

巴洛克时代

Rembrandt, Frans Hals & Jan Vermeer

伦勃朗 哈尔斯 维米尔

他在世的时候看不起任何人
变幻莫测的艺术市场
水光云影，雾色茫茫
幽微神秘的光感
请按位置付钱
朦胧和不太确定的快乐

大师

MASTER · THE FINE ARTS

张坚 著

美术

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

巴洛克时代

Rembrandt, Frans Hals & Jan Vermeer

伦勃朗 哈尔斯 维米尔

大师

MASTER · THE FINE ARTS

张坚 著

美术

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

巴洛克时代. 伦勃朗、哈尔斯、维米尔/张坚著. —广州: 暨南大学出版社, 2002.8

(大师·美术/张坚主编)

ISBN 7-81079-166-4

I. 巴... II. 张... III. ①伦勃朗, H. (1606~1669) —评传②哈尔斯, F. (1580~1666) —评传③维米尔, J. (1632~1675) —评传 IV. K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 057187 号

出版发行: 暨南大学出版社

丛书主编: 张 坚

丛书主审: 樊小明

策划编辑: 陆祖康

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 编辑部 (8620) 85226521 85220289 85225277

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220602 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 恒伟电脑制作有限公司

印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 4.75

版 次: 2002 年 8 月第 1 版

印 次: 2002 年 8 月第 1 次

印 数: 1—5000 册

定 价: 28.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社营销部联系调换)

卷首语

米开朗基罗、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、莫奈、梵高……这些西方美术大师的名字今天在我国差不多已是家喻户晓了，然而，古典艺术的情怀却日渐变成一种奢侈。紧张、快捷的生活节奏使人们的文化生活更趋向一种快餐和直白的消费方式。在卡通、数字技术以及机械复制的强烈渗透下，人们似乎难以在心灵和情感的层面上与这些历史上的美术大师沟通，他们的名字或艺术已包含了太多的商业意味。拍卖会上不时传来的天文数字般的报价，在造就美术大师现代神话的同时，也杜绝了历史与现实对话的可能性。

事实上，大师也曾是些活生生的人，他们有自己的朋友、嗜好、生活习惯和个性气质，也有常人所难免的弱点甚至恶习。他们的艺术成就出类拔萃，但并不是每个大师都能在他的有生之年享受到成功的喜悦和荣耀。使他们流芳百世的因素相当复杂，有时，机遇和偶然扮演了举足轻重的角色。很多情况下，艺术家的生存状态和发展空间还取决于社会的宽容程度以及提供给他们物质条件。

此丛书系列旨在展示一个林林总总的美术大师的世界。那些终生献身于艺术的大师们都有着一颗赤诚之心，在社会生活中，他们显出孩子般的天真和任性；崇尚精神的自由与想像的无羁，使他们常与世俗社会发生冲突，而大师们的内心世界较之常人又更为敏感和脆弱。伟大的艺术常常就是在这种个人与社会、理想与现实、情感与理智无法调和的矛盾中孕育诞生的。丛书多层次地展现美术大师丰富多彩的艺术与人生，同时，也力图触及他们复杂的内心世界。

梦想、自由始终与严酷的训练、娴熟的技艺联系在一起，理想与现实之间的持续冲突构成了艺术家生活的响亮音符，坎坷不平的经验孕育出了永恒的艺术财富。希望此丛书系列能够成为我们了解西方美术大师人生和艺术的桥梁，有助于抹去罩在他们头上的神秘光环。现在，就让我们打开书本去体验大师们的悲欢喜乐吧。也许在我们掩卷暇思的时候，会发现自己看世界的眼睛已多了一份清明和雅致。

季耀昌

目 录

伦勃朗、哈尔斯和维米尔

“他在世的时候看不起任何人” 5

荣辱与沉浮中的坚韧 6

率性而行 16

朴实、平淡的人生 18

市民社会里的画家

崇尚勤俭与智慧的荷兰社会 23

“铁匠铺的老板喜欢在店堂里挂画” 32

变幻莫测的艺术市场 33

技术精湛最重要 37

“光的魅力”

水光云影，雾色茫茫 43

明暗对照法 48

幽微神秘的光感 52

光的奥秘 54

直率的色光效果 56
清澈、纯净和通透 59

“中产阶级的集体肖像”

“请按位置付钱” 62
杜尔普教授的解剖学课 64
国民自卫队要夜巡 66
“伦勃朗对色彩一窍不通”？ 68
揶揄、调笑和默契 74

“伟大的圣经阐释者”

上帝的信仰只与个人有关 83
“你看见办事殷勤的人吗？他必站在君王面前” 92
浪子回头 100
平凡生活中的不平凡意义 102

自画像——心路历程

自画像 108
精神的品质 116

伦勃朗的版画艺术

“秩序、温情与波澜”

朦胧和不太确定的快乐 128
杜绝无限深度的空间 137

“伦勃朗研究计划”

伦勃朗、哈尔斯和维米尔

Rembrandt, Frans Hals & Jan Vermeer
伦勃朗、哈尔斯和维米尔

在现代人的眼里，艺术家总显得有些独立特行、行为乖张，披着长长的头发，衣着怪异，还常常作出惊世骇俗的举动。其实，艺术家的这种公众形象是与他的生存状态联系在一起的。要知道，艺术创作是一种非常个体化的劳动，技艺、天赋和才具之类的东西能否得到社会的认可其实充满了不可预计的因素。历史上成就卓著的大艺术家长期被社会忽视、生活

雷斯特达《维克的风车》(1670年)。雷斯特达(Ruisdael, Jacob van, 1628或29—1682)是荷兰伟大的风景画家，出生于哈莱姆。其风景画多以尼德兰辽阔、平缓的沿海低地风光为题，画家似乎给尼德兰风景贯注了某种浪漫的英雄主义气质，水光云影的变幻里洋溢着大自然内在生命的强健搏动。

贫困潦倒的情况屡见不鲜。一位艺术家如果因此而放弃他的信念和自信，那么，就会连一点儿希望也没有了。17世纪荷兰的3位最伟大的画家伦勃朗、哈尔斯和维米尔都在不同程度上经历了这种艺术的磨难。

“他在世的时候看不起任何人”

1669年10月8日，一个清冷的上午，画家伦勃朗（Rembrandt van Rijn，1606—1669）被草草地安葬在荷兰阿姆斯特丹市一个教堂的墓地里。据说临终前，伦勃朗向挚友提出了一个要求，希望能把他与前妻萨斯基亚安葬在一起。然而，这个要求是不可能实现的，因为早在好几年前，伦勃朗就因偿还债务而把这块墓地卖掉了。伦勃朗的去世在当地几乎没有引起什么社会反响。画家圈子里的人私下里承认伦勃朗

伦勃朗纪念雕像

阿姆斯特丹教堂一角。1669年，伦勃朗被埋葬在这座教堂的墓地里。

是一位伟大的艺术家，但他们无法接受他的处世方式，觉得这是一个非常古怪的人。一位作家事后写道：“伦勃朗是一位与众不同的油画家和版画家，在世的时候看不起任何人，他的容貌难看而粗俗，衣着凌乱，并且肮脏不堪，这是他的习惯。在工作的时候，总是把画笔望自己的身上搽。另外，他还不允许任何一个人在场观看，即便是这个世界的最高统治者也不行。”

阿姆斯特丹市：16 世纪末，由于西班牙人控制了安特卫普港，原先集中在那里的贸易活动便逐渐地转移到了阿姆斯特丹市。17 世纪荷兰商业贸易发达，阿姆斯特丹成为西方乃至整个世界的贸易、金融和文化中心。1618 年前后的阿姆斯特丹市，人口已达到 30 万，城市街道上拥塞着各色人等，地价飞涨。18 世纪后，城市开始衰落。阿姆斯特丹的国家艺术博物馆以收藏 17 世纪荷兰绘画作品闻名于世。

荣誉与沉浮中的坚韧

伦勃朗的母亲肖像，1631 年

伦勃朗的父亲肖像，1635 年

西方艺术史上，伦勃朗无疑是一位具有传奇色彩的大画家。1606 年 4 月 15 日，伦勃朗出生在荷兰莱登市的一个富裕磨房主家庭，自幼显现出超人的绘画天赋和人文素养。1624 年，到阿姆斯特丹著名的卡拉瓦乔风格画家皮耶特·拉斯特曼（Pieter Lastman）的画室学习。成年后的艺术生涯一帆风顺，财富、名誉和美满的婚姻几乎接踵而至。

莱登：伦勃朗的家乡莱登市位于海牙东北新旧莱茵河的汇合处。16 世纪前后，这里成了荷兰印刷业的中心。为嘉奖该市市民在反抗西班牙军队的围攻中表现出来的无所畏惧的勇气，奥兰治公爵威廉一世创办了莱登大学。伦勃朗的时代，莱登大学是荷兰的科学、医学以及新教神学的研究中心。伦勃朗的父亲曾想把他的儿子培养成一位学者。1620 年，他让 14 岁的伦勃朗在莱登大学注册，成为一名拉丁文的学生。

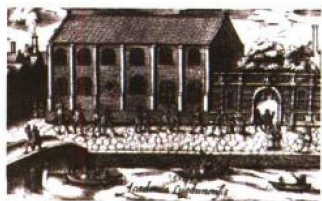

年轻时代伦勃朗自画像，1632年

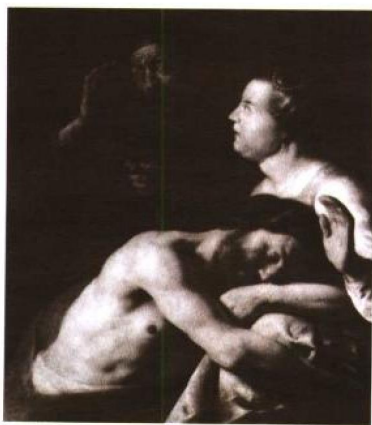

1670年前后的莱登

1625年，踌躇满志的伦勃朗回到家乡莱登，与同伴扬·里文斯一道创办起画家工作室。他的作品似乎很快就受到了当地人的青睐。奥兰治亲王威廉的弗里德里克·亨利王子对他的艺术才能赞赏有加。父亲去世后，为了争取到更多的定件，伦勃朗决定移居阿姆斯特丹。

1614年的莱登大学

扬·里文斯《被德里兰背叛的参孙》

现在的莱登大学

伦勃朗《戴面纱的萨斯基亚》，1633年

阿姆斯特丹市政厅。1673年的油画作品。

在阿姆斯特丹，伦勃朗收获了事业和爱情的果实。他为当地外科医生公会创作的集体肖像画《杜尔普教授的解剖学课程》使他一举成名。与艺术经纪人亨德里克·凡·郁莱恩伯格的交往，使他有可能会结识了这位经纪人的表妹萨斯基亚·扬·郁莱恩伯格。两人坠入情网，并于1634年宣布正式结婚。

婚后的生活甜蜜而富裕，出售画作带来的大量金钱被伦勃朗用于收藏各种类型的艺术品及购买在圣·安东尼斯街的大房子。伦勃朗还不断地扩大工作室规模，招收大量年轻学徒。房子不够用，就去租借仓库，用简单的

伦勃朗《带花的萨斯基亚》(1634年)。画面上的萨斯基亚显然相当漂亮，伦勃朗崇拜她，为她挥金如土。不过，萨斯基亚从一开始就身体欠佳，肺结核病使她处于极度虚弱的状态，糟糕的是她自己并没有感觉到疾病的严重性，所以，医生来访，萨斯基亚总是说：啊，我比上次你看到我时要好很多了吧。

帷幕把房间分成小间，来容纳数量不断增多的学生。

然而，生活恰恰是在伦勃朗志满意得的当口显示出它诡谲莫测的本性。妻子萨斯基亚生育的4个孩子中，只有提图思一人侥幸活

下来。从1638年起，伦勃朗卷入到一场与莎斯基亚家族的官司当中，他们指控他肆意挥霍莎斯基亚的嫁妆。在1641年至1643年间，伦勃朗又承受了母亲和妻子先后离世的打击。

伦勃朗《伦勃朗画派》。学徒在伦勃朗画室学习的场景。

伦勃朗《提图思读书》（1655年）。萨斯基亚生育了4个孩子，其中有两个在襁褓中就夭折了，只有提图思侥幸地存活下来。然而，提图思的身体也一直比较孱弱，伦勃朗去世前1年，他就先父亲而去，此时他才新婚数月。提图思的遗孀为他生下了1个女儿。

亨德里基亚·斯托非尔斯：亨德里基亚原是伦勃朗的管家女仆，萨斯基亚去世后成为伦勃朗的生活伴侣。两人的关系激起萨斯基亚家亲戚的反感，他们指责他私通，还通过各种手段夺走了他的房产。

伦勃朗《扮成拔示巴的亨德里基亚》局部（1654年）。装扮成拔示巴的亨德里基亚为等身人像。拔示巴是圣经旧约里的人物，她原是赫提人乌里亚的妻子，容貌美丽，被大卫王所引诱而怀孕，最后大卫王谋杀了乌里亚，娶她为妻。与大卫王生育了儿子所罗门，在大卫王临终时，与先知那单合谋，使所罗门即位。

中年后的伦勃朗领略到了生活的严峻和残酷。在此期间，亨德里基亚·斯托非尔斯进入到他的生活中。她虽然只是年轻的女佣，却是伦勃朗情感生活的重要寄托。然而现实的情况是莎斯基亚在遗嘱中规定，伦勃朗如果再婚就必须放弃一半的财产，经济状况原本已十分窘迫的伦勃朗无法承受由此而来财产损失，两人一直没有正式结婚。非法的同居不但为邻居们垢病，而且也是当地基督教会所不能容忍的，他们多次被教堂传唤。

艺术的、经济的、社会的以及道德的不利因素在有形与无形之间对伦勃朗的艺术生涯产生影响。伦勃朗作品的市价在随后年代里大幅度地跌落，以至在1650年的一次拍卖会中，他的一幅画只卖到60个佛罗林。到1653年，

他面临完全破产的境地。鉴于他在经济上的信誉已丧失殆尽，不能在当地从事任何形式的生意，只好由亨德里基亚·斯托菲尔斯与提图思出面创办一家公司，而伦勃朗作为公司的雇员，负责向公司提供绘画作品，以换取食物和住房。即便是这样也不能扭转他的作品在艺术市场上的颓势。1662年阿姆斯特丹市政当局拒绝接受他们向伦勃朗订购的作品《尤里乌斯·塞维留斯的图谋》。穷困潦倒的伦勃朗最后甚至于不得不变卖莎斯基亚的墓地以维持生计。亨德里基亚1663年去世后，依据她生前遗嘱，家庭财产都归入到了女儿的名下。伦勃朗去世时已是一贫如洗。

伦勃朗《尤里乌斯·塞维留斯的图谋》局部，1661年