

▼走近世界最伟大的艺术家

生命之美

维梅尔

的秘密

严喆民 著



北京少年儿童出版社

走近世界最伟大的艺术家

生命之美
维梅尔
的秘密

严喆民 著

北京少年儿童出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

生命之美：维梅尔的秘密 / 严喆民著. — 北京：
北京少年儿童出版社，2002
(走近世界最伟大的艺术家)
ISBN 7-5301-1034-9

I. 生… II. 严… III. 维梅尔, V.D. (1632-1675) — 生平事迹
— 少年读物 IV. K835.635.72-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 093769 号

著作权合同登记号：图字01-2002-4675

© 2002 年中文简体字版由三民书局股份有限公司授权北京出版社出版集团在中国境内
(香港、台湾、澳门地区除外) 独家出版发行。

版权所有，未经著作权所有人书面授权，禁止对本书之任何部分以电子、机械、
影印、录音或其他方式复制或转载。

生命之美

—— 维梅尔的秘密

SHENGMING ZHI MEI
WEIMEIER DE MIMI

严喆民 著

北京少年儿童出版社出版
(北京北三环中路 6 号)

邮政编码：100011

网 址：www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新华书店经销

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

889 × 1194 16 开本 3.5 印张

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

印数 1 — 8000

ISBN 7-5301-1034-9/I·394

定价：15.00 元

通往艺术海洋的栈桥

万千年的积累，人类创造了高度的物质文明与精神文明。艺术和科学是文明的两翼，有如孪生姊妹，密不可分，共同推动着人类社会的进步发展。

像宏伟的科学殿堂一样，艺术的殿堂闪耀着人类的智慧之光。博大精深、丰富多彩。走进它、亲近它，沿着历史的长廊慢慢流连忘返，人们可以结识许多艺术大师，可以感悟他们的心声，领略那个时代的风采。

艺术的世界又像辽阔的大海，变幻莫测，散发着诱人的神秘色彩。有时似乎是风平浪静，尽可以扬帆远航，赏心悦目；有时又大雾迷漫，几乎是无路可寻，难以解读。

这一套丛书正是一座通往艺术海洋的栈桥，它可以引导青少年走向艺术海洋、走进艺术殿堂。浅显优美的文字介绍，印刷精美的图片，雅致大方的装帧，把世界艺术大师的生活经历、社会环境、创作甘苦，清晰生动地展现出来，带领人们走进那不同的历史年代、走近那许多不同风格的艺术，感受美的熏陶，感悟人生的意义。逐渐提高审美能力，开阔视野，激发出人的创造潜能。

不要说青少年朋友，就连我这个七十老者拿起这套书来也是爱不释手呢！

阎立鹏

闻立鹏

中国著名画家、中央美术学院教授、中国油画学会副主席、中国美术家协会油画艺术委员会副主任。

他曾长期执教于中央美术学院。1978年以来担任油画系主任等职13年。

曾参加历次油画大展并担任评委。代表作为纪念其父亲闻一多先生所画的油画《红烛颂》及其他多幅作品在全国美展、北京市美展获奖，与《国际歌》《秋之祭》《致太行》《致高原》等为中国美术馆、中国历史博物馆、上海美术馆、中央美院美术馆、日本福山美术馆、台湾山艺术馆收藏。

十几年来，曾在巴黎、北京、台北等地举办过五次个人画展。出版画册有《闻立鹏油画选集》《第三代中国油画家研究·闻立鹏》等五种。

他并发表众多美术论文，主编大型画册《20世纪中国油画》。与其夫人张同霞合作主编《闻一多全集·美术卷》、编著《闻一多》《追寻至美——闻一多的美术作品》等。

闻立鹏是与新中国一起成长的优秀画家群体中的一员。

阅读之旅

很早就听说过艺术大师米开朗琪罗、梵高、莫奈、拉斐尔、塞尚等人的名字，可是有关他们的童年故事、成长过程、鲜为人知的家居生活，以及如何走上艺术之路的许许多多有趣故事，却是在主编了这一系列的童书之后，才有了完整的印象。尤其在每一位作者的用心创作与撰写中，读之趣味盎然，好像也分享了艺术丰富的创作生命。

为孩子们编书、写书，一直是我们这一群旅居海外的作者共同的心愿，这个心愿，终于因为三民书局的刘振强董事长，有意出版一系列以中文创作为主的童书而宿愿得偿。这也是我们对国内儿童的一点小小奉献。

西洋艺术家的故事，以往大多为翻译作品，而且在文字与内容上，忽略了以孩子为主的趣味性，因此难免艰深枯燥。所以我们决定以生动、活泼的童心童趣，用儿童文学的创作方式，以孩子为本位，轻轻松松地走入艺术家的真实生活。让小朋友们在阅读之旅中，充分享受到艺术的广阔世界，进而提高孩子们的欣赏品位与创作能力。

这一套书的作者们，都是旅居海外、怀念乡土的华人，和我一样对艺术更是始终怀有热诚。我们从计划、设计、撰写到出版，历时两年多才完成，在这之中，国内国外电传就有厚厚一大册，我们的心愿却只有一个——为孩子们写下有趣味，又有文学性的好书。

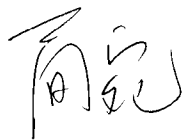
当世界越来越多元化、商品化的今天，许多属于精神层面的东西，逐渐在淡化、消失。然而，人在求安全、温饱之后应有更高层面的精神生活。我们不能仅给孩子们温饱与安全，而忽略了对他们精神世界的陶冶。我想这也是三民书局不惜成本而决心出版这一系

列童书的本意。

令人骄傲的是，这一套书的作者，他们不仅在写作上经验丰富，在艺术上也学有专精。所以下笔创作，能深入浅出，饶然有趣，真正是老少皆喜，爱不释手。譬如喻丽清，在散文与诗作上，素有才女之称，在文坛上更拥有广大的读者群；陈永秀与罗珞珈，除了在儿童文学界皆得过奖外，翻译、创作不断，对艺术的研究与喜爱也是数十年如一日用功勤学；章瑛退休后专心研习水墨画，还时常云游四处欣赏名画；戴天禾有良好的国学素养，对艺术更是博闻广见；另外主修艺术的严喆民，除了对艺术学有专精外，对设计更有独到心得。由这一群对艺术又懂又爱的人来执笔写艺术大师的故事，不仅小朋友，我这个“老”朋友也读之百遍从不厌倦。我真正感谢他们不惜时间、心血，投入为孩子写作的行列。当然，如果没有三民书局的支持、用心仔细的编辑，这一套书也是无法以如此完美的面貌出现的。

让我们一起共同享受阅读之乐、文学艺术之美，也与孩子们一起留下美好的阅读记忆。

简宛



本名简初惠，国立台湾师范大学毕业，曾任教仁爱国中，后留学美国，先后于康乃尔大学、伊利诺大学修读文学与儿童文学课程。1976年迁居北卡州，并于北卡州立大学完成教育硕士学位，从事教职工作。

简宛喜欢孩子，也喜欢旅行。虽然专业是教育，但写作与阅读却是生活重心，手中的笔也不曾放下。除了散文与游记外，也写儿童文学并策划主编三民儿童文学丛书，一共出版30余本书。曾获中山文艺散文奖、洪建全儿童文学奖、海外华文著述奖以及美国专业人员名人榜。最大的心愿是所有的孩子都能健康快乐地成长，并且能享受阅读之乐。

作者的话

对绘画艺术来说，著名的画总是蕴含了人生的意义，能从人性出发，感动人心，令人无法忘怀。维梅尔的画就是如此。

维梅尔是17世纪荷兰黄金时期的绘画大师。荷兰黄金时期也是荷兰商业的全盛时期，这一时期荷兰逐渐独立，国力日渐强盛并逐渐取代西班牙的海上贸易地位。在荷兰黄金时期的文化艺术中，富有和平的平民气息。荷兰画派多半以平民的兴趣为主题，或以即兴方式的瞬间素描为主，同时画的形状大小也适合挂在平民的住宅里。

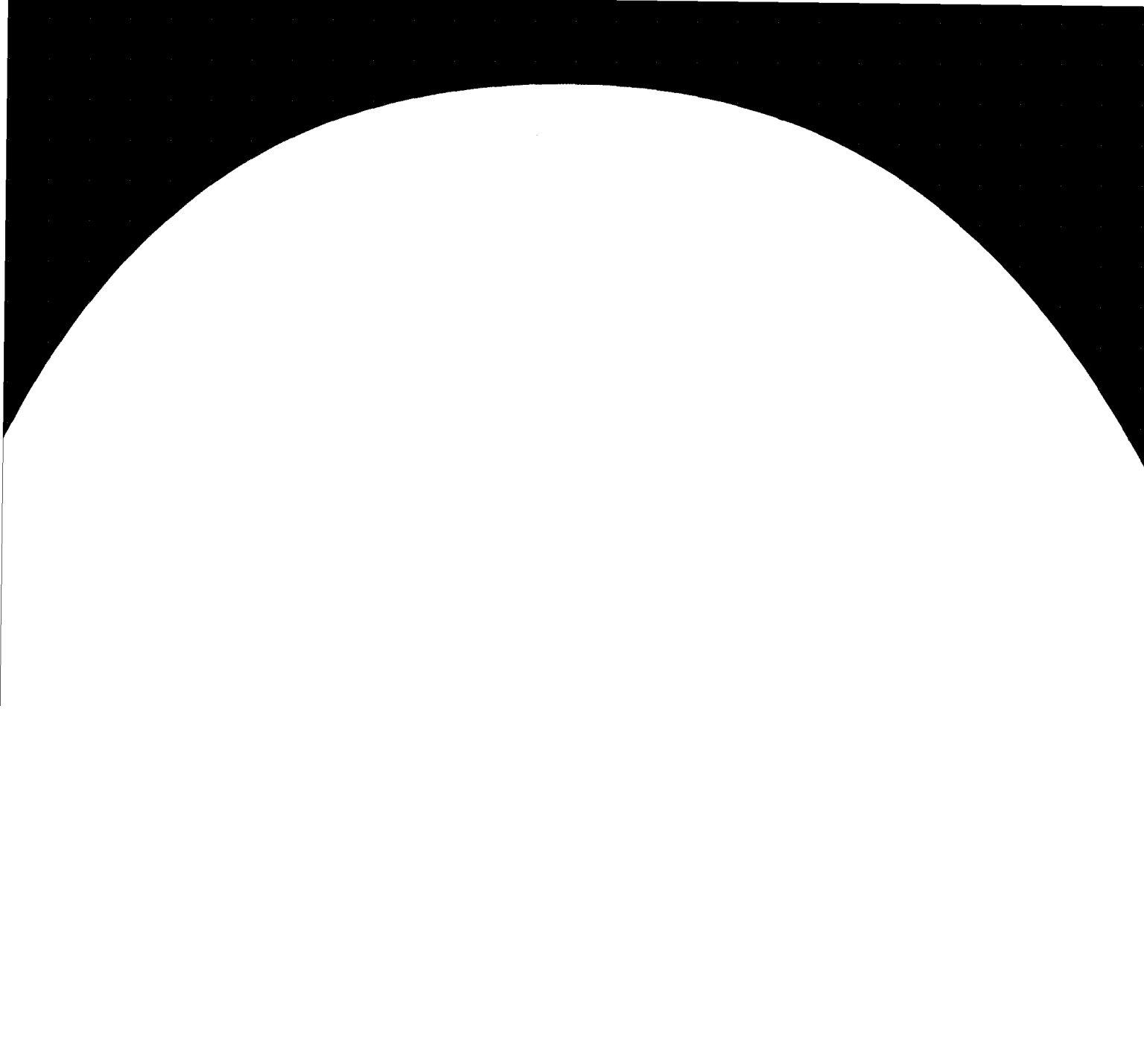
维梅尔擅长描绘人物在日常生活中独处的情境，不管是读一封信、倒牛奶，还是戴珍珠项链，他画中人物的神态总是非常自然。观赏维梅尔的人物画，会觉得仿佛不小心看到画中人的秘密一样。他画中人物的动作和表情，自然地表现出他们丰富的内心世界。

看维梅尔的画就像在读一首诗，要慢慢品味，才可读透字里行间蕴含的深意。维梅尔的画温柔婉约，色彩丰富，质感精致，极富艺术的感染力。

他所画的人像富有深刻的社会象征意义和文化意义。以《倒牛奶的女人》为例，这幅画的风格质朴，就像荷兰人的特性，这是维梅尔最有名的代表作，连后来的荷兰著名画家梵高都对这幅画赞赏不已。

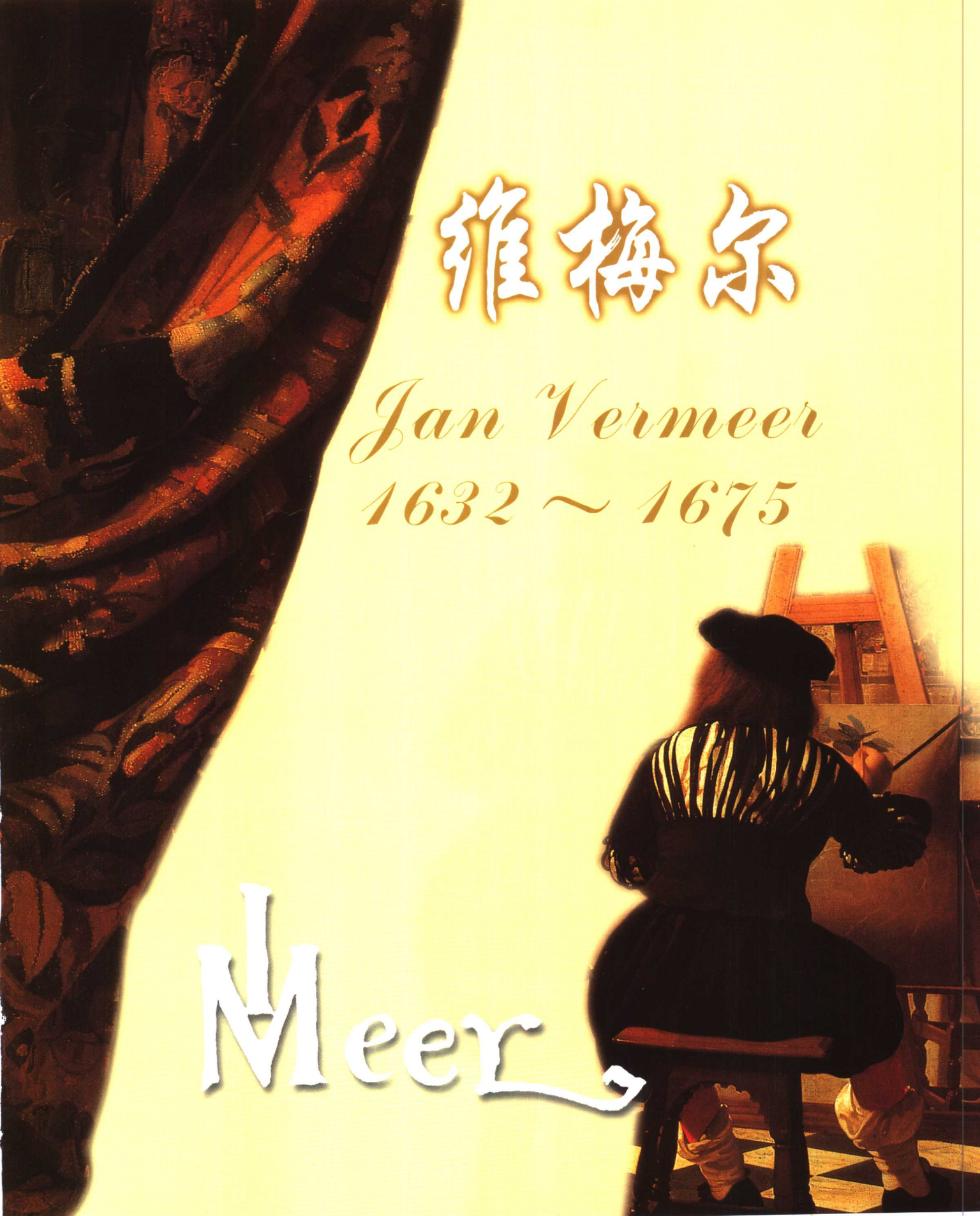
荷兰画派对印象派的影响很大，维梅尔可以说是印象派画的始祖。只可惜他英年早逝，未能多留下一些传世之作。

嚴茲民



严喆民

在台湾出生，初中毕业后即随家人移居美国。在内华达大学主修电脑科学，之后在旧金山艺术学院主修美术设计，并获得艺术学位。毕业后应用电脑与美术专长，主要从事美术设计、电脑字体设计等工作。近年来专心从事编辑、中英文翻译与出版工作。目前定居北加州湾区。



维梅尔

Jan Vermeer
1632 ~ 1675

Meer

· 维梅尔的乡愁



1632年，维梅尔出生于荷兰的一个小城台夫特市，1675年长眠于他所爱的家乡，享年只有43岁。他一生的岁月大多是在家乡台夫特市度过的，因此他对家乡的感情特别深厚。他仅画过两幅风景画，都是画他的家乡。维梅尔的风景画不是完全写实的，这包含了他对家乡的情感依恋。

在介绍维梅尔之前，我们先从他这两幅风景画《街道》和《台夫特风景》，来看看他眼中的家乡景色。

《街道》是他最吸引人的画作之一。看着这幅画，好像身临其境一样。一个宁静祥和的早晨，公鸡在远方啼叫，有一个妇人开始忙着打扫庭院，另一个女人静坐在门内忙着做针线活，门前有两个小孩子趴在台阶上玩耍。从这幅画中可以感受到小城宁静的生活。我们看到街道旁边斑驳的建筑物，那些砖墙、木窗和铁栏杆，多么真实。事

实上维梅尔画的建筑物并不存在,而是他根据画面需要而设计出来的。这幅画有很多大小不规则的方块,看起来十分复杂,但是感觉上整个构图却很对称。



台夫特的街道, 1657 — 1658 年, 油彩、画布,
54.3cm × 44cm, 荷兰阿姆斯特丹国立美术馆藏。



另一幅《台夫特风景》也十分生动，不由得吸引你进入画中的世界，跟着画中人漫步在河畔，眺望台夫特市的风景。在这幅画中，维梅尔开始强调光线的重要。他用许多光点来画水光闪烁的河水波动，阳光下闪闪发光的建筑物。这幅名画使台夫特市享有盛名而永垂不朽。

在16世纪的时代，真实的台夫特市是什么样的城市呢？台夫特市是荷兰的一个小城市，市内有个大市集广场。在东南方本来有一个圣芳济修会，附近几条街上居住着各种工艺匠，像制作酿酒桶的铜匠、制作餐具的陶土师傅，还有木匠、水泥匠、面包师傅、裁缝师傅、鞋匠等。他们日夜辛勤忙碌，提供台夫特市民各种日常生活上的需要。

不幸的很，在1576年发生了宗教改革，圣芳济修会被喀尔文教占领了。1595年，喀尔文教的领袖干脆下令，将圣芳济修会整个夷为平地，这块空地从此改成台夫特市的牲畜市集，专门买卖猪和羊的市场。

就在牲畜市集北面的街道上，维梅尔的祖父约翰一家住在那儿。约翰是一名裁缝师，整日辛勤地工作着，1597



台夫特风景，1660—1661年，油彩、画布，
98.5cm × 117.5cm，荷兰海牙莫瑞修斯博物馆藏。

从这幅画的构图和角度来看，维梅尔是从河堤附近的一间楼房，向外远望台夫特市的风景。整个画面的上半部是布满了云层的天空，画面下半部又被河流河堤占去大半部分。剩下的约五分之一的面积是画台夫特市一部分的景色，特别强调了城市横面的景象。

维梅尔画这幅风景画的时候，映画镜已经发明了，映画镜在16世纪时主要功用是勘察地形。它就像是原始的照相机，应用镜子反射的原理，把远方的实景缩小，投射到玻璃或纸上，然后记录下来。维梅尔很可能应用了映画镜，帮助他將风景缩小到他的画上。

年就过世了。维梅尔的祖母带着三个小孩，再嫁给克拉。
克拉是一名乐师，精通多种乐器。



约翰的大儿子瑞尼尔就是维梅尔的父亲。当时大多数人十几岁就得离家去拜师学艺，但瑞尼尔到了20岁才前往阿姆斯特丹市，拜师学习丝绸纺织技术。还好学纺织只要当四年学徒，如果学画就得当六年学徒。

四年学徒生涯结束后，瑞尼尔跟迪娜小姐结婚了。不久他们就回到台夫特市，跟父母住在牲畜市集旁边的老家。他们结婚后只生了一个女儿葛珠。

瑞尼尔为了多一点收入，决定向圣路克艺术公会正式登记，在1631年成为艺术商人。同时还在大市集广场旁边接下一间“飞狐旅社”的经营权，1632年间搬到“飞狐旅社”。瑞尼尔想：整日忙着纺织，又辛苦，赚的利润又微薄，还是经营旅馆好，可以轻松很多，况且住的环境比起牲畜市集那边也好多了。他心里盘算着：以后我有能力了，可以自己买一间更大的旅馆来经营，这样就可以赚得更多了。

搬到“飞狐旅社”没多久，维梅尔就出生了。不用说，瑞尼尔41岁才得了这么一个儿子，宝贝得很，他安排小维梅尔在新教堂举行隆重正式的受洗礼。瑞尼尔在心里许



在桌边沉睡的女孩，
1657年，油彩、画布，
87.6cm × 76.5cm，
美国纽约大都会博
物馆藏。

下愿望：感谢上帝赐给我一个儿子！我一定尽我所能来栽培他。

小维梅尔的童年是在大市集广场度过的。他在大市集广场上跑来跑去，一抬头就看到广场东边高高矗立的新教堂，广场西边则是金碧辉煌的市政府中心。小维梅尔心里想：这个广场真大，整个世界是不是就这么大呢？

广场附近的邻居都很喜欢他。像隔壁的修根先生，在



自家楼下开了一家商店，小维梅尔常去他的商店逛逛。再过几家就是陶如尼斯牧师一家人，他虽不富有，但很受人们尊重。另一边的瑞威克先生办了一个小型学校，教学生绘画、数学等科目，小维梅尔对学校的课程感到很有兴趣，也跟着学了一些。

1641年，瑞尼尔果然存够钱买下“麦加伦大旅馆”，里面有七个壁炉，非常舒适豪华。这间旅馆的地点比“飞狐旅社”更好，在大集市广场的北边，属于最佳黄金地段。搬到新家时，小维梅尔大约10岁。

这间大旅馆吸引了当时许多上流社会人士光临，一些有教养的知识分子和高尚的仕女。他们有的来投宿，也有的来会见外地的朋友，商谈要事，交换意见。这些老顾客当中有许多画家和收藏家，有的还是维梅尔父亲的好朋友。小维梅尔把“麦加伦大旅馆”当做游戏场，四处游走。他竖起耳朵听大人说话，经常听到跟绘画有关的话题。

小维梅尔是独生子，父母和大他12岁的姐姐都非常宠爱他，总舍不得叫他帮忙做事。他们一看到他，就说：“乖，你去一边坐着。看书、画画，随便你。”