

Gallery

Rembrandt

西洋美术家画廊 18

波提切利

Gallery
Botticelli

活跃在文艺复兴时期的中心佛罗伦萨这一舞台上的波提切利，在佛罗伦萨的统治者美第奇家族的庇护下，创造出了具有优美而洗练线条的抒情性作品群。本书将展示意大利文艺复兴时期伟大的艺术家波提切利充满光辉的寓意画、美丽的圣母像等宗教画。

◀ 《维纳斯的诞生》

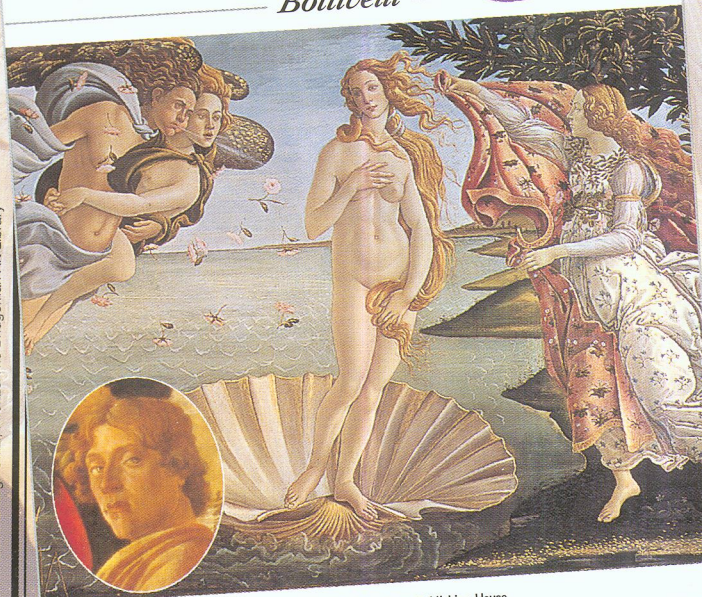
172.5 × 278.5cm 1485年左右

出生在大海泡沫沫中的维纳斯站在飘摇在波浪里的贝壳上，被西风之神吹向岸边。在岸边，时间女神荷莱依等待着要把披风披在维纳斯的身上，被西风之神拥抱着的花神克罗里斯（福罗拉）从口中撒开了玫瑰花。

Adoration of the Magi (detail)

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

Art Gallery

西洋美术家画廊

目次

17 伦勃朗

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

充足和失意

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

黄金时代的巨匠

名作特写

MASTERPIECE

夜巡

作品选解

GREAT WORKS

尼古拉·丢勒教授的解剖学课 20

达娜厄 22

波兰骑士 24

自画像 26

浪子回家 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

阿姆斯特丹国家美术馆

Rijksmuseum, Amsterdam/The Bridgeman Art Library

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sarqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Brueghel 勃鲁盖尔
31 El Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 De Chirico 席里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Caracci 卡拉乔
46 Claude Lorraine 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Van der Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Fra Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-582号

西洋美术家画廊 17 伦勃朗 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 王兴吉 张亚力

日文翻译/周异夫

校勘/王兴吉

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

责任校对/于丽梅 朱敏

监印/赵岫山 邱朝阳

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2001年3月第1版第1次印刷

开本/635×940 1/8 印张/4

印数/1-10000册

书号/ISBN 7-5386-1157-6/J·864 定价/15.00元

伦勃朗·哈门士·凡·莱茵是荷兰美术黄金时期的最伟大人物，他不仅是油画家，作为素描和铜版画的名家也十分杰出。伦勃朗的初期经历是一段辉煌成功的故事。他

从一名天才少年，登上了在阿姆斯特丹最受欢迎的画家的位置。但是，

三个孩子的相继夭折，以及爱妻的去世等这些生活上的不幸，在他成功的道路上投下了阴影。

在他迎来五十岁的时候，他的绘画工作陷入了僵局，并陷入了濒于破产的境地，本人也险些入狱。在情人和儿子的帮助下，伦勃朗重新站了起来。但是，他们都年轻去世，这给老

年的伦勃朗带来了更大的悲伤。他的绘

画却因此更增添了

光辉和深深的情感。他创作的可以

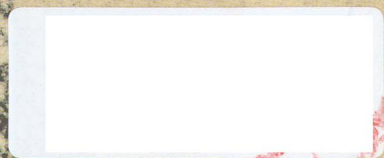
称为西洋美术

史上的金字塔的

几幅宗教画和肖像

画，也正是这一晚

年时期的作品。

Rembrandt

充足和失意

FULFILMENT AND HEARTBREAK

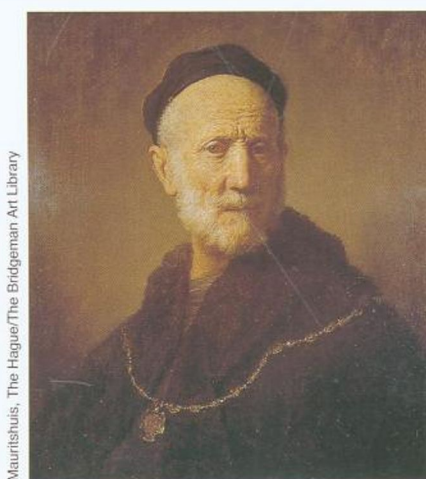
伦勃朗在世的时候，作为画家他取得了极大成功。但不幸的命运却降临在他的生活中，正因为他这样的人物，才没有被这许多的不幸所击垮。

伦勃朗·哈门士·凡·莱茵于1606年7月15日出生在荷兰的一个主要城市莱顿。他的父亲是一位名叫哈门的磨坊主，伦勃朗名字中的“哈门士”就是“哈门的儿子”的意思。“凡·莱茵”是“莱茵河”的意思，表示一家所拥有的风车磨坊在莱茵河支流的河畔。他的母亲柯奈丽雅是面包师的女儿，1589年，她和哈门两个人都是在二十一岁的时候结婚。他们一共有十个孩子，伦勃朗排行第九。关于这对夫妇我们知之甚少，但在1630年伦勃朗父亲去世时的遗言里，以及1640年母亲去世时的遗产目录中可以了解到，他们积蓄了一定的财产。

伦勃朗的兄弟中，有三个人还是在婴儿的时候就夭折了。长大成人的兄弟中，三个人继承了家业当了磨坊主和面包

师，只有伦勃朗进入莱顿的拉丁语学校学习，从这一点我们可以看出，在兄弟之中，他是最聪明的。1620年5月，伦勃朗进入莱顿大学。这是一所荷兰最古老的大学，在国外也名声显赫。伦勃朗只有十三岁，虽然办理了入学手续，实际上似乎并没有在那里学习。有人认为，这也许是为了躲避纳税和免除兵役，伦勃朗才当了学生的。伦勃朗也许就是在这前后开始学习绘画的。

Mauritshuis, The Hague/The Bridgeman Art Library

Wilton House, Wiltshire/The Bridgeman Art Library

Daniel Meisner, 'Political Treasury'/AKG London

▼ 家里人常常为伦勃朗充当模特儿。这是他的父亲哈门。

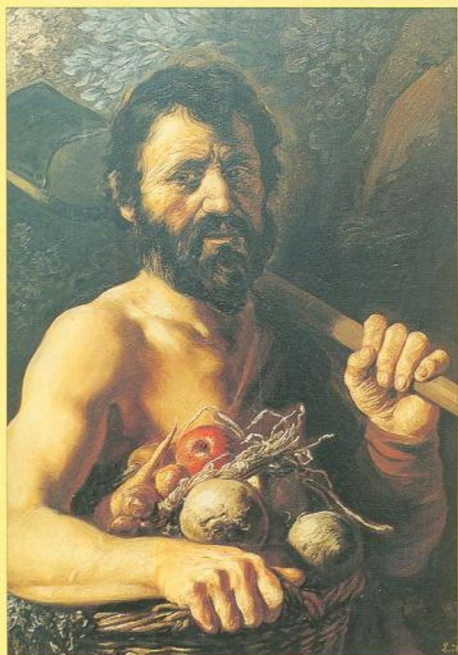
▲ 母亲的老年时代。她比自己的丈夫多活了十年。

◀ 17世纪的莱顿充满了活力，十分繁荣。远景中林立的一座座教堂和风车表明了它的富有。

ILLUSTRIOUS CONTEMPORARIES

同时代的竞争者

▲ 与伦勃朗同样，约翰·里文斯在年轻的时候便表现出优秀的才能。这幅作品是表现四大元素和人生各个阶段的系列作品中的一幅，是里文斯十六至十七岁的时候创作的。《土、中年一拿锄头和水果篮的园艺师》（1624年左右）。

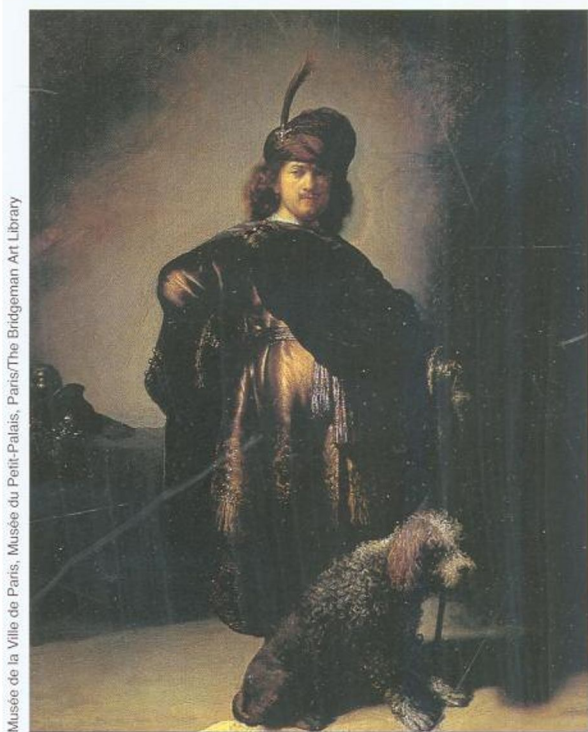
伦勃朗初期在莱顿进行绘画创作，当时，即1625年至1631年，作为这座城市的优秀年轻画家，伦勃朗同他的朋友约翰·里文斯（1607-1674年）形成了竞争伙伴关系。还是在两个人都刚刚是二十岁出头的1629年，当时荷兰最著名的一位人物康斯坦丁·霍伊根斯（1596-1687年）就预见到他们将来会成为大人物并来到他们那里。霍伊根斯是这个时代最多才艺的人物之一，他是诗人，同时也是学者、语言学家（他可以流畅地使用六国语言）、音乐家、科学家、外交官。他曾经写道：“在对主题核心的洞察和表现的鲜明方面伦勃朗优于里文斯；而在创意的宏伟和人物肖像的大胆方面里文斯更加优秀。”两名年轻的画家成长起来以后，几乎是在同一时期离开了莱顿。伦勃朗于1632年定居在阿姆斯特丹。同年，里文斯远渡英国，并在比利时的安特卫普大显身手之后，定居于阿姆斯特丹。后来的里文斯在经济上比伦勃朗取得了更大的成功，但在艺术方面并没有像当初人们所期待的那样取得大的成就，他的作品属于为一般大众所接受的一类。

▲ 托马斯·德·凯瑟尔1627年描绘的康斯坦丁·霍伊根斯和他的书记官。

前途有望的年轻画家

后来成为莱顿市长的约翰内斯·奥雷尔斯写了一本关于莱顿的书，在这里他为我们提供了了解伦勃朗青年时代的主要资料线索。在1641年出版的这本书的第二版中，作为该市最值得瞩目的年轻人，有一些关于伦勃朗的简要介绍。据奥雷尔斯的记载，伦勃朗放弃了在大学的学习，当了这座城市的画家雅克普·凡·斯瓦年布尔夫的弟子。学习了三年后，又到当时阿姆斯特丹的一流画家皮特·拉斯特曼（1583-1633年）那里学习了“大约六个月”，之后在莱顿独立。奥雷尔斯的记述是为人们广泛信赖的，其中关于伦勃朗的记载也是正确的。遗憾的是，他完全没有写明日期，伦勃朗在拉斯特曼那里的六个月，大概是1624年前后的事情。

◀ 伦勃朗常常画自画像，其数量达三十幅以上。其中有为了探索人物的各种脸部表情而创作的，也有为了满足伦勃朗自己的服饰爱好而创作的。例如这幅《穿东方服装的自画像》（1631年）。

1625年或者1626年，伦勃朗回到莱顿，并作为前途有望的画家迅速成名。恰巧在当时的莱顿，还有一位被认为不亚于伦勃朗的才能的年轻画家，他就是同样师从于皮特·拉斯特曼的约翰·里文斯。里文斯在十五岁左右的时候就已经独立并颇有作为。里文斯和伦勃朗成了朋友，数年时间里，他们在工作上保持着亲密的关系。他们共同使用模特儿，似乎工作室也是共同使用，从善意的竞争意识出发，他们还以同一主题进行绘画创作。有的时候两个人的作品极其相似，甚至难以区分哪一幅作品是谁创作的。

在商城阿姆斯特丹作为肖像画家而成名

1631年末或1632年初，伦勃朗从莱顿搬到了荷兰首都阿姆斯特丹。莱顿当时是荷兰的第二大城市，但与阿姆斯特丹相比则有些沉静。阿姆斯特丹当时正处在高速发展的时期，正在成为世界商业的一个中心地。其人口在1610年约有五万，而在1640年激增到十五万。伦勃朗知道，居住着很多富裕居民的阿姆斯特丹对于一名有野心的年轻画家来说是一个很有希望的地方，他以后的生涯一直在这座城市里度过。

伦勃朗在莱顿期间的作品主要是宗教主题的小幅人物画、自画像等非正式的肖像画和描写性格的习作等。但他也接受订件开始创作正式的肖像画，伦勃朗来到阿姆斯特丹之后，马上在这一领域获得了成功。在阿姆斯特丹，还

▲ 皮特·拉斯特曼专事历史、神话、宗教等主题。《托比亚斯和天使》创作于1618年。

▼ 简·凡·德尔·黑顿的《阿姆斯特丹的运河》(1665-1675年左右)。伦勃朗在阿姆斯特丹学习绘画，其后定居在那里。

有其他优秀的肖像画家，但没有可以与伦勃朗相提并论的画家。此外，伦勃朗与阿姆斯特丹有实力的画商亨德利克的亲密交往对他也起到了帮助作用。伦勃朗在亨德利克的家里寄宿了两年时间。

1633年6月，伦勃朗同亨德利克的亲戚萨丝佳订婚，并在第二年结婚。萨丝佳的父母在她年少的时候双双去世，留给她一大笔遗产；伦勃朗也接二连三地接到订件，已经确立了其作为荷兰一流画家的地位，两个人相互都是一个不坏的选择。但是，我们看一下画家创作萨丝佳的一系列极其优美的作品就会发现，两个人的婚姻不是出于经济上的考虑，完全是出自于纯粹爱情的结合。这对夫妻在亨德利克的家里生活了一段时间之后自己租房子搬了出去，他们又搬了一次家之后，1639年伦勃朗买下了可以清楚显示出其财富和地位的富丽堂皇的大宅第。

悲剧命运的开始和作品的大成

从1635年到1640年的时间里，萨丝佳生了三个孩子，但都在几个星期内便夭折了。他们的第一个孩子叫隆巴尔托斯，第二个和第三个都是女儿，她们的名字都源于伦勃朗的母亲叫柯奈丽雅。1641年，萨丝佳生了第四个，也是最后一个孩子，名叫泰塔斯的男孩儿。与其他的孩子不同，这个孩子得以顺利成长，但萨丝佳在第二年的6月14日，年仅二十九岁便离开了

British Museum, London/The Rembrandt House

Musée du Louvre, Paris/Giraudon/The Bridgeman Art Library

◀ 在这幅细腻的铜版画《同萨丝佳的自画像》中，虽然两个人是在自己的家里，却描绘出格外认真的样子。这幅作品创作于他们结婚两年后的1636年。

▶ 以情人亨德利吉为模特儿的《拔示巴在浴室》(1654年)。圣经中的大卫和拔示巴戏剧般的故事使伦勃朗着迷，他在此之前也以此为创作主题创作了几幅作品。

人世。1642年在另外一个意义上对于伦勃朗的一生来说也是非常重要的。这一年，他完成了他最伟大的、最著名的、通称为《夜巡》(14页)的作品。完全可以说，这是至此为止荷兰画家创作的最充满雄心的绘画作品。广为人知的一种说法认为，这幅集体肖像画的订件者对这幅作品并不满意，这成了导致伦勃朗运败时衰的诱因。而实际上，人们对这幅作品的评价并不坏。但从这个时期开始伦勃朗在世俗社会的运气开始下降也是事实。伦勃朗被妻子去世带来的悲痛击垮，他还有需要照顾的婴儿。对于伦勃朗来说，他难以集中精力进行

Artist's Life

- 1606** 出生于荷兰的莱顿。在磨坊主哈门和面包师的女儿柯奈丽雅的十个孩子中排行第九。
- 1620** 入莱顿大学，但没有在此学习。取而代之的是，开始在这座城市的画家雅克普·凡·斯瓦年布尔夫门下学习绘画。
- 1624** 前往阿姆斯特丹，在皮特·拉斯特曼门下学习六个月。
- 1625** 回到莱顿。与画家约翰·里文斯成为朋友。
- 1631** 移居阿姆斯特丹。住在画商亨德利克的家里。
- 1634** 同亨德利克的亲戚萨丝佳结婚。作为荷兰的一流画家已经成名。
- 1639** 购买昂贵的大宅第，确立其财富和地位。
- 1641** 伦勃朗和萨丝佳的孩子泰塔斯出生。
- 1642** 萨丝佳去世。伦勃朗最伟大、最著名的作品《夜巡》完成。
- 1649** 亨德利吉·斯托菲尔斯取代基尔蒂成为伦勃朗的情人。
- 1652** 荷兰与英国的战争给美术市场带来了严重影响。伦勃朗的职业幸运开始倾斜。
- 1656** 濒临破产，为了偿还债务变卖财产。
- 1660** 搬到一幢小房子里。泰塔斯和亨德利吉创立美术商会。
- 1661** 开始创作《克劳迪·西维里斯的密谋》和《布业协会的样品检察官》。
- 1663** 亨德利吉去世。
- 1668** 泰塔斯结婚，但同年去世。
- 1669** 伦勃朗去世。埋葬于阿姆斯特丹西教堂。

DISTINGUISHED PUPIL

优秀的弟子们

伦勃朗作为教师也非常著名，他的弟子中出现了数名荷兰大画家。他的第一个弟子黑拉尔特·道（1613-1675年）在伦勃朗自己刚刚二十一岁的1628年2月就投师到他的门下。道专攻极其细致的室内画，并以此积聚起了财产。他一生住在莱顿，却驰名国外。他谢绝了英国国王查尔斯二世要他到英国工作的邀请。伦勃朗的弟子中最具才华的大概是卡雷尔·法布里求斯（1622-1654年），但他在德尔夫特的火药库爆炸事故中英年早逝，只为后世留下了几幅绘画作品。此外，还有在整个荷兰美术界中创作了最为宏伟的风景画的飞利浦·德·克宁（1619-1688年），以风俗画和肖像画闻名的尼克拉斯·玛尔斯（1634-1693年），是最后、最具献身精神的一名弟子，直到18世纪一直在模仿伦勃朗的绘画风格的阿尔特·德·黑德尔（1645-1727年）等等。

Rafael Valls Gallery, London/The Bridgeman Art Library

▲ 黑拉尔特·道的《黑人廷臣肖像》。最初，他受到伦勃朗的影响，后来开创了自己的作品风格。

1655年，基尔蒂获得自由，第二年去世。而另一方面，除了户籍问题以外，亨德利吉完全成了伦勃朗的妻子，并为他生了两个孩子。第一个孩子在1652年出生后不久便夭折了，第二个女儿（仍然起名叫柯奈丽雅），在伦勃朗的六个孩子中，只有她活到了伦勃朗去世以后。

破产的危机和豪华的生活

伦勃朗的个人生活发生了如此变化的同时，职业上的运气也开始不佳。尽管他作为肖像画家已经赚不到很多的金钱，但他依旧大规模收藏，在美术品和古董的收集上不惜花费重金。他的收藏品中有意大利文艺复兴时期的绘画、武器、甲冑、罗马皇帝的胸像、古代的服装、东方的工艺品（其中也包括中国的轿子和日本的头盔等），此外，还有多达数百幅的版画和素描。1652至1654年，荷兰同英国发生战争，这给荷兰的整个经济和美术市场都带来了沉重打击。生活陷于窘境的伦勃朗已经难以偿还以房产为担保的借款，为此，他出售了一部分收藏品，还借了一些没有偿还希望的钱。

1656年，伦勃朗已经无法从债权人的追讨中逃脱，他面临着破产和入狱的危机。但是，“财产的委付”这一法律措施得到认可，总算避免了最坏的事态发生。即如果可以使司法当局

为富裕的实业家们描绘肖像这一赚钱的工作。从此以后，伦勃朗接受订件创作的肖像画骤然减少，而描绘他在初期阶段曾经喜欢的圣经题材则再次增多。

两名情人

对于苦难时期的伦勃朗来说，宗教也许是一种安慰，但照顾泰塔斯需要更加现实性的帮助。伦勃朗雇用失去了丈夫的基尔蒂为孩子的乳母，不久她便成了伦勃朗的情人。数年后，伦勃朗雇用年轻的亨德利吉·斯托菲尔斯为女佣人，后来，她取代基尔蒂成了伦勃朗的情人。而这酿成了很大的纠纷。1649年基尔蒂离开家里后，状告伦勃朗不履行婚约，因此，伦勃朗经历了几次不愉快的法庭审理，他也为此受到了批评。后来，基尔蒂被裁定入管教机构五年。

Rijksmuseum, Amsterdam/Archivio IGDA, Milano

▲ 伦勃朗在荷兰的正统实业家中很受欢迎。《布业协会的样品检察官》是1661年的订件。

Teylers Museum, Haarlem/AGK London

◀ 这幅1645年的素描所描绘的也许是泰塔斯的乳母基尔蒂，她是伦勃朗第一个未办理结婚登记的妻子，两个人不欢而散。伦勃朗将她送到管教机构，她不得不在那里度过了五年时光。

▼ 描绘年幼儿童的这幅作品叫《泰塔斯》，但人们认为在这幅作品的创作时期，泰塔斯的年龄应该比作品中的儿童更大。

相信债务人依照信义采取了诚实的行动，允许保证其自由和一定程度的尊严。伦勃朗的财产被变卖，向债权人支付了债款，使他得以暂时留在自己的家里。直到新的所有者接管那幢住宅的1660年，伦勃朗一直住在那里，那以后，他在市内最贫穷地区的一幢简朴的房子里生活。

伦勃朗晚年的辉煌和深度

这个时期，泰塔斯出色地长大成人，1660年，他与亨德利吉共同创办了美术商会，伦勃朗是其名义上的职员。这是为了防止债权人夺走伦勃朗收入的巧妙的法律借口。因为在法律上，伦勃朗赚得的钱属于债权人，名义上只允许他使用极少的生活费。

伦勃朗并没有完全偿还借款，但即使在世俗社会上没落了，作为画家他仍然继续受到很大的尊敬。

1661至1662年，伦勃朗接受订件，创作了他一生中最大的、最著名的两幅作品，这就是装饰新建的阿姆斯特丹市政厅的系列作品中的一幅《克劳迪·西维里斯的密谋》，和为阿姆斯特丹纺织品协会创作的威风凛凛的集体肖像画《布业协会的样品检察官》（6页）。伦勃朗的名声还传到了国外，著名的意大利收藏家唐·安东尼奥·卢福订购了三幅油画，并于1669年订购了一百八十九件铜版画。

1663年，亨德利吉去世。1668年，结婚仅仅半年的泰塔斯去世。第二年三月，泰塔斯的遗孀生了一个女孩儿，祖父伦勃朗为其命名。此后，伦勃朗的本领也不见衰减，他继续进行着工作，并在暮年时期创作了两幅出色的自画像。这些都是1669年的事情。同年10月4日，伦勃朗去世，享年六十三岁。四天后，他被埋葬于阿姆斯特丹西教堂。但他坟墓的详细位置却不得而知。

◀ 《六十三岁的自画像》是伦勃朗众多的绘画中最广为人知的作品之一。美术史学家曾经认为这是1663年的作品，但对作品进行清洗后，上面露出了写着1669年的日期，这是伦勃朗去世的那一年。

▼ 这幅性感的《浴女》（1654年）描绘的也许是亨德利吉，她曾经为伦勃朗充当模特儿。

National Gallery, London/Archivio IGDA, Milano

Private Collection/The Bridgeman Art Library

National Gallery, London

黄金时代的巨匠

MASTER OF A GOLDEN AGE

伦勃朗在素描、版画、油画方面所展露的才华已达到了17世纪荷兰美术的顶点，这使他作为美术史上最伟大的艺术家之一的地位变得不可动摇。

伦勃朗不仅是17世纪荷兰最伟大的画家，也是最多才多艺、最多产的艺术之一。肖像画和宗教画占据了他全部作品的大部分。他还创作了以历史、神话和寓言为题材的作品，以及优秀的风景画、风俗画，还有数量不多的静物画。但在油画中还有一些非常具有独创性的、个性化的作品，我们很难将它们归于上述的领域之中。除此之外，伦勃朗还在铜版画和素描方面显示了卓越才能，并留下了为数众多的作

品。现存的作品总数为：油画三百至四百幅，铜版画约三百幅，素描一千幅以上。这是多数人一致的看法。

伦勃朗从他最初的老师，平庸的画家雅克普·凡·斯瓦年布尔夫那里只学到了绘画的最基本技术，在十七岁或者十八岁的时候，皮特·拉斯特曼却给他带来了强烈影响。拉斯特曼是荷兰具有代表性的画家之一。当时，荷兰多数画家的兴趣在于描绘身边日常生活的风俗画，而拉斯特曼

却不同。他在青年时代曾经到意大利旅行，与很多意大利画家同样，他相信，史实也好，神话或者圣经的记述也好，绘画中层次最高的是表现重大事件的作品。伦勃朗也向往着创作充满表现力的人物画，特别喜欢描绘他所熟知的圣经中的故事。

在伦勃朗的初期作品中，我们不仅可以感受到他从拉斯特曼那里继承下来的颇具野心的姿

风俗画和静物画

伦勃朗一直重视身边生活题材的绘画，却没有创作17世纪荷兰的很多画家都喜欢的风俗画。他所创作的各种类型的作品中，也有的被分类于风俗画当中，

但其中的多数则与其他范畴的界限不甚分明，或者是以何为主题不明确。例如，他在初期阶段（在其后偶尔也是如此）描绘人（常常是老人）的头部，这与其说是肖像画，还不如说是表现人物性格的习作。此外，他在中年以后，还创作了几幅像是佣人一样的少女和年轻女子的作品。她们或者拿着笤帚，或者像创作于1645年的《窗前少女》（上）那样眺望着窗外。伦勃朗的作品中，静物画只有很少的一部分，其中，有两幅描绘挂在架子上的牛肉的作品（左边《被宰杀了的公牛》为其中的一幅），是这一领域最强有力的独创性绘画。

Musée du Louvre, Paris/Giraudon/The Bridgeman Art Library

Dulwich Picture Gallery/The Bridgeman Art Library

Barber Institute, Birmingham/The Bridgeman Art Library

素描

伦勃朗除了在晚年的十年里一直专注于油画之外，他在一生中还画了大量的素描。他有时为了准备油画而画素描习作，有时是为铜版画而画素描习作，但多数素描是作为独立的作品创作的。直至17世纪40年代末，伦勃朗经常使用红色或者黑色的粉笔，但他在素描中经常喜欢使用的是墨水。这在《头部写生》（左 1636年左右）中可以清楚地看出。伦勃朗在初期的素描中，主要使用的是鹅毛笔，但后来他开始喜欢芦苇笔。芦苇笔比较柔软，可以画出较粗的线条，这适合他晚年的大胆笔致。伦勃朗还多在素描上加淡彩，描绘建造了泰姬陵的莫卧儿皇帝的《托着鹰的马上沙杰汗》（下 1654-1656年左右）便是其中的一例。

态，在绘画风格上也受到了拉斯特曼的很大影响。这些作品通常与拉斯特曼的作品有许多相似的特征，尺寸很小，强烈的光线，光润而细致的润饰，人物栩栩如生、有时稍有夸张的动作和表情也与其老师的作品相似。伦勃朗与拉斯特曼不同，他不曾到意大利旅行，不能像老师那样观看通常认为是最伟大样板的古代和文艺复兴时期的美术作品，但他有充足的机会接触古典美术。这是因为阿姆斯特丹在当时的欧洲是最充满活力的港口之一，世界各地的各种物资云集于此，这里也是美术品贸易的中心地。

伦勃朗时而还在拍卖会上看到意大利的绘画杰作。1640年创作的一幅自画像就是以拉斐尔著名的《卡斯特里奥内的肖像》为蓝本的，这幅作品被拍卖的时候他进行了临摹。他还收集了很多文艺复兴时期名画的版画复制品，还收集了古代雕刻的原作和石膏像。17世纪50年代，伦勃朗为了偿还债务而变卖他的

收藏品时，列出了长达二十页的目录，人们由此对他的收藏才有了详细的了解。很显然，伦勃朗认为自己继承了文艺复兴时期巨匠们的足迹。例如，从17世纪30年代初开始，在作品的署名上他只写自己的教名“伦勃朗”。这表现出他与相同做法的拉斐尔、提香等这些杰出的意大利画家相题并论的心态。

立足于观察的栩栩如生的素描

伦勃朗强烈地意识到自己与巨匠们的等同，但他绝对不盲目地模仿。即便是从这些画家那里借鉴了很多立意和构思，他的艺术还是立足于他对身边世界的敏锐观察之上的。关于这一点，我们从他的素描中可以清楚地了解到。伦勃朗栩栩如生地描绘出使他感兴趣的所有

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

人物和事物，以至于达到令人吃惊的程度。例如，乞丐、异国的动物、蹒跚学步的幼儿、卖假药的江湖艺人、在绞刑架上被处死了的罪犯尸体，等等。描绘这种主题的快速写生与复杂的油画创作完全不同，但伦勃朗在其最具雄心的作品中仍然成功地保持了这种跳动感。伦勃朗对创作的主题用头脑进行思考，以

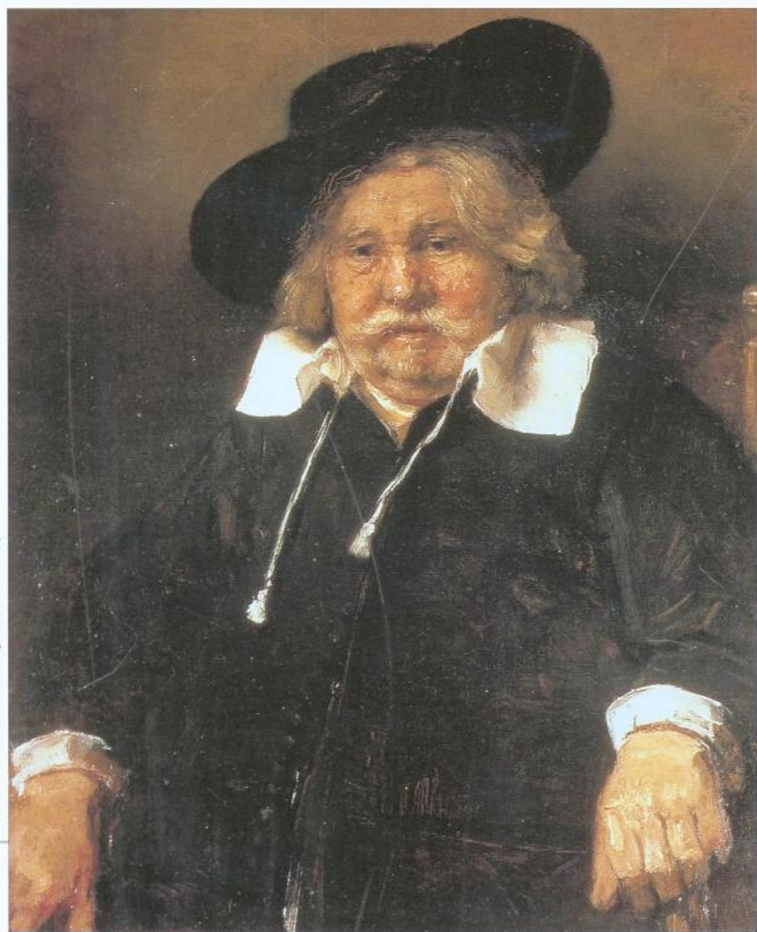

Private Collection/The Bridgeman Art Library

肖像画

现存伦勃朗油画的大约三分之一，铜版画的四分之一是肖像画。伦勃朗作为肖像画家的最鼎盛时期是17世纪30年代，在这个时期，阿姆斯特丹富裕市民的订件接踵而至。《约翰内斯·尤廷伯哈尔特的肖像》（左图为其局部 1635年）便是其中的一幅。伦勃朗的肖像画中，多数都是如同《老人肖像》（左下 1667年）一样从头部到肩部，或者是上半身的肖像，但也有几幅像《苏珊娜·凡·克林和她的女儿》（下 1632-1634年左右）一样的全身像。伦勃朗接受订件创作的作品中，有四幅集体肖像画是他的代表作：《尼古拉·丢尔普教授的解剖学课》（20-21页）、《夜巡》、《迪曼教授的解剖学课》（31页）、《布业协会的样品检察官》。他还描绘了自己的妻子、情人、儿子等更加轻松的肖像画。

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Wallace Collection, London/The Bridgeman Art Library

代替对以往定式的依赖，他从新的角度加以观察，有时还选择美术领域里几乎没有人涉足过的内容。在他的代表作中，有的作品由于过于具有崭新性和独创性，尽管在杰作这一点上是毋庸置疑的，但其主题为何，在专家之间意见也不能统一。

表现质感的惊人技法

在伦勃朗初期的作品中，可看出画家敏锐的观察力和扎实的基本功，这与他表现人物性格的卓越才能相互结合，构成了他作为肖像画家取得成功的重要因素。向他订购肖像画的实业家们对他的身手不凡和不辞辛苦的工作精神予以

了高度评价。以娴熟的技巧表现出微小细节和昂贵服装质感的肖像画，可以说是工匠技艺的极致。但是，在自画像这种为了自己的娱乐而创作的作品中，伦勃朗常常使用更加大胆而自由的技法。这是在他成为画家的最初阶段便具有的特征，这种自由的运笔从17世纪60年

自画像

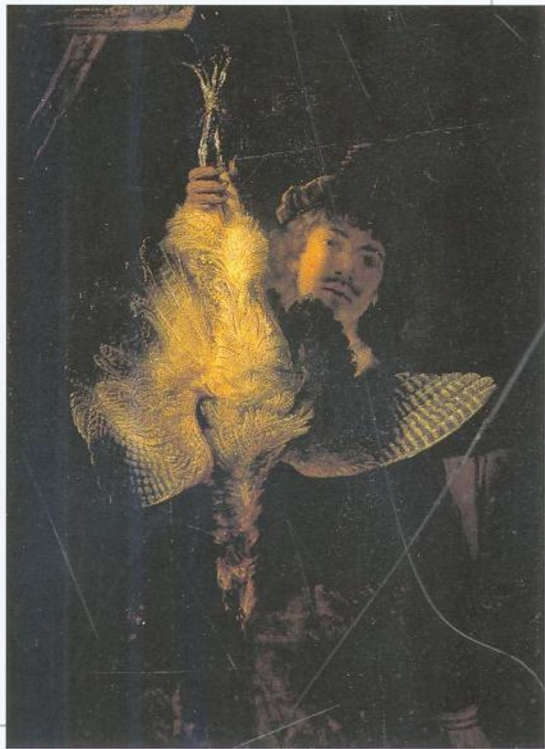
伦勃朗的油画自画像现在存世大约三十幅左右。从右上图开始按顺时针方向依次为《自画像》(1629年)、《拿大麻鸦的自画像》(1639年)、《自画像》(1656-1658年)。此外,还有素描自画像数十幅,铜版画自画像二十余幅。伦勃朗时而还充当宗教画中的角色在其中描绘自画像。素描和铜版画的自画像多数是画家初期的作品,17世纪30年代以后这样的作品则很少。但从青年的莱顿时代到暮年时期,在画家的整个生涯中我们都可以看到其油画作品的自画像,这些作品显示了画家从充满反抗精神的青年到充满达观思想的老人的变化。但在17世纪40年代的十年间,伦勃朗几乎没有创作自画像,这大概是因为画家当时所面临的家庭问题使他失去了描绘自画像的气力的缘故吧。

Kunsthistorisches Museum, Wien/Archivio IGDA, Milano

Isabella Stewart Gardner Museum, Boston/The Bridgeman Art Library

Gemäldegalerie, Dresden/AKG

代开始出现在他的所有作品中,并与其晚年油画中出现的非凡的豁达和丰富的笔触结合在一起。

丰富而微妙的色彩表现

伦勃朗的色彩使用也具有同样的发展历程。其初期的绘画常常与精密的笔法相呼应,色调也多是冷色系占主导地

位。但是,自17世纪40年代以后,其色调开始带有暖意,有深度的茶色时常大面积地出现在画面之上。随着技法的成熟,在光线和阴影的表现方法上变得更加微妙、更加丰富。在初期作品中,常常可以看到有些装模做样的光线的表现方法,强大的光源营造出强烈的明暗对比。而在成熟时期的作品中,光线更

加带有辉煌闪耀和令人难以理解的气氛,以往明亮的背景中清楚地浮现出轮廓的形态,也变为从暗淡的光线中逐渐现出的样子。

从令观赏者惊叹的初期作品,到庄严的晚年作品这种整体性的变化,在伦勃朗所创作的所有领域的作品中都可以看到。例如,画家从初期到中期的宗教画中有几

铜版画

任何人都承认，伦勃朗是美术史上最伟大的铜版画的画家。这种版画技法发明于16世纪初期，伦勃朗是最大限度地发挥出这种技法表现力的第一位画家。我们从《浮世德》（右 1652年左右）中可以看到，他使这种技法极其丰富并且富于变化，在效果上，达到了几乎可以与油画相媲美的地步。铜版画的制作过程是，首先用蜡膜对铜板进行涂覆，然后用刻针在其上面刻画出图案。将铜板浸泡在酸性溶液中，酸就会腐蚀露出刻线部分的铜板，其它部分由蜡而得到保护。这一过程完成之后，除去铜板上的蜡，涂上墨水，将其安放在印刷机上，便可以在纸上印刷图案。通过改变铜板浸泡在酸性溶液里的时间，便可以调整线条的粗细，造成浓淡的变化。此外，通过用铜刻针直接在铜板上描绘，可以修改图案，使其更加鲜明。这种技法称为铜板雕刻法。伦勃朗常常同时使用蚀刻法和铜板雕刻法，也有几幅只以铜板雕刻法制作的铜版画。

Stapleton Collection/The Bridgeman Art Library

宗教性主题

伦勃朗的油画中，除了肖像画以外，描绘宗教性主题的作品最多。在铜版画，特别是素描领域，其宗教画的数量超过了肖像画。对这种宗教性主题的迷恋，一定是来自于画家强烈的个性倾向。因为在当时的荷兰，对宗教画的需求比较少。在荷兰，新教的加尔文派是主流，与天主教堂不同，加尔文派的教堂几乎不以绘画或者雕刻进行装饰。除了曾经是天主教根据地的乌特勒支以外，可以说伦勃朗是当时一直创作宗教画巨作的惟一的荷兰画家。《贝尔谢萨尔的酒宴》（左 1636-1638年左右）便是这些作品中的一例。伦勃朗创作了很多圣经中记载的大事件，还描绘了很多肖像画风格的基督绘画。

National Gallery, London/The Bridgeman Art Library

幅以暴力行为为主题的作品，但在其晚年的作品中，具有更深的冥想性气氛的则更多。同样，在其年轻时期的自画像中，常常以华丽的服装进行装饰，画家似乎对各种各样的姿势和表情进行着尝试，而在其晚年的自画像中则几乎对自己不加以修饰，只原原本本地表现。伦勃朗逐渐对表面的东西失去了兴趣，而集中精力去表达人的人格和内心的情感。

逼近人的本质的独特的自由表现

伦勃朗成熟时期作品中明显的感情直率、脱离艺术定式的自由、强有力的技法，在20世纪受到了高度评价，而在他去世后名声一度暗淡也正是因为其这一特征。在任何一个时代，他的名字都广为人知。由于他的作品数量众多，其油画、屡次重新印刷的铜版画时常出现在美术市场上也是其中的原因之一。他之后的一代，特别是在他对光线和阴影的处理方法等几个方

面将他视为伟大的巨匠，但认为粗枝大叶是其缺点的美术行家也不在少数。他们之所以如此认为，是因为伦勃朗并不是依据“高尚的”美术传统，而是以对现实生活的观察为基础，在到达成熟时期后，他抛弃了初期作品中的那种流畅的润饰，而采用了粗略的、表现丰富的创作方法。

例如，1707年在当时的荷兰具有代表性的美术评论家海拉尔德·德·莱雷塞评论说：“伦勃朗的绘画是将颜料如同污泥一样滴落在画布上的东西。”此外，19世纪初叶的标准参考图书，麦克尔·布莱恩编著的《画家、版画家辞典》（1816年）中写道：“他描绘出来的人物突出的不是美的方面，而是丑恶的方面。代之以优美的东西，似乎他一直追求的是鄙俗的东西。”

但布莱恩写下这段话后不久，对伦勃朗的正面评价便开始急剧高涨。在浪漫主义时代，艺术家和评论家比任何东西都要

把自我表现放在重要位置。而伦勃朗与不妥协的艺术家形象完美的一致。在20世纪初，对伦勃朗的评价达到了顶点，在古典的巨匠中他也是最受尊敬的画家之一，而且在今天仍然保持着他的地位。我们认识伦勃朗，决不是通过单纯了解他的一生，而从他的绘画（特别是自画像）中就可以感觉到其中的影子。但即便是撇开所有的传说，他的作品仍然具有魔法般的魅力。英国的美术史学家肯尼斯·克拉克在他的著作《伦勃朗序说》（1978年）中写道：“即使是对绘画没有任何兴趣的人，也会被他作品中那种其他画家作品中无法见到的形式所感动。他似乎一直挖掘到人生的根源，并将自己的内心世界展现在我们的面前。”

古代历史和神话

伦勃朗的油画中，取自于古代历史题材的并不很多，但其中有几幅给人以深刻印象的作品。以神话为题材的《达娜厄》（22-23页）是美术史上最优秀的裸女像之一。此外，画家在晚年为西西里的收藏家唐·安东尼奥·卢福创作的古希腊伟人的空想肖像画《亚历山大国王》、《亚里士多德》、《荷马》等三幅作品也包含于其中。伦勃朗还以荷兰古代历史上的事件，公元69年针对罗马统治的民族起义为题材，为阿姆斯特丹的市政厅创作了巨大的《克劳迪·西维里斯的密谋》（左 1661年）。不知道为什么，这幅作品挂在市政厅不久便于1663年被取下，其周围被剪裁掉了很大一部分。这也许是伦勃朗自己为了便于出售而采取的做法，但尽管如此，这幅作品仍然不失为他最有力的杰作之一。

名作特写

Rijksmuseum, Amsterdam/The Bridgeman Art Library

夜巡

阿姆斯特丹 国家美术馆藏
Rijksmuseum, Amsterdam
THE NIGHT WATCH
1642年
363 × 437cm

伦勃朗最巨大的、最著名的这幅宏大的油画作品，由于其发黑的清漆（后来被去除掉）给人以如同夜景的印象，在18世纪末被误起名为《夜巡》。实际上，这是阿姆斯特丹火绳枪手协会的队员为了装饰其新的总部会馆，分别委托不同的画家创作的八幅集体肖像画中的一幅，其原名应该是《柯克队长的市民卫队》。

这幅作品中，画家对戏剧性光线和人物动作的逼真描写，与装饰在同一间大厅里的其它市民卫队的集体肖像画迥然不同。在力量和声誉上都站在了顶点的伦勃朗拒绝了姿势僵硬的死板肖像画，与每个成员的肖像相比，其目标在于创作出重视构图、富有动感的作品。

作品描绘了柯克队长（中央）正在给威廉·凡·鲁伊登勃赫副队长（淡黄色服装者）下命令的情景。在肖像画中描绘有其形象的人物，按照他们在作品中的重要程度分别向画家支付费用。原作品左侧还画有两名人物，后来为了适应新的展出场所，与其它三个边缘一同被剪裁掉了。

16世纪至17世纪，荷兰经过漫长的独立战争，即所谓的八十年战争（1568-1648年），脱离了西班牙的统治。赢得了自由的荷兰人富足而自豪，他们作为个人或者公职人员，很愿意拿出钱财，请人為自己描绘肖像画。这样，在17世纪的荷兰，适应在战争中守卫城市的市民卫队、行会和福利机构等的需要，画家们创作了大量的集体肖像画。集体肖像画中的模特儿们付给画家酬劳成了惯例。作为集体肖像画的杰作，伦勃朗的《夜巡》和《布业协会的样品检察官》（1661-1662年）十分著名。而与这类肖像画关系最深的是荷兰画家、相当于伦勃朗前一辈的天才人物弗兰斯·哈尔斯（1582或1583-1666年）。

哈尔斯创作了无数的市民卫队的肖像画，他以华丽的运笔、栩栩如生的人物描写、熟练的色彩运用，在容易平淡而枯燥的题材中展现了生命的活力。他第一次接受订件创作的集体肖像画，是完成于1616年的与真人同等大小的《圣盖奥鲁斯市民卫队军官的宴会》。在这幅作品中，哈尔斯活灵活现地描绘出每一名队员。此外，尽管全体成员穿着同样的制服坐在桌子的周围，画家仍然创造出了强有力的富有动感的构图。

Historisch Museum, Amsterdam