

OIL PAINTING
Art 油画艺术
精神的沉思与诗意

主编 昌旭正

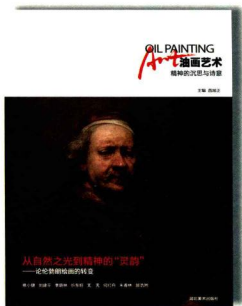
从自然之光到精神的“灵韵”
——论伦勃朗绘画的转变

焦小健 刘建平 李晓林 忻东旺 芑 芑 何红舟 朱春林 邵浩然

河北美术出版社

OIL PAINTING
Art 油画艺术
精神的沉思与诗意
主编 吕旭正

河北美术出版社

主 编：昌旭正
责任编辑：赵小明 李菁华
技术编辑：毛秋实
责任校对：李 宏
美术编辑：文 兵
专题编辑：林 森

图书在版编目（CIP）数据

油画艺术：精神的沉思与诗意 / 昌旭正主编。

——石家庄：河北美术出版社，2013.7

ISBN 978-7-5310-5468-9

I. ①油… II. ①昌… III. ①油画—作品集—
世界 IV. ①J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 157169 号

油画艺术——精神的沉思与诗意

主编 昌旭正

出版发行：河北美术出版社

地 址：河北省石家庄市和平西路新文里 8 号

邮 编：050071

印 刷：北京彩和坊印刷有限公司

经 销：全国新华书店经销

印 张：7.5

版 次：2013 年 7 月第 1 版

印 次：2013 年 7 月第 1 次印刷

印 数：1-6000 册

开 本：965 毫米 × 635 毫米 1/16

定 价：56.00 元

封面作品：伦勃朗《63 岁的自画像》86cm×70.5cm 布面油画 1669 年

封底作品：凡·高《皮卡》30cm×40cm 布面油画 2012 年

版权所有 侵权必究

目录 | Contents

精神的 沉思与 诗意

卷首语

P₀₁ 精神的沉思与诗意

再识大师

P₀₂ 从自然之光到精神的“灵韵”
——论伦勃朗绘画的转变（昌旭正）

名家讲坛

P₂₂ 伦勃朗在卢浮宫（傅雷）

当代写生

P₃₀ 忻东旺艺术中的生命——对话忻东旺（贾方舟）
何红舟旁观现实 呈现真实——何红舟先生访谈录

回归写生

P₄₆ 李晓林 我的绘画观（李晓林）
芄 芄 我不思考，我等待——芄芄访谈录（韦羲）

文人意象

P₆₂ 焦小健 沉思与诗意中自在地畅游——焦小健先生访谈录
朱春林 安宁：通向上帝的彩色之路——观朱春林油画（范学德）

艺术表现

P₈₀ 刘建平 我的语言和思想活动（刘建平）

名师·推荐

P₈₈ 邵浩然 浓墨淡彩润众生（任传文）

艺术动态

P₉₄ “共写生，再写意”油画作品展回顾

精神的沉思与诗意

近一年来的某些经历和对现实的深切关注，对艺术有了一些不同于以前的认识。现实有时让我们丢失了以往坚持和向往的对深层的渴望，也许有些无奈，有些彷徨，但需明白：你真正想要的是什么？对艺术的忠诚，对人性的关注，还是无病呻吟，抑或是逃避？说到此你也许有百般借口，也许站得住脚，也许连自己都无法说服，你在纠结中度日如年，你不知道你的选择是否正确，你在犹豫。其实，真正的艺术从来都不是盲目跟从，一直以来都是如此，它是发自内心的迫切需要。跟从你的心，你会得到你心之所往的艺术。

在本书我们关注的是艺术之精神，在这精神中不可避免地要提到绘画的诗意，因为每个艺术家都是诗人，诗意已栖居在他的潜意识中，让他在诗意中体悟艺术的美，同时将这些带给观者，令观者在其中静静感受诗意，感动他们的心灵。

在这个繁杂的社会中，感受诗意，体悟精神，静心沉思是必不可少的，也只有在此，你方能发现艺术的真谛，发现它深层的精神性。然而，在这个过程中有历经磨砺的苦痛，有询问内心的挣扎，有对现实的迷茫，无须怀疑，坚定地探寻真实，唯有真实能够成就你。虚伪从来就不曾成就一个真正的艺术家，如若虚伪，待回首，发现换来的还是虚伪。真正的它还在原地等你，就看你是否愿意回归，回归本心。

2012年6月16日

再识大师

Then knowledge master

从自然之光到精神的“灵韵”

——论伦勃朗绘画的转变

From the natural light to the spirit of the "aura"

文 / 昌旭正

《瞧，比拉多前的基督》 54.5cm×44.5cm 纸上油画 1634 年

分析伦勃朗，切入点应是“光”，从自然之光到精神之光，他是如何通过绘画来实现的？它区别于理性之光，启蒙之光，科技之光，生命之光，信仰之光。“光”一定相对于“暗”，显与隐的双重性即是艺术作品的光（本雅明的“灵韵”）。灵韵，更多指的是绘画作品本身的独一无二性，体现为伦勃朗生命融入颜料笔触文织的时间厚度，而不仅仅是画面人物的文学描述，前者才是真正的绘画性问题。

——中国美术学院油画系讲师 蒋梁

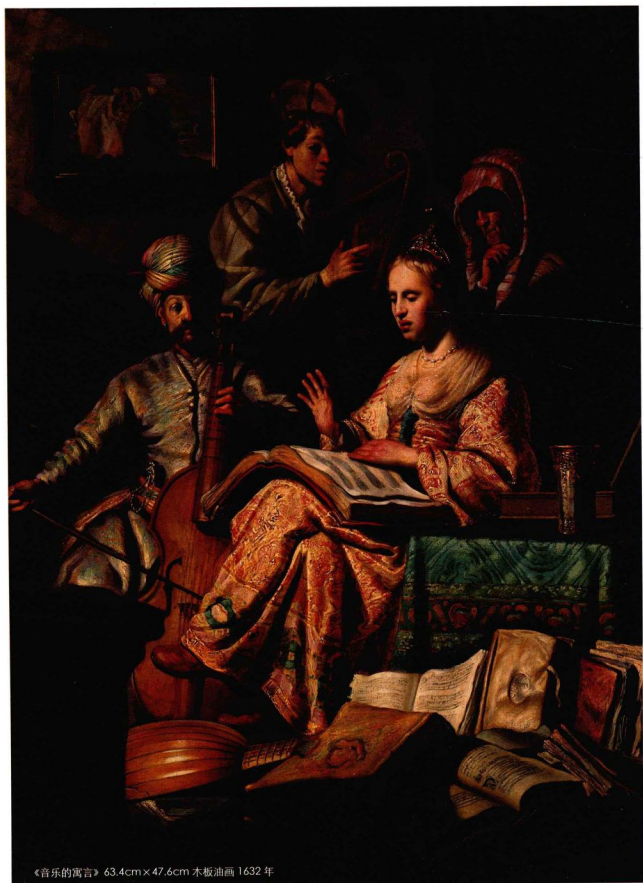
伦勃朗·凡·莱因（Rembrandt van Rijn, 1606—1669），生于荷兰的莱顿，17世纪欧洲伟大的画家之一，他的作品体裁广泛，肖像画、风景画、风俗画、宗教画、历史画无不涉猎，肖像画和宗教画尤为精彩。在此，本文从其人物肖像画展开，分析“光”在其一生的艺术中所起到的作用。是什么使其对光的认识发生变化，在黑暗中绘就光明？他的一幅幅肖像画为我们呈现了真实的人性世界，他似乎在说：这是我为你们画的肖像，大众的肖像，反映真实人性的众生相。

自然之光

1621年，伦勃朗跟随雅各·凡·斯瓦丁堡学习绘画，在3年的学习中，掌握了素描版画等绘画的基本技巧。1623年，在阿姆斯特丹跟随历史画画家彼得·拉斯特曼学习，拉斯特曼对卡拉瓦乔和亚当·艾谢梅尔的

《穿阿卡狄亚服的萨斯基亚》 124cm×98cm 布面油画 1635 年

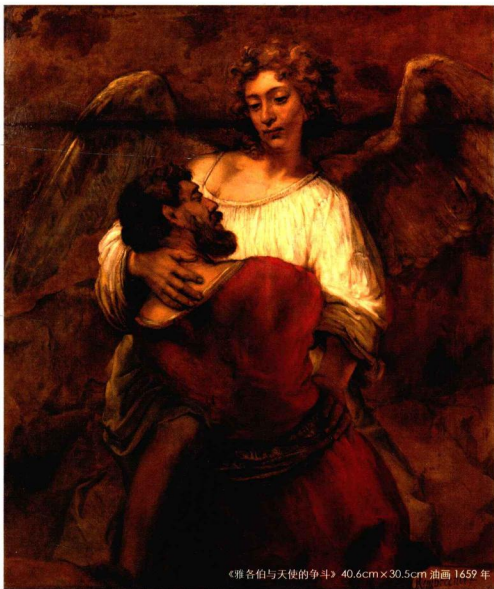

《音乐的寓言》 63.4cm×47.6cm 木板油画 1632 年

作品很感兴趣，并深有研究。因此，伦勃朗在跟随拉斯特曼的三年学习期间，充分掌握了卡拉瓦乔的自然主义——通过对光线明确的对比营造戏剧般的效果和张力，以及艾谢梅尔精细刻画日夜光线的技法，并且开始对神话和宗教历史题材以及光线的运用产生浓厚的兴趣。

这段时期，伦勃朗的绘画采用一贯的自然之光，灵活地处理复杂画面中的明暗光线，呈现人物在自然光线下的明与暗，用光线强化显现出画面中的主要部分，让画面的暗部消融隐藏在暗影之中，在显现与遮蔽中呈现出画面人物的精神状态和性格特征，在明与暗、显与隐之中使整个画面形成了一种强烈的戏剧性效果，稳定而庄重。在他早期的肖像画中尤为明显。人物在自然光线下，或坚毅自信，或深沉忧郁，或优雅高贵，或若有所思，通过对人物动态、面部表情展现了他细致入微的观察，此时的他已然开始关注人的精神性。

光，在他看来，是呈现人物精神的媒介，是精神的象征。

《雅各伯与天使的争斗》40.6cm×30.5cm 油画 1659年

《天使陪伴的圣家族》117cm×91cm 布面油画 1645 年

他进入到《圣经》故事的精神境界，而且试图准确地想象出故事中的情景，以及人物在故事中的特定的行动和表现。”

信仰之光

7岁时，伦勃朗被送往拉丁语学校学习宗教科学，这对他日后的绘画题材和风格产生了重大影响。作为一个虔诚的基督新教徒，伦勃朗一定反复读过《圣经》，他进入到《圣经》故事的精神境界，而且试图准确地想象出故事中的情景，以及人物在故事中的特定的行动和表现。由于他对基督教的这种虔诚的信仰，对神性的崇拜，使得他早期对宗教题材的描绘有着深刻的体会，这种长期对神性的关注浸染了他的心灵，使他终其一生保持了画面的一种神秘性，甚至渗透至其以后的自画像和其他肖像作品中。在神秘中蕴藉的一种氛围，画面人物被这种氛围轻松包围着，使观者从作品中通过心灵的互动感受到艺术的震撼。正如本雅明所说的“世界周围笼罩着一种光韵（Aura），一种在看向它的目光看清它时给人以满足和踏实感的介质”。在当时由于受基督教文化的影响，人们对神灵充满了景仰，在他们看来世界被一种神秘的气息笼罩着，而人类在看这样一个世界时，会感到世界也正在观照他们，由此，他们收获了一种满足与踏实的感觉。在这里，伦勃朗亦是如此。

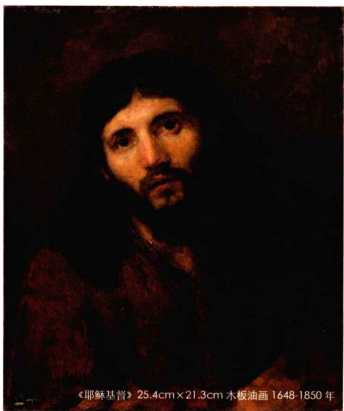
另外，伦勃朗对希腊人所谓的“心灵的活动”似乎具有近乎神奇的真知灼见，像莎士比亚一样，他似乎也能够通过各种类型的人的外表，看透他们在特定的情况中的预想行动。正是这种天赋使伦勃朗的《圣经》故事画全然不同于之前画家所做的图解。

艺术的转变

年轻时的伦勃朗还是保有对功名利禄的追逐，在繁华商业化的阿姆斯特丹过着灯红酒绿的奢华生活。他不仅了解他的客户——富裕的上流社会，并对他们

《祈祷的老人》16cm×12cm 布面油画 1629-1630年

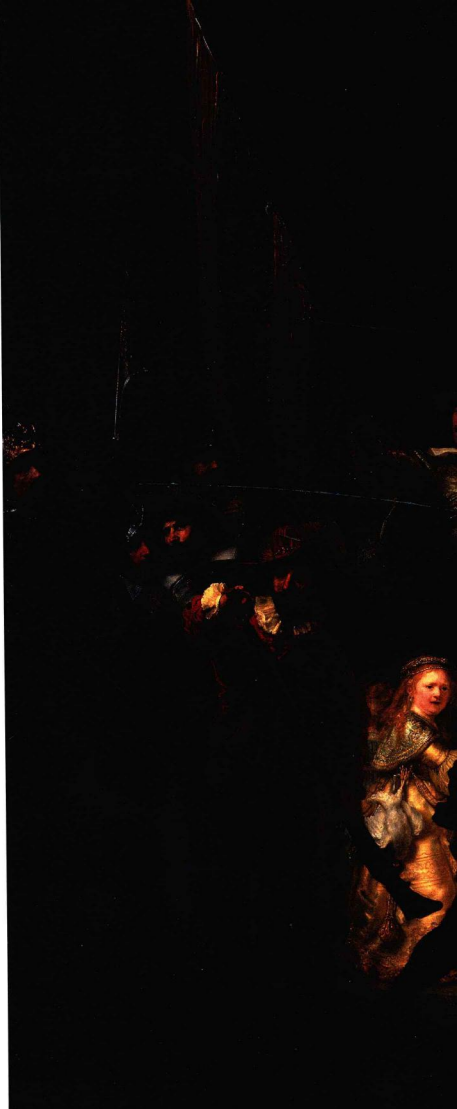
《耶稣基督》25.4cm×21.3cm 木板油画 1648-1850年

所希望呈现的形象了如指掌；另外，他对材料的掌握无人能出其右，没有人能像他那样细致入微地观察人物的神情、表情和细节，对质感的把握，他是能够洞悉人性的心理学家。伦勃朗呈现的是人的心底的真性情，这也正是他的作品动人心弦的原因。我们从这一时期的作品中一目了然。《尼古拉斯肖像》，遵照富商尼古拉斯的喜好，使其不着痕迹地流露出富贵之气，他是自相矛盾的，一方面想要炫耀财富；另一方面，又想强调自己是敬畏上帝的，是视富贵如浮云的平实的人，低调却又骄傲的虚伪之态表露无遗。

生活的磨礪——爱人的离世、社会地位的急转直下，社会的变迁，使得他对苦难的理解更加深刻。1642年（从《夜巡》的创作之后）他的画风开始转变，在他的艺术和生活中，奢华高贵不再是主调，不再华丽浮夸，也不再创作描绘生命喧哗的戏剧化的外在表征。他仿佛调低了世界的音量，转而专注焕发内在的沉静光彩，夸张的姿态不复存在，取而代之的是温柔的单纯之光。他认为淳朴虔诚的品味高于精致的细节描摹。但由于当时处于太平盛世，人们追逐的是明亮轻快的调子，而不是黑暗沉重的色调；追求的是奢华花哨的风格，而不是朴实简朴的画面，他们心中的艺术是通往和谐的神圣道路，纯粹、澄净，迎来的看似是一个精致高雅的时代，实则却是充满着虚伪矫饰的造作，因此，伦勃朗的绘画受到排挤。但此时却点燃了他心中对精神之光的渴望。

此时的伦勃朗却摒弃了迎合大众的精致的矫饰，走向了质朴真实的敞开，呈现出的是一种顺其自然的自在状态，当中充满了实验的意味。他试图消弭素描与绘画之间的界线，就像《沐浴的亨德里契娅》，他通过酣畅的笔触传达出感官体验，肌肤的质感如流水般地流畅，而手却画得粗略草率，在对比中强化人物，将对人物的情感埋藏于画面的光色和笔触中。

伦勃朗坚定着自己的画风和艺术追求，不因世俗的引诱和压力，坚持自我的真知灼见，但正是他的这种坚持才推动了伟大艺术的发展。他的画作《克劳狄斯·西菲利斯的阴谋》便可印证。受荷兰市政厅的委托，要求以荷兰建国传奇为题材，反映以克劳狄斯·西菲利斯

《夜巡》 363cm x 437cm 布面油画 1642 年

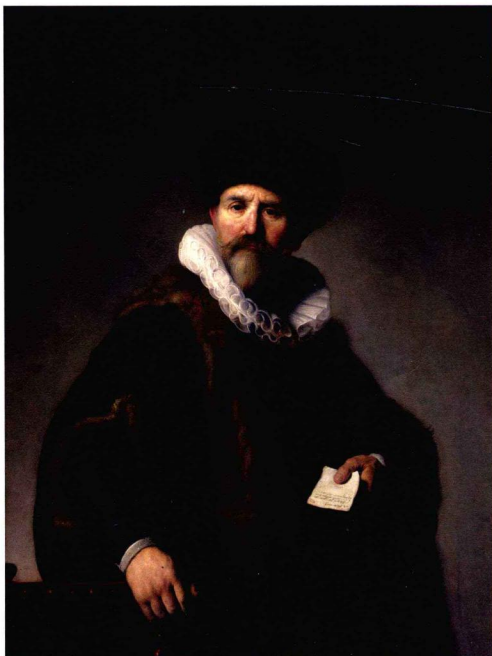
为首的荷兰人反叛罗马人的战争故事，画面展现的是战争前的歃血为盟的场景，委托方希望伦勃朗体现庄严、古典、内敛、高尚典雅的主题，美化这段传奇故事，但是伦勃朗交付的画作却是一群丑陋、畸形、粗俗、野蛮的心怀杀机的乱党的叛乱场景，笔触凶猛狂乱，但这就是伦勃朗心目中的战争，毫无掩饰，画面充斥着狂野，毫无精雕细琢之处。这幅画让我们想到的是达芬奇的《最后的晚餐》，但却是一幅充满世俗意味的祭坛画，神秘、危险、粗俗、衰败，没有圣洁的光环，只有一片燃烧的金光，没有灯光，唯一的光源来自进发的自由、燃烧的理念。这幅作品看似粗糙的尚未完成，但伦勃朗的画笔却发出震耳欲聋的吼声，他跳脱了拘谨的局限，进入一个流畅真实的新境界，在这种境域中充满了灼人眼球的神圣的光韵。

精神的“灵韵”

从自然的呈现到精神的“灵韵”展现出他的独立思考，是精神的升华，他不再迎合客户，而是遵从内心，重建自我，走向人性。选择人物的题材方面也开始转变，从富贵的商贾到平民大众，从高贵优雅到平凡真实有血有肉，在他看来，高尚优雅的美淡而无味。他曾说过：“一味地追求时尚，不过是自取灭亡。这才是你们的血肉，粗糙又诚实。”他的艺术要呈现的就是赤裸裸的人性，有光彩的人性，精神的“灵韵”。画布上的光不再是自然的光华，而是人物精神所散发出的光晕，画面的光源来自人物本身，人物仿佛成了照射的灯塔，放射出摄人心魄的光韵，射向我们的眼睛和灵魂。

伦勃朗是颇具胆识的，他自以为是地游走于当时艺术的边缘，越来越抛弃普遍关注的自然之光，倾向于对精神性的表达，这时的光不再是自然的，而是画面人物由内而外的灵韵的散发。我们没有文字考证他的艺术思想，但从他留存下来的近百张自画像中便可感知到，这些自画像记录了他青年时期直至终老的岁月流逝的情感历史。他那张面孔伴随着思想的深化而逐渐呈现悲剧化的忧伤，但更多是一种不屈

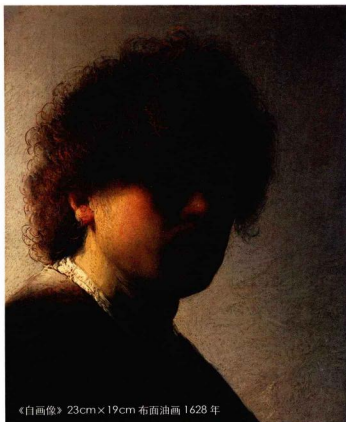
伦勃朗是颇具胆识的，他自以为是地游走于当时艺术的边缘，越来越抛弃普遍关注的自然之光，倾向于对精神性的表达，这时的光不再是自然的，而是画面人物由内而外的灵韵的散发。”

《尼古拉斯肖像》布面油画 1631年

《烈女卢丽霞》120cm x 101cm 布面油画 1642 年

《自画像》 23cm×19cm 布面油画 1628 年

《自画像》 84cm×66cm 布面油画 1659 年

《自画像》 112cm×81.5cm 布面油画 1652 年

《扮作圣保罗的自画像》 91cm×77cm 布面油画 1658 年

《工作室里的伦勃朗》25.1cm×31.9cm 布面油画 1629 年

不挠的坚毅的意志。这些肖像画组成了一部伦勃朗独具个性的自传体史书。

伦勃朗的自画像愈是往后，愈是呈现出他的真实，他不再年轻英俊，甚至苍老丑陋，但他根本无意隐藏，他敞开心扉，以绝对忠实的态度面对镜中的自己，真实的呈现。由于这种忠实性，内心的忠实，使他区别于以往的任何画家，还有一个真实可信的面貌于我们面前，历经近四百年而直逼我们的眼睛，射入我们的内心。

如果说他早期的画作还有故作姿态的夸张，那么，随着对生命存在体验的深化，他已完全脱掉虚与委蛇、装腔作势的姿态和痕迹，以一双尖锐凝视的真挚目光穿透表象，直达内在，他在深刻的精神中沉思，直达人性的最深层，探究人性的奥秘。他的某些作品在当时被认为是看似未完成的状态中停止下来，但他坚持已然达到了自己想要的目的，他宣告完成了。他要的是整个人物的生命感，一个活生生的有精神的人，那是一个真实的“他”，而非概念化的重复，从内焕发出一种生命的强度与深度。他知道，那画布上的人就是他看到的“他”，是画家所寻求的

光辉。“他”的性格情绪，“他”当时的状态，被带入画家的境域之中，“对，就是他！”

在伦勃朗的伟大肖像画中，我们觉得他正与现实中的人物面对面，他的热情、忧伤、苦痛、欢愉……一切的情绪仿佛传递给了我们，让我们跟随着他的情绪一并悲欢波动，甚至某些人物让我们同情，他们所经受的苦楚让我们感同身受，他们的孤独令我们深切，自己也仿佛置身同等境域之中。

他自画像中的那双熟悉的眼睛——敏锐坚定，甚至不敢直视，唯恐被他洞察到我们内心遮蔽的不敢示人的部分。

他的生命如他的作品一样，充满了戏剧性，从令人艳羡到穷困潦倒、无人问津，逐渐消失在杂乱幽暗的房间里；从迎合市场到遵从内心，展现出精神的灵韵。这种精神的“灵韵”在他后期的作品中表现得尤为明确，现在让我们再次展开分析。

伦勃朗后期的作品，对形体的把握倾向于一种轻松的模糊性，不再紧扣形体，用笔和光影有一种不确定性，人物遍身散发出一种光晕，呈