

探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮 B3

阿姆斯特丹美術館

AMSTERDAM

從阿姆斯特丹到來登

林布蘭與三位女性的淒艷情史

巨匠人生的轉折代表作——《夜巡》

與荷蘭黃金時期的名畫相會

深刻探索

上至星系黑洞，下至蟲魚鳥獸

世界再發現

世界的每一樣事物都是《國家地理雜誌》的內容。

每個月，《國家地理雜誌》

都將帶領讀者進入世界上最難以想像的角落，

探索與發現，《國家地理雜誌》與所有其他雜誌最大的分野，

就在於《國家地理雜誌》是以全人類為讀者、以全世界為範圍，

將人類知識、探索與發現推向極致。

 NATIONAL
GEOGRAPHIC
國家地理雜誌 中文版

訂閱專線：

0800-002-919、(02) 8218-8110

112年的歷史

世界第一品牌

La muse

世界博物館巡禮 B3

阿姆斯特丹美術館

2001年10月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策畫：許鐘榮

執行策畫：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：許麗芬

日文編輯：吳名榮

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：程波、黃勇(中國對外翻譯出版公司)

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印製：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

經銷電話：(02)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：180元

I S B N : 957-2012-36-3 (平裝)

La muse 世界博物館巡禮

A1 布拉格國立美術館	B1 維也納藝術史博物館	C1 倫巴赫別墅美術館
A2 新德里國立博物館	B2 奧地利美術館	C2 慕尼黑美術館
A3 雅典國立博物館	B3 阿姆斯特丹美術館	C3 普拉多美術館
A4 埃及國立博物館	B4 梵谷美術館	C4 達利美術館
A5 韓國國立博物館	B5 克羅勒——慕勒美術館	C5 米羅美術館
A6 比利時皇家美術館	B6 大英博物館	C6 布達佩斯國立美術館
A7 孟克美術館	B7 倫敦國立美術館	C7 烏菲茲美術館
A8 艾爾米塔齊美術館	B8 泰特藝廊	C8 梵蒂岡美術館
A9 巴塞爾美術館	B9 德勒斯登美術館	C9 藝術學院美術館
A10 伯恩美術館	B10 達雷姆美術館	C10 碧提美術館
D1 布雷拉美術館	E1 奧塞美術館	F1 河北省博物館
D2 華盛頓國立美術館	E2 羅浮宮美術館	F2 湖南省美術館
D3 芝加哥美術館	E3 夏卡爾美術館	F3 遼寧省博物館
D4 菲利普美術館	E4 羅特列克美術館	F4 秦始皇兵馬俑博物館
D5 波士頓美術館	E5 瑪摩唐美術館	F5 中國歷史博物館
D6 費城美術館	E6 畢卡索美術館	F6 中國美術館
D7 紐約近代美術館	E7 巴黎國立近代美術館	F7 故宮博物院(Ⅰ)
D8 古根漢美術館	E8 橘園美術館	F8 故宮博物院(Ⅱ)
D9 大都會博物館	E9 巴黎市立近代美術館	F9 國立故宮博物院(Ⅰ)
D10 惠特尼美術館	E10 陝西歷史博物館	F10 國立故宮博物院(Ⅱ)

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (c) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardon - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總編輯局

株式會社タミワオフィス

写真版權 Rijksmuseum Amsterdam: 表紙, P6-7, P8-9, P10, P10-11, P12, P13, P14-15, P16, P17上, P17下, P18, P19左, P19右, P20-21, P20下, P21下, P22-23, P23左, P24左上, P24右上, P24中央, P24左下, P24中央下, P24右下, P25上, P25左下, P25右下, P26, P27, Mr. and Mrs. Martin A. Ryerson Collection, 1894.1022, Photograph © 1995, The Art Institute of Chicago. All Rights Reserved: P31中央下

写真協力 ©世界文化フォト: P3上, 高田芳裕P3中, アディナ・トヴィP3下, P30-31, 植村正春P5上中, 長島義明P5上右, 藤フォート・キシモトP15右, ガイ・マルシェP26上, 松川裕, 山口隆司: P31右上, P右中, P31左中, P32左上, P33左上, P33左下, P34下中, P34右下

Rijksmuseum Amsterdam

阿姆斯特丹美術館

美術館大道上美麗的紅磚長廊

目錄

- 博物館的故事..... 4
- 鎮館之寶
林布蘭《夜巡（班寧·柯克上尉的民兵連）》..... 6
- La muse名畫軼事
從榮耀到沒落——改變巨匠人生的代表作..... 8
- La muse經典藏品
荷蘭美術黃金時期的傑作賞析..... 10
- La muse精賞導覽
以最短時間瀏覽阿姆斯特丹國立美術館精品..... 26
館內位置圖・享受另一種樂趣等
- La muse藝文漫步
阿姆斯特丹的美麗風情..... 28
- La muse愛與美之旅
從阿姆斯特丹到來登
林布蘭與三位女性的淒艷情史..... 30
- 封面故事
卡羅·克里維利《抹大拉的瑪利亞》（局部）
畫面描繪「新約全書」中懺悔的象徵——娼婦瑪利亞，傳說她手中拿著的香油曾塗抹在基督的腳上，這是她悔過的證明。瑪利亞身著配有金絲的華麗服飾，是克里維利的得意之筆。（見19頁）

深刻探索

上至星系黑洞，下至蟲魚鳥獸

世界再發現

世界的每一樣事物都是《國家地理雜誌》的內容。

每個月，《國家地理雜誌》

都將帶領讀者進入世界上最難以想像的角落，

探索與發現，《國家地理雜誌》與所有其他雜誌最大的分野，

就在於《國家地理雜誌》是以全人類為讀者、以全世界為範圍，

將人類知識、探索與發現推向極致。

NATIONAL GEOGRAPHIC
國家地理雜誌 中文版

訂閱專線：

0800-002-919、(02) 8218-8110

112年的歷史

世界第一品牌

La muse

世界博物館巡禮 B3

阿姆斯特丹美術館

2001年10月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅

總策畫：許鐘榮

執行策畫：呂石明

美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：許麗芬

日文編輯：吳名榮

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：程波、黃勇(中國對外翻譯出版公司)

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印製：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

經銷電話：(02)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：180元

I S B N : 957-2012-36-3 (平裝)

La muse 世界博物館巡禮

A1 布拉格國立美術館	B1 維也納藝術史博物館	C1 倫巴赫利別墅美術館
A2 新德里國立博物館	B2 奧地利美術館	C2 慕尼黑美術館
A3 雅典國立博物館	B3 阿姆斯特丹美術館	C3 普拉多美術館
A4 埃及國立博物館	B4 梵谷美術館	C4 達利美術館
A5 韓國國立博物館	B5 克羅勒——慕勒美術館	C5 米羅美術館
A6 比利時皇家美術館	B6 大英博物館	C6 布達佩斯國立美術館
A7 孟克美術館	B7 倫敦國立美術館	C7 烏菲茲美術館
A8 艾爾米塔什美術館	B8 泰特藝廊	C8 梵蒂岡美術館
A9 巴塞爾美術館	B9 德勒斯登美術館	C9 藝術學院美術館
A10 伯恩美術館	B10 達雷姆美術館	C10 碧提美術館
D1 布蕾拉美術館	E1 奧塞美術館	F1 河北省博物館
D2 華盛頓國立美術館	E2 羅浮宮美術館	F2 湖南省美術館
D3 芝加哥美術館	E3 夏卡爾美術館	F3 遼寧省博物館
D4 菲利普美術館	E4 羅特列克美術館	F4 秦始皇兵馬俑博物館
D5 波士頓美術館	E5 瑪摩唐美術館	F5 中國歷史博物館
D6 費城美術館	E6 畢卡索美術館	F6 中國美術館
D7 紐約近代美術館	E7 巴黎國立近代美術館	F7 故宮博物院(Ⅰ)
D8 古根漢美術館	E8 橘園美術館	F8 故宮博物院(Ⅱ)
D9 大都會博物館	E9 巴黎市立近代美術館	F9 國立故宮博物院(Ⅰ)
D10 惠特尼美術館	E10 陝西歷史博物館	F10 國立故宮博物院(Ⅱ)

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (c) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardon - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總編輯局

株式會社タミワオフィス

写真版權 Rijksmuseum Amsterdam: 表紙, P6-7, P8-9, P10, P10-11, P12, P13, P14-15, P16, P17上, P17下, P18, P19左, P19右, P20-21, P20下, P21下, P22-23, P23左, P24左上, P24右上, P24中央, P24左下, P24中央下, P24右下, P25上, P25左下, P25右下, P26, P27, Mr. and Mrs. Martin A. Ryerson Collection, 1894.1022, Photograph © 1995, The Art Institute of Chicago. All Rights Reserved: P31中央下

写真協力 ©世界文化フォト: P3上, 高田芳裕P3中, アディナ・トヴィP3下, P30-31, 植村正春P5上中, 長島義明P5上右, 藤フォート・キシモトP15右, ガイ・マルシェP26上, 松川裕, 山口隆司: P31右上, P右中, P31左中, P32左上, P33左上, P33左下, P34下中, P34右下

Rijksmuseum Amsterdam

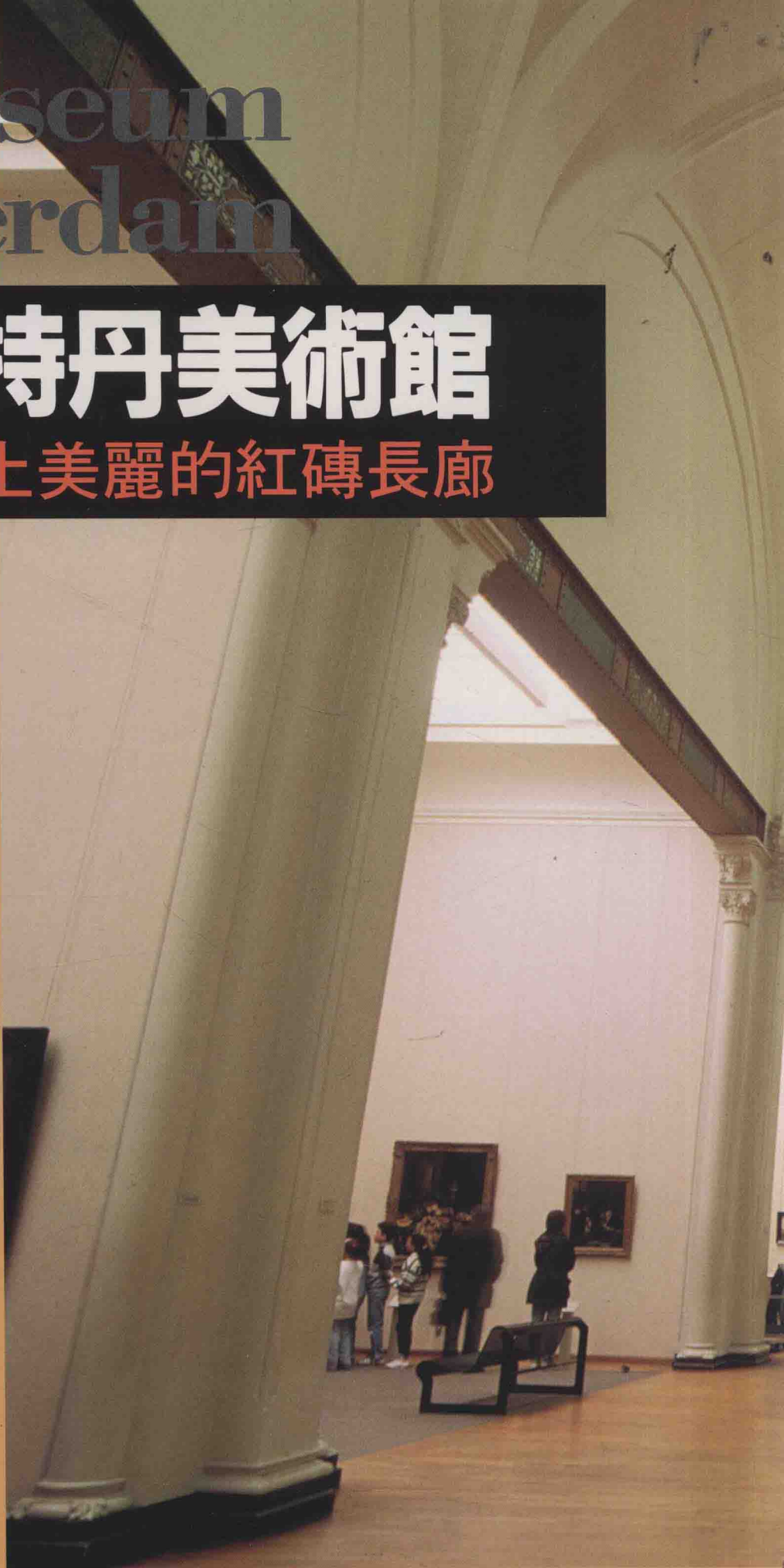
阿姆斯特丹美術館

美術館大道上美麗的紅磚長廊

目錄

- 博物館的故事..... 4
- 鎮館之寶
林布蘭《夜巡（班寧·柯克上尉的民兵連）》..... 6
- La muse名畫軼事
從榮耀到沒落——改變巨匠人生的代表作..... 8
- La muse經典藏品
荷蘭美術黃金時期的傑作賞析..... 10
- La muse精賞導覽
以最短時間瀏覽阿姆斯特丹國立美術館精品..... 26
館內位置圖・享受另一種樂趣等
- La muse藝文漫步
阿姆斯特丹的美麗風情..... 28
- La muse愛與美之旅
從阿姆斯特丹到來登
林布蘭與三位女性的淒艷情史..... 30
- 封面故事
卡羅·克里維利《抹大拉的瑪利亞》（局部）
畫面描繪「新約全書」中懺悔的象徵——娼婦瑪利亞，傳說她手中拿著的香油曾塗抹在基督的腳上，這是她悔過的證明。瑪利亞身著配有金絲的華麗服飾，是克里維利的得意之筆。（見19頁）

AMSTERDAM

細數五百年荷蘭繪畫史 精賞五千幅名畫中珍品

十七世紀的阿姆斯特丹有「海的女王」之稱，如樹木年輪般的運河，將當時世界各地的財富聚集在這兒，人文鼎盛，市民藝術普及各個角落。當時出現了不少傑出畫家，如林布蘭、維梅爾等，至今在阿姆斯特丹國立美術館中，仍然洋溢著荷蘭美術黃金時期的氣息與風采

.....。

館內左側彩繪玻璃上印有大師林布蘭的畫像。

簡單明快的優雅展室

阿姆斯特丹國立美術館位於辛格運河岸邊，是一幢華麗雄偉的紅色磚瓦建築。它是由當年設計阿姆斯特丹中央車站的設計師凱貝爾斯設計，於一八八五年完成，外觀優雅，潔白整齊的石頭錯落有致，一樓中央大廳為巨大拱廊，每天都有許多住在阿姆斯特丹的居民騎自行車往來於此。

此美術館的前身是皇家美術館，最初以特利普家族的宅邸作為收藏之所，並於一八一七年開放給民衆參觀。不久，有人提議將它建成不僅收藏美術品且包攬荷蘭歷史、文化的新美術館，隨即開始建築設計投標，從二十一份參賽作品中選中凱貝爾斯的设计，經過十年時間，直至一八八五年才告完成。這座當初只用於收藏陳列美術品、而後改建成美術館的建築，堪稱歐洲首例。

美術館除原有收藏品之外，還蒐集了散落於哈勒姆和海牙等地的作品，可說是集荷蘭繪畫之大成；在繪畫之外，還蒐集了荷蘭工藝品。開館後，由於藏品不斷地增加，便一再增建新的展館，同時加強展室

◀緊靠樓梯的二樓，可見十七世紀工匠設計的彩繪玻璃，明亮的自然光線從左邊的窗戶直射大廳。▶從辛格運河邊眺望阿姆斯特丹國立美術館。由阿姆斯特丹中央車站設計師凱貝爾斯設計的紅色建築，外觀極具荷蘭特色。▼夕陽輝映下的美術館側影。

Rijksmuseum Amsterdam

礎。

目前，館內藏品僅繪畫就有五千多幅，荷蘭十五～十九世紀的繪畫史皆可一目了然，其中，以十七世紀美術黃金時期的作品較多而聞名。尤其值得一提的是林布蘭的繪畫作品，除其名作《夜巡》和《猶太新娘》外，這裡還收藏了許多荷蘭人引以為豪的肖像畫家的傑作。此外，以生動描繪模特兒表情而開創肖像畫新局面的哈爾斯《快樂的酒徒》，充滿詩意的光線畫家維梅爾的《倒牛奶的女傭》，以及荷蘭最負盛名的風景畫家羅依斯達的《有渡船的風景》等創造黃金時代的巨匠名畫，也盡在其中。

館內還收藏了三萬件雕刻、一萬七千件歷史文物、三千件東方美術作品。其中還包括有關荷蘭歷史的德夫特瓷器、銀器、玻璃器皿、裝飾花邊和家具等荷蘭工藝品及帆船模型等。可以說，本館是荷蘭最具代表性的大美術館。

的現代化設施，去除多餘的裝飾，形成簡單明快的空間，在此欣賞名畫，更令人倍覺心曠神怡。

顯示荷蘭昔日榮耀的傑作

阿姆斯特丹國立美術館館內的收藏，主要以十八世紀後半葉荷蘭總督威廉五世的收藏品為基礎，後來拿破崙的弟弟路易·伯納巴特又加以充實。一八〇六年，荷蘭路易國王即位後，在王宮內蓋了一座皇家美術院，從全國各地蒐集荷蘭繪畫，國王本人也積極蒐購以十七世紀為主的荷蘭繪畫，包括林布蘭《夜巡》等七幅作品也由美術院收藏。一八一〇年路易國王退位後，威廉一世擴建美術院成為現今美術館的基

被白色牆壁分成許多區的二樓陳列室。

陳列《夜巡》的二樓展室，其左側掛著荷斯特的《畢克隊長和他的隊員》。

鎮館之寶

到阿姆斯特丹美術館必看

夜巡

班寧·柯克上尉的民兵連

[Nachtwacht]

林布蘭·哈門索恩·范·萊恩

Rembrandt Harmensz Van Rijn (1606-69)

從榮耀走向沒落

改變巨匠人生的代表作。

Rembrandt

林布蘭曾經是一位年輕又有高度評價的肖像畫家，與愛妻過著美滿的生活。但是，一六四二年當他完成《夜巡》之後，他的人生卻發生了巨大變化。他應邀為當時阿姆斯特丹二十多個民兵連（即市民自衛隊）之一的班寧·柯克連畫一幅集體肖像畫。當時畫壇有一個不成文的規定：志願軍人的羣像必須按身分和軍階，來分配其在畫面上的相應位置。此畫中，林布蘭將周圍隊員擺在陰影中，採用大膽的明暗手法，以突顯連長和副官，表現出民兵連出發前意氣昂揚的戲劇性效果，這是畫家在肖像畫法上的新嘗試。不過，據說那些未能露面的民兵，因為不滿而拒絕付酬。此後，《夜巡》這幅畫雖然按約仍被掛到民兵連的總部，但從此以後向這位曾經頗受歡迎的肖像畫家訂畫的人便大為減少，人們對繪畫的興趣也由強有力的巴洛克畫派轉向優美的古典畫派，林布蘭竟成了過時的畫家。同年，他的愛妻莎斯姬亞不幸過世，林布蘭的人生便因隨之而來的孤獨、和佣人的緋聞及破產而開始走下坡。

《夜巡》這幅畫不僅在美術史上，而且在林布蘭的人生道路上也具有轉折性的地位，此後，畫家的大膽嘗試再次獲得人們的讚賞。一八八五年阿姆斯特丹國立美術館開館時，《夜巡》這幅代表荷蘭的名畫，理所當然地被陳列在美術館最醒目的位置。

1642年 畫布 油彩 363×437公分

Nachtwacht

錯將白天當黑夜的《夜巡》畫名由來

一般認為《夜巡》是描寫民兵連夜半出巡、意氣風發的精神面貌，所以《夜巡》這個名字已為人們普遍接受，然而，它的正式名稱應該是《班寧·柯克上尉的民兵連》，描繪的不是夜間而是白天的景況。但由於林布蘭強調光線明暗的畫風，使這幅畫完成之初即予人暗淡的印象，後為保存畫面又塗上了多層凡尼士，但多數的凡尼士經久都會變質、變深，甚至影響到下層畫面的色彩，再加上灰塵沾染，使畫面更顯灰暗。因此，不知從何時起，原本是白天場景的畫面，竟被誤認為黑夜。第二次世界大戰後，經過修復、清洗，才確認畫面的景況是白天，但因為這幅畫長期以《夜巡》而聞名，就一直延用至今。

《和莎斯姬亞一起的自畫像》 銅版畫 1636年

《母親像》1639年

●隊旗

這面旗是班寧·柯克連的旗幟，當時有二十多個民兵連，都有各自的旗幟。最初隊旗採用荷蘭國旗中紅、白、藍三種顏色中的一種，連長和副官身上的披風顏色也與隊旗一致。林布蘭創作此畫時，因民兵連增多，發揮的作用更大，與國旗無關的顏色也用到了隊旗和服裝上。

●中士

透過副官傳達上級命令給位於畫面左右兩邊的中士。右邊的中士傳達出發信號；左邊的中士好像在看著連長確認命令。

●提著雞的小女孩

長期以來這個小女孩就是一個謎，近年來總算搞清楚火槍隊的標誌是小女孩腰上掛著的雞爪子，小女孩具有相當重要的功能。雞是商人在兵營中出售的食品之一，從小女孩腰上的錢包看，也有人認為畫家是把小女孩描繪成商人。這個小女孩應是畫家的髮妻莎斯姬亞。

●火槍和長矛

當時民兵連由劍隊、長矛隊和火槍隊三部分組成，火槍是當時的最新武器，也最重要。劍隊身披盔甲，手持著圓形盾牌和長劍；長矛隊頭戴盔甲或帽子，手執長矛；擁有最新武器的火槍隊員雖然槍價很高，但都是本人出資裝備火槍。荷蘭人稱火槍射擊場為「都聯」，放火槍手為「克羅費尼爾斯」，所以民兵連總部就稱作「克羅費尼爾斯·都聯」。

林布蘭開創集體肖像畫的新局

像《夜巡》這樣的集體肖像畫，在當時的荷蘭繪畫中占有相當重要的地位。但是林布蘭早就對這種陳舊俗套的構圖方式感到不滿，因此，他在接受訂畫時，就決心不把所有的人物都平等地排列在畫面上，而嘗試新的集體肖像畫創作，例如此畫中他掌握了班寧·柯克上尉的民兵連出巡前一瞬間的戲劇效果。事實上，那時候民兵連已不具軍事作用，只是在慶典時盛裝列隊，烘托氣氛而已，但若要創作出充滿活力的畫面，捕捉出巡的一瞬間是再適合不過了。面對光線的正是弗蘭斯·班寧·柯克連長和威廉·凡·萊汀普克副官二人，其他隊員都在陰影裡，可以說是近乎於畫面背景。畫家還畫了一個正對光線的小女孩，以和副官

林布蘭的成名作《杜爾普博士的解剖學課》(1632年)

●旗手

旗手一般由門第較高的英俊少年擔任，而且是未婚男子。因為他手持的是代表民兵連形象的重要旗幟，所以必須要求他有與之相應的外表。另外，隊旗很重，旗手須有力氣單手自由揮動旗幟。

●盾牌

身披盔甲，手持盾牌的是劍隊隊員。盔甲上配有橡樹葉花紋。民兵連優秀隊員佩戴的銀鎖上也印有橡樹葉花紋，從這一點可以看出林布蘭是把它當作市民力量的象徵來描繪。

●班寧·柯克連長

只有富有且身身高的人才能擔任連長和副官，而且所有隊員也是如此，所以不具備統領全體隊員的實力就無法擔任統帥。連長和副官由市議會提名，任期三～四年。當時年僅三十六歲的班寧·柯克也是年輕有為的領主和城市貴族，他後來青雲直上，當上了市長。連長身著普通黑色裝束，繫著大紅綬帶，具有區隔畫面的效果。

●樂隊（鼓手）

鼓手正在打鼓發布出發信號。各連必有一名鼓手，對鼓舞隊員士氣有重要作用。

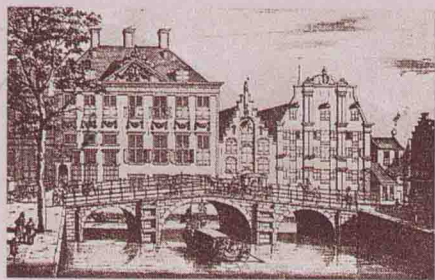
●威廉·凡·萊汀普克副官

副官左手拿著短劍是其身分的標誌，其鮮黃色的衣著在畫面中顯得格外鮮亮，而且好像唯恐聽漏連長的話而緊盯著他的臉。還有小女孩左側著紅色衣服的男子正在裝填火槍彈藥，站在連長身後的男子則奉命開槍，而站在副官右側的男子則要吹掉殘留在槍膛裡的火藥。從這幅畫中，可以看清火槍的使用方法。

華美亮麗的衣著相對稱，這個小女孩在畫面上取得了色彩上的平衡，同時呼應連長和副官，達到映襯兩人榮譽的作用。但是，這種打破傳統模式的嶄新構圖，很難為人們所理解。據說，這種畫面處理惹惱了民兵連隊員，並未獲得應有的好評。姑且不論是否為事實，但這種完全擺脫傳統平面式的集體肖像畫的畫面動感和空間感，展現了一幕雄

偉壯麗的情景。畫家在描繪確實存在的人物肖像同時，也創造出從其自身產生的戲劇性及全新而獨特的繪畫藝術世界。

十七世紀世界商業中心——阿姆斯特丹舊貌。

《夜巡》——在繪畫史上的意義

集體肖像畫是荷蘭繪畫的獨特形式，始於十六世紀，最初是各種專業行會向畫家訂畫作為各自會館的壁畫，此後格爾奈利斯·凱太爾和他的弟子們使集體肖像畫成為一個正式流派確定下來。這種繪畫形式通常是將畫面中的人物並列排在一起，人物多達二十人。畫中人物並付給畫家酬勞。

代表十七世紀前半期荷蘭美術的肖像派畫家托馬士·德·凱塞爾和弗蘭斯·哈爾斯都有不少優秀的集體肖像畫流傳於世，但大多是傳統的構圖形式，與《夜巡》相比，就能看出林布蘭的革新。林布蘭的弟子評論家薩默爾·范·雷格斯蘭勝說：「倘若撇開繪畫本身的藝術魅力和內在力量，他的畫就是一個賭注。」這幅畫戲劇性地再現了民兵連出巡前的一瞬間，是前所未有的大膽構思。畫中人物並非平均安排，但是畫面由於光和影的對比，而呈現出劍拔弩張的緊張氣氛，宣告了集體肖像畫派的戲劇性轉折。我們可以說，林布蘭在荷蘭肖像繪畫史上成功地注入了繪畫的戲劇性色彩。

GALLERY

經典藏品

維梅爾《情書》 1666年左右 44×38.5公分

這幅畫強調一種戲劇性情調，追求如相機般漸層的視覺效果。觀賞者的目光沿著弧形大帷幕和地板所形成的反差，自然地移動，進而引向從佣人手中接過情書的女主人那種充滿尷尬和羞怯的表情上。

維梅爾《小街》 1658年左右 54.3×44公分

這幅畫描繪的是從畫家的畫室（也是作者出生所在地梅赫林酒館）窗口所看到的景象，畫中描繪的小巷氣氛極為靜謐，彷彿時光停止了流逝一般。畫家終生居住在這個小鎮，與他的十一個兒女過著貧困但祥和的生活。

維梅爾《倒牛奶的女傭》 1658年左右 45.5×41公分

據說維梅爾在構圖時，喜歡用暗箱（照相機的雛形）來輔助作畫，在這幅畫中，倒牛奶的女傭和她四周散亂的光斑，印證了此一說法。此畫面看來莊嚴肅穆，尤其女傭專注倒牛奶的神情，似乎時光便定格在這一動作中。在散焦鏡頭般的模糊畫面中，維梅爾創造了一個安詳靜謐的獨特世界。

維梅爾的許多作品都是透過窗戶這一視覺角度來構圖的。在一片冷色亮光中，呼應著那個孕育新生命之藍衣少婦的神祕感，以及她那思念遠方親人、入神讀信的優雅姿態。

維梅爾《讀信的藍衣少婦》 1662~63年 46.5×39公分

