

A B C
of
Art World
艺术世界ABC

REMBRANDT
伦勃朗

侯文娟 著

在伦勃朗的作品中，他把对光与影的表达发挥到了极致。

ABC
of
Art World
艺术世界ABC

REMBRANDT 伦勃朗

侯文娟 著

在伦勃朗的作品中,他把对光与影的表达发挥到了极致。

 中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

伦勃朗/侯文娟著.

北京:中国人民大学出版社,2004

(艺术世界 ABC)

ISBN 7-300-05743-8/J·161

I.伦…

II.侯…

III.伦勃朗,H.(1606~1669)—绘画—艺术评论

IV.J205.563

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 067361 号

艺术世界 ABC

伦勃朗

侯文娟 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河南第一新华印刷厂

开 本 635×965 毫米 1/20 版 次 2004 年 9 月第 1 版

印 张 8 印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷

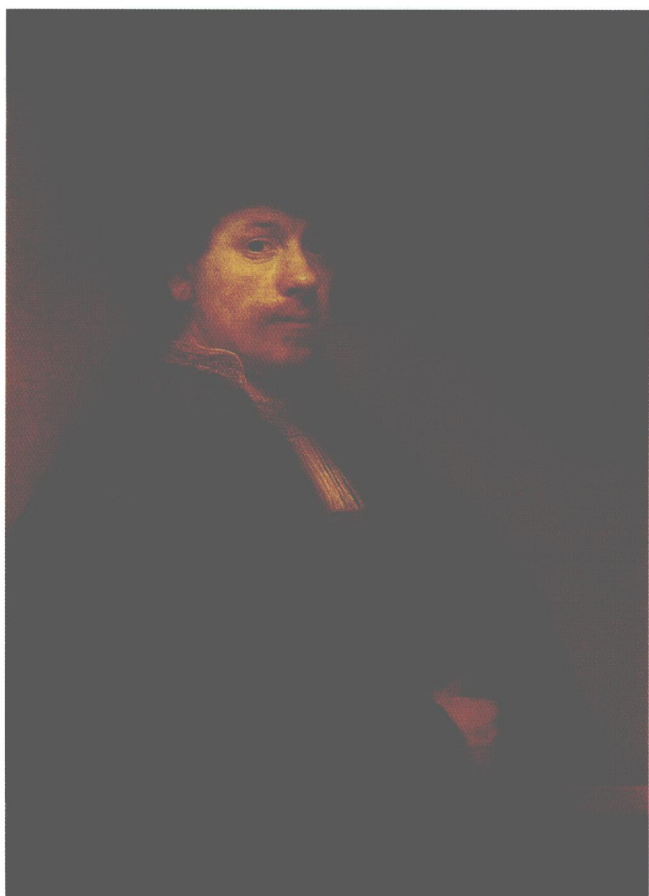
字 数 47 000 定 价 22.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

哈门斯·凡·莱恩·伦勃朗 (Rembrandt Harmensz van Rijn, 1606—1669) 是 17 世纪荷兰伟大的现实主义画家。

17 世纪初，尼德兰北部人民经过长期的斗争推翻了西班牙的封建统治，完成了世界上第一次资产阶级民主革命，建立荷兰共和国。这个时期的荷兰文化是积极进步的，有着鲜明的民主色彩。这在伦勃朗早期的绘画作品中有着很明显

自画像

的体现。从一开始，伦勃朗就抱着同情的心理真切地描绘了城市里的流浪者与贫民。然而，随着资本主义经济的发展，荷兰的市民开始追求那些富丽华美、偏重表面趣味的绘画。伦勃朗在17世纪30年代也曾经画过这样的作品，但是，随着时间的推进，他逐渐摆脱了这种倾向，开始追求真正的艺术。

在伦勃朗的作品中，他把对光和影的表达发挥到了极致。其色彩的微妙与细腻使画面呈现出虚实交替的景观，形象生动而富有诗意。在人物的描绘上，伦勃朗加深了对人物内心的深刻刻画，注重人物的内在精神。他的作品真挚自然，注重细节描绘，色彩和谐丰富，并善于表达空间的深远以及光线和空气。

女预言者哈拿
木板油画
59.8cm ×
47.7cm
1631 年
阿姆斯特丹
国立美术馆

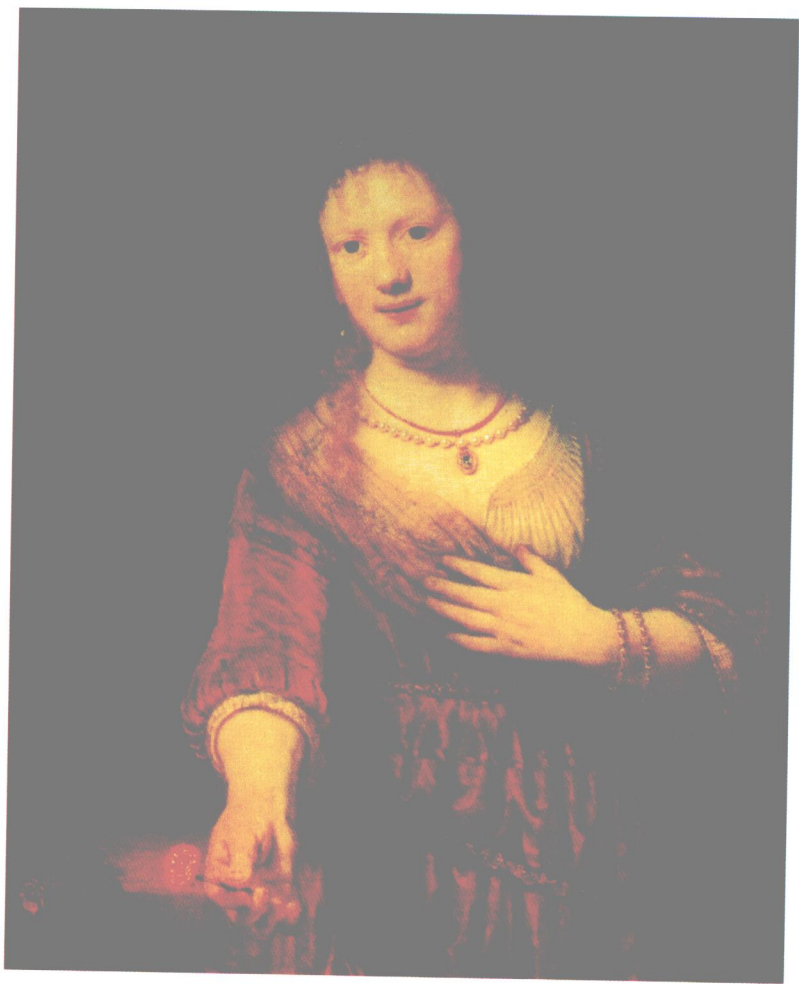
伦勃朗一生勤奋多产，他在创作上下的工夫是很少有人能够达到的。即使是在他的作品没人赏识的时候，他也从不停止工作。他在肖像画、风俗画、宗教画上取得的成绩远远超过同时代的人。伦勃朗给后人留下了 600 多幅油画、300 余幅版画、1500 多幅素描作品。这些作品中有不少变体画，同样一个题材，伦勃朗总是反复创作，以便求得最深刻的表达，他画的最多的变体画题材是《圣经》。

伦勃朗是一个富有传奇色彩的画家，他生前体验了荣华富贵和穷困潦倒，其艺术作品也经历了被人高度赞赏和无人问津这两种境遇。他活着的时候曾经说：“也许三百年后我

基督的复活
木板油画
95.3cm ×
82.6cm
1630 年

的作品会被人认可的。”然而，不到三百年，人们便认识到了伦勃朗作品的价值。伦勃朗是美术史上的一个奇迹，很少有画家及其作品像伦勃朗这样被人争议过。

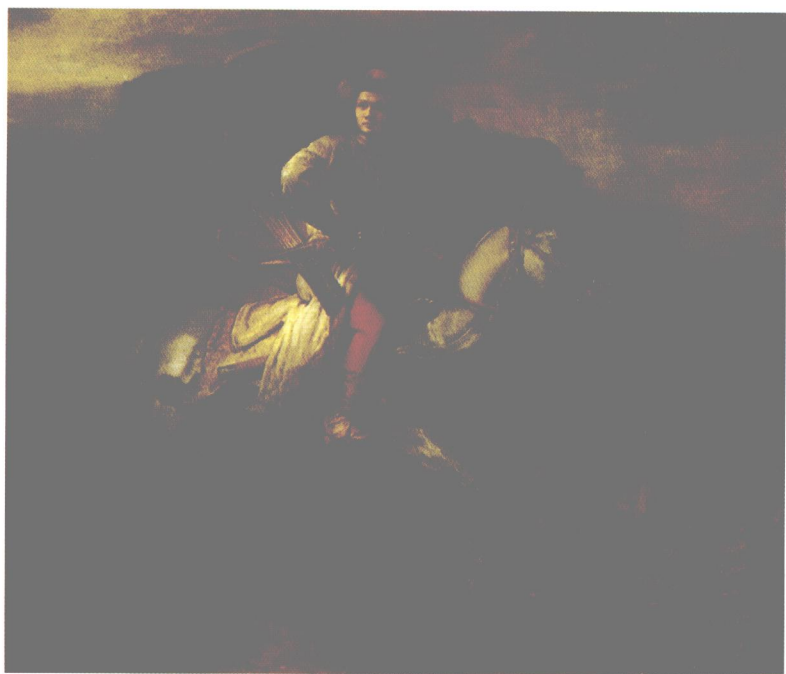
莎丝吉雅的肖像画

石桥

波兰骑士 画布油画 115cm × 135cm 1655 年 纽约弗里克收藏

目 录

序言	1
艺术生涯	1
少年弃学从艺	1
青年得志	11
坎坷中年	54
凄惨的晚年	67
名作赏析	99
伦勃朗年表	148

少年弃学从艺

1606年7月15日，伦勃朗出生在离阿姆斯特丹不远的莱顿。父亲哈门斯·凡·里吉恩是一个磨坊主，母亲尼特根·温居德布罗克是一个面包师的女儿。他的父母都是淳朴清贫之人。伦勃朗兄弟姐妹一共六人，他是最聪明的一个。父母对伦勃朗寄予了很大的期望，他在七岁的时候就被送进拉丁语学校读书。在拉丁语学校里，伦勃朗主要学习的课程是宗教科目，这对他以后绘制历史和神话题材的作品产生了一定影响。

莱顿的拉丁语
学校
素描
18cm ×
10.5cm
莱顿市立古文
图书馆

宦官的洗礼

木板油画

63.5cm ×

48cm

1626 年

国立卡达里娜

修道院美术馆

1620年，伦勃朗顺利地通过了拉丁语学校的各门考试，进入莱顿大学法律系学习。伦勃朗在进入莱顿大学后从没有听过教授们讲一节课，他对这些枯燥的法律条文丝毫不感兴趣，所以注册后没多久就退学了。退学后的伦勃朗把主要精力都放在了他的最大兴趣点绘画上，并由此开始了他的绘画求学生涯。

从1621年开始，伦勃朗跟随当地画家雅各·凡·斯瓦宁堡学习。雅各·凡·斯瓦宁堡曾经留学意大利，他特别擅长对建筑场景与阴曹地府的描绘。伦勃朗在这里待了三年，学会了素描、版画等绘画的基本技巧。

此后，伦勃朗的父亲又送他到阿姆斯特丹，跟随当时著名的历史画家彼得·拉斯特曼学习。彼得·拉斯特曼也曾经到意大利留学，他对卡拉瓦乔及亚当·艾谢梅尔的作品很感

兴趣。在绘画风格上，卡拉瓦乔主张自然主义，在光线运用上主张用光线的明暗对比来营造戏剧般的效果与张力；艾谢梅尔则喜欢在小幅作品上精细刻画日夜光线的效果，两个人对光线都有很深的研究。拉斯特曼深受两位大师的新技术革新的影响，他把这些东西学习掌握之后又传授给了伦勃朗。

六个月后，伦勃朗离开拉斯特曼回到莱顿。虽然伦勃朗只在拉斯特曼的工作室待了半年，但他很快就掌握了这种绘画光线的明暗技法。在拉斯特曼的工作室学习期间，伦勃朗受老师的影响开始对历史题材以及光线的运用产生了浓厚的兴趣。

1625年，伦勃朗回到莱顿。莱顿离老莱茵河不远，1620年这座城市就有五万人口，是一个仅次于阿姆斯特丹的大城市。它有一所荷兰最古老的大学，在文化上遥遥领先于其他

天使和预言者
巴拉姆
木板油画
63.2cm ×
46.5cm
1626年
巴黎柯尼克杰
美术馆

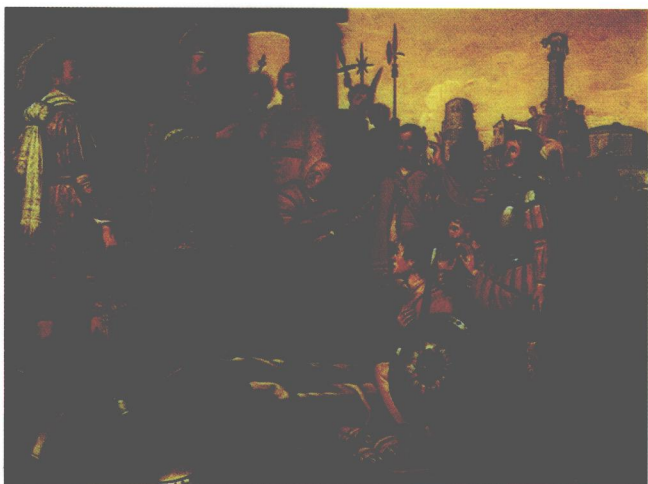
各省。蓬勃发展的文化与经济吸引了很多人到此谋生与学习。伦勃朗到莱顿后开始独立门户，成为一名独立画家，并且开始开设自己的画室招收学生。

在刚到莱顿的这一段时期里，伦勃朗与同出于一个老师的詹·列文交往甚密。他们共同使用一间画室，互相影响和共同交流的结果就是两人的作品风格极为相似，而且两个人使用的绘画材料也相差不大，这使后人在辨别伦勃朗初期的作品时很困难。

由于伦勃朗刚刚出道，向他进行绘画订件的人并不多。时间上的自由和艺术上的需要，使伦勃朗在莱顿时期继续发展了他对古物、艺术品以及对其他东西的嗜好。他的这种嗜好大概是在跟随历史画家彼得·拉斯特曼学习的时候就养成了。他经常去各种地方收集这些东西，不管是破旧肮脏的衣服还是精巧的木刻玩物饰品，每件物品，只要他感到喜欢和需要，就都成为他的收藏对象。

这些收集来的东西曾经一度引发伦勃朗对历史的想像，他常常让模特儿穿上这些古代的衣服，并且把许多古代的东西置于绘画之中，让绘画作品更有历史感，仿佛就是历史的复原。

在绘画技法上，伦勃朗在莱顿的最初几年里，仍然沿用他的老师彼得·拉斯特曼教给他的一些方法，采用明亮的色彩和类似于人工般的舞台场景绘制小幅的作品。在光线的运

历史上的一幕

木板油画

90.1cm ×

121.3cm

1626 年

莱顿市立美术馆

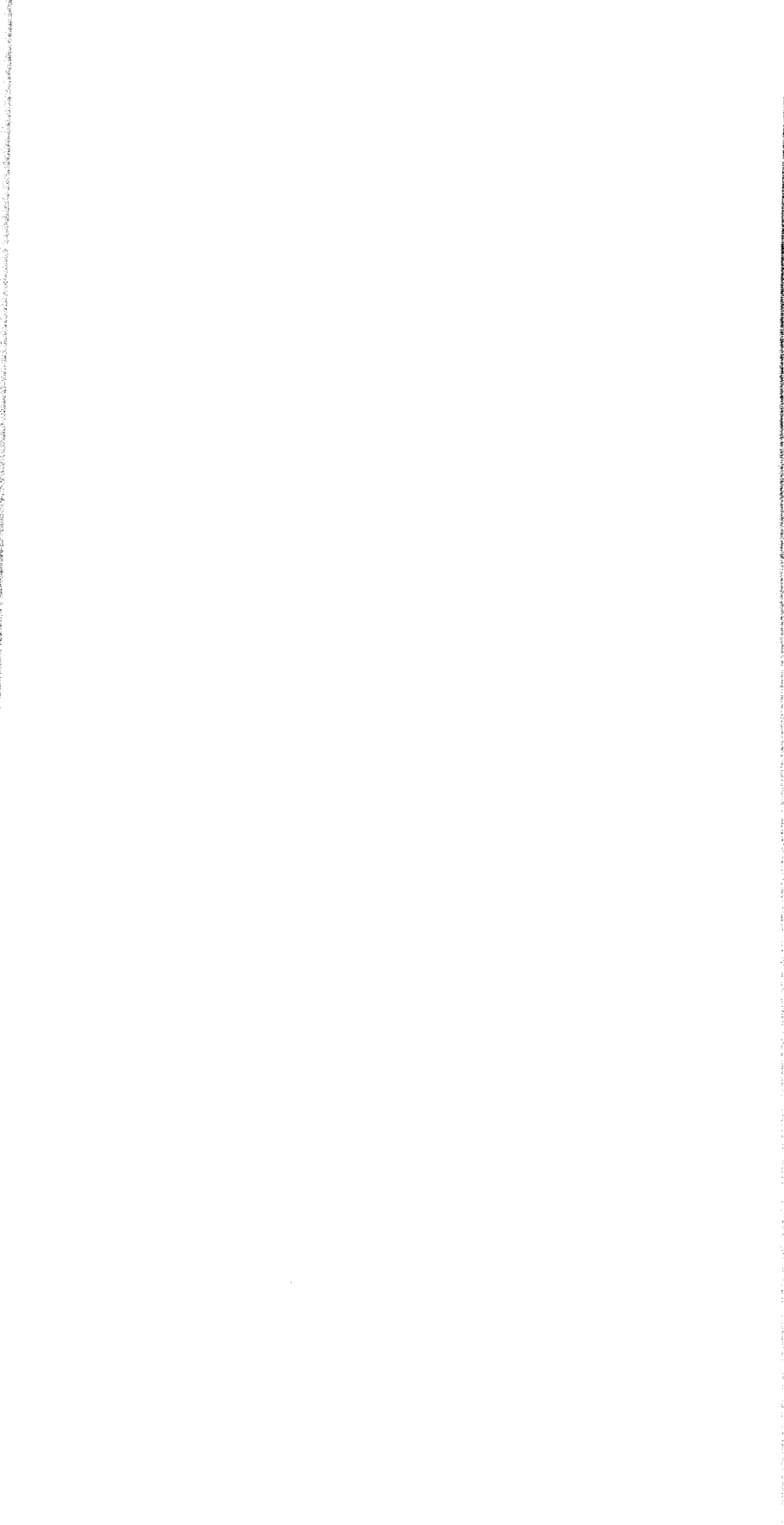

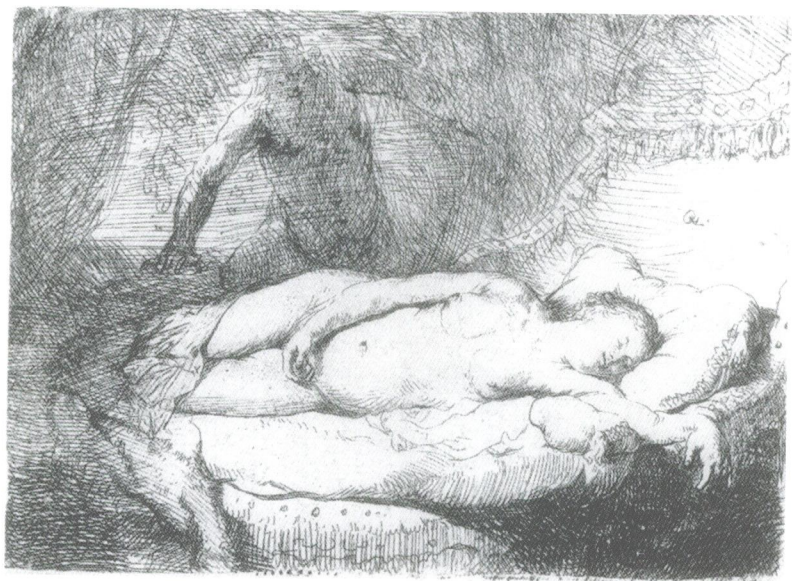
用上，伦勃朗发展了光线的对比和明暗色调的表达。文艺复兴时期的意大利画家曾经用明暗技法使人物具有三维空间的效果。伦勃朗在此基础上加重了光影的对比，并且增添了中间色调，使色彩的过渡自然而丰富。特别是在人物四周的那些中间色调，好像形成了一种无限的空间，使得空间似乎变成了一种实际的存在。

厄玛的朝圣者
油彩纸，
拓至木板
39cm × 42cm
1628—1629年
巴黎杰克玛安
德烈博物馆

脱帽的伦勃朗
铜版画
17.8cm × 15.4cm
阿姆斯特丹国立美术馆

他在绘画技巧等各方面的才能,使他很快就在荷兰的绘画界有了新发展。

伦勃朗在版画领域所作出的成就是超前的,即使在他的其他作品一幅也卖不出去的困难时期,他的版画也有一定的市场销量。他从20岁左右就开始进入了版画领域,在初期,他似乎是用一种探索性的心态来进行绘画创作的。他以一种非常自由而洒脱的笔法来刻线,所刻出的线就如同用画笔画出来的一样柔和流畅。他在这些版画中试验着线条的表达性,我们今天从他流传下来的作品中仍然能够看到一些实验性的线条。

在探索绘画技法的同时,伦勃朗开始把他的一些人性思想也贯穿到他的绘画中。他在绘制圣家族时是按照人间的家庭来描绘的,这些家庭是活生生存在的,充满了人情味儿,让人看了感到十分温馨。

20年代后期,伦勃朗根据莱顿的流浪乞讨者创作了“乞丐与流浪人”。伦勃朗把这些人的苦难之情毫无保留地画了出来,让观者不自觉地融入画中,体味他们生活的困苦与艰难,引发观者的愤慨不平之心。在伦勃朗后来的一些版画习作中,他自己的面孔也出现在里边。他已经把自己和这些流浪者融入到一起了。

宙斯与安提俄帕
铜版画
18.4cm ×
11.4cm
1631年
伦勃朗美术馆

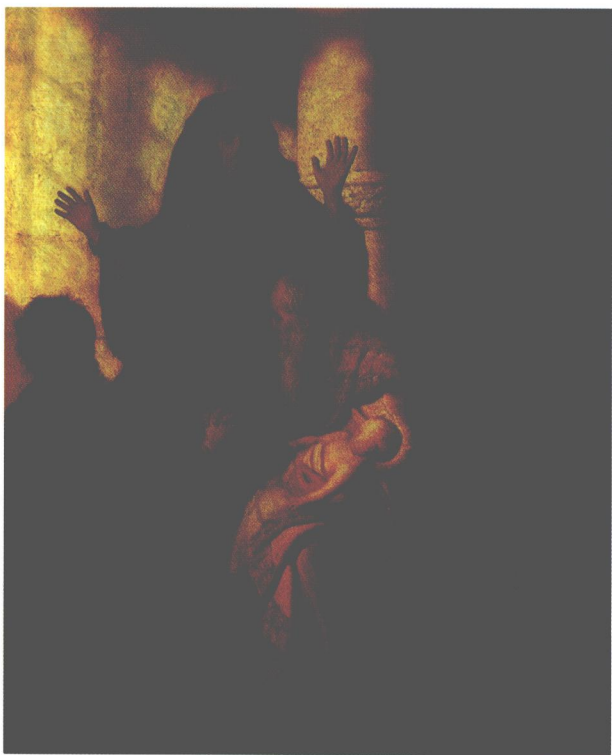
戴皮帽的老人

铜版画

15.2cm ×

13.2cm

1632 年

神庙里的献礼

木板油画

55.9cm ×

43.2cm

1628—1629 年

汉堡美术馆