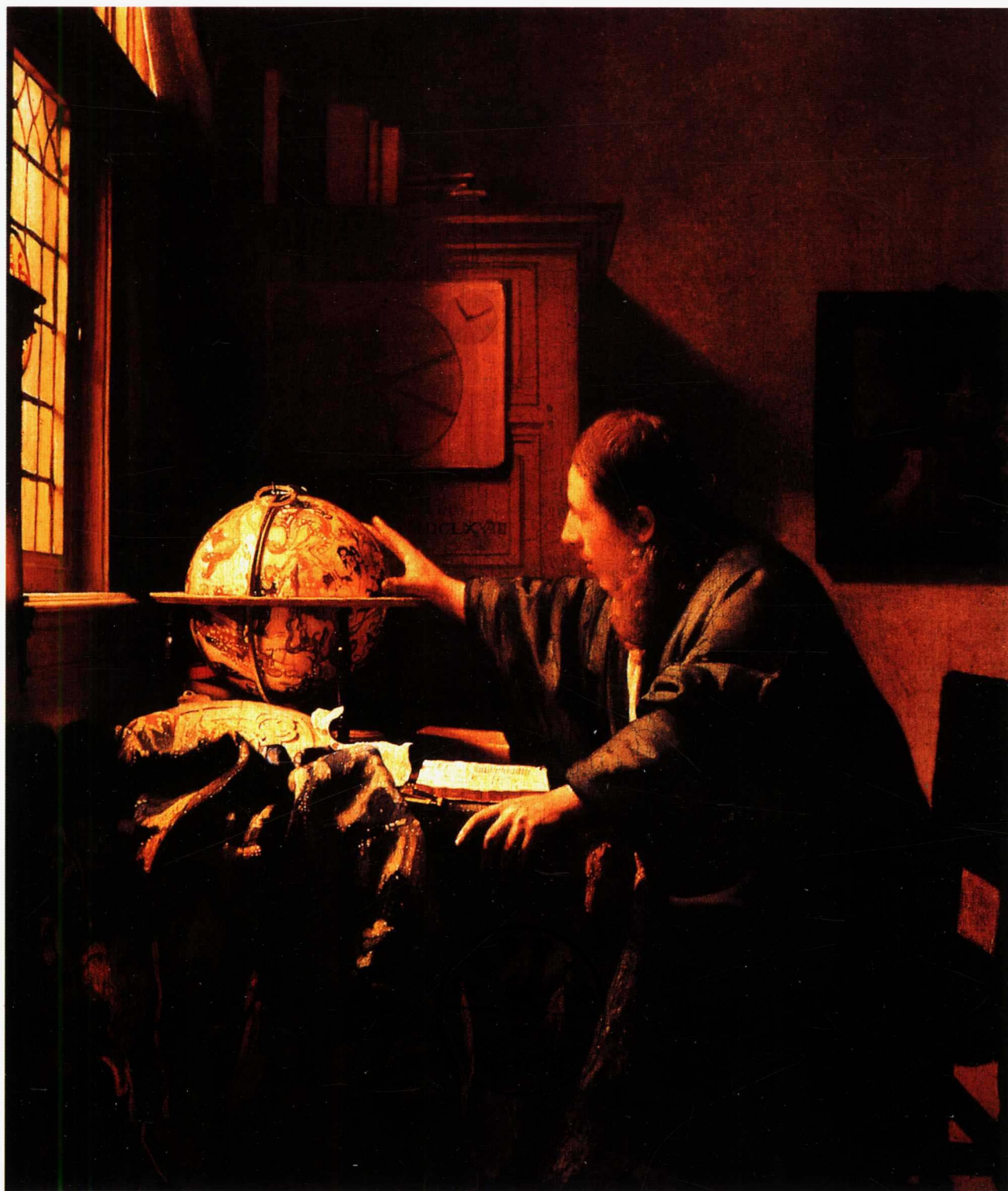

从古希腊到毕加索·美术欣赏丛书

荷兰的天才

北京工艺美术出版社

天文学家 维米尔 50 × 45cm 1668 年

图书在版编目 (CIP) 数据

荷兰的天才/姚钟华编著. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2000.1

(从古希腊到毕加索·美术欣赏丛书)

ISBN 7-80526-375-2

I. 荷… II. 姚… III. 油画—作品集—荷兰 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 73395 号

责任编辑: 毛白鸽

装帧设计: 粒子

责任印制: 宋朝晖

荷兰的天才

姚钟华

荷兰原为尼德兰的一部分，后为西班牙统治，经过长期顽强的斗争，于1694年独立。随着经济的发展和海上贸易的频繁，很快就取代西班牙成为海上强国，在海外建立了许多殖民地，与江户时代的日本有频繁交往。由于市民与商人的强大，王权是相对软弱的。荷兰的艺术基本上与外界隔离。它具有鲜明的市民文化特点——无论取材、内容、趣味、幅面都适于商人及市民家庭收藏悬挂，所以幅画小，很少有宏幅巨构，很少有宗教内容。由于作品的观赏性，出现了独立的风景画、静物画、海景画、动物画、风俗画等。

荷兰出现了伟大的天才伦勃朗(1607年~1669年)。他在青年时代就获得成功。当时他娶萨斯基亚为妻，生活富裕，订货不断，一切都很幸福。但由于萨斯基亚的去世和一幅大型的群像画《夜巡》的波折，使伦勃朗的一切都急转直下。《夜巡》是应枪手们之约所作的大型群像作品。伦勃朗以他惯用的明暗法，将人物画在一个夜巡的情节中。有些人因自己的画像处于暗影中与次要地位而强烈不满。伦勃朗受到了激烈的攻击，订货顿时萧条，又由于债务，使他沦为贫民。此后伦勃朗又娶了女仆斯托费尔斯，但不久他又再次破产，只得开一小古董店，同时卖画维持生计。后来，斯托费尔斯和他的儿子相继去世。伦勃朗的晚年十分潦倒、困顿，死时只留下他的画箱及一件旧大衣。一位伟大的天才，为人类留下无比珍贵的精神财富，却为世所不容，悲惨地结束了一生。

伦勃朗的作品以刻画人物内心世界的深刻、丰富而彪炳画史。他的肖像画除了一些订货作品外，多是画他身边的人，画他前后两个妻子、父母、兄弟姐妹，也有为数不少的自画像。还有那些穷苦、平凡的老人，都被画得很感人。也有一些大幅的作品，如《杜普教授的解剖课》、《夜巡》、《黛安娜》、《浪子回头》等。《浪子回头》表现了深沉的父爱，那悲悯与慈爱在父亲的面孔、双手、体态上表现得如此深刻入微，故被认为可与贝多芬的第九交响乐相媲美。他还画了许多风景画及铜版画，均深沉、浑厚。他的艺术格调崇高，浑厚大气，常将主体置于明亮的光线下，而背景是暗黑的。他运用“透明画法”，充分地发挥了油画特有的色彩、笔触、肌理之美。这美是那样的耐人寻味、意趣隽永、充满生命——哪怕是那深黑的背景也使人感到无限的空间与生命。在他的画前，常使许多名家都显得琐碎与幼稚。他是一切画家中的画家。

维米尔(1632年~1675年)是继伦勃朗之后的天才。他只活了43岁。人们对他的生平知之甚少。他死后只留下不到四十件幅面甚小的作品，但却焕发着永恒的光芒。他是一个地地道道的荷兰画家。他的风俗画所画的人物很少，一二人在室内，却非常耐看。他具有敏锐的、明察秋毫的观察力，表现上入微而又整体，长于内心刻画，多用侧光表现出立体空间感。但与伦勃朗的处理不同，背景与室内多是明亮的。他从意大利人那里学会了透视法，画面充满了恬淡、平静，从极平凡中表现出隽永的诗意。那些情感奔放、慷慨悲歌的作品固然能感染人，而维米尔却让我们享有那份只在普普通通的日常生活中才有的清静、自然的美。

J233/8

老妇像 伦勃朗 76 × 63cm 1654 年

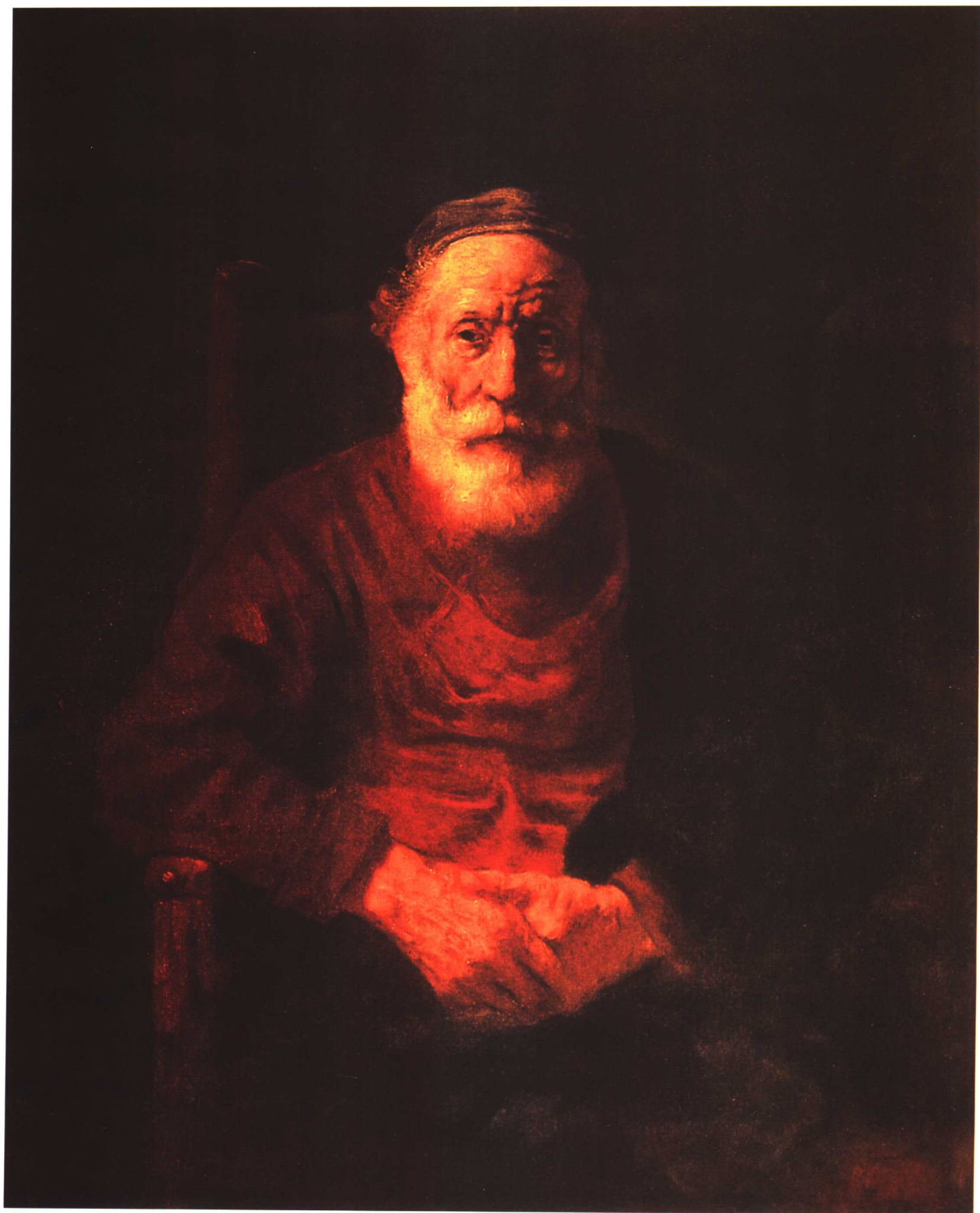
封面: 戴珍珠耳环的姑娘 维米尔 46.5 × 40cm 1665 年

杜普教授的解剖课 伦勃朗 1632年 169.5 × 216.5cm

戴帽的老人 伦勃朗 89 × 76.5cm 1654年

老人肖像 伦勃朗 108 × 86cm 制作年不详

基督的诞生 伦勃朗 117 × 91cm 1645 年

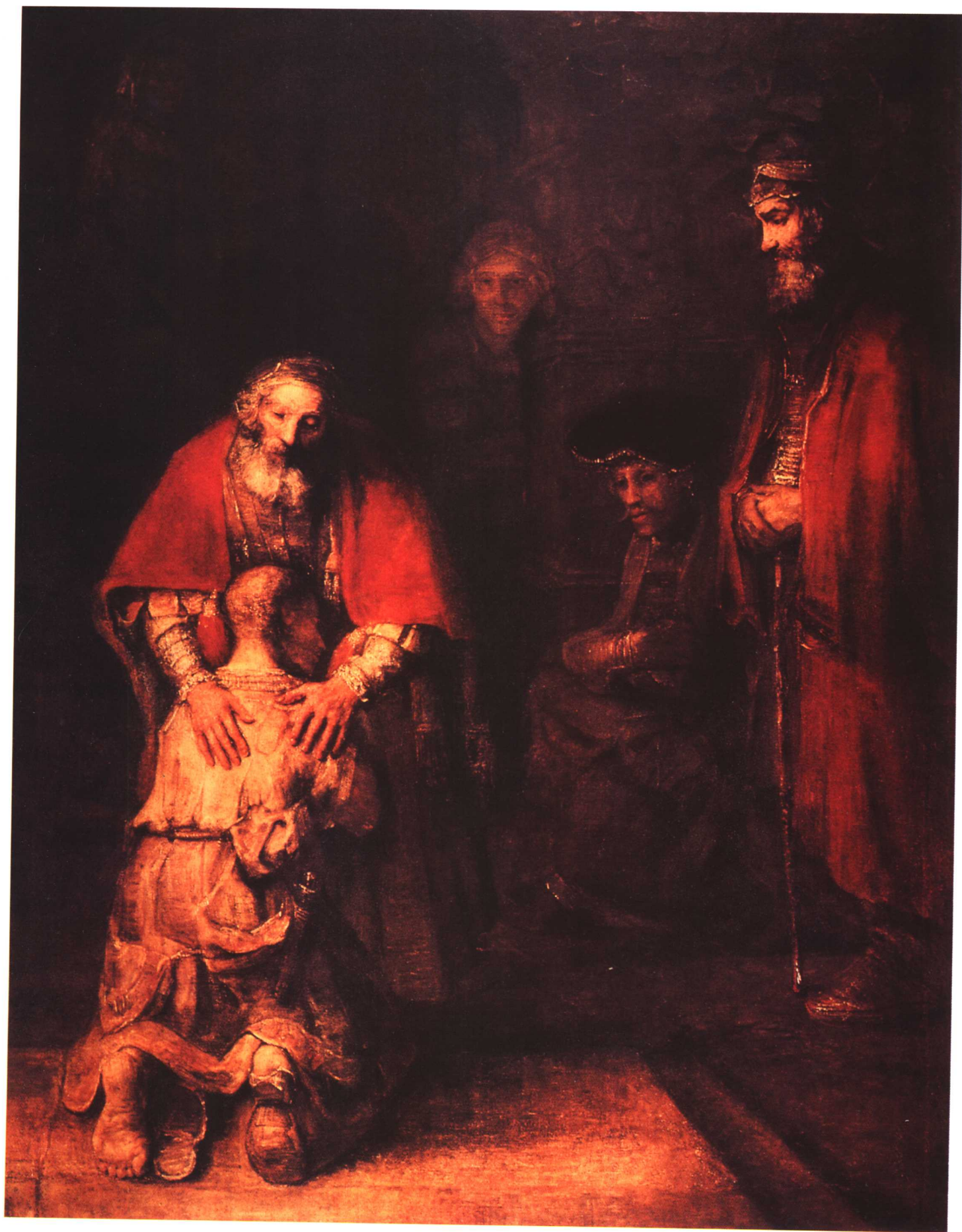
拿菊花的女人 伦勃朗 92.1 × 74.6cm 1668 年

拿放大镜的男人 伦勃朗 91.4 × 74.3cm 1668 年

自画像 伦勃朗 133.7 × 103.8cm 1658 年

浪子回头 伦勃朗 262 × 205cm 约 1669 年

窗边读信的女孩（局部）

出卖肉体的女人 维米尔 143 × 130cm 1656 年

戴红帽的女孩 维米尔 23 × 18cm 1666年~1667年

倒牛奶的女仆 维米尔 45.5 × 41cm 1658年~1660年