

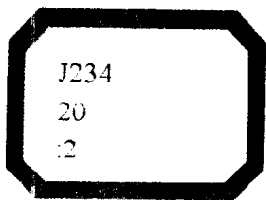
大师素描画廊

第二辑

伦勃朗素描艺术



上海人民美术出版社



大师素描画廊

第二辑

伦勃朗 素描艺术

陈平编著

上海人民美术出版社

大师素描画廊(第二辑)——伦勃朗素描艺术

著者: 伦勃朗 编者、供稿: 陈 平

责任编辑: 姚宏翔 装帧设计: 杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

全国新华书店经销 上海市印刷二厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 5

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

印数 0 0001—10000

ISBN 7-5322-1652-7/J·1557

定价: 15 元

导言·伦勃朗的素描艺术

伦勃朗(Rembrandt Harmensz van Rijn, 1606—1669年),荷兰画派最伟大的画家,也是世界绘画史上最优秀的素描大师之一。

伦勃朗出生于莱顿(Leiden),早年曾在阿姆斯特丹随拉斯特曼(Pieter Lastman)学画,这对他后来的发展起了决定性的作用。伦勃朗的艺术生涯大致可分为三个时期:早期(1625—1640年);中期(1640—1650年);晚期(1650—1669年)。

约从1625年开始,伦勃朗在莱顿以一位独立艺术家的身份出现,他的油画色彩华丽,鲜亮的绿色、黄色和紫色,十分清楚地表明了拉斯特曼的影响。大师后来艺术生涯中偏爱的描绘对象在莱顿时期已经出现,如老人、自画像、宗教题材与寓意画等。尤其是宗教、寓意题材,这对17世纪的荷兰年轻画家来说是难得的,因为当时绝大多数荷兰画家关心的是周围的现实人物与场景。年轻的伦勃朗学习观相术以了解各种面部表情如何表现不同的情感,并将研究成果运用于创作。当伦勃朗于1631年左右移居阿姆斯特丹时,已是位卓有成就的艺术家了。在那里的头十年中,最有名的作品是《杜尔普博士的解剖课》。他成为当时最负盛名的肖像画家,并以盛期巴洛克风格创作宗教题材,深受主顾们的欢迎。

30年代末40年代初,伦勃朗艺术上的成功使他拥有了豪华住宅,并大量收藏艺术珍品,在创作上也进入了辉煌时期。1642年,他画了名作《夜巡》(这一年他的妻子萨斯基亚去世),并继续创作宗教画、为新市政厅作画、接受肖像委托订件。他的作品在欧洲广为人知,获得了世界性的声誉。伦勃朗在40年代逐渐抛开了巴洛克风格那种感官刺激与夸张的面貌,转而追求色彩关系、明暗关系和气氛渲染,以表现温情与怜悯(如《圣家族》,1645年),这可能与妻子的去世有关。

50年代,不幸降临,伦勃朗因破产而变卖家产与住宅,并失去了保护人。1660年他成了后妻与儿子开的一家艺术商行的雇员,以躲避债务。他的晚年更为不幸,后妻、儿子相继去世,但坎坷的生活道路使他的洞察力与理解力更为深刻、敏锐。他去世前一二年所画的《犹太人的新娘》和《浪子回头》,其心理刻画与辉煌的画面效果,在世界绘画史上是独一无二的。

伦勃朗的油画因颜料太厚而遭古典派拒绝,学院派批评家一直攻击他的画不得体、粗俗,称之为“哥特式”。但他对光的处理具有典范性与经典性,在18世纪,英国与法国的鉴赏家们常以重金购买他的画。1851年,德拉克洛瓦发表了“异端言论”:总有一天伦勃朗会被列于拉斐尔之上。过了50年左右,他的预言成了现实。

伦勃朗一生中画了不计其数的素描,尽管这些素描往往是用墨水笔飞快地画在手边的小纸片上的,但它们却是完整意义上的艺术品。对他来说,素描是一种独立的艺术表现形式,是观察、记录生活的手段,也是验证自己想法(idea)的方法。他的素描是艺术史上最富于个性的艺术文献。他以寥寥数笔记录的图像,为人们开启了飞速观看的新的视觉经验。有眼光的收藏家当时竟愿

以高价购买这寥寥数笔,曾引起过意大利艺术史家巴尔迪努奇(Baldinucci)的惊叹。

伦勃朗早期的素描技法受到拉斯特曼、卡洛(Callot)、布洛马尔特(Bloemaert)等艺术家不同风格的影响。即使是他最早的素描,也表现出那种以寥寥数笔抓住典型动作并将其固定于画面的冲动,笔触充满活力,以淡彩点染关键所在。从表现题材来说,人物画是大头,其中有宗教、神话、历史人物,也有世俗人物;有为油画与铜版画创作画的人像,也有独立的肖像素描。其他素描分别有创作草图、风景、动物、古典艺术品的临摹等。这些题材后来贯串于各个时期。

进入40年代,伦勃朗有确切年代的素描,或者说作为油画与铜版画草图的素描,比起30年代与后来的50年代来少一些。在40年代,他更注重图画问题的解决而不是本体意义上的素描问题的解决。线条语言未发挥主要作用,尚缺乏统一性与一贯性,不同的风格与表现方法并存。各条道路均已开通,但未充分发掘。直至40年代末,伦勃朗的素描风格才明朗化为一种较统一的形式。

在50年代,作为一位视素描为独立艺术形式的大师,伦勃朗的艺术视界扩展至最广阔的范围。这十年是他最多产的时期,铜版画亦如此。60年代遗存下来的素描很少,但极重要。与此前时期相比,在表现对象方面,宗教、历史与风景题材的素描作品大为增加,人像素描大为减少。这反映了大师成熟期对视觉世界的态度。他不再需要探究现实世界的种种特殊问题,因为他已熟稔它的方方面面,并能运用自己的想像力即兴地、自如地将它们传达出来。他现在执著于世界的真谛,而不为表象所动。他已不满足于对表象的真实、生动的描绘,更多地致力于精神世界的戏剧效果。在50—60年代,人像以肖像为主,裸体人像具有古典式的平稳姿态,亦很重要。在动物素描中,狮子尤其吸引他,它们常常要在圣经题材中扮演角色。宁静优美而协调的乡村与都市风光亦深深吸引着伦勃朗,其画面效果平静、均衡而抒情。

伦勃朗成熟期的素描,虽然有些是为创作所画的习作,但与以往相比,总体上更是独立的艺术品,为素描而素描。他创造了一种率直的图形程式与素描方法,完全摆脱了前此那种踌躇与不决。在早期与中期,伦勃朗用多种工具作画,但自50年代始,他不再用黑色粉笔,而是运用墨水笔、主要是芦杆笔。芦杆笔具有宽阔的笔触,线条更宽厚、更流畅、更统一,其自由纯熟程度即使对最精通技法的学生来说也是高不可攀。

本集收录了伦勃朗近一百幅素描作品。由于他在世时就名声远播,临摹其素描者甚众,故有不少作品是否为伦勃朗亲笔尚有争议,凡这类作品均在“作品目录”中标明“此作被归为伦勃朗所作”字样。

陈 平 1996年6月于中国美术学院

Drawings of Rembrandt



伦勃朗素描作品



1. 弓箭手。约1627年。黑色粉笔。



2. 老人与书。约1628年。



3. 摊开双臂的老人。约1629年。



4. 使徒胸像。约1630年。



5. 狄安娜入浴。约1630—1631年。



6. 坐着的老人。约1630年。



7. 十指交叉紧握的老人。约1631年。



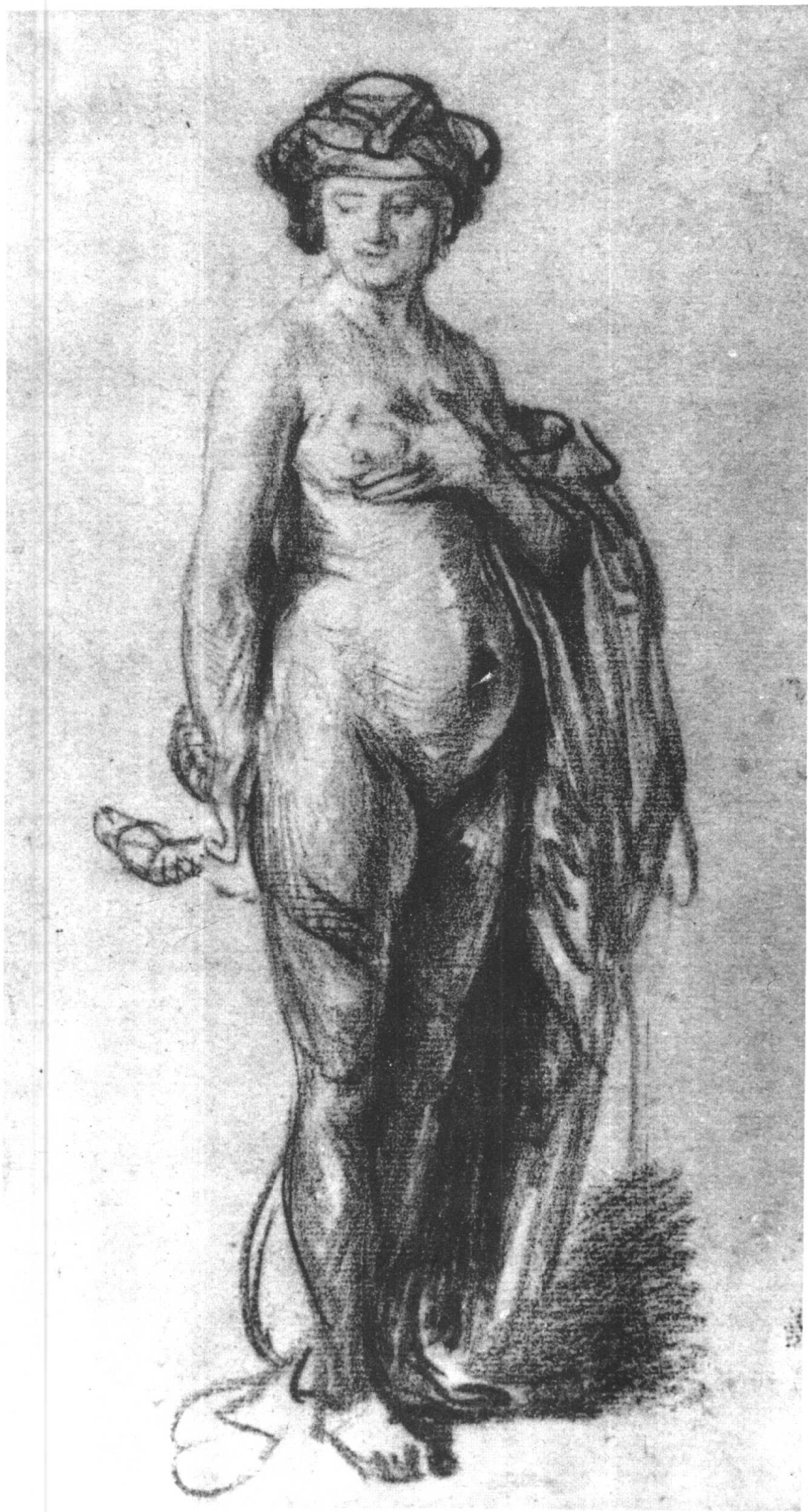
8. 戴高帽、双手交叉的男人。约1632—1633年。



9. 醉汉洛特。1633年。



10. 圣奥古斯丁加冕。约1636年。



11. 裸女与蛇。约1637年。