

荷兰阿姆斯特丹国立博物馆藏珍

Highlights from the Rijksmuseum Amsterdam

伦勃朗与黄金时代

Rembrandt and the Golden Age

THE HISTORY OF THE

Rembrandt and the Golden Age Highlights from the Rijksmuseum Amsterdam

伦勃朗与黄金时代

荷兰阿姆斯特丹 吕德·普里姆
国立博物馆藏珍 Ruud Priem

上海博物馆
Shanghai Museum

图书在版编目(CIP)数据

伦勃朗与黄金时代 / 上海博物馆编. — 上海: 上海古籍出版社, 2007.11

ISBN 978-7-5325-4856-9

I. 伦... II. 上... III. ①绘画—作品综合集—荷兰—近代②装饰美术—荷兰—近代—图集 IV. J156.31

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第162013号

伦勃朗与黄金时代

荷兰阿姆斯特丹国立博物馆藏珍

上海博物馆 编

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海古籍出版社

(上海瑞金二路272号 邮政邮编: 200020)

(1)网址: www.guji.com.cn

(2)E-mail: guji@guji.com.cn

(3)易文网网址: www.ewen.cn

上海贝贝埃艺术设计有限公司设计制作

上海中华商务联合印刷有限公司

2007年11月第1版 第1次印刷

开本: 635×940毫米 1/8 印张: 24.5

印数: 1-2,000

ISBN 978-7-5325-4856-9

K·1059 定价: 198.00元

如有质量问题, 请与承印公司联系

《伦勃朗与黄金时代：荷兰阿姆斯特丹国立博物馆藏珍》由阿姆斯特丹国立博物馆和上海博物馆共同出版。同名展览于2007年11月3日至2008年2月13日在上海博物馆举办。

Rembrandt and the Golden Age. Highlights from the Rijksmuseum Amsterdam is a publication of the Rijksmuseum Amsterdam, and the Shanghai Museum, and accompanies an exhibition of the same title in the Shanghai Museum from 3 November 2007 until 13 February 2008.

展览项目负责：谢美烨

Project director: Kris Schiermeier

赞助事宜及公关联系：司马丽珂

Sponsoring and public relations: Marijke Smallegange

策展人与图录作者：吕德·普里姆

Curator and author: Ruud Priem

特别贡献：泽夫·本德斯、迪尔克·扬·比耶蒙德、文德拉·布劳沃、亨德里克耶·克雷伯德、扬·达尼埃尔·范·德达姆、塔乔·迪比茨、弗洛尔·迪克斯特拉、西莫内·范·埃爾斯特、塞西尔·范·德哈尔滕、埃利斯·坎普赫伊斯、米歇尔·范·德拉尔、罗伯特·范·朗、赫伊赫恩·莱夫朗、扬·鲁道夫·德洛尔姆、赫尔·卢伊藤、波利安·雷泰尔、燕妮·雷纳耶茨、威廉·德里德、彼得·鲁洛夫、彼得·西格蒙德、埃伦·斯洛布、司马丽珂、劳伦特·索扎尼、马尼娅·泽尔登鲁斯特

Special thanks to: Zeph Benders, Dirk Jan Biemond, Wendela Brouwer, Hendrikje Crebolder, Jan Daniël van Dam, Taco Dibbits, Flore Diekstra, Simone van Elst, Cécile van der Harten, Elles Kamphuis, Michel van de Laar, Robert van Langh, Huigen Leeftang, Jan Rudolph de Lorm, Ger Luijten, Paulien Retèl, Jenny Reynaerts, Willem de Ridder, Pieter Roelofs, Peter Sigmond, Ellen Slob, Marijke Smallegange, Laurent Sozzani, and Manja Zeldenrust

展览策划：陈燮君 陈克伦

Exhibition Management: Chen Xiejun and Chen Kelun

展览协调：李仲谋 陆鹏亮

Exhibition Coordination: Li Zhongmou and Lu Pengliang

展览设计：李蓉蓉 张莉娟

Exhibition Design: Li Rongrong and Zhang Lijuan

主编：陈燮君 陈克伦

Chief Editors: Chen Xiejun and Chen Kelun

图录翻译：王 佳 邢晓舟 陆鹏亮 李仲谋

Translated by: Wang Jia, Xing Xiaozhou, Lu Pengliang and Li Zhongmou

译文审校：李仲谋 陆鹏亮

Revised by: Li Zhongmou and Lu Pengliang

编辑：谢美烨 弗洛尔·迪克斯特拉

Editors: Kris Schiermeier and Flore Diekstra

英文编辑：迈克尔·奥莱伊

Text editor: Michael Hoyle

图片提供：荷兰阿姆斯特丹国立博物馆图像资料部

Photographs: Image Department, Rijksmuseum Amsterdam

图录策划：王立翔

Catalogue Coordinator: Wang Lixiang

责任编辑：吴长青 刘 婕

Executive Editors: Wu Changqing and Liu Jie

装帧设计：姚伟延 汪 超

Catalogue Design: Yao Weiyan and Wang Chao

图像制作：王贝妮

Layout Assistant: Wang Beini

技术编辑：王建中 陈 昕

Technical Editors: Wang Jianzhong and Chen Xin

印刷监制：顾越敏

Print Supervisor: Gu Yuemin

荷兰阿姆斯特丹博物馆
Rijksmuseum Amsterdam

目 录 CONTENTS

前 言 Foreword

上海博物馆馆长 陈燮君
Chen Xiejun, Director, Shanghai Museum
8

荷兰阿姆斯特丹国立博物馆馆长 罗纳德·德·莱乌
Ronald de Leeuw, Director General, Rijksmuseum Amsterdam
10

引 言 Introduction

吕德·普里姆
Ruud Priem
12

图 版 Catalogue

- I 艺术家的世界
The Artists and their World
30
- II 静物画与实用艺术
Still-Life Painting and the Applied Arts
44
- III 城市
The City
58
- IV 乡村
The Countryside
76
- V 宗教图像与器物：伦勃朗的世界
Religious Images and Objects: the World of Rembrandt
96
- VI 市民、执政者与贵族
Burghers, Regents and Aristocrats
142
- VII 荷兰共和国与荷属东印度群岛
The Republic and the Dutch East Indies
164
- VIII 风俗画
Genre
174

- 主要参考书目
Selected Literature
- 191
 - 192
 - 193
 - 194

前言 FOREWORD

上海博物馆馆长 陈燮君 *Chen Xiejun* Director, Shanghai Museum

17世纪是整个欧洲的“黄金时代”，更是荷兰的辉煌时代。作为当时的世界强国之一，荷兰以其巨大的商业力量控制着世界的海洋和贸易。同时，以伦勃朗等大师为代表的荷兰绘画与艺术领域亦名家辈出，佳作纷呈，成为世界艺坛的一道经典风景。

“伦勃朗与黄金时代：荷兰阿姆斯特丹国立博物馆珍藏展”正是这样一个全面展示17世纪荷兰绘画和装饰艺术杰作的展览。阿姆斯特丹国立博物馆在这一领域收藏之丰，世界上无出其右。展出的70余件（组）油画、铜版画、银器以及代尔夫特陶器等珍贵文物，以“艺术家的世界”、“静物画与实用艺术”、“城市”、“乡村”、“宗教图像与器物：伦勃朗的世界”、“市民、执政者与贵族”、“荷兰共和国与荷属东印度群岛”以及“风俗画”等八个专题，通过艺术家的眼睛，再现了那个非凡时代荷兰社会生活的方方面面。这些艺术品以极富感染力的方式，展示了荷兰艺术家无与伦比的艺术天赋和创作技巧。

荷兰共和国的经济发展和繁荣，极大地推动着国内的艺术品交易和艺术创作。17世纪的荷兰艺术界可谓群星闪耀，而其中最为引人注目的便是伦勃朗。他的作品充满着人道的思想和人类的热情，深深打动着每一位观者的心。这位善于运用光影的大师以其伟大的艺术照亮了整个世界。本次展览以“伦勃朗”为着眼点，正是基于以他为代表的17世纪荷兰艺术对世界艺术史所作出的巨大贡献。

最后，我谨代表上海博物馆对慷慨提供珍贵藏品的阿姆斯特丹国立博物馆、对给予展览大力支持的荷兰皇家飞利浦电子公司和荷兰国际集团以及所有为展览付出辛劳的人们致以诚挚的谢意。祝展览获得圆满成功！

The 17th century is the so-called Golden Age of almost all European countries, especially of the Netherlands. As one of the powerful countries in the world at that time, the Netherlands controlled the seas and the world trade by its strong commercial hegemony. Meanwhile, a number of well-known artists and plenty of art works with high quality appeared in various aspects of the art field in this country, represented by such leading masters as Rembrandt and others, which forms a classic landscape in the world art history.

Rembrandt and the Golden Age. Highlights from the Rijksmuseum Amsterdam is such a comprehensive exhibition which will display Dutch fine and decorative arts of the 17th century. The wealth and breadth of the Rijksmuseum's collection in this field are more than any other museums in the world. The over 70 pieces or sets of oil paintings, prints, silverwares and Delft faiences, which are displayed in this exhibition and divided into eight groups including "The Artists and their World", "Still-Life Painting and the Applied Arts", "The City", "The Countryside", "Religious Images and Objects: The World of Rembrandt", "Burghers, Regents and Aristocrats", "The Republic and the Dutch East Indies" and "Genre", illuminate every facet of social life in the Dutch Republic during that brilliant era through the eyes of the artists. These art works serve to acquaint the viewer with the unparalleled talents and techniques of Dutch artists in their impressive way.

The developed economy and prosperous society of the Dutch Republic gave great impetus to the business and production of the works of art. The art circle of the Netherlands in the 17th century featured many famous artists, among which Rembrandt Harmensz van Rijn was the most outstanding. His works are full of the thoughts of humanity and his enthusiasm for human beings. As a great master in the use of light and shadow, Rembrandt lightened the whole world by his art. This exhibition, using Rembrandt as a starting point, will considerably improve our knowledge and understanding of the 17th century Dutch art.

Finally, on behalf of the Shanghai Museum, I would like to express my most sincere gratitude to the Rijksmuseum Amsterdam who brings us these art treasures, to the Royal Philips Electronics and ING Groep NV who provide with generous supports, and to all others who contribute to the exhibition. I believe the exhibition will be a great success!

前言

罗纳德·德·莱乌 荷兰阿姆斯特丹国立博物馆馆长

伦勃朗、弗朗斯·哈尔斯、雅各布·范·雷伊斯达尔、彼得·德·霍赫、扬·斯滕，这些艺术家的名字几乎在每本艺术史著作中都会出现。这些世界知名画家之间的共同点在于他们都活跃在17世纪的荷兰共和国。那时，油画在荷兰广受欢迎，同时诸如代尔夫特陶器和银器之类的装饰性器物也非常流行。荷兰人从国际贸易中获利甚多，因此有实力在艺术品和奢侈品上进行投资。正是贸易和航运使得荷兰共和国发展成为17世纪的世界强国之一。

阿姆斯特丹国立博物馆是拥有17世纪荷兰油画、版画和工艺美术品最多的博物馆之一。目前，本馆正在进行其历史上最大规模的重建、翻新和现代化改建项目，在几年之后，她将重新向公众开放，更全面地展示其收藏。改建期间，博物馆的荷兰17世纪黄金时代的艺术收藏在其飞利浦厅展出，展览名为“杰作”。由于阿姆斯特丹国立博物馆进行着大规模的重建工程，国外的博物馆才得以有机会借展这些重要的艺术品，而这些艺术品几乎从未离开过阿姆斯特丹。

“伦勃朗与黄金时代：荷兰阿姆斯特丹国立博物馆珍藏展”是在中国举办的首个展示17世纪荷兰艺术的重要展览。观众可以在上海博物馆欣赏到70余件出自大师之手的油画、版画以及代尔夫特陶器和银器，它们皆来自阿姆斯特丹国立博物馆的收藏。这些珍品向人们讲述着17世纪荷兰共和国的动人故事，以及黄金时代的精彩艺术。

阿姆斯特丹国立博物馆新馆的创建者皇家飞利浦电子公司以及新馆的主要赞助商荷兰国际集团对本展览也给予了相当大的财力支持，本馆的诸位馆长对此深致谢忱。在我们的共同努力下，得以在上海博物馆将17世纪辉煌的荷兰艺术成功地展现给广大观众。这次展览首先由荷博的彼得·西格蒙德、塔乔·迪比茨以及扬·鲁道夫·德洛尔姆提出构想。克里斯·席尔迈尔带领其工作团队，组织策划了本次展览，另外还有司马丽珂在整个展览工作进程中也起到了重要的作用。吕德·普里姆受邀从荷博的藏品中挑选出了最出色的艺术品参加展出，同时他也是这本精彩图录的撰写者。

“伦勃朗与黄金时代：荷兰阿姆斯特丹国立博物馆珍藏展”的举办，促进了中国与荷兰之间的友好关系。我们非常感谢上海博物馆馆长陈燮君以及他的同事们，感谢他们给予我们这个合作办展的机会。阿姆斯特丹国立博物馆是世界上最重要的艺术与历史博物馆之一，因此我们希望众多的艺术爱好者们前往上海博物馆欣赏这些来自本馆的佳作，相信一定会尽兴而归。其中多件17世纪的荷兰艺术品首次在中国亮相，我们也深感自豪与荣幸。

FOREWORD

Ronald de Leeuw Director General, Rijksmuseum Amsterdam

Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Jacob van Ruisdael, Pieter de Hooch and Jan Steen are artists whose names feature in almost every art-historical manual. The link between these world-famous painters is that they all worked in the Dutch Republic in the seventeenth century. Paintings were extraordinarily popular in the country at the time, as were decorative objects like Delftware and silver. The Dutch were able to invest in art and luxury goods due to the great prosperity it enjoyed from international trade. Trade and shipping enabled the Dutch Republic to develop into one of the world's great powers in the seventeenth century.

Amsterdam's Rijksmuseum houses one of the richest collections of seventeenth-century Dutch paintings, prints and the applied arts. At the moment, this museum of art and history is undergoing the greatest rebuilding, renovation and modernisation project in its history. The museum will reopen to the public in a few years' time with a completely revitalised presentation of its wide range of treasures. In the meantime, its highlights of seventeenth-century art, the Dutch Golden Age, are on display in the museum's Philips Wing under the title *The Masterpieces*. The major reconstruction of the Rijksmuseum has made it possible to loan out important works of art abroad that rarely, if ever, leave the museum.

The exhibition *Rembrandt and the Golden Age. Highlights from the Rijksmuseum Amsterdam*, is the first major presentation of seventeenth-century Dutch art in China. More than 70 paintings and prints by leading masters, together with Delftware and silver from the collection of the Rijksmuseum, can now be admired in the Shanghai Museum. Taken as a whole, these works of art tell the intriguing story of the seventeenth-century Dutch Republic and of the magnificent art it produced during its Golden Age.

The directors of the Rijksmuseum are most grateful to Royal Philips Electronics, founder of the New Rijksmuseum, and ING Groep NV, chief sponsor of the New Rijksmuseum, for their financial support of this exhibition. Together, we have achieved our ambition of displaying the glories of seventeenth-century Dutch art in the Shanghai Museum. The initiative for the exhibition came from Peter Sigmond, Taco Dibbits and Jan Rudolph de Lorm of the Rijksmuseum. Kris Schiermeier headed the team that organised the exhibition, and together with Marijke Smallegange she played an important part in its realisation. Ruud Priem was invited to make a selection from the finest objects in the Rijksmuseum's collection, and he is also the author of this handsome catalogue.

With the exhibition *Rembrandt and the Golden Age. Highlights from the Rijksmuseum Amsterdam*, we reaffirm the good relations between China and the Netherlands. We are very grateful to the Director of the Shanghai Museum, Chen Xiejun, and his colleagues, for giving us this opportunity to organise an exhibition with them. It is our wish that many art lovers will come to the Shanghai Museum to see and enjoy the works of art from the collection of one of the world's most important treasure-houses of art and history: the Rijksmuseum in Amsterdam. We are proud and honoured that some of the finest works of seventeenth-century Dutch art from the Rijksmuseum's collection will now be seen by the Chinese public for the first time.

引言 吕德·普里姆

Ruud Priem INTRODUCTION

*Rembrandt. c.
1636*

这是个曾被太多次提及的问题：荷兰这样的小国怎么可能在17世纪经历如此空前的繁荣，甚至为全世界诸多领域的发展奠定了基调？从绘画到科学，从服装制造到围海造地，直至航海探险，荷兰共和国（或尼德兰联省共和国）是这所有领域的佼佼者，让同时期其他国家的人刮目相看。与她的邻国不同，荷兰人热爱和平，并且用自由和独立建立了强大的国家。毋庸讳言，其他国家非常觊觎荷兰的富有。荷兰人并不能被视为谦虚，其斐然成就的确令人印象深刻。荷兰新教徒视他们自己为千挑万选出来的人，他们的国家是“以色列第二”。

很多历史学家和社会学家认为共和国是第一个由公民而非贵族掌控的社会，即一个真正的资产阶级社会。事实上，最近关于17世纪荷兰的研究指出共和国是第一个现代经济体。她并不仅是欧洲众多小国中的一个，而且是一个特例。在欧洲大陆仍是一片乡村之时，城市化使得荷兰共和国与众不同，其中以荷兰省尤为出众。在当时农业经济为主导的欧洲，荷兰的与众不同是因为其主要依赖于贸易和工业。同时，在欧洲其他国家，专制主义导致强大的中央集权，而荷兰的政治力量却掌握在地方势力手中。另外，荷兰还背离宗教统一的大潮，保持其教派的多样性。

当整个欧洲以皇家和贵族为主导时，共和国则以资产阶级主导着艺术和文化。传世诸多17世纪荷兰绘画并非为常规的上层贵族或教堂绘制，而是为了在市场上自由买卖所作。这也是中产阶级第一次大规模购买艺术品。这些绘画和版画中的形象，结合传世的其他工艺品，为我们勾画出这个与众不同的社会。在本展览中，我们遴选出荷兰阿姆斯特丹国立博物馆典藏珍品，向观众展示17世纪荷兰艺术的方方面面。

革命与共和国

16世纪时，荷兰是西班牙帝国的一个部分。1555年，哈布斯堡王朝国王查尔斯五世退位，他的儿子菲利普二世（1527-1598）登基。菲利普遇到了两个主要的政治难题：从世纪初开始，北荷兰的清教运动不断壮大，同时还伴随着更强的自治愿望。菲利普这个严格的天主教徒，对之进行了严厉镇压，并将权力中心转移到布鲁塞尔。这使得北方形势变得相当紧张。经历一段时期的严寒和经济衰退，危机爆发了。1566年，大量天主教堂内部装饰被毁，这些偶像破坏活动拉开了北方各省更大规模反抗西班牙统治的序幕。两年后，西班牙军队和起义军之间的海格理战役爆发，正式标志着“八十年战争”的开始，并最终导致了荷兰南北部的分裂。南部选择站在天主教君主菲利普这边，而北部则将外国军队驱逐出境。1581年，七个起义省——弗里斯兰、海尔德兰、格罗宁根、荷兰、上艾瑟尔、乌得勒支、泽兰宣布他们不再承认菲利普的统治。

在寻找王位继任者失败后，1588年，这些省份决定他们不再需要一个继任者，而是要建立一个独立的共和国。这个国家就是七省联盟，此后布拉班特和林堡也加入了进来。新教，即加尔文教，是共和国的主要宗教。中央政府是由七大省代表组成的议会。他们相聚在海牙，商议外交事宜等政务。军权则由执政官来掌握，在菲利普二世时期，这些执政官只是他下面的二把手。奥兰治的威廉一世王子（1533-1584）曾被任命为荷兰、泽兰和乌得勒支的省长。然而在战争前期，他成了起义军中无可争议的领导者，1580年，菲利普宣称他违法并悬赏赏他的头颅。1581年，奥兰治王子撰写《辩解书》以回应，成为他捍卫权力抵抗暴政的宣言。这个文件以奥兰治家族的座右铭结尾：“我会坚持到底。”1584年，奥兰治王子威廉在长期作为起义军政治中心的代尔夫特被雇佣杀手暗杀。他成了抵抗西班牙的象征，并被视为国家英雄和荷兰的创始人。由于这一年轻的国家在建国初期的困顿，直至1614年，议会才拥有充足的资金在代尔夫特的尼沃凯尔克为他建立纪念陵墓。

奥兰治的莫里斯王子（1567-1625）继承他父亲执政官的位子，掌控各省的军队。荷兰与奥兰治家族一起抵抗世界霸主西班牙的斗争代价高昂，没有稳固的经济基础根本无法维持。这个重要的任务就留给了荷兰省的大议长兼议会主席约翰·范·欧登巴特（1547-1619）。1609年，他安排了共和国和西班牙签署一项持续12年的停战协议。莫里斯王子的陈兵边境的军事策略和范·欧登巴特的外交远见，使得这个国家更加强盛和安稳，并为经济的繁荣创造了条件。在1609年以前，莫里斯曾激烈地反对与西班牙的停战协议，且此情况到1621年协定结束仍未改变。停战期间，他已成为国家政治的核心人物，并受到大部分执政者的支持，这些人正是上层社会的财富精英。

1625年，同西班牙重新开战后不久，莫里斯去世了，他的同父异母兄弟弗里德里克·亨利（1584-1647）继任并取得此后的多次胜利。亨利沿用莫里斯自1590年就开始使用的相同策略，将共和国的军力集中围攻、占领战略重镇

和要塞。1629年攻克波士登、1639年攻克布雷达，屡战屡胜的亨利赢得了“城市征服者”的浑名，也为最终的胜利铺平了道路。

弗里德里克·亨利不仅在军事上与他的兄弟一样辉煌，相比于莫里斯，他还是位更有成就的外交家。勿庸置疑，这也是他在法兰西宫廷受到国际化教育的良好体现。1635年，他与法国联盟，约定一同抗击主要敌人西班牙。1648年，同样在弗里德里克·亨利的影响下，《明斯特和约》终结了八十年战争。这标志着共和国作为独立国家的身份得到承认，保证了北荷兰的独立。但是弗里德里克·亨利没能亲自签署这个条约，他在此前一年不幸去世。

和平至此得以恢复，战争的威胁也已远去，执政官的职能主要应在行政，而非军事。但这和弗里德里克·亨利的儿子，即他的继承者威廉二世（1626-1650）的性格却不相符合。威廉二世与其父亲不同，常常草率行动，而又缺乏他父亲处理国事上的外交手腕。他对政治权力的渴望很快将他卷入了与繁荣昌盛的共和国中心城市阿姆斯特丹的冲突中。当时，这座伟大城市的标志性建筑，万众瞩目的新市政厅（现丹姆广场皇宫）工程刚开始动工。1650年，威廉二世正当开始围攻阿姆斯特丹时，却突然暴死。

危机过后，荷兰各省觉得正是大好时机：他们决定赋予每个城市和行省制定外交规则上更大的权力，而非再任命一位新执政官。最终，荷兰商人奠定了共和国胜利的经济基础，特别是几个特别富有的执政家族为未来几年的政治进程制定了规划。1672年，新执政官被任命：他便是奥兰治的威廉三世，他在父亲威廉二世过世后出生。此年被称作“灾难之年”，共和国遭到了英格兰和法兰西的攻击。在需要一个强大领导的呼声下，威廉三世被临时任命为陆军指挥官，很快又成为陆海军总司令。威廉在军事和外交上的成功使议会最终有充分理由恢复执政官职位。

战争时期的经济增长

对西班牙暴政的反抗并没有妨碍北荷兰的经济发展。自16世纪开始，与波罗的海地区的贸易平稳增长，在此后200年里，成为其最大的经济收入来源。与祖德齐接壤的城市船只参与了这些贸易，阿姆斯特丹成为物资进口的重镇。1585年，西班牙攻占重要港口城市安特卫普后，城中众多富有居民均流亡出走。其中差不多一半人到共和国定居。移居阿姆斯特丹的那些人不仅带来了他们的钱财，而且这些人拥有对欧洲的银行和商业的良好知识和充分联系。他们的到来提升了这个城市在欧洲贸易网络中的地位，促成了阿姆斯特丹和这个地区其他城市的繁荣。庞大的佛兰芒移民潮带来了他们形式多样的手工技艺和贸易往来，同时也对艺术产生了相当大的影响。1585年，北方起义军用小型舰队堵塞了斯凯尔特河的河口，切断了去当时由西班牙控制的安特卫普的通道。这一举措有效地使荷兰的经济重心转移到北部的阿姆斯特丹。

1611年，阿姆斯特丹商品交易所开业，它迅速成为共和国的经济中心。在全球，北荷兰已经通过1602年建立的荷兰东印度公司，与亚洲、阿拉伯、非洲、加勒比海、美洲市场建立了渠道。当教皇将赋予天主教殖民国葡萄牙半个地球的贸易区域时，很多异域舶来品通过里斯本到达北方。然而，由于和西班牙的战争，无法再与里斯本进行海上交通，很多阿姆斯特丹、鹿特丹和泽兰投资者资助的公司开始派遣它们自己的商船冒险驶向远东。这些公司之间竞争激烈，由此导致价格上涨、利润下降。荷兰省和联邦政府建议他们加入军队，在这一新事业中同西班牙和葡萄牙共同竞争。1602年，议会批准建立一个新公司——荷兰东印度公司，成为好望角以东、麦哲伦海峡以西长达21年的贸易垄断者。

荷兰东印度公司被授权允许加入贸易协定，并且在议会的名义下维持外交关系。而且，这个公司也被允许用各种适合的方式来发动战争和寻求和平。从那时起，香料、黄金、象牙、丝绸、瓷器和糖充斥着阿姆斯特丹的仓库，荷兰东印度公司迅速获得巨大成功。它是活跃于17、18世纪最大的跨国公司，在共和国只有不到200万居民的时候，这个公司拥有3万名员工。公司在200年里将1000万人从欧洲送到亚洲，贸易横跨红海至日本。来自西班牙、葡萄牙和英国的竞争对手也遭到了致命的打击。荷兰东印度公司通过它在亚洲的贸易机构获得了特别的贸易权。1609年，它在日本长崎岛建立了第一个西方贸易站。1619年，巴达维亚城在印尼爪哇岛建立，成为荷兰东印度公司的总部。而且，荷兰与亚洲的联系也超出了贸易范畴，这在雅各布·库曼（少数在印尼活动的荷兰画家之一）那幅特别的家庭肖像画中可见一斑。画中描绘的是荷兰东印度公司长官彼得·克诺尔与他的日裔妻子科妮莉亚·范·尼乌文

罗德一家（图版67）。

荷兰西印度公司从1635年开始，在臭名昭著的奴隶贸易中扮演了重要角色。非洲奴隶被从西非运到加勒比和南美的种植园。荷兰人的远行对世界知识的推广也贡献不菲。最初，在欧洲人们利用地球仪、制图工具和旅行记录，后来迅速出现了各种印有大量信息的书籍和小册子。荷兰东印度公司的箱柜里装满各种稀奇古怪的东西。富有的公民拥有一些所谓的“猎奇柜”，陈列着各种各样从东方带来的动植物标本，它们也成为早期业余科学家的研究对象。这些新科学知识也在莱顿、乌得勒支、阿姆斯特丹和哈尔德韦克的大学里教授给学生。

大量充足的资本也使得像围湖造地这样的昂贵工程得以开展。大量良田随之出现，让投资人获得了巨大收益。但是，并非所有资金被投资到国家经济中。最初以勤俭为本的清教徒商人也开始注重外表。不仅是上文已经述及的阿姆斯特丹大市政厅，即便在整个城市，大量钱财也都被用在奢华的房屋、家具、服饰、艺术品上。这里展示的荷兰画家作品，当时就装点于运河大厅和富豪宅邸内。雕塑家和木匠也极力推崇这绚丽多彩的奢华，成为荷兰黄金时代上层社会的特色品味。

社会与宗教

无论从现实还是思想层面，荷兰共和国都比其他国家拥有更大的宗教宽容。虽然在官方文献上看，加尔文教派被视为唯一的基督教，但其教徒力求使之成为国教的地位却是徒劳的，因为整个国家至少三分之一的人口信奉其他宗教。清教徒教堂中进行的最具影响的宗教宽容活动是由奥兰治王子的宫廷牧师约翰内斯·乌腾伯根（1557-1644）领导的。在共和国和西班牙达成协议、停战12年间（1609-1621），国家内部动荡，产生严重的宗教分歧，几近内战。莫里斯王子和荷兰大议长约翰·范·欧登巴特之间的政治斗争以共和国施行后者方针而告终。乌腾伯根同样和曾将其废黜的莫里斯的主张相左。数年之后，伦勃朗还曾为他画像，此画现藏阿姆斯特丹国立博物馆。伦勃朗的另两幅精致的版画则分别表现了妻子萨斯基亚扮作犹太王后以斯贴，以及作为画家的父亲身着犹太学者服的样子（图版48、49）。这也反映了当时多种宗教、国籍和文化背景在共和国内共存的情形。

1631年，荷兰共和国移民之一、法国哲学家笛卡儿（1596-1650）在荷兰发现了天堂，他在同国外朋友的通信中写道：“世界上还有哪个国家能够容忍如此众多的不同而快乐的生活？还有哪个国家能让人如此充分地享受自由？”当然，笛卡儿描绘的景象也并非绝对准确。共和国虽然普遍信仰自由，但这只是政策上的宽容。那些天主教徒也得到容忍，但他们无法当选公职。虽然，他们并未被禁止开展自己的宗教活动，但他们必须在那些隐藏于普通房屋背后的秘密教堂中进行，这样才不至于在大街上被辨认出来。1672年，共和国三分之一的人口为天主教派，三分之一为加尔文教派，其余的则是犹太教和持不同政见的清教徒。

从以上角度来看，阿姆斯特丹是北荷兰的典型城市。但是从其他各方面来看，它又是一个特例。从1578年至1675年间的一个世纪内，其常住人口增长了7倍，从3万激增至20.6万。这一情况源自巨大的移民潮，不仅从共和国的其他城市和乡村，还有从南荷兰和法国移民而来的清教徒，以及波兰、德国和葡萄牙来的犹太人。阿姆斯特丹的公证档案显示，从1581至1811年间，超过53.6%的登记结婚人口来自国外；在1606-1620年间，这一比例更高达73%。1600年以降，阿姆斯特丹是共和国最强且富庶的城市。整个17世纪，市议会对国内外政策的影响力也越来越强。这座商业之城高度国际化，而且与共和国其他地方相比其自由度更大，不仅是行动上的自由，更是思想和宗教上的自由。除了那些即使在秘密教堂也被禁止活动的罗马天主教徒，其他所有人都享有宗教自由。唯一例外是乌得勒支，此地人口多为天主教徒，其他政策在17世纪多无差异。

画家的世界

从荷兰的绘画艺术来看，外国游客常常会认为这一低地国家的情况十分特殊。意大利人罗德维克·圭恰迪尼在其著作《描写荷兰》（1567）中指出安特卫普画家风格之多，超过了其他国家的总和。整个17世纪，在荷兰旅行的外国游客从未停止过对数量众多的画家和商人拥有的画作的赞誉。比如英国人彼得·蒙迪在他1640年的日记中提到：“……从绘画的艺术和人们对绘画的热衷而言，无人能出其右……所有人都努力为他们的屋宇装饰……”