

世界名画家全集

勃鲁盖尔

尼德兰绘画大师



何政广 主编
河北教育出版社

勃鲁盖尔

勃鲁盖尔

勃鲁盖尔

世 界 名 画 家 全 集

尼德兰绘画大师

勃鲁盖尔

BRUEGEL

何政广 ● 主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

图书在版编目 (C I P) 数据

尼德兰绘画大师——勃鲁盖尔/何政广主编. —石家庄: 河北教育出版社, 2000.8

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-3944-1

I. 尼... II. 何... III. ①油画—作品集—荷兰—中世纪②勃鲁盖尔, P. (1525 ~ 1569) —生平事迹
IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 36959 号

世界名画家全集

勃鲁盖尔 尼德兰绘画大师

主 编 何政广

AS 100 03

出 版 河北教育出版社

石家庄市友谊北大街 330 号

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 6

版 次 2000 年 12 月第 1 版

2001 年 5 月第 2 次印刷

印 数 2, 000

书 号 ISBN7—5434—3944—1/J • 185

定 价 78. 00 元 (平装) 98. 00 元 (精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社 (台北市) 授权

序 言

何政广

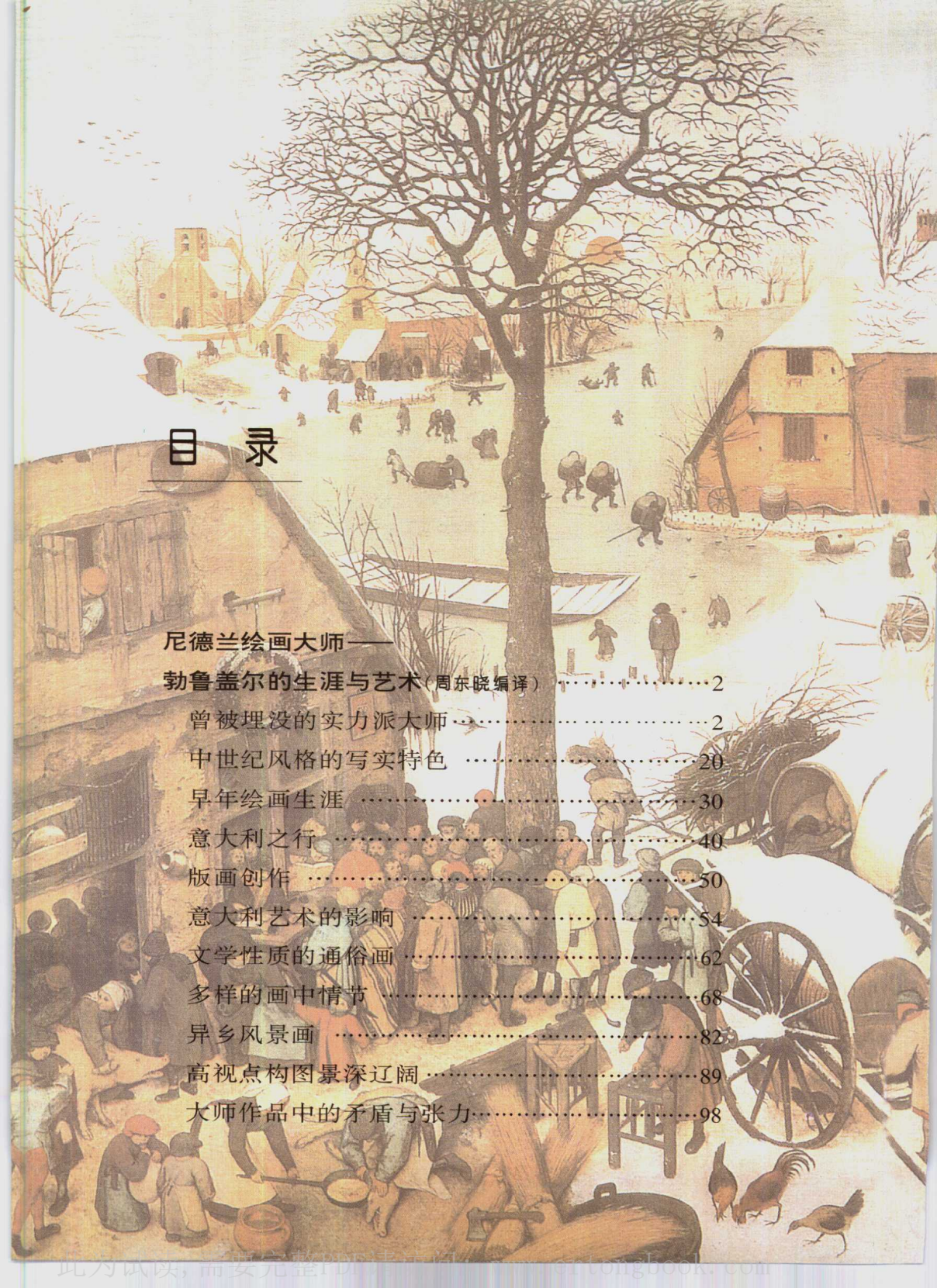
彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel, 1525/30~1569)是16世纪中叶,即尼德兰文艺复兴时期最重要的一位画家。他总结了尼德兰艺术发展的成果,成为17世纪鲁本斯和伦勃朗画风的先驱。

勃鲁盖尔生于尼德兰的一个农民家庭,早年在安特卫普学画,后前往意大利旅行,1553年回到安特卫普。十年后他移居布鲁塞尔,直至1569年去世。他一生留下的油彩画约为五十幅,另有许多素描和版画作品等。

16世纪60年代前后,尼德兰人民处于西班牙统治之下,宗教裁判所的镇压产生了巨大的恐怖风浪,尼德兰的民族意识逐渐觉醒。勃鲁盖尔描绘祖国风光,刻画人民生活,如农民生活与节日风俗、民间谚语格言和儿童娱乐游戏,在现实的景物中隐含着睿智的寓言。在另一方面,他画中也传达出悲观而绝望的情绪,如《死亡之胜利》、《屠杀无辜》、《盲人的寓言》等。尤其像《盲人的寓言》取材日常生活,以盲人跟着盲人走而跌进沟里的悲剧,寓意当时反抗西班牙统治抗争中,要注意可能出现的盲目因素,以免重演盲人的悲剧。由此可见其高度的智慧。

勃鲁盖尔的绘画,表现了深刻的观察力。不论是风景画或宗教画,几乎都与农民生活有关,因此他也有农民画家的称号。如《农民婚礼》、《狂欢节与四旬斋的争斗》等都是极富趣味的作品。他的绘画构图最大的特征,就是采取俯视。高视点的地平线,使地面上的景物繁复地呈现出来,有如百科全书式画幅,美术史家称之为不完全的构图。散点透视式的铺陈,辽阔的大地容纳各种活动的人物和风景,画中的每一个细节,都可让我们细细咀嚼。

在勃鲁盖尔的风景画中,最引人入胜的有一系列以季节变化为主题的月令风景组画。包括《牧草的收获》、《谷物的收获》和《冬猎》等。荷兰语7月俗称“牧草月”、8月是“谷物收获月”,勃鲁盖尔描绘这种农村风景,充满牧歌式的抒情美。而他的《冬猎》,画出山谷空间的深度,人物与一群猎犬,在雪地上清楚地显示出来。他的风景画最大的特征,即从巨大的自然、人与大自然的融合中,表现出自然风景壮阔的美。



目 录

尼德兰绘画大师——

勃鲁盖尔的生涯与艺术(周东晓编译) 2

曾被埋没的实力派大师 2

中世纪风格的写实特色 20

早年绘画生涯 30

意大利之行 40

版画创作 50

意大利艺术的影响 54

文学性质的通俗画 62

多样的画中情节 68

异乡风景画 82

高视点构图景深辽阔 89

大师作品中的矛盾与张力 98



简单明了的率直风格	102
包西的影响	105
精心绘制的直叙性画面	106
处理《圣经》故事的创见	115
冷眼旁观虚浮的俗世	116
动乱的时代背景·深沉的悲观看法	120
探究形体的内在本质	126
侧影轮廓的效果	130
敏锐的视觉感知	132
善用有效的视觉技巧	134
紧凑的构图张力	138
勃鲁盖尔与尼德兰谚语秘密(吕明颖编译)	140
勃鲁盖尔素描及版画作品欣赏	156
勃鲁盖尔年谱	178



尼德兰绘画大师—— 勃鲁盖尔的生涯与艺术

曾被埋没的实力派大师

彼得·勃鲁盖尔在今日已被公认与杨·凡·爱克、鲁本斯为鼎立的佛兰德斯绘画的三大巨匠。但是在一百年前，要买一本关于勃鲁盖尔的画册几乎是不可能的事——因为根本不存在。虽然1862年重新肯定弗美尔(Vermeer)艺术成就的法国艺评家朵赫·布尔格(Thore-Burger)或许曾经评论勃鲁盖尔“是一位真正的大师，我们都低估了他的重要性”。但是，大部分的观众还是赞同当时德国艺术史家华更(G.F. Waagen)强烈的负面论点。华更认为：“他观看这些(农夫的)景象的方式虽然是聪巧的，但却也十分粗糙，甚至有时庸俗不堪。”不过，如此严厉批评的苛见，随着伟大的地理学家、人文主义者亚伯拉罕·欧特里厄斯赋予勃鲁盖尔高度的评价，已经彻底改变了。今天，他已被列入世界最著名艺术家的行列；他的名画中的人物构图和服饰，甚至被电影界作为拍摄佛兰德斯旧日风情的重要参考资料；他的绘画更普遍受到大众的好感与喜爱，享有很高的声誉。

两个主要的原因扭转了勃鲁盖尔作品不被理解的命运。第



有伊卡尔斯坠落的风光(局部)(上图)

有伊卡尔斯坠落的风光 1558年 油画画布 73.5×112cm 布鲁塞尔皇家美术馆藏(背页图)

一个原因是与19世纪中期之后，整个大环境在美学品味上拥有更宽容涵养的转变有关，我们能够不带任何偏见，观看不同时期与文化下创造出来的艺术。这样的情形可能会使维多利亚中期的鉴赏家大感震惊。华更本身是一位传统的保守人士，甚至可以说是具有特定品味的人，他崇拜那些绘制完美、理想化形象大师的作品，比如拉斐尔。此外，我们也不是过分守礼的。由于我们比较不拘泥于繁文褥节，因此能够泰然面对勃鲁盖尔画作中直言不讳的世俗内容。勃鲁盖尔的大部分作品中呈现出







那不勒斯风光 1558年 油画画布 42×71cm 罗马多利亞美术馆藏

来的率直，会使维多利亚时期的人感到困窘的。但是，对于一个不过分拘泥礼节的世代和社会而言，这样的坦率并不造成任何问题。

这种批判箝制的松懈，转而鼓励学者去研究勃鲁盖尔，并且整理了当时众所周知，后世却默默无闻的生平轶事。举例来说，如今我们确知，勃鲁盖尔并非如19世纪艺评家所认为的，只是一介平凡无奇的农夫；相反的，他是一位具有深厚文化修养之士，与当时社会的精英分子相交甚笃。但是，尽管我们已经比过去对勃鲁盖尔有更多的了解，然而依照20世纪求证的标准而言，他仍然是让人看不透的，在很多方面就像莎士比亚剧中的角色一样令人捉摸不定。

勃鲁盖尔在现代享有盛名的第二个原因，则与摄影复制技术的发展有关。我们仍应记得，他并没有足以成为文化朝圣的时



那不勒斯风光(局部)



那不勒斯风光(局部)(上图)

叛逆天使之堕落(局部)(右页图)

叛逆天使之堕落 1562年 油画画板 117×162cm 布鲁塞尔皇家美术馆藏(10、11页图)



图见第 128 页

期、不同区域大型主要经典作品，如同米开朗琪罗在梵蒂冈的“西斯廷礼拜堂的顶棚壁画”等。勃鲁盖尔不像伦勃朗、塞尚或雷诺阿等画家，有丰富的画作大量地散布于欧洲和美国各地的画廊。他流传于世的作品仅五十件，数量很少，而且并不是全部都容易亲眼见到。在勃鲁盖尔少数传世的作品之中，著名的五件绘画分散世界各地。藏于大英博物馆的《三王来朝》是最有机会目睹的，不过并非他细致手法的代表作。而汉普顿宫廷版本的《屠杀无辜》则已受到损毁，并且由于绘涂过度而扭曲至无法恢复的程度。英国伦敦柯特德协会画廊收有两件作品。而第五件曾经属于鲁本斯(Rubens)收藏的《圣母之死》，目前藏于靠近英国

图见第 108、109 页



