

世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

伦勃朗

高原◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

伦勃朗

高原
编

浙江摄影出版社

责任编辑 张 宇
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏. 伦勃朗 / 高原编. --
杭州: 浙江摄影出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5514-1059-5

I. ①世… II. ①高… III. ①伦勃朗, H. (1606 ~
1667) —绘画—鉴赏 IV. ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 162791 号

世界著名美术大师作品鉴赏. 伦勃朗
高原 编

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85151087

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司

印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 10

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-1059-5

定价: 68.00 元

伦勃朗是欧洲巴洛克艺术的代表画家之一，也是17世纪荷兰画派的主要人物，被称为荷兰历史上最伟大的画家。伦勃朗年少成名，却半生潦倒。他的一生跌宕起伏，既经历过令人羡慕的辉煌时期，又经历过由于不向世俗妥协、坚持遵从自己的艺术感受而导致的悲惨岁月。这正是他与平庸的画家所不同的地方，他卓越的艺术成就是有目共睹的。

身处17世纪荷兰绘画艺术大变革时期的伦勃朗，匠心独运，在油画艺术中开拓了一片广阔的天地，最突出的成就是对光影的充分运用。伦勃朗着重捕捉光线和阴影的绘画技术让人物栩栩如生，微妙而细腻的色彩使画面呈现出虚实交替的景象。这是伦勃朗对绘画作出的特殊贡献，因此他被后人称作“用光大师”。在人物描绘上，伦勃朗注重对人物内心的刻画。他的作品真挚自然，注重细节，色彩和谐丰富。伦勃朗画中的人物皆来自现实生活，即使宗教故事也具有生活化的特点。

伦勃朗在绘画题材的深度和广度上都作了不懈探索。他在叙事性绘画中更注重画家本人的内心感受，更直白地表达出画家对心灵与身体、精神与欲望的深切体验。17世纪出现过很多出色的肖像画大师，但是他们作品中的伟大与谦逊、庄严与自然却比伦勃朗稍逊一筹，伦勃朗的肖像画能激发人们去探寻自己的心灵世界。在当时的荷兰，伦勃朗是一位前卫的画家，这表现在他对自己的艺术见解的坚持，表现风格不受形势左右，不曲意迎合世俗审美。他的创作理念是独特的，破产、贫穷、孤独并没有改变他艺术上的追求，他一直勇敢地坚持现实主义的创作道路。

伦勃朗的画作题材广泛，肖像画、风景画、风俗画、宗教画、历史画等都是他所擅长的。他的肖像画特别能打动人心，人物安排具有戏剧性，神话和宗教故事题材的作品更是大受欢迎。从17世纪40年代开始，伦勃朗经常在乡村漫步和作画，创作了许多描绘大自然的风格质朴的素描和版画。50年代以后，他的画更为宽阔有力，利用叠色使画面更加富有立体感。1663年以后，他结交了许多社会中下层的朋友，虽然作品减少，但眼界更为开阔，技巧更为成熟。

伦勃朗成就最高的画作无疑是肖像画，包括自画像和取自《圣经》内容的绘画。他的一系列自画像就如同一部审视自我的自传。

C CONTENTS

目录

◆ 光影“魔术师”

初识绘画 / 002

基督从圣庙中驱走钱贩子 / 003

创作成熟 / 004

杜尔普医生的解剖课 / 005

遭遇挫折 / 006

自画像 / 007

不幸的晚年 / 008

布业协会的样品检查官 / 008

◆ 画作欣赏

圣史蒂芬的殉教 / 010

巴兰的驴子 / 012

帕拉梅德斯在阿伽门农面前 / 013

托比责怪安娜偷小羊 / 014

- 演奏者们 / 015
- 神殿奉献 / 016
- 雇佣兵 / 017
- 基督寓言中的富人 / 018
- 监狱中的圣保罗 / 020
- 参孙与大利拉 / 021
- 交谈的圣彼得与圣保罗 / 022
- 拿着烟管靠在桌子旁的学生 / 023
- 在室内的小丑演员 / 024
- 在以马忤斯的晚餐 / 026
- 画家的母亲 / 027
- 戴饰有羽毛贝雷帽的自画像 / 028
- 有领饰的自画像 / 029
- 归还三十枚银币的犹大 / 030
- 在撒母耳面前弹竖琴的大卫 / 032
- 熟睡中的老人 / 033
- 坐在桌边的圣保罗 / 034
- 年轻的画家在画室中 / 035
- 祈祷的老妪（画家的母亲） / 036
- 寻找摩西 / 037
- 耶利米哀歌 / 038
- 耶利米哀歌（局部） / 039
- 安德洛默达 / 040
- 戴贝雷帽、金链的自画像 / 041
- 戴帽子的老人 / 042
- 西缅与圣婴 / 043
- 密涅瓦 / 044
- 尼古拉斯·路斯肖像 / 045
- 圣彼得在狱中 / 046
- 阅读的老妪 / 047

着东方服饰的自画像 / 048
戴饰有羽毛的帽子与领饰的男人 / 049
吉恩·帕立科与他的儿子加斯坡 / 050
苏珊娜·凡·科伦与她的女儿伊娃 / 051
阿玛利亚·凡·索尔姆斯肖像 / 052
戴串珠和贝雷帽的年轻女人肖像 / 053
东方贵族 / 054
杰克斯·德·格海恩三世 / 055
马瑞茨·海根斯肖像 / 056
削羽毛笔的男人 / 057
诱拐欧罗巴 / 058
坐在桌前抄录文件的男人 / 060
被劫持的普罗塞尔皮耶 / 061
降下十字架 / 062
船舶设计师简·瑞杰森和他的妻子 / 063
加利利海暴风雨中的基督 / 064
降下十字架 / 065
竖起十字架 / 066
扮作花神的萨丝吉亚 / 067
戴贝雷帽的自画像 / 068
戴领饰的年轻男人肖像 / 069
戴头巾的萨丝吉亚 / 070
萨丝吉亚 / 071
圣家族 / 072
施洗约翰讲道 / 073
基督下葬 / 074
扮作花神的萨丝吉亚 / 075
掠夺婴孩 / 076
扮作密涅瓦的萨丝吉亚 / 077
哀悼基督 / 078

伯沙撒王的宴会 / 079

画家与萨丝吉亚 / 080

沐浴的苏珊娜 / 081

瞎眼的参孙 / 082

基督升天 / 084

波兰贵族 / 085

和托比亚斯道别的天使 / 086

和托比亚斯道别的天使（局部） / 087

有马车的风景 / 088

基督出现在抹大拉的玛利亚面前 / 090

石桥 / 091

基督复活 / 092

玛利亚·德莉普肖像 / 093

女孩与死去的孔雀 / 094

自画像 / 095

阿加莎·巴斯肖像 / 096

画框中的女孩 / 097

康奈利·克莱茨·安斯罗正与他的妻子交谈 / 098

坐在扶手椅中的女人 / 099

沐浴的拔士巴 / 100

夜巡 / 101

基督与私通的女人 / 102

正在哭泣的女人（习作） / 103

圣家族与天使 / 104

约瑟之梦 / 105

冬景 / 106

牧人来拜 / 108

苏珊娜与二长老 / 109

逃离埃及途中 / 110

复活的基督在以马忤斯 / 112

磨坊 / 113
穿军服的男人 / 114
老妪肖像 / 115
基督出现在抹大拉的玛利亚面前 / 116
自画像 / 117
亚里士多德凝视着荷马雕像 / 118
拔士巴手握大卫王的信 / 119
扬·西克斯肖像 / 120
扮作花神的亨德丽吉 / 121
被屠宰的牛 / 122
穿甲冑的男人 / 123
基督与撒玛利亚女人 / 124
密涅瓦 / 125
约瑟被波提乏妻子指控 / 126
坐在桌旁的提杜斯 / 127
约瑟被波提乏妻子指控 / 128
戴意门医生的解剖学课 / 129
雅各祝福约瑟的孩子 / 130
阅读的提杜斯 / 131
卡特蕾娜·胡格萨特肖像 / 132
波兰骑士 / 133

朱诺肖像 / 134
基督与撒玛利亚女人 / 135
基督与撒玛利亚女人在井边 / 136
摩西打碎十诫的石板 / 137
穿修士服的提杜斯 / 138
亚哈随鲁、哈曼与以斯帖 / 139
穿着礼服的小男孩 / 140
大卫与乌利亚 / 141
悲伤的圣母玛利亚 / 142
基督行割礼 / 143
圣马太从天使那儿得到灵感 / 144
克劳迪·西维里斯的密谋 / 145
抱着小狗的年轻女人 / 146
手拿红色康乃馨的女人 / 147
吟诵的荷马 / 148
犹太新娘 / 149
鲁克雷蒂亚 / 150
鲁克雷蒂亚自杀 / 151
神殿中的西缅与圣子 / 152

CONTENTS 目录

光影“魔术师”

伦勃朗

初识绘画

1606年7月15日，伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因出生在荷兰共和国时期的莱顿。他的父亲是个磨坊主，母亲是面包师的女儿。10岁到14岁期间，他进入管理严格的拉丁文学校就读，并接受了最初的美术教育。14岁时进入莱顿大学，但是由于他对艺术的热爱，很快就放弃了这条道路。1621年，伦勃朗决定全身心投入绘画，于是在当地画家雅各布·凡·斯旺恩布尔赫的画室中学习。1624年，他获得了在荷兰当时最著名的画家彼得·拉斯特曼创办于阿姆斯特丹的画室中学习的机会，于是他去了阿姆斯特丹，学习了六个月绘画。回来之后的伦勃朗已经基本掌握油画、素描和蚀刻画的技术，并发展了自己的风格。他与同门好友扬·列文斯一起在家乡莱顿开画室，以教人画画为生，也进行创作。伦勃朗早期的作品多展现《圣经》场景，特点是小幅、精致。1628年后，伦勃朗开始对“光”感兴趣，卡拉瓦乔的明暗对照法给了他很深的影响，此后，他画面的明暗对比开始变得强烈，这逐渐成为其最具特色的绘画风格。

基督从圣庙中驱走钱贩子 1626年 43.1cm × 32cm

创作成熟

1631年，伦勃朗离开莱顿去了阿姆斯特丹，30年代的他成为阿姆斯特丹的主要肖像画家。阿姆斯特丹是个商业气息浓厚的城市，伦勃朗在与当地画商接洽后，开始画服装华丽的肖像画，他变得忙碌起来。1632年，他创作了《杜尔普医生的解剖课》。在这张画中，卡拉瓦乔式的光影效果被运用得炉火纯青，他获得了很大成功，订单源源不断，画的价格也不断上涨。

这个时期，伦勃朗不但事业顺利，感情生活上也获得了丰收。1634年，伦勃朗与贵族少女萨丝吉亚结婚，他还为此创作了画作。1632—1642年，伦勃朗过得一帆风顺，绘画事业的成功使得他越来越富有，他在好地段购买豪宅，还收藏了不少古董和珠宝。他和妻子的感情也非常融洽，但是萨丝吉亚的身体不太好，患有肺病。

杜尔普医生的解剖课 1632 年 169.5cm × 216.5cm

遭遇挫折

1642年，阿姆斯特丹射击手同业公会委托伦勃朗绘制团体肖像画。伦勃朗改变了传统团体画的一字排开或集中到宴会桌上的布局，而是描绘了他们在中午走出军械库去执勤的场景。画面中的人们被几个照亮的身躯分成了几组，一部分人处在暗调子的背景中，形成了具有戏剧性的深邃空间。但是，当时的顾客对此很不满意，他们认为出了同样的钱，就应该都在画中露脸，而不是去做阴影。射击手同业公会为此将伦勃朗告上法庭，自此，很少有人来找他画肖像画了。

更加不幸的是，这一年夏天，肺病夺走了伦勃朗妻子的生命，她留下了一个刚出生不久的男孩。在这之前，萨丝吉亚生过三个孩子，但是都夭折了，因此，唯一留下来的小儿子给了伦勃朗许多安慰。

个人生活的不幸和对绘画的深入理解，使得伦勃朗的画风发生了变化。他放弃了细腻平滑的画面效果，开始用较厚的颜色塑造对象，再用透明色加以罩染。但是，当时看惯了细腻光滑的肌理和古典色调的人们却不看好伦勃朗画中那混浊的色彩和粗放的笔触，他的画变得不合时宜。尽管如此，伦勃朗并没有曲意迎合，他对自己的艺术观和人生观有清醒的认知，他没有为了摆脱困境而改变自己的画法。

伦勃朗不擅长料理日常生活，失去妻子后不久，他和女仆住在了一起，女仆还为他生了一个女儿。为此他遭到了教会的谴责，这样就更没有人找他作画了。1657年，生活窘迫的伦勃朗卖掉了宅子来抵偿债务。变得贫穷的伦勃朗开始更多地关注自己的内心世界和身边形形色色的人，厨娘、屠夫、残疾人等经常出现在他的画中。找不到模特的时候，他就画自己的儿子、女儿、好友等。另外，伦勃朗还经常画自己，他一生画了九十多张自画像。

自画像 1658 年 131cm x 102cm

不幸的晚年

晚年的伦勃朗可以说是穷困潦倒，一再遭遇不幸。

1662年，伦勃朗接到了人生最后一幅订件——为阿姆斯特丹的布商同业公会画一幅群像。伦勃朗想通过这幅画向世人证明自己，于是精心创作了《布业协会的样品检查官》，但是这幅作品并没有得到布商们的青睐。1668年，伦勃朗唯一的儿子也因病过世，伦勃朗大病了一场。亲人的离去、生活的艰辛、债务的官司相继折磨着这个风烛残年的老人，他的最后一幅自画像中那忧愁的面容似乎在向世人倾诉着这一切。

1669年，伦勃朗在贫病交加中撒手人寰，当时他身边只有女儿科尔内利亚陪伴。死后他被葬在西教堂的一个无名墓地中。

布业协会的样品检查官 1662年 191cm × 279cm