

S 世界名家经典画廊
HIJIEMINGJIAJINGDIANHUALANG

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

A reproduction of Johannes Vermeer's painting 'Woman Seated with a Lute'. The painting depicts a woman in a yellow dress seated and playing a lute, with a woman in a blue dress standing behind her. The scene is set in a room with a tiled floor and a window in the background. The signature 'J. Vermeer' is visible in the lower left corner of the painting.

维米尔画集

WEIMIERHUAJI

THE FOURTH

THE FOURTH

德尔夫特景色（局部）

主 编：刘建平
责任编辑：马 超 刘建平
装帧设计：
技术编辑：高 振

图书在版编目（CIP）数据

维米尔画集/（荷）维米尔绘. —天津：天津人民美术出版社，2005.10
（世界名家经典画廊）
ISBN 7-5305-3074-7

I. 维... II. 维... III. 油画—作品集—荷兰—现代 IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第115435号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编：300050 电话：（022）23283867

出版人：刘建平 网址：<http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店 经销

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

开本：787 × 1092 毫米 1/8 印张：3.5

印数：1-3000

版权所有，侵权必究

定价28.00元

倒牛奶的女仆 45.5cm × 41cm 布面油画 1658 年—1660 年

维米尔的油画有两种不同的类型，一些是集中在一个人物上，而另一些是描绘群体的场景。前一类型中最受人喜爱的就是《倒牛奶的女仆》。

这幅作品最集中地体现了维米尔所追求的民主精神，赞美了朴实、率真、勤劳的荷兰人的性格。

在绘画技巧上，他采用了粗重的笔触和厚涂色彩的直接画法，不同于古典油画薄涂的层层罩染的透明画法。他用的色彩，黄、蓝、绿和红是强烈的。人物造型比较朴拙，X 光研究显示出背景墙上曾经有一幅地图，但维米尔后来删除了它，并用细白线加强了人物后背的轮廓线。强调人物的轮廓线与白墙的对比效果，这种反自然主义的主观处理，在同代画家的作品中是不多见的，后者往往避免或虚化人物的外轮廓线。这幅作品与《军官和微笑的少女》画法相同，显示出画家成熟期作品的特色。同时，人物与静物并置的构图方法和直接画法也给了许多日后成名的画家以启发——他们的名字是：18 世纪法国画家夏尔丹，英国画家雷诺兹，19 世纪印象派画家马奈、莫奈、毕沙罗、凡·高、修拉等等。

维米尔——化平凡为神奇的魔术师

维米尔善于将平凡的世俗生活化为神奇的绘画珍品，他的艺术具有20世纪的现代气质，但他曾被人们遗忘多年，只是到了现代，美术史学家们才认为：17世纪不仅是伦勃朗的时代，也应该是维米尔的时代。

被历史埋没的艺术明星

在古老的欧洲厨房里，一个普通的女仆在充满阳光的角落静静地倒着牛奶，桌上摆放着深色的陶罐和散发着香味的新鲜面包；在古钢琴前，一个少女坐在椅子上优雅地奏着乐曲；在幽暗的房间里，一位神秘的学者正聚精会神地研究古星象仪……这样几幅平凡的生活画面，历经300多年仍深深地感染着每个站在他们面前的人——这就是荷兰画家詹·维米尔留给我们的油画。

维米尔油画的魅力不在于题目的选择，而在于他用富有诗意的想像力来描绘肖像，他用朴实的情感表现日常生活的细节，他用珍珠般的笔触塑造物体的质感，他用光和色彩编织理想的空间，他用平凡的情节传达人文主义的理想，他用科学的理性与艺术天赋的完美结合把昔日的世俗生活化为永恒的美。

17世纪的荷兰画家维米尔（1632年—1675年）一生只活了43岁，留存至今的画作也不过30多幅。他的艺术曾经被世人遗忘达两个世纪之久，后来，被19世纪的史学家们发现，也仅排在“荷兰小画派”之列。只是到了20世纪，维米尔画风突然被认为适合现代的审美趣味而被提升起来，竟达到与哈尔斯（荷兰画家，1580年—1666年）、伦勃朗（荷兰画家，1606年—1669年）齐名的地步。人们在惊呼“20世纪绘画新发现”的时候，也开始认真地研究他的艺术成就和生平，但由于年代久远和资料的缺乏，解不开的“斯芬克斯”之谜仍久久困扰着艺术探求者们。在那层神秘光影的笼罩下，他的画价也扶摇直上，以致出现了曾轰动一时的赝品风波。

时代造就的荷兰绘画

16—17世纪的欧洲，宗教文化仍然统治着人们的思想，但资本主义生产关系已经发展起来，随着政治、经济的进步，在思想、文化领域中，也出现了与之相适应的资本主义精神——要求自由，反对控制；推崇理性，反对盲从；提倡科学，反对迷信。人们的注意力从探索超自然事物转到研究自然事物，从天上的神明先知转到人间的凡夫俗子。经过16世纪马丁·路德发起的宗教改革运动，欧洲分裂成为天主教和新教两个阵营，进而影响了各国的艺术发展，尼德兰当时也分成两部分——南部的佛兰德尔被信仰天主教的西班牙人统治着，在艺术上产生了鲁本斯等巴洛克风格的宫廷画家；而北部信仰新教的荷兰（尼德兰的一个省），产生了独树一帜的荷兰民族画派和走在时代前面的绘画大师伦勃朗等人。早在16世纪下半叶，以荷兰为首的尼德兰北部7省不满西班牙人的统治，开始为民族独立而斗争，经过40多年的战争，终于赢得了独立，成立了荷兰共和国，政权为大资产阶级所掌握，富有的商业城市居民大都归附新教，随着海上贸易的发展，荷兰的经济繁荣，社会稳定，国力强盛，到17世纪时已成为继西班牙之后的世界殖民强国。在这种形势下，荷兰的文化艺术也呈现出一派繁荣景象，尤其是绘画，充分体现了荷兰人的智慧和民主主义的世界观。

由于荷兰共和国是典型的资本主义新政体，世袭的贵族势力比较薄弱，无力向画家订画，而新教教堂又不喜欢绘画装饰，因此宗教画不发达。但新兴的市民阶层和中产阶级对艺术的需求却急剧增加，他们喜欢用小幅油画来装点寓所，于是形成了一个很大的绘画市场，大批反映中小资产阶级审美趣味的画家和作品也应运而生。这些画家往往专门画某种单一的题材，形成自己的绘画特点，如风景、肖像、静物等。在画法上注意具体景物和细节的客观描绘，受巴洛克画风（华丽、宏大和强烈动感的宫廷艺术风格）的影响，但画幅不大，画价不高。画家们的社会地位低微，生活拮据，常陷于窘迫之中，这些画家被史学家们称为“荷兰小画派”。可尽管如此，17世纪的荷兰绘画仍是人才辈出，群星璀璨，在世界美术史上留下了闪光的一页。

僻居故乡的行会画师

与“荷兰小画派”同时代曾产生过三位著名的荷兰绘画大师：哈尔斯、伦勃朗和维米尔。前两位画家人们大都已很熟悉，他们超越了时代而名垂史册，但对维米尔的情况世人却知之甚少。

据不完整的研究，詹·维米尔生于1632年的秋天。故乡德尔夫特在当时的荷兰只是一个有23000人的小城市，虽比不上阿姆斯特丹等世界性的大都市，但经济上也相当繁荣。该市仿制中国青花瓷的烧瓷工业在欧洲就颇负盛名。从一幅当年镌版地图可以看出，德尔夫特是一座十分整洁的城市：方形的地区被城墙和护城河环绕着，河边风车林立，城内水渠纵横，市中心有宽阔的广场和古老的教堂。从维米尔的两幅画《德尔夫特风景》和《小巷》中，可以领略到当年小城的优美景色和平静的日常生活。

维米尔的父亲曾经是丝织工人，生产一种做衣服的绸缎织物。到1641年，他的父亲已很富有，购置了一处大房子“麦克伦”，其中包括市场里的一所旅店。同时，他还是当地著名的画商行业公会的成员，甚至还画过一些未能传世的画作，但主要还是经营买卖油画的业务。

童年的维米尔在稳定而富足的生活环境中长大，显然受过良好的教育。据史料推断，他曾师从当时的著名画家卡雷尔·法布里蒂乌斯（Carel Fabritius, 1622年—1654年）学习绘画。这位画家是伦勃朗的得意门生，因而维米尔抒情格调画风的形成，肯定得益于这种师承关系。维米尔15岁时，进入法布里蒂乌斯的画室学艺，经过六七年的勤奋学习，掌握了素描、色彩、透视、构图等油画的造型技巧。维米尔于1653年12月加入德尔夫特画师行业公会，成为正式画师。同年，他与一位名叫凯瑟瑞娜·伯玲的姑娘结婚。为此，他放弃了新教信仰而改信妻子的天主教。后来，他们生育了11个（一说8个）孩子。1655年，由于父亲亡故，维米尔继承了“麦克伦”老屋和客店。在那里，他勤奋工作着，完成了他的大部分传世之作。艺术日臻成熟的维米尔与故乡的画家们交往频繁，由于他良好的人品和艺术才能，先后在1663年和1669年两度被推选为德尔夫特市圣路加画师行业公会的会长。除了这些艺术活动，经营父亲遗留的艺术品事务似乎是他的主要收入，但从他身后的一大堆告贷、负债的字据看来，他的经营才能肯定比不上他的艺术才能，因而他的画大多用来抵偿欠债。

1675年，43岁的维米尔在生活的重压下英年早逝，留给妻子一大群孩子和一大笔债务，以及大约30多幅作品，他的遗孀不得不把其中的两幅送给面包店老板，以清偿面包账，而《绘画的寓意》这幅作品则留给自己的母亲，因为维米尔在岳母那里也欠下了一笔债务。1688年维米尔的妻子也去世了。她保存的作品流传到社会上。1696年5月在阿姆斯特丹的一次拍卖会上曾拍卖过维米尔的21幅画。其中《德尔夫特景色》以200盾达到当时的最高价。自此，维米尔的作品流散到世界各地，但现存的30多幅作品都被世界一流的大博物馆所收藏，成为人类共有的文化遗产和精神财富。

蕴含民主精神的不朽之作

历史对维米尔的评价并不是很公正的。有的评价认为他属于自然主义的，只停留在描摹客观物象的视觉效果上，有的评论则认为他的作品缺乏激情，只注意身边的生活琐事，不注意重大题材的表现……甚至，在长达近两个世纪的时间里，他竟被遗忘了。但是金子不会永远被埋没，终会发出光彩。经过历史的钩沉，维米尔作品中所蕴含的民主主义精神和现代艺术成分终于凸现出来。

从维米尔传世不多的作品题材看，每幅画都具有深刻的象征含义：《在窗前读信的少女》表现女孩儿细致含蓄的爱情，《倒牛奶的女仆》歌颂劳动者的勤劳，《持酒杯的少女》嘲讽矜持的虚荣，《鸛母》揭露赤裸裸的金钱关系，《称金子的女人》鄙视拜金的浮华，《地理学家》和《天文学家》褒扬探求真理的精神，《信仰的寓意》鞭挞宗教的愚昧，《音乐会》记录着歌舞升平的时代，《德尔夫特景色》和《小巷》则展现出17世纪荷兰的优美风光和画家对故乡的深情。维米尔的多数作品是以世俗生活中的妇女为主角，体现了她们在那个时代的生活情景和个性追求。这些女人们，有的并不漂亮，衣着也比较朴素，但都是维米尔身边的女性，他是十分熟悉并爱她们的。他反复地描绘她们的室内生活——读书、写信、品茗、谈情、弄乐、梳妆、作女红、当模特儿、操持家务等。维米尔的画无意于情节上的引人入胜、题材上的重大和尺寸上的宏观，也显然没有伦勃朗的深雄博大，也不如哈尔斯的豪放不羁。但他着力于从平凡、普通的生活场面中发掘诗意，以朴实真挚的抒情打动人心。在自己子女众多和生活窘迫的情况下，仍能恬淡无关荣显的心境去描画理想的美好生活。在欧洲的同时代画家们忙于大型宗教神话壁画的运作，热衷到处旅游猎奇，参加宫廷沙龙等活动的时候，维米尔却只在故乡偏安一隅，默默专注于他自己的艺术境界中。他的作品不仅反映了17世纪荷兰这个资本主义国家在上升时期的生气勃勃的民主主义精神，反映了新兴的中产阶级对于精神文化的需求，反映了文艺复兴以来“以人为本”的人文主义思想的光辉普照和宗教迷信活动的衰败，更使我们在审美观照的活动中获得清明超然的人生观的启示。

大珠小珠落玉盘

在维米尔生活的时代，由于经济的繁荣，促进了科学技术的发展。早期光学理论的形成使类似照相机——暗箱的应用，在画家们的工作室中已很普遍。但一般画家只是用它来起草稿，将物象通过透镜投射在毛玻璃上，以便取景构图或画出正确的透视形状。据研究推断，维米尔不但有效地利用了这个对我们来说是十分粗糙的科学工具，更由于他的艺术天赋，并不只停留在观察的客观性上，他通过投射在毛玻璃上的影像，有意识地滤掉无关紧要的细节，概括地描绘物象的整体轮廓。由于焦点透视的原理，画面最清楚的部分只聚焦在一点上，而那些不在焦点上的物体就会变模糊，尤其是在光线的照射下，物体的高光点出现光晕，像珍珠一般，晶莹剔透，熠熠生辉，而维米尔就用圆点笔触一粒粒将它们精心镶嵌在自己的画面上，产生的艺术效果可谓“大珠小珠落玉盘”。（参看《在窗前读信的少女》、《倒牛奶的女仆》、《戴红帽的女孩》、《绘画的寓意》、《德尔夫特景色》等。）这种点彩画法，无疑对200年后的印象派画家原色点彩派风格的形成以极大的启示作用。

运用多变的侧光制造气氛是维米尔化平凡为神奇的秘诀。一些简单的室内陈设和普通人，在维米尔精心安排的晨昏昼夜的光照下，变幻出惊人的艺术效果：清晨的阳光沐浴在厨房女仆的身上，形成一派静谧的生活情调（《倒牛奶的女仆》）；上午的暖黄色的光线集中在看信的女子身上，烘托出爱的温情（《情书》、《读信的蓝衣女子》）；几乎黑暗的室内，一缕微光照出了称金女人的贪婪（《称金子的女人》）；而若明若暗的光照更增加了学者探求未知事物的神秘（《天文学家》、《地理学家》）。

使用纯色系是维米尔绘画的另一特点。早期的画中，他多用红色和黄色，例如在《基督在马大和马利亚家里》、《狄安娜和她的同伴》、《鸛母》等作品中显示出受伦勃朗画风影响的痕迹，它们都是通过深暗背景来衬托出明亮的红黄色主体，从而表现了主题神秘而温暖的气氛特征。到了创作成熟期，维米尔主要用透明的黄色和蓝色来构成画面基调，在朦胧的光线中，真实的物象与虚幻的空间形成对比，使作品洋溢着宁静安详的气氛。如《倒牛奶的女仆》、《做花边的女子》、《绘画的寓意》等。

在构图和形的处理上，维米尔总是小心地使用平行透视，造成稳定的空间效果。他反复描绘的总是那些他所熟悉的室内陈设：饰有彩色玻璃的窗扇、蓝天鹅靠背的椅子、红色的土耳其桌毯、中国的青花瓷瓶、乐器和古钢琴等。有的物品看似漫不经心，实则苦心经营，决不可替代和删除，否则就会破坏整体的和谐。他对这些静物的外形和其中的人物轮廓都做了精心的调整，或虚或实，或明或暗，或大或小，或远或近，或正或偏，或方或圆，每一个细节都可以分析出抽象的形状和结构，例如《倒牛奶的女仆》，通过X光研究得知，画家在构图上做了反复修改，把背景上原有的一幅地图去掉，使整个构图更加完整，堪称具象和抽象合理结合的典范。

维米尔对光线、色彩、形状、空间、构图的处理有一套完整而独特的绘画语言体系，由此而产生的情感表达因素与现代绘画的审美趣味不谋而合，因而他的艺术便具有了超越时代的特征。

在历史的文化长河中，油画是一种交流的方式，它通过艺术家的笔来努力与人们的经历、思想、情感、信条相联系。又由于油画是有形的和持久的，它们是不同的年代人们的观念、理想、情感的栩栩如生的体现，因而比它所产生的年代影响更长远。它常常成功地超越了时间和空间的局限，为不同的文化、种族、时代留存美的生命力，并将这种精神传达给后人。詹·维米尔的艺术就是历史的记录，它们显示了人类共有的精神文明风貌，因此在当前以至更长的时期仍然富有现实意义。

魏志刚 王玉珂 编译

在窗前读信的少女 83cm × 64.5cm 布面油画 1657 年

这幅作品中，一个女孩儿独自站在打开的窗前，她的思想完全被信的内容所吸引。墙壁、窗帘、桌子限制了她在自然空间的位置，而倒映在玻璃窗上的身影却强调出她的内在性格。她的世界是静谧的，甚至想象不出任何声音会和这个世界发生联系。维米尔善于捕捉生活的瞬间，使之在抒情诗般的意境中达到永恒。

音乐会 72.5cm × 64.7cm 布面油画 波士顿伊沙贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆藏 1665年—1666年

绘画的寓意 120cm × 100cm 布面油画 维也纳艺术史博物馆藏 1666 年—1667 年

一位奇装异服的艺术正在他宽大的画室里精心创作。由于房间里有树枝形吊灯、豪华的幕布和椅子，使得整幅作品的戏剧性气氛很浓重。最引人注目的是：画家正在描绘的是一个摆好姿势的女孩——那是希腊神话中司职历史的缪斯女神克利俄的形象。女孩头上的桂冠象征着声望和荣誉，而手中的喇叭和一册“修西得底斯”则象征着历史。这幅画的含意在于强调绘画艺术对人类文明史的重要性，艺术家的灵感和声望来自历史，因而缪斯女神是艺术家所崇敬的神明，这与 17 世纪的艺术理论家的主张是一致的，他们强调历史绘画——圣经和神话故事是绘画的最好题材。

信仰的寓意 114.3cm × 89.9cm 布面油画 纽约大都会艺术博物馆藏 1671 年—1674 年

这幅画是维米尔去世前两年的作品，表现了画家忧郁的情感和生活的失意，意欲在宗教信仰中寻求心灵的寄托。整幅作品充满了晦涩的象征含义。他在画中设计了一个虔诚的天主教徒，表情呆滞，上方的玻璃球体象征着人类的思想以及对宗教信仰的精神力量。从绘画技巧上看，这幅作品具有十分精深的造诣，但作为艺术品，它并不是很成功的。作品像一本参考书目被观赏，背景的基督受难图、十字架、新约全书、地球仪和地上被压碎的蛇都被一一展示着、隐喻着悲剧的氛围。这幅画的构思并不适合维米尔的性情以及他依靠精细描绘所表现的平静安详的艺术风格，尤其不能适应要通过自然物象表现如此抽象的观念。也许，这是一幅为天主教会所订购的命题画，因而画家不得不舍去自己的风格个性，但是，通过画面所传达出来的信息，仍可看出画家潜意识中对宗教信仰的讽喻。

写信的女子 45cm × 39.9cm 布面油画 华盛顿国家美术馆藏 1665年—1666年

称金子的女人 42.5cm × 38cm 布面油画 1662年—1664年

鸨母 143cm × 130cm 布面油画 1656 年

17 世纪的荷兰，由于工商业的发展，极大地影响了人们的生活方式，从中世纪的封建禁欲思想解放出来的资产阶级，在拜金的狂潮下，开始放纵自己，女人与美酒一样成了金钱交易的商品。《鸨母》是维米尔早期签有日期的作品之一，也是研究维米尔风格转变的重要试金石。在这幅大尺寸的画中，画家使用了橘黄色、柠檬黄和大红色，在铺着华丽桌毯的后面，深色的空间压缩着明亮的红、黄色。画中 4 个人物的表情各异。中心角色是黄衣妓女和红衣男子，左边的衣着华贵的男人正端着酒杯得意地看着观众，而暗影里的老鸨却贪婪地盘算着红衣男子手中的金币。维米尔忠实地记录下了这历史的一幕，表现了新兴的资产阶级踌躇满志、目空一切的神情。

戴红帽的女孩 23cm × 18cm 木板油画 华盛顿国家美术馆藏 1666年—1667年

《戴红帽的女孩》是一幅给人以形式美感的肖像画。在火红的帽子、华贵的长袍以及精细的绿色和玫瑰色的相互影响下，从女孩的脸上，可以看到隐在暗处的期待的眼神和微张着的嘴唇。光线是很少的，但与维米尔的其它作品一样，在高光点的处理上极为精彩。在帽子阴影的边缘区域，维米尔用一种深棕色调使长袍的蓝色和帽子的红色联系起来，他调整了女孩脸部阴影的部分，用绿色调画她的前额、眼睛、鼻子和右脸颊，而用橙色画她的左脸颊，用红色画反光面。而眼睛却呈现一种绿宝石色的高光点，嘴唇有粉红色的高光点，蓝色的长袍用略带棕色的颜色画，而用黄色的高光强调衣服突起的地方。

这幅小尺寸的画与维米尔其它的作品不同，它是在木板上画的，木质的坚硬而光滑的表面不像帆布那样吸收油彩，因而画面是发亮的，他的笔触看起来十分流畅，也增加了作品的光泽度。

女主人和女仆 90.2cm × 78.7cm 布面油画 纽约弗里克收藏馆藏 1667年—1668年

持酒杯的少女 78cm × 67cm 布面油画 1659年—1660年

音乐课（弹古钢琴的绅士和女士） 73.3cm × 64.5cm 布面油画 1662年—1665年