

一幅名画读懂一个大师

The background of the entire page is a reproduction of the painting 'The Arnolfini Portrait' by Jan van Eyck. It depicts a man in a dark robe and hat (Johannes de Witt) and a woman in a green dress and white headdress (Geertje Meert) standing in a room. The man is holding the woman's hand. In the background, there is a chandelier, a mirror on the wall, and a red curtain.

凡·艾克的 阿尔诺芬尼肖像

VAN EYCK, The Arnolfini Portrait

(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

凡·艾克的^① 阿尔诺芬尼肖像

(意) 斯特凡诺·祖菲/著 张晨/译

图字：01-2014-2431

图书在版编目 (C I P) 数据

凡·艾克的《阿尔诺芬尼肖像》/(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 978-7-5143-3036-6

I. ①凡… II. ①祖… ②张… III. ①艾克, J.
V. (1385~1441)—油画—绘画评论 IV. ①J213.055.63

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第246920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)

凡·艾克的《阿尔诺芬尼肖像》

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	2.75
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 978-7-5143-3036-6
定 价	39.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

目 录

- 4 我们最后需要的东西！
- 7 一幅杰作的世界旅程
- 16 神秘的“阿尔诺芬尼”：
 我们的阿尔诺芬尼先生或是
 一个无知的戴绿帽子的人
- 20 房间里的那个世界
- 25 凡·艾克已经考虑到所有事情，
 包括我们
- 28 《阿尔诺芬尼肖像》
- 77 凡·艾克的
 生平年表

一幅名画读懂一个大师

凡·艾克的^①

阿尔诺芬尼肖像

(意) 斯特凡诺·祖菲/著 张晨/译

 中国出版集团
 现代出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图字：01-2014-2431

图书在版编目 (C I P) 数据

凡·艾克的《阿尔诺芬尼肖像》/ (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 978-7-5143-3036-6

I. ①凡… II. ①祖… ②张… III. ①艾克, J.
V. (1385 ~ 1441) — 油画 — 绘画评论 IV. ①J213.055.63

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第246920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)

凡·艾克的《阿尔诺芬尼肖像》

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 2.75
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 978-7-5143-3036-6
定 价 39.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

目 录

- 4 我们最后需要的东西！
- 7 一幅杰作的世界旅程
- 16 神秘的“阿尔诺芬尼”：
我们的阿尔诺芬尼先生或是
一个无知的戴绿帽子的人
- 20 房间里的那个世界
- 25 凡·艾克已经考虑到所有事情，
包括我们
- 28 《阿尔诺芬尼肖像》
- 77 凡·艾克的
生平年表

我们最后 需要的东西！

卢卡富商乔瓦尼·阿尔诺芬尼的肖像一直被认为是从形象上证明 15 世纪意大利与弗兰德斯商业与艺术联系的有力证言。这幅画描绘了他与妻子共处于布鲁日家中这一私密空间里。

对于卢卡城而言（扬·凡·艾克还有一幅与他相关的杰作《圣母在法兰克福》），这幅画已经成为法律权利的一份资料，实际上也是文化国际主义的一份宣言。然而很巧的是，在 2010 年，一名同样活跃于卢卡的学者马尔科·帕奥里大胆地宣称这幅画实际上是凡·艾克及其妻子玛格丽特在孕育他们第一个孩子时的自画像。他还通过对著名史诗《玫瑰传奇》中的一段文字进行博学而富有象征意味的解读来印证他的观点。这篇描绘中世纪骑士精神的叙事诗中充满关于爱的隐喻。

“卢卡失去了一个历史图标”，一篇关于帕奥里的书的报章评论使用了这样绝望的开场白。对于一座城市，这一观点所带来的失望等同于卡拉瓦乔、米开朗琪罗、梅里西的故乡在得知卡拉瓦乔并非出生于贝加莫平原的那个小村庄而是出生于米兰时所经历的感受。认为这幅历史上最杰

出的肖像画之一并非描绘阿尔诺芬尼夫妇而是描绘凡·艾克夫妇的观点并不新鲜。早在 150 年前，当大英博物馆获得这幅画作时，伦敦国家美术馆的馆长就曾慎重地提出这一观点，但由于其他专家的反对意见而作罢。其他关于画中人物身份的疑问也时不时地被提出来（如果他不是乔瓦尼，也许是其他阿尔诺芬尼家族的成员呢？）。现在专家们则抓住关于这幅画的历史文献价值——在凡·艾克有记载的作品中，它无疑是最好的之一——以及关于其档案研究和寓意解释的问题。今天，英国伦敦国家美术馆在名字（乔瓦尼）的后面有个问号，而不是在姓氏（阿尔诺芬尼）的后面，这留下了一丝疑云。此外，那对夫妇的身份这一聚焦点也对画中所描绘的具体环境产生直接影响：一张结婚契约？对忠诚的许诺？订婚？现在保罗的书通过添加新的线索来重新引起这些争论，促使我们从各个角度去重新审视这幅画。显然，这项工作很吸引人。为了释义依塔洛·卡尔维诺重读文学经典的评论，要从大量艺术品身上发掘新的东西，细致的弗兰德绘画尤其是凡·艾克的作品让我们发现那些隐藏在背后或者只是我们没有注意到的

细节以及其他惊人的特征。在这小于 1 平方米的画布上，凡·艾克的“阿尔诺芬尼肖像”（为了方便，我们仍将使用这个传统的标题，放在引号中只是为了谨慎起见）呈现了一个精致的家庭缩影，而其中对光的精确描绘也令人震惊。后墙上那面著名的凸面镜巧妙地扩展了空间并增强了对人物和细节的描绘。你几乎可以听到地板在嘎吱作响，仿佛观者真正“进入了”这对合法夫妇的卧室，这个家里最私密的空间。

一幅杰作的 世界旅程

凡·艾克的“双重”婚礼肖像无疑是美术史上最著名并且被临摹最多的作品之一。它的吸引力中不可忽视的一个方面在于其主题的独特性：无论是从主题和构图方面都没有类似的作品可以相比较。两个主要人物的身份以及映现在镜子中的两个人物缩影的身份现在成为一个谜题。画中到底正在发生着什么？至少，如果说主体的行为不够明确，那至少应该画上具有象征意味的物体？幸运的是其他事实是毫无争议的：画家的身份，作品的日期和历史都已被确定。事实上，这幅画的签名和日期都很明显。而在其他作品中（包括那些挂在英国伦敦国家美术馆同一面墙上的作品），凡·艾克用弗兰德语或者法文签名，而在这里，他用拉丁文将自己的名字签在相当奇怪的位置：几乎是在画面的正中央，那面后墙的凸面镜上方。作者还添加了涂鸦式的题词：“扬·凡·艾克在这里，1434”。

没有人怀疑过其署名和日期的准确性。能直接指向赞助人的历史记载还未找到（因此关于人物身份的问题是一个推测），但我们可以将历史精确地追溯到作品完成后的几个世纪。大约在1490年，这幅画属于一位西班牙血统

的绅士，迭戈·格瓦拉。他是一个有教养的收藏家，还是弗兰德的高级皇家官员。他所管辖的地区以前是勃艮第的一部分。他把它献给奥地利的玛格丽特，即未来的查尔斯五世的姑姑。作为低地国家有力的统治者，玛格丽特居住在小而金碧辉煌的梅赫伦（法语：马利纳 Malines）皇宫里，皇宫恰好位于安德卫普和布鲁塞尔的中途。在一本1516年的财产清册上我们可以找到关于这幅作品的第一个确切的文献记录，也是那些关于这幅画的严肃解析的原点。在一段零碎的法语中，这样描述这幅画：“一幅由唐·迭戈献给夫人的大幅画作中，一个叫阿尔诺芬尼的人和他的妻子在一个房间里，在这幅画的封皮上能看到迭戈的盾徽。”

那个“封皮”已经消失了（即有着格瓦拉盾徽的保护封）。在奥地利的玛格丽特去世后，这幅画由她的侄女哈布斯堡皇室的玛丽（查尔斯五世的姐姐，也是英勇的匈牙利国王路易斯的遗孀。路易斯国王在莫哈奇一战被土耳其人击败而身亡后，玛丽也成为低地国家的统治者）继承。在荷兰十六世纪晚期纷乱的独立战争时期，这幅画被转移

到马德里，并在超过两个世纪里的时间里属于西班牙皇室的收藏。然而在拿破仑占领期间，在命运奇妙的转折下，一位法国官员使它回到了它被创作出来的地方。在滑铁卢战役后，一位英国官员在布鲁塞尔得到了这幅画，并于 1842 年 6 月将它卖给新建的英国伦敦国家美术馆，以 730 英镑的低价。

扬·凡·艾克

《阿尔诺芬尼肖像》（细节）

1434年

板上油画，82.2cm × 60cm

伦敦，国家美术馆

Er fuit hi