

斯坦恩

Gallery Art Steen

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 88

雷尼

Gallery art
Reni

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

DEAGOSTINI 吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

17世纪出生于意大利博洛尼亚的雷尼秉承了风格主义的优雅和卡拉奇家族的自然主义，并受到拉斐尔和古代雕刻的强烈影响，创作出遵从理想性美学理念的优美人物形象。但是，这位画家拥有复杂而矛盾的性格，虽然他笃信宗教，却沉溺于赌博，背负着债务离开了人世。

◀ 《诱拐海伦》

253×265cm 1627-1629年

斯巴达国王墨涅拉俄斯的妃子海伦是绝色美女，国王不在期间，她受到特洛伊王子帕里斯的引诱，并被王子用船带走。为了夺回海伦，墨涅拉俄斯国王举兵远征，成为特洛伊战争爆发的开端。雷尼以优美的笔触和巧妙的色彩配置描绘了其中诱拐的场面。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

Art Gallery

西洋美术家画廊

目 次

87 斯坦恩

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

动荡的时代

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

风俗画的“修辞学”

名作特写

14

MASTERPIECE

小心“奢侈”

作品选解

20

GREAT WORKS

玩九柱戏的人 20

医生出诊 22

庆生会 24

阿拉修洛斯的震怒 26

旅店里喧闹的农民 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

威灵顿美术馆（阿普斯利之家）

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-798号

西洋美术家画廊 87 斯坦恩 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策 划 / 刘从星

责任编辑 / 刘从星 张亚力 王兴吉

校 勘 / 张亚力

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审 读 / 孙开礼

校 对 / 尤 雷

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

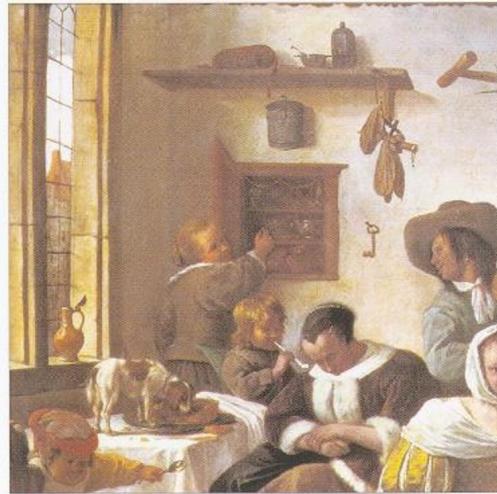
印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2002年6月第1版第1次印刷

开 本 / 635×940mm 1/8 印张 / 4

印 数 / 1~5000册

书 号 / ISBN 7-5386-0364-6/J·158 定 价 / 15.00元

Kunsthistorisches Museum, Wien/The Bridgeman Art Library

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 Magritte 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 康斯太勃尔	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 戴斯博罗
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 安基利科	100 Index 索引

杨·斯坦恩是十七世纪荷兰的杰出画家。这个时期，他的祖国——荷兰迎来了绘画的黄金时代。他创作了各种主题的绘画，其中最著名的是栩栩如生的日常生活情景，斯坦恩在画中融入了妙趣横生的谚语、俚语和幽默的对世俗生活的批评。斯坦恩作品的数量众多，尽管他在同时代画家中的评价很高，但他因仅靠绘画难以维持生计，曾短时从事其他职业。斯坦恩为金钱而烦恼的原因之一在于他生活的时代背景，那时荷兰与英国三次交战，又与法国发生战争，这些战争打击了曾经充满活力的绘画市场。斯坦恩去世的时候，留给遗孀的是众多的孩子和数额不小的债务。

Sinness
Life

动荡的时代

PRECARIOUS TIMES

斯坦恩的画家生涯受到祖国荷兰兴衰的极大影响。17世纪的荷兰共和国战乱频繁，绘画市场低靡不振，使得他一生都为生计困扰。

斯坦恩 (Jan Steen, 1626–1679年) 大概在1626年生于莱登。虽然没有他究竟出生于何年的正式记录，但1646年11月时他自称20岁，由此推算，可知他出生于1625年11月至1626年11月之间。由于他父母是在1625年结婚，如果他母亲不是结婚时就已经即将临盆，那么他出生应该是在翌年了。

斯坦恩出身中产阶级家庭，家谱可以上溯到15世纪。他父亲哈斐克是经营酿酒业和谷物的商人，母亲伊丽莎白是莱登市书记的女儿。哈斐克日常往来的都是医生、音乐家、度量衡工具制造业者等，和莱登市知名的建筑家福拉斐山德交情

▼ 哈布拉肯的画家列传《荷兰画家大剧场》中的斯坦恩铜版画像。

▼ 巴斯特1601年作的莱登景观铜版画。

Mary Evans Picture Library, London

甚笃。斯坦恩就在这种文化丰沛的环境中成长。不过，喜欢让人物生涯较富戏剧色彩的传记作家们，总认为斯坦恩擅长的破落家庭情景描绘是他自己生活的写照。

就读大学后即展开的画家人生

斯坦恩的家庭乱不乱是另一回事，但可以确定是个热闹的大家庭。母亲在他之后，又生下一个弟弟和六个妹妹。根据记录，哈斐克结婚时并不富裕，直到1630年至1640年之间，莱登的酿酒业大发利市，他才有足够的能力让儿子接受良好的教育。

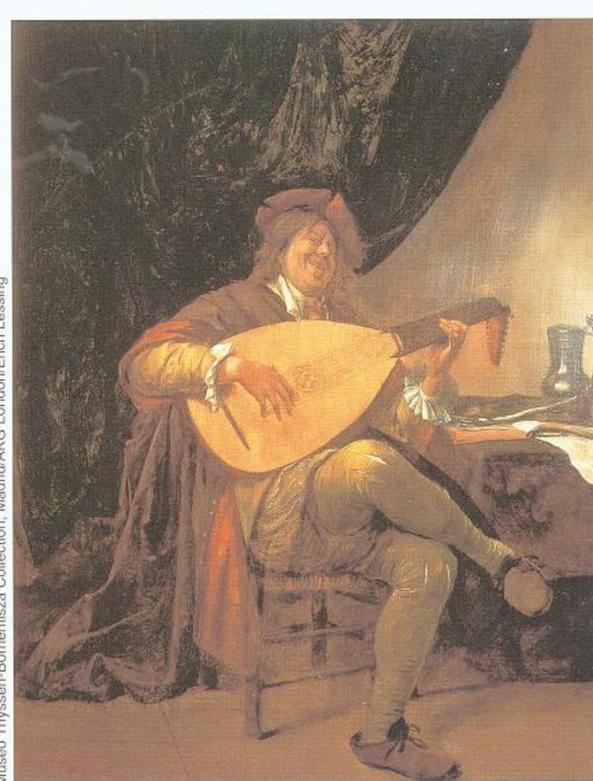
我们对斯坦恩的少年时代几乎一无所知，关于他的教育记录也只有一项。1646年斯坦恩就读名声显赫的莱登大学，这时他自称20岁。因为在当时不懂拉丁文就不能读大学，因此，斯坦恩显然确实是读过拉丁文学校。这间学校伦勃朗(Harmensz van Rijn Rembrandt)也读过。但是斯坦恩没有留下修习哪些科目的记录，因此他进大学可能是为了获得免于参加市民队(自警团)或是缴付啤酒税的学生特权。对酿酒业的子

女来说，免除酒税的的确是很具吸引力的条件。

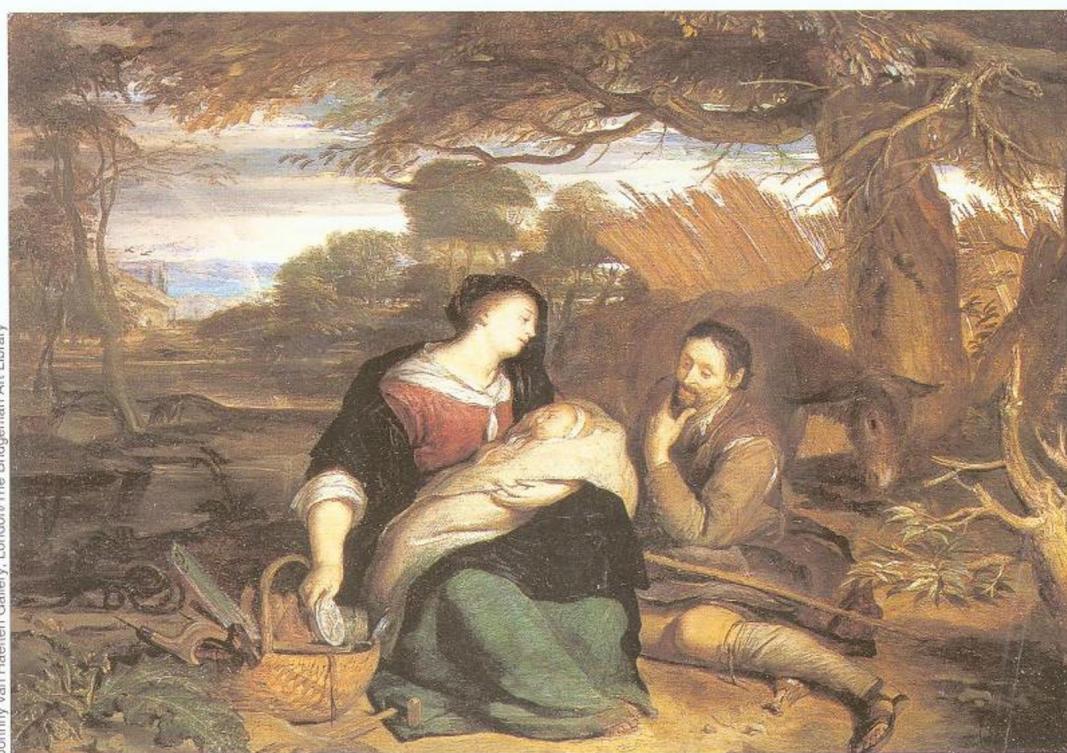
斯坦恩在大学时代就开始了他的画家事业。1648年3月18日，斯坦恩登记加入莱登新成立的画家公会(圣路加工会)。要加入这个公会，必须在有一定名望的老师门下扎实学过绘画不可，斯坦恩曾师事过几位知名画家。

18世纪初，哈布拉肯(1660–1719年)和维耶曼(1679–1747年)两位作家所编纂的17世纪荷兰画家列传，先后在1718年到1721年之间以及1729年左右出版。虽然两本书的可信度都有问题，但关于斯坦恩的部分是访问斯坦恩的好友画

◀ 哈布拉肯的画像，他所写的画家列传是有关17世纪荷兰绘画的最重要资讯。

◀ 《弹琵琶的自画像》(1663–1665年)中斯坦恩把自己画得悠闲开朗。

▲ 摩尔的《(基督家族)逃离埃及途中小歇》，他是斯坦恩的朋友，曾向传记作家吐露他所知道的斯坦恩轶事。

家摩尔而成，内容较为可信。

根据维耶曼的记述，斯坦恩先拜师尤脱雷西特的克钮普发(1603—1655年)、哈伦的奥斯塔德(Adriaen Van Ostard, 1610—1684年)，最后进入海牙的霍恩(1596—1656年)门下。克钮普发是专门画历史、故事、宗教、寓意画的画家，奥斯塔德染指各个画种，主要为农民风俗画。霍恩则是那时

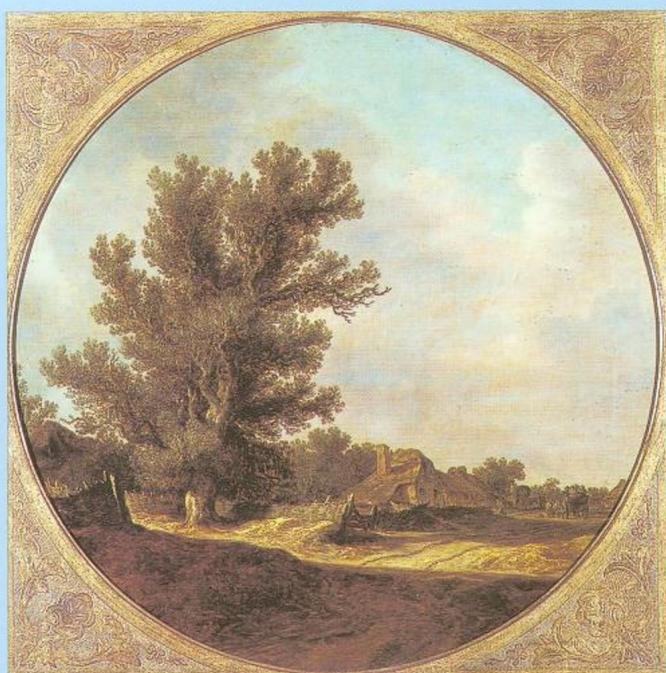
S TEEN'S MASTERS

曾经指导斯坦恩画事的三位画家各有擅长。克钮普发生于莱比锡，一辈子几乎在尤脱雷西特度过，是三人中最名不见经传者。他擅长的作品是历史画、宗教画和寓意画，其中不少作品难以分辨主题。

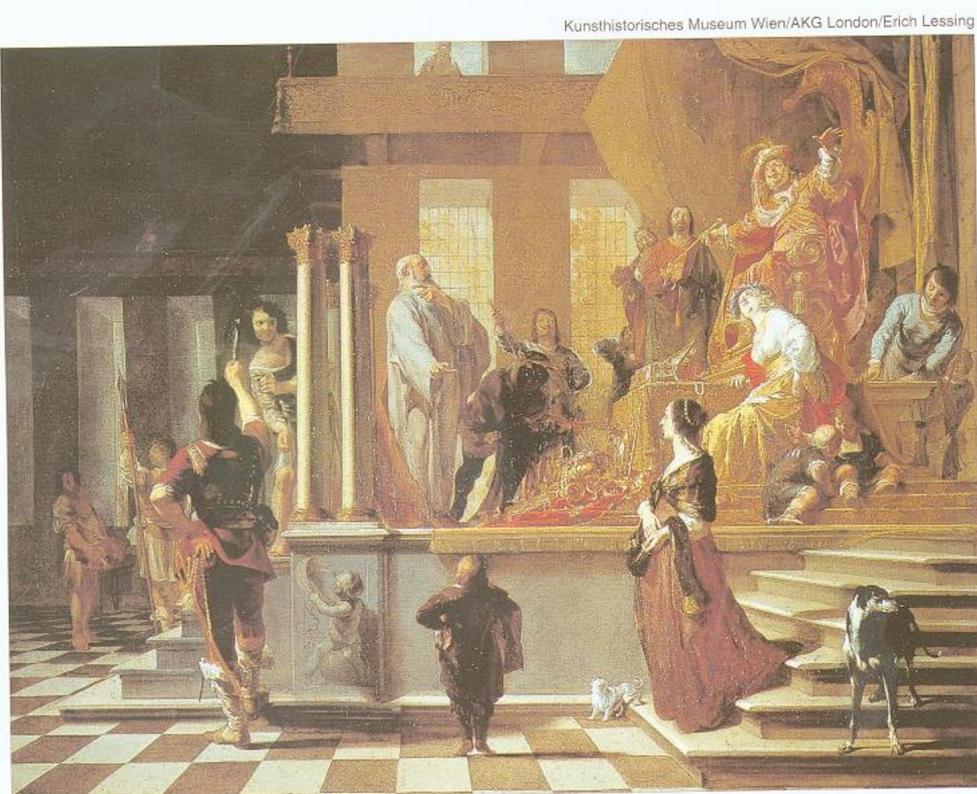
奥斯塔德是活跃于哈伦的画家，以生动的描绘日常情景出名。早期作品常画粗野喧噪喝酒闹事的农民，后来偏好稳重的主题。

霍恩是斯坦恩的岳父，也是荷兰著名的风景画家。他和斯坦恩一样，生于莱登，在莱登、海牙、哈伦三个地方作画。他的作品通常带着朦胧色调和细腻的氛围，氤氲出诗一般的静寂气氛。哈布拉肯指出，霍恩欣赏斯坦恩的机智。

斯坦恩师事的画家

▲ 霍恩的《走在橡树林立村路上的旅人》(1629年)。

▲ 克纽普发画的《向索伦炫耀财宝的克罗伊梭斯》。他是斯坦恩师事的第一个画家。

一流的风景画家。斯坦恩在不同的三个都市接受三位画风迥异的老师指导，这和他后来挑战各种主题的画家生涯倒是一致。

1649年10月3

日，斯坦恩娶了霍恩的女儿玛哈蕾蒂。在哈布拉肯的传记中，玛哈蕾蒂是先怀孕后结婚，但是并没有斯坦恩婚后即有孩子的记录。（记录中他的第一个孩子塔德乌斯生于1651年2月，之后至少又生了六名子女。）

被放弃的酿酒业

斯坦恩的婚礼在海牙举行，婚后五年他都住在海牙。这段期间，斯坦恩加入莱登画家公会。

他起初在岳父手下工作，翁婿关系良好，不久他也逐渐建立起自己的名声。

1654年因为工作减少，生活较为拮据。七月，他父亲为他筹备一笔资金，在台夫特（Delft）设立一家名为“蛇”的酿酒场。当时荷兰的绘画市场以及整体经济都因为1652年至1654年的第一次英荷战争而严重受创，斯坦恩的父亲或许认为这

◀ 斯坦恩的《阿姆侬和塔玛》(1668—1670年)。斯坦恩擅长描画开朗却不检点的家庭百态，但和最初拜师的克纽普发一样，也常画取材圣经的严肃故事。

Artist's Life

1626 斯坦恩生于莱登，父亲是经营酿酒业和谷物的商人，母亲是莱登市书记的女儿。

1646 入莱登大学。

1648 加入莱登新成立的画家公会。

1649 在海牙与画家霍恩的女儿玛哈蕾蒂结婚。

1651 2月，长子塔德乌斯出生。

1654 历时三年的第一次英荷战争结束。战争严重摧残了绘画市场，父亲帮他在台夫特设立一家酿酒场。

1657 酿酒业失败。斯坦恩背负多年偿还不了的债务回到莱登。

1658 迁居莱登近郊的瓦蒙特。

1660 迁居哈伦，翌年，加入哈伦画家公会。

1662 健康严重恶化，签属子女监护人证书。

1665 第二次英荷战争爆发，绘画市场再受打击。

1666 经济困窘，大量负债。

1667 7月，战争结束，财产多少增加一些。

1669 玛哈蕾蒂去世，9月，母亲也过世了。

1670 3月，父亲过世，继承莱登的房子而搬离哈伦。

1672 第三次英荷战争爆发，法国也参战攻打荷兰。

1673 再娶寡妇艾美萌特，她有两个孩子，翌年又生一男孩。

1679 52岁或53岁去世，2月，葬在莱登圣伯多禄教堂里的家族墓地。

▼ 荷兰画家普尔所画的
1654年台夫特市内弹药库
爆炸，造成的破坏景况。
(1654年左右)

National Gallery, London

不太高尚的职业可以带给儿子较安定的生活。因为啤酒是终年需要的稳定商品，绘画则是奢侈品。

虽然荷兰人喜欢喝啤酒，但斯坦恩的酿酒业失败了。一方面是他不具备商业才能，另一方面也是运气太差。他开始新事业没几个月，台夫特遭逢一场大难。1654年10月12日，市内的弹药库突然爆炸。（伦勃朗最有才华的弟子卡勒·法布利契亚斯也死于这场悲剧中）。1657年7月，斯坦恩终于放弃酿酒业，这期间他所背下的债务经过十年尚没还清。

酿酒失败后，斯坦恩回到莱登，落脚市区北部的瓦蒙特村。他在这里从1658年住到1660年。现在，这个村庄中有栋建筑还打着“斯坦恩之家”的招牌，可能是他当时在此地租住的房子。1660

THE ANGLO-DUTCH WARS

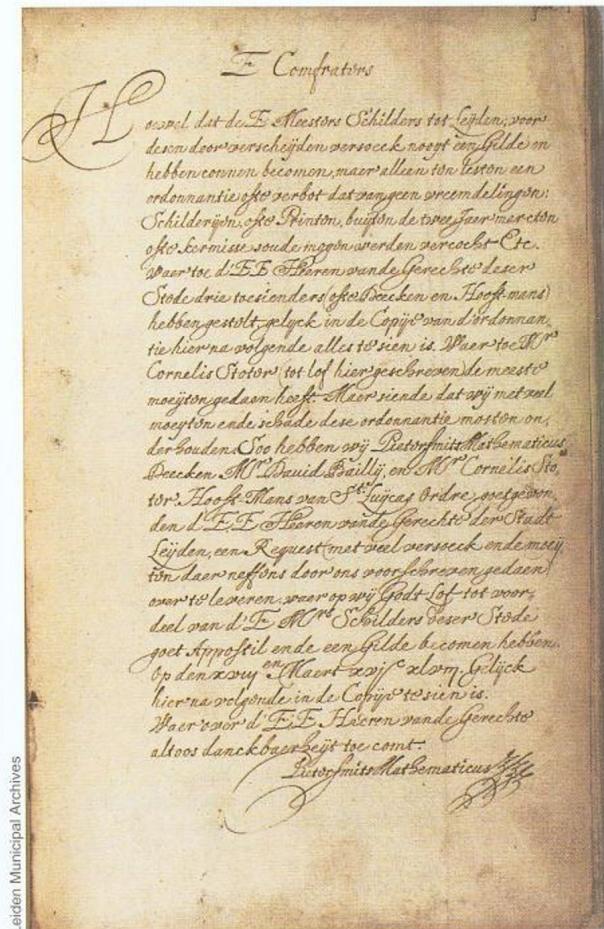
英荷战争

斯坦恩的一生及他同时期的荷兰画家，都受到和英国开战而荒废的荷兰经济影响。17世纪，荷兰和英国是两大海运国，双方屡屡为争夺商业利益而发生战争，以独占国际航线而守护自己的海外利益。

第一次战争（1652—1654年）是在英国海峡内的小规模战争，结果签订了对英国较有利的协议。第二次战争（1665—1667年）规模较大，起于英国进攻荷兰在美洲大陆的领地新阿姆斯特丹（后来的纽约）。这场战争中，荷兰军队大胆地溯泰晤士河而上，破坏数艘英国战舰，英国虽然屈辱败战，最后还是因为双方皆战力消耗殆尽而无胜负即告结束。第三次战争（1672—1674年）也和第二次一样没有结果。

◀ 巴克渥以仁 (Ludolf Buckhuysen, 1631—1708年) 画的《1666年6月11日至14日的“四日海战”》。描绘第二次英荷战争中的大海战。

年他搬到哈伦，翌年加入哈伦的画家公会。

17世纪中叶，是斯坦恩画作最多的时期，也是生活备受煎熬的时期。1662年他健康严重恶化，12月，他签署孩子的监护人证书，由于签名力道相当微弱，市政府官员还特别注明这是真的斯坦恩签名。

折磨画家直到最终的英荷战争

1665年3月，英国和荷兰再度开战，绘画市场再度陷入低靡。翌年，斯坦恩面临经济危机，债务相当庞大。1667年7月，战争结束后，斯坦恩暂时过得宽裕些。但是1669年5月，他又遭不幸，妻子玛哈蕾蒂过世，留给他一个开支浩繁的家庭。他这时的经济状况相当恶劣，连玛哈蕾蒂卧床时的药钱都付不出来。

家中的不幸接二连三。同年9月他母亲去世，1670年3月父亲相继而亡。斯坦恩继承了莱登的房子，于是从哈伦搬回莱登。这是他最后一次搬家，在这里度过他生命中的最后九年。

斯坦恩回到莱登后立刻加入画家公会，他原本就备受同辈画家称赞，此后几年，也在公会里

担任一些重要职务。但是金钱困扰依然不断，债主经常上门催讨，甚至还不出用他继承的莱登住宅作担保而借的钱。

1672年荷兰同时与英国和法国开战，情况更加恶化。英国从海上攻打荷兰，法国从陆路进攻，逐一占领荷兰的城镇。1674年英荷讲和，但荷法战争持续到1676年，这期间荷兰的绘画市场陷入最糟的境地。战争爆发数月后，斯坦恩就无法靠绘画谋生，于是在莱登开了一间酒馆。但他还是继续作画，定期缴纳公会的会费。

1673年，斯坦恩再婚。第二任妻子艾芙萌特是个寡妇，有两个孩子，加上斯坦恩自己的六个孩子，家庭负担沉重。

斯坦恩根本无法只靠酒馆生意抚养这些孩子，艾芙萌特虽然努力帮他持家，但她本身也负债累累，根本无法解决斯坦恩的金钱困境。她的前夫是书店老板，去世时破产，艾芙萌特曾靠贩卖煮熟的山羊头和羊腿维持生计。1674年，艾芙萌特又生了一个小孩，家庭负担更重。

1679年，斯坦恩去世，享年52岁或53岁。他准确的死亡日期不明。2月3日，他下葬在圣伯多禄教堂的家族墓园，留给寡妇一大群嗷嗷待哺的孤儿和庞大的债务。

◆ 1648年3月，斯坦恩加入莱登的圣路加公会（画家公会）。这份文件是画家联名向荷兰政府提出的要求承认公会的申请书。

► 位于莱登的圣伯多禄教堂。斯坦恩家族的墓地在这里。1679年2月斯坦恩也葬在这里。

风俗画的“修辞学”

WORDS INTO PICTURES

斯坦恩的画多半带有隐喻的玩笑、双关语和警句，许多含义到今天都还不清楚。但是，欣赏他的画并不需要语言学的专门知识。因为他作品的魅力就在于卓越的笔触和光灿的色彩。

斯坦恩是荷兰17世纪最受欢迎的画家之一，在祖国画坛的评价中，只有伦勃朗、弗梅尔 (Jan Vermeer, 1632–1675年) 和哈尔斯 (Frans Hals, 1580–

1666年) 三大巨匠凌驾其上。荷兰人是那么地熟悉他，以至于惯用语之一“斯坦恩似的家庭”，也就是意味着他作品中常出现的那种“孩子喧闹不休乱糟糟的家庭”。

带有“讽刺”含意的作品

哈布拉肯认为斯坦恩的画直接反映他本身的生活环境。“一言以蔽之，他的作品酷似他的生活方式，也就是说，他的生活方式

儿童的模样

斯坦恩画的儿童表情动作非常细腻多样，当然评价很高，在他的画中儿童常是配角，偶而也有扮演主角的时候。例如第9页的《村中小学》(1670年左右)里的教室情景，斯坦恩把专心上课及在一旁喧闹的学生百态都画了进去。

在描绘“圣尼可拉斯节”的画中，斯坦恩展开了赞美行为良好的说教。“圣尼可拉斯节”是12月6日，孩童们相信前一晚圣尼可拉斯(圣诞老人)会从烟囱滑下，送给乖孩子糖果玩具，给坏孩子他不喜欢的东西。

以这个主题而画的《圣尼可拉斯节》(右，1665–1668年)，是斯坦恩的著名作品之一。画面中央的是拿着圣洗者若望的人偶和满篮糖果的小女孩。她的哥哥不像是乖孩子，所以好像没得到好礼物而哭泣，他身边的女性(大概是女佣)拿着一只鞋子和鞭子，自古以来这两样东西是送给坏孩子的礼物。

Rijksmuseum, Amsterdam/AKG London

类似自己的作品。”不过，哈布拉肯并没有印证他笔下斯坦恩的事实根据。斯坦恩的作品内容也比他所描述的更复杂多样。

哈布拉肯描述斯坦恩生活放纵，酷嗜喝酒。但是斯坦恩在他30年的画家生涯中，留下相当多的作品，应该是耗费了相当多的精力才有这些成果。斯坦恩究竟画了多少画，记录不明，因为他作品的水准落差极大，经常遭到模仿。最差的真迹和最好的赝作几乎难以区别。粗略估计，他亲手完成的作品约有八百余幅。这些作品多半是描画众多人物且

观察入微的大作。因此，他或许常和朋友饮酒作乐，但在画室的时间肯定比酒馆多。

哈布拉肯或许注目于斯坦恩作品的“粗野性质”，而对他的生活产生偏见。的确，斯坦恩的作品中大量含有感觉不错的幽默感，讽刺的笔触中带着对人的愚昧以及经不起诱惑的严肃教训。他偏好纵情饮食、愤怒、肉欲等不健康的主题，但他也画了不少哈布拉肯没有提到的肖像画、历史画和宗教画。仅是宗教画一项，他就有七十多幅作品。

最近，画坛有深入研究17世纪荷兰

National Gallery of Scotland, Edinburgh/The Bridgeman Art Library

相思病

“医生为女病患者诊察”是斯坦恩喜欢的主题之一，留下二十多幅这类主题的绘画。毫无例外地，画中女性都年轻柔弱忧郁，罹患了“相思病”。斯坦恩为了强调这个特点，不时添加“相思无药医”之类的台词。当时，相思病不只是戏剧、文学和绘画熟悉的主题，也是医学上严肃的议论对象。

Hermitage, Sankt Petersburg/The Bridgeman Art Library

Noortman Ltd, London/The Bridgeman Art Library

在作品中描绘患者的无知和医生的“治疗”，斯坦恩结结实实地讽刺了这个“流行病”。左图的《医生出诊》(1661—1670年)中医生正观察患者加热过的尿液。斯坦恩也有从道德观点清楚说教的作品，上图的《病患与医生》(1660年左右)，斯坦恩对比地描画了悠哉的医生和无聊的女病人。

绘画，以挖掘所有隐藏在细部里面的象征意义的倾向。斯坦恩的作品带有教训意义已毋庸置疑，因为他的许多作品都是根据谚语、故事或俚语等耳熟能详的句子而画。然而，斯坦恩有趣又富含说教的绘画，与其说是严格的说教，不如说是人生的“讽刺”较妥。

凌驾布勒哲尔一世的优雅和柔软

斯坦恩作品中的意义对现代人来说，

或许不易获得共鸣，因为多半是表现当时的玩笑、双关语和谚语等。例如一幅女性调整长袜的画，如果不知道荷兰语中“长袜”指的是女人的性器官，也就无法领会这幅画有什么特别的意义。同样，一幅画里画着鸡蛋，也暗示荷兰人的惯用语“打蛋入平底锅”，也就是指“性交”的意思。

斯坦恩约有50幅画制作时间不明，这数目约占全部作品的百分之五，而且

几乎是在他活跃时期的后半期间所画。这使得他的作品年谱、尤其是早期的作品年谱难以作成。更麻烦的是他的作品水准差异极大，情况好时可以充分发挥才华展现佳作，情况坏时作品只能以平庸形容。部分原因在于经济环境，为钱所苦时难免想尽快完成作品。

虽然他的作品完成时间不明，但他画风的开展仍有明显的大致区隔。在他早期、也就是17世纪50年代中期以后，

Haags Gemeentemuseum, Netherlands/The Bridgeman Art Library

恋爱与肉欲

斯坦恩的作品中也反复出现情色主题，描绘的角度从闹剧到悲剧都有。哈布拉肯认为斯坦恩许多描绘酒馆和“开朗的伙伴”之类的画，都刻画出人们“邻家的草坪比较绿”的心态。

显然，这类画需求量很大，鉴赏者融入画中，玩味其中的性暗示。《吃生蚝的女人》（左上，1658—1660年）就有清楚的性暗示，因为生蚝代表着春药。有些隐喻对现代的我们来说，很难直接了解。例如在荷兰，鸡蛋（斯坦恩的画中常出现）和生蚝一样意指春药。

斯坦恩描绘性的方式露骨而庸俗。例如右上图的《闺房男女》（1668—1670年）中，年长的男人粗鲁地要将年轻女孩拖上床。当然，他也有严肃处理这个题材的画，《阿姆侬和塔玛》（参考第5页，1668—1670年）是关于强暴的故事，斯坦恩处理这个主题，沉重得毫无春情荡漾的性气息。

受到岳父霍恩的影响，画了少许风景画。但他受到奥斯塔德的影响似乎更大。奥斯塔德以描绘农村生活出名，斯坦恩起初也模仿他那令人印象深刻的灰暗村舍的情景，但斯坦恩很快就改用明亮的色

彩，绘画兴趣也从乡村转移到城镇。

斯坦恩的杰作中，描绘室内情景多于户外，他逐渐提升自己描绘的人物和社会阶级，画些更宽敞的屋宅、更豪华的服装和上流的生活情景。他晚年的作

宗教画与风俗画

宗教画在荷兰比较少，因为荷兰信奉新教，没有用宗教绘画和雕刻装饰教堂的习惯。但是身为天主教信徒的斯坦恩，仍把不少精力投注在宗教画上，作品的成就不下于风俗画。例如，右下的《马太和玛利亚家的基督》（1655年）中，描绘了许多美丽的鱼、水果和蔬菜等静物。

斯坦恩最常处理的宗教主题是《加纳的婚礼》（右上，1674—1678年）。这个圣经故事完全吻合斯坦恩的世俗性主题。他描绘这个主题时总是把耶稣清水变成酒的奇迹略过不提，而以宴会情景为主。即使在风俗画的领域里，斯坦恩也常画《十二夜》或《餐前祷告》（参考17页）等与宗教有关的场面。“十二夜”是基督教的行事，出自东方三智者谒访年幼基督的圣经故事。斯坦恩画的《十二夜》现存十幅。主题是畅饮喧闹，正是斯坦恩所擅长的。17世纪的喀尔文派神职人员批判这个节庆的喧闹，指十二夜为“天主教的迷信”。但身为天主教徒的斯坦恩与此批评无关。

品更像预示下一世纪的洛可可风格般画出优美典雅的世界。

和哈尔斯共通的笔触

斯坦恩从许多画家的作品中撷取灵感，勃鲁盖尔(老)(Pieter Bruege I 1525/30—1569年)为其中之一。勃鲁盖尔是16世纪法兰德绘画的巨匠，作品大量采用隐喻和流行的故事警语。斯坦恩也从同时代的画家借用不少要素，他在台夫特时代，受到交情不错的霍赫(Pieter de Hoogh, 1629—1684年)稳健而高度洗练的绘画风格影响外，也和法国朋友米里斯(1635—1681年)交换意见。但是斯坦恩笔下完全没有模仿米里斯的地方，他的笔致显得更加流丽柔软。

斯坦恩的笔触无疑是其作品最具魅力的所在。18世纪的英国画家兼批评家雷诺便赞许斯坦恩运用“强而有力的男性笔触”。就复制的图片所见，斯坦恩的笔触看起来相当圆润，但面对真迹时，

很难不注意到那灵巧的指尖。

斯坦恩在哈伦的十年间，很有机会亲炙哈尔斯的作品。斯坦恩的几幅室内画，墙上挂的就是哈尔斯的画。斯坦恩在他的画中尽量表现出生活必要的细腻描写，因此一幅画中经常存在着各式各样的笔触变化。在他后期的作品中，也有一些笔触简略轻巧。

斯坦恩下笔很快，有时近乎不经意。有趣的是，斯坦恩几乎不作素描。他的绘画构图非常复杂，人物配置拥挤，但他开始作画时，往往是即兴的布局甚于慎密的计划。

斯坦恩生动的笔触也符合现代的视觉需求，他的作品博得今人赞颂，在于色彩的使用。在他同一时代，几乎无人能像他那样匀称地调和柠檬黄、鲑粉红、炉灰等微妙色调和独到的技巧。人们赞誉他是用绘画讲故事的能手，但作为纯粹的画家，他也获得妆点荷兰绘画黄金时期的同时代杰出画家的极高评价。

田园生活

斯坦恩几乎不画纯粹的风景画，他为数甚少的风景作品多半是以户外为背景而描绘的田园风景。斯坦恩笔下的乡间生活充满了阳光与欢乐。右图的《村中庆典》(1653—1655年)里有许多乐事。斯坦恩在这些画中几乎不关心如何表现荷兰的自然美，而专注于刻画悠闲气氛中人们快乐的样子。

Johnny van Haeften Gallery, London/The Bridgeman Art Library

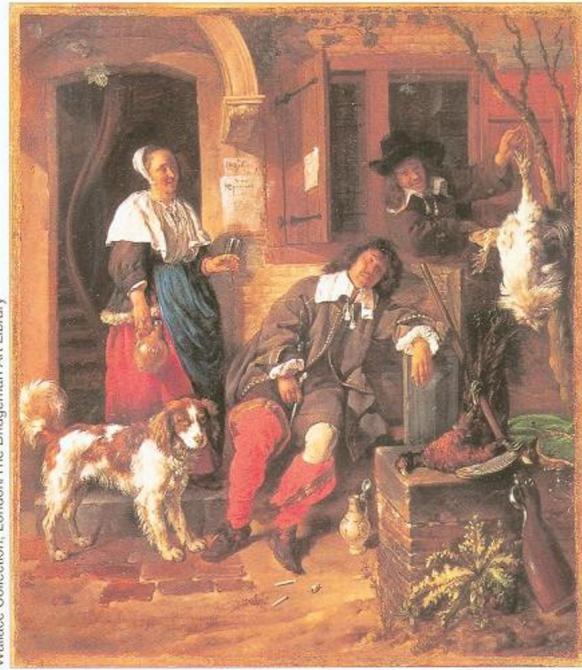
Novostepchenkivice

名作特写

小心“奢侈”

维也纳 艺术史博物馆藏
Kunsthistorisches Museum, Wien
IN LUXURY, LOOK OUT
1663年
105 × 145cm

斯坦恩的这幅杰作隐约透露他描绘滑稽人物的才能和明显的教训目的。右下方的小木板上写着警告意味的题目“小心奢侈”，这个喧闹的家庭清楚地显示荷兰谚语中的“斯坦恩式家庭”作何解释。

17世纪的“奢侈”这个词汇不单指具有诱惑力的物品，也指不正当的欲望。斯坦恩在作品中同时警示这两个意义。因为睡着的主妇的倦怠，孩子们毫无教养，年轻女孩缺乏道德。装着乞丐拐杖、响声器（乞丐随身携带的东西）和鞭子的篮子，暗示这个家庭不久将面临的黑暗未来。

斯坦恩描绘的生活情景杰作和许多的风俗画，都在写实的外观下隐藏了道德的信息，我们虽然不易辨明，但是17世纪购买这些画来鉴赏的荷兰中产阶级都懂。那不只是如实描绘的日常生活，在鼓励高洁的行为同时，也劝戒人们毋犯恶行。

当时，许多风俗画都强烈地要求，家庭主妇应注意家庭和谐的道德教育，而以嘲讽不理想的家庭生活方式来表现这种意图。这种道德信息不仅是斯坦恩作品的重心，也呈现在右图麦斯(Nicolaes Maes, 1634–1693年)的作品《偷听》(1655年)里。图中勾勒出风纪紊乱的家庭情况。女佣怠惰职守(好几个瓶罐滚落地)偷听女主人的谈话。在后面厨房的女主人显然在对某个人生气，但不知道对手是谁。麦斯在前方画了一片布帘，挡住被骂的人，增添观者对此紊乱家庭的焦虑感。

到了后世，许多风俗画所含的教训意义都受到误解。像斯坦恩在画中记入“小心奢侈”以导引观者作此解释的情况不多，大部分作品都因为