

伦勃朗

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU

35.7

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

伦勃朗

□ 文/周昇晓

上海人民美术出版社

策 划 光 浩
责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

伦勃朗

走进艺术大师生活丛书

文/周昇晓

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1962-3/J·1846

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们,当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时,一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的?用什么样的方法,才能够看懂他们的作品呢?

带着这许多疑问的青少年读者,如果你们沿着这套丛书所提供的人口,轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去,就一定能寻找到令你们满意的答案,并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生,采用了图文并茂的形式,让读者边读故事边看作品,充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分,采用了引导读者自己积极思考的方法,来更深入地理解作品的内容,揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时，创造性和美的意识将渗透到社会的深层，作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要，美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养，而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展，除了学校所进行的美术教育外，在青少年读者的课外生活中，人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候，《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于：提示了一种新的美术教育的方法，在提高读者艺术修养的同时，更注重美的感受能力的培养。因此，《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友，同时也是美术教师的教学参考书。

目

录

一、光影变幻的人生

——伦勃朗的自述 /1

二、与神、与人较力的人

——伦勃朗的故事

1. 磨坊边的风车 /8

2. 逃学的“坏孩子” /11

3. 一举成名 /15

4. 不惜重金购画 /18

5. 诉讼风波 /21

6. 工作的“奴隶” /26

7. 为市政厅作画 /29

8. 一枚钢针 /32

9. 最后一幅绘画订件 /35

10. 孤独的斗士 /38

三、把感情变为光线和阴影

——伦勃朗作品赏析

1. 杜尔普教授的解剖学课 /42

2. 画家和他的妻子莎士基亚 /43

3. 夜巡 /45

4. 白画像 /47

5. 白画像 /49

6. 三棵树 /51

7. 戴金盔的人 /53

8. 呢绒商同业公会的理事们 /54

一、光影变幻的人生

——伦勃朗的自述

秋阳已失去夏日里的那份骄悍，像温柔恬美的情人般款款地走进我兼作卧房的画室，她那无数双金色的手使整个房间充满了一种奇异而非常明亮的光线，我的油画、画架和画具被混和着颜料和松节油香味的那种空气、那种魔幻般的光线包围着，呈现出奇妙的景象。我是多么想用色彩和色彩的配合把这情形画下来啊！可是我已画不动了，我只能静静地躺在床上注视着她，虽然这迷人的光影我从前就看过千百次，是那么熟悉亲切，我一生都在追求她。记得第一次注意到这光影是60多年前的事了。那是在我的故乡……

我叫伦勃朗·哈门士·莱登西斯，我的故乡是荷兰的

莱登城，它是荷兰的文化中心。1606年7月15日，我出生在那个城内较为贫寒区域里的一个磨坊主家庭，我有兄弟姐妹5人，我的父母经营着一个小磨坊，勉强维持全家的生计。

那时候，我经常在磨坊里帮着父亲做活，我看到太阳在磨坊里轻歌曼舞，幻化出和我以前所看到的任何亮光都不同的光线，我被吸引住了。我稚拙地用笔描绘那景象，我爱上了画画，为此我放弃了在莱登大学成为一名法学博士的机会，先跟城里的老师雅·斯瓦宁堡学画，后师从阿姆斯特丹的拉斯特曼，立志做一名最有成就的画家。

25岁那年，我依依不舍地告别了可亲的家人和可爱的故乡，独自一人来到了阿姆斯特丹。阿姆斯特丹是一座水都，一座人依着水、水扶着船、船靠着桥的如诗如画般的繁华商城，我在这里开始了我的事业。那时，我像农夫似的辛勤地画着我的画布，我不仅画油画，还制作版画，潜心研

究儿时发现的那美妙的光影，在画布上用色彩执着地追逐着那炫目的光。为了完成一件作品，我在那间闷热的画室中画着、刻着……我对艺术的赤诚之心感动了上帝，感动了我周围的人们，我终于成功了！

是的，我成功了。人们喜爱我画的“杜尔普教授的解剖学课”一画，这是一幅巨大的群像画，我大胆地运用情节性的处理方法，揭示了医生们为人们摆脱疾病的缠绕而严谨治学的精神，受到了社会的热烈赞誉。

我一跃而成为阿姆斯特丹第一流的画家，向我学画和订画的人接踵而来。我以最快捷的方法把这一切告诉了我最爱的家人，让他们分享我的快乐。

17世纪30年代是我生活中最幸福、最成功的10年，那奇异的光影照亮我的生活，然而为我的生活带来更大光辉的是我的妻子莎士基亚。我们住在鲁特柏渠畔的布利街的一所大房子里，有一个可爱的儿子叫泰塔斯。从这时

起,我的创作也获得了辉煌的成就,油画有“画家和他的妻子莎士基亚”、“有石桥的风景”、“东方人的画像”等,版画有“母亲像”等。

虽然我被荣誉、财富和幸福包围着,但却一刻也没有放弃对艺术的追求。我是个勇于探索、有革新精神的画家,我仍在捕捉那光影,用光影对比和丰富色彩叙述着人间的疾苦和生活中的矛盾。我选择我的模特儿,因为我更爱画没有报酬的肖像,我的家人,我的朋友,我自己,决不用我的艺术去迎合有些人的庸俗趣味,更不会用我的艺术交换名誉、金钱。正是我这种迂腐、顽固的想法,引起了一些人的不满和攻击。

1642年,我创作了“班宁·柯克大尉射击手连的出发”一画,因我未能满足同伴的要求,而把这张画作为有历史意义的情节画来处理,而且充分地运用了我的想象力,把那群人画在从室内走到室外的光影中,使人充满了英雄气

概，然而，这幅画最终却被拒绝了。

从这时起，我的厄运注定了。

我不再是人们眼中的优秀画家，我的画成了人们茶余饭后的笑谈，我的艺术被轻视、被嘲讽，我一下子成了不名一文的人。这一年的夏天，我的莎士基亚永远离开了我和孩子，这使我的生活和创作受到了极大的打击。我默默地承受着，把我的爱投入到我热爱的艺术中去。

我继续陶醉在我的光影之中，我用阴影与光明、黑与白的交错表现人物丰富、复杂的内心活动，描绘了“戴金盔的人”——一个正沉缅于往事回忆之中的年迈的武士，描绘了具有义士般风度的我的“自画像”，描绘“凭窗的享德丽吉·斯托斐尔斯”——一个忠诚、善良、朴实，一直照顾我们的生活并在后来成为我妻子的女人等一些油画、版画作品，虽然外界向我的订件早已中断，我这个曾经红极一时的画家的作品没人欣赏，我的经济也处于困难阶段，但

我依旧坚持画有我自己风格的画。

1656年，我破产了，我的大房子和所有东西都被拍卖了，我不得不举家迁到鲁辛渠畔一所低劣的住宅中，开始度日如年的生活。

后妻因操劳过度而于7年前就去世了，全家唯一的生活来源是我的儿子泰塔斯惨淡经营的一个小画店，生活变得异常艰辛。我没有单独的画室，房间里光线又不好。我常常没有钱买颜料、画布。我的画放在小画店中一幅都卖不掉。

虽然日子过得很清贫，我的身体状况也不好，但我依然能感受到风中花儿的缕缕芬芳、雨中泥土的丝丝清香，我依然能踩着小径上透过树叶撒下的无数漂亮的光影，构思我的画稿。我遵循着自己的创作，独自一人在我的光影世界里无羁地驰骋着，我又画了“呢绒商同业公会的理事们”、“家庭团聚”、“浪子回家”等许多油画。

可是生活对我这老人竟是那么残酷。1668年，我唯一的儿子早逝了。白发人送黑发人，人间还有比这更令人痛心的事吗？我至爱的亲人们一个个都离我而去了，陪伴在我身边的只有那些画、画具和这满屋的光影。

1669年的金秋，我已是63岁的人了，我的力量也将近枯竭，我已不能长久地画画了，视力也衰退了，不能再制作铜版画了。其实人总是要死的，我将带着我固执的灵魂、不屈的肉体离开人间。

洒满屋子的光影渐渐黯淡了，变成了美丽的淡黄色，我感到她仿佛轻柔地掠过我的身躯，摇曳着带着我的身心从窗口飘出，飘向那明净、碧澄的天空，到达伟大而崇高的境域。

二、与神、与人较力的人

——伦勃朗的故事

1. 磨坊边的风车

荷兰的莱登城是阿姆斯特丹和海牙之间一个较大的城市。伦勃朗出生在城里的韦德斯蒂格村，虽然那里是个贫穷的区域，但民风淳朴，街道干净、整洁，路边树木葱翠，不知名的小花把这一区域点缀得像一位美丽而朴素的村姑。人们日出而作，日落而息，辛勤地工作，以求过上温饱的生活，此外没有太多的奢望。伦勃朗从小就生活在这个荷兰许多城市都有的普通而贫困的街区里。

小伦勃朗是个勤思考、爱观察的孩子，在学校里是个品学兼优的好学生。每天放学回家，还到路旁的磨坊里帮

着父亲干活，干完后，他总爱躲在一边拿着个小本子把看到的都画下来。他很爱画画。

这年春日里的一天，空气被绵绵不绝的细雨洗涤得一尘不染，地上仿佛铺上了绿茸茸的地毯，下午的春光洒在小磨坊的屋顶上，磨坊边的风车在春风的吹动下，悠闲地转着。这样的宁静很快被孩子们放学的匆匆脚步声和欢笑声打破，是小伦勃朗和哥哥放学后一起到磨坊里来干活了。

小伦勃朗被分派清点堆在楼下的若干袋粮食，并把它们扛到磨坊的二楼。他是个结实的孩子，不一会儿，就把活干完了。父亲又分派他去缝补两个粮袋，他便在一个角落里麻利地补着，很快也补好了。当他抬头正欲把粮袋去交给父亲时，他突然发现整个磨坊里充满了一种奇异而明亮的光线，使简陋的磨坊笼罩在一层神秘的、时明时暗的金色之中。

小伦勃朗被这情景牢牢地吸引住了，他惊叹创造这美妙光影的竟是磨坊边的风车。这时太阳又从磨坊的小窗口探进头来，而春风像顽皮的孩童再次踩着风车转动，发出恰克——恰克的响声。风车的扇页将太阳光不断地从窗前掠过，每当风车的扇页掠过时，房间里一瞬间就变得漆黑，但接下来的2、3秒里，磨坊里又充满了明亮的阳光。小伦勃朗仔细地看，他发现那些磨坊里的工具、粮袋不是放在地上或挂在空中，而是在亮光和空气里悬浮着，它们被那奇怪的光影包围着，呈现出极美的形象。他急切地想用一些线条和色彩记述下这奇妙的景象，可是他不知如何去捕捉那千变万化的光影，他苦苦地思索着……

正是孩提时发现的这美丽动人的光线，一直缠绕着伦勃朗，激发着他用一生的精力与心血来传达给人们美好的感受。

2. 逃学的“坏孩子”

伦勃朗从小就很聪慧，7岁就进入拉丁学校学习，在父母的眼中，他是兄弟姐妹中最优秀的、也一直是父母的骄傲和唯一有希望让家庭得到荣耀的人。

小伦勃朗读书很用功，但他喜欢画画，一有空就拿出小本子画出孩子眼中的世界——动物、小朋友、老人、河流、树木、磨坊及磨坊边的风车等等。当他第一次向父母表明自己要做一名伟大的画家的志向时，立刻遭到父母强烈的反对，父亲坚决地说：“不行，画家是不信上帝的人，要遭天罚的。你要做个虔诚的基督徒，要上大学，要出人头地。”伦勃朗的父母对艺术和画家素来抱有偏见，这样的偏见几乎使一个孩子的理想像阳光下五彩的肥皂泡，顷刻间破灭。

伦勃朗是个懂事的孩子，他很明白父母的心愿，他的