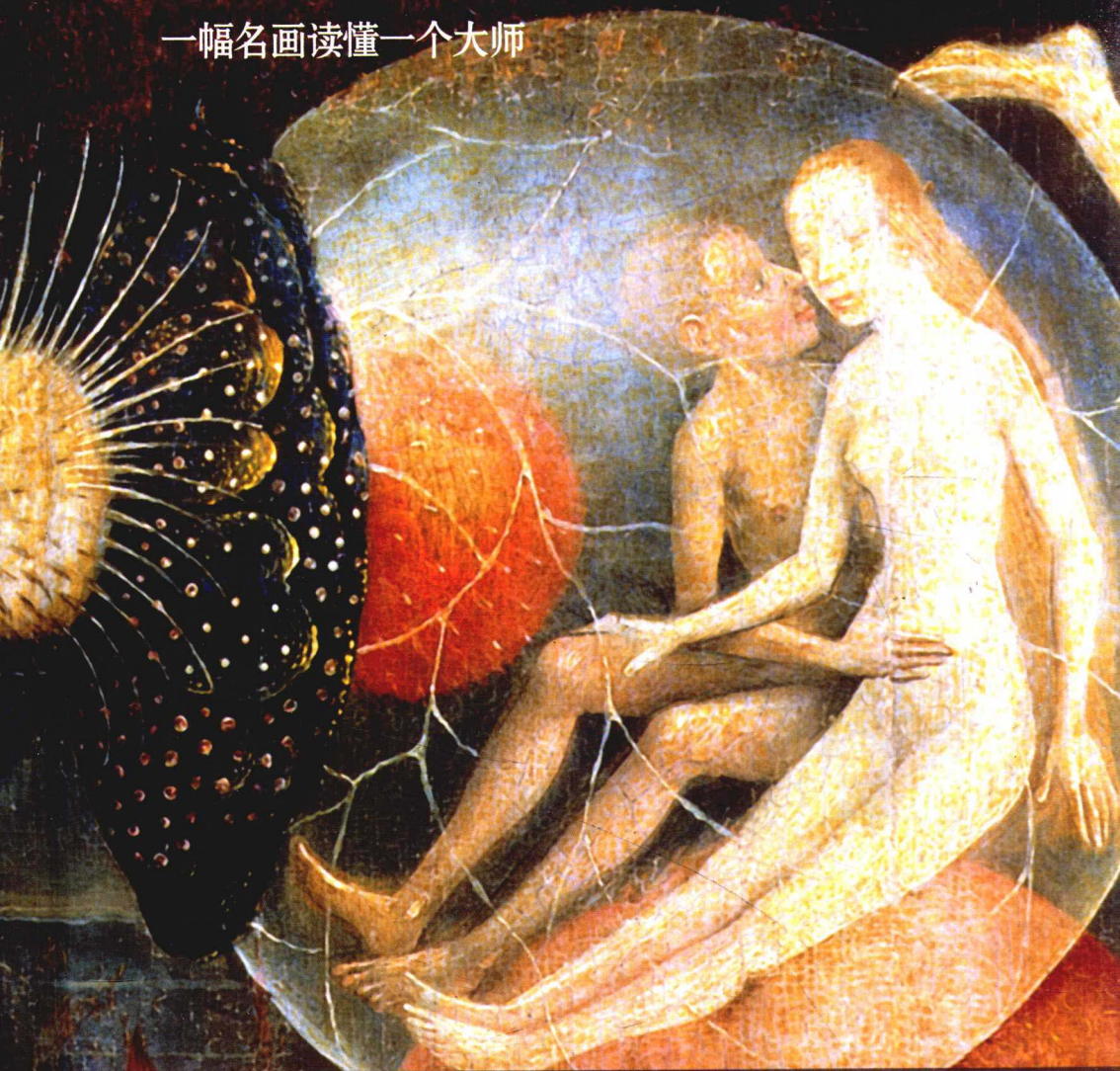

一幅名画读懂一个大师

博斯的 人间乐园

BOSCH, The Garden of Earthly Delights

(意) 斯特凡诺·祖菲/著 张晨/译

 中国出版集团

 现代出版社

一幅名画读懂一个大师

博斯的 人间乐园

(意) 斯特凡诺·祖菲/著 张晨/译

图字：01-2014-2426

图书在版编目 (C I P) 数据

博斯的《人间乐园》 / (意) 祖菲著 ; 张晨译. --
北京 : 现代出版社, 2014.12
(一幅名画读懂一个大师)
ISBN 978-7-5143-3039-7

I. ①博… II. ①祖… ②张… III. ①博斯,
H. (1450 ~ 1516) —油画—绘画评论 IV. ①J213.055.63

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第246918号

Copyright © 2012, 24 ORE Cultura srl, Milan

The simplified Chinese translation rights arranged through Righttol Media

(本书中文简体版权经由锐拓传媒取得 Email:copyright@righttol.com)

博斯的《人间乐园》

作 者 [意] 斯特凡诺·祖菲
译 者 张 晨
责任编辑 刘 刚
出版发行 现代出版社
地 址 北京市安定门外安华里504号
邮政编码 100011
电 话 010-64267325 010-64245264 (兼传真)
网 址 www.1980xd.com
电子信箱 xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷 北京瑞禾彩色印刷有限公司
开 本 880mm×1250mm 1 / 32
印 张 3.375
版 次 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷
印 数 1—3000册
书 号 ISBN 978-7-5143-3039-7
定 价 39.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

目 录

- 4 高深莫测的谜题
- 7 神秘杰作的故事
- 19 博斯的生活
- 22 学术解读与流行说法
- 26 可抵达的天堂？
- 30 《人间乐园》
- 32 《创造夏娃》
- 50 《人间天堂》
- 70 《音乐的地狱》
- 93 博斯生平年表

一幅名画读懂一个大师

博斯的 人间乐园

(意) 斯特凡诺·祖菲/著 张晨/译

图字：01-2014-2426

图书在版编目 (C I P) 数据

博斯的《人间乐园》 / (意) 祖菲著 ; 张晨译. --
北京 : 现代出版社, 2014.12
(一幅名画读懂一个大师)
ISBN 978-7-5143-3039-7

I. ①博… II. ①祖… ②张… III. ①博斯,
H. (1450 ~ 1516) —油画—绘画评论 IV. ①J213.055.63

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第246918号

Copyright © 2012, 24 ORE Cultura srl, Milan

The simplified Chinese translation rights arranged through Righttol Media

(本书中文简体版权经由锐拓传媒取得 Email:copyright@righttol.com)

博斯的《人间乐园》

作 者 [意] 斯特凡诺·祖菲
译 者 张 晨
责任编辑 刘 刚
出版发行 现代出版社
地 址 北京市安定门外安华里504 号
邮政编码 100011
电 话 010-64267325 010-64245264 (兼传真)
网 址 www.1980xd.com
电子信箱 xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷 北京瑞禾彩色印刷有限公司
开 本 880mm×1250mm 1 / 32
印 张 3.375
版 次 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷
印 数 1—3000册
书 号 ISBN 978-7-5143-3039-7
定 价 39.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

目 录

- 4 高深莫测的谜题
- 7 神秘杰作的故事
- 19 博斯的生活
- 22 学术解读与流行说法
- 26 可抵达的天堂?
- 30 《人间乐园》
- 32 《创造夏娃》
- 50 《人间天堂》
- 70 《音乐的地狱》
- 93 博斯生平年表

高深莫测的 谜题

《人 间乐园》这幅三联画真的是一个“艺术之谜”。耶罗尼米斯·博斯 (1450-1516) 本名为吉罗姆·范·埃庚，是北方文艺复兴运动中的代表人物，最富盛名的尼德兰画家之一。1450 年出生在靠近比利时，位于公爵领地布拉班特的小镇斯海尔托亨博斯。他的杰作是怎样创造的，什么时候画的，这些画的意义是什么，代表了什么？坦白地说，没有人知道这些问题的答案，或者说至今为止没有人能够给出令人信服的答案。艺术史学家、档案学家以及注释学家已经尝试了可以找到的很多方式来研究博斯的画，他们在低地国家^①和西班牙（博斯的三联画在创作完成之后曾经到过的国家）找寻用拉丁语、法语、德语以及荷兰语写成的古籍，试图从中发现蛛丝马迹。因为缺乏详细记录，艺术史学家们又试图从异教崇拜、民间传说、寓言、魔法、秘密结社，甚至炼金术、弗洛伊德精神分析中寻求解读博斯艺术作品的线索。这些专家甚至拨开历史的迷雾，从中发现了一些被历史淡忘的关键人物，他们对于解读博斯的作品起到了有益的帮助。如果我们能够了解博斯更多生活细节该多

^① 低地国家 (Low Countries)，是对欧洲西北沿海地区的称呼，广义上包括荷兰、比利时、卢森堡，以及法国北部与德国西部；狭义上则仅指荷兰、比利时、卢森堡三国，合称“比荷卢”或“荷比卢”。

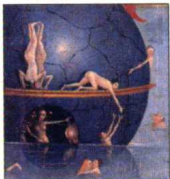
好，从他的书架上翻翻他当时在阅读的书籍，更加熟悉博斯的兴趣爱好，发现一些他的信件，有一些他的朋友和赞助人的信息，知道他的大型三联画有没有曾经放在祭坛上那该多好（《人间乐园》、《博士来拜》、《甘草车》这三幅作品目前保存在马德里，《圣安东尼的诱惑》保存在维也纳，小幅作品《圣茱莉亚殉难》与《隐士圣徒》三联画保存于威尼斯的总督府）。对于博斯绘画的研究还在继续着，但是现在我们无法得出任何确切的结论。对于博斯的大部分绘画作品，无法提供有关委托人和委托目的的确切信息——这也是关于博斯研究的一大空白，也使得很多问题有了开放式的推论。那么在本书，对于博斯的研究，不妨先从一些为数不多的确切信息说起。虽然没有签名，但《人间乐园》这幅作品可以说毫无疑问是博斯的亲笔作品。这幅画为三联画^①形式的画作，由中间部分与两翼组成，两翼部分内外都绘有作品。这种类型的祭坛画在当时的低地国家和德国文化地区很流行（这种三联祭坛画的中间部分通常都是木刻画而不是绘画），通常都会根据一年中的不同时期的礼拜或是庆典需要来打

① 三联画 (triptych)，是由中间部分与两翼和两翼合上时组成的部分这四部分画面组成，是祭坛画中常常用到的绘画形式。

开或是关闭三联画的两翼部分。从凡·艾克兄弟^①创作的根特祭坛画中的《羔羊的礼赞》^②开始，三联祭坛画的两翼外部多采用灰色浮雕式画法或是黑白画法，从而与内部明亮鲜艳的色彩产生强烈的对比。博斯在创作《人间乐园》这幅作品时也遵循了三联画的模式，按时间顺序与道德考量来安排绘画场面（创造——堕落——惩罚），世界的伊始绘制在了三联画的两翼外侧。这幅作品的名字《人间乐园》最早出现在17世纪西班牙国王的收藏目录中。然而并没有历史资料和图像学的资料能够为我们确切解读这幅作品，这幅画的名字也对于我们理解这幅三联画没有太多的帮助。

① 凡·艾克兄弟（Van Eyck Brothers），是指14世纪到15世纪尼德兰画家胡伯特·凡·艾克（1370—1426）和扬·凡·艾克（1385/90—1441）兄弟。1415年根特市长约多库斯·威德向胡伯特·凡·艾克订制祭坛画，他画了10年，未完成就去世了，后由弟弟扬·凡·艾克继续完成，安置在根特圣贝文教堂。

② 《羔羊的礼赞》，为《根特祭坛画》的一部分，作为15世纪尼德兰美术的标志，《根特祭坛画》这幅出现在尼德兰文艺复兴初期的艺术巨制，具有一种里程碑的意义。在中央下层的一幅是《羔羊的颂赞》，它也是整个组画的核心，是一幅最富戏剧性的横幅面的宗教传说场面。这个题材取自圣经《启示录》第七章第九、第十两节。

神秘杰作的故事

当这幅三联画的两翼打开的时候几乎有四米长。总体上来说，这幅作品得到了很好的保护，没有大部分的开裂或剥落，也没有因早期的修复和重新描画而失去本来的面目。经过对三联画作品所用木材的年轮年代学分析，这幅作品最早创作年代追溯到了公元1470年。而这一年代也仅仅只能用来参考，因为用来创作三联画的木材通常都会在经过处理之后保存在作坊里很长时间。经专家分析，这幅三联画的创作年代应该在1480年到1505年之间。事实上，连确定博斯《人间乐园》这幅三联画的创作年代都如此艰难，可见要确定博斯的作品风格变化发展过程有多么的困难。

那么我们再一次需要做的就是回到那些我们确切知道的信息上去。关于这幅三联画第一次有史料记载是在教士安东尼奥·德·贝亚蒂^①的《旅行笔记》上，他是阿拉贡大

① 安东尼奥·德·贝亚蒂 (Canon Antonio de Beatis)，路易吉拉哥纳红衣主教，从1517年到1518年在德国、尼德兰、法国和意大利北部旅行，著作有《旅行笔记》。

主教路易斯的秘书，是阿普里亚的莫尔费塔人（他在《旅行笔记》上用到的语言充满了他家乡的方言——当时现代意大利语还没有完全成型）。在这本《旅行笔记》上他记录下了自1517年5月9日离开意大利菲拉拉前往中欧一路上的所见所闻。很明显他是一位艺术爱好者，也喜欢美食、时尚和美女，笔记上记录了他一路上见到的伟大建筑、绘画、雕塑作品。在博斯逝世后不到一年的时间，1517年的7月30日，贝亚蒂拜访了位于布鲁塞尔的亨利三世的宫殿，他是低地国家的统治者。在那里他发现了“一些木板上画着些很怪异的图像”，人们从一个贝壳中爬出，黑皮肤和白皮肤的男人女人全裸着，这些描述确实指的是《人间乐园》三联画无误。而作者在这本笔记中对这幅作品的描述只是寥寥几笔带过，并没有详细的介绍作品。而丢勒也曾经写过一本旅行笔记，这本创作晚于贝亚蒂三年写于1520年的笔记中却没有提到这幅作品，不免让人更加困惑。

上帝创造世界的第三日

当《人间乐园》三联画的两翼关闭时，从外面看到的是完全不同的景象，这也是这幅三联画的重要组成部分。这一部分描绘了一个在水中诞生的世界，水域包围着一片由植物覆盖的大陆，指的很可能就是在当时由航海士在大西洋另一端发现的“新大陆”。这是上帝创造世界第三天的画面：这个世界刚刚成型，生机勃勃，肃穆的灰色画面上，一幅荒野的景象呈现在我们面前，之前被上帝分开的天与地正慢慢成型，植物开始慢慢生长。这是人类偷禁果犯下罪业前的世界。在这幅画中博斯用到了纯灰色画法，构图充满艺术家的奇思妙想：画面的背景中的宇宙世界是黑暗的，而中间有一个透明的玻璃球体，透明球体里的世界好像正在慢慢苏醒。

左上角的角落里，是年迈的上帝（与三联画内部的《夏娃的创造者》中的上帝形象很不一样），他孤零零地待在大罩子外的黑暗中。膝盖上放着圣经，两扇画板上分别用拉丁文写着出自《圣经》的两句话：“因为他的话，才变得如此；他命令了，才有了一切（Ipse dixit et facta sunt, Ipse mandavit et facta sunt）。”从画面上看来，洪水已经退去，万物开始复苏，可以推测这描绘的是上帝创世第三天。整个《人间乐园》似乎在描述上帝创造世界，创造人类，并在这个玻璃球体外无时无刻不再关注着人类，当人类吃下智慧之果时，他们将堕入地狱，一切又回归太初。

这正是《创世纪》所描述的世界，神说：“天下的水要聚在一处，使旱地露出来。地要长出青草和结种子的菜蔬、结果子的树木，各从其类，果子都包着核。”事情就这样发生了，白天和黑夜分开了，这便是上帝创造世界的第三日。

耶罗尼米斯·博斯

《上帝创造世界的第三日》

1500-1505 年

木板油画

220cm × 194cm

马德里，

普拉多美术馆

