

西洋美术家画廊 52

凡·爱克

Gallery

— Van Eyck —

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 53

斯塔布斯

Art
Gallery
Stubbs

DSAGOSTINI 吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

斯塔布斯是美术史上最伟大的动物画家，同时也是一直尝试新技法的革新者。他对科学怀有浓厚兴趣，自己亲自解剖马匹，描绘出可以乱真的马匹绘画，他被称为“画马的达·芬奇”。他还擅长一同描绘马和人物的“骑马肖像画”，以及描绘英国恬静田园的风景画。

◀ 马与狮子

101 · 6 × 127 · 6cm 约1770年

据说斯塔布斯看到古罗马雕刻中袭击马匹的狮子塑像而得到灵感，还传说他是旅行途中在北非看到了实际情景从而得到灵感。画家在三十年间描绘了众多该主题作品。其中，也有关于马的两个故事的成对作品，即惊恐于突然出现的狮子的马匹，以及正遭到狮子袭击的马匹。该绘画是其中的一幅。

Hulton Getty

晒干草 1785年
Tate Gallery, London

Art Gallery

西洋美术家画廊

目次

52 凡·爱克

J205.563/2

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

宫廷画家兼外交官

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

观察与“逼真”的描写

名作特写

14

MASTERPIECE

阿诺芬尼夫妇像

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 罗林宰相与圣母 20

■ 羊的崇拜 22

■ 戴红头巾的男子 24

■ 凡·德·帕雷与圣母 26

■ 圣巴巴拉 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

柏林国家绘画美术馆

©De Agostini UK Ltd. 2000 图字: 07-2001-762号

西洋美术家画廊 52 凡·爱克 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 王兴吉 张亚力

日文翻译/徐昌福

校勘/王兴吉

装帧设计/王兴吉 张亚力

校对/姚万来

监印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制 版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次/2002年1月第1版第1次印刷

开 本/635×940mm 1/8 印张/4

印 数/1-5000册

书 号/ISBN 7-5386-0431-6/J·193 定 价/15.00元

National Gallery, London

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Magritte 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克鲁瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特布尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Branzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

凡·爱克是15世纪最著名的尼德兰画家，是美术史上最具影响力的画家之一。在几个世纪时间里，人们一直认为他是油彩画的发明者，虽然我们 know 这并非事实，但实际上他改革了油彩画技法，使之具有令人惊叹的丰富多样性和逼真性。他在这一方面展现出表现自然界色彩和质感的罕见才能。很多画家模仿他，但没有人可与之并驾齐驱。对于凡·爱克的前半生我们知之甚少，但他将几乎整个后半生都献给了勃艮第公国公爵菲利普。不仅是作为画家，他作为负有秘密使命的外交官也受到了重用。人们对他的好评不久便传遍了全世界，在他去世后的几个世纪里，其名声一直没有衰落。

多米尼克斯·兰普索纽斯的《尼德兰著名人士肖像集成》17世纪上半叶版本中刊登的凡·爱克铜版肖像画。特奥德尔·哈雷(1571-1633年)刻版。

首都师范大学图书馆

21619763

Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin/AKG London
Background: Sint Basiliekathedraal, Gent/The Bridgeman Picture Library

宫廷画家兼外交官

COURT PAINTER AND DIPLOMAT

凡·爱克的前半生隐藏在迷雾之中。但15世纪20年代他成为著名画家的同时，也成为了勃艮第公爵菲利普公爵手下的有才干的外交官和大使。

14世纪末叶，杨·凡·爱克诞生于北欧地区今天的比利时和荷兰与德国接壤的地方。尽管他十分著名并博得了人们的尊敬，但人们对他前半生的了解却极其有限，甚至不知道他的出生时间。今天所知的关于他的最初记录见于1422年，当时他已是一位颇有名气的画家。为了得到这样一个地位，他必须做出一定的成绩，因此，他当时至少

应该接近三十岁。因此，我们很难说凡·爱克出生于1395年以后。虽然我们难以推算其活动

AKG London

年代，但由于从1422年以后的二十年间他作为画家（结婚并拥有家庭）十分活跃，当时他不应该超过四十岁。这样，其出生年代便应该在1385年至1395年之间，对此，美术史学家的见解基本一致，认为是14世纪90年代前后。虽然这始终是一种推测，但即便不十分准确也不会相差太大。

对于凡·爱克的出生地，虽然不能绝对断

言，但他出生于现在比利时马塞克的可能性很大。该传说可以追溯到16世纪，除了该地名与

他的姓十分相似之外，由于他的女儿曾经是马塞克修道院的修女，我们从中可以知道，画家一家与马塞克之间存在着某种联系。但也有的研究人员认为，画家出生于马塞克以南二十四公里处的一座更大城市——现在荷兰的马斯特里赫特。在当地，14世纪到15世纪期间，姓凡·爱克的人很多。两座城市都坐落在马斯河畔，城市的名称也由来于河流的名称，当时在勃艮第大公的统治下都十分繁荣。

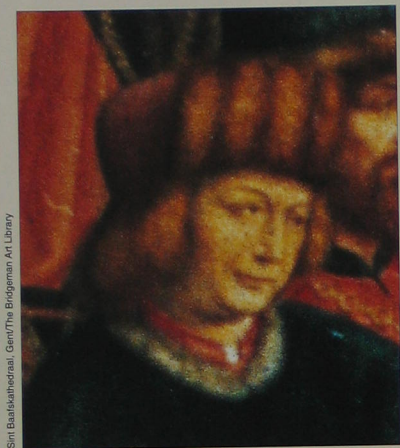
J. Allan Cash Ltd.

▲ 菲利普·基里安根据约希姆·冯·赞德拉克特的素描创作的铜版画《凡·爱克肖像》（约1640年）。

◀ 马斯河畔的比利时东北部城市马塞克。人们认为这座临近荷兰边境的城市是凡·爱克的出生地。

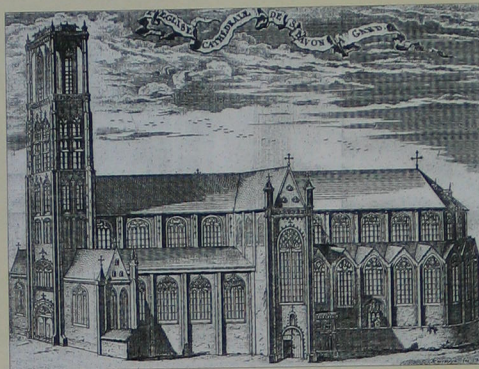
MYSTERIOUS BROTHER

迷雾中的画家哥哥

Sint-Baafsabdij, Gent/The Bridgman Art Library

▲《根特祭坛画》中《公正的法官》的一部分。有传说认为这是胡伯特的肖像。1934年这块画板遭遇盗窃。其后，该部分的临摹作品被镶嵌到整个绘画之中。

Hulton Getty

▼ 根特的圣贝翁大教堂里装饰着凡·爱克兄弟创作的祭坛画

人们对于胡伯特·凡·爱克的了解很少，甚至有的研究人员怀疑他是否是一位画家。他的名声来自于《根特祭坛画》（约1423-1432年）的画框铭文，上面写着：“无与伦比的画家胡伯特着手创作，技法仅次于他的杨完成了该作品。”虽然人们对该铭文的可靠性仍存有疑问，但今天，人们基本认为它是真品，并认为他与1424年至1426年间留在记录中的根特胡伯特师傅是同一人物。据说他去世后安葬在根特圣贝翁大教堂（当时叫圣约翰教堂）内的祭坛画前。今天，墓地已经无存，墓碑上记载说，胡伯特卒于1426年9月18日。除了《根特祭坛画》之外，还有很多绘画被视为是胡伯特之作，但没有一件可以确定。

对于凡·爱克的家庭，我们没有任何确切资料，通常认为他有两个兄弟，即胡伯特（可能是兄弟三人中的长子）和兰伯特（是杨的哥哥还是弟弟不明），此外，他可能还有一个妹妹叫马哈利特，仅此而已。对于画家妹妹的记述，1559年才首次出现，因此，有的研究人员也怀疑她的存在，即使确有其人，她也没有留下任何作品。

很高的修养和绘画技能

对于凡·爱克接受的教育情况我们一无所知，但据推测，他是一名接受了很高教育的知识分子。他的绘画中，除了荷兰语之外，还写有法语、拉丁语、希腊语、希伯来语的铭文。此外，各种象征以及表现出画家敏锐洞察力的

细部描写还告诉我们，画家具具有严肃的探究精神。凡·爱克受到勃艮第大公菲利普公爵的重用并受到其尊敬，这说明他是知识阶层的人物，并具有良好的社交修养。对于凡·爱克作为一位画家，现在没有留下当时的记录，只有几件16世纪的资料。1566年和1568年相继在根特出版的马科斯·凡·法尔涅维克的两部著作中记载说，凡·爱克曾经师从于哥哥胡伯特。可见，由于他们与这座城市有很深的联系，该记述也如实反映了当地的传说。但较此稍前的资料（1524年意大利收藏家兹蒙特给朋友的书信）却说凡·爱克学习过手抄书籍的彩饰画。由于画家的绘画细腻且具有彩饰画特有的细部描写，这一说法也不无道理。但另一方面，他还时常创作与手抄书籍插图完全不同的大画面作品。

46B23/16

不管怎样，认为画家起步于手抄本书籍彩饰画，而后作为哥哥的学生或者助手转向木板画也许比较妥当。无论是那一种情况，在当时的严格行会制度下，要求画家完全掌握技能，并必须在师傅的作坊里学习数年。1422年，凡·爱克终于出现在记录中。记录中记载说，当年八月，在距离画家出生地二百公里的丹海牙，画家为荷兰伯爵巴伐利亚的约翰（约翰三世）效劳。他当时已被称为师傅，并拥有助手。对于画家此后的业绩，由于宫廷公文中留有很多关于他的记述，其可靠性也相当大。

善良公爵菲利普的宠臣

直至1425年1月5日荷兰伯爵约翰去世，凡·爱克一直留在丹海牙。此间，他曾经装饰荷兰伯爵的宫廷，但由于该建筑已经荡然无存，我们难以了解当时装饰的状况。荷兰伯爵去世后，凡·爱克随即移居布吕赫，1425年5月19日开始为著名的善良公爵、勃艮第大公菲利普效劳。菲利普的身分高于荷

兰伯爵巴伐利亚的约翰并与之有亲戚关系，他可能因此认识了凡·爱克。公爵十分赞赏画家的才能，凡·爱克在宫廷中度过了他以后的人生。

在1425年以后的十六年间，凡·爱克是宫廷画家的同时，还是菲利普的侍从。据宫廷记

▲ 菲利普·哈雷根据杨·凡·德尔·斯特拉特的素描创作的铜版画《油彩画的发明》（约1570年）。作品下方的铭文称赞凡·爱克是油彩技法的创始者，而这一传说在今天已被否定。

DUCAL PATRON

善良公爵菲利普

我们所了解的凡·爱克的几乎所有活动都与勃艮第大公菲利普善良公爵有关。在当时的欧洲，菲利普公爵是最伟大的资助者之一。他出生于1396年，继其父亲无畏公爵约翰之后于1419年即位，直至1467年去世，对公国进行了半个世纪的统治。他与当时强有力的统治者一样，利用艺术赞美自己和自己的家族，但另一方面，他对美丽的事物和学问也持有纯真的热情。除了视觉艺术之外，他还保护音乐和文学，拥有北欧地区最丰富的藏书。他继承的二百五十册手抄本书籍在他去世时增加到一千余册。凡·爱克去世后，作为其继承者，公爵委托尼德兰巨匠罗希尔·凡·德尔·维登为其进行创作。

► 根据罗希尔·凡·德尔·维登的原作创作的《善良公爵菲利普肖像》（临摹品）。维登时常为勃艮第大公工作，创作了该临摹品的原作等一些作品，但他并没有像凡·爱克一样出任宫廷画家。

Musée Communal, Bruges, Belgium/The Bodleian Art Library

Pierpont Morgan Library, New York/AGK London

录记载，他曾经数次为菲利普“秘密旅行”。菲利普十分看中画家的才能，在人格上也对他宠信有加。他常常赐给凡·阿克特别报酬和赠品，还为画家的一个孩子起名。画家过于高额的报酬甚至引起了宫廷财务官的怀疑。对此，菲利普回答说：“必须毫无怨言、没有拖欠、没有更改、没有问题地支付报酬，因为他是我最喜欢的人物，他拥有无与伦比的艺术和科学才能。”

作为外交官的作用

侍奉菲利普之后不久，凡·阿克便搬到菲利普的居住地之一——里尔。但他几乎没有在这里安住的时间，各种任务使他奔忙于作为大使的旅途中。1426年，他接受了秘密巡礼的保密任务，后来又接受了一些其他秘密使命。他经常在国内旅行，例如，1427年他前往距离里尔仅十六公里的图尔奈。但第二年，凡·阿克作为菲利普和葡萄牙国王约翰一世的长女伊莎贝拉婚事洽谈使节团的一员前往葡萄牙。一行于1428年10月19日出发，翌年12月25日回到佛兰德斯。由于遇到海上风浪，去时他们不得不在英吉利海峡外逗留了四个星期，回国也比计划大迟后，但他们成功地陪同葡萄牙公主回到祖国。

葡萄牙公主和菲利普公爵的结婚典礼于1430年1月7日在布吕赫附近的港口城市斯莱斯特举行，典礼十分奢华，庆祝活动持续了数日。凡·阿克作为宫廷画家应该设计了这种场合习惯上的精美装饰，但今天没有留下任何遗迹。同样，他创作并送给菲利普的伊莎贝拉公主肖像画也已失存。

从葡萄牙回国后，凡·阿克定居在布吕赫，并于1432年购买了自己的住宅。通常认为，他此时应已结婚，但没有留下任何记录。但1434年画家的第一个孩子接受了洗礼，为之起名的菲利普公爵赠与其六套银杯作为纪念。这个孩子的性别不详，但画家至少有两个孩子，其中的一个是女儿，名叫里妮妮。对于画家的妻子，今天只知道她名叫玛格丽特，生于1405年或1406年。凡·阿克在布吕赫的时候也主要是为菲利普公爵工作，但此外他还拥有高职位神职人员、富裕的商人等

►《基督受难刑》曾经被视为是胡伯特·凡·阿克之作，但现在人们对此表示怀疑。

◀通常认为，凡·阿克像这个13世纪手抄本右下方的人物一样，曾经学习手抄本彩饰画。

Artist's Life

约1380-95 出生于马斯河畔的马塞克或马斯特里赫特。除了哥哥胡伯特之外，还有兄弟兰伯特和妹妹马哈利特。

约1410 在哥哥胡伯特身边，或者手抄本彩饰画家作坊学习。

1422 作为宫廷画家在丹海牙为荷兰伯爵巴伐利亚的约翰服务。

1425 荷兰伯爵去世，马上移居到南方的布吕赫。作为画家及侍从为勃艮第大公菲利普（善良公爵）效力。

约1426 移居到菲利普公爵居住所在地里尔。哥哥胡伯特去世。

1428-29 跟随洽谈菲利普和葡萄牙公主伊莎贝拉婚事的使节团前往葡萄牙。

1430 1月7日，菲利普和伊莎贝拉举行婚礼。

1432 在布吕赫购买自己的住宅。当年或者翌年与名叫玛格丽特的妇女（出生地及姓氏不详）结婚。为菲利普服务的同时，还为神职人员和富裕的商人等顾客进行创作。5月6日，由胡伯特·凡·阿克着手创作。凡·阿克完成的祭坛画供奉在根特圣约翰教堂（现在的圣贝翁大教堂）。有画家亲笔签名和创作年代的第一幅作品《青年男子像》完成。

1434 创作《阿诺芬尼夫妇像》。喜得贵子并为之洗礼，菲利普公爵为之起名。

1436 接受菲利普公爵的秘密使命前往远方。目的地可能是巴勒斯坦。这是他宫廷有关的最后工作。

1439 创作他亲笔书写创作年代的最后作品《玛格丽特肖像》。

1441 6月去世。由于他在宫廷的地位，被安葬在一直是贵族墓地的圣多纳安教堂。

▲ 凡·爱克是勃艮第大公菲利普和葡萄牙公主伊莎贝拉联姻的筹划准备者之一。这是16世纪佛兰德斯派画家创作的《善良公爵菲利普的野外宴会》。

资助者。凡·爱克作为画家受到瞩目是在他定居在布吕赫以后，这是因为如今没有留下一幅确定为他的创作、并且确实是创作于1432年以前的作品。

巨幅杰作《根特祭坛画》

当年5月6日，由胡伯特·凡·爱克着手创作、凡·爱克完成的巨大祭坛画，供奉在距离布吕赫四十公里的根特圣约翰教堂（现在的圣贝翁大教堂）。这幅著名的杰作今天仍然保存在那里，成为确立凡·爱克兄弟名声的作品，但哪些出自于作品完成六年前去世的胡伯特之手、哪些是凡·爱克的创作并不清楚，人们对它的赞赏和对它的疑问同样众多。1432年，凡·爱克创作了他亲笔签名并标注创作年代的第一幅独立完成作品《青年男子像》（伦敦英国国家美术馆藏，12页左），此后的作品中，也有几幅在画框上标有画家的亲笔签名和创作年代。此时，凡·爱克使用了约翰（内斯）·德·爱克的拉丁名。

凡·爱克在布吕赫度过了余生，1436年，他接受了至今所知的其最后一次秘密使命，赶赴宫廷记录中只记为“远国”的地方。据说目的地可能是圣地巴勒斯坦，但这次与他以往的任务一样，目的不详。标有创作年代的画家最

► 《肩负十字架的基督》（部分），是尼德兰派画家对凡·爱克失传原作的临摹作品（1530年）。

► 凡·爱克描绘妻子的《玛格丽特肖像》是他创作的惟一妇女肖像画。1439年完成。

后作品是完成于1439年的妻子肖像画，但通常认为，包括他去世时的未完成之作，画家其后仍然进行了创作。

1441年6月22日或23日，凡·爱克在布吕赫去世，享年五十岁左右。他被安葬在自己住宅附近的圣多蒂安教堂墓地。第二年，画家的兄弟兰伯特请求起棺并在教堂内重新入葬，得到了当局的许可。菲利普公爵对伟大画家的尊敬和惠顾不仅停留在墓址上，“考虑到凡·爱克的功绩和遗孀，以及遗孤的悲哀”，他给了画家遗孀很大一笔慰问金。此外，九年后的1450年，凡·爱克的女儿里菲妮进入可能是其父亲出生地的马塞克的修道院之时，公爵曾赠与她必要的治装费。

J. Allan Cash Ltd.

◀ 根特的圣贝翁大教堂外面坐落着纪念凡·爱克兄弟的醒目纪念碑。

观察与“逼真”的描写

OBSERVATION AND ILLUSION

无论是描绘复杂的细部还是描绘大幅绘画，凡·爱克都以无与伦比、且极具魅力的丰富和准确性再现出现实世界的色彩和质感。

凡·爱克是15世纪北欧最著名的画家，1441年去世，在不长的时间里，他在意大利也获得了很高评价。1455年前后的《名士列传》中，人文学者巴特洛梅奥·法奇奥极其简洁地说：“人们认为，凡·爱克是当今最

伟大的画家。”当时意大利人以辉煌的文艺复兴成绩而自豪，以自己为艺术方面的杰出存在。他们认可这位北方画家的优越性，这一点值得特别注意。

法奇奥过世一个世纪后，乔尔乔·瓦萨里在美术史上最著

名、最具影响力的巨著《美术家列传》中说，凡·爱克是油彩画的发明者。他谈到凡·爱克曾经尝试使用各种油料时说：“人们对他发明的好评不仅仅限于佛兰德斯，还传到了意大利以及全世界，而这并没有花费很长时间。

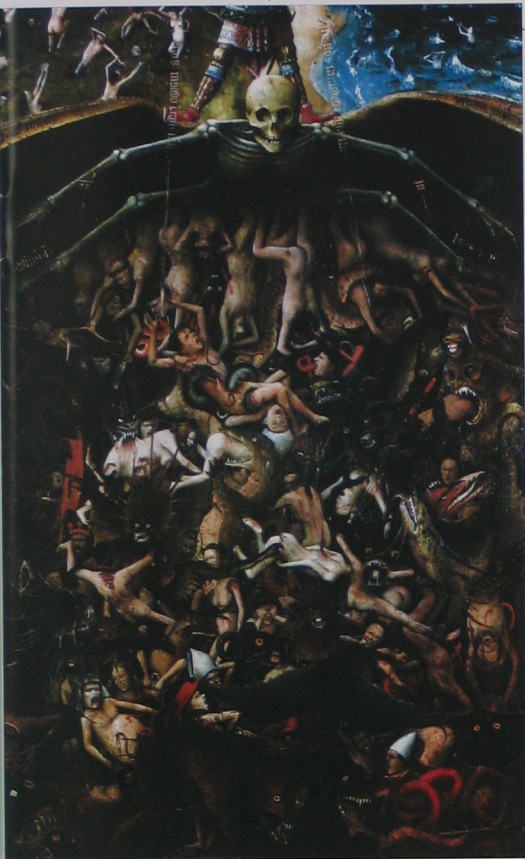

Museo Civico d'Arte Antica e Palazzo Madama, Torino/The Bridgeman Art Library

《都灵时祷书》

凡·爱克出身于手抄本书籍插图画家的假说相当有说服力。人们煞有介事地说，某手抄本的插图便出自他的手。这本书便是《都灵时祷书》，是记载与特定时间和季节相配的冥想、祈祷的书籍之一。该书拥有复杂的来历，最初是为贝里公爵制作，从1389年开始创作，1447年前后终于完成。此间，其所有者几经变化，凡·爱克1422年至1425年侍从的荷兰伯爵巴伐利亚的约翰、善良公爵菲利普似乎也曾经拥有该书。在1904年的都灵大火中，书的一部分散失，但还留有照片。其余部分现存于巴黎和都灵。数名画家与之有关，现存作品中的三件在风格上与凡·爱克接近且质量很高，因此很多研究人员认为它出自于凡·爱克或者胡伯特之手。这便是《洗礼者圣约翰的诞生》（左下部分是《基督的洗礼》）、《为死者举行的弥撒》、《发现圣十字架》。

Metropolitan Museum of Art, New York/Corbis/Francis G. Mayer

是杨·凡·爱克还是胡伯特·凡·爱克？

包括《根特祭坛画》在内，对于一些作品是兄弟中的何人之作，研究人员颇有分歧。有的研究人员认为它们应该是胡伯特的作品，但也有人认为它们出自于凡·爱克之手，还有人认为它们是两人的共同创作。这些作品在风格上与确切无疑的凡·爱克真迹相似，但人物表现上则有些生硬，对透视法的处理也欠锤炼。其中具有代表性的例子便是《拜访基督墓地的三位玛利亚》（约1425-1430年），虽然其中的人物比凡·爱克作品中的人物更加含糊，但背景中耶路撒冷的景观描绘颇为出色，与凡·爱克的手笔并无区别。另一个例子是一对祭坛画《磔刑和最后的审判》（约1425-1430年）。左图是对这祭坛画中的右侧绘画《最后的审判》的下半部分（左）。

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam/AKG London

所有的画家都热切希望了解他令绘画如此完美的方法。”

油彩技法的锤炼

今天我们已经清楚，并不是凡·爱克发明了油彩画。虽然油彩画的准确起源不明，但类似的技法在几个世纪前已有使用，最著名的早期画家罗伯特·坎平（约1375-1444年）虽然不及凡·爱克精练，但也使用了十分类似的手法。凡·爱克改良了这种油彩画技法，达到了空前绝后的无与伦比的高水平。他以史无前例的丰富性和逼真性再现出自然

界的色彩和物质的质感，他描绘事物极其逼真的熟练技法支撑着画家至今不衰的名声。

凡·爱克以前，与壁画不同，可以搬运的木板画通常以蛋彩画出，当时用鸡蛋作溶解粉末状颜料的溶剂。用各种油料取代鸡蛋后，由于调和十分简单，得到了可以表现出多种效果的绘画颜料，但缺点是，这些油料干得很慢。特奥菲卢斯著于12世纪初期的美术工艺技法书籍《不同技艺论》也指出了这一问题：“涂画出一种颜色后，到它晾干时为止，不能涂下一个颜色。特别是

描绘人物时，这个时间很长，令人感到厌烦。”

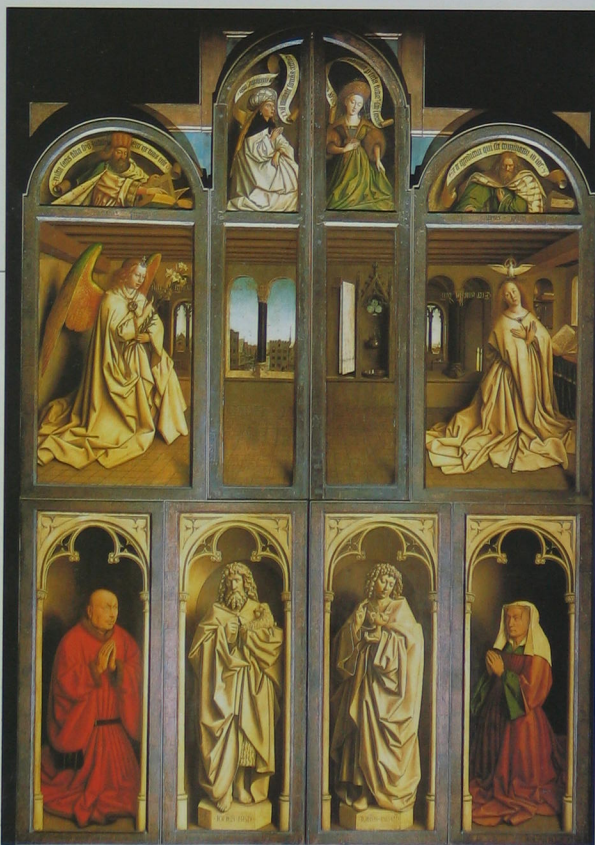
凡·爱克及其同时代人进行的改革之一便是使溶剂油比以前更稀，使之可以更快晾干，这样便可以叠加多层颜料。由于可以覆盖颜料，可以得到更加丰富而微妙的色彩效果。底色颜料层可以使涂在其上面的称为“釉”的半透明颜料层效果有微妙的变化，从而可以创造出只靠混合颜料所无法得到的深度和光泽。科学地分析凡·爱克的绘画后可以发现，画家曾经将亚麻中提取的亚麻籽油作为溶剂来使用。人们在以前便使

10h de cyc.

《根特祭坛画》

《根特祭坛画》是早期尼德兰绘画中的金字塔。但由于哪些部分出自于凡·爱克之手不明，也是存疑最多的作品。实际上，从很早以前便一直争论不休的问题在今天仍然是美术史上的谜团之一。写在画框上的铭文称，胡伯特·凡·爱克开始着手创作，1432年凡·爱克将其完成，第二年成为根特市长的约德库斯·菲特将其捐献出来。尽管进行了大规模的研究和推测，对于1426年胡伯特去世后凡·爱克接手该作品时祭坛画完成了多少这一问题，在大概的看法上研究人员仍未取得一致的意见。这三幅祭坛画是由十二块橡木画板组成的巨大作品，左右两翼共由八块较小画板组成，每块画板两面均有绘画，折叠起来便盖住了中间的四块较大画

Sint-Baalkathedraal, Gent/Graudon/The Bridgman Art Library

Sint-Baalkathedraal, Gent/Saia

板。因此，外侧和内侧都有绘画。内侧最上层为《圣母玛利亚和施洗者圣约翰之间宝座上的基督》（上），合上两翼后外侧画面的最下层两端画有约德库斯·菲特的肖像（左下层左侧）和他的妻子伊莎贝特·波尔鲁特的肖像（左下层右侧）。

用亚麻籽油，凡·爱克可能对它进行了改良并找到了精制方法。

显微镜的眼睛和望远镜的眼睛

毋庸置疑，如果没有超群的观察力和卓越的熟练技法，即便使用得到改良的材料大概也不会起到任何作用。即使是在充斥高品质彩色照片的现代，凡·爱克的写实性绘画技巧仍足以令我们惊叹。从男子下颔上的邈邈胡子（24页）到远方的风景，画家都能通过明晰和准确地观察加以再现。

出生于德国的伟大的美术史学家E·帕诺夫斯基在《早期尼德兰绘画》（1953年）一书中特别概括了凡·爱克的这一层面，并叙述说：“凡·爱克的眼睛是显微镜的同时还是望远镜。”对

于画家的绝妙技巧，他说：“观看他的作品时感受到的美丽与我们情不自禁地陶醉于宝石，或者窥探深水时的感觉一样，具有不可思议的魅力。”

当然，凡·爱克的作品并不单单是描绘了视觉可见的表层，其大多数作品都与宗教性内容有关，并充满了象征。帕诺夫斯基进行了有关研究之后，掀起了一股试图解读他所说的“被加封的、被掩饰起来的象征”风潮，人们对于画家自己并没有太深考虑的绘画也存在一种企图深究的倾向。但凡·爱克的绘画的确都比较复杂，作品歌颂了美的同时，也都令人仔细思索，这一点也是事实。

丢勒1521年评述《根特祭坛画》时说，该作品是“充满理性、令人惊叹的绘画”。这句话很好地概括出凡·爱克作品的两大特征，即巧妙的技能和深邃的思想。

失存的众多作品

除了宗教绘画之外，现存的画家作品只有肖像画。我们知道，画家描绘了各种各样的主题，但都遭到了破坏。从16世纪到第二次世界大战，凡·爱克活跃的地区是欧洲战火最多的地区，不计其数的美术作品因此而丧失。据画家去世后不久的记录记载，凡·爱克似乎还曾经描绘过沐浴妇女的绘画，而对于这

些作品的去向我们则无从知晓。同样，还有记录说，凡·爱克曾经为塑像着色，并施以金彩（当时几乎所有的塑像都被饰以色彩，使之看上去栩栩如生），但一件也没有留存。

此外，凡·爱克在有些领域的所有工作完全消失，没有留下任何痕迹。这是因为他作为善良公爵菲利普的宫廷画家，从服装和装饰设计到喜筵上形状精美的菜肴，他应该设计制作了大量暂时性作品。这种引人注目的表演作为显示财富和地位的手段对于当时的统治者而言非常重要。即便是最伟大的艺术家也会被驱使到这种工作中。达·芬奇也曾

素描

通常被视为凡·爱克所作的素描只有两幅。其中的一幅是1431年前后画家以银尖笔描绘的非常细腻的男子习作。通常认为，画中的人物是1431年和1435年作为教皇使节访问尼德兰的意大利人尼克罗·阿贝尔加提红衣主教（左）。但由于人物的服装与红衣主教的服饰明显不同，对此也存有疑问。将该素描画成油画时的色彩备忘录中，凡·爱克用荷兰语写下了“带有紫色的红色”、“发白的嘴唇”等。在油画中，画家忠实地遵守了备忘录中的内容（12页）。也许由于模特儿不能长时间摆出一种姿势，油画是根据素描创作的，而不是在模特儿本人面前创作的。另一幅素描是以画笔细致画出的《圣巴巴拉》（28-29页），当时的画框上有画家签名和创作年代。人们一致认为这是为了准备创作油画而描绘的习作，但如果是习作便没有如此仔细加工完成的必要，因此，也许应该将其视为美丽而奇特的独立作品。绘画中天空的蓝色是后人加上去的。

Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden/AGG London

肖像画

人们广泛认同的凡·爱克真迹作品肖像画有八幅。此外，还有几幅作品归于他的名下，但可靠程度各不相同。最早的作品是创作于1432年的无名人物肖像画《青年男子像》（左下），上面写着令人费解的铭文“Leal Souvenir（忠实的回忆）”。标有创作年代的最后—幅肖像画是画家描绘妻子玛格丽特的作品（1439年）。画框上的铭文说，她当时三十三岁。除了玛格丽特之外，

现存的单独肖像画中，模特儿都是男性。虽然凡·爱克还描绘了葡萄牙公主伊莎贝拉等妇女肖像画，但已经失存。单独肖像画均为同样形式，其特征如下：人物为胸部以上部分；四分之三部分的正面朝向观者；背景暗淡且色彩单纯；甚至有些冷酷的准确描绘。例如，《尼克罗·阿贝尔加提红衣主教肖像》（右下约1431年）。

National Gallery, London

Kunsthistorisches Museum, Wien/e.t. archive

经为他的两名最重要资助者——米兰公爵洛多维科·史佛萨和法国国王弗兰西斯一世设计了精巧的庆祝祭祀戏剧。我们可以从达·芬奇的手稿或者同时代文献中了解到其中的一些构思，而对于凡·爱克，我们只有推测。

通常认为，凡·爱克作为当时具有代表性的画家经营着十分繁荣的作坊，而其助手和徒弟的名字却无一留存。在布吕赫的最近的继承人是佩托尔斯·科里斯托斯，1444年他首次出现在记录中，直至1475或1476年去世，他一直处于

Gemäldegalerie, Dresden/AGK London

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen/AGK London

圣母子

凡·爱克描绘最多的主题是圣母子。除了现存的几幅作品之外，还有可以从复制品或者文献中得以了解的作品。由于画家以各种假设为背景进行创作，每幅作品都各不相同。例如，《宝座上的圣母子》（得雷斯顿三幅祭坛画上1437年）以教堂内部为舞台，《泉水圣母》（右1439年）的背景则是庭院。

领导地位。很多画家模仿凡·爱克的风格和特征，这不仅是在当地，还波及到更远的地方。例如，西班牙的路易斯·达尔莫在15世纪30年代访问了尼德兰，后来在巴塞罗那创作了显然受到凡·爱克影响的祭坛画。凡·爱克的技术成为整个欧洲的榜样，

泉水象征救济，封闭的庭院则象征圣母的处女性。《泉水圣母》在风格上给人以画家早期作品的印象，由于人物犹如娃娃一样可爱，而不是显得意志坚定或威风凛凛，所以有些研究人员对画框上1439年的标注表示怀疑。由于铭文为“杨创作了该作品，并于1439年完成”，也有可能是这一年将年轻时期创作的作品加上画框，并在上面签名。

他对现实世界的极其准确的观察力二百年后在17世纪荷兰绘画的繁盛中复活。

首都师范大学图书馆

21619763

名作特写

National Gallery, London

阿诺芬尼夫妇像

伦敦 英国国家美术馆藏
National Gallery, London
THE ARNOLFINI MARRIAGE
1434年
82 × 60cm

作为西洋美术史上最具视觉魅力的作品之一，凡·爱克的这幅杰作在问世五百年之后的今天仍然一直是人们争论的中心。美术史学家们一直在寻找画家描绘出来的主题，一直在争论作品的深层含义。

例如，帕诺夫斯基认为作品表现了秘密结婚仪式。而如今，人们认为这是订婚仪式。通常认为，绘画中的夫妇是住在布吕赫、出生于卢卡的意大利商人乔万尼·阿诺芬尼和乔万娜·切纳密。

凡·爱克以令人惊讶的逼真的细部描写表现出富裕的市民住宅室内。研究人员认为其中的很多日常事物具有被隐藏起来的（帕诺夫斯基称其为“被掩饰起来的”）含义。例如，画面中只有一支蜡烛，研究人员将其解释为看透一切的神的视线，而更加现实性的说法则认为那是因为当时蜡烛十分昂贵。也许两种说法都有一定的道理。

▲ 科恩汀·马塞斯的《货币兑换商和他的妻子》(1514年)中，放在柜台上的凸面镜里有顾客的身影和窗外的风景。

这幅《阿诺芬尼夫妇像》背后墙壁上挂着的凸面镜受到很多人注目。在15世纪的富裕中产阶级家庭中，这样的镜子只不过是一件装饰品，但很多研究人员认为，这不单单是一件附属物，它十分重要并且具有象征性含义。镜子弯曲的表面上映出室内的窗户、豪华吊灯、床，以及夫妇的背影，此外，还可以看到室内另外两个人。

著名美术史学家帕诺夫斯基认为，镜子中映出的是所谓秘密婚礼的目击证明。长期以来，人们一直相信他的这种说法，而这种观点却缺乏说服力。富裕的商人阿诺芬尼和同样著名的切纳密家族的乔凡娜不会希望秘密结婚，即便果真如此，也不会让画家记录下教会严格禁止、而且因此可能会被开除教籍的仪式，并向凡·爱克支付酬劳。作为凡·爱克，如果作为证人参加，或者在镜子中描绘出其证据，则可能会被逐出教会的圣餐礼仪式。

帕诺夫斯基原本并没有十分注意镜子，后来开始认为它是“没有污迹的镜子”，即是圣母玛利亚纯粹性的象征。对此，研究人员分为赞同和反对两类。不管其含义如何，绘画中镜子的作用首先强调了画面的纵深感，这是因为凝缩于镜子中的图像填补了盒子一样的室内空间。此外，这一构思还便于记录下与绘画中的