

231
V537

维 米 尔 与荷兰小画派

外国美术介绍

人民美术出版社出版，人民美术出版社印刷厂制版印刷 新华书店北京发行所发行
书号：8027·10409 1987年12月第一版第1次印刷 定价：1.50元

责任编辑：平野 装帧设计：李秀玲

维米尔与“荷兰小画派”

荷兰原是尼德兰的一部分，16世纪时曾为西班牙的统治地，受到西班牙国王菲利普二世的压迫和抑制。经过荷兰人民的英勇斗争，1648年，荷兰终于成为一个完全独立的国家。

独立以后，荷兰迅速发展成为强盛的海上商业国家，商人和市民在国家中气势高涨，王权的力量比较薄弱。荷兰人民信奉加尔文教，这种新教主张简约，不需要装饰华丽的大教堂，因而独立后的荷兰人，颇有些象英国的“清教徒”，生活简朴，工作勤奋，虽然善于经营计算，积累财富，却不爱“巴洛克”那一套过分华丽的东西。荷兰的艺术，一开始就具有和平的市民性质。

在绘画艺术上，十七世纪的荷兰不但产生了象哈尔斯、伦勃朗这样杰出的画家，而且也出现了在荷兰美术史上有着特殊意义的“荷兰小画派”。

“荷兰小画派”以多样性的主题，比较广泛地反映了十七世纪荷兰人民的生活，题材的划分比较明显，主要有风俗画、风景画、动物画、静物画，以上四种绘画都有各自比较专一的画家。

“荷兰小画派”大都画一些小品。这是因为在当时的荷兰，其艺术的内容和形式是依据市民社会的需要而确定它的方向的。作为市民艺术的绘画，小巧精美是首要的。价格比较便宜，适合于挂在市民住宅的墙壁上；而壁画和大型的绘画已不能适应市民的要求而趋衰落。

“荷兰小画派”的作品，其表现的主题是与市民生活密切相关的、符合人们审美趣味的愉悦的东西。因为作为荷兰市民的绘画，不单是形式小巧，其题材也必须是市民所熟悉和喜爱的。“巴洛克”艺术那种神话、宗教或充满王侯贵族的威严的作品，不合市民的口味，也就没有它的市场。

“荷兰小画派”共同的艺术特点便是：画面上通常是一切都浸在柔和、安静的光线里；一切都描绘得十分真实、明白易懂。他们的画充满宁静而匀称的节奏，趣味隽永，象一首首优美的抒情诗。

在荷兰小画派中，艺术成就最高的是风俗画家维米尔（Johannes Vermeer 1632—1675）。

1632年的秋天，约翰尼斯·维米尔出生在德尔夫特市的一个中产阶级家庭。十七世纪中叶，德尔夫特成为五十年代先进美术的中心，在短期内产生了有民主倾向的现实主义风俗画派（法勃里丘斯、维特等人），据推算，维米尔大约在五岁前不脱父权下新画室学艺。经过六、七年的勤奋学习，维米尔于1653年12月29日加入圣路加公会，成为正式画师。同年的4月5日，维米尔娶一位名叫卡特里娜·博尔尼斯的少女为妻。1655年维米尔父亲亡故，维米尔继承父亲开的客店。由于他不善于经营，在经济上一直处于拮据状态，到了1672年，他不得不从父亲遗留下来的产业搬出来，携妻小迁居到一所较小的房子里去住。1675年，24岁的维米尔不幸过早地辞世。他留给妻子的是一大群孩子和大笔债务，还有大约三十多幅艺术作品。

维米尔的创作风格明显，作品富有特色。他作画速度较慢，每一幅都作精心的推敲。在五十年代前半期的作品中，有《狄安娜和水神们》、《基督在马太和马利亚家》，表现出维米尔所受到的

理想化倾向的影响。但是在这些作品中已经显示出他追求现实主义和民主性的倾向。在五十年代中期的作品中,《在拉皮条女人家》(1656年)一画较有特色。这幅风俗画中充满了略现粗野幽默和生活的真实气息,具有清晰的轮廓的人物,明白的心理构思以及明快细腻的色彩处理。在五十年代后半期,维米尔的风俗画达到了极高的成就。他无意于情节上的引人入胜,而是着力从平凡、普通的生活场面中发掘诗意,他虽然没有伦勃朗的深雄博大,也不如哈尔斯那样豪放不羁,但却颇能以朴实真挚的抒情打动人。《读信的姑娘》和《倒牛奶的女仆》是维米尔优秀的代表作。这两幅画的特色是构图忠于自然,具有非常“逼真”的艺术效果;然而最可贵的是画家能从平常中发现伟大而诗意般的东西,然后以绘画的形象语言把这种视觉感受充分表现出来。这两幅油画的背景同是一个房间的角落,对于光色与空间都作了很好的探索,达到和谐美妙的程度。特别是《读信的姑娘》描绘了朴素的室内:铺着织花绒毯的桌上放着果盘,暗红色的窗帘搭在打开的花格窗扇上。窗口站着一位娴静的女子,鲜明的侧影表现出人物专注而又复杂的心情。为了加强空间感,维米尔在画面前景右侧安放一块下垂的布幔,表现出强烈的质感。满屋中荡漾着匀称的散光,明亮而温暖的阳光给人以宁静而愉悦的感觉。在色调上把鲜艳的柠檬色、红色和绿色配合起来,使人觉得安然和幸福。画中的高光部分,用点彩法绘成,这些部分的用笔为厚涂,这不仅使画面色彩响亮,也加强了画中形体的质感表现。人物的动态被表现得非常自如,跟生活中所见的情景一样。这位姑娘精神贯注,神态安详,很可能在阅读一封使人陶醉的情书。对她来说,生活是那样的美好。维米尔的独到之处就在于通过描绘人物的细微动作来表现其内心的安静、喜悦和幸福。

十七世纪六十年代,维米尔的民主主义和热爱生活的创作基础让位于沉思冥想与幽静,他转而从事描绘一些舒适的、陈设华丽的中产阶级的房间。人物变得衣饰华美,充满珠宝首饰,色调较多用冷色。如《音乐会》、《高脚酒杯》、《试项链的贵妇》、《衡量珍珠的贵妇》等。

此后所作的《画室》一画体现出维米尔力求创造出经过画家概括和综合而成的形象,同时又保持了风俗画的全部真实性。《织花边女工》把画家早期作品所具有的那种民主主义的同情心与古典类型的质朴感及形象的概括结合在一起。此画曾被印象派画家雷诺阿称为“世上最美的画”。

从维米尔的作品,我们可以比较明显地看到以下三点特色:第一,大胆、独特而又巧妙、和谐地运用蓝、黄两种色调;第二,善于表现漫射光线的微妙变化;第三,造型简洁洗练。

遗憾的是自他去世后,一直被人遗忘,把他的作品当作是别的画家的作品,直到十九世纪中叶,马奈一代人重新发现了。此后,他的名声越来越高,有人比喻他为一只“沉睡了两个世纪又醒来的斯芬克斯”。

比维米尔年代稍早的风俗画家阿德里安·勃劳威尔(Adriaen Brouwer 1605—1638),是弗朗士·哈尔斯的得意门生,他的画洋溢着丰富的滑稽味,我们从《少年》、《争吵》等画中可以窥见到他的风格。杨·斯丁(Jan Steen 1626—1679),他画的《九柱戏的游嬉者》、《欢乐的人们》细致地表现了荷兰市民们日常生活的甜美和睦的情况。安德里恩·凡·奥斯塔德(Adriaen van Oostade 1610—1685)是一位以画农民题材闻名的作家,《客栈中的农民们》、《在客栈外跳舞的农民们》,生动地描绘出农民生活的欢乐场面。皮特·德霍(Pieter de Hooch 1629—1684)所描绘的生活,堪称是诗化了的市民生活,他把人物安置在安谧的气氛里,如《在室内》、《庭院》、《赌纸牌的人》等。格里

特·多乌(Gerrit Dou 1613—1675)是伦勃朗的学生,他善于用写实的笔法创作出轻快悦人的艺术,《医生》等画是较好地体现出他绘画风格的作品。

动物画家主要有阿斐尔特·凯普(Aelbert Cuyp 1620—1691),是善于表现牛群等动物的画家,不过他所画的天空的云彩也非常出色。作品有《岸上牛群》、《树和牛》等。保尔·波特(Paulus Potter 1625—1654)擅长描绘牧场和畜群,他画的牛别有风味,那躺在明朗的田园的一角、平静地不断反刍的牛,确实是荷兰风味的情景。

静物画家主要有威廉·克拉斯·海达(Willem Claesz Heda 1594—1680),他构图朴实、自然,并以高度的完整性见长。早年画了几幅风俗画,以后完全画静物。他的餐桌静物画不仅充分表明荷兰画家精绝的写实技能,而且也足能显示他在构图方面的匠心。玻璃杯的透明及硬度,酒的流动感,银器的光亮和坚韧的质地,以及台布的柔软,都画得十分逼真。

风景画家在“荷兰小画派”中出现不少,但最享有盛名的是鲁伊斯达尔和他的学生霍贝玛。雅可布·鲁伊斯达尔(Jacob van Ruisdael 1628—1682)出生于荷兰西部邻海的哈莱姆城。他一生作了约五百余幅风景画,描绘了大自然的广阔图景。在他的作品中有一种庄严深邃的诗意和对大自然创造力的赞颂。《磨坊风景》是他最优秀的代表作。画家以抒情的笔调描绘了一幅典型的荷兰景色,碧波荡漾的河岸上,高大的风车磨坊象钟楼耸立在湿润多云的天空中,十分壮观;阳光透过薄云照在磨坊的建筑和远处教堂的尖顶上,闪烁着金色的光辉;停泊在河岸边的船的桅杆增加了画面的平衡感,漫步在河畔的几个妇女使幽静的画面显出热闹的情趣,因而这幅画象诗一般迷人。此外《波涛汹涌的海岸》、《瀑布》等也是他较有名的作品。曼台尔特·霍贝玛(Meindert Hobbema 1638—1709)是鲁伊斯达尔传统的继承人和学生,但不象鲁伊斯达尔那样多产。霍贝玛主要画森林风景,霍贝玛的作品特色是画得非常正确和客观,丰富的色调,弯曲的树干和树枝的富有表现力的形象。《树间村道》是一幅杰出的风景画,已成为欧洲美术史上古典风景中的一件名作。画面上是未成荫的两排树中间一条普通的村道,泥土的路面上印着一道道的车辙。稍远处可以看到路上的行人,在向右的岔道上一对青年男女正在路边谈着话,一个村民在近处小溪旁边的园圃中接枝修整,道路前方的远处耸立着一座教堂的钟楼,另一边则是几间红色的村舍。虽然画家描绘的是一条普通的村道,但给我们的感觉却是明快晴朗、蕴涵丰富的;天空中的云彩本来没有多大意义,但他从中发现的明暗和远近变化的美,画面上的道路、树木、房屋以及所有的景物都是按照严格的焦点透视来表现,所以使人感到画面具有一种很强的纵深感,观众仿佛可以进入画在这条路上径直走去。历来很多美术技法书都以这幅作品为范例来说明透视的规律。

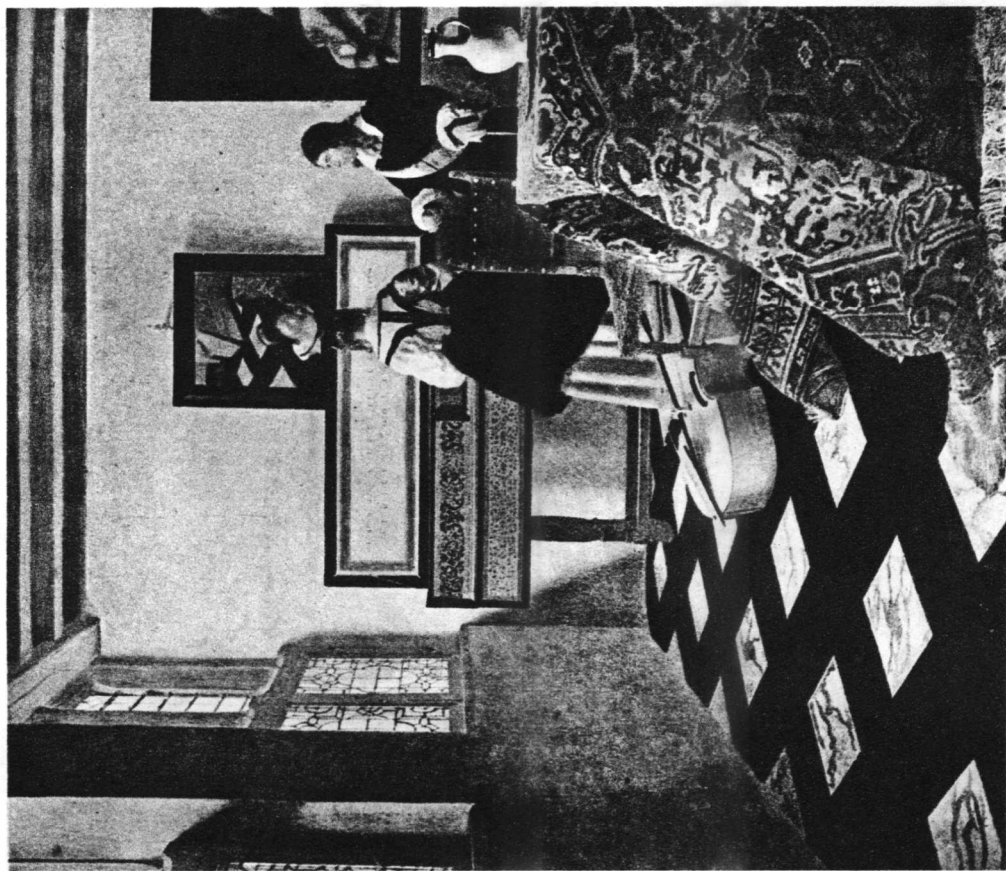
黄幼钧

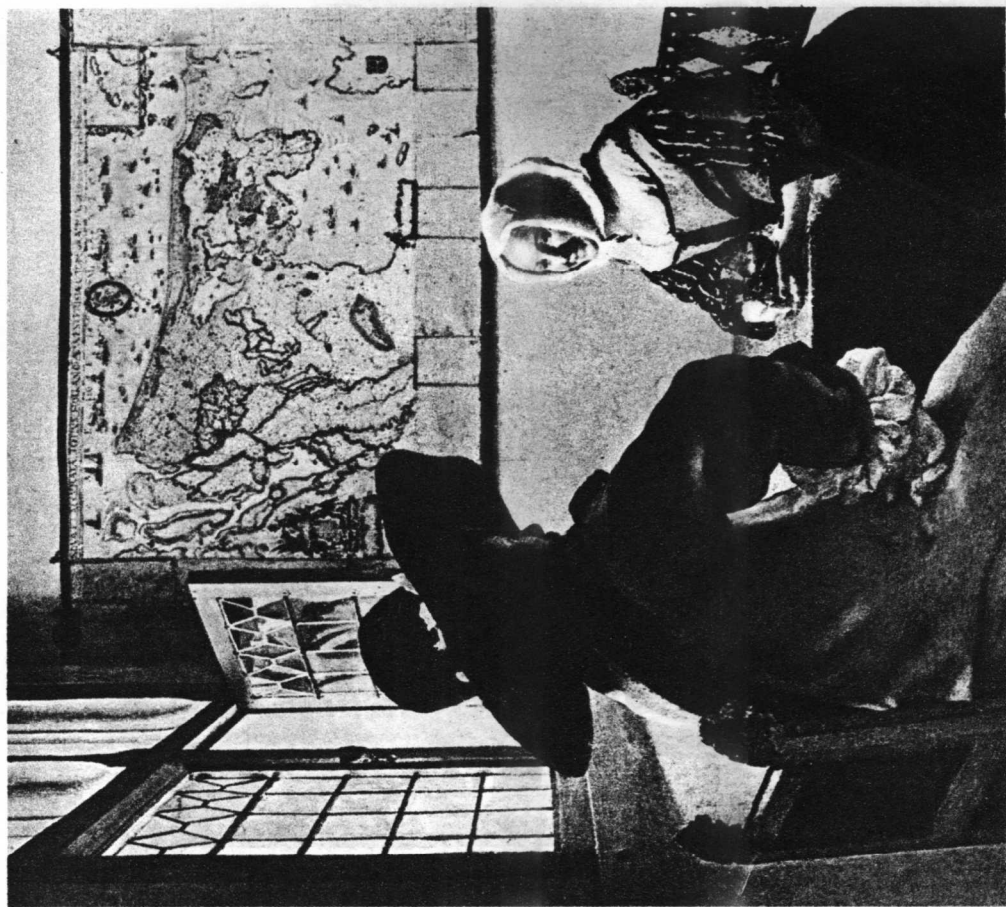
1 倒牛奶的女仆 (维米尔)

2 德尔夫特的景色 (维米尔)

3 音乐课 (维米尔)

4 军官与微笑的少女 (维米尔, 1655-60)

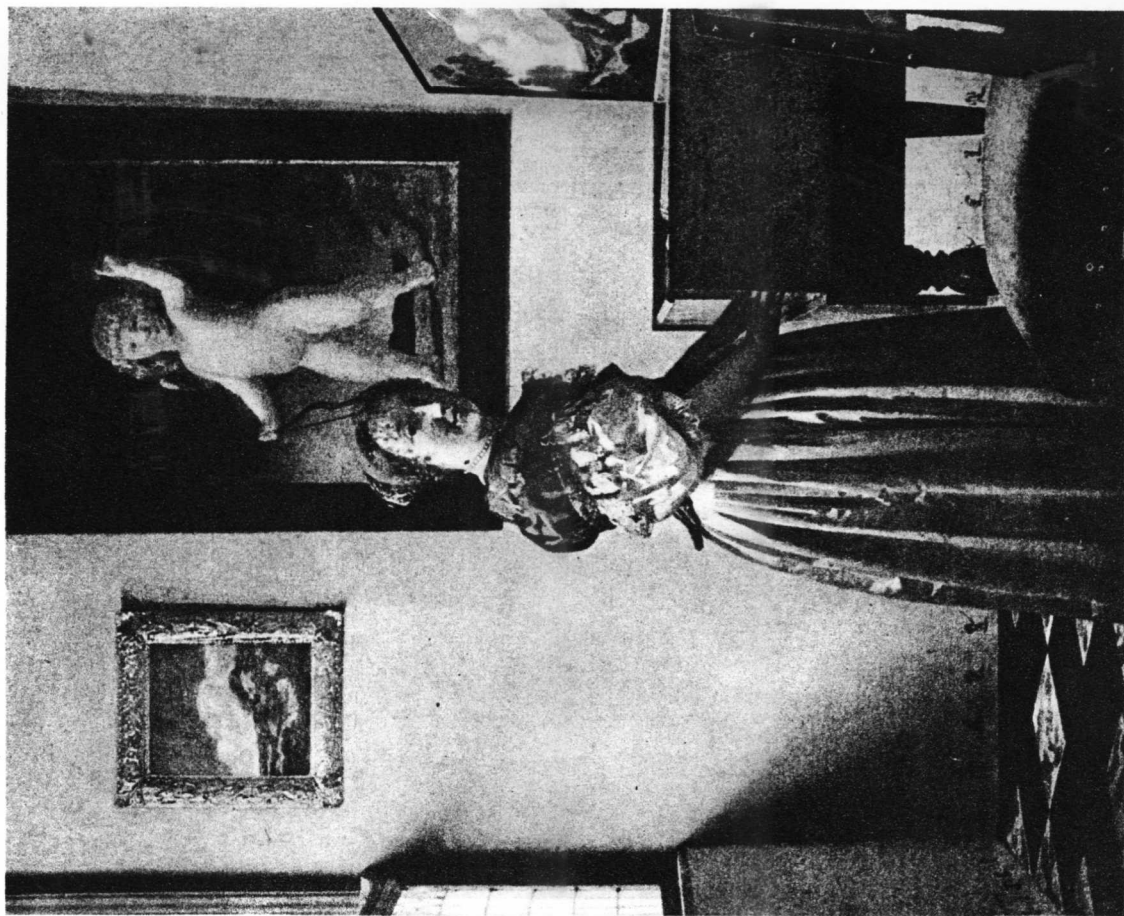
5 中断读谱的女孩 (维米尔)

6 地理学家 (维米尔)

7 戴红帽的少女 (维米尔)

8 站着弹古钢琴的女子 (维米尔)

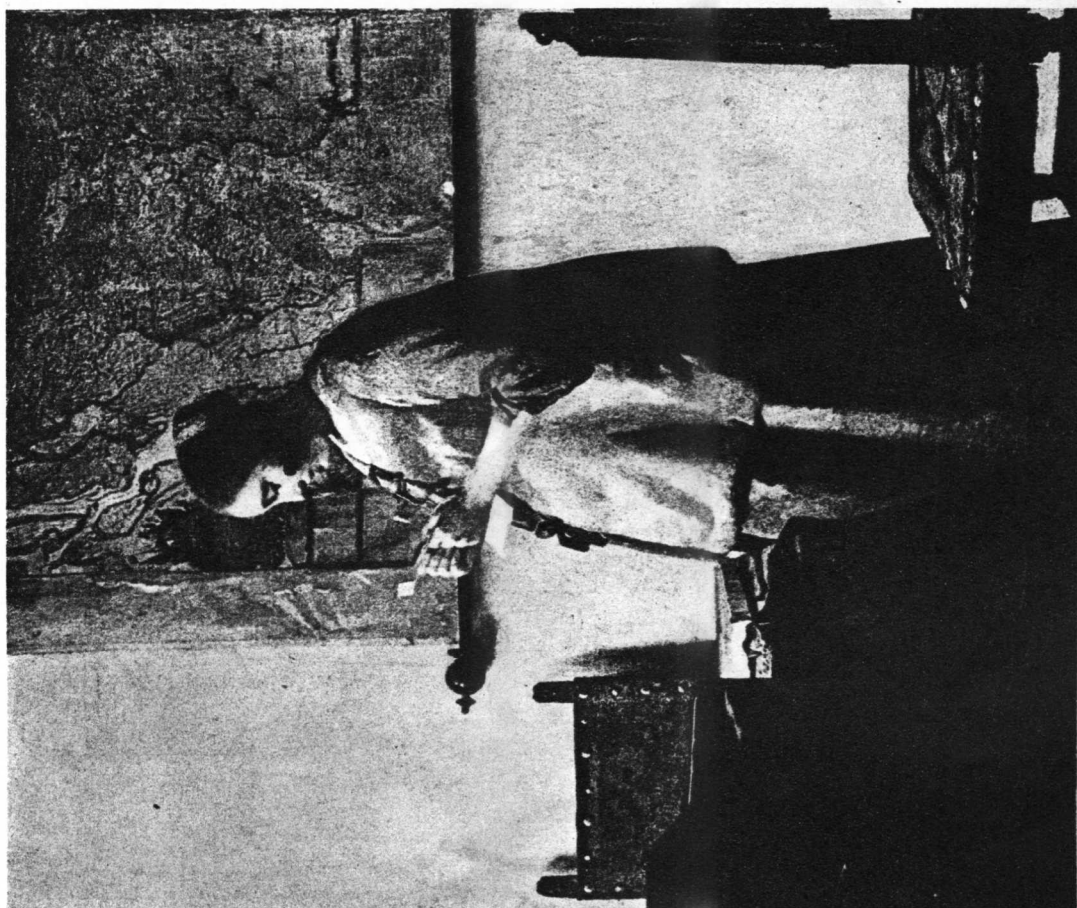

9 音乐会 (维米尔)

10 写信的女子及其女仆

(维米尔)

11 读信的蓝衣女子 (维米尔)

12 包头巾的少女 (维米尔)

13 教义的寓意

(维米尔)

14 基督在马太和马利亚家

(维米尔)

15 拿着酒杯的一对夫妇 (德霍)

16 在室内 (德霍, 1658)

17 庭院 (德霍, 1656)

18 情 书 (维米尔, 1670)

19 持水壶的女子 (维米尔)

20 读信的姑娘 (维米尔)