

雷尼

Gallery

Reni

88 雷尼

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

虔信宗教的赌徒

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

无与伦比的优雅

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 耶稣受洗

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 屠杀男孩 20

■ 黎明女神欧萝拉 22

■ 涅索斯与狄雅内拉 24

■ 诱拐海伦 26

■ 圣母子与博洛尼亚的 守护圣人们 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

博洛尼亚国立绘画美术馆

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

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 Fragonard 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 德拉克洛瓦	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 Bronzino 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 康斯博罗
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 卡拉齐
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

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-799号

西洋美术家画廊 88 雷尼 原出版者/ [英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 张亚力 王兴吉

校勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

校对/尤雷

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

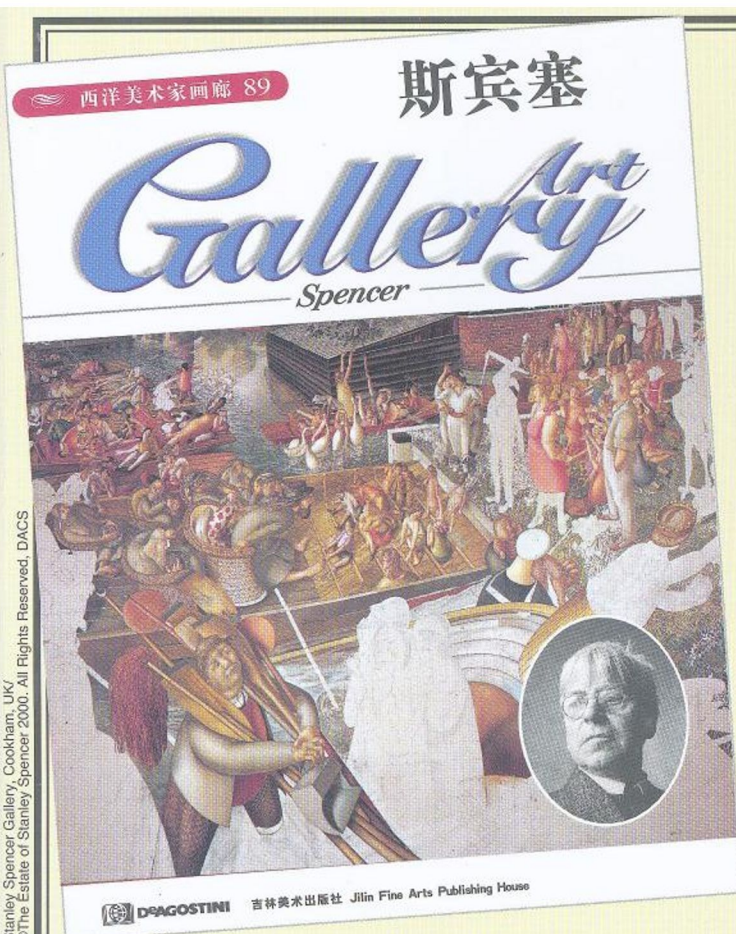
版次/2002年6月第1版第1次印刷

开本/635×940mm 1/8 印张/4

印数/1-5000册

书号/ISBN 7-5386-0365-4/J·159

定价/15.00元

《于库克汉赛船节布道的基督》

205.7 × 535.9cm

1953—1959年(未完成)

这幅巨大的作品颂扬了斯宾塞无比爱恋的故乡——库克汉的崇高。画家试图以自传性组画装饰他年幼时期便和父母一起去祈祷的教堂内部，这幅绘画是这个“教堂计划”的核心部分。斯宾塞在去世前的数星期里一直在创作这幅作品，但未能完成。

绘画显示出强烈的力量，保持了栩栩如生的活力。这幅绘画以“最后的审判日”为主题，以画家故乡的风景和建筑物为舞台，描绘了画家记忆中的少年时代赛船会。审判日再次出现在人间的基督坐在船上的藤椅上，正在向聚集在一起的村民布道。

Hulton Getty/John Pratt

格洛斯特郡的乡村生活 1940年

Cheltenham Art Gallery and Museum, UK/The Bridgeman Art Library/©The Estate of Stanley Spencer 2000. All Rights Reserved, DACS

斯宾塞是20世纪最古怪的艺术家。他取材于新约全书、以伦敦近郊的故乡库克汉村为舞台的幻想性作品博得了人们的喝彩。但由于他热衷于起源于靡乱私生活的性，以及变形的表现，使他度过了一段不得志的时光。但后来，使他描绘在第二次世界大战期间的格拉斯哥造船厂进行战时劳动的一系列绘画令他重新获得好评，并在去世前一年被授予爵士称号。

Guido Reni

古伊多·雷尼是最受赞誉的17世纪意大利画家。他的活动以故乡博洛尼亚为中心，但名声传遍了整个欧洲，拥有包括教皇、王侯在内的国际性顾客。他的创作以宗教画和神话画为中心，作品拥有庄严的优雅和美丽的风格，人们称赞他是“神一样的雷尼”，当时的诗人还狂热地描写出这一切。雷尼虽然积攒了一些财产，但他沉溺于赌博，背负着很多债务离开了人世。迷恋于赌博是他奇妙而复杂的特性之一，他还讨厌女人，患有魔法恐惧症。他的一个最亲密朋友在雷尼传记中对这些特性作了长篇叙述，由于这本特别书籍存在的缘故，人们对他私生活的了解超过了任何一位画家。

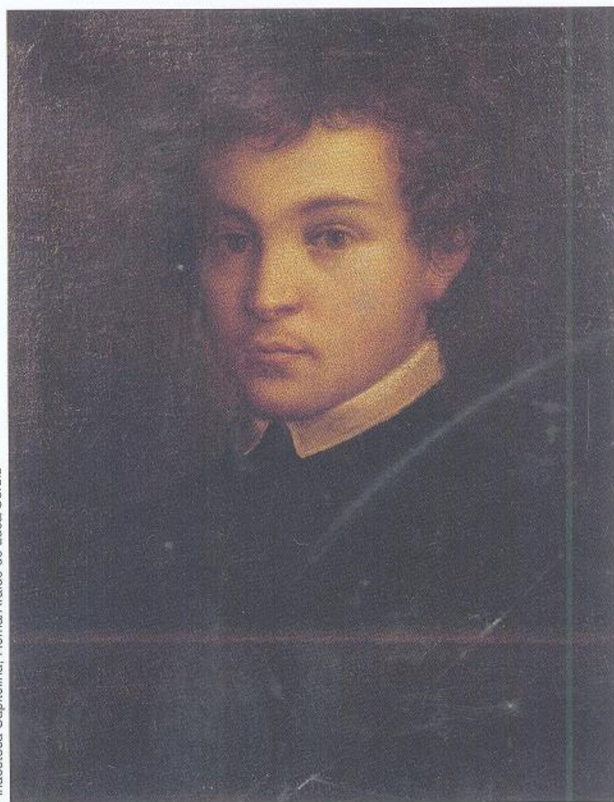
人们认为这是雷尼的自画像（约1632年）。

Portrait of Guido Reni, attributed to Guido Reni
Galleria degli Uffizi, Firenze
The Bridgeman Art Library

虔信宗教的赌徒

THE PIOUS GAMBLER

出生于博洛尼亚的古伊多·雷尼是当时最有名的画家之一，备受罗马教皇与欧洲各地的统治者欢迎。他虽然是一位虔诚的教徒，但同时也是一个疯狂的赌徒。

Pinacoteca Capitolina, Roma/Araldo de Luca/Corbis

AKG London

◀ 这幅一脸严肃的年轻人肖像，据说是古伊多·雷尼的自画像。其他还有几件作品，据研究者认为是他的自画像，但没有一幅能肯定出自雷尼之手。

1575年11月4日，古伊多·雷尼(Guido Reni)出生于意大利北方的繁华都市博洛尼亚。父亲丹尼耶鲁·雷尼是了不起的音乐家，担任博洛尼亚大教堂圣歌队的指挥。丹尼耶鲁与他的妻子吉内薇拉·波茨还有一个儿子，但很早便夭折了，因此古伊多是以独子身份长大成人。丹尼耶鲁期待古伊多接续他的音乐事业、成为一名大键琴演奏者，因此从小便让古伊多接受音乐教育。但根据他的友人、传记作家卡罗·切萨雷·马尔瓦济亚(1616-1693年)的记载，古伊多是一个“只喜欢画画跟玩黏土”的小孩，并且显现出“超越年龄的才华”。到了9岁时，这种艺术上的倾向更加明显，因此父亲也不得不允许他去学画。

古伊多所选择的老师是一位出身弗兰德斯画家，1562年左右定居意大利的德尼·卡尔伟(Denis Calvart, 约1540-1619年)。他的指导不但深获好评，同时也与丹尼耶鲁认识；他们当时都在富裕的波罗尼尼家工作，卡尔伟在他的宅邸中有一处工作室，丹尼耶鲁则在这里举行演奏会。

◀ 17世纪初，博洛尼亚的画坛一派欣欣向荣。当时有名的画家之一阿格斯提诺·卡拉契，制作了这幅故乡的鸟瞰图。

◀ 弗兰德斯的画家德尼·卡尔伟，1572年在博洛尼亚创设了一所学院，弟子超过一百人，包括后来成为博洛尼亚画派代表的雷尼、多明尼基诺等人。

根据马尔瓦济亚的记载，卡尔伟看了雷尼的素描以后，对他的父亲说：“这孩子的天性非常适合当画家，可以让他往这方面发展。”此外，丹尼耶鲁在签订契约时还附带了一个条件：在学画期间，雷尼仍须继续学习音乐；如果过了10年他还不能成为一名画家，就必需“回到音乐的路上来”。雷尼虽跟随卡尔伟学画约10年，但不知是否完成他父亲所说的10年期限。

1594年1月，丹尼耶鲁去世，那一年的下半年，雷尼便离开了卡尔伟，并且加入了画家一族卡拉齐（Carracci）——阿戈斯提诺（Agostino, 1557-1602年）以及安尼巴列（Annibale, 1560-1609年）兄弟与堂哥洛多维克（Ludovico, 1555-1619年）的画坊。

卡尔伟是一位优秀的矫饰主义画家。所谓矫饰主义（Mannerism）是指16世纪席卷意大利美术界、优美但有点造作的艺术风格；而雷尼在将近20岁时，就受到卡拉齐一家所创造出来、更接近自然主义的绘画吸引。根据马尔瓦济亚的记载，雷尼似乎也对卡尔伟有所不满，一开始虽对老师抱着依恋与尊敬，但因为卡尔伟的势利而逐渐转为厌恶之情。相对地，卡拉齐一家人都对雷尼加以鼓励，雷尼便开始找机会离开卡尔伟；最后雷尼因误用卡尔伟所珍藏的高贵颜料被痛打一顿，

雷尼愤而出走，后来虽然卡尔伟再三请求，他也不愿回去。

雷尼在卡拉齐画坊工作了三年，便又与洛多维克发生争执，于1597年辞职；最后虽然以和解收场，但从这些记载可知，雷尼的个性火爆且看什么都不顺眼。这时他为当地教会所画的作品，已开始有相当程度的评价，1598年更得到一项光荣的工作：为纪念同年11月27日教皇克雷门斯八世访问博洛尼亚，在塞纳多宫的正面绘制壁画；壁画现已不存在，但仍留有关于作品外观的记录。雷尼为了庆祝教皇来访，还制作了其他装饰性的蚀刻版画（etching）；这是他首度尝试版画制作，于1598年出版。版画画册是纪念品，因为时间匆促，在1599年加印了第二版。

临摹拉斐尔成功而前往罗马

雷尼的壁画与版画集似乎大大地感动了教皇身边的人；1600年，苏方德拉枢机主教委托雷尼临摹博洛尼亚圣乔凡尼·因蒙帖教会内有名的拉斐尔（Raffaello Sanzio Raphael）的作品《圣

▶ 洛多维克·卡拉齐的《现身圣修阿钦突司面前的圣母玛利亚》（1594年），是为博洛尼亚的圣多明尼克教堂所作。保守的古典主义与纤细的色彩是典型的卡拉齐风格。

► 雷尼临摹拉斐尔的杰作《圣女卡耶奇莉雅的法悦》(1600年), 现存于罗马的弗兰切已圣路易教会。当时拉斐尔作品已被推崇为意大利文艺复兴时期的最高杰作, 是年轻画家学习的范本。

San Luigi dei Francesi, Roma/SCALA

女卡耶奇莉雅的法悦》(约1514-1516年, 现收藏于博洛尼亚国立绘画美术馆)。雷尼的临摹大获好评, 据马尔瓦济亚记载, 雷尼“得到丰厚的报酬与高度的赞赏”, 因此“为了寻求庇护与收入, 自愿前往罗马”。

在罗马最早关于雷尼的记录是1601年10月, 但在这之前, 雷尼极有可能曾经短期访问过罗马。之后的13年间, 他都以罗马为基地活动, 但也经常回到300公里外的博洛尼亚; 如1601年至1606年间, 他就至少回乡五次, 其中包括1603年1月, 为了参加前年过世的先师阿戈斯提诺·卡拉齐之追悼会等等。其他几次回乡都是与当地的工作委托有关, 像《屠杀男孩》(约1611年) 就是有名的例子。在这段“罗马时代”中, 雷尼旅行意大利南部各地, 1612年曾经到过拿波里。

雷尼在罗马的主要赞助者, 是当时最伟大的艺术赞助者之一、红衣主教希皮奥尼·波给塞(1576-1633年) 以及其叔父卡米罗·波给塞(1552-1621年); 卡米罗于1605年成为教皇包尔司五世, 两人都出身于强而有力的波给塞家族。包尔司五世委托雷尼绘制了奎里纳雷宫的阿努茨

FRIENDS AND ENEMIES

朋友与敌人

不论是朋友、同事或弟子, 雷尼都以帮助其他画家的宽容而闻名; 不但描绘素描帮助解决画面上的问题, 也为他人的画作加笔, 甚至经常送人画作。根据其最早的传记作者马尔瓦济亚记载, 雷尼绝不会对有困难的人坐视不管, 在他罗马的账簿(现存于纽约皮亚朋特·摩根图书馆)中, 就经常可见借钱给人的记录。这种慷慨的个性使他受到欢迎(恐怕也是不法之徒眼中的傻子), 但同样有名的火爆脾气也让他失去许多朋友。他不但曾和两位老师德尼·卡尔伟和洛多维克·卡拉齐吵架; 移居罗马期间, 与两位室友——年轻的博洛尼亚画家弗朗切斯卡·阿巴尼及多明尼基诺, 也曾经失和。结果阿巴尼因为嫉妒雷尼的成功, 据说一听到他的名字就大发脾气。

► 雷尼的旧友, 之后成为他竞争对手的弗朗切斯卡·阿巴尼, 擅长风景画、寓意画以及《基督受洗》之类的祭坛画。

Phillips/The Bridgeman Art Library

Artist's Life

1575 11月4日诞生于博洛尼亚，是博洛尼亚大教堂圣歌队指挥丹尼耶鲁·雷尼的儿子。

约1584 成为活跃博洛尼亚的弗兰德斯画家德尼·卡尔韦的弟子。

1594 父亲过世，离开卡尔韦，进入卡拉齐画坊。

1597 与洛多维克·卡拉齐发生争执。

1598 接受委托，绘制塞纳多宫正面的主要壁画。

1601 受苏方德拉枢机主教邀请前往罗马，之后的13年都以罗马为基地活动。

1604 短期间受卡拉瓦乔绘画风格影响。

1610 于罗马奎里纳宫的阿努茨亚塔礼拜堂，绘制湿壁画连作《圣母的一生》。

1614 离开罗马，回到博洛尼亚定居。翌年着手绘制圣多明尼克教堂的装饰画。

1617 为热那亚的圣安布洛乔教会所作的祭坛画大为成功。

1619 洛多维克·卡拉齐去世，继而成为博洛尼亚画坛第一人。

1621 受委托前往拿波里，但遭当地画家阻挠而回乡。

1625 为罗马圣佩雷古里尼教会绘制祭坛画《圣三位一体》，之后因沉迷赌博而一掷千金。

1631 绘制《圣母子与博洛尼亚的守护圣人们》，为纪念从黑死病中得救，由博洛尼亚市府当局委托所作。之后10年间，是他最为活跃的时期。

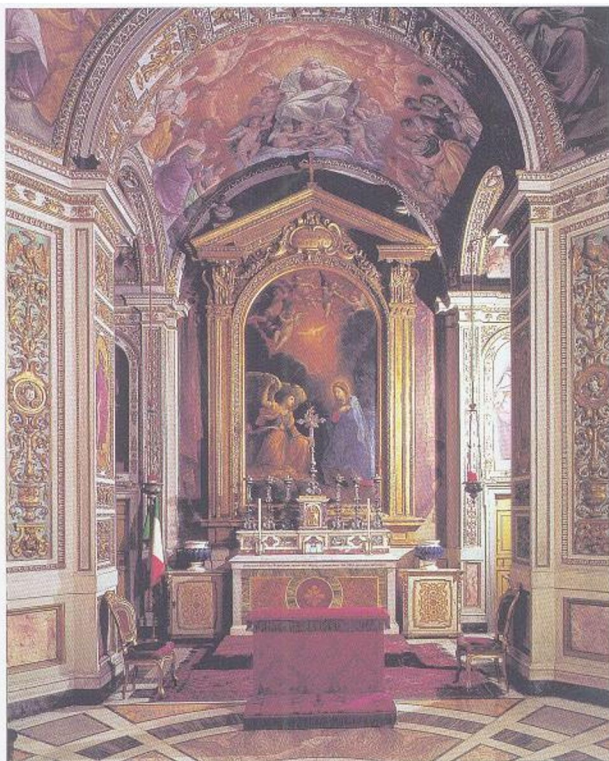
1642 这一年过世，享年67岁。葬于博洛尼亚圣多明尼克教堂。

用之帕欧利纳礼拜堂绘制装饰画，但由于教皇一开始便宣布最早完成的画家将赐与金锁，雷尼便退出参加，并且说：“最早完成的人最好？我们又不是在赛马！”

1614年回到博洛尼亚定居之后，雷尼便几乎不曾离开过这里；当有其它地区的工作时，他不是拒绝就是派助手去画。这之后他前往罗马仅仅两次，据推测应该只有1627年及1632年的短期间访问。这之外的旅行惟一值得一提的，是1621年前往拿波里，预定为大教堂内的圣珍纳罗主教堂绘制许多作品，结果却落得凄惨的下场。雷尼的仆役被人痛殴一顿，警告他不许来抢当地画家的饭碗，因此他们不得不落荒而逃。

这种对外来者的嫌恶，在当时的艺术家来说是理所当然的事。即便是在他的故乡博洛尼亚，雷尼也必须面对当地画家的敌意；因为他十多年来都在罗马活动，对他们来说雷尼就像是入侵者一样。但雷尼仍借由一连串主要作品，确立了自己的权威；其中尤以热那亚的圣安布洛乔教会之巨大祭坛画《圣母升天》(1616-1617年)最为成功，这件作品在送往热那亚之前，先在博洛尼亚公开展示，获得大众与艺术家们的赞赏。连争取

▼ 雷尼将教皇的私人礼拜堂、小巧雅致的阿努茨亚塔礼拜堂装饰成一个调和的艺术作品。

Palazzo del Quirinale, Roma/The Bridgeman Art Library

▲ 《圣佩特罗之钉刑》(1604-1605年)一作中，雷尼使用了强烈的明暗对比及强而有力的写实感等卡拉瓦乔的革新性技法。

亚塔礼拜堂内惟一的湿壁画系列作品《圣母的一生》(1609-1611年)；希皮奥尼·波给塞的委托则是位于现今洛斯比利奥宫西馆的《黎明女神欧罗拉》(1614年)，这也是雷尼的湿壁画代表作。雷尼原本就不喜欢湿壁画技法，在这之后便几乎不曾用过。

成为博洛尼亚画派的首席画家

1614年，雷尼结束了来往罗马与博洛尼亚之间的奔波，回到故乡定居。当时他因与教皇厅的官吏不和，尤其是款项支付的纷争不绝以及对工作速度的要求，都使他心灰意冷。例如1610至1612年之间，他与众多画家一同受雇，为马乔雷圣母堂内豪华的教皇专

► 雷尼为热那亚的圣安布洛乔教会所作的祭坛画《圣母升天》，为他带来了前所未有的成功，确立了他在博洛尼亚画坛的地位。这幅画得到许多同时代画家的赞赏，多明尼基诺尤为折服，认为这件作品“不只是单靠钻研、熟悉技法而来，而是才华洋溢的表现”。

Chiesa di Sant' Ambrogio, Genova/Grazia Neri/Fulvio Magurno

同一件委托的洛多维克·卡拉齐，也承认“我远不及他”。

1619年，伟大的卡拉齐家族中活得最久的洛多维克一死，雷尼便一跃而上博洛尼亚画派的第一把交椅。但进入17世纪20年代后期，雷尼为神经衰弱所苦；根据马尔瓦济亚的记载，他白天意志消沉且颓丧无力，夜晚则在街上到处乱逛。到1631年他才又重拾信心，绘制了优美的《圣母子与博洛尼亚的守护圣人们》一作，描写感谢免于黑死病的游行行列。

当时雷尼应该已是意大利最抢手的画家，随着名声上扬，他的画作也成为国外各大赞助者争夺的目标。雷尼给自己的画作标价很高，但并不是为了贪财，而是认为价格应该反映对画家的尊敬及作品的价值。而且相反的，他并不看重金钱，甚至经常匿名捐款给慈善机构，并不追求物质上的满足。雷尼除了较讲究服装外，在生活上也不铺张浪费，偏好朴素的食物。

DISTINGUISHED PATRONS

有名的赞助者们

AKG London

雷尼为教皇、王宫贵族及枢机主教等人绘制了许多作品；除了一代巨匠鲁本斯之外，当时没有任何一位画家能像雷尼一样，拥有如此众多的国际顾客。例如他极受教皇包尔司五世（1605–1621年间在位）宠爱，除了为他绘制私人礼拜堂的装饰壁画，其他为教皇所作的作品，也对确立他的名声大有帮助。乌尔巴努斯八世（1623–1644年间在位）与他的外甥弗兰切斯科·巴尔贝里尼枢机主教也对雷尼的作品大为推崇。1637到1640年间，雷尼为英格兰的亨利耶塔·玛来雅王妃绘制了一幅巨作《纳库塞斯岛上的巴克司与阿莉雅多内》（现已失传，但留有后人的临摹品）；这是经由巴尔贝里尼枢机主教介绍所作，结果主教大受感动，爱不释手，将原作留在身边，送给英格兰的则是临摹的作品。其他贵族顾客还包括了法国的美第希司玛丽王妃，她虽曾委托雷尼前往法国作画，但被雷尼拒绝。

◀ 教皇包尔司五世（俗名卡米罗·波给塞），是17世纪初有力的赞助者之一，除了雷尼，也曾委托巴里欧内、达尔皮诺等其他画家作画。由于他要求快速完成，造成后来雷尼离开罗马。

▲ 雷尼晚年除了宗教画之外，还绘制了许多神话画。这件优美的《阿塔蓝帖与希波梅涅斯》是1618至1619年间的作品。

◀ 1678年，意大利画家兼美术史家卡罗·切萨雷·马尔瓦济亚出版了第一本关于雷尼生平的传记，是题为《博洛尼亚绘画及博洛尼亚画家生平介绍》一书的一部分。

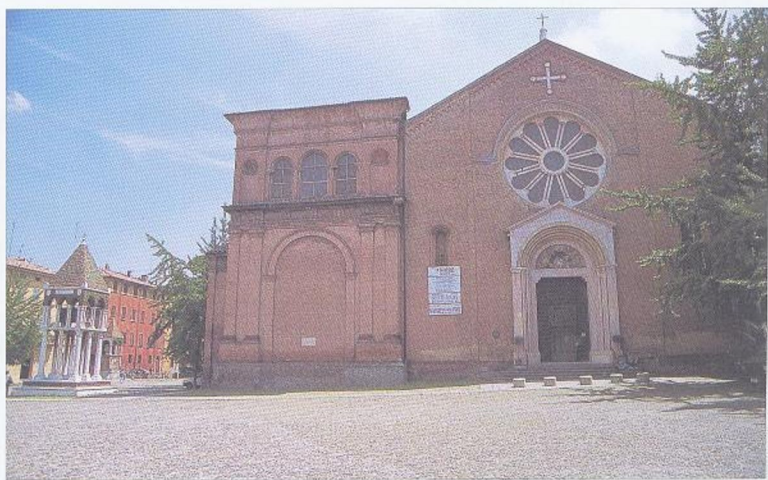
◀ 雷尼之墓位于博洛尼亚的圣多明尼克教会。这个教会建于16世纪，内部的圣多明尼克礼拜堂由雷尼于1615年绘制了装饰壁画。

还是童子之身。……即使在观察年轻美丽的模特儿的时候，他也像大理石一样没有反应”。近年因为这项记载，而有人指出雷尼为潜在的同性恋者。他这种奇怪的个性还包括了对魔法的恐惧（恐怕也是厌恶女性的反应），以及对毒杀的疑惧等等。

虽然个性乖僻，但雷尼伟大的名声仍为故乡带来光荣，成为当地的英雄。1642年8月18日，雷尼以67岁之龄去世，悼念声浪不绝于耳，实际上是以国葬办理。遗体埋葬于博洛尼亚的主要教会之一，圣多明尼克教堂，现在墓坟仍在当地。

奇怪的个性

在事业上的成功应该为他带来富裕的生活，但雷尼因沉迷赌博而经常四处借贷。迷恋赌博可说是他复杂且奇特个性的一部分；他虽然将钱挥霍在玩扑克牌与骰子上，却对赌博连带而来的放荡毫无兴趣。实际上雷尼是一个虔诚的教徒，不但喜欢听人说长道短，也从不说不一些意有所指的淫秽言词。他除了挚爱的母亲之外，避免与女性接触，马尔瓦济亚甚至记载了“大家都相信他

Grazia Neri/Sergio Perini

无与伦比的优雅

CELESTIAL GRACE

雷尼作品中优美巧妙的表现形式，赢得了同时代人们的赞赏；但其作品因后世大量的临摹、复制，而使得评价低落。直到最近，才又重新被认定是17世纪的代表画家之一。

像古伊多·雷尼这般，评价变化如此极端的画家也不多。在他生前作品大受尊敬，甚至被称为“如神的雷尼”，诗人们也为他写了许多赞赏诗篇。在他死后的两个世纪，名声仍持续不坠，被世人认定是最杰出的画家之一，艺评家们则推崇他仅次于拉斐尔。但到了19世

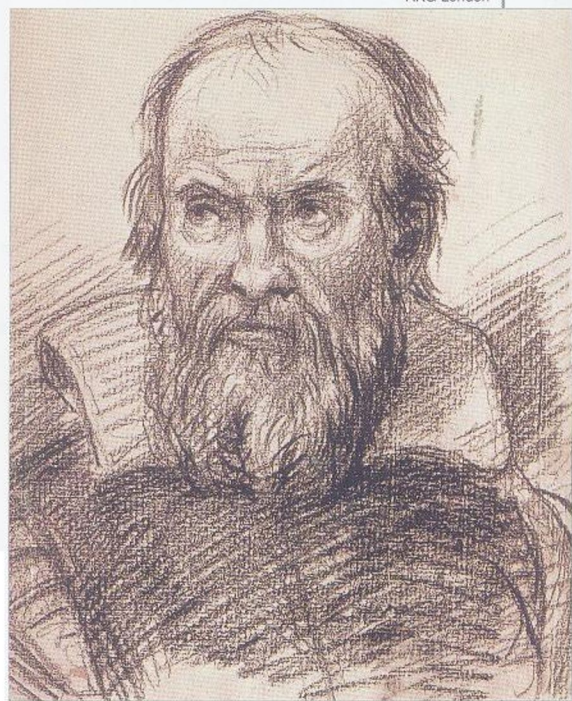

Sotheby's Picture Library, London

素描与版画

17世纪的博洛尼亚画派画家素以卓越的素描功力著称，雷尼也承继了卡拉齐一族的有力传统，成为史上最杰出的素描家之一。目前所知雷尼的素描作品约有250件，许多是为了油画中的人物所作的模特儿习作；大部分使用墨水、黑或红的粉笔所画，也有像《女性头部》（上左）两者并用的作品。此外雷尼还留下了像意大利天文学家《伽利略肖像》（上右）的肖像素描，显现他锐利的观察眼光。

雷尼一生也制作了许多蚀刻版画，大部分都是“圣母子”、“圣家族”之类祈祷用的圣画。除此之外，有几个雷尼的弟子与模仿者以他的油画作品为根据，制作了铜版画与木版画，其中几件甚至还刻上了伪造的雷尼签名。

AKG London

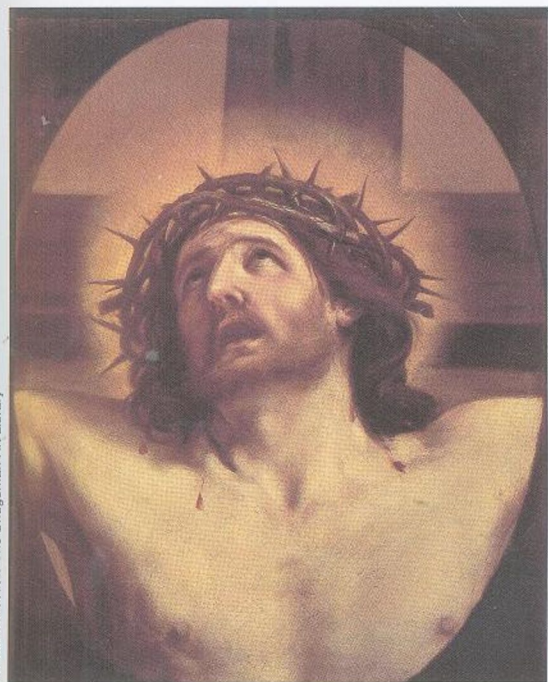
基督像

雷尼一生创造出数量众多的耶稣基督像，从描写“钉刑”、“鞭刑”的大型作品，到描绘基督头部或上半身的小型圣画，各式各样、不一而足。惨不忍睹但强而有力的《鞭刑》（右），现藏于卡里亚利大教堂；而特别广泛流通的基督像，则是以满怀苦闷的眼神往天上看（左上），这种向上看的眼神非常打动人心，可以说是雷尼的“注册商标”。马尔瓦济亚就记载了雷尼以“可画出各式各样向上看的头像”自豪。另

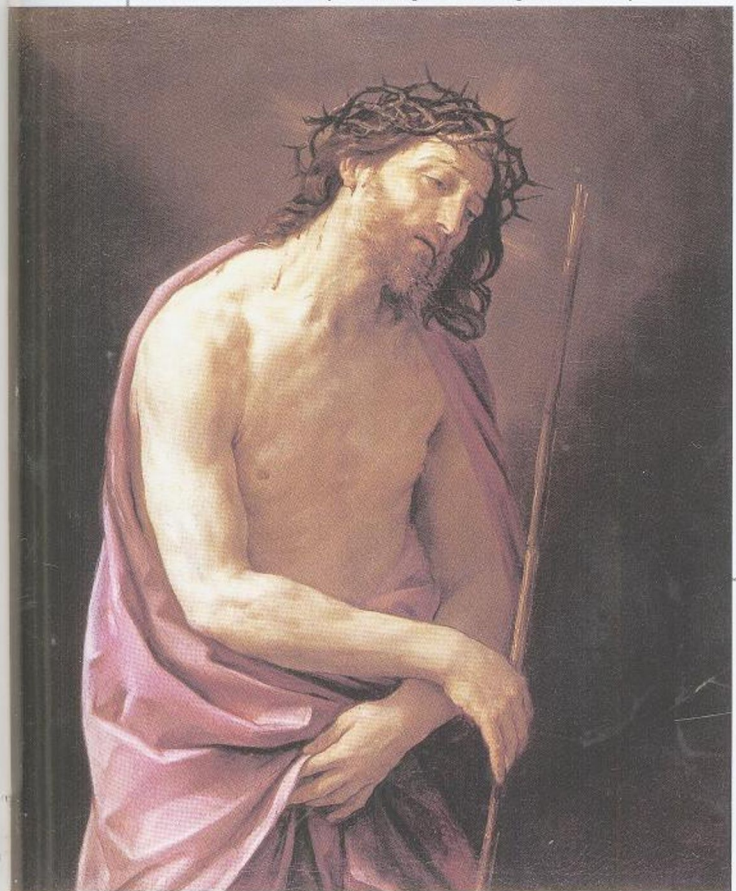
一个雷尼偏好的主题是“看这个人！（Ecce Homo）”，

描写基督被捕后，在群众面前遭受唾弃的场面；令人感动的《看这个人！》（左，1638-1639年）是他晚年的作品。这些作品被雷尼的模仿者不断复制，之后甚至由教会生产了大量复制品，就连上一幅《蔷薇头冠》也极

可能是雷尼原作的某一部分的复制。如此这般，雷尼的画作遭到复制贱卖，成为对他评价大幅滑落的主要原因之一。

Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, UK/The Bridgeman Art Library

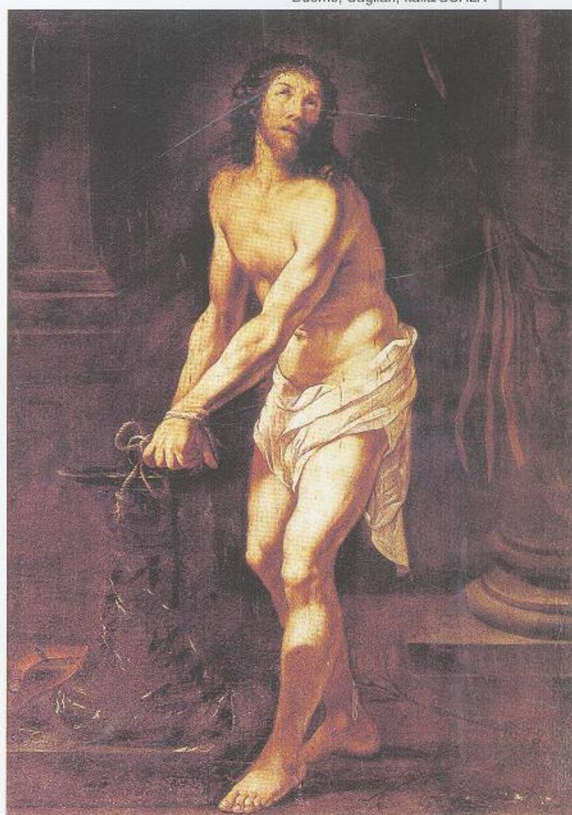

纪，雷尼的评价每况愈下，被批评为低俗且感伤而逐渐被遗忘；再度受到重视则是到20世纪后半叶的事（和1954年在博洛尼亚举办的大型展出有相当大的关系），雷尼才又再被公认为是当时的大师之一。

雷尼的评价之所以低落，有两项主要的原因。其中之一是由于浪漫主义的

（John Ruskin, 1819-1900年）最为厌恶雷尼作品，他同时也不欣赏博洛尼亚画派，1847年甚至明言：“这些东西没有任何可取之处，从色彩、素描、特色、故事情节到中心思想，都一无是处。”

另一个原因是19世纪数量庞大的临摹与仿作（大部分都是无病呻吟的作品），间接破坏了雷尼原作的品质。根据他的传记作者马尔瓦济亚的记载，雷尼的弟

Duomo, Cagliari, Italia/SCALA

子就多达两百多人，遑论同时代及后世的模仿者，更是无法数计了。虽然现今疑为雷尼之作的绘画，仍有许多鉴定上的问题等待解决，但真正出自雷尼之手的作品和仿作仍是有相当大的差距，受当时大众推崇的优美之处，在今日仍深深撼动人心。

将优雅与自然主义合而为一

雷尼作品最大的特征便是优美，连在最早期的作品中也可以看出，或多或少地反映了他的第一位老师德尼·卡尔伟的传统矫饰主义风格。但雷尼之后逐渐否定矫饰主义的造作，将其中的优美与卡拉齐大胆的自然主义相结合，这种

撷取各家长处的手法，在雷尼最初的作品，也就是1595年为博洛尼亚圣贝尔南多教会所作的《加冕圣母与四位圣人》中就可见到。马尔瓦济亚在雷尼传记的其中一节，便明确地指出这幅画上半部“残留着卡尔韦的风格，但下半部的四位圣人，则以安尼巴列·卡拉齐光明正大且调和的手法描绘”。实际上，天堂的人

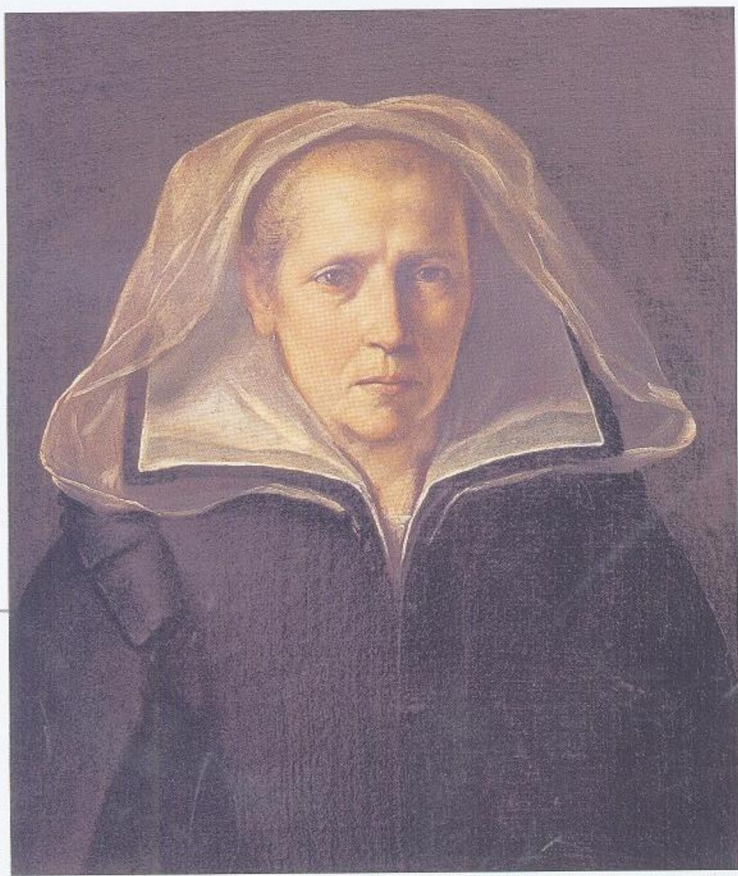
物，尤其是天父与耶稣基督，跟下半部僵硬且立体的圣人比起来，变形得有点超现实的感觉。这些圣人的表现方式虽然还是有些生硬，但雷尼已开始学习将稳健与优雅的风格相结合的技巧。

1601年移居罗马后，雷尼的画风又受到新的影响。1604至1606年的短暂期间，雷尼对卡拉瓦乔（Michelangelo

Merisi da Caravaggio）大为赞赏，例如1604到1605年间他为罗马郊外的圣保罗·托雷·冯塔内教会所绘的《圣佩特罗之钉刑》一作，卡拉瓦乔的影响便非常明显：大胆的光影对比、人物强而有力的存在感及农民般的面貌，这些特征都是卡拉瓦乔的风格。据说由于雷尼的手法太过雷同，因此引起卡拉瓦乔的不满，甚至威胁要“打破雷尼的头”。雷尼随即放弃了阴沉的色调与逼真的细节描写，但他接触卡拉瓦乔的样式，还是有某种重要意义存在。借由这种转变，雷尼得以去除矫饰主义的造作，并培养了明确且戏剧性的构图能力。

以美的理念为根据的画面

对雷尼画风影响最深的，仍属罗马的古代美术传统，也就是拉斐尔的绘画

Pinacoteca Nazionale, Bologna/SCALA/Giuseppe Porisini

肖像画杰作

虽然雷尼从不认为自己是一名肖像画家，但马尔瓦济亚的记载曾提及十二幅肖像画，其中包括杰出的全身像《斯巴达枢机主教像》（右，1630-1631年），是他肖像画作中的上选。其它马尔瓦济亚提及的作品皆已不存在，另一幅现存的妇人肖像画《画家母亲之肖像》（上），可能是她1630年去世后，雷尼以悼念之意所绘。此外，也有几件据称是雷尼所作的自画像，但没有一件是学者们确定出自他之手的作品；因为其中确实有些似乎是描绘雷尼的肖像画，但无法确定是否是他亲笔之作。年轻时候雷尼是有名的美男子（据说洛多维克·卡拉齐曾以他作为天使的模特儿），即使老年仍容姿焕发。

Galleria Spada, Roma/Grazia Neri

Galleria Sabauda, Torino/The Bridgeman Art Library

令人感动的圣人像

描绘圣人的画作，在雷尼作品中占有重要地位，经常被用来当作祈祷用的圣画。雷尼所绘的圣人经常都是流着眼泪或是眼望天空的标准姿势；这种画作中的激动情感和对天主教的宗教改革精神一致，均以信仰者的感情为诉求。在《施洗者约翰》（上，约1635年）中，圣人住在荒郊野外，身披野兽毛皮，手上芦苇绑成的十字架是其传统代表物。向上的眼神与充满感情的身姿，带领观赏者进入与圣人相同的神秘精神体验。

除了施洗者约翰，雷尼经常描绘的圣人有忏悔的圣彼得、马革达拉的马利亚与写字读书的四位福音书作者。阿西日的圣法兰契斯可也经常出现在他的画中，在《圣法兰契斯可的法悦》（右，约1622年）中，圣人手持头盖骨；头盖骨象征死亡，在对抗宗教改革的美术作品中经常出现。

与古典的雕刻作品。雷尼本身，也承认这一点，并曾如此说道：“我没有天使赋予的才华，在人世间也找不到完美的模特儿，所以只有靠自己的想像力或从古代作品与拉斐尔处寻找灵感。”这句话反映了雷尼制作绘画的态度，他将现实中的形态加以改良，创造出“理想的”人物像；即使作品使用了活生生的模特儿，也运用自己本身对美的理念加以修饰。而

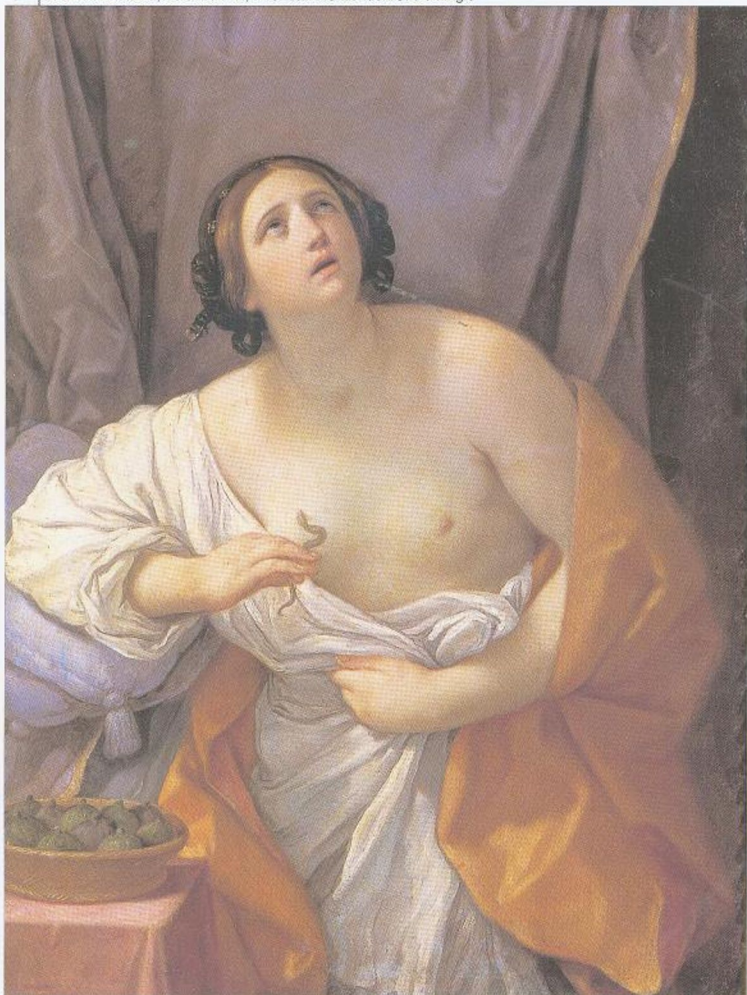
他所谓“美的理念”，指的就是古典与拉斐尔作品的优美形态。

根据“理念”作画，是17、18世纪非常重要的概念。意大利撰述家乔凡尼·皮耶托洛·贝洛里（1615—1696年），1664年在罗马的圣路加学院针对这个主题的讲演稿收录在他八年后出版的美术家传记集《画家、雕刻家、建筑家的生平》序文中。他的理论成为往后150年间欧洲各大美术学院的中心思想，雷尼与拉斐尔、普桑（Nicolas Poussin）并列成为他学说的重要例证。英国画家兼

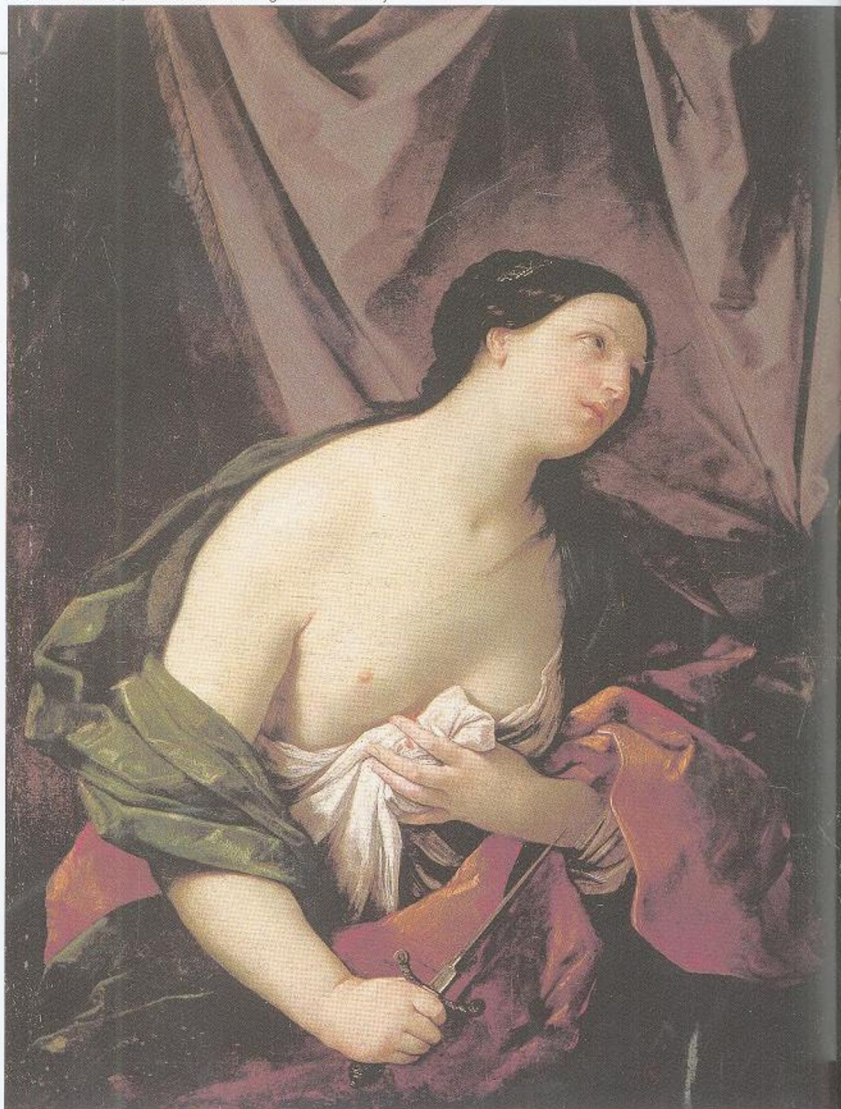

Musée du Louvre, Paris/ AKG London/Erich Lessing

Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Firenze/AKG London/S. Domingie

Private Collection, Switzerland/ The Bridgeman Art Library

自杀的女性

雷尼曾绘制了数幅以史上有名的自杀者克利奥派翠拉与露库蕾缇雅为主题的画作，雷尼原作现今各有6幅存世，还有许多画坊的临摹及变体画。《克利奥派翠拉之死》（上左，1638-1639年），描写埃及女王正坦露酥胸，面对藏在无花果篮带进房间的毒蛇。雷尼在描写露库蕾缇雅时也运用相同的构图。露库蕾缇雅原本是坚贞的贵族之妻，因遭受罗马暴君之子玷污而举剑自杀。《露库蕾缇雅之死》（上右，1625-1626年）中，她正脱下柔软的衣裳，举剑刺向左胸。这些画中女性的痛苦与向天上望的眼神，明显强调了官能的气氛，但也让人联想雷尼所绘的殉教圣女与悔改的圣女。虽然有人认为，雷尼偏好描绘这种主题是因为他厌恶女性；但可确定的是，雷尼这么做也是为了讨好大众之故。

艺评家乔舒亚·雷诺兹（1723-1792年），在就任伦敦皇家美术学院首届院长时，也在演说中指出：“我认为，雷尼的美的理念胜过任何一位画家。”

除了人物的优美与纯洁，雷尼作品最令人赞赏的特质就是色彩。在恢复对

他画作的评价之后，许多作品都经过整理，重现其色彩的优美。年轻时代的作品色彩较为强烈丰富，成熟期则转变为偏好粉红、水蓝、苹果绿、珍珠色等凉爽的色调。晚年作品的色彩更加明亮，画面整体非常柔和，似乎覆盖着一层银

色的光辉。

马尔瓦济亚大概不喜欢或无法理解雷尼晚年的转变，因此将之称为“古伊多的第二手法”。这个特征除了明亮的色彩之外，还有运笔及感情上的内容变化等不同。1630年左右，他的笔触变得大而宽松，画中气氛也变得无精打采；这种作品的变化，尤其是潦草的笔触，可能是为了偿还赌债而赶制的结果。某段

期间，雷尼为了赚钱想尽办法，甚至甘于忍受在他人的监督之下作画、工资采用计时计算的屈辱。而其它几件作品，则只是处在未完成的阶段。

整体上来说，雷尼晚期的作品可说是长期样式上的实验之顶点。《艾洛培的侵略》(1638-1640年)、《圣希维洛尼穆斯与天使》(约1635-1642年)、《圣约翰、鸽子与圣母子》(1640-1642年)等

晚期杰作中，雷尼舍弃所有不必要的装饰，将精力全部集中在描绘人物上。在这里，雷尼画风所达成的绘画精髓，具有神圣的英雄精神特征，迥异于同时代的画家；因为当时欧洲绝大多数的画家们，包括伦勃朗 (Harmensz van Rijn Rembrandt) 与普桑，都深受由罗马发展出来、华丽的巴洛克风格影响。

圣母玛利亚

雷尼信仰非常虔诚，尤其是信奉圣母玛利亚。马尔瓦济亚曾记载：“他直到死前，每晚都对着玛利亚像祈祷，……许多人都相信，由于伟大的信仰之心，童子之身的雷尼才如此珍视处女玛利亚。没有一位画家可以描绘得出更美、更协调的圣母像。”

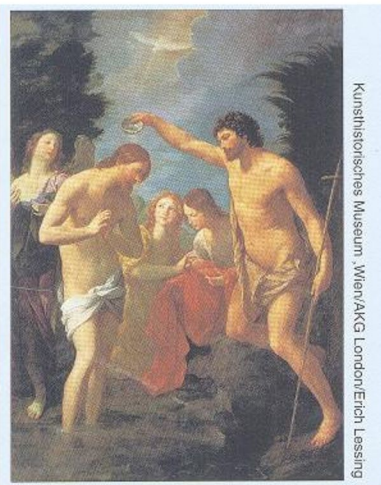
Musée du Louvre, Paris/AKG London/Erich Lessing

Palazzo del Quirinale, Roma/The Bridgeman Art Library

《圣母子与圣约翰》(左, 1606年)中，明显表现了他画风的优美与甘醇，是为波给塞家族所作的第一个作品；而模仿拉斐尔和其他文艺复兴画家的特色也显而易见。雷尼惟一大规模的湿壁画作品，是位于阿努茨亚塔礼拜堂中的《圣母的一生》(1609-1611年)；这里刊载的画面是描写玛利亚勤勉地缝补，坚忍的工作态度受到周围聚集的天使们赞美。

名作特写

耶稣受洗

维也纳 艺术史博物馆藏
Kunsthistorisches Museum, Wien
THE BAPTISM OF CHRIST
约1622-1623年
263.5 × 186.5cm

这幅优美作品，描写耶稣基督在约旦河接受施洗者约翰的洗礼，是雷尼成熟期的杰作之一。耶稣基督低头闭目、双手合十祈祷的姿态，代表谦虚与服从；比基督还大的施洗者光明正大地用河水为他施洗，三位天使捧着耶稣基督的衣服，代表圣灵的白鸽在上空飞舞。

这里运用明确的构图与单纯的色彩，强调浓缩了的精神层面。雷尼将画面分成三段，也就是前景的耶稣基督与约翰、中景的天使以及背景的风景；色彩则以红、黄、蓝三色为中心构成，创造了视线、动作、构图上的循环节奏，以强调精神中心的耶稣基督。

所谓“洗礼”，指的是成为基督徒时，身体泡水或洒水的仪式，意味着洗清罪孽与重获新生。基督受洗是在伯大尼的约旦河岸，施洗者约翰“在为民众施洗时”所进行。公元3世纪以来，这件耶稣基督生平中重大的事件，是西洋美术的中心主题。

在早期的表现形式中，耶稣大多裸身，大部分的身体都浸在水中。早期基督教的艺术家在描绘约旦河时，都习惯于沿用古典的象征，以怀抱水壶、倾倒流水的大胡子河神表现。河神有时为基督拿上衣，一旁的施洗者约翰用河水为基督施洗。这种表现方式在罗马时代迫害基督徒时、埋葬用的地下室（catacombs, 法语）壁画以及公元6世纪时有名的拉韦纳（Ravenna，位于意大利）镶嵌画中也可见到。

到了文艺复兴时期，情况又有所改变。耶稣不再裸身，而是缠上腰布站在水中，但水只到脚踝。古代河神被二至三位天使取代，天使通常站在施洗者约翰（在基督头上倒水的人）对面的河岸，代表圣灵的鸽子在基督的头上飞舞。

