

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

Rembrandt

伦勃朗

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

伦勃朗 Rembrandt

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

巨匠素描大系. 伦勃朗 / 张晓叶编. -- 长春 : 吉林美术出版社, 2010. 7
ISBN 978-7-5386-4248-3
I. ①巨… II. ①张… III. ①素描—作品集—荷兰—近代 IV. ①J234
中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第090547号

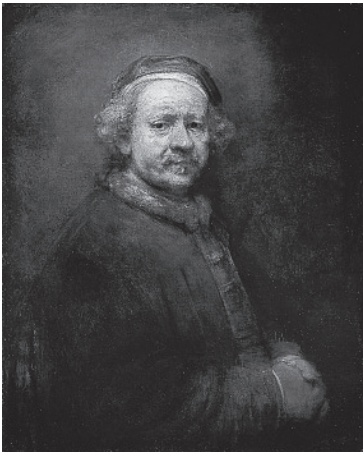
Master's Drawing
1400-2000 巨匠素描大系

伦勃朗 Rembrandt

Chubanren 出版人 石志刚 Shi Zhigang
出版 / 吉林美术出版社 长春市人民大街4646号

Bianzhe 编者 张晓叶 Zhang Xiaoye
Zerenbianji 责任编辑 尤雷 You Lei
Zhulibianji 助理编辑 郭磬涵 Guo Qinghan
Shejizhizuo 设计制作 巩亚儒 Gong Yaru
Faxing 发行 吉林美术出版社图书经理部
印刷 / 浙江影天印业有限公司 开本 889×1194mm 1 / 20 印张 6
2010年7月第1版 第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5386-4248-3
定价 25.00元

荷兰艺术黄金时代的巨匠——伦勃朗

《1669年的自画像》是伦勃朗众多自画像中最广为人知的作品之一。美术史学家曾经认为这是1663年的作品，但对作品进行清洗后，上面露出了写着1669年的日期，即是伦勃朗去世的那一年

扬·凡·德尔·黑顿的《阿姆斯特丹的运河》(1665-1675年)。伦勃朗在阿姆斯特丹学习绘画，之后在这里定居

伦勃朗 (Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606-1669) 生活于荷兰文化的最繁盛时期。在伦勃朗出生后的第三年，荷兰独立战争结束。依靠海外贸易，荷兰在短短的时间里如变魔术般发展成为世界上的最强国家之一。与此相伴的是，荷兰的文化艺术也以惊人的速度诞生并繁荣起来。从最上层的贵族到最底层的平民，都喜爱订购绘画来表现对祖国、对自己的业绩及所拥有财富的自豪，这使得当时的荷兰绘画风潮极盛。伦勃朗便是在这样一片繁荣似锦的文化氛围中诞生，并以其惊世绝伦的艺术天才，登上了西方艺术史的顶峰。而随着伦勃朗的逝去，荷兰艺术的黄金时代也迅速消亡。

伦勃朗出生在荷兰的莱顿，父亲是磨坊主，母亲是面包师的女儿。从7岁开始，伦勃朗在拉丁语学校学习了7年，主要科目是关于宗教的课程，这些内容成为后来伦勃朗有关历史与神话的绘画的主题。1620年，伦勃朗成为画师雅各布·凡·斯万宁堡 (Jacob van Swanenburgh) 的弟子，在3年学徒期间学到了素描、版画及油画的基本技巧，之后被父亲送到阿姆斯特丹最有名的画家彼得·拉斯特曼 (Pieter Lastman) 那里学习。拉斯特曼年轻时曾经到意大利旅行，和许多意大利画家一样，他认为史实也好，神话或者圣经的记述也好，绘画中层次最高的是表现重大事件的作品。受他的影响，伦勃朗也向往着创作充满表现力的人物画，特别是他所熟知的圣经中的故事。

在拉斯特曼的画室学习约6个月后，伦勃朗回到莱顿，创建了独立画室并迅速成名，被当时的人们看做是最有前途的年轻画家之一。伦勃朗的艺术成熟速度非常惊人，他以约6年的时间，在版画、素描与油画的领域中都超越了与他同时代的所有艺术家。他的画非常受欢迎，仅1630年这一年，他就画了至少65幅受委托的画作。

伦勃朗虽然在绘画上名利双收，但却没有被商业行市左右自己的艺术探索。他从不盲目模仿古典大师们的画作，即使是自己创作的受到顾客欢迎的成功之作，他也不肯因循守旧，而是不断寻找更强有力的表现手法。例如他最有名的作品《夜巡》，与他同时受委托的还有7名画家，面对同一主题，伦勃朗的画作与其他人迥然不同。伦勃朗没有按照当时流行的僵硬死板的肖像画画法来创作，而是采用了重视构图、重视光影表现、

富有动感的画法，赋予这幅画以戏剧性和直达心灵的震撼力。

伦勃朗的艺术是立足于他对身边世界的敏锐观察之上的，这一点从他的素描中可以清楚地了解到。伦勃朗栩栩如生地描绘出使他感兴趣的所有人物和事物，例如乞丐、异国的动物、蹒跚学步的幼儿、卖假药的江湖艺人、在绞刑架上被处死了的罪犯尸体等。他能够以极快的速度，有如新闻记者般记录他的画作，以期用最少的线条来捕捉一个印象或观念。素描是伦勃朗每日必做的工作，他随时记录下曾在他眼中与心中出现过的感兴趣的形象，为正式的油画和版画创作积累素材。这样的快速写生与复杂的油画创作完全不同，但却使伦勃朗在油画和版画创作中成功地保持了这种飞扬的跳动感。

伦勃朗的素描笔法不拘一格，线条时而交织细密或平行排列，描绘出光影层次的细微变化；时而粗犷豪迈，概括性强，迅速把握瞬间运动的形态。根据不同对象所激发的不同感受，笔法也随之而生、随之而变。与技巧的表现相比，伦勃朗更着重于生命内涵的表达和对亲情人性的强调。从他的作品中可以感受到悲哀、怜悯、感伤、宽容、亲切等种种感情，如《深思的老人》。

17世纪40年代之前，伦勃朗经常使用的素描媒材是红色或黑色的粉笔，有时还使用鹅毛笔和墨水，这在1936年的作品《头部写生》中可以清楚地看到。但后来他更喜欢用芦苇笔，芦苇笔比较柔软，可以画出较粗的线条，比较适合他晚年的大胆笔致。伦勃朗还经常在素描上加淡彩，描绘莫卧儿皇帝的《托着鹰的马上沙杰汗》（1654-1656）便是如此。

伦勃朗的创作从不依据“高尚的”艺术传统，而是以对现实生活的观察为基础。在达到成熟时期后，他甚至抛弃了初期作品中的那种流畅的润饰，而采用了粗略的、表现丰富的创作方法。这样的风格转变与当时欧洲的艺术风尚相背离，使得伦勃朗在晚年声名黯淡，穷困潦倒。直到19世纪，重视“自我表现”的浪漫主义时代来临，艺评家们惊喜地发现了伦勃朗作品中的直率的情感表达、脱离艺术定式的自由以及对人格与人性的深度发掘。现在，伦勃朗已被公认为是欧洲美术史上最伟大的艺术家之一。

伦勃朗为父亲哈门所作
的肖像

伦勃朗为母亲柯奈丽雅
所作的肖像

修复后的伦勃朗的住宅（右侧建筑），在17世纪
的阿姆斯特丹，这一带是时尚社区

在阿姆斯特丹国家美术馆的藏品《夜巡》前
面，人流络绎不绝

自画像
约1629年
12.7×9.5cm

弓箭手习作 1627-1628年 27.7×17.7cm

弓箭手习作 1627 - 1628年 30.6×16.2cm

拉绳的男人 1627 - 1628年 27.3×17.6cm

拿皮袋的乞丐 1628-1629年 29×16.9cm

圣保罗习作 约1629年 23.6×20.1cm

圣彼得习作 约1629年 25.4×19 cm

浴室中的狄安娜 1630-1631年 18.1×16.4 cm

坐着的老人 1630年 15.7×14.7cm

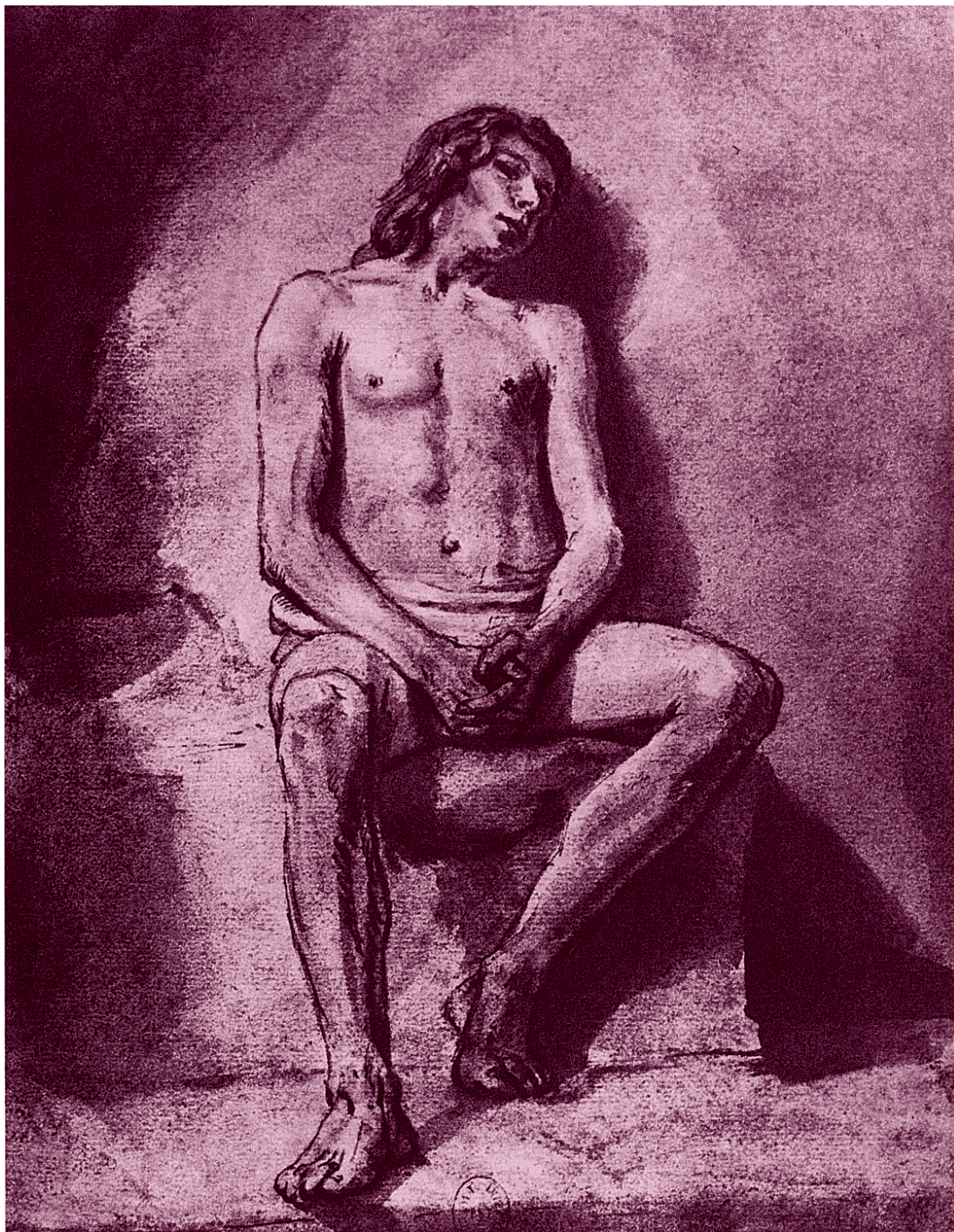
戴东方式皮帽穿大衣的有胡须的男人 1631年 20×16.2 cm

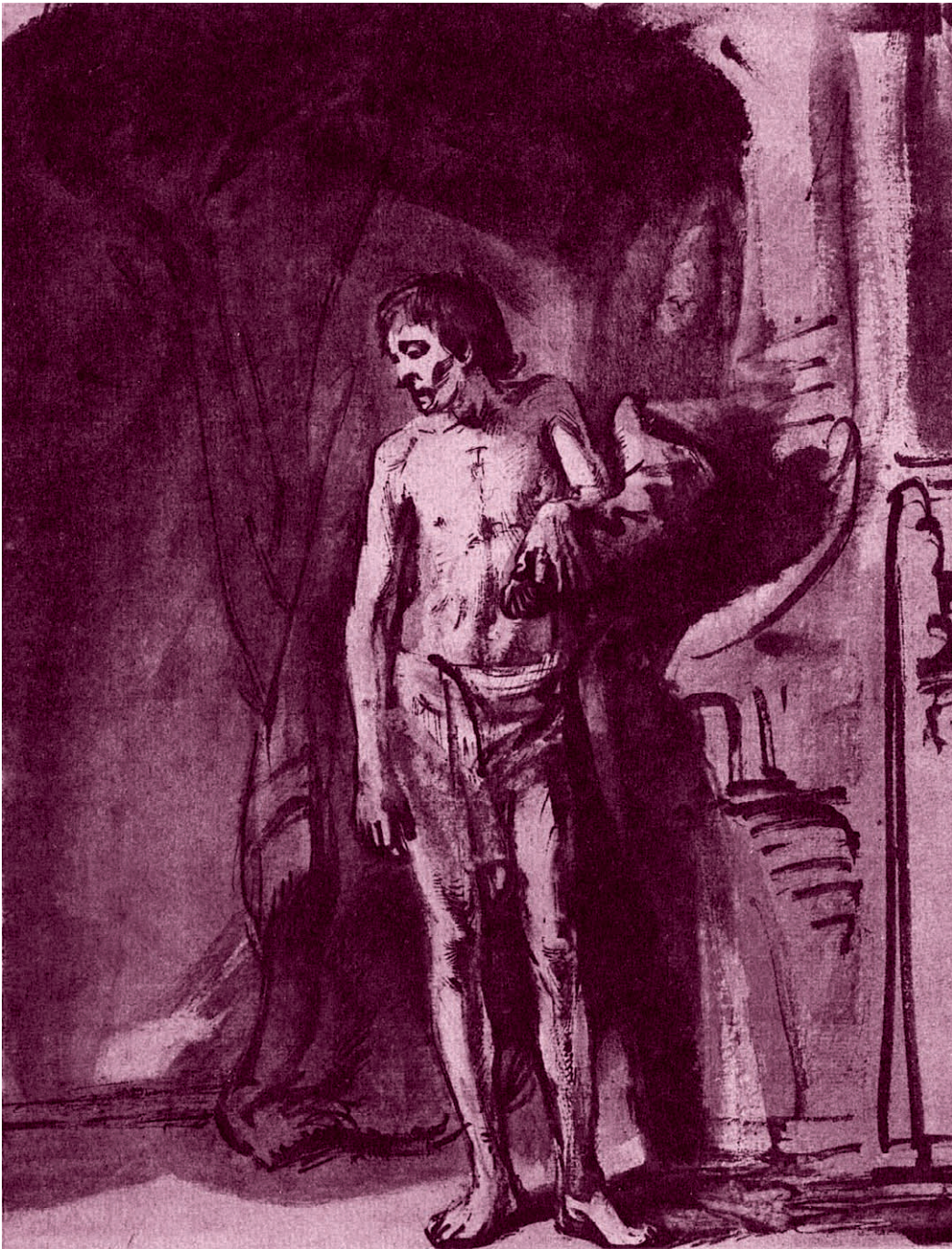
戴皮帽穿天鹅绒大衣的有胡须的老人 约1632年 14.6×12.8cm

坐着的年轻人 23×17.5cm

站着的男孩 约1646年 25.2×19.3 cm