作品是人们争相抢夺的物件。只要是能够以金钱购得，顾客们便竞相争购，足以证明勃鲁盖尔在去世后仍然声望不减。但尽管如此，他的作品风格和内容却逐渐受到误解，他去世后不过20年到30年的时间里，大多数艺评家都只将勃鲁盖尔视作微不足道的农村风俗画家，或者看成是博斯的模仿者，人们似乎已淡忘了他作品中带有的严肃性和独创性。

版画流传所招致的误解

其中，有一个理所当然的原因。由于勃鲁盖尔的油画极受欢迎，因此在公众面前几乎完全没办法看到。米兰大主教于1609年拜访他的次子扬·勃鲁盖尔，提出希望能买一幅勃鲁盖尔的作品时，扬不得不回答说：“在市场上绝不可能买到父亲的作品，因为哈布斯堡家族已经取得了全部的作品。”结果，人们对勃鲁盖尔的评价不得不只依据他所留下的版画来论断，其中不仅有柯克出版的以勃鲁盖尔素描为蓝本的铜版画，还包括根据儿子彼得·勃鲁盖尔的画作制成的作品。而后

者不但是勃鲁盖尔作品的复制，更可说是彼得对父亲作品的改写，他的画作多半以博斯幻想式画面及农民为主题的流行图像为主。

至于结果如何，曼德尔在画家生涯的记述中已经写得十分清楚。曼德尔提到勃鲁盖尔出身于拘谨的农民家庭，事实上，勃鲁

版画

在勃鲁盖尔活跃的时代，版画制作领域也充满了朝气。15世纪到16世纪初期统治地位的木版画被铜版画所取代。由于材料极其坚硬，刻版工匠可以制作出更加精密的雕刻，另外由于材料具有耐久性，大量印刷也成为可能。所造成的结果是，版画销售业的繁盛也成为当然的趋势。勃鲁盖尔受到这个领域的企业

家海厄洛尼莫·柯克雇用，在他的指示下，制作了风景、宗教、寓言、农民、直至博斯风格的幻想等主题范围广泛的素描。这些主题大多数在后来的油画中再次出现。上图是根据勃鲁盖尔1556年创作的素描制作的铜版画《大鱼吃小鱼》(1557年)。

Museum Mayer Van den Bergh, Antwerpen/Archivio IGDA, Milano/G. Dagli Orti

盖尔与具有教养的人文主义者团体交往甚密，从这点来看，曼德尔的说法大致上是不可信的。曼德尔还说，由于勃鲁盖尔很喜欢描绘幽默的乡间景象，因此“诙谐的彼得”这个名字广为人知。但我们清楚知道，他的很多农民画中都隐含严肃的道德性意涵，因此这项记述也不甚可靠。

取材于人文主义思想的油画

勃鲁盖尔的伟大成就，应在于将畅销并广受欢迎的版画提升到油画这个更

幻想画

勃鲁盖尔试图从版画创作逐渐转向油画，他初期多数的杰作与特大的铜版画类似。构图中，满满地画入数量众多、尺寸较小的人物和各种事件，多数时候都未见他尝试将众多元素予以妥善统合。此外，他也过度拘泥于早期的题材，手法上几乎毫无变化。

一般都认为，勃鲁盖尔沾染了博斯风格的幻想画是柯克劝说的结果。1563年勃鲁盖尔移居布鲁塞尔后，怪诞的元素突然从他的画里消失，这就是最好的证明（虽然这在他的版画中仍保留了一段时间）。寓意性铜版画中著名的《七大罪》和《七美德》是充满象征的幻想版画的典型，而在油画中，创作于1562年的三幅主要木板画可说达到了顶峰，这三幅画分

Museo Nacional del Prado, Madrid/Archivio IGDA, Milano/G. Dagli Orti

Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles/The Bridgeman Art Library

别是《死亡的胜利》（中）《叛逆天使之坠落》（下）《丑女弗里德》（上）。勃鲁盖尔受博斯影响最强烈的作品是《叛逆天使之坠落》，这个主题成为大肆描绘令人毛骨悚然怪物的口实。《丑女弗里德》中，在地狱入口前抢掠的妇女表现出“贪得无厌”的寓意，勃鲁盖尔的兴趣在此已十分明显。

Roudnice Lobkowicz Collection, Nelahozeves Castle, Czech Republic/The Bridgeman Art Library

风景画

尼德兰后来以风景画传统著名，但在勃鲁盖尔的时代，社会对风景画的评价还很低。风景画作为宗教画和历史画的背景受到尊重，但人们并不认为它本身具有价值。因此，最早的风景画家只是在狭小的画面上画出辩白似的内容。勃鲁盖尔为柯克所作的几幅风景素描也属于这一范畴，他模仿那些画家，在其中加入“忏悔的抹大拉的玛利亚”这类人物。

勃鲁盖尔的油彩风景画来自于不同的传统。称为《时祷书》的祈祷书中多附有表示12个月的细密画进行装饰。勃鲁盖尔最著名的风景画——“月份画”（1565年杨格林委托订作）便是将这种“月份画”扩大后的作品。他在其中细致地画上相关季节的劳动以及与画中季节一致的天气。例如，在《收获干草》（上）中，以谷物成熟的夏季风景来象征7月；《归牧》（右上）一作中描绘的劳动则表示11月；《暗日》（右）中孩子们的王冠和饼干，则与2月的狂欢节庆一致。

Kunsthistorisches Museum, Wien/The Bridgeman Art Library

Kunsthistorisches Museum, Wien/The Bridgeman Art Library

正式的艺术形式。在这个过程中产生出的艺术风格与尼德兰文化密切相关，同时，它也迎合了当时富裕而有眼光收藏家的品味。

勃鲁盖尔一生中，时常利用到的灵感来源，正是在尼德兰极受欢迎、收集各种寓言和格言的书籍。这些书籍的主要内容是谚语，但也包括了引用神话的作品《伊卡卢斯坠海》（参考20页）、引

用圣经的画作《盲人的寓言》（参考28页）、《巴别塔》（参考13页）等警示性故事。其中的核心书籍，是塞巴斯蒂昂·布兰特编著、1494年初版发行，并数度再版的《愚人船》。勃鲁盖尔在《丑女弗里德》中，直接从这本书引用了背负船只的“愚蠢”的拟人像等。当然，勃鲁盖尔从市面上其他同类出版物中也援引了很多内容。

在与人文主义者的关系中，勃鲁盖尔特别熟悉的是北方文艺复兴的核心学者伊拉斯谟（约1466-1536年）。伊拉斯谟自己撰写的一本《格言集》于1500年出版，在经过了几十年之后仍然广为流传。更重要的是，伊拉斯谟模仿《愚人船》这一世俗文学撰写了严肃的《愚人颂》（1509年），作者将对基督教的批评隐含在普通的格言谐意之中。勃鲁盖尔

Musée du Louvre, Paris/AGK London/Erich Lessing

乞丐和瘸子

乞丐和瘸子是安特卫普大街上常见的光景，勃鲁盖尔屡次将他们选定为绘画题材也十分自然。他最早时大约是受到喜欢描绘身体残疾的博斯启发，而创作出铜版画作品，在油画中勃鲁盖尔更描绘得极其准确。由于他非常明确地描绘出人物的病痛和残疾，现代的医生甚至可以明确指出这些人究竟罹患了哪种疾病。

勃鲁盖尔的早期油画中，瘸子往往带有道德性意涵。例如，《嘉年华与四旬斋之战》（左上，1559年）中，即使是在宗教性节日，行人也故意

无视他们的痛苦。勃鲁盖尔的晚期作品中，残疾者的形象则经常带有政治性色彩。西班牙总督公然无视于要求自由的尼德兰贵族，并说他们是“乞丐”的事件发生后，尼德兰独立主义者便自称“乞丐党”作为报复，他们将《瘸子们》（左，1568年）上衣上像狐狸尾巴似的东西拿来作为独立运动的象征。

例如《死亡的胜利》和《尼德兰谚语》中，人类的各种行为填满了画面，惟一真正的救济依靠——教会也遭到漠视，只不过是地平线上远方的一个小点。《盲人的寓言》和《农民舞会》等后期作品中也可以看到同样的构图，

但由于勃鲁盖尔将教堂画在更明显的位置，登场人物的愚蠢因而得到进一步的强调。这种阴郁的气氛与奥特利乌斯所提倡、勃鲁盖尔自己也可能参加的团体“爱之家族”宗教观有共通之处。奥特利乌斯悲叹人类的悲惨情状，并且写道：“所有这一切都是我们罪恶的报应。因为我们热衷于骄傲和野心，都希望被救济，却不想成为为善人；都希望命令别人，却不想谦逊；都希望统治别人，却又不

希望跪倒在神的脚下。”

在早期作品构图上，勃鲁盖尔主要从两项资讯中获得灵感。他从广泛流传的廉价版画和小册子中受到很大影响。各种产业中，安特卫普是印刷业的中心，因此市场上充斥了各式各样的出版物。勃鲁盖尔为谚语书籍加上插图，从被称为“相反世界”的一系列大型版画中也借用了些许内容。这些版画将现实世界颠倒过来，并滑稽地描绘出来，儿童模仿成人，妇女袭击要塞。勃鲁盖尔的《童戏》和《丑女弗里特》便受到它的影响。

许多研究人员相信，勃鲁盖尔从狂欢节时在安特卫普市内游行的寓意花车，也得到创作灵感，但是这点却难以获得证实。在《嘉年华与四旬斋之战》的前景处，讽刺性地描绘了两个与之类似的

后期以谚语为主题的作品与这本书中的气氛极近似，人们通常认为，其中隐含着他对政治形势的批判。

对于人类愚行的观点

最终，勃鲁盖尔的道德性油画所弥漫的气氛，在整体上彻底远离了曼德尔及其他艺评家所说的“诙谐”。当然，他几乎所有的绘画中都飘散着一种厌世观。

Museum Mayer Van den Bergh, Antwerpen/Archivio IGDA, Milano/G. Dagli Orti

谚语

大众文学和绘画在勃鲁盖尔的作品中发挥了重要作用，他在版画和油画两方面都描绘了大量谚语、格言和寓言。这类内容透过廉价的木板画、布兰特的《愚人船》等畅销文学作品而为尼德兰人所熟知。此外，它们拥有不属于任何宗派的优点，这在宗教和道德各自独立的国家十分重要。

勃鲁盖尔对这个主题的描绘方法随着时光的流逝发生了变化，他一生中最后十年的变化非常重要。《12个谚语》（左上）中，将这些木板画连接在一起，可以合成一幅画的形式，是著名的《尼

Hessisches Landesmuseum, Darmstadt/The Bridgeman Art Library

德兰谚语》（1559年）的先驱作品，但后者强调的重点是：在一幅画中尽可能塞进更多的故事。勃鲁盖尔受到法兰斯·霍恩贝尔弗的铜版画《蓝色斗篷》的影响，模仿他画了将近100个不同的格言，但整体效果则具有现实性，而且互不连贯。但在勃鲁盖尔的布鲁塞尔时代，他意识到将精力集中在一个主题上，可以更加有效地表现出道德性图像，结果，《绞刑架上的喜鹊》（右上，1568年）等以寓言为主题的晚期作品，拥有更伟大的不朽性和精神性。

花车，但它似乎引用于意义更加广泛的主题。例如，《巴别塔》创作于同一主题基督割礼节日游行之后不久，而《丑女弗里特》似乎是勃鲁盖尔对前年在安特卫普上演的《炼狱的基督》这个主题谐趣的描绘。

对文艺复兴风格肖像的兴趣

1563年移居布鲁塞尔后，勃鲁盖尔受到全新的影响。为了迎合文雅的新顾客品味，他开始以当时流行的文艺复兴风格进行创作。魁伟而威风凛凛的人物

取代了四处活动、尺寸较小的人物群落。这一变化，可能是他看到拉斐尔（Raphael, 1483–1520年）著名的与原物大小相同的草图，并受到启发的结果。这些草图由于要织成壁毯，所以在布鲁塞尔存放了数年。此外，勃鲁盖尔可能还以铜版画研究了米开朗基罗（Buonarroti Michelangelo, 1475–1564年）的作品。

过渡到风格主义

在布鲁塞尔宫廷般的环境中，勃鲁

盖尔试图采用风格主义艺术所特有的与众不同的要素。其中特别明显的是不稳定的构图，绘画主题埋在次要细部中，摆在观者面前的可能是一幅复杂而混乱的画面。但观者会感受到一股新颖。

当然，这个构图还与勃鲁盖尔对人类愚行向来怀有的兴趣密切相关。例如，《背十字架的基督》中，正因为实际上没有任何人注意到基督的痛苦，作品才具有纯粹的悲痛情感；《伊卡卢斯坠海》中，因事故死亡的少年命运也是一样的。

Kunsthistorisches Museum, Wien/Archivio IGDA, Milano/G. Nimatallah

宗教性主题

除了道德性农民风俗画之外，勃鲁盖尔描绘最多的便是宗教性主题。他在一生中反复描绘宗教题材，其中多数作品都使用流行的风格主义样式，尤以多用对角线而著名。在画面上，为了表现出更现实的气氛，他拒绝让观者在最前方观看主要事件，如同场景中大多数的人物一样，他只是约略展示出若隐若现的事件。例如《圣保罗之皈依》（右下，1567年）一画，勃鲁盖尔便将圣徒画成远方很小的人物，画面上的重点反而是前景的骑兵。

这幅画也具有政治性的暗示意味，他试图借此暗喻为了镇压从暴政中夺取自由的尼德兰，而越过阿尔卑斯山的西班牙军队。事实上，有关勃鲁盖尔的宗教画中隐含了政治性内容，人们进行过许多臆测，其中确实可以看到某种程度的政治影响。例如，他以《巴别塔》（上，1563年）的寓意，强调拥有多样化文化的社会 and 拥有各种教义的宗派中，安特卫普因急剧发展所带来的极大疑虑和不安。

然而，勃鲁盖尔并不是所有的宗教画都具有这样的寓意，《基督和奸淫之女》（右上）等作品便只是坦率地表现宗教主题。

Courtauld Gallery, London/The Bridgeman Art Library

Kunsthistorisches Museum, Wien/Archivio IGDA, Milano/G. Nimatallah