

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

REMBRANDT

光影之舞——伦勃朗

北京出版社

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

光影之舞——伦勃朗

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

第一影响力艺术宝库

光影之舞——伦勃朗

伦勃朗(1606~1669)，17世纪荷兰绘画黄金时代最具象征性的艺术大师。他出生在离阿姆斯特丹约25公里的莱顿。父亲是一名磨坊主，母亲是面包师的女儿。他曾入过大学，不久退学改学绘画，干上了专画肖像的热门职业，并娶了一位富家小姐。妻子富裕的家庭为伦勃朗事业的成功创造了良好的基础。直到1642年妻子去世前，伦勃朗一直是上流社会的肖像画家。此后，他的事业开始衰落，并开始陷于债务之中。当伦勃朗1669年去世时，他除了几件旧衣服和画具外，没有留下任何财产。人世沧桑，人情冷暖，给伦勃朗的绘画打上了强烈的生活烙印。

事实上，人生的巨大变迁的确造成了伦勃朗绘画的重大改变。在生活顺遂的40岁之前，他的绘画可以分成两类：一类是缺乏独创性，然而却有着熟练技巧的人物肖像画，如作品《蒂尔普医生的解剖课》；另一类是以夸张甚至狂野的风格创作的神话和宗教画，如《沐浴的苏珊娜》和《参孙被弄瞎眼睛》等。在他的妻子去世后几年，伦勃朗生活的窘困开始影响其画风的发展。伦勃朗不再画那些平庸的肖像画和一些神秘的神话题材，他开始愈来愈多地选择那些有着深刻人性的题材，他在宗教题材中注入了父爱、怜悯与饶恕的主题。

ACU24/00

第一影响力艺术宝库

伦勃朗的自画像是著名的。年轻时无忧无虑的他曾经把自己画成漫画式的青年、戏谑般的浪子、文艺复兴的廷臣。他仔细研究过自己的脸部特征和各种表情，采取各种姿势，穿着各种服装，直到贫困饥饿的生活在他的面孔上留下深刻的印迹。伦勃朗的人物画总是给我们透露出复杂的心灵信息。

为了塑造有个性特征的人物形象，伦勃朗毕生研究相学，其探索的成果是他绘画技法的重要组成部分。阿姆斯特丹时期(1632~1648)，从他1631年定居阿姆斯特丹到1640年，是其创作的成熟阶段，成名作《蒂尔普医生的解剖课》突破团体肖像画呆板的程式，在构图和人物神情上处理得逼真而又生动。1636年所作《参孙被弄瞎眼睛》，因表情刻画细腻而复杂，被评论家形容为相当于莎士比亚笔下的麦克白夫人。类似的杰作还有《扮作花神的莎丝吉亚》、《莎丝吉亚旁的自画像》等。1640年至1648年，由于个人生活的不幸和折磨，使他更深刻地去观察和理解社会，艺术创作也进入一个深化的阶段。1642年儿子的去世使他悲痛万分，而《夜巡》的问世，一开始又不被人理解，不被订画者接收，一度形成僵局。此时期他的其他作品也像《夜巡》一样采用更加接近舞台效果的表现手法，含蓄地描绘画面上的主要人物，因而不像17世纪30年代那样受到上层社会人士的欢迎，以致他的生活越来越困难。伦勃朗晚年生活艰难，家产被拍卖，油画作品买主不多，只有宗教题材的蚀刻

第一影响力艺术宝库

版画还有人订制。这时期他最著名的作品是描绘荷兰古代英雄西菲利斯反抗罗马暴政的《朱里佑·西维里斯的反叛》和《布商公会稽查官》的团体肖像。前一幅具有纪念碑式的气魄，可惜现只存一块残片；后一幅因表现了因人而异的外貌性格特征，成为他的不朽之作。

家庭的不幸和一系列折磨并未摧毁这位倔强的老人，他始终坚持自己的艺术主张，直至逝世前还画出了《浪子回家》等名画。伦勃朗是个多才多艺的画家。他画肖像、人物群像、风景，还画一些极为精美的铜版画。在荷兰绘画界，他是很重要的人物，无疑，伦勃朗也是影响世界绘画发展的最重要的大师之一。

这本画册，精选了伦勃朗的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近西方绘画

透明的植物油，色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

调色板

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落退色。

颜料

分矿物质和化学合成两类，最初多为矿物质颜料，由手工研磨成末，作画时才进行调和；现代多为化学合成，批量生产后装入锡管。

画笔

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等。

上光油

通常涂于油画完成并干透后，能保持画面光泽，防止空气侵蚀和积垢。

画布 / 板

绘画材质，一般为亚麻布加工而成，或用不吸油的木板、硬纸板替代。

画刀

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。

外框

外框可使画面显得完整，集中，19世纪以前多为木料、石膏所制，近现代多为铝合金等金属材料所制。

作品名称

蒂尔普医生的解剖课

这幅画是著名的团体肖像之一——蒂尔普医生，其余七人也都是真实的人物。他在讲述解剖理论与手术实践的方法，老师的讲述，光线从左侧射入，正好落在他那侧脸上。

布·1. 油画 1695 - 216.5

鉴赏

首先是“色”，其次是“光”，再次是造型和用笔。最关键的是表现出来的“情”。

影响力指数

作品对后世的影响及知名度。

收藏

收藏油画，先要辨别真伪，再要考虑品相，还要注意保存。

赏画贴士

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

右侧那个主要人物即是医学博士盖尔，从这幅画上看到了画家的构思能力，都十分老练，其余的人则眼神呆滞，动作僵硬，所有人物的脸上，带人物的特征被

这幅画使得伦勃朗一举成名

与画家的其他作品相比，伦勃朗正是从这幅作品的阿姆斯特丹的市民证明了他的天才。这幅作品是伦勃朗定居在阿姆斯特丹之后不久创作的，在生动感和绘画的丰富性方面，完全超过了其他画家的任何一幅类似作品。

1632年，25岁的伦勃朗离开莱茵的故乡移居到阿姆斯特丹。他确信自己在这个充满活力的城市能够成专有名的大师。果然不出所料，当将这个年轻画家的正是这个城市最有名的外科医生盖尔博士，受外科医生行会委托，曾经研究过人像学的伦勃朗在这幅画上准确地将描绘到盖尔博士的微妙表情，这让盖尔医生十分满意。

观众在画中所见到的，在荷兰最和伦勃朗学画的绘画是1603年。其后，很多作品由此而产生。最初的作品如同在学校拍摄的纪念照片一样，像他由整体来排列在一起的人物，给人以僵硬呆板的印象。伦勃朗完全打破了这种习惯，塑造出了栩栩如生、动作和表情，和富有动感的构图。这幅画的成功彻底确立了伦勃朗在画坛上不可动摇的地位。

荷兰莫里斯美术馆藏

作品材质及绘法

布上油画 169.5 × 216.5cm 海牙莫里斯宅美术馆藏

作品尺寸

原作画面尺寸。

收藏者

图版

光
影
之
舞
——
伦
勃
朗

图版目录

圣法杜华洛的殉教	1	神庙内的献礼	13
历史上的一幕	2	先知费利米哀悼耶路撒冷的毁灭 ..	14
宦官的洗礼	3	画家的母亲	16
奏乐	4	东方的贵族	17
天使和预言者巴拉姆	5	戴盔甲和羽毛的人	18
富有人的寓言故事	6	马丁·索尔曼斯之妻欧碧恩·戈 比特	19
托比特责怪安娜偷小羊	7	蒂尔普医生的解剖课	20
坐着女人体	8	船舶设计师与其妻子	22
被绑在岩石上的安卓美黛	9	安梅丽亚·凡·苏尔莫丝	23
交谈中的圣彼得与圣保罗	10	持扇的女子	24
自画像	11	圣家族	25
画室中的自画像	12		

图版目录

马丁·索尔曼斯肖像	26	伯沙撒的盛宴	40
女战神贝罗娜	27	阿海·克拉斯德浩特尔的肖像 ...	42
东方三博士的礼拜	28	花神	43
化妆的依斯提	29	参孙威吓义父	44
使徒保罗	30	以撒的牺牲	45
苏珊娜·凡·克林和她的女儿 ...	32	参孙的婚礼盛宴	46
着东方衣裳的男子	33	达娜厄	47
耶稣平息暴风雨	34	掠夺婴孩	48
莎丝吉亚侧像	35	沐浴的苏珊娜	49
扮作花神的莎丝吉亚	36	参孙被弄瞎眼睛	50
莎丝吉亚	38	月神(亚特密丝接过混有丈夫骨灰	
莎丝吉亚旁的自画像	39	的酒杯)	51

图版目录

自画像	52	圣家族与天使	69
天使离托拜厄斯而去	53	摩西切割十诫的石板	70
风景	54	抱着爱犬的妇人	71
酒馆中的浪子	55	冬景	72
女童与死野鸡	56	国家的团结	73
基督和圣母玛利亚	57	等待托比的莎拉	74
柯诺利·克雷松·安斯罗和妻子 ..	58	亚里士多德凝视荷马雕塑	75
34岁时的自画像	60	浴女	76
持扇的女子	61	苏珊娜和两位长老	77
夜巡	62	戴珍珠饰品的亨德丽吉	78
耶稣与通奸的妇女	66	詹·西克斯的画像	79
大卫向约尼旦道别	67	手持大卫王来信的拔士巴	80
金发的绅士	68	波兰骑士	82

图版目录

花神	83	约瑟夫与布提法的女子	94
戴金盔的男子	84	老人肖像	95
狄曼博士的解剖学课	85	自画像	96
牛肉	86	朱里佑·西维里斯的反叛	97
窗口的女子	87	自画像	98
坐在扶手椅上的老人	88	布商公会稽查官	100
自画像	89	圣马太	101
持羽扇的妇人肖像	90	自画像	102
朱诺	91	鲁克蕾蒂亚的自尽	103
犹太新娘	92	浪子回家	104
马上的菲德利克·里海尔	93		

圣法杜华洛是耶稣的十二使徒之一，因被人诬告亵渎神灵而被逐出城，并遭到人们的乱石袭击，最终不幸殉教。画面中，圣法杜华洛被一群面貌凶狠、高举巨石的农夫包围。他身穿红色法衣跪在地上，仰着头，坚信他看见了上帝和站在上帝右边的小耶稣。这是伦勃朗 19 岁时的作品，以素描关系为主，色彩较弱。

1

板上油画 89.5 × 123.6cm 里昂美术馆藏

画面描绘的是虔诚的基督教信徒乃曼受洗礼的场面。画中，乃曼身着白狐狸皮制成的衣服，单腿跪地，双手交叉于胸前。腿旁一只大狗，象征着乃曼对上帝和基督的忠诚信仰。使徒腓利举起右手放在乃曼的头上，口中默念圣经。由于此画画在木板上，色彩比较薄而透亮，不像伦勃朗晚期作品那样深沉厚重。

板上油画 63.5 × 48cm 卡达里娜国立修道院美术馆藏

画面描绘了一个音乐晚会场景。前景杂乱地摆放着乐谱和乐器，暗示地点是一间音乐教室。主人翁是一位坐在椅子上的荷兰女子，她右手打拍子，嘴微微张开，在唱着什么。左后一位身穿东方服饰的男子在拉大提琴，表情严肃而认真。整幅画面色彩鲜明，颜色如同宝石一般熠熠生辉。

4

板 上 油 画 63.4 × 47.5cm 阿姆斯特丹国家美术馆藏

传说中巴拉姆是摩押国国王，也是一位有名的预言家，他诅咒侵略摩押国的以色列人。但耶稣袒护以色列人，派天使在巴拉姆返城的途中显灵，于是巴拉姆不得不祝福以色列人。该画描绘了天使受命于耶稣持长剑阻止巴拉姆返城的情景。巴拉姆披着红色天鹅绒披风，挥舞手中的棍棒，与天使手中的长剑构成呼应。

布上油画 63.2 × 46.5cm 巴黎柯尼克杰美术馆藏

