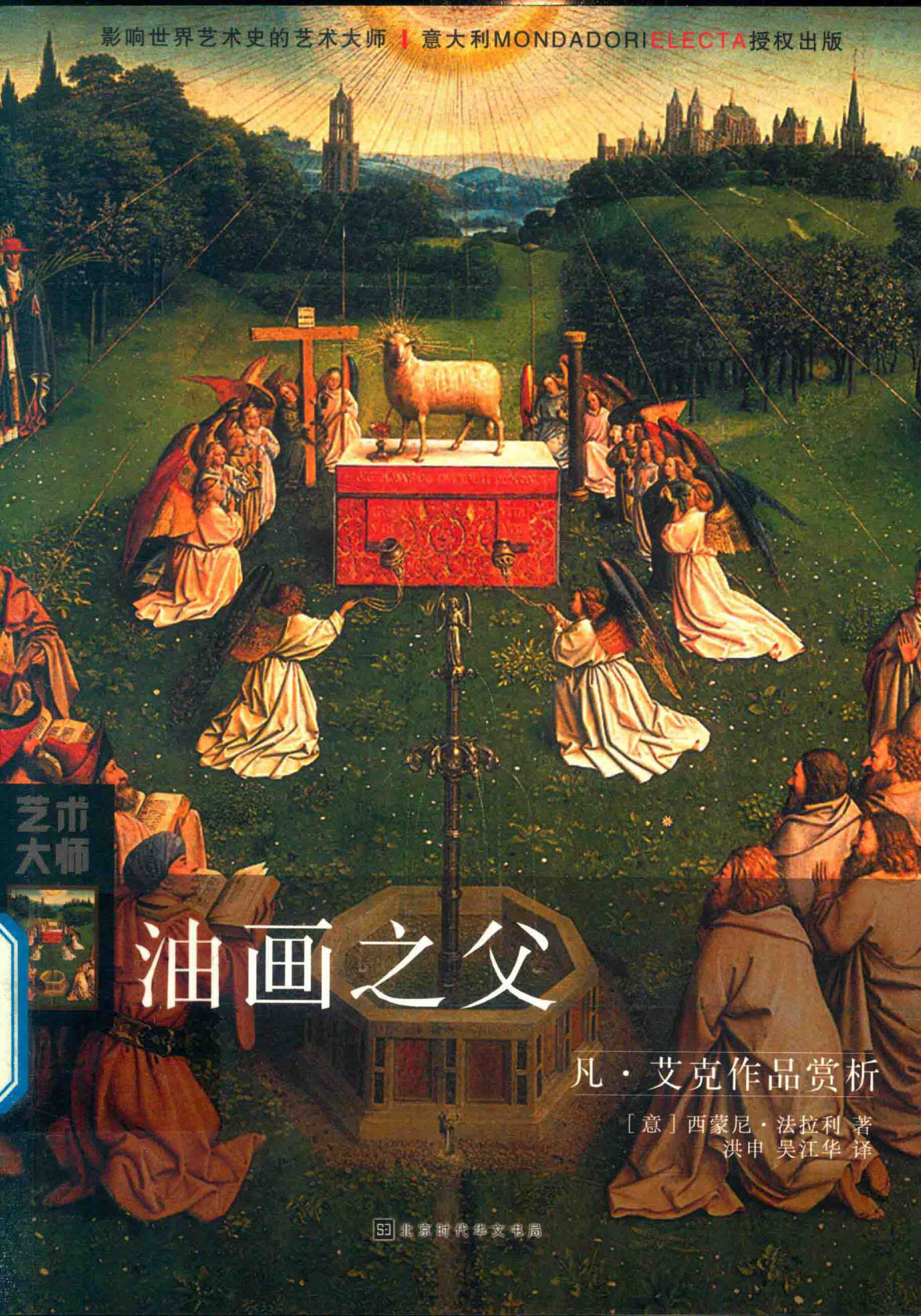

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA授权出版

艺术大师

油画之父

凡·艾克作品赏析

[意] 西蒙尼·法拉利 著
洪申 吴江华 译

北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

油画之父

凡·艾克作品赏析

[荷] 西蒙尼·法拉利 著 / 洪申 吴江华 译

图书在版编目 (CIP) 数据

油画之父: 凡·艾克作品赏析 / (意) 西蒙尼·法拉利著; 洪申, 吴江华译. -- 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: Van Eyck

ISBN 978-7-5699-2217-2

I. ①油… II. ①西… ②洪… ③吴… III. ①凡·艾克—绘画评论 IV. ①J205.563

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001958 号

影响世界艺术史的艺术大师

油画之父: 凡·艾克作品赏析

YOUHUA ZHI FU: FAN AIKE ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲

著者 | [意] 西蒙尼·法拉利

译者 | 洪申 吴江华

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 978-7-5699-2217-2

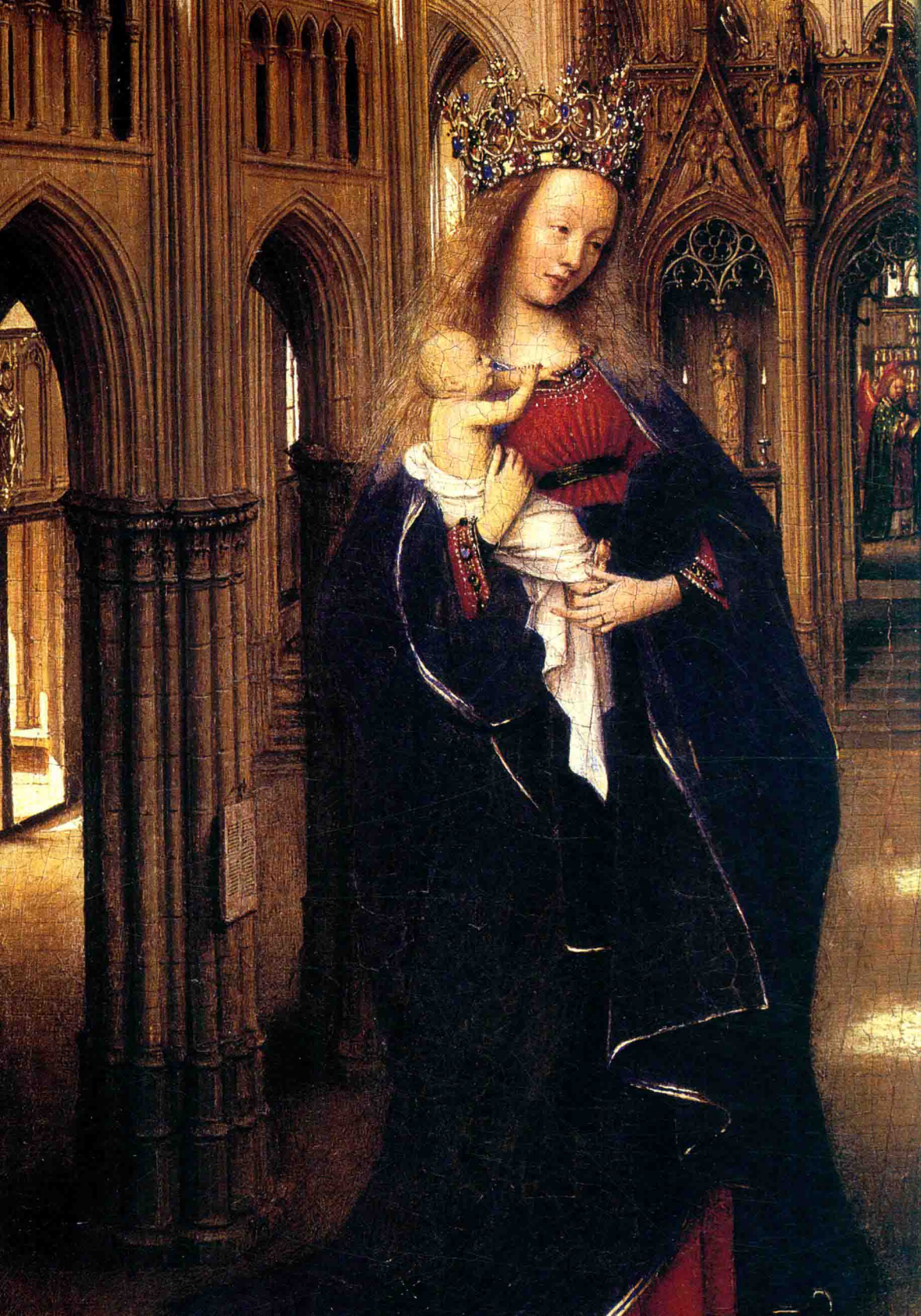
定价 | 68.00 元

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
	贴近凡·艾克
149	评论文选集
154	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Van Eyck

影响世界艺术史的艺术大师

油画之父

凡·艾克作品赏析

[意] 西蒙尼·法拉利 著 / 洪申 吴江华 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 Atlantyca S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Van Eyck

Text by Simone Ferrari

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 Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantyca.it-www.atlantyca.com

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近凡·艾克
149	评论文选集
154	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

虽然我已不能再听见他歌唱，但他的歌声却已令我永难忘怀。如今《神秘羔羊》多面画被恰如其分地安放在根特大教堂主立面内侧一处充满“博物馆”气息的宽广空间内。一切都在完美的掌控之下，如同皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡（Pierrot della Francesca）的《草坪上的圣母》，这幅作品也从其最初蒙泰齐公墓礼拜堂的居所转移到了原镇小学。

如今《神秘羔羊》被一种绝对而神圣的寂静所萦绕：所有人都屏息观赏，每一位参观者必须佩戴讲解器，任何最低声的细语都会招来责罚，轻者训斥，重者将被毫不留情地驱赶出去。我第一次得观并且“聆听”这幅画作时它还身处订画者乔斯·伍德（Joos Vyd）的家族礼拜堂内。1432年5月6日它光荣地入主了这座礼拜堂，其后经历了遗失、盗窃、归还和复制种种戏剧性经历，最终于1920年重新回到了原处。

今天我们在这座礼拜堂只能看到原画大小的复制图片了，去教堂看原作需要买票，但附赠一个小彩蛋：为了让观众看看画板后的精致，教士们时不时地会跑到画作边上用金属钩将其合上。伴着教士们优雅身姿的是一阵悠长甜美的“吱嘎”声，但见画布依附于古旧的铰链缓缓转动，让人想起广场上大钟旁装饰的雕塑。画板合上的过程中，画布中央肆意的绿色色块消失了，天使们锦衣的金光隐匿了，上帝那热烈深沉的火红色不见了，而成千上万被祝福民众的纯洁白袍也失踪了。再过一会儿，便听到一声难以察觉的闭合声，标志着整个过程的终结，而礼拜堂中的气氛也随之改变。画合上了，呈现在我们眼前的是它珍贵的灰白色画框和背板，在古象牙和珠母的映衬下，将人诱入寂静的冥想领域，取得收获。哥特式的教堂此时被巨大的宁静所笼罩，回廊和穹顶似乎构成了整个世界。唱诗台上，卧于华丽的18世纪洛可可式大理石墓内的大主教们或许在窃窃私语；庄严的布道台下，木雕狮子们正在这传奇般的盘根错节中低吼。但此时此刻，即便是这

些声音，身处侧面小礼堂内的参观者们也已无法听到了。在礼拜堂内主宰的是画作那热切的背影、静谧的空间和画板合上后凝固的时间，这一切于眼于心都是滋润。然后，教士们又会蹑手蹑脚地出现，用他们灵巧而令人厌倦的双手重新打开画作。伴随着新一轮和刚才完全相反的“吱嘎”声，仿佛世界又被重新点亮，充满了再生之光。

追随着画作上对于《默示录》场景天才般的诠释（受祝福之人的队伍向天使祭坛和恩惠喷泉行进），我们可以从头到尾领略这幅弗兰芒画派旷世杰作的魅力，它是整个艺术文明的一次完美而又完整的概括。画作打开时周围充溢了满是惊奇的低语，所有人都在那里静心等待这幅4.61米长多连画上所有16块盖板顺畅而圆满地打开。如果要给这幅画挑刺的话，只能说它美过头了。即便处于许多杰作的环绕中，这幅由12块栎木拼接而成的15世纪弗兰芒杰作的多样性和丰富性，仍无能出其右者。15世纪讲究宗教的虔诚，而这幅画的美中遍布着其创造者的印迹，凡·艾克倾注了耐心的爱情去描绘每一寸土地、每一道光线、每一份绿意和人们的每一项工作，他用笔赞颂我们所处的美丽世界并劝诱我们去爱这自然力每一个最小的分子。与同时代的佛罗伦萨同行们不同的是，凡·艾克不专攻人像，他的眼睛关注着多姿多彩的宇宙，在他的宇宙里松树可以拥有钟楼般的轮廓，岩石也与大理石塑像们一样活分，人与神相知相遇，而观者能够会心一笑。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

佛兰德斯金色世界里的凡·艾克

扬·凡·艾克（Jan van Eyck）的艺术生涯始于北方的文艺复兴摇篮费安德拉，他的生平与发展阶段和佛罗伦萨的文艺复兴大发展处于同一时期。强大的勃艮第家族持续扩张，为艺术发展提供了前所未有的良好温床。画家的足迹遍布阿姆斯特丹、里尔、布鲁日和图尔奈等地，每到一处都获得了巨大成功和殊荣，在欧洲画坛自成一格。他对宇宙有着澄澈的认识，对细节有着高尚的品味，对研究有着坦荡的追求，这三点构成的红线将凡·艾克与17世纪的伟大画家们连在一起，后者中的代表人物是维米尔（Vermeer）。

持续变迁的地区

14、15世纪之交，法国、荷兰、比利时交界之地的格局完全不同，并经历着剧烈的政治动荡。在巴黎的东北方向是佛兰德斯（布鲁日）、布拉邦特（安特卫普）、荷兰和林堡（列日）。南部的勃艮第公国在不久之后逐渐支配了上述所有地区，甚至在一段时间内成为了巴黎的主人（无畏的约翰在位期间，1408年）。勃艮第家族的领土扩张进程始于1384年勇敢的

菲利普二世统治期间，后任大公“好人”菲利普三世（1419年—1467年）继续其征程并迁都布鲁塞尔。

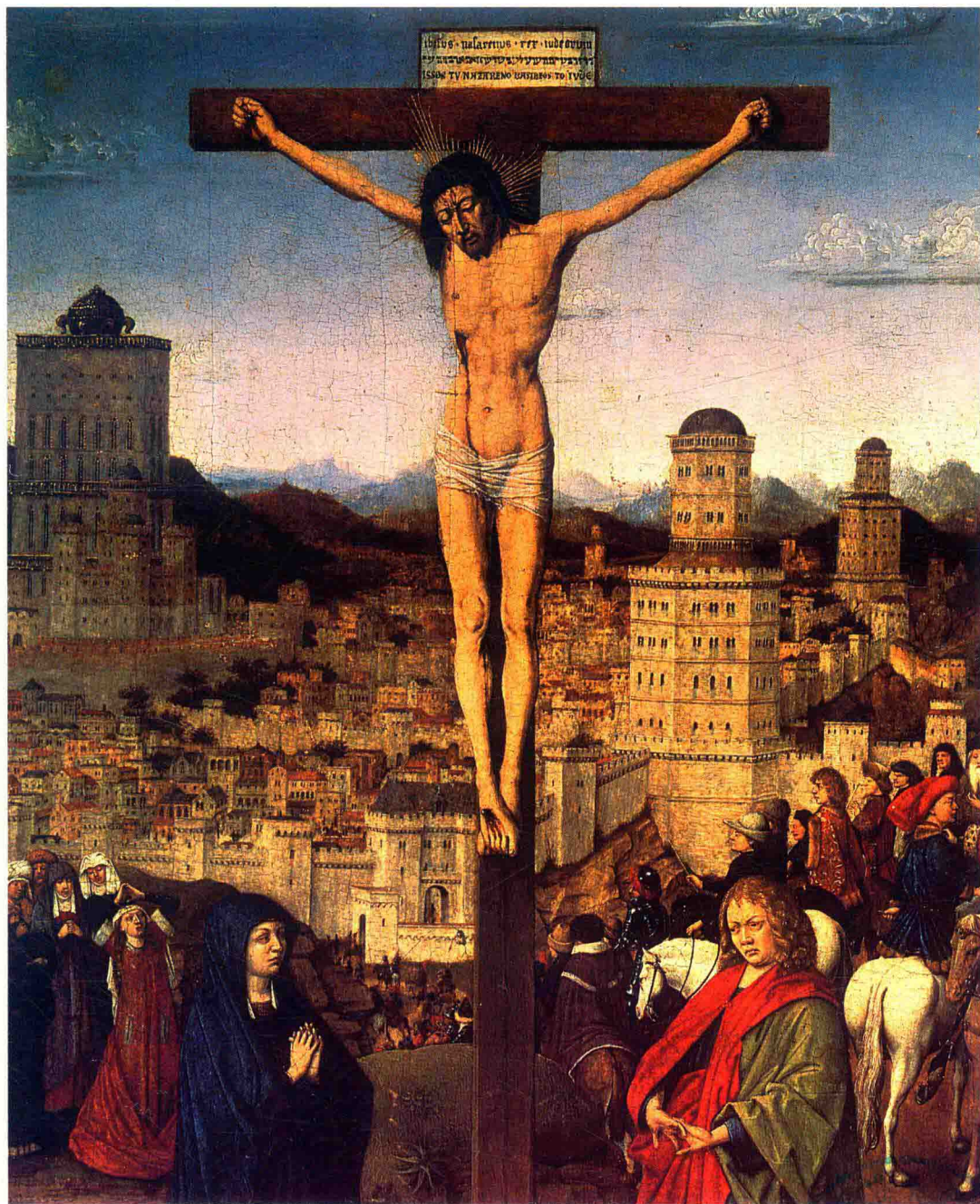
这片地区商业高度兴盛，在那个时期是欧洲经济最发达的几个中心之一。地区多个城市至今都保存着文艺复兴时期的诸多伟大作品。根特是查理五世的故乡，14世纪时已是欧洲仅次于巴黎的第二大都市。

1369年，勇敢的菲利普二世与佛兰德斯的玛格丽特成婚，标志着布鲁日进入黄金时期。1429年菲利普三世与葡萄牙的伊莎贝拉成婚，并将宫廷迁至此地。他们的婚礼极尽奢华，盛况空前，在当时成为话题。

同样在15世纪，由于海运业的高度发达，来自世界各地的商船云集安特卫普港，航运公司出于竞争需要纷纷在此设立分公司，使这个城市处于前所未有的高速发展中，到16世纪，城市人口突破10万，其兴盛发达甚至已取代了布鲁日的地位。

最后谈到布鲁塞尔。15世纪时勃艮第宫廷迁都于此，为本地的艺术大发展打下了坚实基础，其中的先行者首推罗希尔·范·德·魏登（Rogier van der Weyden）。但这段经济和文化的黄金发展时期不长，16世纪初战争

《耶稣受难》局部，
约1440年—1450年，
威尼斯，金宫博物馆

圣母领报像，《神秘羔羊》局部，1424年—1432年，根特大教堂

的最初阴影已开始笼罩这片土地，随后其优越地位逐渐丧失，欧洲的权力中心因其他王朝（哈布斯堡）的兴起而发生彻底转移。

在这片土地上占据最重要地位的是勃艮第公国，14世纪末时其推行强势扩张，境内艺术快速发展。在艺术领域涌现了两个重要的赞助者：勇敢的菲利普二世和其子“好人”菲利普三世，而作品的重要产出基地则是第戎市，在这座城市里孕育了多个艺术流派。

值得一提的是第戎近郊的夏末尔隐修院，修院由历任大公保护。梅尔基奥尔·布鲁德拉姆（Melchior Broederlam）于14世纪末在此担任祭坛盖板画的创作任务。他绘制的人物富有晚期哥特主义风格，细节刻画过于出众，乃至影响了作品整体的空间感。此地更负盛名的艺术家是生于哈勒姆的克劳斯·斯吕特（Claus Sluter），他是修院大门雕塑及勇敢的菲利普二世纪念碑的创作者，他的作品普遍采取等身实际大小，气氛庄严雄伟，是早期北方现实主义（早期多纳泰罗雕塑风格）的代表作，其雕塑的空间构造不再被周边的建筑结构所左右，哥特式雕塑的呆板线条已渐行渐远。

成长和导师

如果要对凡·艾克进行准确评价的话，鉴于他对于弗兰芒画派做出的开创性贡献，最合适的应该是“佛兰德斯马萨乔（Masaccio）”。他与后者一样是极富创造性的天才。人们一直以来对他的艺术成就津津乐道，但更具讨论意义的似乎是对其职业生涯初始阶段的研究。

画家的出生日期不可考，据推测1390年至1395年勃艮第统治期间生于荷兰马塞克（今属比利时林堡省，一说生于马斯特里赫特）。1422年出任荷兰王室宫廷画家，1425年起为“好人”菲利普三世服务。根据推测的画家出生时间并辅以上述信息，我们可以知道画家在30岁之后已开始崭露头角并成为职业画师。关于他的学徒期在佛兰德斯抑或是法国度过我们不得而知，但考虑到两地间距离接近，政治纽带紧密（包含勃艮第公国扩张的因素）且文化交往频繁，该推测有一定道理。

14世纪末期，当时的荷兰及比利时画家普遍为法王查理五世和他的两个兄弟勃艮第公爵菲利普及贝里公爵服务，因此年轻的扬有很多机会与宫廷打交道。彼时艺术界的一个突出现象是国际哥特主义在欧洲主要王室间大为盛行。这阵艺术界旋风与哥特主义文化紧密相连，以细

致入微的自然主义刻画和表面描绘作为主要表现形式，不追求透视效果，其鲜明的特色使其广为流传，一度形成与刚刚兴起的文艺复兴风潮分庭抗礼的局面。当时托斯卡纳画派的空间透视法仍然处于初级阶段，效果不忍卒睹，国际哥特主义以其对传统技法的延续性而取得一席之地理所当然。因此，相比意大利以透视法为驱动力的激进改革，北方艺术从中世纪自然主义到以凡·艾克为代表的文艺复兴这一转变过程更为柔和。1919年约翰·赫伊津哈（Johan Huizinga）在他的杰作《中世纪的衰落》（*Autunno del medioevo*，英文：*the waning of the Middle Age*）中抛弃了过去将该时期神化或标签化的做法，不使用“黑暗世纪”和“新时代”等字样，从一个全新的角度将这段时期与文艺复兴进行了科学对比。

凡·艾克的自然主义风格被誉为“中世纪晚期精神的完整延续”，但人们往往忽略了他作品中饱含的弗兰芒文艺复兴的种子：虽然他的作品经常出现中世纪标志性的城堡尖顶，但他擅长使用富有感染力的光影效果并坚持使用象征主义的装饰元素修饰画作。

说起晚期哥特主义或国际哥特主义，我们往往会陷入误区，要么将其简单定义为哥特主义的延续，要么将其贴上哥特主义衰落期的标签。其实这是一段充满激情和生命力的时期，