

世界

十大名画家

画集

伦勃朗

北京工艺美术出版社

世界十大名画家画集

伦勃朗

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

伦勃朗 / 伦勃朗绘. —北京: 北京工艺美术出版社,
2003.11

(世界十大名画家画集 / 杨永胜主编)

ISBN 7-80526-473-2

I. 伦… II. 伦… III. 油画-作品集-荷兰-中世纪 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101160 号

责任编辑: 黄道京

贾德江

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

孙 利

世界十大名画家画集 伦勃朗

SHIJIE SHI DA MING HUAJIA HUAJI LUN BO LANG

杨永胜 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 11 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-473-2/J · 300 定价: 880.00 元 (全十卷)

伦勃朗的艺术生涯

伦勃朗(1606—1669)是17世纪荷兰绘画黄金时代最具象征性的艺术大师。他出生在离阿姆斯特丹约25公里的莱顿。父亲哈门兹·凡里吉思是一名磨坊主，母亲妮特根·温居德布罗克是面包师的女儿，伦勃朗是七个孩子中最小的一位。他曾入过大学，不久退学改学绘画，干上了专画肖像的热门职业，并娶了一位富家小姐。妻子富裕的家庭为伦勃朗事业的成功创造了良好的基础。直到1642年妻子去世前，伦勃朗一直是上流社会的肖像画家。此后，他的事业开始衰落，伦勃朗开始陷于债务之中。当伦勃朗1669年去世时，他除了几件旧衣服和画具外，没有留下任何财产。人世沧桑，人情冷暖，给伦勃朗的绘画打上了强烈的生活烙印。

事实上，人生的巨大变迁的确造成了伦勃朗绘画的重大改变。在生活顺遂的40岁之前，他的绘画可以分成两类。一类是缺乏独创性然而却有着熟练技巧的人物肖像画，如作品《蒂尔普医生解剖课》和《船舶设计师与其妻子》等；另一类是以夸张甚至是粗野的风格创作的神话和宗教画，如《沐浴的苏珊娜》和《参孙被弄瞎眼睛》等。伦勃朗尽管也是荷兰的一位优秀画家甚至也可以称为天才，但却不会是一位有巨大影响和独创性的大师。在他的妻子去世后几年，伦勃朗生活的窘困开始影响其画风的发展。伦勃朗不再画那些平庸的肖像画和一些神秘的神话题材，他开始愈来愈多地选择那些有着深刻人性的题材，他在宗教题材中注入了父爱、怜悯与饶恕的主题；贫困的生活也改变了他的视线，他把下层普通的穷苦民众画入了他的作品之中。如果说，文艺复兴时期拉斐尔的圣母为人世间上流社会的理想化的贵族妇女的话，那么，在伦勃朗的《圣家族》中，圣母已成为一个普通的贫苦人家的农妇，而其家庭的确也全然是一个简陋而温馨的农民家庭了。此时的伦勃朗以正视现实的态度在下贱粗丑的普通民众身上寄寓了自己的理想。

世态炎凉使得伦勃朗对人的理想也更深入理解。他的人物画中开始出现一种前所未有的对人物心灵的表现。伦勃朗认真地观察他的表现对象，认真地表现他们的富于心理透析意味的姿势和人与人情感交流的微妙关系，以及他们脸上每一个细节所透露出的心灵的悠长意味。伦勃朗的自画像是著名的。年轻无忧无虑的伦勃朗曾经把自己画成漫画式的青年、戏谑般的浪子、装扮式的文艺复兴的廷臣。他仔细研究过自己的脸部特征和各种表情、皮肤与头的不同式样，采取各种姿势，穿着各种服装，运用不同的光照，直到贫困饥饿的生活在他的面孔上留下深刻的印迹。伦勃朗的人物总是给我们透露出复杂的心灵的信息。伦勃朗的绘画有富于情感的丰富色彩，他的色彩总是那么深沉、厚重。在一片深棕色的基调中，他谨慎地使用着有限的亮色。他利用织物的华贵的闪光，在明亮的金黄、朱红的点缀中构成一片漂亮的暖调，他在这种调子中又不时穿插些鲜明的蓝、绿等冷色，使其颜色如同宝石一般熠熠生辉。也许，伦勃朗对光的使用给人的印象更深。如同他谨慎地使用亮色一样运用明暗。他自由地、戏剧性地处理复杂画面中的明暗光线，利用光线来强化画面中的主要部分，也让暗部去弱化和消融次要的因素。他这种魔术般的明暗处理，构成了他绘画中强烈的戏剧性色彩，

8.11.03

也形成了伦勃朗绘画的重要特色。

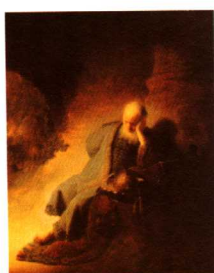
伦勃朗是个多才多艺的画家。他画肖像、人物群像、风景，还画一些极为精美的铜版画。在荷兰绘画界，他是很重要的人物，无疑，伦勃朗也是影响世界绘画发展的最重要的大师之一。后世的荷兰伟大画家凡·高曾面对伦勃朗的画说过：“你知道吗，我只要啃着硬面包在这幅画的前面坐上两个星期，那么，即使少活十年也甘心。”这就是伟大的艺术不朽的魅力。

伦勃朗在绘画史——不仅是荷兰的，而是全欧的绘画史上所占的地位，是与意大利文艺复兴诸巨匠不相上下的。造成伦勃朗伟大的面目的，是表现他的特殊心魂的一种特殊技术：“光暗”。这名词，一经用来谈到这位画家时，便具有一种特别的意义。换言之，伦勃朗的光暗和文艺复兴时期意大利作家的光暗是有着绝然不同的作用的。法国19世纪画家兼批评家弗罗芒坦称他为“夜光虫”，又有人说他以黑暗来绘成光明。巴黎卢浮宫中藏有两幅被认为这方面代表作的画《手持大卫王来信的拔士巴》、《以马忤斯的晚餐》，我们正可以通过它们来了解伦勃朗“光暗”的真迹。作品《圣斯蒂芬被石块击毙》，通过捕捉面部表情，揭示人物的内心活动。为了塑造有个性特征的人物形象，他毕生研究相学，其探索的成果是他绘画技法的重要组成部分。阿姆斯特丹时期(1632—1648)，他从1632年定居阿姆斯特丹到1640年，是其创作的成熟阶段。成名作《蒂尔普医生的解剖课》突破团体肖像画呆板的程式，在构图和人物神情上处理得逼真而又生动。这时期的大量宗教画，均表现世俗内容，具有巴洛克画风。1636年所作《参孙被弄瞎眼睛》，因表情刻画细腻而复杂，被评论家形容为相当于莎士比亚笔下的麦克白夫人。类似的杰作还有《扮作花神的莎丝吉亚》、《莎丝吉亚旁的自画像》等。1640年至1648年，由于个人生活的不幸和折磨，使他更深刻地去观察和理解社会，艺术创作也进入一个深化的阶段。1642年儿子去世使他悲痛万分，而《夜巡》的问世，一开始又不被人理解，这幅带有风俗画和历史画性质、可以使人回忆起往昔荷兰人民反抗异族统治斗争的史诗性杰作，因其进一步突破了传统画法，开始不被订画者接收，一度形成僵局。此时期他的其他作品，也像《夜巡》一样采用更加接近舞台效果的表现手法，含蓄地描绘画面上的主要人物，因而不像17世纪30年代那样受到上层社会人士的欢迎，以致他生活越来越困难。伦勃朗晚年生活艰难，家产被拍卖，油画作品买主不多，只有宗教题材的蚀刻版画还有人订制。其中一幅取名《百元版画》的作品，就是依其售价而定名的。这时期他最著名的作品是描绘荷兰古代英雄西菲利斯反抗罗马暴政的《朱里佑·西维里斯的反叛》和《布商公会稽查官》的团体肖像。前一幅具有纪念碑式气魄，可惜现只存一块残片；后一幅因表现了因人而异的外貌性格特征，成为他的不朽之作。家庭的不幸和一系列折磨并未摧毁这位倔强的老人，他始终坚持自己的艺术主张和创作方法，直至逝世前还画出了《浪子回家》等名画。据20世纪60年代统计，他一生留存的作品有油画600幅、蚀刻版画350幅、素描1500幅。

目录

被绑在岩石上的安卓美黛

先知费利米哀悼耶路撒冷的毁灭

蒂尔普医生的解剖课

耶稣平息暴风雨

圣法杜华洛的殉教	2
历史上的一幕	2
天使和预言者巴拉姆	3
宦官的洗礼	4
奏乐	5
参孙与大丽拉	6
神庙内的献礼	7
艾墨斯的朝圣者	8
富有人的寓言故事	8
托比特责怪安娜偷小羊	9
坐着女人体	10
被绑在岩石上的安卓美黛	11
交谈中的圣彼得与圣保罗	12
老妇肖像	13
自画像	14
自画像	15
画室中的自画像	16
拉撒路的复活	16
神庙内的献礼	17
先知费利米哀悼耶路撒冷的毁灭	18
画家的母亲	20
尼古拉斯·鲁茨像	21
戴盔甲和羽毛的人	22
东方的贵族	23
蒂尔普医生的解剖课	24
安格丽亚·凡·苏尔莫丝	25
船舶设计师与其妻子	25
高举十字架	26
下十字架	27
持扇的女子	28
耶稣平息暴风雨	29
马丁·索尔曼斯肖像	30
马丁·索尔曼斯之妻欧碧恩·戈比特	31
东方三博士的礼拜	32

伯沙撒的盛宴

花神

达娜厄

夜巡

女战神贝罗娜	33
化妆的伊斯提	34
使徒保罗	34
苏珊娜·凡·克林和她的女儿	36
着东方衣裳的男子	36
莎丝吉亚侧像	37
月神(亚特密丝接过混有丈夫骨灰的酒杯)	37
加尔文教派说教师约翰·爱迪生像	38
圣家族	39
施洗者约翰的传道	40
莎丝吉亚旁的自画像	40
扮作花神的莎丝吉亚	41
莎丝吉亚	42
阿海·克拉斯德浩特尔的肖像	42
伯沙撒的盛宴	43
花神	45
参孙威吓义父	46
以撒的牺牲	47
达娜厄	48
萨姆森的婚礼盛宴	48
沐浴的苏珊娜	49
掠夺婴孩	50
怀抱小狗的小女孩	50
参孙被弄瞎眼睛	51
天使离托拜厄斯而去	52
自画像	53
酒馆中的浪子	54
风景	54
基督和圣母玛利亚	55
女童与死野鸡	56
柯诺利·克雷松·阿斯罗和妻子	56
34岁时的自画像	58
持扇的女子	59
毕喀尔队长和布拉吾副队长的射击队	60
夜巡	60
大卫向约尼旦道别	63
耶稣与通奸的妇女	64
圣家族与天使	65
牧羊人的礼拜	68
国家的团结	69
冬景	69
古拉夫队长和劳伦斯副队长的射击队	70

苏珊娜和两位长老

手持大卫王来信的拔士巴

波兰骑士

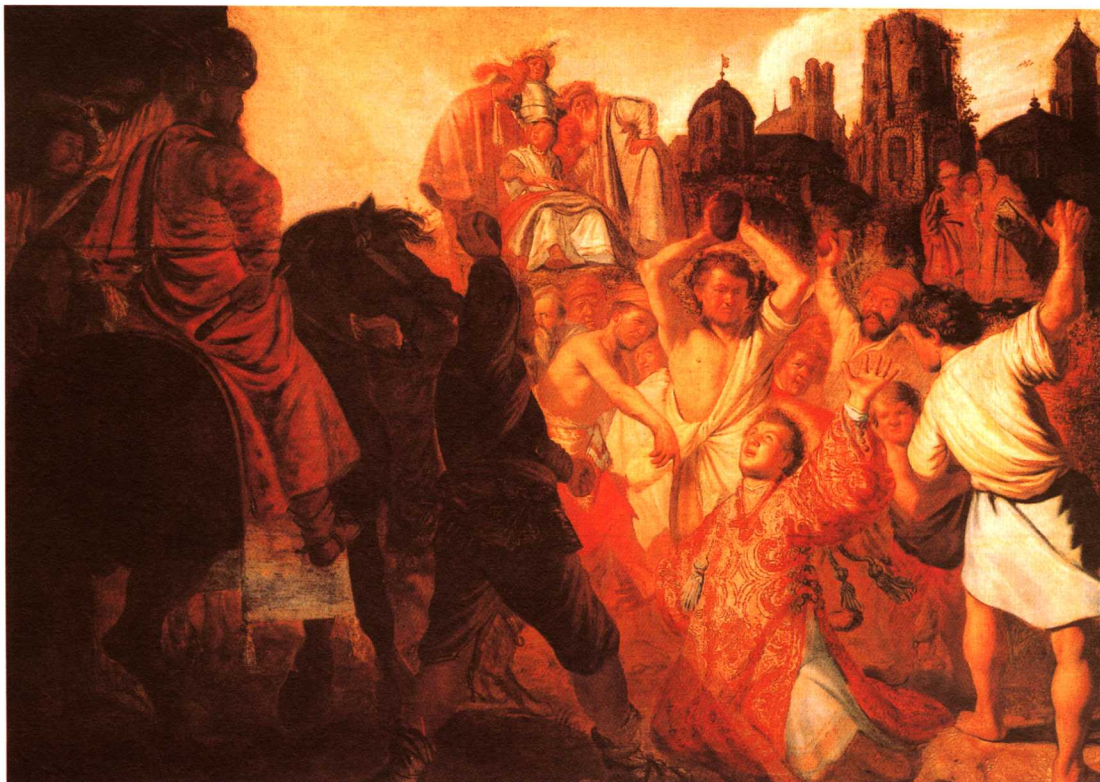

自画像

黑夜里的圣家族	70
百元版画	71
亚里士多德凝视荷马雕塑	71
等待托比的莎拉	72
浴女	72
苏珊娜和两位长老	73
年轻犹太人肖像	74
戴金盔的男子	75
戴珍珠饰品的亨德丽吉	76
詹·西克斯的画像	77
花神	78
手持大卫王来信的拔士巴	79
波兰骑士	80
巴伦特·法布里丘士(圣马太)	80
提杜斯画像	81
牛肉	82
雅各布祝顾约瑟夫的儿子们	83
狄曼博士的解剖学课	83
坐在扶手椅上的老人	84
自画像	85
窗口的女子	86
自画像	87
持羽扇的妇人肖像	88
马上的非德利克·里海尔	90
朱诺	91
约瑟夫与布提法的女子	92
犹太新娘	93
老人肖像	93
布商公会稽查官	94
自画像	96
朱里佑·西维里斯的反叛	98
鲁克蕾蒂亚的自尽	100
自画像	101
浪子回家	102
自画像	103
自画像	104

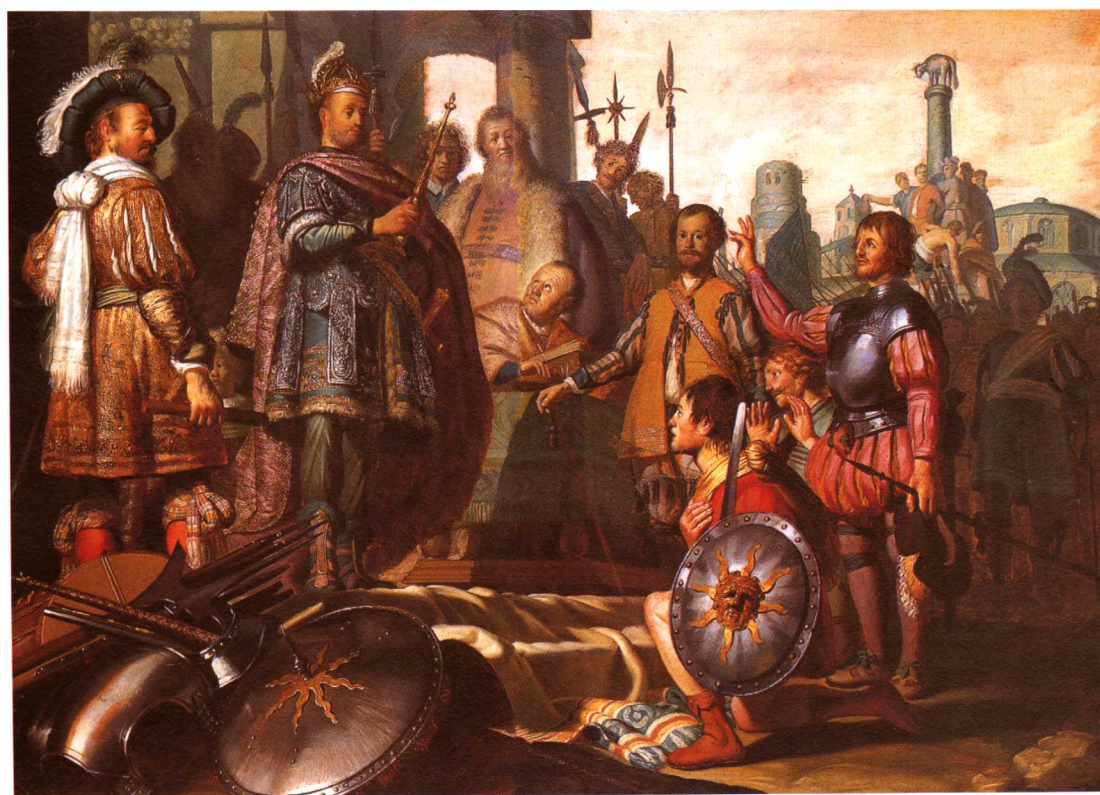

图 版

圣法杜华洛的殉教

板上油画 89.5 厘米 × 123.6 厘米
里昂美术馆藏

历史上的一幕

板上油画 90.1 厘米 × 121.3 厘米
莱顿市立美术馆藏

天使和预言者巴拉姆

板上油画 63.2厘米×46.5厘米

巴黎柯尼克杰美术馆藏

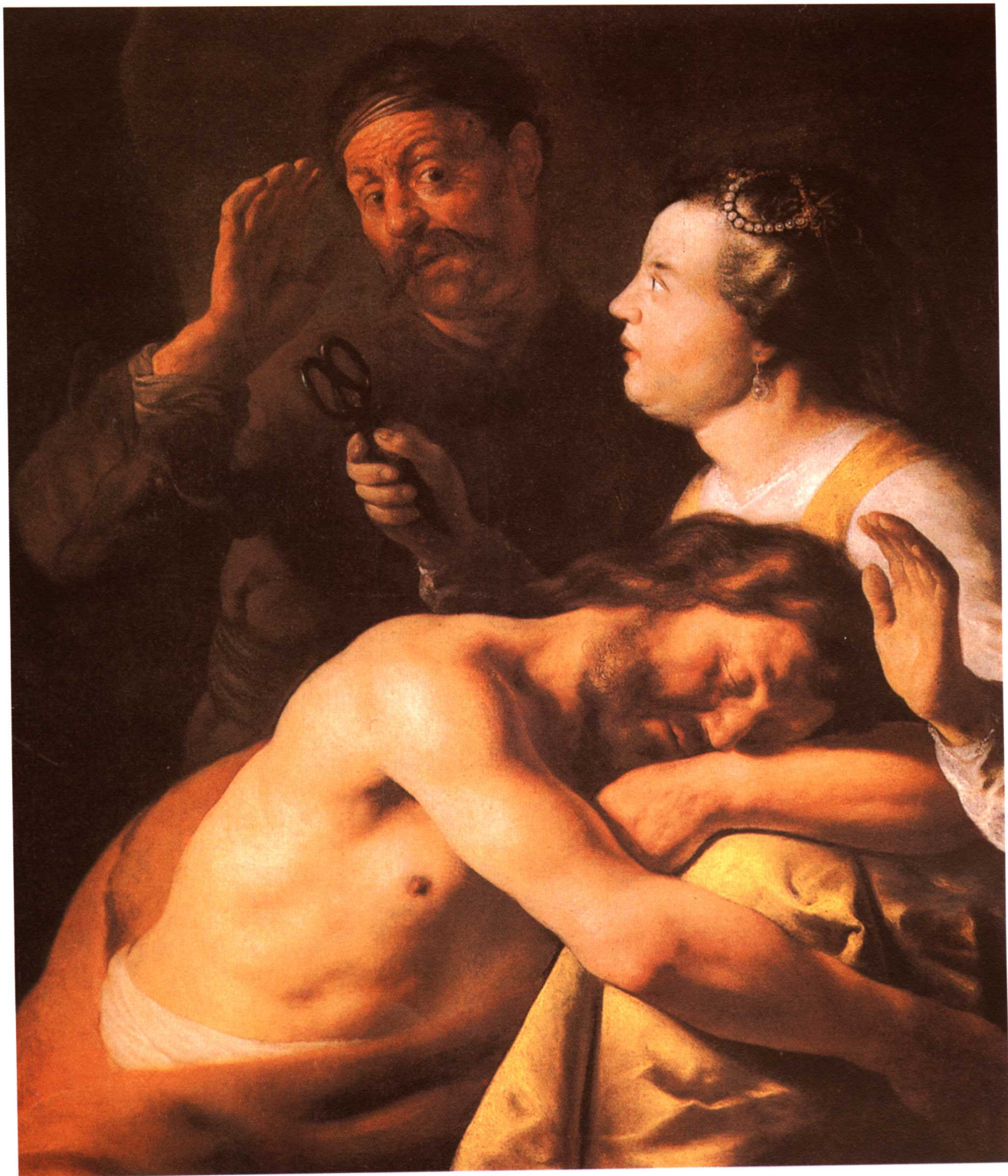
宦官的洗礼

板上油画 63.5厘米×48厘米
卡达里娜国立修道院美术馆藏

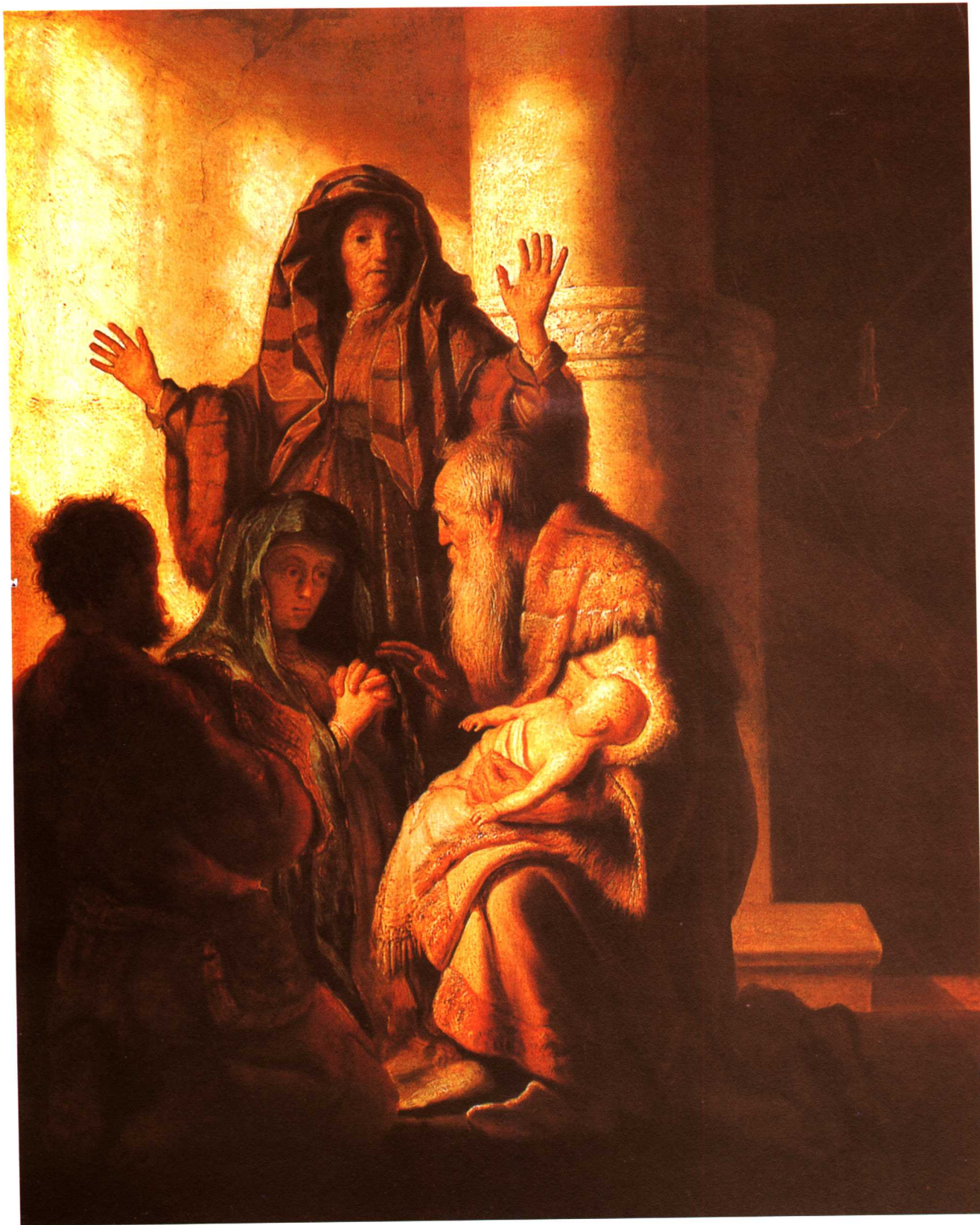
奏乐

板上油画 63.4厘米×47.5厘米
阿姆斯特丹国家美术馆藏

参孙与大丽拉

布上油画 129厘米×110厘米
阿姆斯特丹国家美术馆藏

神庙内的献礼

板上油画 55.9厘米×43.2厘米
汉堡美术馆藏

艾墨斯的朝圣者

布上油画 39 厘米 × 42 厘米

巴黎杰克玛安德烈博物馆藏

富有人寓言故事

板上油画 31.9 厘米 × 42.5 厘米

柏林国家美术馆藏

托比特责怪安娜偷小羊

布上油画 39.5 厘米 × 30 厘米

阿姆斯特丹国家美术馆藏