

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA 授权出版

艺术
大师

信仰真实

维米尔作品赏析

[意] 莫莉琪亚·塔萨提斯 著
杨翥如 译

51 北京时代华文书局

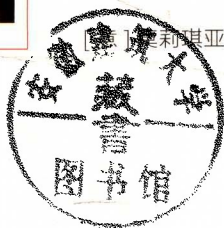
影响世界艺术史的艺术大师

信仰真实

维米尔作品赏析

[德] 霍利娅·塔萨提斯 著 / 杨翕如 译

图书在版编目 (CIP) 数据

信仰真实: 维米尔作品赏析 / (意) 莫莉琪亚·塔
萨提斯著; 杨翕如译. -- 北京: 北京时代华文书局,
2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文: Vermeer

ISBN 978-7-5699-2216-5

I. ①信… II. ①莫… ②杨… III. ①维米尔—油画
—绘画评论 IV. ①J213.055.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001959 号

影响世界艺术史的艺术大师

信仰真实: 维米尔作品赏析

XINYANG ZHENSHI: WEIMIER ZUOPIN SHANGXI

编 者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著 者 | [意] 莫莉琪亚·塔萨提斯
译 者 | 杨翕如

出 版 人 | 王训海
总 策 划 | 梁明德
责任编辑 | 周连杰
特约编辑 | 廖 丹
装帧设计 | 格林文化
责任印制 | 刘 银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>
北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印 刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892
(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16 印 张 | 10
字 数 | 100 千字

版 次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书 号 | ISBN 978-7-5699-2216-5

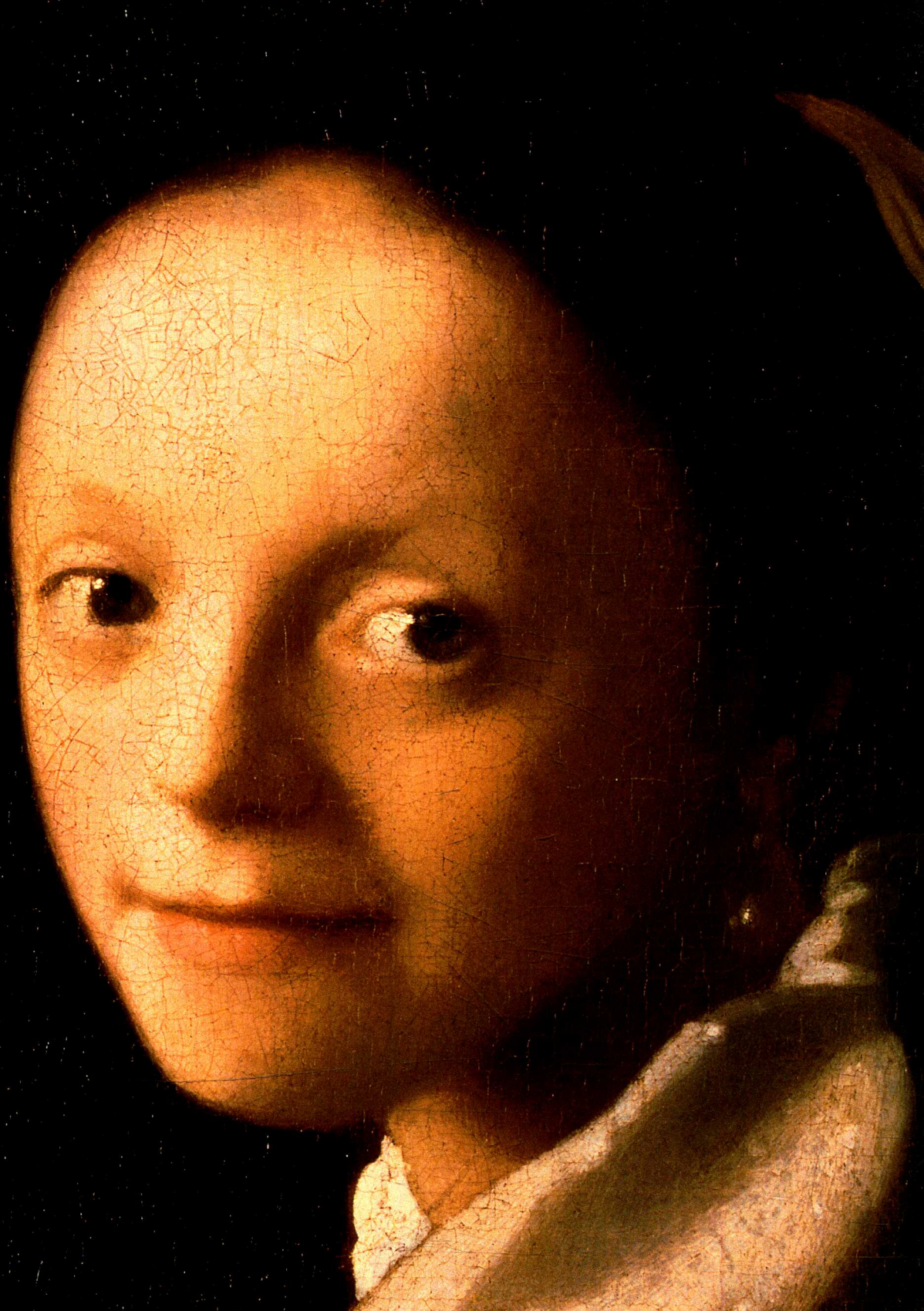
定 价 | 68.00 元

版权所有, 侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近维米尔
149	评论文选集
153	作品收藏
154	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Vermeer

影响世界艺术史的艺术大师

信仰真实

维米尔作品赏析

[意] 莫莉琪亚·塔萨提斯 著 / 杨翕如 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2014 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Vermeer
Text by Maurizia Tazartes
Cover picture©Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system, without written
permission from the copyright holder. For information
address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantyca. it-www.atlantyca.com

本书由意大利蒙达多利出版公司授权出版
中文译本由台湾阁林图书股份有限公司授权使用

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近维米尔
149	评论文选集
153	作品收藏
154	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

艺术品栩栩如生地反映出17世纪的荷兰社会和文化生活。成千上万的小情节，诉说出中产阶级的辛勤妇女在家中一边清扫整理，一边等待男人回家的故事。在宁静遥望的景色中，到处可见欢乐玩耍的孩童。还有微胖的骑士在小酒馆中欲拜倒在投怀送抱的石榴裙下，认真的工匠和专业人士醉心于公会和民兵会议，曼妙的女郎戴着头巾，年轻的女仆有着闪亮的双眼。而繁忙拥挤的市场陈列着琳琅满目的商品，港口也堆满了东方进口的香料。

此外，干净整洁且明亮的室内陈设，让所有的特点更加容易辨认——像是在微弱光线照射的地板上，有着被遗忘的玩具、杯盘狼藉未整理的桌子、银盘中已变形的柠檬皮、精美的中国瓷器，以及偷偷阅读的情书。在17世纪的作品中总有新的发现：例如锡和铜上反射出的闪亮光线、明亮的窗框、修剪过的花园和庭院，以及折叠整齐的床单。

在维米尔的作品中，可以看到许多生活事物的描绘。这些细节生动地刻画出现实生活中的男男女女，以及他们的热情和潜在的渴望。不用太多的描述，维米尔的作品即可简洁地表现出两个女人五味杂陈的表情、一抹微笑、前额上的皱纹以及相识时的微笑。扬起的眉毛和写实的姿态，足以建立起观赏者和画中人物情感的秘密对话与启发。毋庸置疑，维米尔是17世纪荷兰社会最佳的诠释者，他将人们带到了永恒的境界，并使他们成为众所周知的人物。同样的特质也展现在他数量虽少但技艺精湛的风景画中，例如收藏于海牙莫瑞修斯博物馆的《德尔夫特风景》。

马塞尔·普鲁斯特留下名垂青史的评论：看似隐蔽却又耀眼，甚至描绘得比一般的还要精致，这“一小块黄墙”（即《德尔夫特风景》右方的一堵黄墙）在巴黎的历史展览上，照亮了这幅荷兰画作。如同维米尔笔下的人物，甚至是房舍，都充满了柔和的光线，似乎有着灵魂。当雨水滴落在屋顶时，那样的忧郁和

孤独；当晴空万里时，充满了希望；当阳光普照时，运河是璀璨的蓝色。

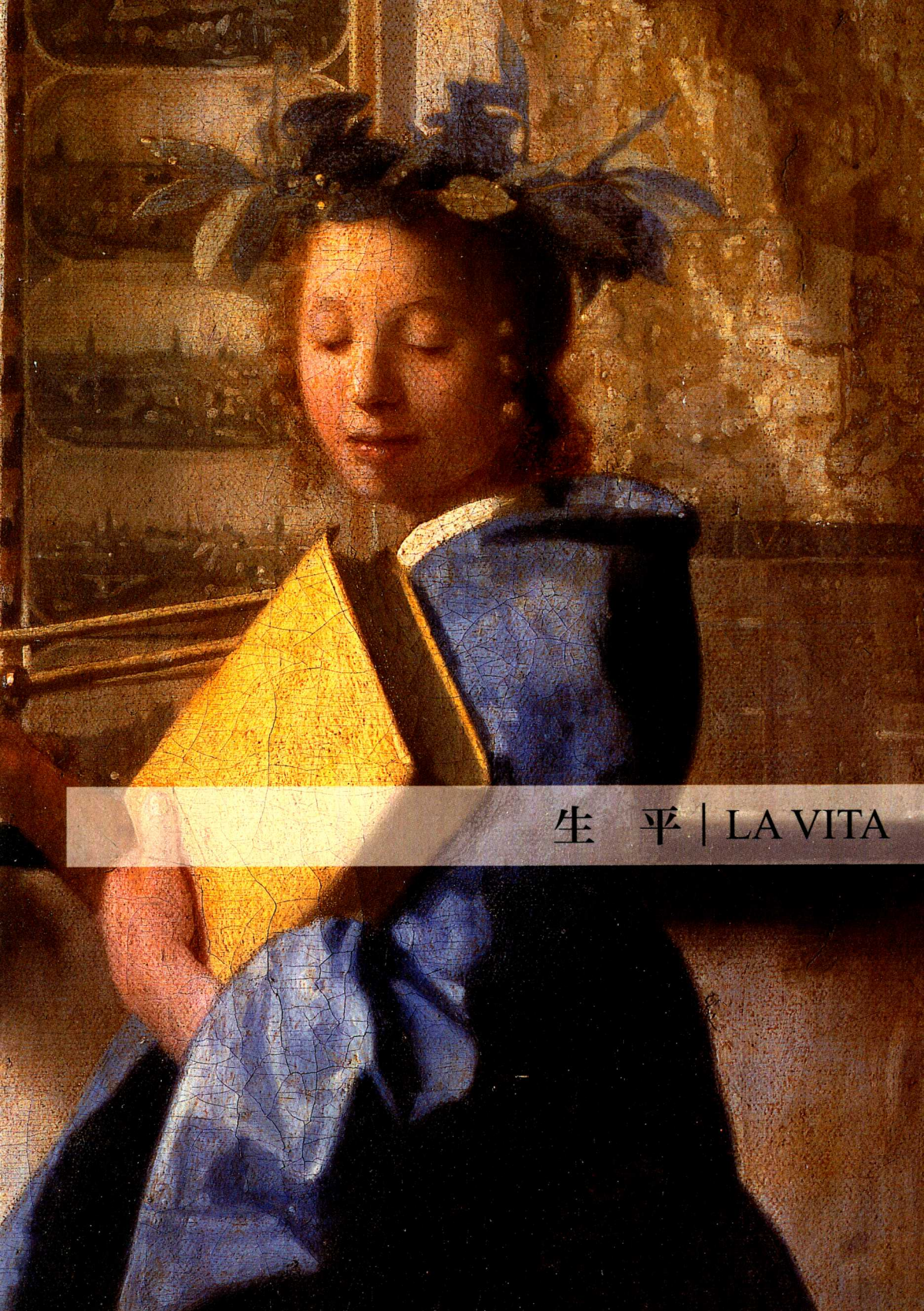
而维米尔的人生却少了史诗般的时刻，他匆匆地结束了43年的短暂人生。在德尔夫特画家公会所担任的公职，和到邻近地区的短暂商务旅行，好似被永无止境般相继出生的小孩儿所打断。而他死后所遗留下的庞大债务，迫使他的遗孀必须变卖他的画作，以偿还积欠面包店的债。没有正式的委任，仅靠偶尔和间接的方式与外界接触，画作中也仅有少数签注日期，年表往往是不确定的。

尽管过着简单隐居般的生活，维米尔仍有几位重要的朋友，交往最久且最重要的是德尔夫特的安东尼·凡·列文虎克，他是位伟大的科学家和显微镜的发明家，他们之间的关系可以说是维米尔艺术作品中视觉精确性的关键。对于有耐心、能够专注欣赏的人而言，维米尔安静的艺术，提供了这已经消失但极具魅力的世界生动的一瞥。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生 平 | LA VITA

像谜一般的维米尔

法国评论家暨作家伊蒂安约瑟夫·提奥菲·托雷（Étienne-Joseph Théophile Thoré），曾以笔名托雷伯格于1866年在《美术学报》发表过一篇文章，文中他形容维米尔是德尔夫特的斯芬克斯（希腊神话中，带翼的狮身女怪）。毋庸置疑，维米尔可说是艺术史上最具有神秘色彩的人物之一。现今仅有30幅左右的画作确认是他的作品，而另外的四幅仍颇具争议。除此之外，仅有少许的私人文件留存下来。在他的画中，日期的签注并不多见，且令人置疑。后世多半根据隐藏其间的风格和技法推断它们的创作年代。

从隐喻的画中， 揭开不为人知的生活

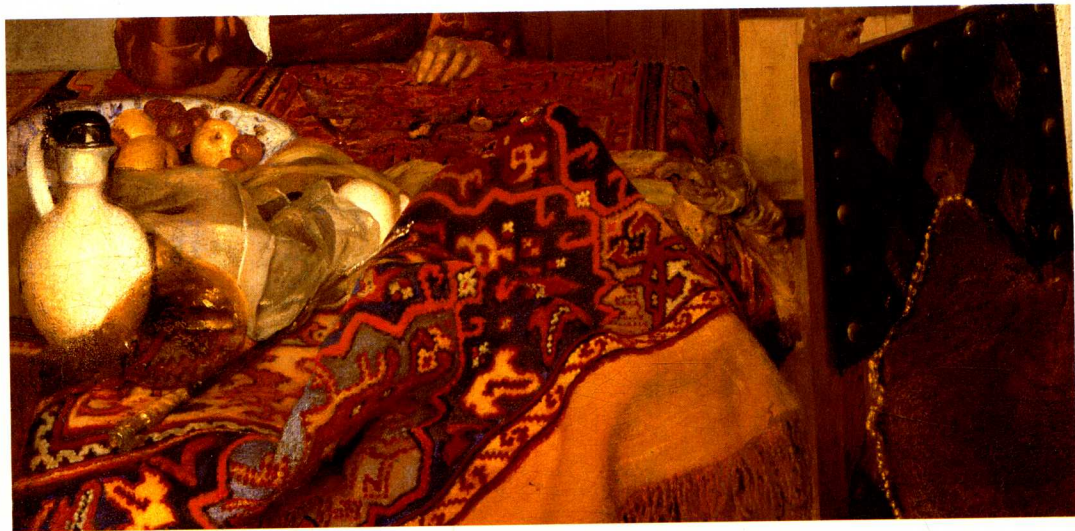
约翰·麦克·蒙提亚斯（John Michael Montias）在19世纪70至80年代间，提出许多新的档案文件，揭露了维米尔的家庭生活和城市背景，这些资料后来也成为他的著作——《维米尔和他的出生背景》开创性的基础。我们已知维米尔的外祖父有伪造文书的前科，曾犯过诈骗罪。而他的岳母在其一连串的争吵导致了频繁

的家庭纷争后，终于在1641年和丈夫分居。我们借此认识德尔夫特生活中的各种细节、艺术家之间的交流与会面，以及这位年轻艺术家在这个小镇艺术前途的发展，这些宝贵的片段信息更刺激了我们的进一步研究和猜想。然而，维米尔的生平仍然像谜一般地不为人知。为了更清楚地了解他，我们需要看的是画作中所隐藏的蛛丝马迹，他详细地描绘出中产阶级平淡生活的内在本质和人物个性。我们试着解读维米尔画作中那些华丽织品和帷幔产生的皱褶。在静默的氛围中，一只装着酒的玻璃杯亦隐藏着许多寓意，这也是自中世纪以来，北方艺术总是使用物品来表达隐喻的特色。

通过理解这些少数但具有显著意义的线索，揭开真实世界中维米尔不为人知的生活与困难。托雷伯格和其他的后继学者，重新发现了这位长久以来被遗忘并且总是笼罩在神秘面纱下的艺术家，甚至认为维米尔的作品是古今以来最令人着迷的画作之一。维米尔将他43年短暂的一生，专注于这些缓慢的小品杰作之中，无论是白天还是黑夜，他都仔细描绘每一丝细微的光线。他作画时严谨周密，所以仅能选择性地接受，并完成德尔夫特

《吉他演奏者》局部，
约1672年，伦敦，肯伍德宅邸

《沉睡的女仆》局部，约1656年，纽约，大都会博物馆

画家公会所交付的不同职责的工作。维米尔要抚养11个小孩儿（15个小孩儿中有4个在婴儿时期夭折），还要经营一间画廊，虽然他有个富有且顽固的岳母，但他仍然积欠了大笔的债务。所以当他死后，他的遗孀凯瑟琳娜·柏尔内兹不得不宣告破产，并且卖掉丈夫所遗留下来的画作以清偿欠面包师的债。他没有正式的赞助者，只有零星和间接地与收藏者和爱慕者的交易。

维米尔过着简单隐退的生活，并且有一些重要的朋友，像是来自德尔夫特的伟大科学家——安东尼·凡·列文虎克，他对显微镜和光学的研究，也许造就了一位伟大艺术家近乎魔法般的绘画技能，并且促使维米尔能够精准地捕捉隐藏在日常生活中的事物。

德尔夫特：1632年—1656年

维米尔的父亲雷尼尔·杰森·沃斯出生于德尔夫特的单纯工匠家庭，他在阿姆斯特丹结识他的妻子戴娜·伯顿，1611年他被送去当学习织纺卡法的学徒，卡法是一种特殊的丝绸布料和室内装饰素材。他们于1615年4月19日在阿姆斯特丹结婚，因为雷尼尔有亲戚和朋友住在德尔夫特，所以决定迁居至德尔夫特。搬到德尔夫特不久后，他们的第一个女儿吉尔楚于1620年出生。

德尔夫特是座小城市，充满了坚固的中世纪墙壁，它最知名的产品是陶瓷、纺织品和啤酒。如同维米尔的画作《德尔夫特风景》中一样，房子紧接着运河而建。仅离海牙几公里，德尔夫特是荷兰最蓬勃发展的城市之

一，也就是俗称的七省联合共和国，它于西班牙统治时期的八十年战争（1568—1648）期间独立。奥兰治亲王威廉王子带领荷兰省、泽兰省和乌特勒支省等起义，以德尔夫特为驻所，但他却于1584年被天主教狂热分子所杀。之后，威廉王子被安葬在德尔夫特的新教堂，而他的陵墓是由汉德威克·基索（Hendrick de Keyser）设计，并在1623年制作完成。这座城市包括著名的高塔、修长的哥德式尖顶教堂、风车，还有德克·凡·布雷苏维克（Dirk van Bleyswijck）在他的作品《描写德尔夫特小镇》中，描述的全荷兰最细腻优雅和宽敞的房子。此外，由于南方省份市场仍在西班牙的统治之下，导致产量下滑的啤酒也是极为出名。这座城市也出产陶艺品、布料，并销售绘画给保守的中产阶级。

营运良好的圣路加公会成员包含了画家、玻璃制造师、雕刻家、雕塑家、陶艺品师、针织师、书商和发行人。在17世纪30年代，这座城市有两万人口居住，包括维米尔的父母雷尼尔和戴娜。对当时的他们而言生活并不容易，他们积欠岳父许多债务，再加上维米尔的父亲与士兵产生争执，并险些导致对方死亡，而身陷法律案件的缠讼。由于到城市里观光的人口增加，雷尼尔在1630年从一位有执照的纺织者，转行成为一位收入可观

的税务人员。他承租了一间名为“飞狐”的酒馆，从酒馆可以鸟瞰沿着市中心市场广场的佛德斯考其特运河。

酒馆的生意兴隆，雷尼尔以艺术商的身份在1631年10月13日加入德尔夫特的圣路加公会，开始在他的酒馆里统筹拍卖和销售艺术品。到了1641年，他已累积足够的财富买下另一间位于市中心广场的酒馆。他以家族起源地梅赫伦作为酒馆命名，并且在这个地方继续买卖画作。当他1652年去世时，他将生意留给约翰内斯·维米尔，即我们所知的约翰，他是雷尼尔的第二个小孩儿，也是长男，他于1632年10月31日在新教堂受洗。维米尔这个姓氏在当时极为普遍，雷尼尔从1640年开始，便以“维米尔”作为签名。

学徒生涯与艺术创作的启发

对于维米尔的生平，从他1632年出生到1653年4月5日之前并没有公开的数据，直到这一天他现身公证处结婚登记。他的新娘——凯瑟琳娜·柏尔内兹大他两岁（芳龄22岁），来自豪达的富有家庭。婚礼的见证人有58岁的伦纳德·布雷诺，他应该与参加约翰受洗的彼得·布雷诺有亲戚关系。在传统婚礼仪式之后，还于4月20日在附近的城镇史普勒登，举行了神秘的天主教结婚仪式。维米尔很显然从原本的加尔文主义转变其信仰。