

文艺复兴时代

Jan Van Eyck, Bosch & Pieter Bruegel

扬·凡·爱克 包西 勃吕盖尔

15世纪初北欧最伟大的大师

细密画的传统

色彩的交响曲

幻境与现实

幽默中的悲哀

象征无所不在

大师

MASTER · THE FINE ARTS

毛宁 著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

文艺复兴时代

Jan Van Eyek, Bosch & Pieter Bruegel

扬·凡·爱克
包西
勃吕盖尔

大师

MASTER · THE FINE ARTS

毛宁 著

美术

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

文艺复兴时代. 杨·凡·爱克、包西、勃吕盖尔/毛宁著. —广州: 暨南大学出版社, 2002.8

(大师·美术/张坚主编)

ISBN 7-81079-165-6

I. 文... II. 毛... III. ①爱克, J.V. (1385~1441) —评传②包西, H. (1450~1516) —评传③勃吕盖尔, P.D. (1525~1569) —评传 IV. K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 057118 号

出版发行: 暨南大学出版社

丛书主编: 张 坚

丛书主审: 樊小明

策划编辑: 陆祖康

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 编辑部 (8620) 85226521 85220289 85225277

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220602 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 恒伟电脑制作有限公司

印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 4.5

版 次: 2002 年 8 月第 1 版

印 次: 2002 年 8 月第 1 次

印 数: 1—5000 册

定 价: 28.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社营销部联系调换)

卷首语

米开朗基罗、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、莫奈、梵高……这些西方美术大师的名字今天在我国差不多已是家喻户晓了，然而，古典艺术的情怀却日渐变成一种奢侈。紧张、快捷的生活节奏使人们的文化生活更趋向一种快餐和直白的消费方式。在卡通、数字技术以及机械复制的强烈渗透下，人们似乎难以在心灵和情感的层面上与这些历史上的美术大师沟通，他们的名字或艺术已包含了太多的商业意味。拍卖会上不时传来的天文数字般的报价，在造就美术大师现代神话的同时，也杜绝了历史与现实对话的可能性。

事实上，大师也曾是些活生生的人，他们有自己的朋友、嗜好、生活习惯和个性气质，也有常人所难免的弱点甚至恶习。他们的艺术成就出类拔萃，但并不是每个大师都能在他的有生之年享受到成功的喜悦和荣耀。使他们流芳百世的因素相当复杂，有时，机遇和偶然扮演了举足轻重的角色。很多情况下，艺术家的生存状态和发展空间还取决于社会的宽容程度以及提供给他们物质条件。

此丛书系列旨在展示一个林林总总的美术大师的世界。那些终生献身于艺术的大师们都有着一颗赤诚之心，在社会生活中，他们显出孩子般的天真和任性；崇尚精神的自由与想像的无羁，使他们常与世俗社会发生冲突，而大师们的内心世界较之常人又更为敏感和脆弱。伟大的艺术常常就是在这种个人与社会、理想与现实、情感与理智无法调和的矛盾中孕育诞生的。从书多层面地展现美术大师丰富多彩的艺术与人生，同时，也力图触及他们复杂的内心世界。

梦想、自由始终与严酷的训练、娴熟的技艺联系在一起，理想与现实之间的持续冲突构成了艺术家生活的响亮音符，坎坷不平的经验孕育出了永恒的艺术财富。希望此丛书系列能够成为我们了解西方美术大师人生和艺术的桥梁，有助于抹去罩在他们头上的神秘光环。现在，就让我们打开书本去体验大师们的悲欢喜乐吧。也许在我们掩卷暇思的时候，会发现自己看世界的眼睛已多了一份清明和雅致。

李耀昌

目 录

扬·凡·爱克、包西和勃吕盖尔

“15世纪初北欧最伟大的大师” 4

专画“鬼”的画家 8

“庄稼汉”老勃吕盖尔 13

繁华的“低地”

笃信宗教与盛传鬼神 20

革命斗争风起云涌 22

时尚与市场 24

传统与革新

绝对忠实于自然 35

细密画的传统 36

展示细节的渴望 39

宽广的全景构图和高视点的手法 51

色彩的交响曲 55

油画的发明 56

《根特祭坛画》——生活与艺术的百科

- 圣经故事与世俗情怀 61
细腻的笔法与绚丽的色彩 75

幻境与现实

- 导演的天份 80
光怪陆离的世界 82
社会的镜子 90
叛逆的性格 93
善恶分明的画笔 95
从未有过的赤贫形象 97

喜剧特色与贫民情结

- 丰富多彩的农民生活 101
婚礼和舞会的“弦外之音” 103
贫困的见证 105
幽默中的悲哀 106
宏伟壮丽的形式 108
鲜亮明快的民间色彩 111
画家的双重身份和独特风格 113

寓意与象征

- 象征无所不在 115
“世界是一个干草垛” 116
“大鱼吃小鱼” 120
古谚的集会 122

明净寥廓的风光

扬·凡·爱克、包西和勃吕盖尔

在文艺复兴的画坛上，扬·凡·爱克、包西和勃吕盖尔，就像3颗耀眼的明珠，闪烁在尼德兰的上空。他们的作品，洋溢着迥异于意大利的风采，散发出尼德兰民族所特有的气息。我们惊叹于那些况世奇作，并试图追寻那恒久不衰的艺术之源。然而，无论是时代的风貌、地域的影响，还是民族的特点，都无法给出满意的答案。也许应该承认，艺术是个人的，艺术家永远是特殊的。亘古不变的真理，或许就出自人类最本质、最普遍的情感。

尼德兰：“尼德兰”与其说是一个国家的名称，不如说是一个地理名词更确切些。它是由荷兰文“Neder”（意为“低地的”）和land（国家、土地）组成，意为“低地国家”。它包括今天的荷兰、比利时、卢森堡及法国东北部的一些地区。由于地势低，全境约有1/3的土地海拔高度不到1米，故有此称。

“15 世纪初北欧最伟大的大师”

如果说意大利绘画是拉丁民族的骄傲，那么，日尔曼民族当以尼德兰的绘画自豪。在文艺复兴的艺术手册中，有意大利艺术家制定的透视法则，也有尼德兰画家发明的油画技法；在15世纪的艺术奇迹中，有佛罗伦萨画家马萨乔的巨制《圣·三位一体》，也有尼德兰画家凡·爱克兄弟的祭坛画《羔羊的礼赞》。

祭坛画：放置在教堂圣坛的前面，形状类似屏风，但比屏风大，由木板组成，由内外多块画板构成的一种折叠式画障。

扬·凡·爱克《根特祭坛画》内侧局部。这是15世纪尼德兰绘画史上具有里程碑意义的作品。

扬·凡·爱克（Jan Van Eyck, 1385?—1441年）是“15世纪初北欧最伟大的大师”，是油画技法的发明者，也是《根特祭坛画》的创作者。我们无法设想，倘若没有这位旷世奇才，欧洲的画史将如何改写？

像扬·凡·爱克这样一位伟大的画家，原本应有许多趣闻佚事，然而我们对他的生平却知之甚少。我们只知道他生于1385年前后，出生地是一个叫做马塞克的城市。那是一个怎样的家庭呢？我们只知道他有

想像中的扬·凡·爱克肖像
(出自1572年安特卫普的出版物)。

一个同样从事绘画的哥哥——胡伯特·凡·爱克。他们两人经常一直合作，但风格不尽相同。扬·凡·爱克是一个学识渊博的人，不仅擅长绘画，而且还钻研几何学、化学、制图学。

凡·爱克兄弟肖像。版画刻于1844年，原画为浪漫主义时期的画家所画。

从1422年到1424年，扬·凡·爱克在海牙为荷兰伯爵服务。伯爵去世后，他便成为勃艮地公爵“好人”腓力的内室侍从画师。他曾先后被派遣到阿拉贡和葡萄牙，执行政治使命。1427年10月18日，他受到图尔内行政长官的隆重接待。1430年，他在布鲁日购屋定居，接待王公贵族的来访。扬·凡·爱克49岁始有妻室。7年之后，亦即1441年7月9日，他与世长辞，享年56岁。

扬·凡·爱克《妻子玛格丽特像》(1439年)。这是扬·凡·爱克的最后一件肖像作品，画中的玛格丽特33岁，成熟、端庄、安详、自信。

“好人”腓力：当时的诸侯和国王多有外号，如腓力普的父亲叫做“吓不倒的约翰”(1371—1419)，祖父叫做“大胆腓力普”(1342—1404)。“好人”腓力，亦称腓力大公，统治佛兰德斯的第三代勃艮地公爵(1419—1467年在位)。1425年，他正式任命世界一流的画家扬·凡·爱克为他的宫廷画师兼侍从。

或许是因为与宫廷和富商的密切交往，扬·凡·爱克在生前已名满天下，受到四方赞誉。与许多生前不为人知的画家相比，他的一生竟是如此辉煌。15世纪的尼德兰画坛，处处闪烁着扬·凡·爱克的光芒。正如我们称乔托为佛罗伦萨绘画之父，扬·凡·爱克也享有佛兰德斯绘画之父的美誉。在包西和勃吕盖尔出现之前，古尼德兰画家如佛莱芒画师、韦登、鲍茨、梅姆林等等，无不出自这位大师门下。

佛莱芒画师：佛莱芒人，现住比利时北部地区。所谓“佛莱芒画师”，是一批以扬·凡·爱克的艺术为榜样的佛莱芒画家的绰号。

根特市圣巴沃教堂前面的凡·爱克兄弟肖像。后面是教堂唱诗班群像。

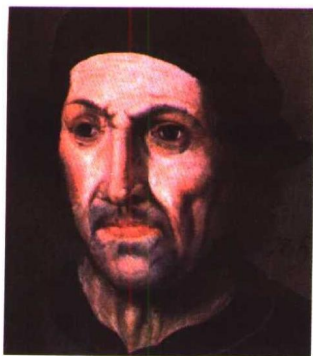
专画“鬼”的画家

在尼德兰文艺复兴的绘画大师中，要寻找专画“鬼”的画家，赫罗尼姆斯·包西（Hieronymus Bosch, 1450?—1516年）是当之无愧的。当整个尼德兰绘画在扬·凡·爱克的光辉之下蓬勃展开时，画坛上又出现了一位卓尔不群的

包西素描肖像。这恐怕是包西肖像中最为可信的作品了。如果没有他的肖像，仅凭他那不羁的画风，你是否也会想到这副强悍且有棱角的样子呢？

人物，这就是包西。他从不以传统方式描写宗教题材，凡·爱克一派描绘家庭和亲情的艺术也与他无缘。此人专画怪异离奇的风俗画，作品中洋溢着鬼趣与灵性、生与死、善与恶、梦幻与现实、神圣与亵渎。所画形象之诡异，情节之诙谐，隐喻之高深，至今仍令画坛争论不休。他的作品看似玩世不恭，实则深刻沉痛：表面上荒诞滑稽似痴人说梦，骨子里满腔热忱却是为了匡正人世。

出自15世纪无名画家之手的包西像

包西(一译“博斯”)1450年前后出生于的塞尔托亨博斯市，卒于1516年。据说他的父亲和祖父都是当地有名的艺匠。包西原名赫罗尼姆斯·范·阿肯(Jan Van Aeken)，或许是由于他一生都在赫托根包西度过，他把自己的出生地用作艺名。

赫托根包西现处荷兰，它虽然远离安特卫普、布鲁日及布鲁塞尔，却

赫托根包西的圣约翰教堂。在15、16世纪的欧洲，每个城市的教堂都是当地文化活动的中心。圣母兄弟会经常在这个教堂的礼拜堂举行活动。

也是当时北布拉邦特的工业重镇。包西曾参加过当地一个半宗教半剧社的兄弟会——圣母同业工会。这是一个半民间性的异教组织，常在当地的圣约翰大教堂上演一些宗教题材的神秘剧。它给包西的创作带来了怎样的灵感？包西又如何看

待这个组织呢？我们也许只能从他的作品去寻找答案。

扬·凡·爱克、包西和勃吕盖尔

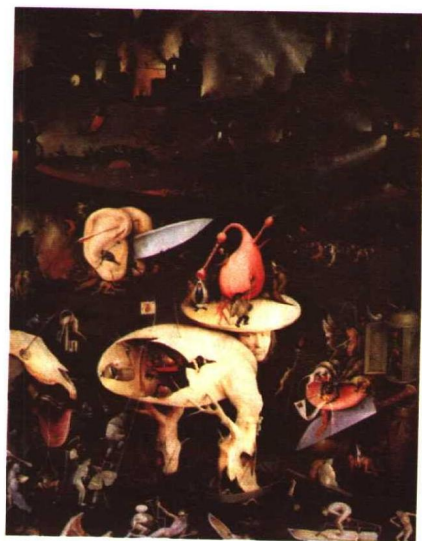
赫托根包西的圣约翰教堂礼拜堂内部

包西《乐园》（三叶式祭坛画），1490年

他的作品不标年代。除作画以外，他还为教堂设计祭坛装饰和玻璃窗画。然而，只要你大致浏览一下那些祭坛画，就会发现它们不是怪诞

包西《乐园》右翼“音乐地狱”局部

的梦幻世界，就是晦涩的民间谚语，无法想像当时的教会会容忍这样的形象出现在神圣的教堂里。然而，包西却依旧我行我素，全然不顾及客户对订件的要求，对宗教图像学的规定也熟视无睹。通过一些支离破碎的资料，我们知道包西在1478年与一富有的药店老板之女结婚，过着殷实的生活。想来，那随心所欲作画的自由也多多少少与此有关吧？

圣约翰教堂屋顶和飞梁上的雕像。中世纪风格的怪物石雕是不是与包西画中恶魔般的形象十分相似呢？

幸运的包西在世时已名扬国内外，不少知名的收藏家都喜欢收藏他的作品，西班牙国王腓力二世也是他的忠实崇拜者。仅《乐园》一画就有许多摹本流传，画商赫罗尼姆斯·德·科克（Hironymus de Cock）还把它刻成许多版画，以满足广大的市场需求。老勃吕盖尔早年曾为赫罗尼姆

斯·德·科克画过素描稿，想必是在这里接受了包西的影响。

《牛草车》（中联右下角）上包西的签名

“庄稼汉”老勃吕盖尔

老彼得·勃吕盖尔（Pieter Bruegel the Elder, 1525?—1569年），又一个与杨·凡·爱克传统决裂的人。乍一看，他与包西是如此的相似。《疯狂玛格》、《反叛天使的坠落》、《死神的凯旋》，那虚幻缥缈的魔幻世界，层层相叠的阴森场面，处处流露赫罗尼姆斯·包西的痕迹。然而，在这之后的勃吕盖尔，决然放弃了包西式的心造幻境而回到现实世界，描绘自然景色，再现四季变化，展示农家盛宴。勃吕盖尔又为佛兰德斯绘画开辟了一个新的世界。由此，永居城市的人们闻到了乡村稻草的芬芳，体会到田间劳作的伟大。

勃吕盖尔

勃吕盖尔大约出生于1525年至1530年之间，出生地在今天比利时林堡省布雷附近的布勒格尔村。他早年在安特卫普随彼得·库克·凡·亚斯特学艺，并成为安特卫普画家公会的会员。1563年，他娶了已故恩师库克的

女儿玛丽为妻，定居布鲁塞尔。他有两个孩子：大儿子小彼得·勃吕盖尔和小儿子扬·勃吕盖尔。他们全都子承父业，成为画家。

勃吕盖尔出生地——布勒格尔村风光

安特卫普城旧景

安特卫普广场。勃吕盖尔大半生在此渡过。