

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI出版 | 授权出版

艺术
大师

清醒的观察者

勃鲁盖尔作品赏析

[意] 威廉姆·德洛·鲁索 著
姜亦朋 译

51 北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

清醒的观察者

勃鲁盖尔作品赏析

[德] 易廉姆·德洛·鲁索 著 / 姜亦朋 译

图书在版编目 (CIP) 数据

清醒的观察者: 勃鲁盖尔作品赏析 / (意) 威廉姆·德洛·鲁索著; 姜亦朋译. -- 北京: 北京时代华文书局, 2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文: Bruegel

ISBN 978-7-5699-2201-1

I. ①清… II. ①威… ②姜… III. ①勃鲁盖尔 (Bruegel, Pieter 约 1525-1569) — 油画 — 绘画评论 IV. ① J213.055.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001008 号

影响世界艺术史的艺术大师

清醒的观察者: 勃鲁盖尔作品赏析

QINGXING DE GUANCHAZHE: BOLUGAIER ZUOPIN SHANGXI

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 | 王训海
总策划 | 梁明德
责任编辑 | 周连杰
特约编辑 | 廖丹
装帧设计 | 格林文化
责任印制 | 刘银

出版发行 | 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 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892
(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10
字数 | 100 千字
版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书号 | ISBN 978-7-5699-2201-1

定价 | 68.00 元

版权所有, 侵权必究

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

影响世界艺术史的艺术大师

清醒的观察者

勃鲁盖尔作品赏析

[意] 威廉姆·德洛·鲁索 著 / 姜亦朋 译

© 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，一个摒弃了道德偏见，对人类心智进行清醒观察的专注的分析者。

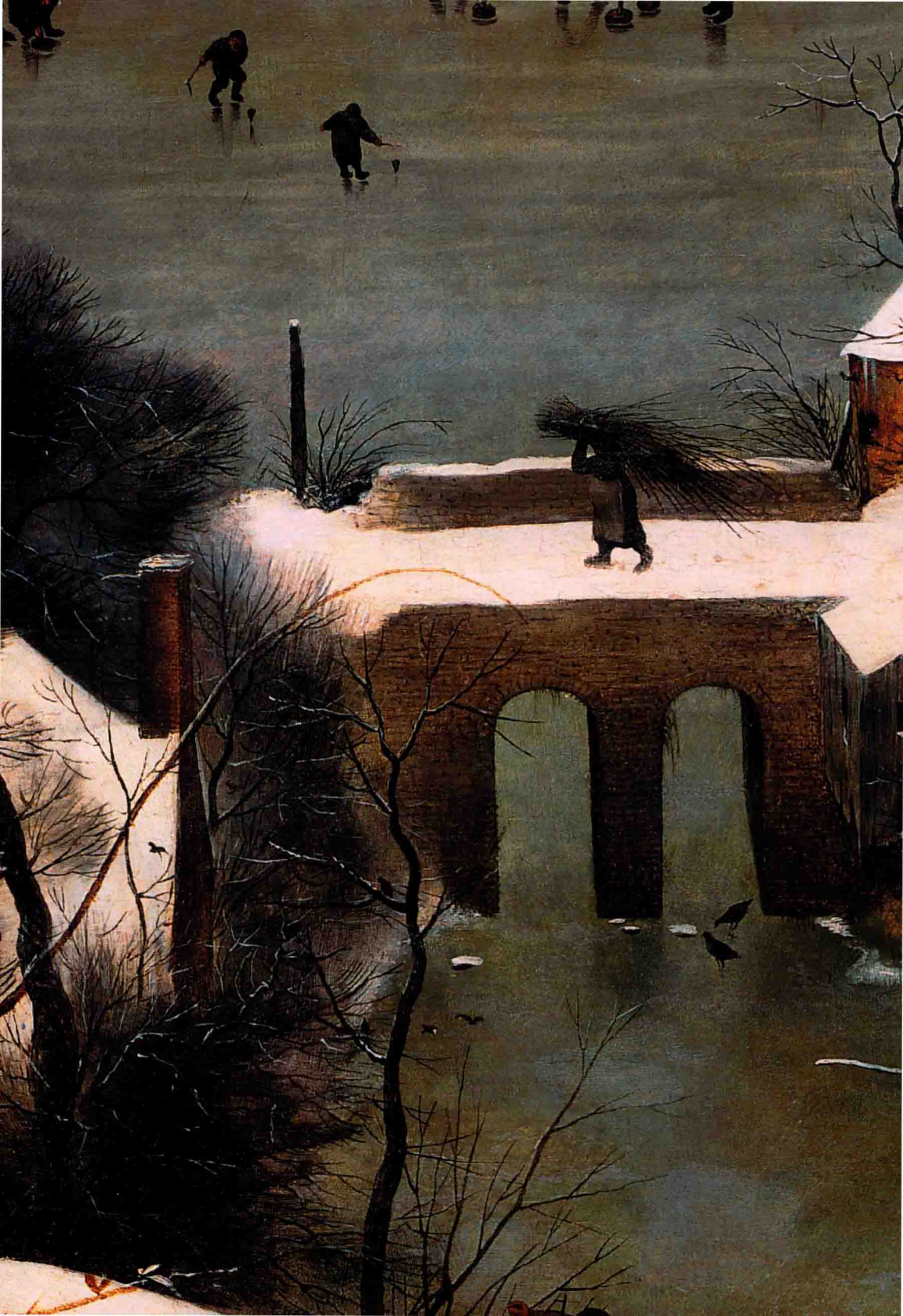
16世纪中期，勃鲁盖尔几乎在安特卫普和布鲁塞尔度过了短暂的一生，其间只进行一次重要而有些反常的意大利之旅。他在那次旅行结束后，做出一个颠覆性的决定：当时，整个欧洲的艺术家都在尊崇以意大利为榜样的样式主义，而他，将走向反面。显然，意大利所见并没有给他带来任何灵感，他亲眼见到了拉斐尔和米开朗基罗的真迹，置身于许多意大利艺术家视为基石的古代遗迹间，却兴味索然。相反，大自然和日常生活给了他源源不断的灵感。他来自佛兰德斯雾气迷蒙的低地平原，那里有着微妙变化的色彩。他爱白雪皑皑的山峰；他爱往返意大利时经过的雄伟的阿尔卑斯山脉；在那不勒斯，他为山谷里闪耀的南方光芒而着魔。在属于他的自然中，他描绘简单的农夫和渔夫，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

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，其中有一些闻名全球，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。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

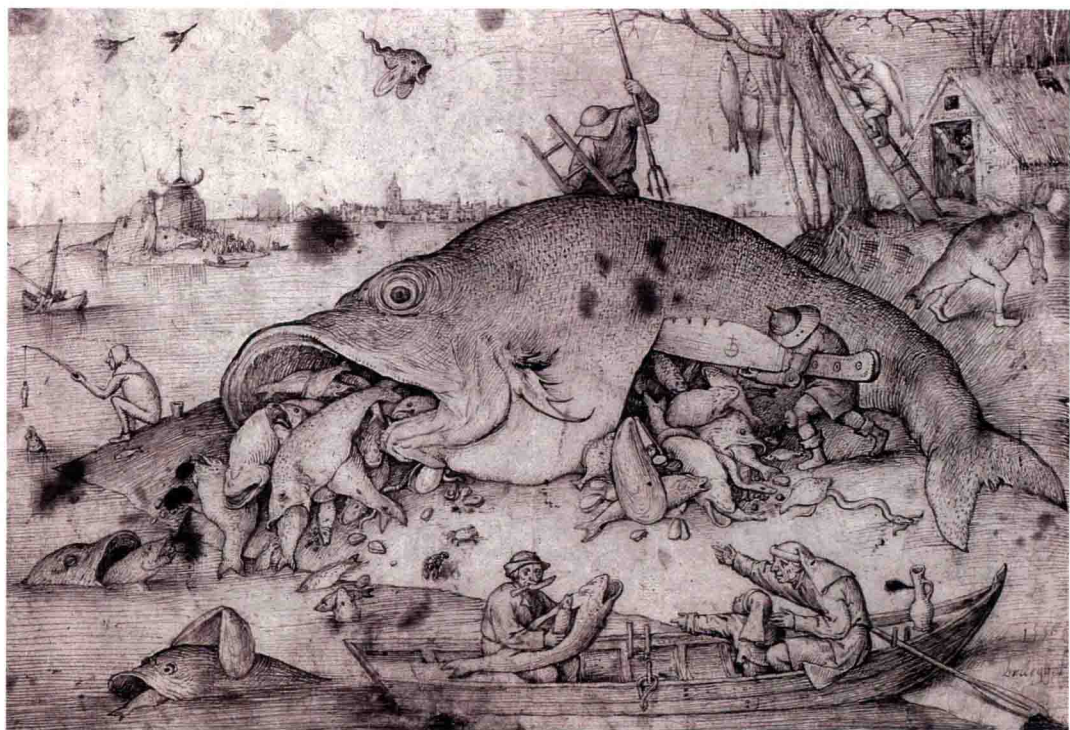
（Buffo，意大利歌剧中的丑角）——总之，“丑角勃鲁盖尔”。另一个外号——“农夫勃鲁盖尔”也广为人知，因为很多人以为他的画是对乡村生活的滑稽模仿。

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

《大鱼吃小鱼》，1556年，柏林，素描与版画博物馆

于勃鲁盖尔的权威性作品目录（许多被误指为他的作品、低劣的复制品和伪作，对提高他的地位毫无好处）。对于他所属时代的政治、宗教、知识发展方面的仔细研究，帮助我们深化了对他作品的理解。举例来说，有人声称在他的作品中发现了炼金术的象征手法，另有人将他的作品联系到其时代的道德与精神文学。同样，艺术史论分析和批评理论的进展也打开了新的视野。勃鲁盖尔从一个专画下里巴人题材的“简单的”甚至天真的画家，被日益认识到是一个精微的、智

识过人的艺术家，对他的时代的重要宗教、知识和艺术潮流有充分的了解。现在有人将他的“现实主义”视为“后中世纪”，换言之，关注世俗因而“现代”。另有人将注意力从他作品的内容和知识背景转移到艺术性上，关注他高度原创的构图、透视、形式和色彩手法。

贫乏的传记

尽管关于勃鲁盖尔的研究取得了很大进步，他的生平、事业、信仰依

然鲜为人知。正如他最出名的一幅作品《通天塔》所暗示的，一位评论者曾认为那些声称发现了“真实的”勃鲁盖尔的人，不过如巴别塔建造者般自以为是。所以，在研究勃鲁盖尔的生活与工作时，务求谨慎。

尽管他在世时享有盛名，留存下来的传记却鲜少提及细节，且常常来源于一些出处存疑的逸闻。唯一发现的历史记录是卡莱尔·凡·曼德尔所著的《北方的瓦萨里》（*Vasari of the north*）。但是，他的《画家之书》（*Book of Painters*）直到1604年才出版，即艺术家去世三十五年后。连勃鲁盖尔的出生时间和地点目前都无法确定。普遍假设他出生于北布拉班特（现属尼德兰）的布莱达。这个假设的证据，来自1567年意大利商人和作家路德维克·圭恰迪尼（Ludovico Guicciardini），著名历史学家弗朗西斯科·圭恰迪尼的侄子，在《低地国家的描述》（*Low Countries*）中，提到“布莱达的彼得·勃鲁盖尔”，并暗示了他和前辈希罗尼穆斯·博斯（Hieronymus Bosch）的联系，“一个对希罗尼穆斯·博斯的博学和幻想的杰出模仿者”。很长时间以来，学者们接受了卡莱尔·凡·曼德尔的说法，即勃鲁盖尔的家族可以追溯到布莱达近郊的一个村庄，事实上有两个地方都名为“布莱达”，并且“勃鲁盖尔”（Brueghel或他1559年签名使

用的Bruegel）是当时佛兰德斯地区常见的名字。关于他的生日也有同样的不确定性，只有几点有证据支持：据他的朋友亚伯拉罕·奥特里乌斯（Abraham Ortelius）所说，勃鲁盖尔于1569年“正值盛年”时在布鲁塞尔逝世，换言之，大约在40多岁时。他于1551年被当地的画匠协会——圣卢克行会接纳，这应该不会发生在21岁之前，甚至根据某些来源所确定的25岁之前。这些都暗示着他生于1526年左右，不管怎样都在1525年至1530年之间。尽管长期以来有关于他农民出身的假设，但他的社会背景或家庭出身情况均不详。至于他1551年之前的生活，我们更是一无所知。

凡·曼德尔还声称勃鲁盖尔曾师从于彼得·库克·凡·埃尔斯特（Pieter Coecke van Aelst，1502年—1550年），一位因在意大利住过很长时间而深受文艺复兴艺术影响的著名画家。这位佛兰德斯折中主义画家曾是查理五世皇帝的御用画家，曾到访过东方，翻译过维特鲁威（Vitruvius）和塞巴斯蒂亚诺·塞利奥（Sebastiano Serlio）的建筑著作。他作为圣卢克行会的主席，曾领导一个活跃的工作坊，出品彩色玻璃窗、细密画、水彩画和油画。库克·凡·埃尔斯特的太太梅肯·维尔赫姆斯特·蓓斯米尔斯（Mayken Verhulst Bessemers），后来成为勃鲁盖尔的岳母，并协助创