

湖北长江报刊传媒（集团）有限公司
国文传媒 | 策划出品

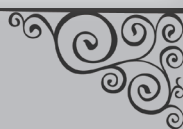
Rembrandt
伦勃朗

皮波人物国际名人研究中心◎编著

国际文化出版公司

名人传记丛书

伦勃朗

Rembrandt

皮波人物国际名人研究中心 编著

国际文化出版公司

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

伦勃朗/皮波人物国际名人研究中心编著. —北京: 国际文化出版公司, 2012. 9

(名人传记丛书)

ISBN 978-7-5125-0418-9

I. ①伦… II. ①皮… III. ①伦勃朗, H. (1606~1669) —传记 IV. ①K835. 635. 72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第199535号

名人传记丛书·伦勃朗

丛书策划	湖北长江报刊传媒 (集团) 有限公司
国文传媒
作 者	皮波人物国际名人研究中心 编著
责任编辑	戴 婕
统筹监制	葛宏峰 刘 毅 徐 峰
策划编辑	刘露芳
美术编辑	李丹丹
出版发行	国际文化出版公司
经 销	国文润华文化传媒 (北京) 有限责任公司
印 刷	武汉市新华印刷有限责任公司
开 本	700毫米×1000毫米 16开
7印张 65千字
版 次	2013年12月第1版
2013年12月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5125-0418-9
定 价	12. 50元

国际文化出版公司

北京朝阳区东土城路乙9号 邮编: 100013

总编室: (010) 64271551 传真: (010) 64271578

销售热线: (010) 64271187

传真: (010) 64271187-800

E-mail: icpc@95777.sina.net

<http://www.sinoread.com>

目 录

走上艺术道路

童年生活	006
拜师学画	010
合作伙伴	013
赞美与帮助	017

得到与失去

收获荣誉	024
心爱的妻子	030
生活中的磨炼	038
最沉重的打击	046
艺术上的升华	053

目 录

艺术家的生活

称职的管家	064
伦勃朗的朋友	066
亨德丽吉	076

向生命挑战

放弃财物	086
多灾多难	094
最终的胜利者	101

走上艺术道路

童年生活

1606 年 7 月 15 日，伦勃朗生于荷兰莱顿，他的全名是伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因。伦勃朗的父亲是磨坊主，母亲是面包师的女儿，他是家中最小也最聪明的孩子。

在 17 世纪，莱顿市是荷兰的第二大城市，仅次于阿姆斯特丹，大约有 6 万居民。1575 年，伦勃朗的祖母与第二任丈夫在莱顿市的北端，买下一个风车磨坊，另外还在磨坊对面的住宅区购置了一幢房屋，全家人住在一起，直到伦勃朗的姑姑出嫁。

伦勃朗的父亲为了让妻子生活的舒适一些，就向伦勃朗的祖父买下了磨坊和一些相邻的建筑物，又在旁边新盖了一幢住宅，伦勃朗就出生在这幢住宅里。婴儿出生后要在教堂中接受受洗仪式。伦勃朗是个男婴，根据规矩要穿上一些特别的服饰，戴一顶六瓣的帽子。为了避免他突然吵闹，破坏安静的卡尔文教会的礼拜，大人会给他一根牛奶棒棒糖，让他含在嘴里。

莱顿市的市民多属于卡尔文教派，但伦勃朗母亲的娘家

却仍然坚守天主教的信仰。不过伦勃朗的父母都加入了改革派教会，他们在那里结婚，在那里为自己的孩子们受洗礼。父母的宗教信仰深深地影响了伦勃朗。

1609年，荷兰、泽兰等10多个省的代表在乌得勒支缔结“乌得勒支同盟”，宣布要联合行动，在奥兰治议院的支持下，努力地争取自由，他们最终摆脱了西班牙的统治，获得了独立。除了国防和外交政策之外，每个省份都是独立自主的，奥兰治议会无法组织一个强有力的中央政府。但是这种邦联制度和其他因素，却促成了流动资金的发展，这是荷兰历史上最有活力、最繁荣的一段时期。伦勃朗的生活与这种时代背景息息相关。

17世纪初期的荷兰，婴儿的生活都有固定的形态，因此我们可以描绘出伦勃朗儿童时代的画面。伦勃朗出生在一个富裕的家庭，他的母亲在他出生之后，没有像其他家庭那样把他交给年老的女佣看管，而是一直亲自照顾伦勃朗到他四五岁的时候。当时的荷兰有一个现在看来十分荒诞的风俗，就是防止婴儿接触新鲜空气和水。这些可怜的小家伙被束缚在一层一层衣服里，就像是等待邮寄的包裹，密不透风。

我们可以从伦勃朗画笔下了解他的童年生活。他曾留下一张红色粉笔画，描述了婴儿学走路时的情景，画中的婴儿穿戴着臃肿的衣服和护帽。

伦勃朗的故乡莱顿市是荷兰当时的工业重镇，这个城市

伦勃朗笔下的童年

以它清洁的公路为傲，不过那时他们不懂得如何处理垃圾，只是把它们随便倾倒在运河里，运河周围的空气质量自然可以想象。虽然莱顿是一个文明的城市，但是也有贫民区，区内没有柏油路，巷弄就好像是开盖的阴沟，和富人区四通八达的道路，真是天壤之别。如果当时伦勃朗走到这些贫民区，一定可以发现刚萌芽的资本

主义的另一面——唯利是图的工场主剥削纺织工人，制造出享誉全球的布匹、厚羊毛毡和驼毛丝，工人却在阴暗、似营房的棚舍里凄惨度日。

生活在贫民区的孩子们也有老师，这些妇女（男老师很少）往往是从这些贫民区搜罗的，她们识字不多，薪酬很低，不得不一边教书，一边让学生纺花边布、编织等。伦勃朗的家境还不错，因此上了条件比较好的小学，伦勃朗会背诵“主祷文”、神晓论、以色列人的“十诫”、对神父告解的程序，以及拼音字母。在学校里他学会了一些基本的算数和拼写。由于他成绩优秀，7岁的时候被送往拉

丁学校。

拉丁学校虽然和一般的小学差不多，但经营很妥善。莱顿当时是荷兰的第二大都市。1575年，奥兰治的威廉大公为了纪念该市英勇抵抗西班牙人，因而创立了大学，不出几年，它成为欧洲人文荟萃的地方，当地人莫不引以为傲。因此，教育当局自然也注意到中等教育至少要合乎标准。伦勃朗的确在那儿接受了完整的古典教育。他对古典文化的素养，在他的艺术作品中表露无遗，他是在进入拉丁学校7年后，获准进入莱顿大学的。

拉丁学校的管理非常严格，老师们经常体罚学生。教学楼多半是修道院，学生们（只有男生，女孩子要接受中等教育，都是由家庭老师教授）坐在阴暗的石室里，夏天闷热不堪，冬天烧泥炭取暖，几乎要窒息。伦勃朗的课程里包括拉丁文以及宗教和书法。高年级的学生如果准备升大学，还要选读修辞学、希腊文。

伦勃朗进入莱顿大学的那年是1620年，当时年仅14岁。莱顿大学的艺术课程很少，只有文理学院、神学院、法学院及医学院等传统课程的师资强大。对于立志要成为艺术家的伦勃朗来说，只有去外面才能体验到生活中的颠沛流离、世态的炎凉及人情的冷暖，也才能有所发展。

拜师学画

17 世纪的前二三十年，新教徒和以航海为生的省郡崛起，表明世界的重心已经从意大利和地中海转移到了欧洲北部。这里成了商业和艺术的新中心。经济和艺术是息息相关的。最先出现的三度空间“写实派”艺术于 13 世纪在意大利被开创，这是由新兴的银行家和商人大力支持的。诚如 20 世纪的著名艺术史大师肯尼斯·克拉克所说：“正像他们的经济制度可以扩展直到今日，他们花钱订购的绘画也可以维持不坠，成为西洋艺术的中流砥柱。”

写实的肖像画也随着经济的变化而来，它是北欧人的发明。不过，许多要求尼德兰名画家扬·凡·艾克画肖像的人都是意大利人，他们在国际羊毛业和银行业拥有重要的地位。商人不仅是大方的主顾，他们也改变了委托作品的艺术风貌：实际的、脚踏实地的，他们推展艺术上的“现实主义”。

到了伦勃朗时代，荷兰成为欧洲新崛起的最强大的经济势力。这股力量主要是由新的商人阶层创造的，他们以自由的联邦主义取代西班牙人的影响；以新教取代罗马正教；以

平民对“艺术”的大量需求，取代教会和贵族在艺术市场的垄断。他们对肖像画的胃口是永不满足的，结果，在照相机发明以前的这段期间，荷兰人的脸孔比历史上其他人种更多地出现在画布上。

伦勃朗是伟大的艺术家，而他父亲却是一个磨坊主，两个兄弟是鞋匠和面包师，一些人对此感到大惑不解。那么伦勃朗是怎么有机会成为一位画家的呢？

1620年，荷兰的艺术市场极为蓬勃，伦勃朗的父亲发现了儿子在绘画方面的才能，于是极力鼓励他从事绘画。荷兰代尔夫特的艺术家麦里维德终其一生画了上万张的肖像画。对于一位优秀艺术家的事业远景，伦勃朗的父亲知道的不会比别人迟。

20年以后，英国的旅行家彼得孟迪指出，伦勃朗也是满足荷兰人民对艺术需求的供应者之一：

关于绘画的艺术及人们对图画的喜爱，我想世界上没有任何国家可以和荷兰相提并论。在这个国家里，拥有许多杰出的艺术人才，有些还在人世，例如伦勃朗等。一般来说，每个家庭都不惜花费大量的金钱来装饰他们的房屋，尤其是临街的房间，都悬挂了名贵的画。铁匠和面包商，鞋匠和肉贩，各行各业，他们的店里都挂有艺术珍品，争奇斗艳。这种风气已经大开，艺术在这个国度，真是欣欣向荣……

伦勃朗曾在了一幅画中描绘了那段少年时期的生活。在冬天晚上，全家人聚集在临街的客厅，围着泥煤炉取暖，一个女人坐在烛光旁读书，这幅画中的情景，想必是伦勃朗的母亲在读《圣经》吧？在这种环境、这种方式下，伦勃朗聆听母亲述说着《旧约·圣经》和《新约·圣经》上的故事，那是他日后艺术创作的一项重要想象源泉。

拉斯特曼的绘画

几经波折，伦勃朗终于在 1623 年，经人推荐，拜在阿姆斯特丹的一流画家拉斯特曼门下学习。伦勃朗在拉斯特曼的指导下掌握了油画、素描和蚀刻画的技术并发展了自己的风格。雅各布·罗森伯格把他们的师生关系，和韦罗基奥与达芬奇，或沃格穆特与杜勒之间的师生关系相比拟：“在这三对师生里，老师们的性格都比较暴躁，学生们都是杰出的

天才。但是，如果没有严师的指导，这些学生可能就没有扎实的基础，而难以达到日后登峰造极之境。”

拉斯特曼是荷兰著名的神话与宗教题材的画家。拉斯特曼游学意大利期间，卡拉法乔大声疾呼，反对艺术界对“美”的盲目崇拜，提倡在“明暗对比法”的技巧下，画一些“普通人”。拉斯特曼是意大利和荷兰艺术之间的桥梁，他把卡拉法乔的思想传播给伦勃朗，伦勃朗大力声讨“唯美派”，是艺术史上使用“明暗对比法”最成功的人。

伦勃朗培养了自己对《圣经》故事题材的兴趣。这种兴趣似乎与当时社会的品味脱节，但是伦勃朗是一位为了维护自己内心的信念，敢于和世俗抗衡，不随波逐流的巨人，他并不在乎这些。从另一种角度来说，不看伦勃朗的画反而更容易了解荷兰的绘画艺术。

1627年，21岁的伦勃朗从阿姆斯特丹回到故乡后，决定自己开画室招徒作画，荷兰许多著名的画家都是伦勃朗的弟子。

合作伙伴

伦勃朗回到莱顿市后，父母自然万分高兴，他们从儿子身上发现了一种前所未有的刚毅和果决。他把精神完全放在工作上，努力绘制水彩画、铜版画和油画。在这些作品里有很多是

他家人的肖像，虽然是习作，但是其中也不乏优秀的佳作。

伦勃朗的母亲是伦勃朗肖像画作的主题。在画中，她表现出了一种坚毅的神态。伦勃朗常画母亲在阅读《圣经》，或者把她画成是《圣经》中的人物，以表示她是他宗教信仰的启蒙者。她比丈夫晚十年去世，1629年的画像显示出她是一个思想单纯、笃信宗教的人。

有一张粉笔和棕色水彩画的伦勃朗父亲的肖像画，给人们留下深刻的印象。这位磨坊主已年近70岁，在17世纪的荷兰来说，算是高寿了，他坐在那里半醒半睡，一副老态。虽然他的脸部和羊毡下的肩膀仍显得强壮有力，但是他在世的日子已经不多了。

兄弟姐妹们也经常让伦勃朗画肖像，他的姐姐身材矮胖，姿色一般。伦勃朗让她穿上了豪华的服装，画像中的她被美化了不少。伦勃朗的哥哥在画像中是一位木讷、平凡的典型中产阶级人士形象。

这一时期，伦勃朗对于自己的自画像同样是一丝不苟，虽然仅是照着镜子描绘下面部表情来研究。他开始着迷于人类性格中稍纵即逝、变化万千的特质。他经常把自己表现得笨拙和固执，或者稍显木讷。他也经常画老年人，他们所有过去的经验、性格上精微复杂的特性，都呈现于观者眼前，真是入木三分。年纪轻轻的他对人性的了解之深，以及他绝对诚实地描写自己，使人不禁肃然起敬。

这个时候，伦勃朗认识了比自己小一两岁的约翰·里文

斯，他也是拉斯特曼的学生。据说，里文斯是一位神童。当伦勃朗仍在拉丁学校上课时，8岁的里文斯便向莱顿的画家裘里斯·苏顿学习，只过了两年，他就转到拉斯特曼门下。又过两年，他辞别了拉斯特曼，回到莱顿，成为自由画家，当时不过只有12岁。

里文斯成为画家后自视甚高，自认为在全日耳曼、荷兰以及其他地方，都没有人可以和他相比。如果以他唯一传世的自画像来评断，他的确有点高估自己。不过他是一个聪明的画家，在17世纪20年代，他的画风和伦勃朗一样，仍然受到拉斯特曼极大的影响，因此，他们两人在一起工作，是极自然的事情。

伦勃朗仍然住在家里，他的生活就是他的艺术；他工作忙碌，没有时间离家独居以追逐年轻人向往的声色犬马生活。不过，他的确和约翰·里文斯共享一个画室。他们出于同一师门，因此可以畅谈风格上的问题，又因为他们对历史画都感兴趣，可合用道具和模特儿。在这段期间，这两位艺术家的作品有时很难分辨。1632年，奥兰治的菲德里克·亨利大公收藏的画品目录里，有一件作品是这么写的：“使徒彼得，也被称为西门彼得，西门是名，彼得是耶稣给他取的绰号，他在圣殿抱着基督耶稣。可能是约翰·里文斯，也可能是伦勃朗的作品。”

两个年轻人很快在莱顿市就成为了知名人士。当然，他们在当地各有各的朋友和关系。对于任何有前途的才俊

年轻时的伦勃朗

来说，这是很值得骄傲的；但是，诋毁也随着赞誉一起来。1628年，乌特勒克省的一位法学家阿诺·凡·布西尔到莱顿市访问，他在日记上写道：“莱顿市磨坊主的儿子被捧得太高了，我认为他还没有到达炉火纯青之境。”同年，伦勃朗受到更多的宠遇，杰利

特·杜拜他为师。后来，伦勃朗离开莱顿市，到阿姆斯特丹以后，杰利特·杜自顾自地创立了莱顿市的“高级画家”学派，成为当时最受欢迎、身价最高的艺术家之一。

1628年，杰利特·杜14岁，他的表现并不出色。伦勃朗有一幅在杰利特·杜来到莱顿后不久所作的画，描写这个新学生在画架上工作的情形。有名气的画家收学徒，当然要收费，对于一个正在力争上游的年轻艺术家来说，这是收入来源。也许杰利特·杜的父母四下张罗学费，才勉强供他跟伦勃朗习艺。杰利特·杜的衣服显然是被剪短的，以便适合他。他有一种愤恨和自我醒觉的神气，任何曾经穿过旧衣服的人都了解他的苦处，而且同情他。

还有一幅是约翰·里文斯和伦勃朗一起工作的画室的情景。那是一个简陋的画室，家具都是没有上过漆的木头，墙壁的灰泥到处剥落。