

世界艺术大师

图文版

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

伦勃朗画传

勃朗·哈尔曼松·凡·莱因是欧洲17世纪最伟大的画家之一，也是荷兰历史上最伟大的画家。勃朗的顶峰之作当属肖像画包括自画像以及取自圣经内容的绘画。他被称为“文明的先知”。

时代文艺出版社

世界艺术大师图文馆

伦勃朗 画传

时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

伦勃朗画传 / 蒋可编著. — 长春: 时代文艺出版社,
2004.1
(世界大师图文馆)
ISBN 978-7-5387-1876-8

I. 伦… II. 蒋… III. ①伦勃朗, H. (1606 ~ 1669) —
传记 ②伦勃朗, H. (1606 ~ 1669) — 绘画 — 艺术评论
IV. K835.635.72 J205.563

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 204364 号

伦勃朗画传

出版发行: 时代文艺出版社

责任编辑: 宋效全 张 明

地 址: 长春市人民大街 4646 号 邮编: 130021

电 话: 总编办: 5638648 发行科: 5677782

开 本: 700 x 1000 毫米 1 / 16

印 张: 10

字 数: 80 千字

印 刷: 北京楠萍印刷有限公司

版 次: 2010 年 2 月第 2 版第 1 次印刷

印 数: 5000

定 价: 29.50 元

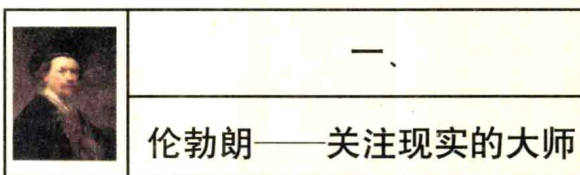
版权所有 翻印必究

目 录

一、伦勃朗——关注现实的大师·····	001
二、童年——从大学到画室·····	009
三、莱登——光与影的神秘诱惑·····	015
四、阿姆斯特丹——紫金色的黑暗·····	023
五、莎士基亚·····	035
六、当幸福之堤被泪水冲垮·····	045
七、真实，或许总令人不安·····	053
八、《夜巡》——艺术的幸运与画家的不幸·····	065
九、献给莎士基亚的最后一朵玫瑰·····	075
十、无声的抵抗——当艺术遭遇庸众·····	079
十一、心中的《圣经》·····	087
十二、财富使他破产·····	097
十三、登上祭坛的是财神·····	113
十四、伸出雅各苍老的手——祝福·····	119
十五、亨德里治·斯特菲尔斯·····	123
十六、知音少，弦断有谁听·····	129
十七、自画像·····	139
十八、天堂，或许是真正的故乡·····	147

伦勃朗·哈门斯·凡·莱茵是十七世纪荷兰画派的代表人物，被誉为有史以来几个最伟大的画家之一。他的许多优秀绘画和腐蚀铜版画，特别是自画像，都是不朽之作，早已成为世界文化艺术宝库的组成部分，对欧洲绘画艺术的发展具有深远的影响，也使十七世纪的荷兰绘画在世界美术史上放射出夺目的光彩。

伦勃朗一生历经坎坷，在逆境中仍坚持现实主义的创作道路，是杰出的现实主义大师之一。意大利文艺复兴大师达·芬奇说：一个画家仅仅能画自画

天使和预言者巴拉姆

1626年 油彩木板

63.2 × 46.5cm

巴黎柯尼克杰美术馆
藏

明亮的色彩，生动的
场景，剧场舞台般的
效果，这就是伦勃朗
早期的风格。

奏乐（右图）

1626年 油彩木板

63.4 × 47.6cm

阿姆斯特丹国立美术
馆藏

在如此凌乱的居室中，
居然有这等闲情雅致，
随着音乐打着节拍的
那位夫人更是有着超
乎象外的从容。

像，还不能称之为巨匠。伦勃朗一生多产，作品体裁广泛，包括肖像画、风俗画、风景画、历史宗教画等，而且在油画、素描、蚀刻画上都取得了辉煌的成就，远远超过同时代的画家。

他的绘画继承卡拉瓦乔的明暗对比手法，主要利用光线塑造形体，表现空间。在技法上，强调绘画形式语言本身的美感，注重肌理表现，还自创了厚涂法和用笔杆刮颜料营造肌理的技法，是一位画风精湛、技法高深的画家。

伦勃朗出生时，所谓低地国（荷兰、比利时与卢森堡）约十七个省份，仍

神庙内的献礼（左图）

1628 ~ 1629 年 油彩木板

55.9 × 43.2cm

汉堡美术馆藏

光影呈现出强烈的对比，
圣婴耶稣正好笼罩在光辉
之中，成为视觉中心。

在撒姆耳前弹竖琴的大卫

1629 年 油彩木板

61.8 × 50.2cm

法兰克福市美术馆藏

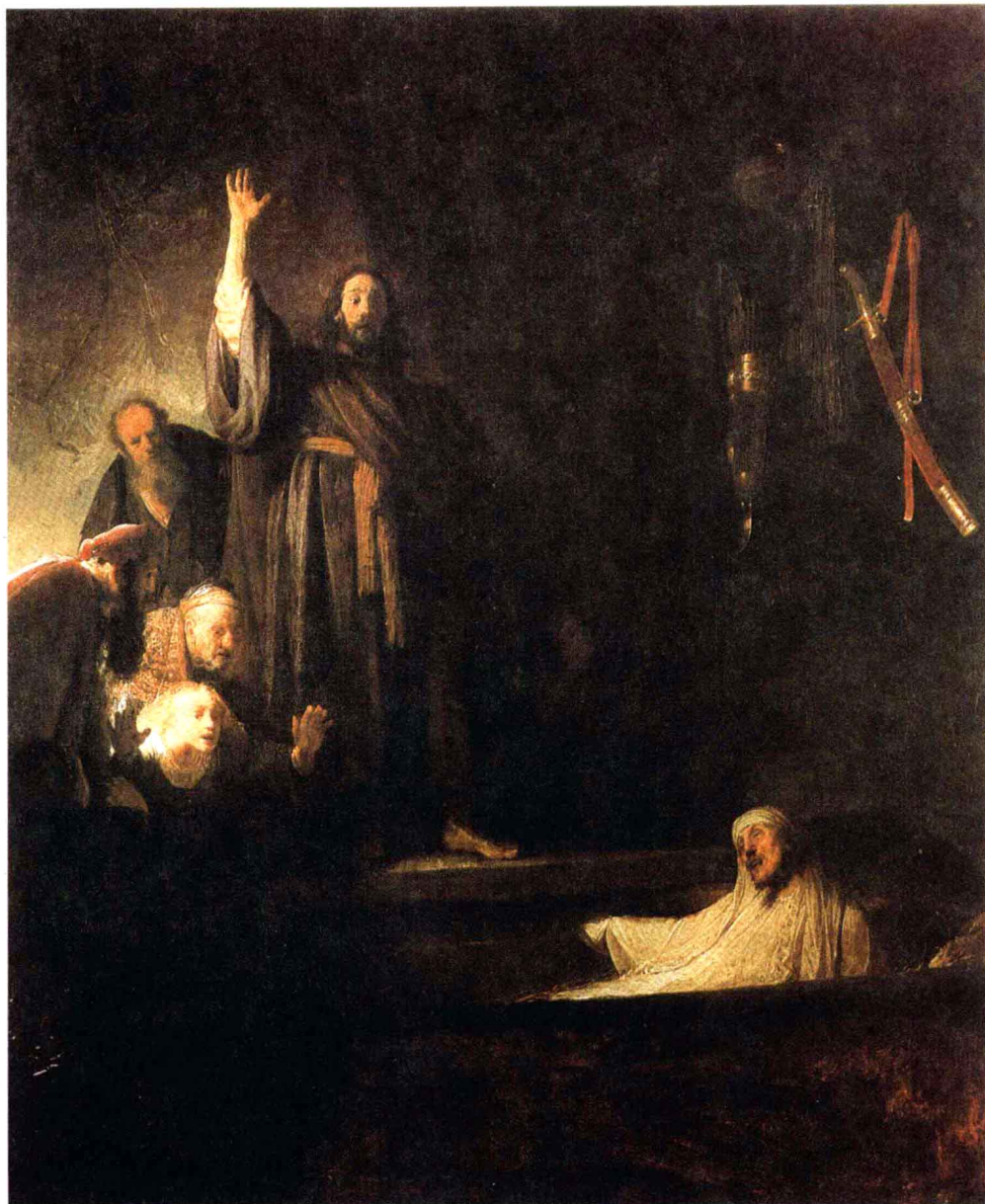
“褐色伦勃朗”的早期作品，
微妙的色调，透明的暗部，
色彩即明暗的空间效果。

基督的复活

1630年 油彩木板 63.2 × 46.5cm 洛杉矶盖提美术馆藏

伦勃朗是惯爱以《圣经》故事入画者，并会有自己的解释。面对基督复活这一具有戏剧性的故事，这一幕就显得十分真实而自然。

由封建落后的西班牙所统治。不过在他刚三岁时，亦即1609年，北方七省在奥伦治家族的领导下宣布独立。十六世纪的这次尼德兰革命是历史上第一次成功的资产阶级革命，在欧洲还普遍处于封建专制制度统治的时期，荷兰共和国的独立具有重要历史意义。荷兰共和国的建立，使社会经济日趋繁荣，也迎来了绘画艺术蓬勃发展的“黄金时代”。因此除伦勃朗外，这一时期荷兰还出现了弗兰斯·哈尔斯（Frans Hals, 1580~1666）、约翰内斯·维米尔（Johannes Vermeer, 1632~1675）和凡·奥斯塔德（Van Ostade, 1610~1685）等一些卓越的画家。

在随之而来的思想自由中，产生了新兴的民族美术趣味。由于西班牙是信奉天主教的国家，因此联邦刚成立时仍有部分人信奉天主教，不过逐渐被新教特别是加尔文教（Calvinism）所代替，原来的天主教堂也被新教徒所占用。在这样的新环境下，源自文艺复兴时期的天主教神坛装饰不再受人们重视，教堂方面自然也不会再去付高额酬金请画师绘制壁画了，画家们从此要依赖自己生活了。幸而一般市民代替了教堂对绘画的需求，成为荷兰画家们作品的买家。由于荷兰人是通过自身顽强的斗争而取得胜利的，因此他们更能认识到，自尊、自信的现实生活和人民的情感与愿望，才是画家应该关心的主要课题。

在这种情况下，美术很快从宗教和神话的狭窄范围转向了更广大的现实生活领域，也正是在这一时期形成了在欧洲艺术中占特殊地位的荷兰画派。它继承了十五、十六世纪尼德兰民族艺术传统，以写实、纯朴为特点，形象生动而富有诗意，注重人物内在精神的描绘，作品真挚自然，细节修饰精致，色调和谐，善于表达空间的深远以及光线和空气。画家们以现实生活为题材，新兴的资产阶级和中下层平民开始成为绘画中的重要角色，绘画艺术反映现实生活的深度和广度也大为增加，这是他们对现实主义艺术的一大贡献。但同时，有些作品也不可避免地带有为这一阶级所特有的满足现状、追求安乐的观念，过多地描绘了他们的生活琐事与闲情逸致。因此在这个时期，荷兰还另有一个迎合社会“上层阶级”主要是富商的审美趣味的艺术流派在成长，这一流派注重形象的富丽华美，偏重表面趣味和肤浅的描绘，内容上以颂扬富裕市民的安逸生活为主，回避社会矛盾，粉饰太平，这种倾向在哈尔斯和伦勃朗的一些早期作品中也多少有所反映。如伦勃朗的《奏乐》、《莎士比亚装花神》等。

随着现实生活的演进，他们逐渐摆脱了这种倾向，开始把毫无虚饰的生活真相引进自己的作品中。伦勃朗对普通人、流浪汉乃至乞丐的深刻同情，以

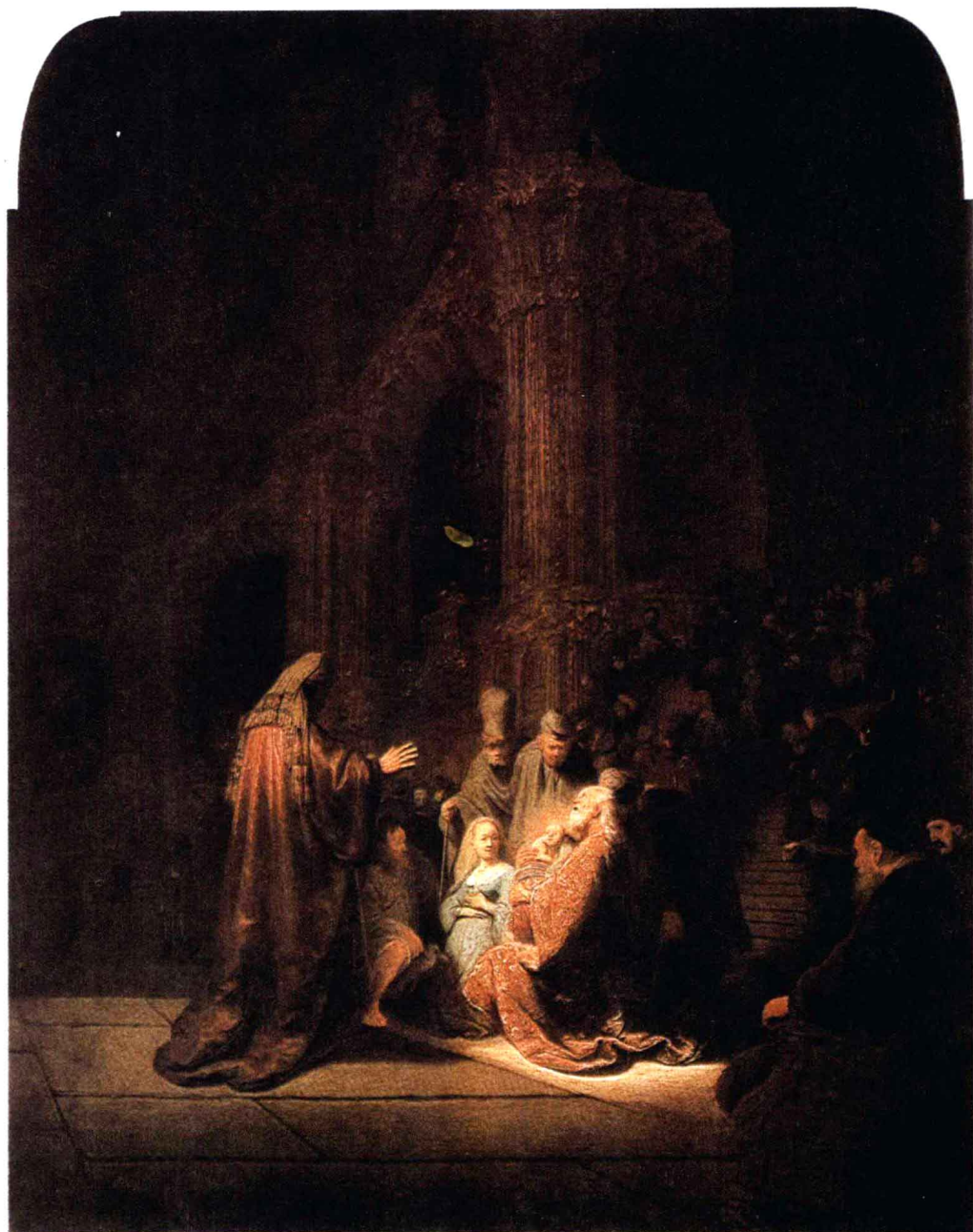
及他“为了保持艺术家纯洁的良心和争得绘画语言的自由……”渐渐引起统治阶层和富商们的不悦。因此，伦勃朗作为画家的声誉在当时仅仅持续了十余年便每况愈下，终于一蹶不振。伦勃朗自己当然也了解这一点，但他始终对自己的艺术充满信心，并且相信人们总有一天会理解他的艺术的。遗憾的是他没能看到自己的信念变成现实，直到伦勃朗去世以后，他的作品也没有很快引起人们的注意。到了十八世纪中叶，也就是画家去世一百年后，英国、法国、德国、俄国和波兰的一些画家，相继开始接受了他的创作的影响。十九世纪末至二十世纪初，伦勃朗的绘画和版画艺术在世界各国得到了普遍的深刻理解和正确评价，他留下的数以千计的油画、铜版画和素描，被世界各大博物馆和收藏家视为珍宝。

伦勃朗不像米开朗琪罗和鲁本斯那样广泛地参加政治和社会活动，他尽毕生之力从事着绘画和铜版画的创作，因而没有留下任何文字材料，我们只能从他的作品和他人的一些记载中去了解他的生平事迹和创作道路。

二、

童年——从大学到画室

1606年7月15日，伦勃朗出生于距阿姆斯特丹约二十五英里的莱登(Leiden)。父亲哈门兹·凡·里吉恩是个磨坊主，在老莱茵河渠开麦芽磨坊，母亲妮特根·温居德布罗克是面包师的女儿。他们家共有六个孩子，四男二女，伦勃朗最小。他们都是很健康、很善良的人。在这些孩子中间，伦勃朗似乎有着相当机灵的头脑，比他的兄弟们聪明很多，因此，他不会被指定在磨坊里继承父业做一名磨坊工，也不会像其他兄弟一样做铜匠、面包师等，因为他是全家最聪明的一个，被父母寄予厚望，指定他从事法律，他们要送伦勃朗上大学、得学位。伦勃朗是父母的安慰，只有他能够让父母夸口说：“我们的儿子是法学博士”，以此使他们觉得付出的艰辛没有落空。

伦勃朗自七岁到十四岁被送到莱登的拉丁学校就读，当时的欧洲，拉丁学校就是为年轻学子将来进大学深造而设立的。伦勃朗不仅通过了学校每一科目的考试，还为自己取了一个拉丁文名字，他早期的作品就是以其拉丁文名字的缩写“RHL”来签名的。这所学校将宗教的课程列为授课的主要科目，因此，在他以后的有关历史与神话的绘画中，反映出他所学习过的详细内容。

可是，父母们的打算成了泡影。伦勃朗确实进了大学，1620年他十四岁时作为法律系学生在莱登大学注了册。但他从未真正地听过一堂课，从未接近过一位教授或一本书，反而到雅·斯瓦宁堡那里去学习绘画了，斯瓦宁堡是莱登城里的名人，曾在意大利学习过绘画。伦勃朗天生对绘画有着浓烈的兴趣，几乎把所有的时间和精力都用在画画上了，直到有一天，斯瓦宁堡来到韦德斯蒂格村见到了伦勃朗的父母，并对他们说伦勃朗有才能成为一个最有成就的画家，不过还请他们为他付学费。这样父母才原谅了伦勃朗的逃学行为，而且因为斯瓦宁堡的收费比大学学费还低一些，所以他们决定让伦勃朗就此学下去，将来能以此为生。于是，一心眷恋绘画的伦勃朗，在大学里呆了六个月就休学了，那时他已决心要做个画家。

神庙内献礼

1631年 油彩木板 61 × 48cm 海牙莫里斯邸宅美术馆藏

仿佛一幕舞台剧正在上演，演员情绪十分到位，一束光笼罩着主要人物，使虚实分明，主题突出。