

HARMAN. GERRITS.
Rembrandt

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

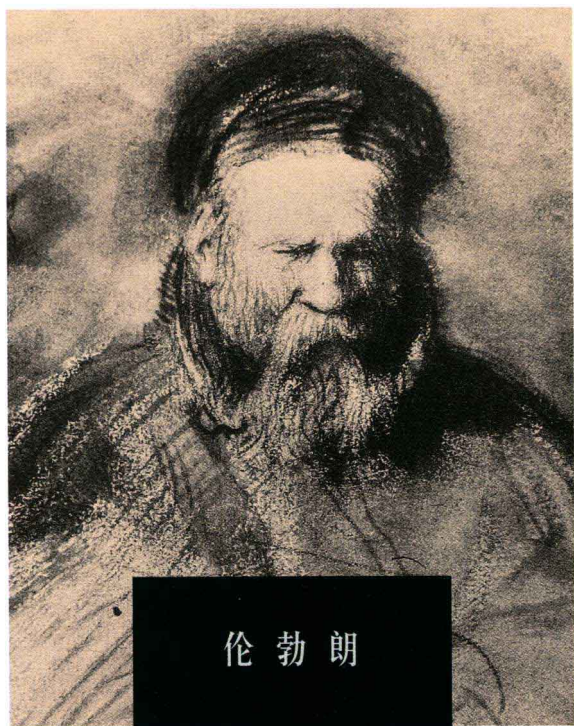
伦勃朗

素描

伦勃朗在世界绘画史上所占的地位，是与意大利文艺复兴诸巨匠不相上下的。被公认为欧洲美术史上最伟大的艺术家之一。

伦勃朗对光的使用令人印象深刻，他独到地运用明暗，他灵活地处理复杂画面中的明暗光线，用光线强化画中的主要部分，也让暗部去弱化和消融次要因素。他这种魔术般的明暗处理构成了他的画风中强烈的戏剧性色彩，也形成了伦勃朗绘画的重要特色。

在伦勃朗的全部肖像画中，自画像要占很重要的地位，其数量之多在历史上所有油画家，几乎找不到第二个。

伦勃朗

PAINTING MASTERS

1606—
1669

HARMAN. GERRITS
Handwritten signature

素描

画坛巨匠

伦勃朗

PAINTING MASTERS

HARMAN. GERRITS.
Rembrandt

荆成义 © 编著

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠·伦勃朗素描 / 荆成义编著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5314-4995-9

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描-作品集-荷兰-
近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第181476号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 15 ²/₃

出版时间: 2011年11月第1版

印刷时间: 2011年11月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 苍晓东

装帧设计: 童迎强

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-4995-9

定 价: 85.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

PAINTING MASTERS

画坛巨匠

伦勃朗

序

伦勃朗（1606—1669年）是欧洲17世纪最伟大的画家之一，也是荷兰历史上最伟大的画家。伦勃朗早年从师拉斯特曼，1627年在家乡开设画室。画作体裁广泛，擅长肖像画、风景画、风俗画、宗教画、历史画等。

伦勃朗生于荷兰莱顿，父亲是磨坊主，母亲是面包师的女儿，他们共有九个孩子。

伦勃朗14岁进莱顿大学；17岁去阿姆斯特丹向历史画画家拉斯特曼学画；1627年21岁时已经基本掌握油画、素描和蚀刻画的技术并发展了自己的风格，回家乡自己开画室招徒作画，期间画了许多自画像；1631年离开莱顿去阿姆斯特丹，成为阿姆斯特丹的主要肖像画家。他的肖像画风格人物安排具有戏剧性，深深打动人心，他以神话和宗教故事为题材的作品供不应求。他对戏剧很感兴趣，经常利用如同舞台高光的亮色描绘在阴暗背景下的人物。1650年后，他的画更为宽阔有力，利用选色使画面更具立体感。

从1640年代开始，他经常到乡村漫步和作画，创作了许多反映大自然的素描和版画，风格质朴。1661年是他作画最多的一年，1663年以后就作画较少，结交了许多中下阶层的市民，眼界更为开阔，技巧更为成熟，创造力达到顶峰。

伦勃朗一生留下600多幅油画，300多幅蚀版画和2000多幅素描，几乎画了100多幅自画像，而且几乎他所有的家人都在他的画中出现过。

早期大量宗教画在构图和人物神情上处理得逼真而又生动。均表现世俗内容，具有巴洛克画风。1636年所画作品《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《画家和他的妻子》《怀抱萨斯基亚的自画像》等。

1640—1648年，个人生活的不幸，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年儿子去世使他悲痛万分，而《夜巡》的问世，一开始又不被人理解，这幅带有风俗画和历史画性质，可以使人回忆起往昔荷兰人民反抗异族统治斗争的史诗性杰作，因其进一步突破了传统画法，开始不被订画者接收，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30年代那样受到上层社会人士的欢迎，以致生活越来越困难。

伦勃朗善用光线作画，用精确的立体光勾勒出人物的轮廓线，让其余部分隐藏于暗影之中。给人以稳定庄重的感觉。

伦勃朗的油画一贯采用“光影”处理手法，即采用黑褐色或浅橄榄棕色为背景，将光线概括为束光集中在画的主要部分。这种视觉效果，就好像画中人物是站在黑色舞台上，一束强光打在他的脸上。法国19世纪画家兼批评家弗罗芒坦称伦勃朗为“夜光虫”，还有人说他用黑暗绘就光明。

伦勃朗对光的使用令人印象深刻，他独到地运用明暗，他灵活地处理复杂画面中的明暗光线，用光线强化画中的主要部分，也让暗部去弱化和消融次要因素。他这种魔术般的明暗处理构成了他的画风中强烈的戏剧性色彩，也形成了伦勃朗绘画的重要特色。

在伦勃朗的全部肖像画中，自画像要占很重要的地位，其数量之多在历史上所有油画家，几乎找不到第二个。就现藏世界各地博物馆的他的自画像看，据不完全统计也有90幅左右，其中60幅是油画，20幅是铜版画，10幅是素描自画像。按其后来的遭遇以及他变卖家产等情况看，很可能还有散失在私人手里的自画像作品。有一位理论家计算过，他每年平均画两幅自画像，那么，总数要在百来幅以上。

他的自画像不仅数量多，艺术质量也随着年龄的增长而提高。尤其在他的后半生，现实生活的磨砺使他能更深刻地认识自己。在60年代前后，他的自画像有鲜明的个性表现了。画家很注意脸部的内在气质的刻画。

54岁的伦勃朗，左手握着调色板与画笔，右手叉在腰间，一副不修边幅的样子，露出他的贫穷与寒酸。胖胖的身材，缠着头巾，只有一对眼睛还炯炯有神，他好像在思考着什么，脸上没有一丝笑容，冷冷地伫立在画架前。背景被淡化了，突出了画家的上半身，像塔一样巍然不动，在他身上只有艺术的生命永恒地维系着他。他的自画像一般不注年份，如若把他的全部自画像排列起来，可以看出，在34岁以前，他的自画像充满着信念，具有顽强与坚毅的性格。在这一幅自画像上，画家只用简约、阔大的笔触去雕琢他的内心情感，表情的严肃，正是他忍受着日益加剧的生活重压的外在反映。

伦勃朗的素描作品笔法不拘一格。线条交织细密或平行排列光影层次富有细微变化，概括性强、能迅速把握人物的瞬间运动的形态。对待不同的对象有不同的感受，笔法也随之而变，画家更着重于生命内涵的表达和对亲情人性的强调。

伦勃朗是一个为了绘画可以不顾一切的人，当他走进画室，也许就连着几个星期对外界不闻不问完全投入到了绘画中去。

伦勃朗在世界绘画史上所占的地位，是与意大利文艺复兴诸巨匠不相上下的。被公认为欧洲美术史上最伟大的艺术家之一。

弓箭手习作
1627—1628年
30.6cm × 16.2cm

弓箭手习作
1627—1628年
27.7cm × 17.7cm

拉绳子的男人

1627年

27.3cm × 17.6cm

上十字架
1627—1628年
19.3cm × 14.8cm

骑马的人
1628年
22.6cm × 17.7cm

自画像
1627年
12.7cm × 9.5cm

自画像
1628年
12.7cm × 9.5cm

修脚的人

1628年

31.7cm × 26.6cm

马上号手
1627—1628年
28cm × 22.8cm

坐着的老人
1628年
29.5cm × 21cm

散步的老人
1628—1629年
16.5cm × 14.5cm

坐着的老人

1629年

23.6cm × 20.1cm

站着的乞丐
1628—1629年
29.2cm × 17cm