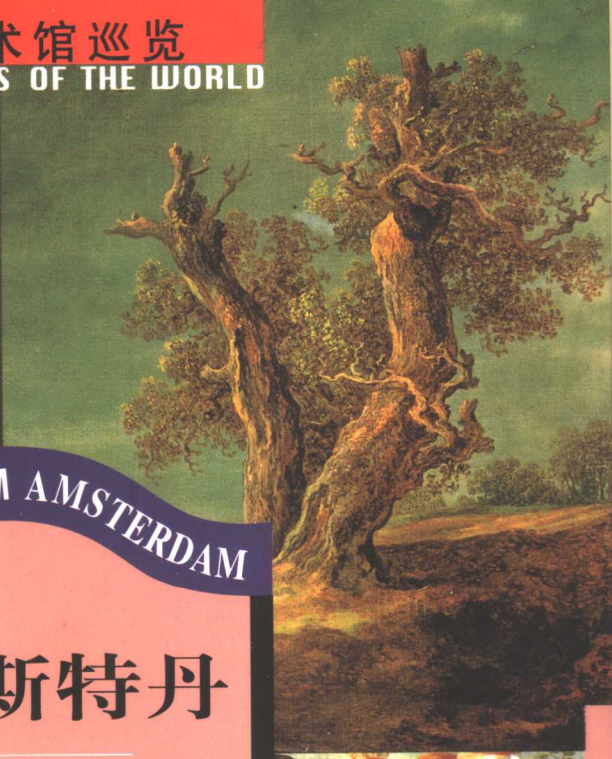

世界美术馆巡览
GREAT MUSEUMS OF THE WORLD

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

阿姆斯特丹 美术馆

家庭艺术馆典藏系列

图书在版编目 (CIP) 数据

阿姆斯特丹美术馆 / 外文出版社编辑部, 光复书局编辑部编著.

- 北京: 外文出版社, 1999.3

(世界美术馆巡览)

ISBN 7-119-02328-4

I. 阿… II. ①外… ②光… III. ①阿姆斯特丹美术馆-简介

②艺术-作品-简介-世界 IV. J-28

中国版本图书馆CIP数据核字 (1999) 第01891号

外文出版社网址:

<http://www.flp.com.cn>

外文出版社电子信箱:

info@flp.com.cn

sales@flp.com.cn

世界美术馆巡览

阿姆斯特丹美术馆

原 著 光复书局企业股份有限公司

编 著 外文出版社编辑部、光复书局编辑部

总 监 修 金维诺

总 审 订 罗世平 徐庆平

审 稿 周 青

总 策 划 王大晔

主 编 吴运鸿

责任编辑 周海蓉

封面设计 宁成春

版式设计 宁成春 吴需锦

美术编辑 李 黎

出版发行 外文出版社

社 址 北京市百万庄大街24号 邮政编码: 100037

行销策划 北京光海文化用品有限公司

联系地址 北京东直门内大街177号七层 邮政编码: 100007

联系电话 (010)64075239、40、41、42

印 刷 深圳中华商务联合印刷有限公司

经 销 新华书店/外文书店

开 本 大32开 (160×215毫米) 字 数 120千字

印 数 0001-5000册 印 张 6.00

版 次 1999年7月第1版第1次印刷

装 别 平

书 号 ISBN 7-119-02328-4/J·1466

定 价 48.00元

版权所有 侵权必究

RIJKSMUSEUM
AMSTERDAM

阿姆斯特丹美术馆

外文出版社
家庭艺术馆典藏系列

RIJCKSMUSEUM AMSTERDAM 阿姆斯特丹美术馆

前言

中央美术学院教授 博士生导师
中国美术分类全集总编委员会委员

金继诺

每次出国访问，我首先是去参观当地的美术博物馆。这不仅是为了了解美术，还因为美术馆的陈列最能反映一个国家或地区的文化成就和文化气质，能代表一个国家的文明程度。同时，有的国家博物馆还常常藏有大量的世界各国的艺术品，能够呈现世界文化艺术的发展与成就，使你能广泛获得世界文化信息。

每个国家的文化发展与世界有着千丝万缕的联系，本身就是具有世界性的，并且通过相互交流才促进了世界文化艺术的发展。我国是一个文明古国，从来就善于在交往中吸收和融汇外来事物与思想的精华，使之丰富本土文化。这样既不断补充着新的血液，增加了新的文化内涵，又使外来文化适应本土要求，从而不断地丰富着自己的文化传统。汉唐时代，我国就是在国际交流中，成为了世界文化中心之一。通过丝绸之路我国既接触和吸收了中亚、南亚和西方传来的文明，也将自己的创造奉献给了东、西方国家，促进了世界文化的发展。例如佛教的传入，不仅使我国接触了印度的佛教信仰和思想以及文化艺术，而且在我国大大丰富了佛教哲学和思想内容，发展了自己的佛教艺术，并进一步影响到东方各国。以造纸、火药、印刷术、指南针四大发明为标志的中国古代科学技术以及辉煌的文化艺术成就，曾极大地促进人类文明发展的进程，近代只是由于我国封建社会政治、经济上的封闭，科学技术才反而落后，文物和艺术品也成了帝王和统治阶层的珍

藏和玩物，群众性的美术博物馆的设立几近于无。加上帝国主义的掠夺，我国古代文化遗产大量流失，不少古代文化艺术精品成了别国博物馆的藏品，而我们自己却没有一座面向群众名副其实的美术馆。近年由于考古的大量发现才逐步丰富了各级博物馆的藏品，并普遍对民众开放，我们才有可能通过大量实物，对于古代文化艺术的发展和成就有了更深刻的感受。

目前我国博物馆大多尚为历史或地志文物馆，而美术馆多属现代美术作品展览馆，大多只是举办临时性陈列，缺少经常性藏品展。古代文物有不少是精美的艺术品，而且保存极为丰富，但作为历史性或地志性的陈列，展出总是有限的，例如大量的唐代墓室壁画，如没有专馆陈列，就很难呈现壁画发展的历史面貌；而近现代著名画家虽也建立了少数纪念馆，但是还有许多杰出艺术家的作品缺少保存和收藏地点，甚至有的仍在流失。如何采取抢救性措施，使许多有代表性的艺术家的作品能得到妥善的收藏和陈列，还亟待解决。直到现在，作为世界性大国我们还没有国外美术藏品，没有世界性的美术馆。因此从美术馆的建设来说，我们还有着艰巨的任务，今后如何加强博物馆和各级美术馆的建设，需要认真提上日程。我国是个东方大国，也应有自己的世界性美术馆，而这只有依靠友好交流的方式来逐步建立。

在没有自己的世界性美术馆前，如何加强国际美术交流以及交换美术展览，将是促进文化艺术发展的重要途径，而出版介绍世界各国美术馆收藏的图集也是加快文化交流的重要方式。这一次外文出版社出版这一世界各国重要美术馆藏品集就是适应这一需要的有力措施，当能使很多没有机会出国参观的读者大饱眼福，看到许多精美作品的复制品，多少弥补不能看到原作的遗憾。同时对美术创作和普及世界美术知识都将起到应有的良好作用。

1998年11月30日

目 录

前言	金维诺	3
荷兰艺术之旅	周 青	6
图版导览		
荷兰、佛兰德斯		17
意大利、西班牙、法国		139
名作特别鉴赏		161
关于荷兰的绘画		164
美术馆简介		169
艺术家小传		173
图版索引		186

荷兰艺术之旅

周 青

中央美术学院美术史系 讲师

在阿姆斯特丹，你会被她许多独具风情、引人入胜的景致所吸引：纵横交错、波光潋滟的运河，古色古香、各式各样的桥梁，鳞次栉比、精致纤丽的建筑，迎风摇曳、色彩斑斓的郁金香，还有处处交织着传统与现代气息的人文景观。其中，有一个地方你最好不要错过，这就是阿姆斯特丹国立美术馆。

她位于辛格运河岸边，座落在博物馆广场上，是一座红色砖石结构的建筑，落成于1885年，是由一名叫凯珀斯(P.J.H.Cuypers, 1827—1921)的建筑师设计的。或许因为凯珀斯是一个虔诚的天主教徒和哥特式建筑的推崇者的缘故，该建筑在外观上颇象一座哥特式教堂，有着高耸的尖顶、巨大的拱门和彩色的玻璃窗画。虽然落成后人们对其看法不一，但却使他有了名气。其实，凯珀斯是想借助教堂建筑样式中的那份庄重宏伟来强调作为集中展示民族文化艺术的国立美术馆的永恒意义；而在一些细节的处理上，如门窗、装饰纹样、彩砖的色彩配置以及浮雕和玻璃窗画的内容等等，他又综合利用了荷兰传统文化与建筑的风格特点，从而强化了建筑物自身的民族意识。今天，当我们从辛格

◆ 荷兰风车

运河对岸远眺这座红色建筑时，从她庄重严肃的外表下不难感受到那份荷兰所特有的优雅和精致的情调。

最初，平面结构呈长方形的美术馆是开放式的，一系列大大小小的房间由长廊相连，共同围绕着两个庭院，透过长廊可以看见庭院中的景致。建筑内虽没有温控设施，但凯珀斯设计了一个有独创性的空气循环系统，这在当时是很先进的。后来为了扩展展示空间，就将走廊都砌上了围墙。随着藏品数量的增加，1909年，开始在原建筑的西南边进行扩建，到1916年，最终建成所谓的“南翼”部分。至此，形成了我们现今所看到的整个美术馆的大体规模。实际上，早在该建筑落成前，美术馆就存在了。

她的前身是1800年设在海牙的皇家画廊，藏品主要是威廉五世的私人收藏。1808年，荷兰当时的统治者、拿破仑的弟弟路易·波拿巴在阿姆斯特丹的王宫内设立了一座皇家美术馆，将原海牙皇家画廊的藏品收归于此，并扩大了收藏规模，他本人则特别喜好17世纪的荷兰绘画。后因政局动荡，该美术馆曾一度陷于停滞状态。随着法国统治的告终，1815年，皇家美术馆更名为国立美术馆。由于收藏品和捐赠品的不断增加，原来的场地过于狭小，美术馆曾迁往一座名为“特里彭休斯之家”的宅邸中，并于1817年向公众开放。到了19世纪中期，建造一座新的美术馆建筑的计划开始酝酿。为此曾进行了建筑设计招标，在21件投标作品中中标的就是凯珀斯的设计。历经10年，阿姆斯特丹美术馆宣告落成。

在欧洲众多的美术馆中，大概没有一座像阿姆斯特丹美术馆那样如此关注其民族自身的文化艺术。长期以来，该馆一直致力于对荷兰艺术品的收藏。作为一个享有国际地位的国家级美术馆，其特色并不是包罗万象，而是在于展示荷兰艺术及历史，尤其是集17世纪荷兰

◆ 阿姆斯特丹美术馆外观

◆ 二楼展室

绘画之大成，首屈一指，由此构成了该馆独一无二的特色并使其备受瞩目。它不仅为旅游者和专业人士提供了解和研究荷兰艺术及历史的机会，而且通过绘画、历史以及工艺品等多方面立体的展示，更注重强调在当今多元化发展的社会中，让其本国人民更深入地了解其自身的历史文化，从而树立民族自豪感的目的。近些年来，随着世界各地文化交流的增进，该馆增强了对18、19世纪绘画、工艺品以及亚洲艺术品的收藏和展示，这为其增添了新的吸引力，也使其展示更为丰满。

目前，该馆拥有5千多幅绘画、3万多件雕刻、1万7千多件文物和3千多件亚洲艺术品，以及许多工艺品和船模等。常规性的展示包括：荷兰历史展、绘画展、雕刻和工艺展、亚洲艺术展和版画展。每个展示都有其固定的展室。此外，

还有庭院中的展示以及一些不定时举办的展览等。该馆附设有一个图书馆和供专业人士进行研究的阅览室以及文物修复室等，还有一个举办各种讲座的小礼堂，同时还与许多大学、科研院所保持着密切的联系，这使该馆成为一个具有展示、研究与教育功能的机构。

现在，就让我们开始一次艺术之旅吧。这座红色的建筑有两个入口，一个入口的左右矗立着象征“建筑”与“雕刻”的雕像，在另一个入口两边的则是“绘画”与“版画”的雕像。在其周围的墙上还有立像、浮雕和贴有瓷砖的装饰板以及镶有铅框的窗户，颇具荷兰特色。穿过它们就来到了拱型长廊，在其两旁展示的是荷兰历史以及一部分雕刻工艺品和版画。该层设有指示牌，观众既可依次参观，也可直接看自己所感兴趣的部分。如果时间充裕的话，不妨先看看荷兰历史展，它可以为我们了解荷兰艺术提供一些背景知识和心理准备。该部分主要介绍中世纪以来从尼德兰到荷兰的发展过程，其中尤以荷兰历史上被称为“黄金时代”的17世纪部分最为详尽。在这里，你可以看到许多具有历史价值的实物，如武器、服装、书籍资料和绘画等，不难想象出当时荷兰社会的繁盛景象。的确，17世纪的荷兰富甲一方，当时的阿姆斯特丹被称为“各地物产和八方财富汇集之所，天下钟灵毓秀之地”。经济的发展和宗教改革使这个国家充满活力和宽容的氛围，人文鼎盛，并由此揭开了艺术创造上最辉煌的一幕。

顺着宽敞的楼梯拾阶而上，来到二层，这里陈列着15—17世纪的荷兰绘画名作，是全馆的精华之处。整个空间都

呈乳白色，简洁明快。除了一些柱头雕刻和装饰纹样外，没有什么喧宾夺主的修饰，从而将观众的注意力直接引向展出的画作。只有几扇大窗户上，镶嵌着有伦勃朗等著名人物的彩色玻璃窗画在阳光的照射下闪耀着瑰丽的色彩，与展示着的画作交相呼应，使整个展馆洋溢着荷兰艺术黄金时代的气息与风采。

在该层东部，那些由回廊相连的房间里陈列的画作按时间顺序展开，从荷兰独立前的尼德兰绘画到17世纪的荷兰绘画，将荷兰文化脱胎于尼德兰文化，是对其艺术传统的继承和发展这一脉络清晰地呈现于观者眼前。虽然尼德兰部分的画作数量不多，但仍可使我们感受到尼德兰艺术那种真实细腻而精致的描绘与鲜艳丰富而凝重的色彩相结合的特点。像其中的《圣家族》（见21页），它是英年早逝的画家盖尔特根（G.t.SintJans，约1460—1495）的作品，

◆ 《圣家族》 盖尔特根

表现了复杂场景和众多人物。在教堂的内景中，有正在诵经的圣母、怀抱小基督的圣安娜，还有圣伊丽莎白和施洗约翰等处于不同空间层次中的许多人物，互相伸出手的年幼基督和施洗约翰是整个静态画面中最生动之处。虽是圣经题材，但服饰或场景等都是对当时生活的如实描绘。尽管人物的表情、动态有些呆板僵硬，但每一个细节，无论是大的空间透视，还是小到衣服细节、头饰、器皿等都被细腻严谨地描绘出来，形象清晰而色彩明快，充分反映出尼德兰艺术家力求真实描绘现实的兴趣和能力。

虽然尼德兰艺术的传统一直得到延续，但也有一些画家接触到意大利风格的艺术，他们多以圣经和神话题材为主，特别受到16世纪意大利样式主义的影响，《拔示巴》（见36页）就是一例，其作者凡·哈雷姆（V. Haarlem, 1520—1576）在画中拉长人体的手法和空间布局等都反映出意大利式的趣味。

寻着历史的踪迹，我们来到了繁荣的17世纪。这里展示的作品几乎涵盖了所有荷兰该时期著名的艺术家，洋洋大观。众所周知，那时的荷兰与欧洲其他国家有多么不同。作为新兴的资本主义国家，它依靠航海业和海外贸易的发展迅速积累了大量的财富。以往的特权阶级沉寂了，取而代之的是日益壮大的市民阶级，他们的思想、宗教观念、审美趣味和生活方式影响着社会的方方面面。随着财富增多和安全感的增强，他们逐渐参与到购买艺术品的活动中，激发了他们对绘画的新需求。他们既喜好艺术内容的轶事性和刺激性，追求愉悦、轻松的享受，又希望通过绘画来描绘其财

◆ 《拔示巴》 凡·哈雷姆

富与生活，满足其洋洋自得的炫耀心理。这使得世俗艺术蓬勃发展。商品经济的繁荣刺激了绘画市场的兴盛，既给予画家以广泛发展的可能，又迫使其服从市场的需求，加速了艺术创作专门化的倾向，使各题材得以全面发展，而这一切与仍被教会和贵族所支配的欧洲其他国家大相径庭。同时，尼德兰艺术中对现实精密细致的观察与表现的传统仍旧潜移默化地影响着荷兰的艺术家们。因此当我们漫步其间时，便不难发现它们很少欧洲传统的宗教神话或王公贵族肖像题材，大多取材于当时的现实生活，或自然风光、室内小景，或集体群像、市井百态，或花果珍馐、翎毛器物，而其表现则力求状物精微、真实平和。它们体现出来的写实面貌和世俗趣味使荷兰绘画独树一帜。

◆ 《冬景》 阿韦尔坎普

当我们从北往南走，会看到如阿韦尔坎普、霍延、雷斯达尔等人的风景画。事实上，尼德兰的画家对风景本不陌生，只不过到这时，风景画已完全从情节性题材中脱离出来了，而且摆脱了原来程式化的色彩表现模式，变得更加真实、自然和亲切了。沙丘浅滩、旷野高树、风车运河、海上风帆，还有那乡间村庄、牛羊成群，这是荷兰的风景，也是荷兰风景画家们最感兴趣的题材。他们的作品中很少有美化、想像或象征的成分，多是以写实细腻的手法去描绘他们周围的自然风光。就让我们看看阿韦尔坎普（H.Avercamp, 1585—1634）的那幅《冬景》（见56页）吧，向远处延伸的冰面上，人们有的在滑冰、打冰球，有的乘着马车、雪橇在嬉戏，也有的在劳作。在他们周围是光秃秃的高树和有着尖顶的房屋、教堂。低矮的地平线和辽阔的

天空是荷兰这个“低地”国家给人最直接的视觉感受，所以也是该时期风景画中最常见的构图。这既是一幅风景，也可以说是一幅市井风俗画。画里的每个细节都被画家一丝不苟地描绘出来，特别是冬日里透过云层洒落下的阳光更是表现得丰富细腻，整个画面充满着浓厚的生活情趣，让我们感受到画家对生活的赞美之情。

雷斯达尔（J.v.Ruisdael, 1628 / 1629—1682）是荷兰该时期最著名的风景画家之一，他出身于一个画家家庭，善画变化丰富的云团、暮光，旷野风车和森林溪流等，风格写实凝重，具有诗意。这里展示的《风车》（见120页）是他的代表作之一。高大的风车矗立在蜿蜒流向远方的河岸边，视野辽阔。天空占据了差不多三分之二的画面，低浮的云团时而阴郁，时而轻盈，几束阳光透

过云层照射下来。一切仿佛寂静无声，却又充满着变化。不知是即将雨过天晴，还是大雨就要来临。整个画面空间层次丰富，充满着微妙的色彩、光影变化，体现出雷斯达尔精湛的技艺；而作品所传达出来的那层略带忧郁的抒情意味更使其艺术独具特色。他的叔叔也是一个著名的风景画家，这里也陈列着他的《有渡船的风景》（见65页），风格清新明快。

依靠海洋起家的荷兰人自然对海洋充满感情，所以这时出现了荷兰特有的专门表现海洋、船只的“海景画”。这里我们来欣赏一下卡佩尔（V.d.Cappelle, 1624/1626—1679）的《总督的游艇受到舰队的礼炮致敬》（见109页）。当时的荷兰拥有欧洲最强大的舰队，是其国家的骄傲。该画的名称已使其内容一目了然，重要的是画家没有特别去强调这一内容，而是把视角放到自然的海面、天空和船只上。擅长海景画的卡佩尔，在该画里将民族自豪感溶入自然风景中，用透明的色彩和对光线细腻的表现描绘了这个云团浮动、水光倒影、桅杆林立的场面，使我们仿佛听到隆隆的礼炮声。

在这些展室中流连，你会发现荷兰画家们在如实地描绘风景的同时，也以同样的热情去描绘与其现实生活息息相关的日用器皿和花果珍肴。静物画也在此时成为独立的体裁。早期的静物画大多具有象征意义，隐含着某些哲理或宗教观，如用花卉、沙漏等象征时光流逝、世事无常和人生苦短。渐渐地，这些题材就形成了某种固定的模式，而其最初的含义就慢慢被人们所淡忘了。实际上，从大的风景到小的静物都体现了荷兰艺

术那种积极入世的特点。当时出现了一种静物画题材，被称作“早餐的餐桌”，通常都是表现一张放满了玻璃器皿、金银餐具和面包及瓜果的桌子。以克拉斯（P.Claesz, 1597—1661）的《静物》为了代表。他是哈雷姆颇有影响的静物画家，画中晶莹的玻璃酒杯、泛着银光的碟子、沾有露水的葡萄以及削了一半皮的、饱含汁水的柠檬等都是他善于描绘的。他还特别喜欢通过盛于杯中的葡萄酒和放在灰绿色背景前的柠檬，来表现冷暖相交的色彩效果。这使画面细致入微又丰富生动，仿佛那些物品都具有了活生生的灵性，使人获得一种感官上的愉悦。

这里，我们还可以看到扬·布吕格尔（J.Bruegel, 1568—1625）的作品《花卉绘画》（见41页）。他是尼德兰著名画家布吕格尔的儿子，后来居住在佛兰德斯的安特卫普，是知名的静物和风景画家，曾与鲁本斯合作过，他画的花卉当时在佛兰德斯及荷兰等尼德兰地区非常有名。他虽到意大利习画，但仍具尼德兰的传统特色。他以一种事无巨细的态度来对待创作。在本作中，无论是鲜艳欲滴的花朵还是已经凋零的残枝败叶，都被他用细腻的笔触表现出来，特别是对娇嫩的花瓣、毛茸茸的花蕊和枝叶的纹理不同质感的真实描绘均令人叹服。

哈尔斯（F.Hals, 约1581—1666）是17世纪荷兰著名的肖像画家，他一生大部分时间是在哈雷姆度过的。据记载他是一个落拓不羁、不喜名利、开朗乐观的人。他主要以肖像画创作为主，其创作既继承发展了传统尼德兰肖像画的写实风格，又打破了以往肖像画呆板、

静态的模式，构图常常像从生活中随意截取的一个片断，很善于把握人物在瞬间却又是最能体现其性格气质的动态、神情。他笔下无论什么阶层的人物，大多乐观向上，充满生命力而不矫揉造作。在技法上，其作品色彩鲜艳明快，笔触简捷流畅。对比以细致工整风格为主的荷兰画坛，他的作品更带一份写意的味道。除了单人的肖像外，哈尔斯还创作了许多团体肖像画。该体裁在荷兰颇为盛行，有些像现在的集体照片，是由城市中各团体、行会成员集资向画家订制的肖像作品。这种订件是当时画家收入的一个重要来源。哈尔斯创作的团体肖像画构图错落有致，善于在由众多人物组成的有机整体中表现出每个人物不同的气质容貌和营造出整体氛围。这里陈列的《雷尼埃·雷亚尔上尉及柯尼利斯·米歇尔·布劳中尉的连队》（见50-51页）就是一例。

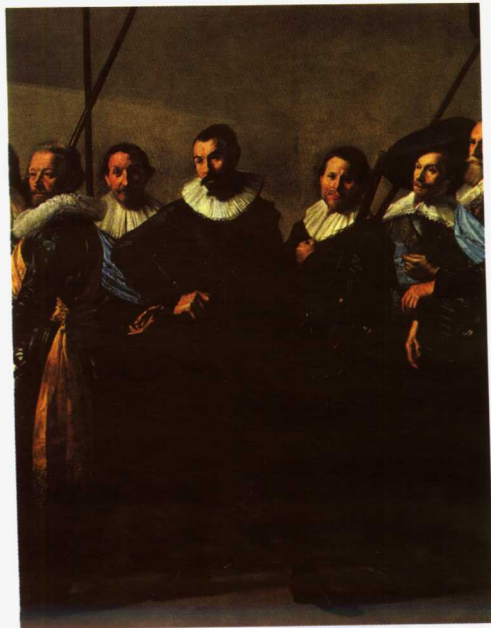
《夫妻肖像》（见46页）是其早期的作品，刻画了一对身着盛装的夫妻，坐在室外的树荫下，神情悠闲而满足。虽然较之后来的作品，该画的手法较为工整，但在对黑紫衣服的处理上丝毫没有呆板沉重之感，笔触生动、色彩明快。

《快乐的酒徒》（见47页）是哈尔斯的代表作之一。哈尔斯喜欢饮酒，也喜欢画饮酒的人。该作品很像一幅肖像习作，画家用简练迅捷的笔触勾画出一个面带笑容的男子，他手持酒杯，脸上泛着红晕，似乎已微微有了醉意。人物栩栩如生，极富感染力。色调明快，特别是以寥寥数笔表现出的面部和酒杯上的高光十分精彩。该画与藏于卢浮宫的《吉卜赛女郎》都是他艺术成就的最好体

现。

17世纪的荷兰绘画的确是丰富多彩的，在风景、静物、肖像画创作繁荣之时，更有一批画家致力于风俗画的创作，其数量之大叫人惊叹，该馆就收藏了大量此类作品。它们多表现普通人们的日常生活，如集市、聚会、游戏，或弹琴、聊天、做家务等等。其中大多是人们在室内的活动，所以当时称之为室内景画，是荷兰所独有的。它们有的人物形象夸张、滑稽，充满戏剧性的情节描绘，有的则平和单纯，较少甚至没有什么情节内容。

《农家的室内》（见89页）的作者凡·奥斯塔德（V.Ostade, 1610—1685）曾随哈尔斯学画，一直在故乡哈雷姆从事创作，农家生活和集市场景是他最常表现的内容，特别是那些农民酗酒或打

◆ 《雷尼埃·雷亚尔上尉及柯尼利斯·米歇尔·布劳中尉的连队》（局部）哈尔斯

架的场面，十分生动有趣。在该画中，昏暗低矮的房间里，农民们聚在一起烤火、聊天。周围的环境凌乱不堪，人物形象虽有些夸张、滑稽，却很真实，当然也不失一份幽默与讽刺。

如果说奥斯塔德善于把握农民气质的话，特鲍赫（G.Terborch，1617—1681）就是市民阶层的代言人。在当时的画家中，他拥有较高的身份，曾是代尔夫特市政委员会委员。他虽经常到欧洲各地旅行，并在罗马住过十几年，但其作品仍具有明显的荷兰特色。他善画悠闲的生活场景和肖像，既有逸事性的内容，又注重艺术表现。《室内的团聚》（见94页）就是这样的作品。该画曾一度名为《父亲的训诫》。其实，它只是表现了一个室内男女在一起饮酒调侃的场面，最初它是含有某种道德教化意义的，但到后来该类作品就成为一种固定的模式了。他还尤为擅长表现衣服的质感，特别是像该画中人物穿的绸缎衣服所特有的光泽，他的此类作品在当时很受欢迎。

在风俗画家中，斯泰恩（J.Steen，1626—1679）是最富有生气和热情的，也是生活最仔细的观察者。他早年随风景画家霍延学画风景，并成为其女婿，后来改画风俗画。这里展示有多幅他的作品。来看看《快乐的家庭》（见116页）一画。一家老老少少围坐在餐桌旁，有的喝酒，有的唱歌，有的吹笛，有的嬉戏，地上则散落着一些家什器皿，一派纵情欢乐的景象。斯泰恩特别擅长营造这种欢快、喧闹的气氛，神态各异的人物被他真实生动地描绘出来，并将其统一于画面中，充分展示出他对大场面的处理和将众多小细节加以综合的技艺。

与斯泰恩相比，霍赫（P.d.Hooch，1629—1684）真是太宁静了。在《母亲的职责》（见124页）中，简朴的室内窗明几净、一尘不染，家中的主妇正在做着针线活。没有情节、没有戏剧性的冲突，安静得仿佛时间已经凝固了。霍赫很擅长且一生都致力于该类型的创作，它们大多表现普通市民日常的生活和劳作，其中尤以对家庭主妇及室内场景的描绘为主。这些看上去似乎没有什么主题的画面实际上与市民阶层所推崇的勤勉、谦和、节俭和整洁等道德标准有关。对于当时的人来说，被逼真描绘出来的家庭场景本身有着不言而喻的意义，他们喜欢注视自己的生活并从中去感受它的美好。在该作品中，霍赫以简洁的构图，明晰的形象，特别是那微妙柔和的金黄色调，营造出一种静谧的氛围，使普通的场景充满了诗意。

《亚麻布的衣橱》（见122页）也是平和安适的，仍旧是做家务的主妇、女仆和玩耍的孩子，然而画中许多细微处充分显示出霍赫的艺术功力。对空间形式和光线的处理是他作品的两大重心。整个画面充满各种空间关系，横向的天花板、地面与纵向的门窗、衣橱，以及曲折的楼梯和扶手等构成了一个既规整又有变化的空间，颇富形式韵律；而向外延伸的地面和透过门窗看到的室外景象以及楼梯上方部分又扩展了画面的空间层次，这是霍赫惯用的手法。同时，不同空间中光线的变化也是他着力表现的，使整个画面极富形式与光影的魅力。

如果说霍赫表现了平凡的美，那么把这种美延伸并推向极致的就是维米尔（J.Vermeer，1632—1675）。该层东边南

◆ 《读信的妇人》 维米尔

端的展室陈列的都是他的作品。在这里，他那些风格沉静的画挂在简洁的墙上，静静地散发出它独特的魅力，让我们去掉浮躁，放慢脚步，去仔细地欣赏和体味它们。

《读信的妇人》（见131页）是维米尔成熟期的作品。一位身着蓝衣的少妇正在读信，她背后的白墙上挂着一幅地图，身旁的桌上有书、针线盒等杂物，还有两把椅子，就是这么简单。很难描述为什么如此简单平凡的画面会吸引我们的注意。细细品味，你会发现，画中每一部分的安排都恰到好处，稍做改动都会破坏它的完美，但又不使你觉得造作牵强，这正体现了画家的独具匠心。与霍赫一样，空间的形式感和光线是维米尔最感兴趣的，他常运用侧光塑造形象，蓝色和黄色是他惯用的两种颜色。在由几组简洁的几何形体共同组成的画面里，光线照在少妇的蓝衣上，闪烁着迷人的

色彩，又与蓝色的呢绒椅背相呼应，交织成一个结实而柔和、简练而凝重、精心而质朴的画面。

《德尔夫特街》（见129页）是维米尔仅存的两幅风景画之一，据说描绘的是从他画室窗口看到的景象。他的风景与室内景画一样，都强调了一种形式上的秩序感，光线、色彩依旧是两大重心，画面充溢着一股温馨静谧之情。正是在这片安宁和谐中，维米尔度过了他平凡的一生。

我们走过哈尔斯，走过维米尔，就回到该层的中央部位，这里被称为“荣誉廊”，它由墙壁分割成多个区域，集中展示了17世纪荷兰最负盛名的画家伦勃朗（Rembran, 1606—1669）各个时期的作品，使其卓尔不群的艺术成就得到淋漓尽致的展现。要欣赏、研究伦勃朗的艺术，该馆是绝对不能错过的。这里收藏了20多件他的作品，从早期的《画家的母亲》、《有石桥的风景》，到中期的《夜巡》、《泰塔斯肖像》及后期的《扮成保罗的自画像》、《犹太新娘》等等。

伦勃朗出生于荷兰莱顿一个富裕的磨坊主家庭。7岁时进拉丁语学校，14岁进莱顿大学。由于对绘画有着浓厚的兴趣，所以不久便离开大学拜师习画。1625年，他开设了自己的画室，由此开始了他一生的创作历程。与许多荷兰当时的画家不同，他的创作十分广泛，历史、肖像、风景、风俗等题材都有涉猎，不仅画油画，还创作了许多铜版和素描，是一位多才多艺和异常勤奋的艺术家。他的艺术体现了真实性与艺术性的高度统一，具有丰富深刻的精神内涵。在艺术表现上，独特的明暗对比和微妙的色

彩变化以及变幻多端的光影效果是其手法的显著特征，同时他还很注重表现绘画材质本身的肌理美。虽然他一生经历坎坷，曾一度不为世人所理解，但他始终以真诚之心对待艺术，为人类留下了极其丰富的艺术遗产，对后世产生了巨大的影响。

《有石桥的风景》（见70页）是伦勃朗早期的作品。光影的变幻始终是伦勃朗关注的重心，他善于用光来塑造形象、表现色彩和营造氛围，手法巧妙却不滥用，这使他的画面既写实又具一份戏剧性或主观化的色彩。画中，一束强烈的阳光透过阴郁的云团照射在石桥旁一棵突兀的树木上，远处是呈亮调的天空与石桥上方呈暗调的厚重云团，产生出变化多端的色彩和光影效果。光在画面中就像一首跳跃起伏的乐曲，而那棵树木无疑就是乐曲中的最强音。

17世纪的荷兰奉行新教，允许教徒对教义有自己的解释。伦勃朗那些表现宗教题材的作品很多都反映了他对宗教的理解与看法。《犹太新娘》（见80页）就是此类作品，是其后期的代表作之一。作品的主题出自圣经中的人物雅各与拉结（他们是一对恩爱的夫妻，以色列人的祖先。），实际上是描绘了一对新婚夫妻。据说是一个犹太诗人与其妻，也有说是其儿子与新婚妻子。且不去理会人物的确切身份，作品本身就足以让我们感动。暗背景中，温暖的光线使人物形象分外突出。金色与红色调子的对比强烈非但不刺目，反使整个画面洋溢着脉脉温情。人物间那份爱的交流与喜悦，仿佛使我们也感受到幸福、温暖与光辉。对于晚年孤独的伦勃朗来说，该作品实

际上是他对往昔美好情感的回忆、赞美以及对新人们的祝福。阔大的笔触、斑驳的色层和如堆似砌的肌理效果则充分展示出他日益沉稳、老辣的画风。

伦勃朗一生留下一百多幅自画像，就像一部独特的自传，真实地反映出他每个时期的精神面貌和内心世界。《扮成保罗的自画像》（见81页）是他55岁时创作的。画中，他把自己装扮成圣经中的人物保罗。与他许多的肖像画一样，人物大部分都隐于暗背景中，光线从上方照射下来，在帽子、额头和鼻尖形成高光。疏朗宽大的笔触勾画出生动的形象，他注视着前方，显示出历经坎坷后的达观。伦勃朗笔下人物是活生生的，触及灵魂深处的，常能使观者产生一种心灵上的沟通与交融。这种对人性的深刻揭示与表现乃是他艺术永恒的魅力。

不知不觉，我们来到荣誉廊的尽头，这里是个由顶光照明的展厅，白墙上赫然展示着伦勃朗的大幅作品《夜巡》（见74-76页）。它像是一出压轴戏，又像是

◆ 《扮成保罗的自画像》 伦勃朗