

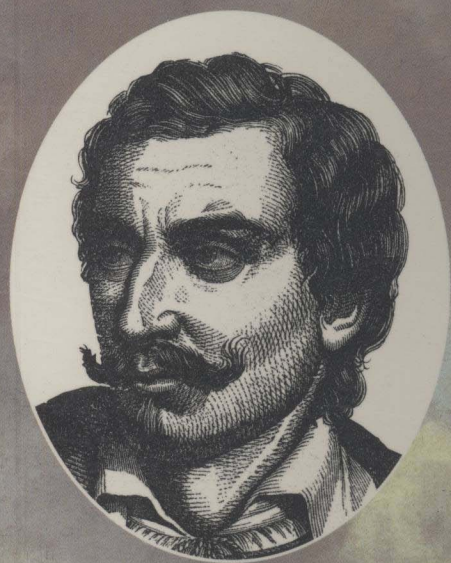

西洋美术家画廊 33

罗伊斯达尔

Gallery

Ruisdael

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

② 施以高光

在这里，重要的是确定在树叶上施加高光的位置。由于在白色画布上再涂白色颜料难以决定其位置，所以应首先以普鲁士蓝和镉黄薄涂各个部分的底色。这样一来，即使带有绿色的树叶部分已涂上淡彩，其高光位置也可以残留可见。施以淡彩的时候，注意不要消掉树木草图的线条，并用白色反复描画其轮廓。最后，重新涂画树叶的白色高光。关于在这一阶段使用的颜色，只是在第一阶段所使用的调色板中加入了镉黄色。

③ 润饰

首先集中在天空部分，在树木的枝叶与天空相互融合的部分，注意不要消掉草图的线条。然后是银色的白桦树，在暗淡部分、阴影和白色树皮之间反复进行润饰。最后，是从最初就担心其位置的树叶。事实上，模仿罗伊斯达尔将树叶扩展为扇形是比较容易的。建筑物部分，首先涂画洞穴等阴暗的部分，之后在周围加上高光。描画秋天的树叶和无皮树干，要在前面的镉黄色之上加入温莎红和深褐色。

33 罗伊斯达尔

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

神秘的画家

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

与风景的格斗

名作特写

14

MASTERPIECE

犹太人墓地

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 本泰伊姆城堡 20

■ 有岩石和瀑布的风景 22

■ 森林风景 24

■ 有城堡废墟和教堂的风景 26

■ 埃克河边的磨坊 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

伦敦 国家美术馆

Rijksmuseum, Amsterdam/Archivio IGDA, Milano

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-644号

西洋美术家画廊 33 罗伊斯达尔 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 王兴吉 张亚力

校勘/王兴吉

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

校对/姚万来

监印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2001年6月第1版第1次印刷

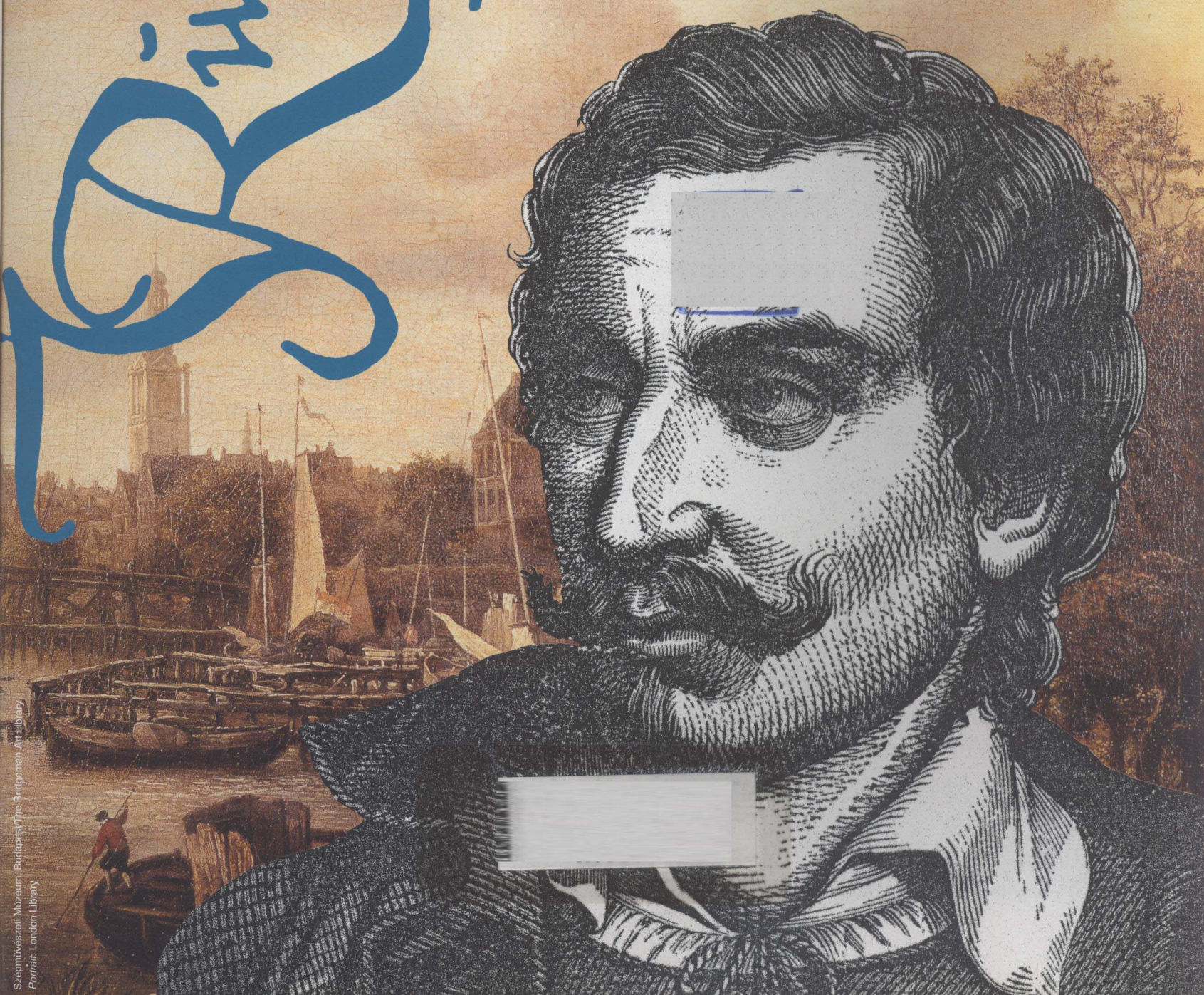
开本/635×940 1/8 印张/4

印数/1-10000册

书号/ISBN 7-5386-0849-4/J·584 定价/15.00元

雅格布·凡·罗伊斯达尔是17世纪荷兰最伟大的风景画家，其作品的范围和品质出类拔萃。与当时的大多数荷兰画家不同，罗伊斯达尔并没有限定在狭窄的专业领域之中，在森林风景、海景、冬季风景，以及层云迭起的天空描画等方面，显示出无与伦比的才能。罗伊斯达尔十分擅长描绘这些全景立体画般的田园景色，以及其它多种多样的风景。罗伊斯达尔很少外出旅行，他的前半生在哈勒姆度过，后半生在哈勒姆附近的阿姆斯特丹度过。他凭借想象描画出的斯堪的纳维亚的瀑布风景，是最受人欢迎的作品。长期以来，人们一直相信罗伊斯达尔死于贫困，但据今天的史料研究结果证明，他的艺术生涯取得了很大的成功。对于他的私生活，我们知之甚少。几个证据表明，他是画家同时可能也是医生，而这个饶有兴趣的谜直至今今天仍然没有揭开。

Ruisdael

神秘的画家

THE ARTIST AS ENIGMA

罗伊斯达尔是17世纪荷兰最伟大的风景画家之一。但是，尽管他对同一时代及后世画家的影响非常巨大，人们对于他的生涯却只有支离破碎的了解。揭开这一谜团的努力至今仍在继续。

雅格布·凡·罗伊斯达尔，可能是在1628年或者1629年出生于尼德兰联邦共和国（荷兰）的哈勒姆。现在并没有留下他出生的记录，关于他出生时间的惟一线索，是1661年6月9日有关法律文件中罗伊斯达尔自己的陈述，他说自己当时三十二岁。正因如此，罗伊斯达尔的研究工作因资料不足，其传记只能由零散资料 and 人们认为是合理的推论所构成。没有现存的可确认是他书写的信件以及其它文件，也没有肖像画（卷首的肖像版画也是凭借想象的后世之作），同时代与之关系亲密的任何人也都没有留下关于他的记载。

艺术家和工匠的门第

最初谈及到罗伊斯达尔的生涯和工作的，是荷兰画家阿诺特·豪布拉根（1660-1719年），即在他编纂的关于17世纪荷兰画家的三卷本巨作之中，书名为《尼德兰画家大剧场》，1718年至1721年（最后一卷出版是在作者去世之后）出版。该著作是信息的宝库，但与其它信息相对照便可发现，其细微部分存在很多错误。例如，豪布拉根记述罗伊斯达尔是独生子，而事实上，罗伊斯达尔除了有长大成人的四个兄弟和三个姐妹，还有三个年幼夭折的兄弟姐妹。因此，我们对于他写出的仅仅不到一页的罗伊斯达尔传记的使用也应该注意。

罗伊斯达尔出生在艺术家和工匠的家庭。他的祖父雅格布·德·赫伊埃尔是一名成功的家具工匠，住在阿姆斯特丹东南约三十公里的罗伊斯达尔镇或者拉伊斯亨达尔城附近。祖父有四个孩子，他将其中三个孩子的姓氏由德·赫伊埃尔改成了表示其出生地的凡·罗伊斯达

Harold Samuel Collection, Corporation of London/The Bridgeman Art Library

▲ 在《哈勒姆风景》一画中，罗伊斯达尔将自己的故乡描画为水平线上朦胧的存在，画面中央的“大教堂”等城市的建筑物被广阔的风光和天空所压倒。

▼ 1667年，赫里克·伯克海德描绘了罗伊斯达尔出生的哈勒姆。在他的《哈勒姆港》一画中，画家以传统性的手法描绘了城市的细微部分。

Musée Municipal de la Chartreuse, Douai / AKG London/Enchiridion

尔（拼写是Ruisdael或Ruysdael）。这种名字的变更在当时并不少见（例如，弗梅尔的父亲也变更了姓氏）。他的孩子中有两个人成了画家，即伊萨克·凡·罗伊斯达尔（1599-1677年）和

OUTSTANDING PUPIL

出类拔萃的弟子

从绘画风格上判断，人们认为17世纪后半叶的几名荷兰画家曾经从师于罗伊斯达尔。但从记录中确认为其弟子的只有一个人，即门德特·霍贝玛（1638-1709年）。他的作品受到罗伊斯达尔的强烈影响，但在题材的多样性方面却远不及他的老师。更加明快的气氛是霍贝玛的特征，他曾经反复描绘的得意主题是阳光明媚的森林景象和水车的风景。霍贝玛于1668年结婚，同时，获得了阿姆斯特丹海关的葡萄酒计量官这一报酬优厚的职位。其工作是监督进口葡萄酒的计量和质量评定。此后，他的绘画创作数量急剧减少，以致于人们一直认为以结婚和就职为契机，霍贝玛放下了画笔。但事实是，他不是把绘画作为赚钱的手段，而是作为兴趣爱好继续进行创作。他最著名的作品、也是伦敦英国国家美术馆颇具代表性的藏品之一《树间村道》，记录了霍贝玛担任葡萄酒计量官二十年后的1689年这一创作年代。这期间的岁月流逝并没有白费，正由于如此，霍贝玛才得以脱离其前半生的画风模式，并创作出极其崭新的构图生动的风景画杰作。虽然绘画风格各不相同，但他的杰作可以与其老师罗伊斯达尔的绘画相媲美。当时，荷兰绘画的黄金时代接近终结，这幅绘画被视为装点着其全盛时期的最后的作品。

National Gallery, London

▲ 霍贝玛的《树间村道》（1689年），也许不单纯是表现树枝脱落的树木的绘画，也包含有精神上的内容。观赏者的视线看到林阴道，然后被拉向天空，也有人认为，前者表示美德之路，后者象征美德所引导的天堂。

萨罗蒙·凡·罗伊斯达尔（约1600-1670年），两个人都在1616年前后定居在哈勒姆。

据哈勒姆市档案馆保存的文件记载，时为鳏夫的伊萨克·凡·罗伊斯达尔于1628年11月12日同麦肯·克内里斯德霍特尔结婚。画家雅格布·凡·罗伊斯达尔可能就是这对夫妇所生，这与其本人关于年龄的证言也相符合。但也有可能他是伊萨克·凡·罗伊斯达尔同第一个妻子的孩子。当然，对于伊萨克·凡·罗伊斯达

▲ 豪布拉根的《赫拉和阿尔戈斯》。豪布拉根也是罗伊斯达尔传记的作者。

▼ 罗伊斯达尔的《早晨的风景》。作品很好地显示出画家不仅仅擅于描绘田园风景，也具有描绘天空的才能。

尔的第一个妻子我们一无所知，连名字也不知晓。

麦肯无疑在罗伊斯达尔的儿童时代便已去世，伊萨克在1642年3月9日第三次结婚。翌年，他的新婚妻子巴贝琴·弗菲纳尔斯生下了罗伊斯达尔的同父异母妹妹玛丽亚·凡·罗伊斯达尔。

关于伊萨克的记录此外还留有很多，这些尤其表明了他不断受到财政上的困扰。后来，罗伊斯达尔无疑是帮助了父亲的生活，对他的异母妹妹也怀有亲情，在遗言中，画家大度地分给了她

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library

Museum der Bildenden Künste, Leipzig/AGG London

► 罗伊斯达尔出身于优秀的门第。他的叔叔萨罗蒙·凡·罗伊斯达尔是杰出的风景画家，他可能辅导自己的侄子入门绘画。《河上的帆船》很好地表达出其作品的风韵。

Harold Samuel Collection, Corporation of London/The Bridgeman Art Library

▼ 贝海姆的《本泰伊姆城堡风景》(1656年)。罗伊斯达尔也喜欢描画本泰伊姆城堡。

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden/AGK London

一部分财产。但是，罗伊斯达尔似乎对继母没有亲情和责任，其遗书中没有出现她的名字。事实上，画家的这位继母在1672年去世的时候埋葬在贫民墓地。

副业是外科医生

伊萨克·凡·罗伊斯达尔是画家，这是人所共知的，但至今还没有一幅可以证明是他创作的作品，他的主要收入来自于画框制作。他也常常做画商的工作，这在荷兰画家中是比较常见的副业。与伊萨克形成对照的是，他的弟弟萨罗蒙·凡·罗伊斯达尔却是一名多产的杰出画家，他是当时荷兰最优秀的风景画家之一。他的多数作品中都有署名。同样是罗伊斯达尔，似乎叔叔喜欢拼写为“Ruysdael”，而雅格布·凡·罗伊斯达尔却一直使用“Ruisdael”。拼写习惯的不同，有助于人们区别叔叔和侄子。

从完全没有罗伊斯达尔投师于他人的记录来考虑，认为罗伊斯达尔从父亲和叔叔，或者其中的一个人那里接受了画家的有关训练大概也是妥当的。罗伊斯达尔非常早熟。这是因为，他创作于1646年的现存最早的几幅作品业已非常出色，而如果其自身关于年龄的证言正确，他当时最多只不过十八岁。1648年，罗伊斯达尔大概成为了哈勒姆画家协会中的一员（这一资料并不是来源

于其同时期的协会记录，而是来源于很晚以后列成的目录，对于其正确性尚存在若干疑问)。

以上关于年轻的罗伊斯达尔的故事虽然相当模糊，却也相当符合逻辑。但是，我们从他最初时期便开始专注于风景画所得到的印象，会被豪布拉根所著的传记中出现的奇妙记述所搅乱。豪布拉根在书中写到，罗伊斯达尔的父亲“让少年时代的儿子学习拉丁语，而后又学习医学。罗伊斯达尔在这条道路上努力的结果是，他在阿姆斯特丹参加了几次外科手术并获得了广泛好评”。

乍一看去，这似乎是无稽之谈。因为罗伊斯达尔是一位非常多产的画家，很难想象他拥有从事其他职业、特别是医生这样费力气的专门性工作的富裕时间。但人所共知，也确有兼营副业的荷兰画家。罗伊斯达尔的弟子霍贝玛就供职于阿姆斯特丹海关（而他得到这一职位后，作品数量显著减少），简·斯坦（多产的风俗画家）短时期从事了酿造业，后来经营酒馆。加之豪布拉根

▼ 罗伊斯达尔的晚年作品《有急流的山林风景》。作品中表现出强烈吸引画家的迷人景色。

的岳父是外科医生，他的关于罗伊斯达尔医生方面的证言也不可轻视。此外还有几个证据支持豪布拉根关于罗伊斯达尔是医生的说法，但这个问题仍然处于未确定的状态。

罗伊斯达尔在他的创作初期，为了寻求绘画题材，似乎相当频繁地外出旅行，但他没有到过离故乡城市很远的地方。其中最远的一次旅行，也许就是1650年到距离哈勒姆一百六十公里远的荷兰和德国边境地区了。他创作了几幅德国北莱茵—威斯特法伦地区的本泰伊姆城堡的风景画。认为这次旅行中有另外一名年轻画家尼古拉斯·贝海姆与之同行也几乎没有错误。贝海姆也留有本泰伊姆城堡的素描和绘画，豪布拉根也记述说他和罗伊斯达尔是好朋友。

虽然并不华美却为其带来成功的移居

17世纪50年代中叶，罗伊斯达尔从哈勒姆移居到阿姆斯特丹，在那里度过了他一生中的剩余时光。这两座城市只相距二十公里（今天则几乎连在了一起），而罗伊斯达尔判断值得迁移的

Artist's Life

1629 在荷兰的工业城市哈勒姆，出生在一个艺术家和工匠家庭。父亲是画框工匠兼画家，叔叔也是画家。

1642 两度失去妻子的父亲伊萨克同他的第三个妻子巴贝琴·弗菲纳斯结婚。

1643 异母妹妹玛丽亚出生。

1646 在如此早的时期，罗伊斯达尔的作品便已经十分超群，并显示出画家对风景画的嗜好。

1648 在此前后加入哈勒姆画家协会。

1650 与画友尼古拉斯·贝海姆到德国旅行，寻找绘画题材，并创作了几幅威斯特法林的本泰伊姆城堡的绘画。

1655 在此前后，为了寻求发展，从哈勒姆移居到阿姆斯特丹。

1657 表明在荷兰改革派教会接受洗礼的意愿。

1659 购得阿姆斯特丹市民权。

1660 为惟一的弟子霍贝玛撰写推荐信。

1667 患重病，一年之中两度立下遗嘱。除了父亲之外，还大度地分给其异母妹妹遗产，但没有提及到继母。以后，继续进行创作。

1668 作为霍贝玛结婚的证婚人留在记录之中。

1670 作品畅销，经济状况良好，住进位于阿姆斯特丹市中心水坝广场的舒适公寓。

1672 继母去世，葬于哈勒姆的贫民墓地。

1677 父亲伊萨克·凡·罗伊斯达尔去世。

1682 可能是在阿姆斯特丹去世。遗体葬于故乡哈勒姆市中心哥特式风格的圣巴弗教堂。

Johnny van Haften Gallery, London/The Bridgeman Art Library

Ruisdael

UNUSUAL COMMISSION

破例的订件

只有罗伊斯达尔与荷兰具有代表性的肖像画家托马斯·德·凯塞尔（1596/1597-1667年）共同创作的一件作品，是为特定的资助者所创作的，并确实是罗伊斯达尔与别人合作的作品。这幅绘画创作于1660年前后，描绘了富裕的政治家科内里斯·德·弗拉夫与家人一起到达斯德伊克的别墅时的场面。德·凯塞尔画马车、人物和动物，罗伊斯达尔画包括建筑物在内的风景。这在当时是一幅打破常规的作品，这种题材预示了在18世纪的英国将倍受欢迎。后来的这一题材的绘画，由描绘富豪在自己的宅邸被家庭成员、马和狗围绕着的场面，发展成把与财富有关的东西全部动员起来，以炫耀其地位、嗜好和业绩。

►《德·弗拉夫一家》一画中，人物之间的相互关系以及人物与风景之间比例关系的差异，显示出这是一幅合作的作品。

National Gallery of Ireland, Dublin

▼ 在罗伊斯达尔的时代，阿姆斯特丹的水坝广场是广受欢迎的聚会地点。画面表现出这里开设了充满活力的市场。

理由大概在于阿姆斯特丹是荷兰的美术贸易中心，因此，在事业方面要比哈勒姆更有发展前途。当时的阿姆斯特丹，实际上在整个欧洲也是屈指可数的充满活力且极其繁荣的城市。这里是国际贸易的中心，大约有二十万人口，是哈勒姆的四倍。

证明罗伊斯达尔移居到阿姆斯特丹的最早记

录是1657年6月14日的一个通知，通知告诉他荷兰的改革派（加尔文派）教会打算接受他的洗礼请求。罗伊斯达尔在此以前属于哪一教派不详，但由于他的父亲和叔叔萨罗蒙·凡·罗伊斯达尔是梅诺派信徒，可以认为罗伊斯达尔也曾经是在新教中属于特别严格的那一教派的信徒。两年后的1659年，罗伊斯达尔购买了阿姆斯特丹的市民权，翌年，为霍贝玛书写了这位年轻画家曾经在他那里“服务、学习”数年时间等内容的推荐信。很明显，霍贝玛（记录中记载的罗伊斯达尔的惟一弟子）似乎与他的老师保持了良好的关系。在1668年他的结婚典礼上，罗伊斯达尔曾经担当其证婚人的事实广为人知。

在这前一年的1667年，罗伊斯达尔也许患上了重病，他曾经两度立下遗嘱。遗嘱中都称自己“是独身者……虽为病弱之躯，却保持了肉体上和精神上的能力”。无论罗伊斯达尔患的是何种病症，似乎都没有给他的工作带来影响，他这一时期的作品在品质和数量上都没有降低的迹象。从现存仅有的很少证据来看，罗伊斯达尔的绘画生涯虽然并不光辉，但也是一路成功。

罗伊斯达尔创作的绘画并不是应委托而制作，而是面向普通市场。因此，按照惯例，画家无法了解他的绘画价值如何。但是，由于他的作

Musée Condé, Chantilly/Corbis/Archivo Iconografico, S.A.

► 1700年前后的阿姆斯特丹地图的铜版画。罗伊斯达尔在1655年前后移居到该市。

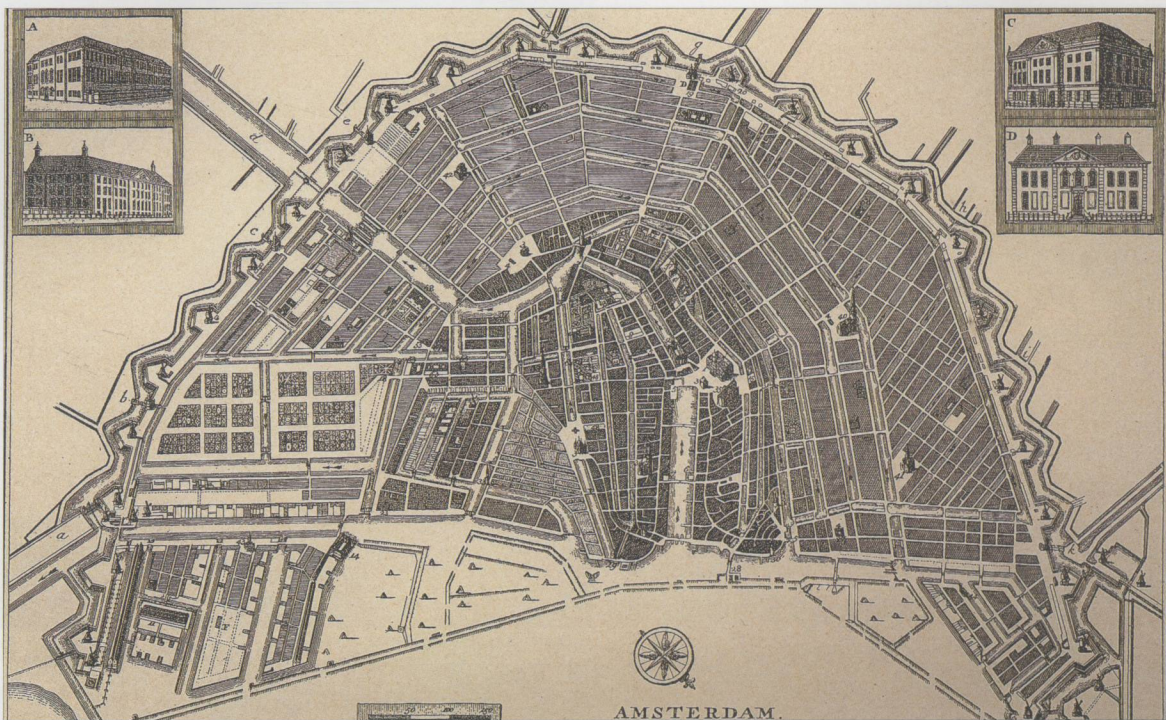
品记载于当时的目录之中，可以认为他的绘画比同类绘画的平均价格稍高，罗伊斯达尔可能至少也得到了与他的劳动相称的报酬。纳税记录以及其它关于金钱方面的资料也显示出，尽管他距离富裕还很远，但他的经济状况也相当好。

17世纪70年代前后，罗伊斯达尔住进了一定是相当舒适的公寓。公寓位于阿姆斯特丹的中心水坝广场南侧，他的房间在书籍、美术商人希埃罗尼姆斯·斯维尔茨经营的店铺楼上。

死亡的误解

关于罗伊斯达尔的上述信息的大部分，是20世纪经过大量的史料调查所积累起来的结果，它纠正了以前的许多谬误。其中最大的误解是罗伊斯达尔在贫困中死于阿姆斯特丹济贫院的观点。1932年，终于公开出版了显示出这一误解原因的有关资料，即，人们混淆了罗伊斯达尔和他的堂兄弟（叔叔萨罗蒙·凡·罗伊斯达尔的儿子）。他的这位堂兄弟与他几乎同名同姓，而且是同时代人，并且也是画家，名叫雅格布·萨罗蒙斯宗·凡·罗伊斯达尔（1630年左右-1681年）。这位堂兄弟精神发生异常，1681年11月13日在哈勒姆的济贫院死去。

今天了解到，雅格布·伊萨克宗（“伊萨克的儿子”之意）·凡·罗伊斯达尔在堂兄弟死后又多活了几个月。他去世的准确日期没有留下记录，但应该是1682年3月14日举行葬礼之前的几天。据推测，罗伊斯达尔逝世于阿姆斯特丹，他却被葬在其故乡哈勒姆。他遗体长眠的地方是与之相称的庄严的哥特式建筑——圣巴弗教堂。以

Mary Evans Picture Library, London

“大教堂”的通称而广为人知的这座教堂在哈勒姆是最醒目的建筑物，罗伊斯达尔在几幅作品中也描画了它。

▼ 皮特·简斯宗·桑雷达姆细腻的油画《哈勒姆的圣巴弗教堂内部》（1638年）。

Musée du Louvre, Paris/AGG London/Ernst Leising

与风景的格斗

LABOURING OVER A LANDSCAPE

从罗伊斯达尔创作出极其多彩的风景画方面看，理应将他视为荷兰最伟大的风景画家之一。在表现的深度和对细部的刻画方面，罗伊斯达尔遥遥领先于当时的所有画家。

罗伊斯达尔大概是17世纪荷兰最杰出的风景画家。这一时代的荷兰美术在欧洲的美术史上也呈现出例外的活跃景象，优秀的风景画家集中涌现。但是，即使是在这些杰出的人才之中，罗伊斯达尔作品的高质量和多姿多彩是出类拔萃的。其同时代的任何一名画家在题材的广泛性和表现的深度方面都无法与之相匹

敌，他的作品对后世的风景区画家一直产生着影响。

几乎所有的荷兰风景画家都是一种或两种固定类型景观的专家，但这一惯例却不适用于罗伊斯达尔。论述这一问题的权威著作，弗尔弗甘戈·舒特霍夫的《17世纪的荷兰风景画》，按照不同的主题分别对其进行了整理，罗伊斯达尔在舒特霍夫列举的十

三种类型中竟然占了十种，即沙丘和乡间道路、全景画、运河和河流、森林、冬景、海岸、大海、城市、想象的风景区、蒂罗尔和斯堪的纳维亚。所不占的只有意大利风景、其它外国风景、夜景三种。事实上，他至少描绘了一幅夜景画。所以，罗伊斯达尔完全没有涉足过的类型只有外国风景（由于他几乎没有离开过荷兰，所

森林风景

一般认为，与其他领域相比，罗伊斯达尔描绘最多的是森林风景（右侧的作品被赋予了《森林》的标题）。1928年出版了重要的《罗伊斯达尔论》的雅格布·罗森贝尔克列举出了一百四十幅这种风景画，占罗伊斯达尔现存绘画的约百分之二十。由于一提到罗伊斯达尔人们就会想到这些作品，于是罗森贝尔克写道：“他已经……得到了森林画家的头衔。”初期的罗伊斯达尔往往描画密集的树林，或者将焦点对准一棵威风凛凛的大树，强调风景的粗犷力量。后来，他常常选择更加开阔的景观。并常常在树林中配置如猎人等人物，或者是风车磨坊、乡间草屋、废墟等建筑物。

Kunsthistorisches Museum, Wien/Archivio IGDA, Milano

全景画

全景画这一用语起源于18世纪末，指在观赏者面前一次展开一幅的旋转画（旋转画作为一种娱乐在当时非常受欢迎）。但在现在，它主要用于更加一般性的意义上，指没有遮挡的开阔景观。在后者的意义上，罗伊斯达尔的一些绘画适用于这一词汇。他的几幅全景画描绘的是自己的故乡哈勒姆的景象，其它的则是想象中或者半想象中的景观。由于视点较高，因而水平线降低，所以，全景画对于罗伊斯达尔而言，是发挥其表现天空的无与伦比本领的绝佳机会。左图是《云间的阳光》，下图是《小麦田》。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

以这一例外也不值得惊讶)。

表现自然的伟大和厚重画风

罗伊斯达尔与其他所有的同时代人不同的地方还在于，他不仅活动领域广泛，还在作品中有力地表达了自己感情。他的多数作品具有厚重的画风，同时，还令人感到自然的伟大和神秘。在他描绘犹太人墓地的两幅作品中，充分挖掘了心灵中更深层次的东西。人们将其解释为与自然的苏醒力量相对比的、关于人生无常的一种冥想。后人也一直以同样的观点看待罗伊斯达尔创作的其它绘画。

《犹太人墓地》这幅作品很明显，画家有意识地在其中融入了信息，这一点几乎是不容置疑的。但是，迄今为止的艺术史学家，个别的有过于“深刻地领会”

Musée des Beaux-Arts, Lille/The Bridgeman Art Library

包括罗伊斯达尔作品在内的荷兰风景画的倾向。他们看到枯树就认为意味着死亡和毁灭；看到行路人便认为是人生旅途的象征。暂且不论这些绘画能否承受这种含义上的分量，但毫无疑问，罗伊

斯达尔的绘画确实具有强烈地诱发人们想象的力量。罗伊斯达尔的赞誉者之一，约翰·堪斯塔布尔对于刚刚看到的画家绘画曾经说过：“它缠绕住了我的精神，抓住了我的心灵而不离去。”

素描和蚀刻画

现存罗伊斯达尔的素描作品有一百多幅，其中部分作品标有画家署名和创作年代。这些素描大多使用黑色粉笔，有时也施以灰色的淡彩，左图的《石桥风景》就是以这种技法创作的。其最早的素描作品作于1646年，和最早的油彩作品为同一时期。事实上，素描绘画贯穿画家的整个创作生涯。许多素描是快速的写生，不少作品润饰得比较完美，也作为独立的作品出售（在当时的荷兰，素描与其它绘画同样，也拥有很大的市场）。在罗伊斯达尔的素描中，可以确定为某件作品习作的较少。习作中，包括了一些作为版画的草图而使用的素描。阿布拉哈姆·布罗特令（1640-1690年）以罗伊斯达尔的草图为基础，制作了六幅系列的阿姆斯特丹地志蚀刻画。罗伊斯达尔自己在初期也曾经有一些蚀刻画的制作，据今所知现存有十三

幅，与其它绘画和素描同样，标记亦为1646年。罗伊斯达尔最后的蚀刻画作品完成于1655年前后，一生中蚀刻画极其稀少，只留有为数很少的复制品。画家为什么中途放弃了花费大量时间掌握的技法，我们无从知晓，也许是他感到蚀刻画的制作过于费时，感到有必要专注于绘画的缘故吧。

对植物细腻地观察与描绘

事实上，罗伊斯达尔在绘画生涯刚刚踏上起点的时候便反映出其伟大的才能。在他应该是十几岁的1646年到1647年创作的作品现存有十余幅。这些作品已经具有了超群的与扣人心弦的效果和力量，没有人们印象中的年轻画家常有的不安定感和模仿他人的迹象。

尽管萨罗蒙·凡·罗伊斯达尔是当时具有代表性的风景画家，也许对侄子的绘画学习还给予了一些帮助，但罗伊斯达尔的大部分绘画与萨罗蒙·凡·罗伊斯达尔的作品明显不同。这一事实显示出罗伊斯达尔精神上的独立性。

萨罗蒙·凡·罗伊斯达尔的作品例证了17世纪荷兰绘画被称为“单色风格”的时期，当时的特征是，画家们将色彩纳于单色的浓淡之中，注意微妙的空气描写。萨罗蒙·凡·罗伊斯达尔最独特

的绘画，是静静的充满诗情画意的河流景象，画家用暗淡的茶色、绿色、灰色等色彩进行创作。

与之相反，罗伊斯达尔的绘画代表了古典的荷兰风景画的特征。古典式荷兰风景画无一例外的更加丰厚，更加具有充实感，色彩也更加多样，给人以活力和上升的印象。在罗伊斯达尔的初期作品中，画家对树木的观察入细入微，刻画的细腻程度甚至可以使植物学家辨别出每棵树的种类。而其他的多数画家则满足于更加粗略的描画。

到1653年以前，罗伊斯达尔都在自己的作品上标明了日期，而在此以后则很少标注。因此，对他这以后的作品创作年代排序则主要是根据绘画风格来判断，有时也考虑到其他因素。例如，判断城市景观作品的时候，画面中的建筑物则被用来判定作品的创作年代。例如，

假设教堂的塔楼建造于1660年，那么描画它的作品就不应该是在此之前完成的。

极受欢迎的斯堪的纳维亚风景

罗伊斯达尔在最初的时期常常在木板上创作，但进入到17世纪50年代以后，他开始逐渐更多地使用画布。罗伊斯达尔的笔法在初期阶段相当粗犷且有气势，但后来则变得非常流利。罗伊斯达尔与当时的多数风景画家同样，也常常参照其他画家的做法，在自己的作品中加入“点缀性人物”。所谓“点缀性人物”，是指为了使作品更加生动和具有活力，常常在画面的适当位置画些小的人物或动物。A·费尔德、瓦维尔曼等画家经常应邀为罗伊斯达尔的风景作品描画点缀性人物。此外，虽然作品范例很少，但罗伊斯达尔也曾经与其他画家共同进行创作，他负责描画人物画的

冬景

在17世纪的荷兰，独特的冬景绘画在市场上博得了人们极高的评价，而在其它国家的市场却没有如此火爆。17世纪初叶，画家们喜欢描画很多人在结了冰的运河上滑冰、玩高尔夫球、滑爬犁等娱乐的情景，也有的画家赞美冬天里冰霜的美丽。但罗伊斯达尔的冬景画的特点却与之完全不同，他描画寒冬里不毛之地的风景，以卓越的写实主义手法捕捉荒凉而地冻天寒的冬天景色。事实上，罗伊斯达尔的几幅冬景画几乎是充满了悲剧性的气氛，很多美术史学家将其解释为死亡的象征。的确，表现得极端严酷的绘画令人感到通往冬日之旅的悲哀。罗伊斯达尔的冬景画现存有三十五幅，都没有标记创作年代，一般认为其大部分是17世纪70年代的作品。作品的标题为《冬景》。

Agnew & Sons, London/The Bridgeman Art Library

Musée du Louvre, Paris/AGK London

海景

荷兰的繁荣是建立在海上贸易基础之上的，海景画受到人们的偏爱是很自然的。因此，在这一绘画领域里出现了很多优秀的专业画家。罗伊斯达尔在对船舶的详细描绘方面不及他们，但在表现大海的力量和大海的故事方面他是无敌的。荷兰画家、著述家阿诺特·豪布拉根在1721年的罗伊斯达尔传记中承认了这一点，他写道：“他（罗伊斯达尔）在描绘暴风雨中的大海的时候，知道如何表现汹涌万丈的波涛以令人震撼的力量拍击悬崖和沙滩的情形，因此，在这一主题方面他特别卓越。”罗伊斯达尔的海景画现存有三十幅左右，但都没有标明创作年代，在时间的判定上人们众说纷纭。左图为《暴风雨中的大海》。

Dulwich Picture Gallery, London/The Bridgeman Art Library

风景部分。

17世纪50年代中期，罗伊斯达尔移居到阿姆斯特丹，他创作题材的范围更加广泛。曾经是画家哈勒姆时代的中心主题的沙丘变得较少（在他的故乡，树木繁茂的地带将画家与大海隔开），代之而来的是，森林、河流、全景画的比率不断增加。同时，其画风开始变得更加雄伟而具有空间感。作品中，云层低垂的美丽的天空更加醒目，多数作品中加入了扣人心弦的精彩之处。

但是，罗伊斯达尔尽管取得了如此的发展，也没有转移对细部的注意力。虽然他很少描绘实际存在的风景，却给人以他的绘画总是坚定地以现实为基础的印象。这一点也在表现瀑布的作品中得到证实，而当我们了解到罗伊斯达尔实际上并没有到过当地时则会非常惊讶。

事实上，罗伊斯达尔是效仿1644年到挪威和瑞典旅行的画家阿拉特·凡·

瀑布

罗伊斯达尔的瀑布绘画在他生前一定受到了欢迎，阿诺特·豪布拉根在1721年出版的关于他的传记中特别对这一主题予以称赞。他写道：“他描绘了祖国和外国的风景，特别是水从一块岩石上落到另一块岩石上……伴着轰鸣声落下，或者是可以看到飞溅的水花的风景。他可以极其自然、柔和、透明地描画出水流飞溅、或者泛起泡沫击打周围岩石的情景。”罗伊斯达尔可能是在17世纪50年代末开始描画这种风景的，这一领域在17世纪60年代占据了其创作活动的主要部分。他还以同一主题创作多幅绘画，并常常分别赋予每一幅作品以固定的标题。为了方便起见，称上图为《瀑布》，左图为《有瀑布的风景》。

Wallace Collection, London/The Bridgeman Art Library

城市景观

罗伊斯达尔将注意力转向城市风景是在他的绘画生涯相当晚一些的时候，因此，这些只占其创作总数的极少一部分。他创作了几幅阿姆斯特丹水坝中心广场的作品，还描绘了人们所熟知的一些城市风景。这是因为从1670年开始，罗伊斯达尔自己住到了这个广场附近（他以前的住宅也离广场不远）。右图为《从阿姆斯特丹河南岸眺望阿姆斯特丹市》。从画面中的建筑物判断，这幅作品的创作时间很晚，可能是1681年。这也许是罗伊斯达尔的最后作品之一。

下图为《阿姆斯特丹风景》（作品的标题都是为了方便称呼）。

这是阿姆斯特丹河流经市区的部分。画面深处可以看到南教堂的塔楼。

埃菲尔丁根而开始描绘瀑布风景的。他的斯堪的纳维亚风景在荷兰受到极大欢迎。其结果，如果我们对森林风景另外考虑，瀑布风景在罗伊斯达尔的作品中则甚至形成了一个领域。现存的七百幅绘画作品中，一百幅以上属于这一领域。

这种斯堪的纳维亚风景作品的影响力十分显著，并产生了一些模仿者。但罗伊斯达尔给他的后继者们带来最深远影响的也许是森林风景作品，这特别在法国的巴比松画派的绘画中可以清楚地看到。但是，给予罗伊斯达尔的绘画以最高评价的还是英国，那里产生了18世纪的庚斯博罗和19世纪的康斯特勃尔等公开称赞罗伊斯达尔的人物。康斯特勃尔极其敬爱罗伊斯达尔，以致于他的一位朋友为他的宅邸起了一个绰号叫“罗伊斯达尔公馆”。

名作特写

Gemäldegalerie, Dresden/The Bridgeman Art Library

犹太人墓地

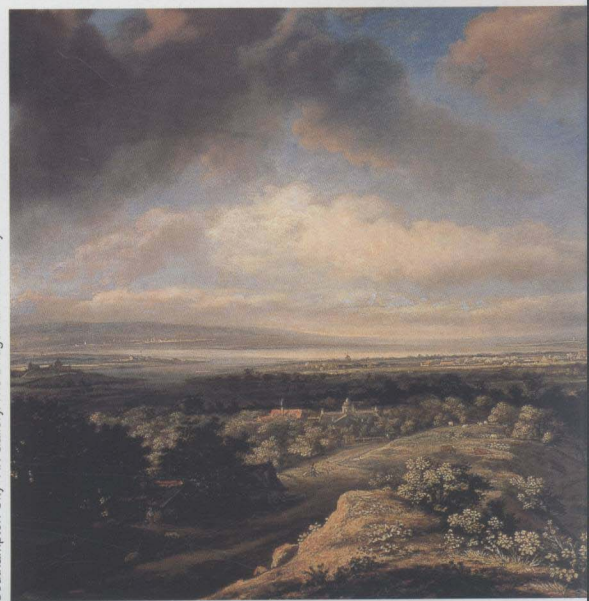
德累斯顿 国家绘画馆藏
Gemäldegalerie, Dresden
THE JEWISH CEMETERY
1653-1654年左右
84 × 95cm

孕育着暴风雨的昏暗天空、沉闷的废墟、节子很多的折断了的树木、阴影中的墓地、棱角分明的岩石上流动着的水,这些组合在一起,为这幅罗伊斯达尔最著名的作品赋予了罕见的阴森气氛。这就是《犹太人墓地》的两幅作品中的一幅,罗伊斯达尔在其中注入了史无前例的强烈情感。此外,罕见的是,这幅风景画中清楚地包含着象征性的意味。罗伊斯达尔也许知道,17世纪的荷兰人能够理解到其中的含义。罗伊斯达尔同时代的人们也许不单单是将这幅绘画作为扣人心弦的风景画来观赏,也将其作为对人生无常和矫饰的无谓的比喻来理解。在进口的大理石上饰以精美雕刻的犹太人墓碑,在当时作为炫耀财富的典型事例十分著名,因此,将其用于比喻人生无常和矫饰的无谓的主题恰如其分。

画面左侧的彩虹在收藏于底特律美术馆的另一幅《犹太人墓地》(也许是作于德累斯顿的作品之后)中看得更加清晰,它传达出希望的信息。彩虹是冲破黑暗的光芒的象征,是神的审判的明灯,是即将到来的生存的希望。

这幅气氛凝重的风景画是罗伊斯达尔将写生的习作组合在一起,并以之为基础创作完成的。他在阿姆斯特丹近郊的阿德尔凯尔克的犹太人墓地画了墓碑的素描,废墟是埃弗蒙特的宏伟城址。

▼ 科宁克在生前主要以风俗画和肖像画而著称,而今天,他以如同这幅《开阔的风景》的精美的全景画而闻名。为了强调荷兰大地的平坦,作为全景画的典型,科宁克将至少一半的画面划给了天空。

Southampton City Art Gallery/The Bridgeman Art Library

▲ 开普的《意大利陡峭山丘的风景》。整个风景沉浸在金黄色的光芒里,优美的树木映衬在明亮的天空背景中,极具意大利风情。

▼ 凡·霍因富有意境的《人物和橡树的森林风景》中,并不张扬的色调和近旁的乡间气氛,令人强烈感到天空大气的存在。

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library