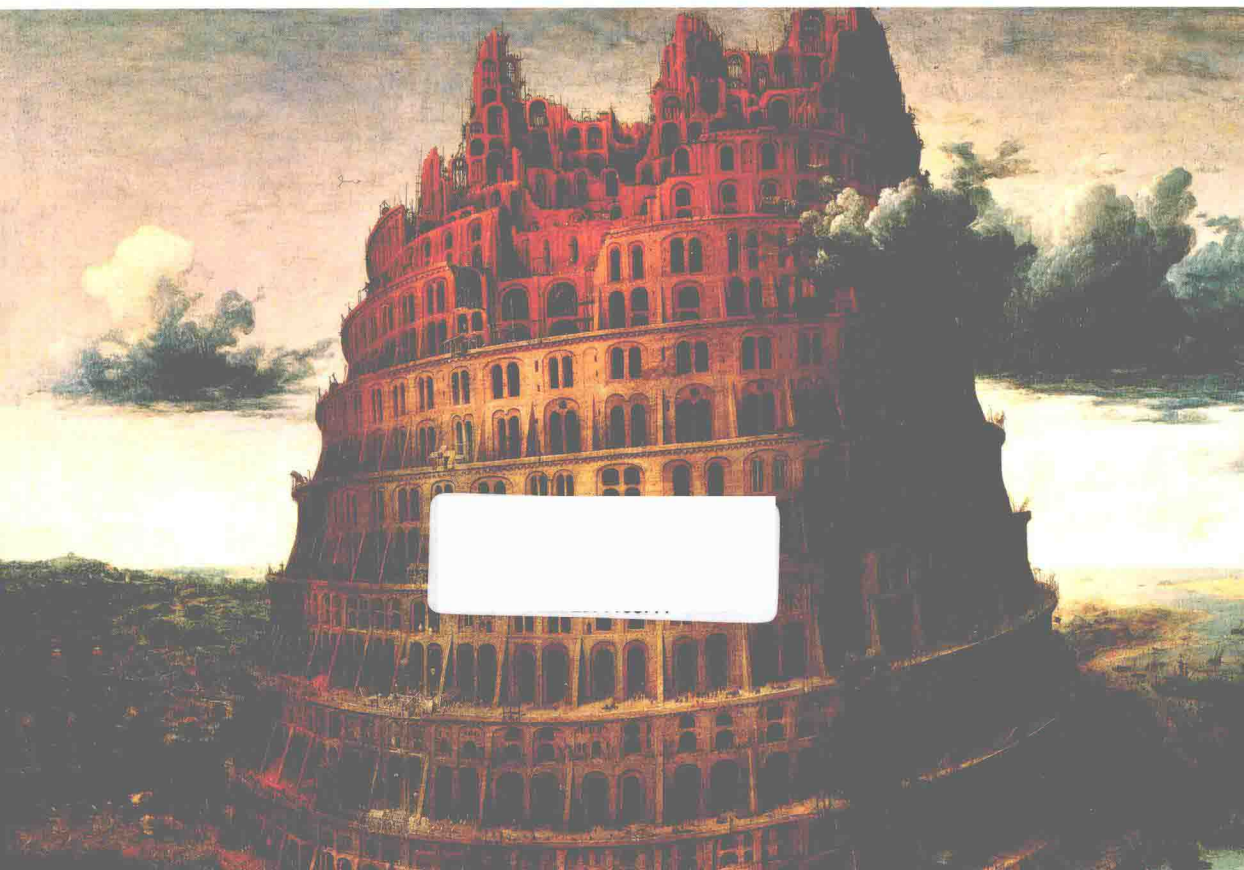

天才艺术家 | 意大利 MONDADORI **ELECTA** 授权出版

勃鲁盖尔

[意] 威廉姆·德洛·鲁索 著 姜亦朋 译

时代出版传媒股份有限公司
北京时代华文书局

天才艺术家

勃鲁盖尔

[意] 威廉姆·德洛·鲁索 著 姜亦朋 译

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

勃鲁盖尔 / (意) 鲁索著; 姜亦朋译. -- 北京: 北京时代华文书局, 2015.7

(天才艺术家 / 武学主编)

书名原文: Bruegel

ISBN 978-7-5699-0338-6

I. ①勃… II. ①鲁… ②姜… III. ①勃鲁盖尔,

P. (1525 ~ 1569) — 传记 IV. ① K835.635.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 143959 号

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2014-1951

天才艺术家

勃鲁盖尔

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲

著者 | [意] 威廉姆·德洛·鲁索

译者 | 姜亦朋

出版人 | 田海明 朱智润

总策划 | 武学 张亚力

责任编辑 | 侯娟雅 责任校对 | 张原

装帧设计 | 程慧 迟稳 责任印制 | 刘银

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267120 64267397

印刷 | 北京顺诚彩色印刷有限公司 010-69499689

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开本 | 695×995mm 1/16 印张 | 10

字数 | 100 千字

版次 | 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

书号 | ISBN 978-7-5699-0338-6

定价 | 48.00 元

版权所有, 侵权必究

前言

大凡参观过维也纳艺术史博物馆那间瑰丽的勃鲁盖尔厅，或布鲁塞尔博物馆的“至圣所”一间专门献给勃鲁盖尔的房间的人，多半会说：“我爱勃鲁盖尔，他实在天真绝顶！”这位佛兰德斯画家大概不会把这当作冒犯之辞，因为他对人性的本质了如指掌，深知其弱点，他大约会耸耸肩，嘴角的微笑略带嘲讽，随它去了。他笔下的雪中猎人携犬跋涉回家，他的通天塔高耸入云，在他的农夫婚礼上人们举座大嚼，唯有新娘满足微笑……这些都是人们耳熟能详的画面，被不厌其烦地复制着，在商品和广告中随处可见。

然而，倘若把勃鲁盖尔看作一个天真、原始的画家，或不过是一个民俗艺术家，那就大错特错了。事实上，勃鲁盖尔堪称一个对他身处时代极为敏感的诠释者、一个将崭新的观念引入艺术领域的创新者（只要想想他极富革命性的风景），以及，一个摈弃了道德偏见，对人类心智进行清醒观察的专注的分析者。

16世纪中期，勃鲁盖尔几乎在安特卫普和布鲁塞尔度过了短暂的一生，其间只进行过一次重要而有些反常的意大利之旅。他在那次旅行结束后，作出一个颠覆性的决定：当时，整个欧洲的艺术家都在尊崇以意大利为榜样的样式主义，而他，将走向反面。显然，意大利所见并没有给他带来任何灵感，他亲眼见到了拉斐尔和米开朗基罗的真迹，置身于许多意大利艺术家视为基石的古代遗迹间，却兴味索然。相反，大自然和日常生活给了他源源不断的灵感。他来自佛兰德斯雾气迷蒙的低地平原，那里有着微妙变化的色彩。他爱白雪皑皑的山峰；他爱往返意大利时经过的雄伟的阿尔卑斯山脉；在那不勒斯，他为山谷里闪耀的南方光芒而着魔。在属于他的自然中，他描绘简单的农夫和渔夫，他们从早忙到晚，赚取每日的面包；同时他们梦想着富足之地，梦想着一个有着吃不完的蛋糕和燕麦的世界；男男女女按照四季节奏生活，犁地放牛，他们的世界观深深扎根于世代相传的智慧中。勃鲁盖尔的艺术为一种深入现世的现实主义铺垫了

道路，他亲身体验现实，而非仅仅远观。勃鲁盖尔藉此延续了约阿希姆·帕蒂尼尔、希罗尼穆斯·博斯等艺术家创造的尼德兰传统，因为，他同样对人类命运并无不切实际的幻想。但与前辈迥异的是，勃鲁盖尔始终扎根于此时此地，立足于佛兰德斯的土地，拒绝去幻想什么地狱焰火或欲壑难填的怪物。哪怕描绘宗教或神话场景，他也从不使用传统的图像形式，转而寻找主题人性化的一面，以及潜藏其中的更深信息。因此，他的《伊拉洛斯坠落的风景》并非是对传统修辞学的实践。他更关注让世界和自然按自身的节奏运行，而不受或大或小的人事影响。在《通往耶稣受难的队伍》中，人们为了一睹行刑的恐怖场面，拥挤着往骷髅地而去，小小的耶稣形象倒在十字架下，很难一眼从簇拥的人群中被辨别出来；在《保罗的皈依》中，该事件是从陡坡上队伍末端的骑马者的视角望去的，仿佛是个意外的灾祸。

正因为勃鲁盖尔以彻底的自由和诚实来处理主题，他的画才拥有了非凡的直接性和真实感，让印象、情绪和情境得以交流。当然，我们必须将他的手区别于之后数不胜数的平庸或拙劣的模仿者。在他的真迹前，是画面的品质、笔触的坚决以及他对自然的热爱，令我们能在那迷人而显然“简单”的画面之下，识别出一个勇敢、智慧、高度创新的艺术家的风格。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近勃鲁盖尔
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Bruegel

天才艺术家

勃鲁盖尔

[意] 威廉姆·德洛·鲁索 著 姜亦朋 译

北京时代华文书局

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2015 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Bruegel
Text by William Dello Russo
Cover picture© Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system, without written
permission from the copyright holder. For information
address Atlantica S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantica.it-www.atlantica.com

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近勃鲁盖尔
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

大凡参观过维也纳艺术史博物馆那间瑰丽的勃鲁盖尔厅，或布鲁塞尔博物馆的“至圣所”一间专门献给勃鲁盖尔的房间的人，多半会说：“我爱勃鲁盖尔，他实在天真绝顶！”这位佛兰德斯画家大概不会把这当作冒犯之辞，因为他对人性的本质了如指掌，深知其弱点，他大约会耸耸肩，嘴角的微笑略带嘲讽，随它去了。他笔下的雪中猎人携犬跋涉回家，他的通天塔高耸入云，在他的农夫婚礼上人们举座大嚼，唯有新娘满足微笑……这些都是人们耳熟能详的画面，被不厌其烦地复制着，在商品和广告中随处可见。

然而，倘若把勃鲁盖尔看作一个天真、原始的画家，或不过是一个民俗艺术家，那就大错特错了。事实上，勃鲁盖尔堪称一个对他身处时代极为敏感的诠释者、一个将崭新的观念引入艺术领域的创新者（只要想想他极富革命性的风景），以及，一个摈弃了道德偏见，对人类心智进行清醒观察的专注的分析者。

16世纪中期，勃鲁盖尔几乎在安特卫普和布鲁塞尔度过了短暂的一生，其间只进行过一次重要而有些反常的意大利之旅。他在那次旅行结束后，作出一个颠覆性的决定：当时，整个欧洲的艺术家都在尊崇以意大利为榜样的样式主义，而他，将走向反面。显然，意大利所见并没有给他带来任何灵感，他亲眼见到了拉斐尔和米开朗基罗的真迹，置身于许多意大利艺术家视为基石的古代遗迹间，却兴味索然。相反，大自然和日常生活给了他源源不断的灵感。他来自佛兰德斯雾气迷蒙的低地平原，那里有着微妙变化的色彩。他爱白雪皑皑的山峰；他爱往返意大利时经过的雄伟的阿尔卑斯山脉；在那那不勒斯，他为山谷里闪耀的南方光芒而着迷。在属于他的自然中，他描绘简单的农夫和渔夫，他们从早忙到晚，赚取每日的面包；同时他们梦想着富足之地，梦想着一个有着吃不完的蛋糕和燕麦的世界；男男女女按照四季节奏生活，犁地放牛，他们的世界观深深扎根于世代相传的智慧中。勃鲁盖尔的艺术为一种深入现世的现实主义铺垫了

道路，他亲身体验现实，而非仅仅远观。勃鲁盖尔藉此延续了约阿希姆·帕蒂尼尔、希罗尼穆斯·博斯等艺术家创造的尼德兰传统，因为，他同样对人类命运并无不切实际的幻想。但与前辈迥异的是，勃鲁盖尔始终扎根于此时此地，立足于佛兰德斯的土地，拒绝去幻想什么地狱焰火或欲壑难填的怪物。哪怕描绘宗教或神话场景，他也从不使用传统的图像形式，转而寻找主题人性化的一面，以及潜藏其中的更深信息。因此，他的《伊拉洛斯坠落的风景》并非是对传统修辞学的实践。他更关注让世界和自然按自身的节奏运行，而不受或大或小的人事影响。在《通往耶稣受难的队伍》中，人们为了一睹行刑的恐怖场面，拥挤着往骷髅地而去，小小的耶稣形象倒在十字架下，很难一眼从簇拥的人群中被辨别出来；在《保罗的皈依》中，该事件是从陡坡上队伍末端的骑马者的视角望去的，仿佛是个意外的灾祸。

正因为勃鲁盖尔以彻底的自由和诚实来处理主题，他的画才拥有了非凡的直接性和真实感，让印象、情绪和情境得以交流。当然，我们必须将他的手区别于之后数不胜数的平庸或拙劣的模仿者。在他的真迹前，是画面的品质、笔触的坚决以及他对自然的热爱，令我们能在那迷人而显然“简单”的画面之下，识别出一个勇敢、智慧、高度创新的艺术家的风格。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

彼得·勃鲁盖尔：农夫与诗人

今天，老彼得·勃鲁盖尔（Pieter Bruegel）已被视作佛兰德斯艺术甚至欧洲艺术的一个顶峰。他创作了许多艺术史上的标志性作品，其中一些闻名全球，譬如《雪中猎人》，遍及无数家庭、候客厅和书籍封面。他不长的职业生涯中留存至今的作品，大约只有40幅左右。他作为备受崇敬和爱戴的大师的地位，也是近年才得到承认的。

从漫画到史诗

老彼得·勃鲁盖尔在20世纪之前大抵是被忽视的，尽管他在有生之年就备受尊崇（同时代对他作品的大量复制可以证实），而且长期以来，他被认为是“佛兰德斯世俗艺术之父”。这部分是因为那位阿尔卑斯山以北最出名的艺术家传记作家、尼德兰诗人、艺术家卡莱尔·凡·曼德尔（Karel van Mander, 1548年—1606年）所撰写的生动却极具误导性的传记。在他的描述中，勃鲁盖尔首先是一位“幽默”画家。这反映他在各种语言中的绰号：皮埃·丹·卓尔（Dro，滑稽古怪的意思）、勃鲁盖尔·勒·卓尔、皮埃特·布弗

（Buffo，意大利歌剧中的丑角）——总之，“丑角勃鲁盖尔”。另一个外号——“农夫勃鲁盖尔”也广为人知，因为很多人以为他的画是对乡村生活的滑稽模仿。

在之后几百年中，古典题材和古典绘画风格被广泛认为是对艺术最高价值的体现，而在“艺术类型的等级阶梯”上，乡村生活题材被放在很低的位置，勃鲁盖尔因此被长期低估。当然，有几个例外。其中一个似乎最“不应该”的推崇者是约书亚·雷诺兹爵士（Sir Joshua Reynolds），一位古典主义“高尚风格”的核心支持者和实践者。在他1797年撰写的《佛兰德斯之旅》（*Journey Flanders and Holland*）中，他称赞勃鲁盖尔的《无辜者大屠杀》拥有“大量的思考”。总体来看，19世纪后半叶，才开始了对勃鲁盖尔的重新评估。在1850年出版的两篇文章中，法国诗人夏尔·波德莱尔（Charles Baudelaire）反对将勃鲁盖尔的作品仅仅视为“奇幻”的通行观点，他从中发现了“一种特殊的撒旦式的优美”，使作品获得了一种传奇般的转调（显然，这里强调的是勃鲁盖尔受尼德兰画家博斯所影响的设计与绘画）。

经年的历史研究逐渐建立起关

《狂欢节与四斋戒之战》局部，1559年，
维也纳，艺术史博物馆

