

世界艺术大师图文馆

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

世界艺术大师图文馆

伦勃朗

画传

Rembrandt

华夏出版社

HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

伦勃朗画传 / 华语编写. —北京: 华夏出版社, 2010. 1

(世界艺术大师图文馆)

ISBN 978 - 7 - 5080 - 5555 - 8

I. ①伦… II. ①华… III. ①伦勃朗, H. (1606 ~ 1669) —传记—画册 IV. ①K835. 635. 72 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 211864 号

出版发行: 华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京中印联印务有限公司

版 次: 2010 年 1 月北京第 1 版

2010 年 6 月北京第 1 次印刷

开 本: 720 × 1030 1/16 开

字 数: 148 千字

印 张: 8

定 价: 19.80 元

本版图书凡印刷、装订错误, 可及时向我社发行部调换

本书部分文字和图片因无法与原作者取得联系, 稿费未能及时送达, 敬请谅解, 请作者见书后及时与我们联系。

邮箱: 1521962917@qq.com

目

录

伦勃朗——关注现实的大师	001
童年——从大学到画室	008
莱登——光与影的神秘诱惑	013
阿姆斯特丹——紫金色的黑暗	018
莎士基亚	026
当幸福之堤被泪水冲垮	034
真实,或许总令人不安	041
《夜巡》——艺术的幸运与画家的不幸	050
献给莎士基亚的最后一朵玫瑰	056
无声的抵抗——当艺术遭遇庸众	059
心中的《圣经》	065
财富使他破产	072
登上祭坛的是财神	083
伸出雅各苍老的手——祝福	090
亨德丽吉·斯特菲尔斯	094
知音少,弦断有谁听	100
自画像	107
天堂,或许是真正的故乡	114

Gerbrandt barnen

Joos van ryin

伦勃朗——关注现实的大师

天使和预言者巴拉姆 1626年 油彩木板

63.2×46.5cm 巴黎柯尼克杰美术馆藏

明亮的色彩,生动的场景,剧场舞台般的效果,这就是伦勃朗早期的风格。

伦勃朗·哈门斯·凡·莱茵是十七世纪荷兰画派的代表人物,被誉为有史以来最伟大的画家之一。他的许多优秀绘画和蚀刻铜版画,特别是自画像作品,都是不朽之作,早已成为世界文化艺术宝库的组成部分,对欧洲绘画艺术的发展具有深远的影响,也使十七世纪的荷兰绘画在世界美术史上放射出夺目的光彩。

伦勃朗一生历经坎坷,他在逆境中仍坚持现实主义的创作道路,是杰出的现实

奏乐 1626年 油彩木板 63.4x47.6cm 阿姆斯特丹国立美术馆藏
在如此凌乱的居室中,画中的人物居然有这等闲情雅致,随着音乐打着节拍的那位夫人更是有着超乎象外的从容。

在撒姆耳前弹竖琴的大卫 1629年 油彩木板
61.8×50.2cm 法兰克福市美术馆藏
『褐色伦勃朗』的早期作品，微妙的色调，透明的暗部，色彩即明暗的空间效果。

主义绘画大师。伦勃朗一生多产，作品体裁广泛，包括肖像画、风俗画、风景画、历史宗教画等，而且在油画、素描、蚀刻画上都取得了辉煌的成就，远远超过同时代的画家。他的绘画继承了卡拉瓦乔的明暗对比手法，主要利用光线塑造形体，表现空间。在技法上，他强调绘画语言本身的美感，注重肌理表现，还自创了厚涂法和用笔杆刮颜料营造肌理的技法，他是一位画风精湛、技法高深的画家。

伦勃朗出生时，所谓低地国（荷兰、比利时与卢森堡）的约十七个省份，仍由封建落后的西班牙所统治。不过在他刚三岁时，亦即1609年，北方七省在奥伦治家族的领导下宣布独立。十六世纪的这次尼德兰革命是历史上第一次成功的资产阶级革命，在欧洲还普遍处于封建专制制度统治的时期，荷兰共和国的独立具有重要的历史意义。荷兰共和国的建立，使社会经济日趋繁荣，也迎来了绘画艺术蓬勃发展的“黄金时代”。因此除伦勃朗外，这一时期荷兰还出现了弗里斯·哈尔斯（Frans Hals, 1580—1666）、约翰内斯·维米尔（Johannes Vermeer, 1632—1675）和凡·奥斯塔德（Van Ostade, 1610—1685）等一些卓越的画家。

由于西班牙是信奉天主教的国家，因此荷兰共和国刚成立时仍有部分人信奉天主教，不过逐渐被新教特别是加尔文教（Calvinism）所代替，原来的天主教堂也被新教徒所占用。在这样的新环境下，源自文艺复兴时期的天主教神坛装饰画不再受

到人们的重视,教堂方面自然也不会再去付高额酬金请画师绘制壁画了,画家们从此要靠自己生活了。幸而,普通市民代替了教堂对绘画的需求,成为荷兰画家们的作品的买家。由于荷兰人是通过自身顽强的斗争而取得胜利的,自尊、自信的现实生活和人民的情感与愿望,成为画家们关心的主要课题。

正是在这一时期形成了在欧洲艺术中占特殊地位的荷兰画派,它继承了十五、十六世纪尼德兰民族的艺术传统,以写实为创作特征,注重描绘人物的内在精神,作品的色调和谐,荷兰画派的画家们善于表达画面空间的深远以及光线和空气。画家们以现实生活为题材,新兴的资产阶级和中下层平民开始成为绘画作品中的重要角色,绘画艺术反映现实生活的深度和广度也大为增加,这是荷兰画派对现实主义艺术的一大贡献。在这个时期,荷兰还另有一个迎合社会的“上层阶级”主要是富

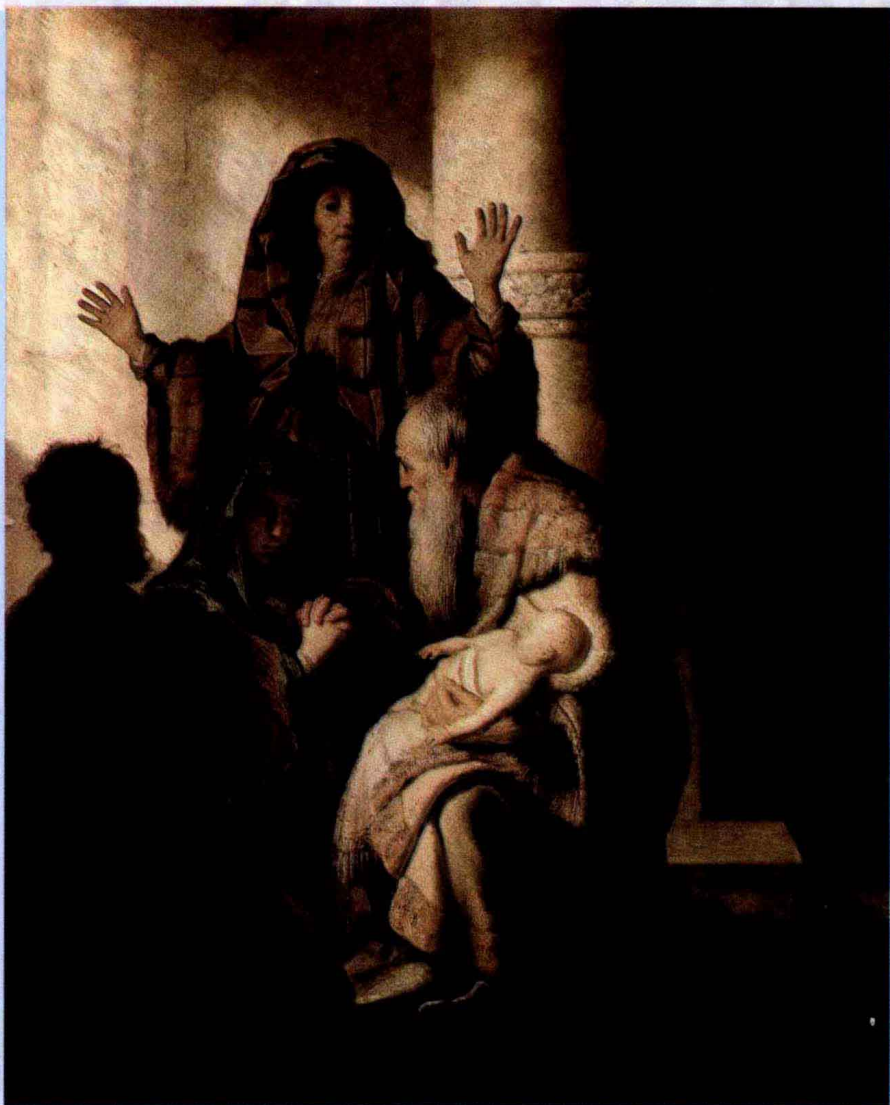
神庙内的献礼

1628—1629年 油彩木板

55.9×43.2cm

汉堡美术馆藏

光影呈现出强烈的对比,圣婴耶稣正好被笼罩在光辉之中,成为视觉中心。

商的审美趣味的艺术流派,这一流派注重绘画形象的富丽华美,偏重作品表面的趣味性和肤浅的描绘,内容上以颂扬富裕市民的安逸生活为主,回避社会矛盾,粉饰太平,这种倾向在哈尔斯和伦勃朗的一些早期绘画作品中也多少有所反映,如伦勃朗的《奏乐》、《莎士基亚扮花神》等作品。

随着现实生活的演进,他们逐渐摆脱了这种倾向,开始把生活真相引进自己的

基督的复活 1630年 油彩木板 63.2×46.5cm 洛杉矶盖提美术馆藏

伦勃朗惯于将圣经故事作为自己绘画的题材,并在画面上做出自己的诠释。

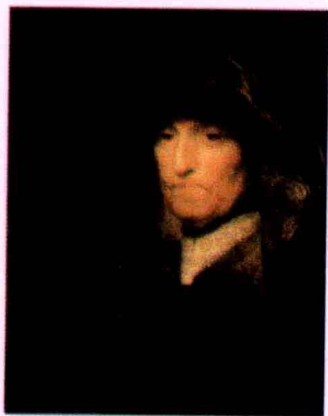
作品中。伦勃朗对普通人、流浪汉乃至乞丐的深刻同情渐渐引起统治阶层和富商们的不悦。因此，伦勃朗作为画家的声誉在当时仅仅持续了十余年后便开始每况愈下，终于一蹶不振。伦勃朗自己当然也了解这一点，但他始终对自己的艺术充满信心，并且相信人们总有一天会理解他的艺术。遗憾的是他没能看到自己的信念变成现实，直到伦勃朗去世以后，他的作品也没有很快引起人们的注意。到了十八世纪中叶，也就是画家去世一百年后，英国、法国、德国、俄国和波兰的一些画家，相继开始接受了他的绘画创作的影响。十九世纪末至二十世纪初，伦勃朗的绘画和版画艺术在世界各国得到了普遍的深刻理解和正确评价，他留下的数以千计的油画、铜版画和素描作品被世界各大博物馆和收藏家视为珍宝。

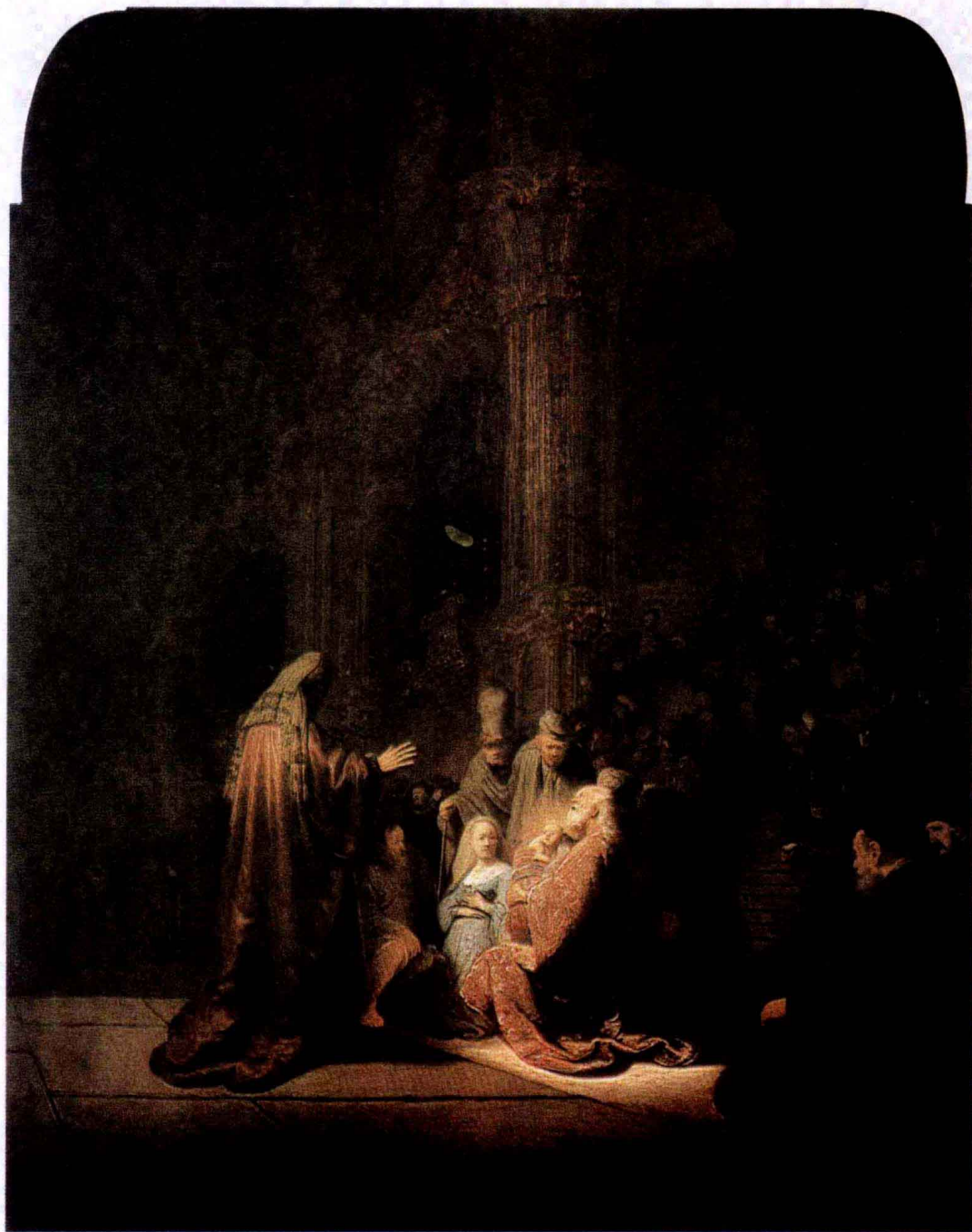
伦勃朗不像米开朗琪罗和鲁本斯那样广泛地参加政治活动和社会活动，他尽毕生之力从事着绘画和铜版画等作品的创作，因而没有留下任何文字材料，我们只能从他的作品和他人的一些记载中去了解他的生平事迹和创作道路。

Rembrandt harnen

1200 van rijn

童年——从大学到画室

神庙内献礼

1631年 油彩木板 61×48cm 海牙莫里斯邸宅美术馆藏

仿佛一幕舞台剧正在上演,演员的情绪十分到位,一束光笼罩着主要人物,使画面的虚实分明,主题突出。

1606年7月15日,伦勃朗出生于距阿姆斯特丹约二十五英里的莱登(Leiden)。他父亲哈门兹·凡·里吉恩是个磨坊主,在老莱茵河渠开麦芽磨坊,母亲妮特根·温居德布罗克是面包师的女儿。他们家共有六个孩子,四男两女,伦勃朗最小。他们都是很健康、很善良的人。在这些孩子中间,伦勃朗似乎有着相当机灵的头脑,比他的兄弟们聪明很多,因此,他不会被指定在磨坊里继承父业做一名磨坊工,也不会像其他兄弟一样做铜匠、面包师,因为他们是他们全家最聪明的一个,被父母寄予厚望,希望他能从事法律工作,他们要送伦勃朗上大学、得学位。伦勃朗是父母的安慰,只有他能够让父母夸口说“我们的儿子是法学博士”,以此使他们觉得付出的艰辛没有落空。

伦勃朗自七岁到十四岁被送到莱登的拉丁学校就读,在当时的欧洲,拉丁学校就是为年轻学子将来进大学深造而设立的。伦勃朗不仅通过了学校每一门科目的考试,还为自己取了一个拉丁文名字,他早期的作品就是以其拉丁文名字的缩写

女预言者安娜 1631年 油彩木板 59.8×47.7cm 阿姆斯特丹国立美术馆藏
那时的肖像画都带有一定的情景性,画面上并不只是纯粹的肖像,这幅作品,伦勃朗是以母亲当做安娜的模特。