

世界经典画家珍藏】

伦勃朗

【世界经典画家珍藏】

伦勃朗

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

伦勃朗/徐来译.—上海：上海世界图书出版公司，2004.9
(世界经典画家珍藏)
ISBN 7-5062-6809-4

I. 伦... II. 徐... III. ①伦勃朗, H. (1606~1667) 一生平事迹
②油画—作品集—荷兰—中世纪 IV. ①K835.635.72②J233
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第051723号

© Confidential Concepts, Worldwide, USA, 2004
© Sirrocco, London, 2004 (Chinese version)

书 名：伦勃朗

译 者：徐 来

出版发行：上海世界图书出版公司

地 址：上海市尚文路185号B楼 邮政编码 200010

经 销：各地新华书店

出版日期：2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷

书 号：ISBN 7-5062-6809-4 / J · 68

图 字 号：09-2004-300

定 价：58.00元

伦 勃 朗

17世纪是一个充满希望的世纪，对得到命运眷顾的人来说更是鸿运高照。那时，荷兰的商人们正在远东、澳大利亚和新西兰等地进行贸易，一位名叫哈尔门·盖瑞茨佐恩·凡·列因（Harmen Gerritszoon van Rijn）的磨坊主则住在国内的莱顿城。就在世纪初的1606年7月15日，他的儿子降生了，他把所有的希望都寄托在自己儿子身上。

这孩子的第一个教名叫做伦勃朗（Rembrandt），日后他就以这个名字闻名于世。伦勃朗年轻时就很快在艺术方面崭露头角，就在他刚开始学习不久，老师们就发现了这一点。在家乡学习了一些人文科学之后，这位年轻人就进了大学，有人宣称其日后必将成为一位多才多艺的画家。那时，他还不满14岁。

1621年，伦勃朗师从雅各布·凡·斯瓦宁堡（Jacob van Swanenburgh），并完成了在彼得·拉斯特曼画室的学业。拉斯特曼的壁画善于表现宏大历史场景，伦勃朗也因此渐渐爱上了那种精确、细致、华丽的背景——这正是老师的高人之处。伦勃朗正式的学期相对来说很短。1625年，年轻的伦勃朗设立了自己的画室，预备张开翅膀实现自己的雄心壮志，这跟同时代的年轻人跟印度人做贸易，为了发大财而进行着另一种冒险没什么两样。伦勃朗所有的财产就是他的画笔，他曾希望以此获得舒适的生活。过惬意的生活，这是他的一个梦想，而他的父亲1630年去世时，十分幸运地看到：一切都在伦勃朗的画笔下逐渐展现。

跟随拉斯特曼学习时，伦勃朗画过很多《圣经》场景，画面上某些物象按照传统的灵性画成了被照亮的部分，这样的处理往往不同寻常，但从绘画的角度来看，却又是真实的。伦勃朗对神秘主义不感兴趣，但《圣经》故事中特有的某些神秘事物却激发了他的灵感。一些细节，比如从背景中凸显出来的包头的巾饰、柱子的阴影等，得到了突出，成为画面的重点。画家自己的信念使他能够把人物之圣洁在画布上再现出来。

1. 自画像

1629年，
木板油画，
荷兰，海牙莫利修
兹美术馆

与他同代的大师乐此不疲地表现着那些不合自然的主题内容，伦勃朗却不再浪费精力于此。他认为卡拉瓦乔和曼弗雷迪的画只是雕虫小技。20岁的伦勃朗没有继承米开朗基罗及那些矫揉造作的画家的画风。当他沉浸于作画的兴奋中时，他既不是自觉的现实主义派，也不是表现主义派。他只倾听内心的声音，创造出一种他独自体验的神奇气氛，并能运用光影与线条把自己的独特感受在画面上表达出来。

要理解伦勃朗的内心情感，就要进入后来评论家所说的伦勃朗的“悲剧表达”之中。这一点，早在1626年如《基督把换钱者驱逐出神庙》等最著名的画中就已经可以感受到。这些早期绘画现收藏于莫斯科的普希金博物馆。表现这一《圣经》故事时所用的清楚明亮的色彩搭配颇有彼得·拉斯特曼的风韵，尽管画面尚缺乏某种和谐与统一，也存在解剖学上的不完美以及透视法等问题，但却具有一种内在的闪光点，预示着画家的天才和强大的情感力量，这一点在他的后期作品中反而减弱了。当技巧日臻完美时，画家年轻时的奔放和热情却不再处于巅峰。

人类之情感与灵魂之激情是17世纪哲学的首要内容。画家们在画布上表现的，人们在沙龙里谈论的，均不外乎此。在《基督把换钱者驱逐出神庙》中，伦勃朗将年轻的基督描绘得怒不可遏，并愤恨恬不知耻的换钱者。年轻的伦勃朗在描绘这一切时，他所探索的主题也正是同时代许多画家所专注的。他并无意使自己远离哲学争论，他只是通过绘画语言来提出问题，其中包含着画家智慧的释放以及他那独一无二的艺术印记。

伦勃朗的作品中没有拉斯特曼及同时代画家深奥晦涩而又不乏虚假的“激情”。他用有力的、自然的、富有启发的笔触，耐心地构造出他眼中的世界和人们。到后来，他的这种精神特质和艺术技巧创造出了一种无与伦比的“情感审美”。

伦勃朗的作品对光线与空间的控制十分完美。他的信条是创作源于生活，并终生遵循之。就在这一时期，年轻的画家开始制作一些复制品并创作出了一系列成就斐然的小幅自画像。

2. 杜尔普博士的解剖
学课
1632年，
荷兰，海牙莫利修
兹美术馆

3. 夜巡

1642年，
阿姆斯特丹，国立
美术馆

这些画中人的脸，有的痛苦，有的面含讥诮，极富表现力。从中可见画家17世纪30年代以后肖像画创作的征兆。本书主要的题材来自俄罗斯博物馆的收藏品，可那里并没有画家的自画像，圣彼得堡的艾尔米塔日美术馆及莫斯科的普希金博物馆里倒是有这类藏品。1631年的《老者画像》就是他最初受雇所作肖像画的一例，这些肖像画造就了他的名声，也奠定了他的财富。财产一多，他马上开始跻身于上流社会，这正是他父母热切盼望的。

他的画室收下第一个学生时，他才22岁，还没有从老师那里掌握他所需要的全部技巧，对拉斯特曼的“模仿”也还缺乏十分的把握，但是，即使与后期的作品相比他仍显“稚嫩”，他却从来不向传统作温言细语的妥协。

4. **拉扎鲁斯的觉醒**
1630~1631年，
伦敦，不列颠博物馆

伦勃朗极力避免把一大群人毫无特点地并列安排在画面上，而是沉湎于大量独立的细微之处的刻画，他已经成功地使同时代的某几位人物相信他确实拥有绘画才能，也正是他们造就了他的名声。弗列德里克·亨利亲王(Prince Frederick Henry)的秘书康斯坦丁·于根斯(Constantyn Huygens)，是一位诗人，也是一位有品味的旅行家，他毫不犹豫地把伦勃朗与扬·莱文斯(Jan Lievens)相提并论，后者在他年轻时的画作中就表现出无与伦比的早熟的技巧。1631年6月20日，安特卫普的一位画商亨德里克·凡·厄伊伦伯格(Hendrijk van Uylenburgh)，与年轻的伦勃朗签订了一份合同，把自己在阿姆斯特丹的房子提供给画家居住。

5. 放下十字架

1633年，
蚀刻画

6. 自画像

1669年，
海牙，莫利修兹美术馆

《老者画像》在尺寸的安排和其他内在方面都显示出高度的创意。一幅画的效果取决于画的大小以及画与观众之间的距离。在这幅画中，伦勃朗利用构图扩大了画面空间。他运用多种绘画手段，笔触时而谨慎，时而大胆，传达出模特的丰富表情，不但揭示出了他的情感，还表现了他的容貌和社会地位。伦勃朗对于“灵魂之激情”的体验为画作注入了生气。如果换了同代的其他画家来画，可能仅仅是一幅二维的没有深度的肖像画而已。

肖像画的主人对画家的喜爱和热情很快传扬开来。结果，阿姆斯特丹外科医生协会慕名委托伦勃朗为他们作画，这就是1832年的《杜尔普博士的解剖学课》。

伦勃朗年轻而又骄傲，几乎从不离开自己的画室。保留在卡塞尔博物馆的《戴帽子的自画像》画于1634年，从中可以看到，画家拥有良好的自控能力，身体强壮，对未来充满信心。伦勃朗懂得如何根据模特的不同特点来调整构图，同时也总能以一种求知的心态接受新鲜事物，这使得他每次在帆布上作一幅画都能提高技巧、改进方法。收藏在圣彼得堡艾尔米塔日美术馆的《滚花衣领的年轻人》就表现出这一点。

这幅画作于1634年，符合当时的审美标准，但是人物的面部表情已经显示出一种朦胧的、非传统的理解。画中人坐着，很放松，画家强调的是他轻松愉快的笑容和表情。明暗的配合给整个画面增添了某种真实的基调，这也可能使这位关注自己良好形象的年轻公子感到满意。人们可以从中感到一种生命力的火花，艺术家抓住了这一点，将它留给了后人。

正是在这10年间，伦勃朗牢固地建立起自己的声望。像同时代的画家一样继续创作肖像画的同时，他还坚持为当代的文学作品和神话作品画插图，在这些具有连续性的画面中，他的想象力犹如脱缰之马，任意驰骋。当他的技巧达到运用自如时，画家决定把他的模特置于具体的环境之中。他们常常出现在富有历史涵义的场景中，穿着衣服，周围是经过精心处理的象征物。所画的男男女女，尽管身着奇装异服，却既显示出各自的个性，又丝毫无损于风俗画的原创性。

1634年7月10日，伦勃朗与莎斯基亚·凡·厄伊伦伯格（Saskia van Uylenburgh）结婚，她在婚后第一年成为他的模特。那一时期，他出于好奇，还画了一些灰色模拟浮雕画面的作品。1632年画的《东方三博士的朝圣》，就是这些不甚愉快的实验中的一幅。这种画法在同时代的画家那里十分平常，但在伦勃朗的作品中却极为罕见。他把这些实验作品中的一两幅作为原版来制作蚀刻画，但仅仅是有限的、少量的几次试验，很快他就发现自己十分不满意，于是放弃了这方面的努力。

7. 基督把换钱者驱逐
出神庙
1635年，
蚀刻画

8. 基督把换钱者驱逐
出神庙
(局部放大)木板油画
(橡木),
43×33厘米,
莫斯科, 普希金美
术博物馆

9. 老者画像 (局部)
布面油画,
104.5×92厘米,
圣彼得堡,
艾尔米塔日美术馆

10. 东方三博士的朝圣
素描
1632年，
柏林，达勒姆名画
陈列馆

除了对他的一些作品进行X光照射所发现的一小部分素描以外，伦勃朗几乎没有什么素描作品。这些素描并不能使我们确切了解他的画作的源头，但是通过与他留下的灰色模拟浮雕画面的对比，我们可以比较清楚地了解他的作画方式。他的调色板上只有白色、赭色和灯黑色这几种颜色，他会用大片透明的棕褐色覆盖整个画布，在画面需要阴影的部分，这片棕褐色几乎总是保持完整无缺；然后在脸部被照亮的部分用白色勾勒出轮廓，这些亮部和勾勒都在由长长的黑色或褐色笔画构成的阴影中完成。比如《东方三博士的朝圣》，虽然画面经过了无数的重新修饰、重新描画以及不断的修改，直到作品最终完成，但其构图就是如此。通过这样的分析，可以看到10年后的《神庙里的换钱者》中，画家的炽烈的气质没有丝毫的减损。从另一方面看，他受外界的影响更少，这说明