

广西美术出版社

周 楷主编

名家技法 1

MING JIA JI FA

彩图目录

1. 杜普教授的解剖学课(局部)	8. 持鸵鸟羽扇的夫人肖像(局部)
2. 为天使所鼓舞的传教士马太(局部)	9. 画家之子(局部)
3. 红衣老人像(局部)	10. 入浴的女人(局部)
4. 夜巡(局部之一)	11. 年轻时的自画像(局部)
5. 夜巡(局部之二)	12. 自画像(局部)
6. 夜巡(局部之三)	13. 自画像(局部)
7. 犹太老人画像(局部)	(封面)自画像(局部)

(桂)新登字 07 号

名家技法(1)

周 楷 主编

☆

广西美术出版社出版

(南宁市河堤路 14 号)

广西新华书店发行

深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

*

开本 889×1194 1/16 印张 2.375

1997 年 2 月第 1 版 1997 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

ISBN 7-80625-187-1/J·70 定价: 13.60 元

出版说明

《名家技法》是本社首家推出的世界名画局部精品系列丛书。其中有的局部彩色图版,几乎与原作相应局部大小相同或相近,能相当逼真地呈现原作的造型、色彩与肌理特点,可以弥补难以见到名画原作的缺憾。书中还附有对画家的生平与艺术的评述、每幅作品的技法分析,以及全画图版加以对照。这套系列丛书既可供专家、美术教师进行研究之用,也可作为美术教学的参考用书,是初学者的临画范本,还可用作美术欣赏教学的挂图。这套丛书将陆续出版,如果按历史顺序排列,则是一部别具一格的美术史著作。

伦勃朗的生平与艺术(上)

周 楷

伦勃朗(1606—1669)

伦勃朗(1606—1669), 17 世纪荷兰画家, 西方近代最重要的画家之一。

1609 年, 荷兰取得世界上首次资产阶级革命的胜利, 这对荷兰绘画产生重要影响。绘画体裁、题材开始摆脱长期以来占统治地位的宗教、神话故事内容, 趋向世俗化。画家们更关注现实生活, 开始出现表现市民日常生活的风俗画、静物画, 表现自然景色的风景画, 以及描绘下层人物的肖像画。然而, 革命胜利后的资产阶级, 很快转向对外扩张、掠夺, 对内加紧压迫、剥削, 艺术趣味也随之改变, 绘画创作趋向商品化, 为美化资产阶级服务。

伦勃朗就处在这样新旧交替的重大变革的年代。作为一位伟大的现实主义画家, 伦勃朗的艺术代表着进步和民主的方向。

伦勃朗出生于荷兰莱顿城, 其父是一位富裕的磨坊主。他 7 岁时进拉丁语学校, 14 岁时进莱顿大学, 由于对绘画的浓厚兴趣, 他在大学只呆了一段很短的时间, 1621 年他便离开莱顿大学, 开始正式学画。他先是向本地画家斯瓦宁堡习画, 后转到阿姆斯特丹, 进历史画家拉斯特曼的画室学习。1625 年, 伦勃朗回到莱顿, 开始独立的艺术生涯, 他有了自己的画室, 并招收学生, 画了一些以宗教故事为内容的作品, 作自画像以及为家人、亲友画肖像。伦勃朗的这一时期, 主要还处在学习的阶段, 为他未来光辉的创作打好基础。

△ 流浪的老人

1632年,伦勃朗再次来到阿姆斯特丹。当年他所作的一幅群像《杜普教授的解剖学课》,新颖的表现手法,使他一举成名。1634年,伦勃朗与一位富商的女儿莎士基娅结婚。伦勃朗再次来到阿姆斯特丹的前十年,在事业上取得成功,生活美满,是他一生中最幸福的时期。当时他的绘画订件源源不断,他的名声日隆,经济宽裕,于1639年搬迁到一所豪华住宅居住,并收集贵重的装饰品、艺术品。这一时期伦勃朗画了多幅以莎士基娅为模特儿的作品,如1634年所作的《画家和他的妻子》,画中热烈华美的色彩、丰富的细节描写,生动地反映了伦勃朗当时欢乐愉快的心境。伦勃朗在这一时期的著名作品还有:《基督被抬下十字架》(1934年作)、《参逊被弄瞎眼睛》(1936年作)、《丹娜埃》(1636年作),以及风景画《有石桥的风景》、《有石碑的风景》(1638年作)等。从这些作品中聚集变幻的光影效果和丰富复杂的明暗层次,已经可以看到伦勃朗绘画的一些基本特征。

1642年,是伦勃朗一生中在艺术上、生活上发生重要转折的一年。这一年,伦勃朗完成了他的代表作之一的大型群像《夜巡》。但这时的荷兰资产阶级的艺术趣味已发生变化,他们不理解、不需要伦勃朗艺术中深刻的现实主义精神和独创的卓越的艺术技巧。祸不单行,伦勃朗的爱妻莎士基娅也在这一年病逝,这使伦勃朗进一步与荷兰资产阶级上层社会失去联系。伦勃朗门前冷落,大型绘画订件日少。40年代中期他与女仆亨德里治的结合又遭到社会偏见的责难。伦勃朗虽然遭到一连串的打击,但是他始终没有动摇自己坚定的艺术观念,去迎合低俗的资产阶级口味。他的经济每况愈下,1656年伦勃朗终于陷入破产的悲惨境地。在随后的两年中,他的财产,包括他的作品被廉价地拍卖一空。1660年,伦勃朗被迫迁往阿姆斯特丹贫民区的一所简陋的小屋中居住。两年后,伦勃朗后半生的忠实伴侣——后妻亨德里治去世。1668年,他的儿子也病故了。60出头的伦勃朗已变得十分衰老。伦勃朗的晚年,由于严重的白内障

▷ 假寐的少女

使他无法继续从事铜版画创作,这又进一步减少了他的收入。他至死都没有还清债务。在贫病交迫中,伦勃朗于1669年10月默默地离开了人世。过了一个多世纪,人们才发现伦勃朗的艺术魅力。自19世纪以来,多次出现了伦勃朗热,伦勃朗被公认为西方最重要的画家之一。伦勃朗坎坷的一生,后半生的悲惨遭遇,使他对世事有了更深的理解,与社会下层人民群众有了更多的接触,也使他的艺术更深地扎根于生活的土壤。他独特的画风,他卓越的艺术技巧,也更趋完善。在伦勃朗的晚年,他的艺术已达到炉火纯青的境界。伦勃朗晚年重要的油画作品有:《大卫在扫罗面前弹竖琴》(1658年作)、《呢商同业公会理事》(1661年作)、《朱理·齐维里斯的宣誓》(1661年作)、《犹太新娘》(1665年作)、《浪子回家》(1669年作)以及多幅《自画像》等。

伦勃朗是一位具有多方面才能和异常勤奋的画家,他在各种绘画体裁的创作中都取得了杰出的成就。他的铜版画和素描的造诣也很高,其铜版画的代表作品有《基督为患者治病》、《母亲像》与《三颗树》等。伦勃朗留下了数量惊人的作品,据统计,各类作品达4000多件之巨,其中油画为600多幅,铜版画为1300多幅,素描为2000多幅。从1625年伦勃朗回莱顿开办画室开始独立的艺术生涯,到1669年逝世,他在40多年时间里完成了这么多的作品,足见他对艺术是何等的挚着与勤奋。

伦勃朗作品

杜普教授的解剖学课

油画

162.5 × 216.5 厘米

1632 年作

海牙毛里斯海斯博物馆藏

此画是伦勃朗的成名之作，也被称作《第一幅解剖》。（1656 年伦勃朗所作的《德曼医生的解剖学课》被称作《第二幅解剖》。）《杜普教授的解剖学课》是阿姆斯特丹外科医生行会委托的订件。伦勃朗在此画中打破了当时流行的团体肖像画的流行格式。其时，这类团体纪念性肖像画，有点类似今天举行会议时拍摄的集体照，构图与人物的姿态都比较呆板。伦勃朗在这幅画中，把众多的人物安排在听杜普教授讲课的情节中，构图变得自然、新颖。画中处于右侧的杜普教授的形象刻画得十分成功，他指着横卧着的被解剖的尸体，正在做细心的讲解，显得十分沉稳、老练。医士们围拢过来聚精会神地听老师讲课，富于变化，疏密有致。明亮的光线集中在每个人物的头部和躺着的尸体上，既有利于点明题意，使每个人物的形象清晰，也很好地表现了空间感和渲染了宁静的气氛，仿佛唯有杜普教授的讲课声在空中回响。在画的右下角放了一本解剖学讲义，进一步点明了题意。伦勃朗根据订件人要把他们的名字写在画上的要求，巧妙地让画中的一个医士手中拿着一张纸片，上面写着他们的名字。这既满足了订件人的要求，又无损作品的构图。本辑彩色图版中选

编了这幅作品中几个医士头部的局部,可以看到造型严谨、细腻、真实,在明暗与形体边线的处理上都已表现出伦勃朗的画风特征,但与他中晚期作品中纵横挥写的笔触、斑驳的肌理效果相比,用笔较为柔弱、拘谨,尚显稚嫩一些。当然,如果没有伦勃朗早年打下的细致、坚实的造型基础,是不可能有所后来的苍劲老练的恢宏气度的。

为天使所鼓舞的传教士马太(局部)

油画

中国画讲究“笔墨”,在油画中笔法也是同样重要的。油画笔法一般可以概括为四类:平涂法、散涂法、厚涂法、点彩法。在透明画法、直接画法中又各有不同。伦勃朗是透明画法中厚涂笔法的代表。采用厚涂法并非到处都是厚涂,一般画暗部、阴影处比较薄,画亮部则采用厚涂,笔触显露。在伦勃朗的作品中,厚涂多变的笔法、色层的交织与底子的利用三者结合起来,充分考虑到光的作用,使画面上呈现出清晰的油画独有的材质感,形成极富魅力的肌理感与肌理美。这种油画肌理效果既是画家塑造形象的一种重要手段,也是体现画家个人风格的重要因素。这个局部是伦勃朗油画技巧的一个鲜明而生动的范例。

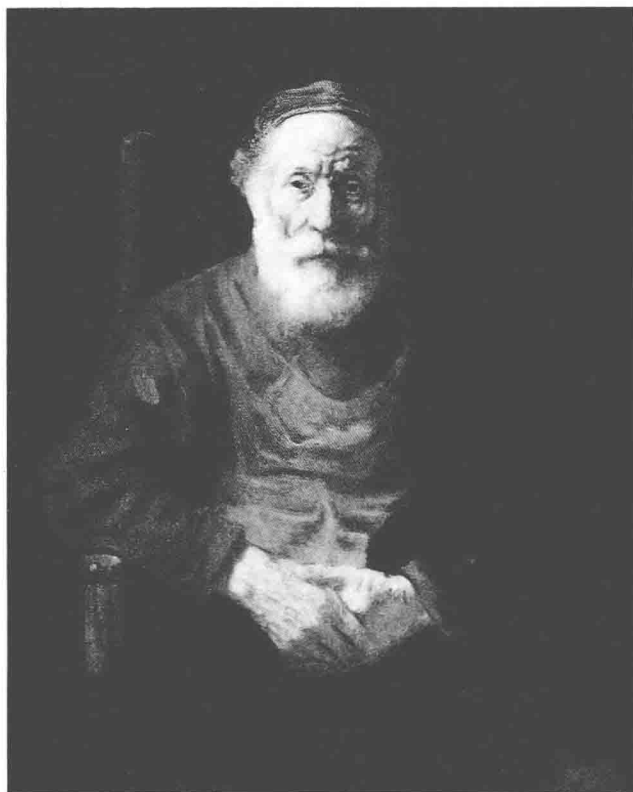
红衣老人像

油画

108×86 厘米

圣彼得堡爱尔米塔什博物馆藏

画中老者的红衣和从左侧投射下来的金黄色光线,使全画形成暖橙色调,老人如沐浴在温煦的晚霞中。如果说伦勃朗在他的《犹太老人画像》中是以同情心去表现老人的衰弱凄苦,那么这幅《红衣老人像》则是着眼于表现老人在饱经世事后所具有的沉稳庄重。这两幅作品在笔法上也有所不同,前者狂放,后者稳健。这都是受绘画的具体对象、画家当时的感受和情绪所制约、所影响的。正因为如此,艺术才不会千篇一律。

夜巡

油画

359×438 厘米

1642 年作

阿姆斯特丹国立博物馆藏

《夜巡》是伦勃朗的代表作之一。此画是阿姆斯特丹射击手同业公会委托的订件，也是一幅团体肖像画。伦勃朗再次出色地把众多的人物群像在一定的情节中展开，形成一个充满戏剧性的有机整体。画中所表现的是处于画幅中间的班宁·柯克上尉向身旁的副手下达出发令时的场面。射击手们有的举着旗，有的击着鼓，有的在擦枪，有的拿起枪，众多的细节、动乱的光影和丰富的明暗层次，使全画具有一种宏伟的气势和进行曲般的节奏。显然，伦勃朗在这幅团体肖像画中寄托着他对昔日荷兰民族解放斗争的回忆和赞美，从而使这幅群像具有历史画、风俗画的性质。此画所表现的原本是白天的情景，由于画面上所涂的光油过厚和由于长期遭到烟熏、水汽的侵袭和污染，画面变暗，以致后人误以为画的是夜景。从1880年开始此画便被称作《夜巡》，沿袭至今。1947、1980年先后对此画进行清洗、修整，它才得以较好地恢复了原来的面貌。1915年，当此画从射击手总部移到阿姆斯特丹市政府时，因为尺寸不符，曾被裁割。由于伦勃朗特殊的明暗技巧，使画中的射击手处

于不同的光线中,清晰程度差异很大,据传曾引起订件人的不满,对伦勃朗的名声带来影响,这在过去的一些美术史书籍中曾被过分地渲染。不过从40年代后期开始,伦勃朗的处境的确变得越来越困难,这并不完全是由于《夜巡》一画的关系,而是由于他画风的变化和资产阶级随着革命的胜利所引起的艺术趣味的改变。(此画的尺寸,各种资料所载数字出入颇大,本辑注明的尺寸是根据收藏此画的博物馆所提供的。)

本辑彩色图版中选编的三个局部,是班宁·柯克上尉、上尉的副手、混杂在射击手行列中的女孩。他们都处在明亮的光线中,读者可以清楚地看到伦勃朗独特的油画肌理效果,以及善于表现不同质感的杰出技巧。其中,女孩的局部,造型与色彩都非常精彩,但为什么画家要在构图中安排这么一个活泼的女孩形象,而且占据这么显眼的位置,历来是研究《夜巡》中的一个疑问。较为合理的解释,是画家根据整个构图、明暗层次和表现空间的需要,而且《夜巡》毕竟是一幅群像,并非真正的历史画。女孩形象的出现,也使《夜巡》具有风俗画的性质。

犹太老人画像

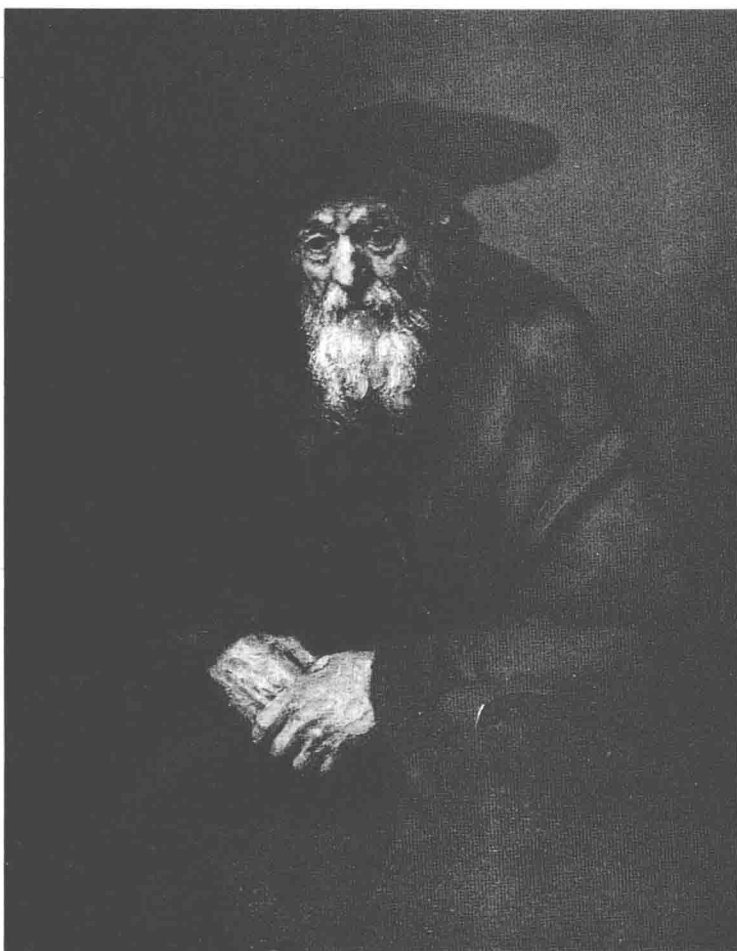
油画

109×84.8厘米

约1654年作

圣彼得堡爱尔米塔什博物馆藏

这是一幅暗调子的肖像画,一束不太强的光线投射在老人瘦削的脸庞和双手上,全画弥漫着沉重、压抑的情调。此画的笔法极为豪放,纵横恣肆,凝重泼辣。尤其是老人的脸、手部的笔触,大笔挥写的奔放洒脱,气势磅礴,淋漓尽致,可以让人们体会到伦勃朗作画时的充沛激情。

画家之子

油画

1653 或 1654 年作

私人收藏

这是伦勃朗为儿子蒂士斯所作的画像。明亮的正面光线集中在孩子的脸部，没有很强的阴影，更突出少年蒂士斯白皙、可爱的面庞和那对聪慧的大眼睛。暖紫红色的衣帽构成了整个画面高雅的紫金色调，洋溢着轻快、活泼的情调，寄托着画家深深的父爱。提起伦勃朗，人们往往会想起他那豪放的大笔触、色层斑斓的肌理效果，其实，伦勃朗的技法是丰富多彩的，他不仅善于刻画老年人饱经风霜的脸庞，而且也擅长描绘少男少女的英俊秀美，他的《画家之子》、《画家之妻》就是很好的例子。

持鸵鸟羽扇的夫人肖像(局部)

油画

全画 99.5×83 厘米

约 1667 年作

华盛顿国立博物馆藏

这是伦勃朗晚年的作品，明暗、笔触都十分简练、概括，而又非常准确。与他早期的作品，如他的成名之作《杜普教授的解剖学课》中的人物头部形象相比，让人可以清楚地感觉到伦勃朗晚年的作品，造型更加坚实、严谨，大师的眼力如同直透人物头部的骨骼与心灵深处，落笔无一不丝丝入扣，恰到好处，在艺术上确实已到了炉火纯青的老到境界。

入浴的女人

油画

61×45.5 厘米

1654 年作

伦敦国立美术馆藏

这是伦勃朗以他的后妻亨德里治为模特儿所作的小画，带有风俗画的性质，画在木板上。此画的构图和表现手法简洁、质朴，画家抓住模特儿撩起睡裙入浴时的瞬间神态，十分自然、生动。对形体的准确把握，随意的大笔触，不同质感的表现，使这幅近乎速写、即兴小品的小幅油画，充满活泼的情趣，从中也可以看到伦勃朗娴熟的写实功力。

自画像(局部)

油画

全画 84×66 厘米

1658—1666 年作

华盛顿国家画廊藏

伦勃朗是世上作自画像最多的一位大师,据估计约在 60—100 幅之间,如果把他的自画像按年龄排列起来,可以构成一部伦勃朗传。他受委托替别人作肖像画时,多少要受雇主提出的条件的影响,而作自画像时,伦勃朗完全可以照自己的意思作画,因而伦勃朗的自画像可以使人更清楚地看到他的审美趣味与在艺术上的探索。这幅自画像创作的确切年代未定,大约是在 1658—1666 年之间。画中来自上方的光线,照亮了人物的额和颧骨部分,更突出了他深凹下去的眼窝和直视前方的目光。这是饱经沧桑、备受艰辛的眼神,是无限忧伤的目光,令人深深地感受到老画家内心深处的忧愤和痛楚。画中异常清晰的笔触和色层构成的肌理结构,严谨而妥帖,极为迷人,极富魅力。

年轻时的自画像

油画

15.6×12.7 厘米

1629 年作

慕尼黑美术馆藏

此画画幅很小,是画家 23 岁时所作的自画像,这说明伦勃朗从青年时代就爱作自画像。这虽然是伦勃朗在莱顿时所作的早期作品,但从明暗处理手法和厚涂的笔法、色层效果来说,已表现出伦勃朗的画风特点。画中的年轻画家的眼睛处在蓬松头发的暗影中,更显出青年画家的青春朝气和对未来的美好憧憬。

自画像

油画

85.7×69.9 厘米

1660 年作

伦敦国家画廊藏

画中 54 岁的伦勃朗，外貌已显得很苍老，但他略微抬起头，稍带俯视的目光，却表现了老画家坚强的个性和内在的精神力量。伦勃朗屡遭打击，备尝艰辛，但始终未动摇他的艺术信念，愈到晚年，他的艺术愈加成熟，达到巅峰状态。这幅自画像很好地表现了这位伟大的现实主义大师的性格特征。从本辑彩色图版中选编的局部，可以看到极富变化的厚涂笔法和肌理结构，如塑如砌，酣畅淋漓，充分显示了伦勃朗卓越的油画技巧和油画艺术的独特魅力。

自画像

油画

82×63 厘米

科隆博物馆藏

这是伦勃朗一生中最后所作的自画像之一。(有的书上认为这是伦勃朗最后的自画像，作于 1665 年，但不确切。1669 年伦勃朗去世，这一年他还作过一幅自画像，59×51 厘米，柏林私人收藏。)伦勃朗晚年的贫病交迫并未影响到他的艺术魅力，相反，他的绘画愈益苍劲老到，登峰造极。这幅自画像也是如此，用色很单纯，但不使人感到单调，其厚涂笔法，如刀刻斧凿，如铜铸一般，蕴含着老画家内心巨大的激情与力量。画中 62 岁的伦勃朗已如此衰老，他披着旧衣，微微侧着头，朝前望着，嘴角上带着一丝笑意。这是苦涩的笑，抑或嘲讽的笑？还是二者兼而有之？伦勃朗已洞察一切，他无怨无悔，含笑着告别人生。这幅自画像是伦勃朗为自己所作的总结，为自己立的一尊金光熠熠的铜像。

10. 入浴的女人(局部)

1. 杜普教授的解剖学课(局部)

