

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明〔法国〕

田野中的牧歌 荷兰画派

李津 王岳/编著

天津科学技术出版社

HOLLANDIANHUA PAI

TANYEZHONGGEMUGE

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

欣赏篇

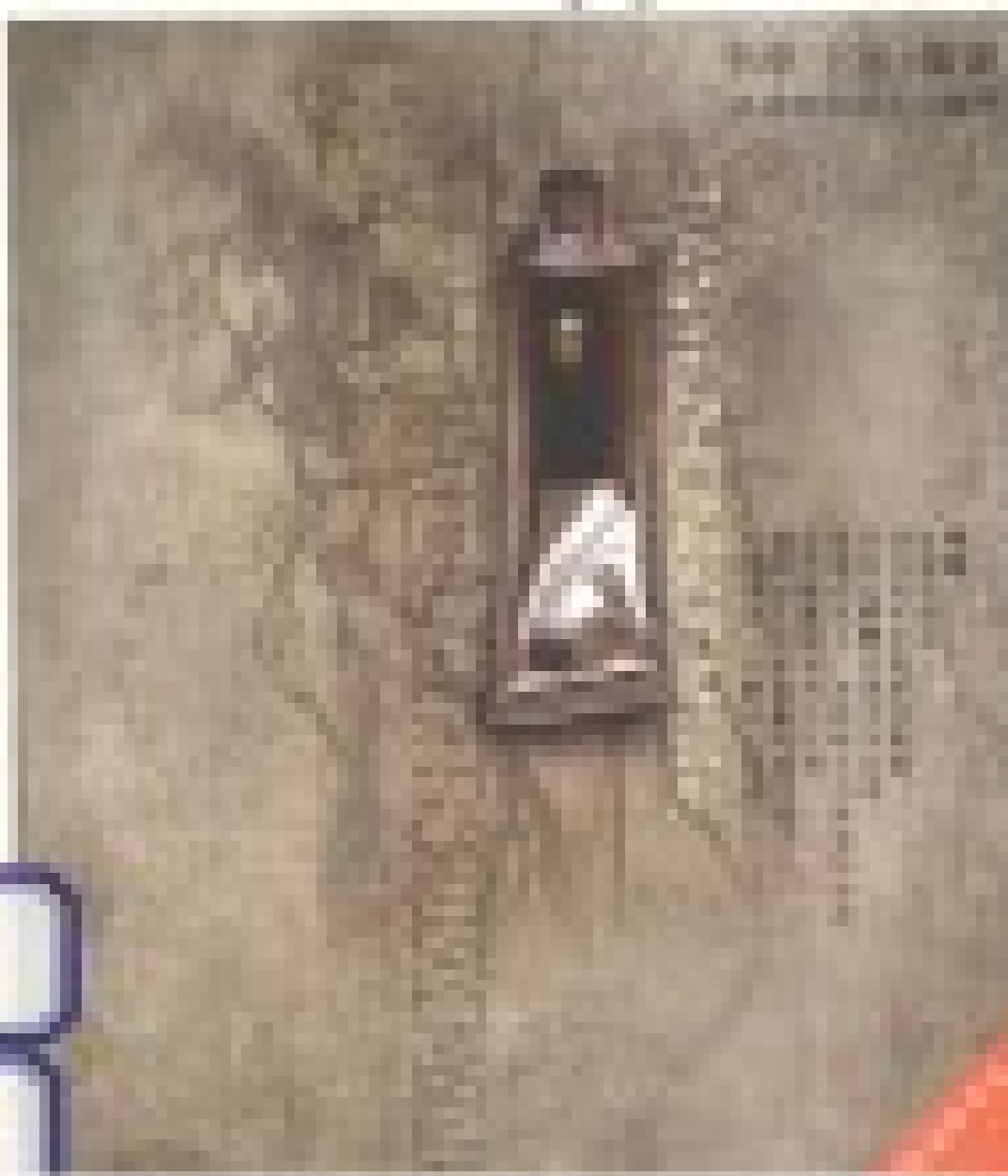
艺术中国史

ARTS OF CHINA HISTORY

田野中的艺术 荷兰画派

（荷兰）J.M.W. 透纳

（英）J.M.W. 透纳

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

田野中的牧歌 荷兰画派

李 津 王 岳/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

田野中的牧歌: 荷兰画派 / 李津, 王岳编著.

—天津: 天津科学技术出版社, 2011. 7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚, 佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6442 - 5

I. ①田… II. ①李… ②王… III. ①荷兰画派—艺术评论

IV. ①J209. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143771 号

策 划: 王 冬

责任编辑: 布亚楠

责任印刷: 兰 毅

天津科学技术出版社

出版人: 蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本: 660 × 950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 26.00 元

序

在阳光明媚的午后，恬淡地泡一杯浓茶，慵懒地靠在休闲椅上，翻开一本具有清新艺术气息的书籍，细细地品味其中的滋味，是一件很惬意的事情。

有人说，艺术如同生活一样，是一本打开的书，一百个人有一百种读法，自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样，读书也要读出品味。品味艺术，感悟人生，总不免有所感触，或长叹，或欣然，感触愈多，收获愈多。

从一部书籍，可品味人生，无论这世间事物如何变化，只有艺术，才是最有欣赏价值的，而欣赏出来的艺术真谛，更是永恒的，它教导人们用艺术的眼光去探究世界；用艺术的眼光去品味人生。

在书里，我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事，尽可能全面地呈现给广大的读者，通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中，读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信，从书本中可以读出思想，从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手，使人们在不经意间浏览

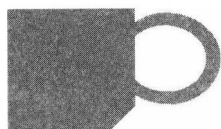
了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利；从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利，到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西；从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅，使我们感受到：艺术来自艺术家的灵魂，它并不羞于面对富于挑战的文化，也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想，尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者，他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望，为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

当下，无论在世界还是中国，人们迫切需要心灵得到某种补给，正是这个原因，使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道，使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中，得以品味艺术的美妙和真谛，从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Nihuan xiatwucha

田野中的牧歌——
荷兰画派

目录

田野中的牧歌·····	1
第一章 皇冠下的荷兰“小”画派·····	4
第二章 荷兰人的骄傲·····	29
第三章 17 世纪中期荷兰的肖像画·····	94
第四章 17 世纪中期荷兰的风俗画·····	111
第五章 荷兰的风景画·····	129
第六章 荷兰的动物、静物和海景画·····	153
结束语·····	191
17 世纪荷兰最著名的画家一览表·····	194
17 世纪荷兰知名画家一览表·····	197
参考文献·····	201

田野中的牧歌

提起 17 世纪的荷兰画派,人们习惯在当中加个“小”字,这并不奇怪,他们之所以被称为“荷兰小画派”,原因有二:第一,作品的画幅比较“小”,适宜于“小”市民阶层悬挂室内以装饰居室之用;第二,不表现重大的社会题材而注重“小”题材,特别注重对生活“小”细节的描述,画面上多表现妇女梳妆打扮、弹琴唱歌、读书写信或做轻微家务的“小”场

面。这五“小”就让荷兰画派变成“小”画派了?这显然不是真正的原因。

因为从纵向的欧洲艺术史来看,17 世纪前面有伟大的意大利文艺复兴;后面有 18、19 世纪法国乃至整个欧洲的艺术辉煌。而 17 世纪的荷兰画派,恰好被藏在了这两把伟大火炬间的阴影下,以至于依稀难辨就不奇怪了,这恐怕是这个“小”字标签的一个来历。从横向的 17 世纪的荷兰绘画本身来看,我们比较两个人:伦勃朗

(Rembrandt 1606—1669) 和维米尔 (Vermeer 1632—1675), 伦勃朗比维米尔大 26 岁, 两人都活跃在 17 世纪中期的荷兰画坛。伦勃朗虽晚年受到教会的诋毁, 但却名声显赫, 赢得了身后 3 个世纪的荣誉; 而拥有同样一颗伟大心灵的维米尔, 却被人们遗忘了近两个世纪。19 世纪末, 当人们以近乎朝圣般的敬畏回眸他的杰作时, 他的声望已经无法超越伦勃朗了, 尽管维米尔朴素里闪烁出的伟大甚至超越了他的前辈, 但他还是被归到了这个“小”里, 这恐怕是这个“小”字标签的另一个来历。对于伦勃朗是否归属于荷兰画派, 维米尔是否归属于“小”荷兰画派我们先不论, 但伦勃朗、维米尔、17 世纪与荷兰是无法分开的。

本书无意颠覆艺术史, 也无意改变人们的认知习惯, 只是试图用严谨的论述、理性的分析和详实的根据, 将淹没在 16 和 18 世纪间的 17 世纪荷兰画派的迷雾拨开, 修复历史的链接。同时要阐明: 人类的艺术传承就像人类的历史传承一样, 对过去链接不加修复, 会令我们困惑今天的结果; 对今天埋下的伏笔不加注意, 也会让我们无法预见未来。修复好的链接会让你了解: 17 世纪欧洲绘画的中心已离开了意大利, 也没有移到法国, 而是在异军突起的荷兰。17 世纪荷兰画派是上承文艺复兴, 下启英国、法国及整个欧洲 18、19 世纪艺术辉煌, 甚至你会对今天的世界绘画品种, 世界艺术品市场的评估、销售、流通、收藏和对签约画家的商业运作模式, 都源于这个伟大但却被忽视的 17 世纪的荷兰这一事

实深信不疑。本书全面揭示了 17 世纪荷兰画派产生的必然性,从自然环境、政治环境、宗教环境、经济环境和人文环境各个角度深入论述和分析这个黄金时代荷兰艺术形成、发展直到辉煌。书中深入剖析 17 世纪荷兰画家的学习、游历、创作的生活轨迹,悲欢离合;挖掘作品内涵以及作品中体现出来的对前人和后人的承启关系。我们会很清楚地从伦勃朗上溯到鲁本斯、委拉斯开兹、卡拉瓦乔、提香、乔尔乔内;我们也能很顺畅地从维米尔下延到夏尔丹、米勒、库尔贝;我们不但能清楚地按到从雷斯达尔、霍贝玛到康斯太勃尔、透纳、19 世纪法国的巴比松这条风景画的脉搏;我们还能切准从海达到米尼翁、乌德里、马奈甚至塞尚和梵高的静物画的脉络。而今天人类艺术的血液仍在这些脉络中流淌,并将继续传承下去。

我们将揭开一幅即激动人心又荡气回肠的画面,了解一群信仰民主、追求自由、热爱自然、改天换地、崇尚富足的人们,面对一片广袤的向海要来的美丽的土地,分享荷兰普通市民的悠闲和平静,从据估算当年几千位画家的数百万件作品中品味大师们笔下灵魂的律动。荷兰史学家布鲁特坎普(Blotkamp)指出:“难以置信,在 17 世纪,你能在最寒酸的荷兰住宅里发现几幅绘画作品。”由此可以想象出当时的盛景。同时我们也在审视造就了辉煌艺术的黄金时代给世界历史留下痛苦的印记。

第一章 皇冠下的荷兰“小”画派

荷兰在 16 世纪是尼德兰地区西北部几个省的称呼，尼德兰意思是低洼的地方，泛指欧洲莱茵河、缪司河、谢尔德河下游及北海沿岸一带地区，相当于今天的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北地区。

16 世纪初，尼德兰地区是西班牙哈布斯堡王朝的领地。1566 年，尼德兰爆发了反对西班牙统治的人民起义，历史上称作尼德兰革命。这是历史上第一次成功的资产阶级革命。这次革命是通过民族解放战争的形式完成的，革命后建立了资产阶级共和国。在欧洲还普遍处于封建专制统治的时期，荷兰共和国的出现具有重要意义，它为资本主义在尼德兰北部的发展奠定了坚实的政治基础。这个比欧洲其他国家早了近一个世纪的共和国的先行者，注定会提前赢得这个 17 世纪的世纪辉煌。

到了 17 世纪前期，以城市联邦为基础，以民主共和为体制，以航海贸易、殖民掠夺、造船捕捞、农业畜牧业、纺织陶瓷业为经济支柱的荷兰，政治宽松、经济繁荣、文化昌盛。

在那里有比较广泛的言论自由与信仰自由,其他国家被迫害的异教徒纷纷逃到荷兰避难,许多学者到荷兰著书立说,其中就包括法国的

笛卡尔。至 1645 年荷兰已有 6 所著名的大学,在荷兰最早出现期刊,报纸也逐渐普及,教育和科学技术十分发达。新的文化气氛培养了杰出的思想家、科学家、艺术家。在这样的社会条件下产生了荷兰画派,它继承了 15、16 世纪尼德兰民族艺术传统,吸收了以意大利为中心,特别是威尼斯画派表现现实题材的写实风格,以写实、纯朴为其特点,几乎看不到当时流行于欧洲的巴洛克风格的影响。

由于荷兰人的资产阶级民主共和是通过英勇顽强地与封建君主斗争而获得的,也让他们能够更充分地认识到他们的能力与价值。同时世代支撑荷兰民族灵魂的,传播自由信仰、自由生活的《巴达维亚神话》,也让他们能够更充分认识到自由的可贵。加之荷兰是加尔文宗盛行的地方,加尔文宗主张灵魂与现实的统一,既注重精神生活又强调人们要全身心地投入到现实生活中去,追求现实生活的最大成功,这在荷兰民族在向海外殖民和扩张中近乎残酷的资本

积累里能够充分体现出来,因此如何表现人的自尊心、自信心,如何反映人的现实生活、人的情感与愿望,就成为荷兰画派多数艺术家关心的主要课题。他们把自己的目光投向多彩的现实世界,用画笔描绘周围的日常生活和他们熟悉的各阶层人物以及美丽的自然景色。荷兰画家勇敢地挣脱了千余年以来神话和宗教题材的束缚,而把现实生活作为艺术创作的源泉,是与得天独厚的政治环境、宗教环境、经济环境与人文环境分不开的。绝大多数画家都以现实生活为题材,新兴的资产阶级和中下层平民开始成为绘画中的重要角色,绘画艺术反映现实生活的深度和广度也大为增加,这是他们对现实主义艺术的一大贡献。

人们由于经济繁荣而产生艺术需求,人们纷纷订制表现自己生活的油画,悬挂室内,用以满足得到金钱和物质后的心理需求,城镇管理者也需要订制表现自己政绩的画作,装点自己的办公室和公共场所,因此油画变成商品,大量进入市场。这一时期,肖像画、风俗画都获得了极大发展;风景画、静物画、版画甚至表现花鸟鱼虫的花鸟画也成为独立的绘画科目。各类体裁之间的分工已达到专门化的程度,

出现了肖像画家、风俗画家、静物画家、动物画家、风景画家、版画家等等。荷兰是典型的由富足而引发需求,由需求拉动行业,又由行业形成市场的代表,很像 25 年前的日本和今天的中国。

那么为什么黄金时代出现在荷兰而不是别的地方?

孕育一个伟大的时代需要具备各个方面的条件,我们数数看都需要哪些条件:首先,需要一个相对和平的地区环境,包括本地区内和周边地区的和平环境,以保证人们得以安居乐业;第二,宽松的政治制度,包括:允许不同政见、不同思想的相互交流与共融,以最大限度地提供不同艺术流派、不同艺术风格产生的土壤;第三,宽容的宗教环境,包括:允许异教、新教并存,信仰自由,以利于不同风俗习惯、不同文化渊源的群体的艺术存在;第四,优越的经济条件,包括:社会大众普遍拥有的财富水平、经济的可持续的繁荣水平。这四点构成伟大的时代的要素。

第一节 17 世纪前的荷兰绘画

艺术史学家常常感叹:荷兰人天生就是画家,甚至有的荷兰画家足不出户,一生没有离开过自己居住的小镇(如维米尔)就能画得一笔好画,这有点儿夸张,但却表明了对荷兰画家技艺的钦佩,也说明了荷兰人的血液里真的有不可思议的绘画天赋。这要从荷兰人的想象力和创造力两方面了解这个会画画的民族。

第二节 荷兰人的想象力

荷兰的面积只相当于今日的两个半北京，这个国家有三分之一国土仍位于海平面之下，如若没有复杂的水利设施，荷兰人口最密集的阿姆斯特丹将会被潮汐每天淹没两次，正是这样一个国家，在 400 多年前，也就是 16 世纪末的时候，却是整个世界的经济中心和最富庶的地区，荷兰人的奇迹从什么地方开始呢？

古罗马历史学家德·阿米西斯曾描述荷兰的样子：“那些破碎的海岸线，那些深深的海湾，那些河流失去了河床像是为海洋注入新的海洋；而那些海洋，则又像江河，漫回到陆地，把陆地分隔成群岛；湖泊、沼泽、纵横交错的运河，所有这一切使这个国家看起来好像随时要分割和消失一样。”他所说的失去了河床的河指莱茵河、缪司河、谢尔德河在这里交汇，春夏季节由东向西带来千里肥沃的泥淤，而旱季海水倒灌形成一片泽国。

上帝忘了给荷兰土地，却给了荷兰人民想象力。

《阿尔诺芬妮夫妇像》

第三节 荷兰早期画家

荷兰的早期画家杨·凡·艾克（Jan Van Eyck 1385—1441）几乎比意大利的达·芬奇（1452—1519）、拉斐尔（1483—1520）和米开朗基罗（1475—1564）早生了70年，那时文艺复兴运动在意大利刚刚开始，除了马萨乔、乌切罗以外几乎没有什么特别有名的画家。70年后，当达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗学画时是否知道在他们以前，也就是与他们祖父同时代的荷兰人，已经画出如此写实的《阿尔诺芬妮夫妇像》。

由此我们怀疑：是不是早在以意大利为中心的欧洲文艺复兴时期以前，就有过一个以加尔文宗、路德宗等新教社会为基础的文艺复兴运动呢？如果有，那么一定是在尼德兰（荷兰）共和国。而且欧洲文艺复兴的绘画史要因此提前100年，否则我们就无法解释：与杨·凡·艾克同时代的意大利绘画为什么会如此平庸，甚至连透视画法都没掌握，事实上意大利等了近一个世纪以后才出现能与杨·凡·艾克相比拟和超越他的大师。

欧洲文艺复兴时期的尼德兰画家与意大利、法兰西、西班牙和德意志的画家们身处完全不同的政治、宗教和经济环境中。环境不同决定了他们服务的对象和所表现的内容也截然不同。拿意大利来说：达·芬奇生在意大利佛罗伦萨附近的海滨小镇安奇亚诺。他在佛罗伦萨学画，在威尼斯画了《蒙娜丽莎》，在罗马没画画转而研究魔法，在米兰把《最后的晚餐》绘制在米兰格雷契修道院饭厅的墙壁上，晚年在法国研究科学；拉斐尔几乎一生为教皇尤里乌斯二世绘制梵蒂冈皇宫壁画；米开朗基罗服务的对象是尤里乌斯二世和美第奇家族。罗马是天主教的大本营，也是封建贵族势力的老巢，他们除了为教皇尤里乌斯二世、美第奇贵族势力、威尼斯公爵和夫人、米兰公爵这样的群体服务以外，几乎没有其他阶层可以出资订制他们的艺术品，而且他们所表现的绝大多数是宗教题材，其本身的审美功能已经服从于教化功能了，表现贵族地位的肖像作品也是如此。

而我们看看与他们同时代的荷兰画家画了什么：1514年荷兰画家马西斯应安特卫普钱庄老板之邀画了一幅两口子称金币的画面。同一年拉斐尔画了西斯廷圣母。我们前面画了不少篇幅介绍荷兰的特殊性，现在我们知道为什么了：荷兰的绘画是17世纪荷兰资本主义产业链的一部分，荷兰绘画的服务对象是资产阶级银行家、商人、制造业主、庄园经营着、手工业者、捕捞业者、饭店老板等形形色色的有产者。在17世纪仅阿姆斯特丹就有上百家画商经营的画廊，