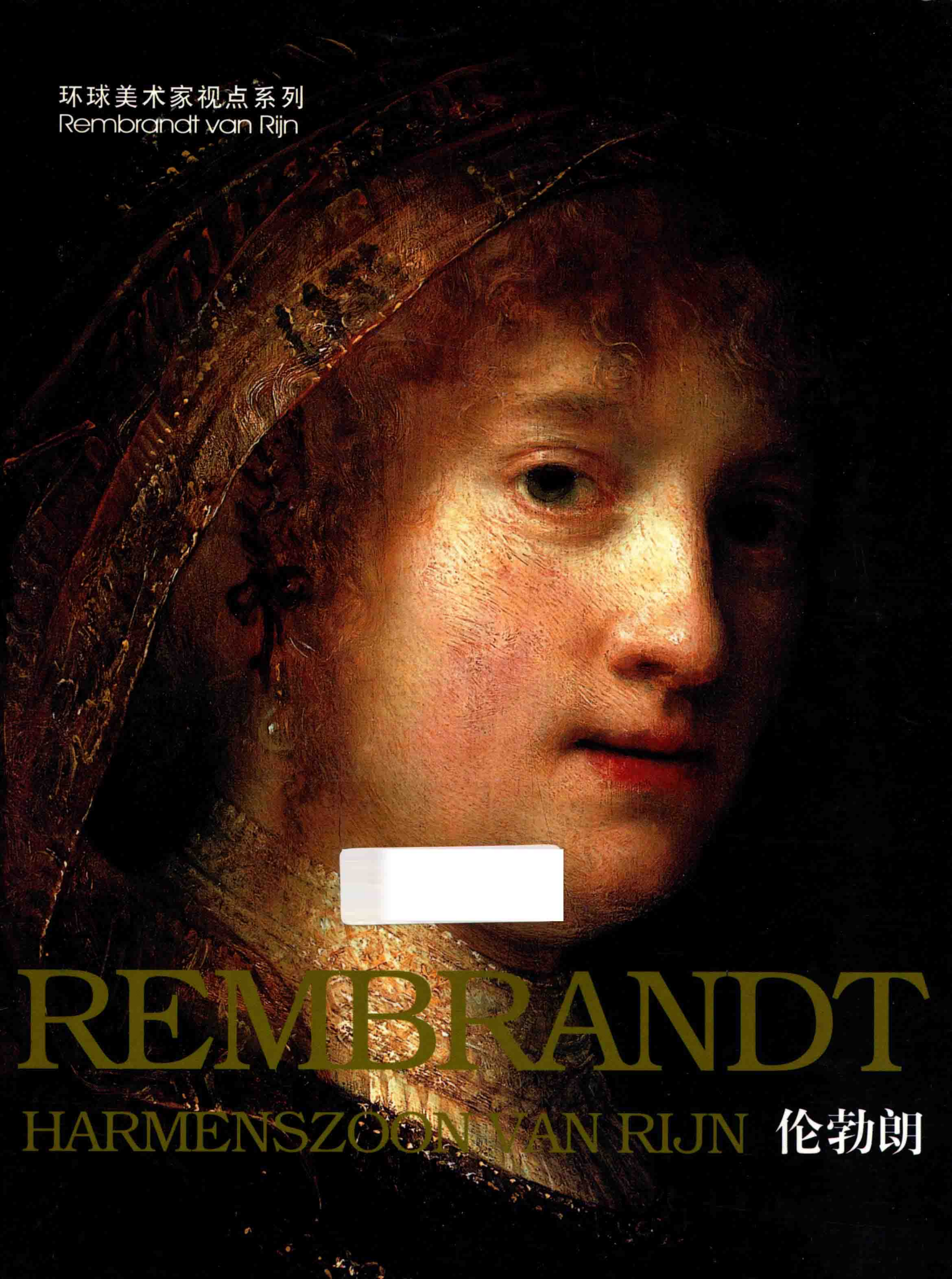

环球艺术家视点系列
Rembrandt van Rijn

REMBRANDT

HARMENSZOOM VAN RIJN 伦勃朗

环球艺术家视点系列
Rembrandt van Rijn

【荷兰】

伦勃朗

Rembrandt

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

伦勃朗 / 张辉编. — 长春 : 吉林美术出版社, 2012.9
(环球美术家视点系列)

ISBN 978-7-5386-5015-0

I. ①伦… II. ①张… III. ①油画—作品集—荷兰—近代 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第251697号

伦勃朗

Rembrandt van Rijn

出版人/石志刚

编者/张辉

撰文/吴晓欧

责任编辑/尤雷

助理编辑/王镜贞

装帧设计/亚力设计工作室

开本/889×1194mm 1/16 印张/7

出版日期/2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

出版/吉林出版集团 吉林美术出版社

发行/吉林美术出版社

地址/长春市人民大街4646号 电话/0431-86037892

网址/www.jlmspress.com

印刷/北京图文天地制版印刷有限公司

书号/ISBN 978-7-5386-5015-0

定价/58.00元

环球美术家视点系列
Rembrandt van Rijn

REMBRANDT
HARMENSZOOM VAN RIJN 伦勃朗

Rembrandt

定价：58.00元

环球艺术家视点系列
Rembrandt van Rijn

【荷兰】

伦勃朗

Rembrandt

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

光影的“魔术师”——伦勃朗

伦勃朗23岁时的自画像

伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因（Rembrandt Harmensz van Rijn, 1606-1669年）与大多数欧洲艺术家不同，也与当时许多局限在单一主题范围内的荷兰画家不同，伦勃朗在各种绘画体裁上都有着惊人的创造与贡献。从创作题材的广度和深度来看，他都是当之无愧的天才画家。与他之前的任何一位艺术家相比，在叙事性绘画中他更注重画家本人的内心感受，更直白真诚地表露画家对心灵与身体、精神与欲望的深切体验。17世纪的肖像画大师，各有其动人风采，然而作品中所表现出的伟大与谦逊、庄严与自然却都不及伦勃朗，他能激发人们去探寻自己的心灵世界。伦勃朗在当时的荷兰画派中是一位相当前卫的艺术家，他能够坚持自己的艺术见解、表现风格而不受商业行市的左右，他的创作理念与现代艺术中那些富有“奇思怪想”的艺术家们绝无二致，破产、贫困、孤独佐证了他非凡的毅力与倔强的性格。

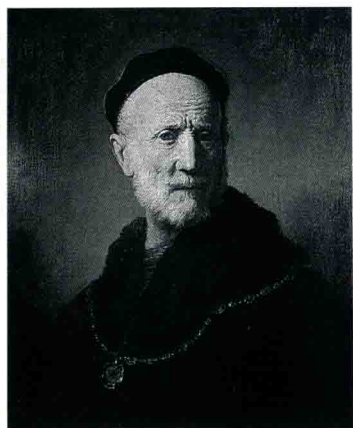
伦勃朗生活的时代正处于17世纪欧洲政治、经济与文学艺术发展的重要时期。荷兰是一个比其他欧洲国家更宽容、更具有思想自由的国度：法国的笛卡尔、葡萄牙的斯宾诺莎（一位伟大的犹太哲学家）在这里可以自由写作和出版离经叛道的哲学作品；银行家、商人、航运家和制造业等形成的社会上层阶级成为了艺术家的庇护者。在他们的需求和赞助下，世俗绘画在荷兰空前地兴盛起来。1640年一位到阿姆斯特丹旅游的英国人这样记录道：“论及绘画的艺术与绘画对人的影响时，我认为无人可与其时的荷兰争锋。”史学家们认为，17世纪欧洲艺术的高峰是荷兰的绘画，风景画、海景画、肖像画、风俗画、静物画等都得到了充分的拓展，并为中产阶级所深爱，以此来表达对祖国、对自己所完成的业绩和拥有的财富的自豪。伦勃朗一生从未离开过自己的祖国，是位多才、多艺、多产的伟大艺术家。肖像画和宗教画占据了他全部作品的绝大部分，还有以历史、神话和寓言为题材的作品，以及耐人寻味的风景画、风俗画与数量不多的静物画。同时伦勃朗还在铜版画和素描方面显示了卓越的才能，留下了300幅~400幅油画、约300幅铜版画、素描在1500幅以上。

伦勃朗少年时读完7年的拉丁语课程后，进入了莱顿大学，尽管办理了入学手续，似乎他并没有在那里学习。当时只有14岁的他显示出了与众不同的聪慧和对绘画的热爱。不久他如愿以偿地来到阿姆斯特丹，师从当时有名的拉斯特曼学习绘画，拉斯特曼的作品启发他成为历史画家并使他熟稔以画叙事的技巧。

在伦勃朗早期的作品中，主要是以小幅精致的《圣经》场景画为主，他

扬·凡·德尔·黑顿作的《阿姆斯特丹的运河》(1665-1675)。伦勃朗在阿姆斯特丹学习绘画，之后在这里定居

家人常常成为伦勃朗的模特儿。这是伦勃朗为父亲哈门所作的肖像

螺旋状的构图是受到鲁本斯的启发，并融合了卡拉瓦乔式强烈的明暗对比法。他的老师拉斯特曼对他的影响也在这些作品中有所呈现，如栩栩如生的人物、有时稍有夸张的动作和表情等。意大利文艺复兴时期艺术家们的成就也都被他吸收转化而表现在其作品中，他认为自己已踏上了文艺复兴时期巨匠们的足迹。所以从17世纪30年代初开始，就在自己的作品中只署教名“伦勃朗”，表现出他欲与相同做法的拉斐尔、提香等杰出的意大利画家相提并论的心态。就自画像而言，伦勃朗在1640年创作的自画像就是以拉斐尔著名的《卡斯特里奥内的肖像》为蓝本的。

在伦勃朗之前的艺术家在画面上表现自己时，大都把自己作为不起眼的角色加以描绘，让自己远离画面中心，而伦勃朗一生则留下了大量的自画像作品，从多重角度和侧面展示出他艺术上和精神上不间断的发展心路，形成了他独特的绘画自传。叔本华说：“一个人照镜子是，永远不会以陌生人的眼光来审视自己，他的自我意识只会不停地低声提醒自己：‘我看到的不是另一个自我，而是我的自我’。”在伦勃朗年轻时的自画像中，常常着以华丽的服装，似乎尝试着各样的人物、姿势和表情，而晚年的自画像，几乎对自己不加以修饰，更多的是去表现人格和内心的情感。1660年

的一幅自画像中，呈现出他因破产而导致生活困窘的状况，画中的他满头白发，陷入沉思，手拿画笔与调色板，虽历经坎坷依然冷静、坚毅、强壮。他无意隐藏自己的衰老与潦倒，忠实地在镜子里观察自己，真实地在画布上再现自我。这个时期伦勃朗采用的是普通的正面构图，以此传达给我们亲切与沉思的印象，强调出伟大而谦逊、庄严而高尚的深层意义。

1625年伦勃朗回到莱顿，开始自立门户从事绘画创作。这段时期被称为“莱顿时期”，创作的内容主要是宗教题材。30年代初他定居阿姆斯特丹，这时的阿姆斯特丹正处在高速发展时期，他很快就成为当地新贵们炙手可热的肖像画家，订单蜂拥而至。这个时期也是伦勃朗作为肖像画家的鼎盛阶段，现存伦勃朗油画的三分之一都是肖像画。1632年所作的《杜尔普医生的解剖课》使他声名大噪，随之的《夜巡》（1642年）使伦勃朗的声誉如日中天。这幅巨作创新了纪念性群像的传统画法，他以更加戏剧性的构图将众多人物组合在画面中，以历史性场景来表现众多的人物。画面中充满了忙乱的节奏：在鼓声、狗吠声中旗子和长矛的舞动，还有儿童在民兵之间来回奔跑。伦勃朗尝试在丰富的光影、明亮的色彩、不同的姿态与表情的强烈对比下，创造出激动人心的气氛，并在复杂的空间中让我们的视线在画面中曲折地前进与后退。晚年虽然委托伦勃朗作肖像画的人越来越少，但他依然创作出了一些精彩的肖像画作品，如为他的朋友扬·西克斯所作的《扬·西克斯肖像》（约1654年），他用人们非常熟悉的那双敏锐而坚定的眼睛，穿透了对象的外表，洞察着人物的内心，以精湛而简约的技艺表现出西克斯衣服上金色镶边的光泽与衣领上的光线和戴着手套的手，使人物焕发出令人信服的生命感。

《戴意门医生的解剖课》（1656年）是他晚年接受的订件中重要的一幅，画面上再没有簇拥着的莘莘学子，只剩下待解剖的尸体和两个人物透露着画家与委托者同样的辛酸，使人不禁想

伦勃朗为母亲柯奈丽雅所作的肖像

《布业协会的样品检查官》是伦勃朗1661年完成的订件

他们沉浸在神秘、超自然的光线中，旁边侧立的兄长也被光线所照亮而显露出疑惑与忿然，与父亲善良，宽容的形象形成鲜明的对比，也与埋在父亲怀里、充满悔恨的儿子形成强烈的反差。这幅作品是伦勃朗晚年的代表作品之一，人们常常认为这是他最后的遗言，他将一生的智慧都汇集在这幅充满了温情与慈爱的作品中。宁静而深沉的画面寓言了谦逊与悔悟、宽容与体谅、人生与归宿以及人的内心与神性的交流等种种隐喻。

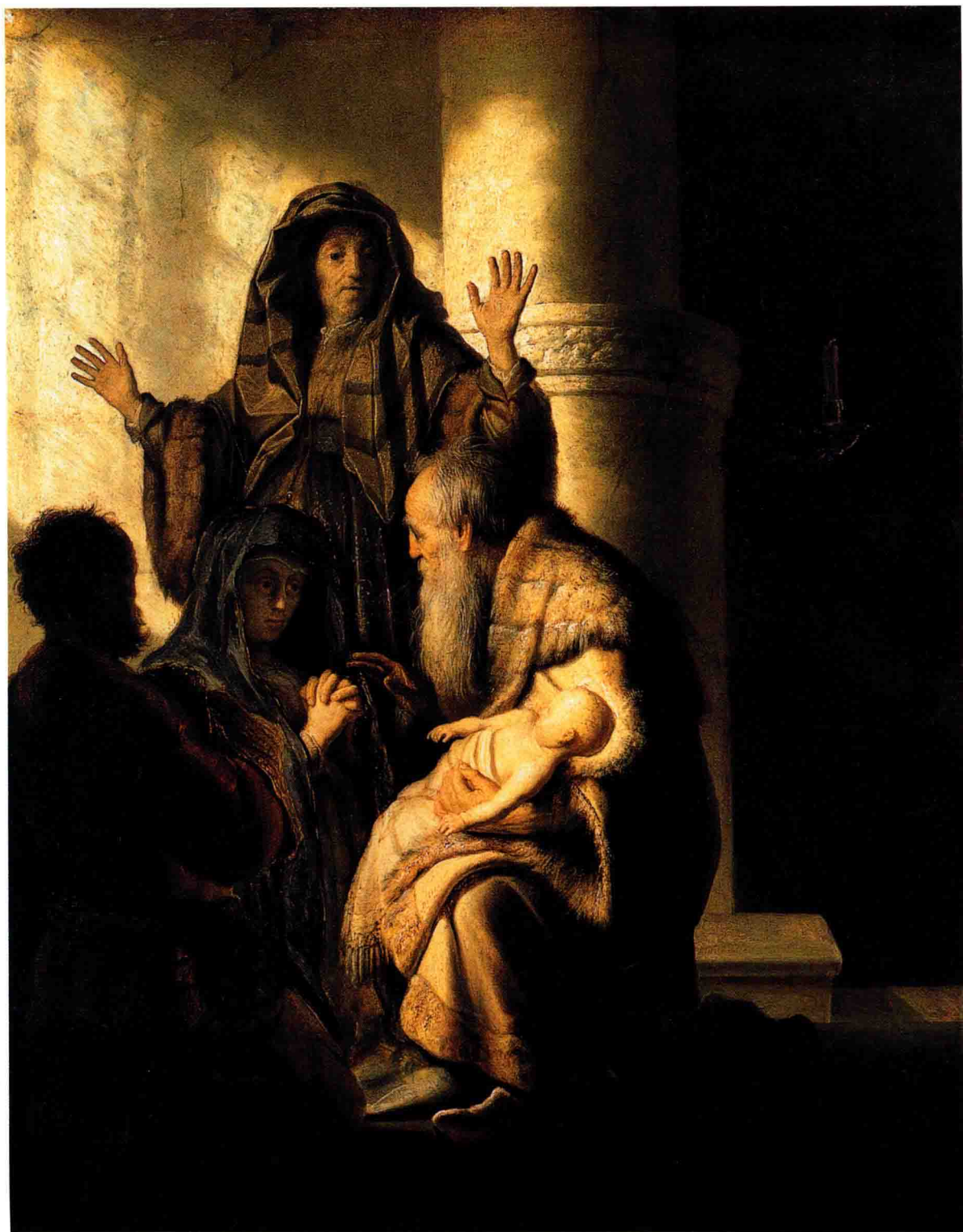
伦勃朗晚年一再遭遇不幸，他的第二位妻子亨德利吉于1663年去世，1668年他唯一的儿子提杜斯也离开人世。破产的危机，债务的官司也相继落在老年的伦勃朗身上，他的最后一幅自画像，那充满忧愁的面容向世人倾述了这一切。

伦勃朗成熟时期的作品情感直率，注重人格和心性感情的表现。在技法上脱离传统定式而自由挥洒，尤其是在光线和阴影的处理上将绘画艺术推向了新的高度。然而，17世纪社会审美观念的转变，并未认可伦勃朗的成就，因而伦勃朗一度声名暗淡。但19世纪浪漫主义时代的艺术家和评论家敏锐地觉察到伦勃朗的辉煌，给予了高度的赞誉；到了20世纪初，对伦勃朗的评价达到顶点；直至今日，在古典的艺术巨匠中伦勃朗也是最受尊敬的画家之一。他作品中所具有的魔法般的魅力，“即使是对绘画没有任何兴趣的人，也会被他作品中那种其他画家作品中无法见到的形式所感动。他似乎一直挖掘到人生的根源，并将自己的内心世界展现在我们的面前。”（《伦勃朗序说》肯尼斯·克拉克）。

起《哀悼基督》的主题。伦勃朗有许多宗教题材的作品，除了肖像画的才能外，他似乎更愿意将自己视为宗教画家。他晚年所作的大型宗教题材作品极具私密性，他更关注自己对《圣经》的理解而在作品中加以个人的诠释以及诉求情感的表现。《浪子回头》（1666-1668年）与《大卫与押沙龙的和解》一样，都取材于《圣经》，但在《浪子回头》中他抛弃了《大卫与押沙龙的和解》中的华丽与炫目感，转而以沉重而浓厚的笔触创造出可触知的具象，充满着温情与慈爱的感染力。跪倒在地上的浪子穷困潦倒地返回家乡，疲惫的身躯在褴褛的衣服下隐约可被感觉到。父亲重新接纳了他，放在儿子的肩头上苍老而略显僵硬的双手，让我们体察到宽容的人性本质，父亲猩红色的长袍和金色的衣服在昏暗的色调中洋溢着内心的温暖。在这幅作品中伦勃朗注重将注意力投注于主要人物的关系处理上，将

在阿姆斯特丹国家美术馆的藏品《夜巡》前面，人流络绎不绝

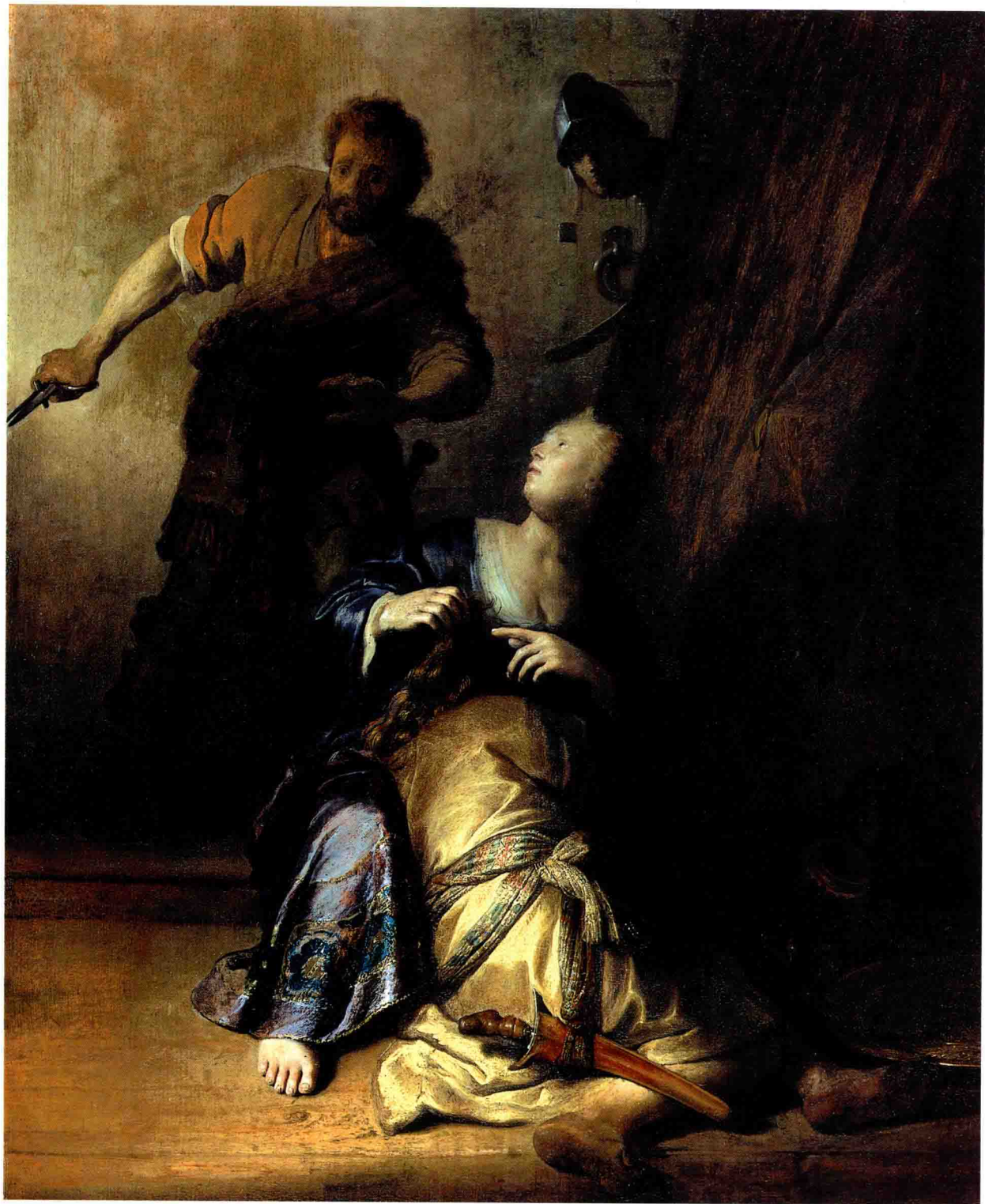
神殿奉献 1627-1628年 油彩 木板 55.4 × 43.7cm 汉堡美术馆藏

在室内的小丑演员 约1628年 油彩 木板 21×27cm 爱尔兰国家画廊藏

年轻的画家在画室中 约1629年 油彩 木板 25 × 32 cm 波士顿美术馆藏

参孙与大利拉 1628年 油彩 木板 61.4×50cm 柏林国立博物馆藏

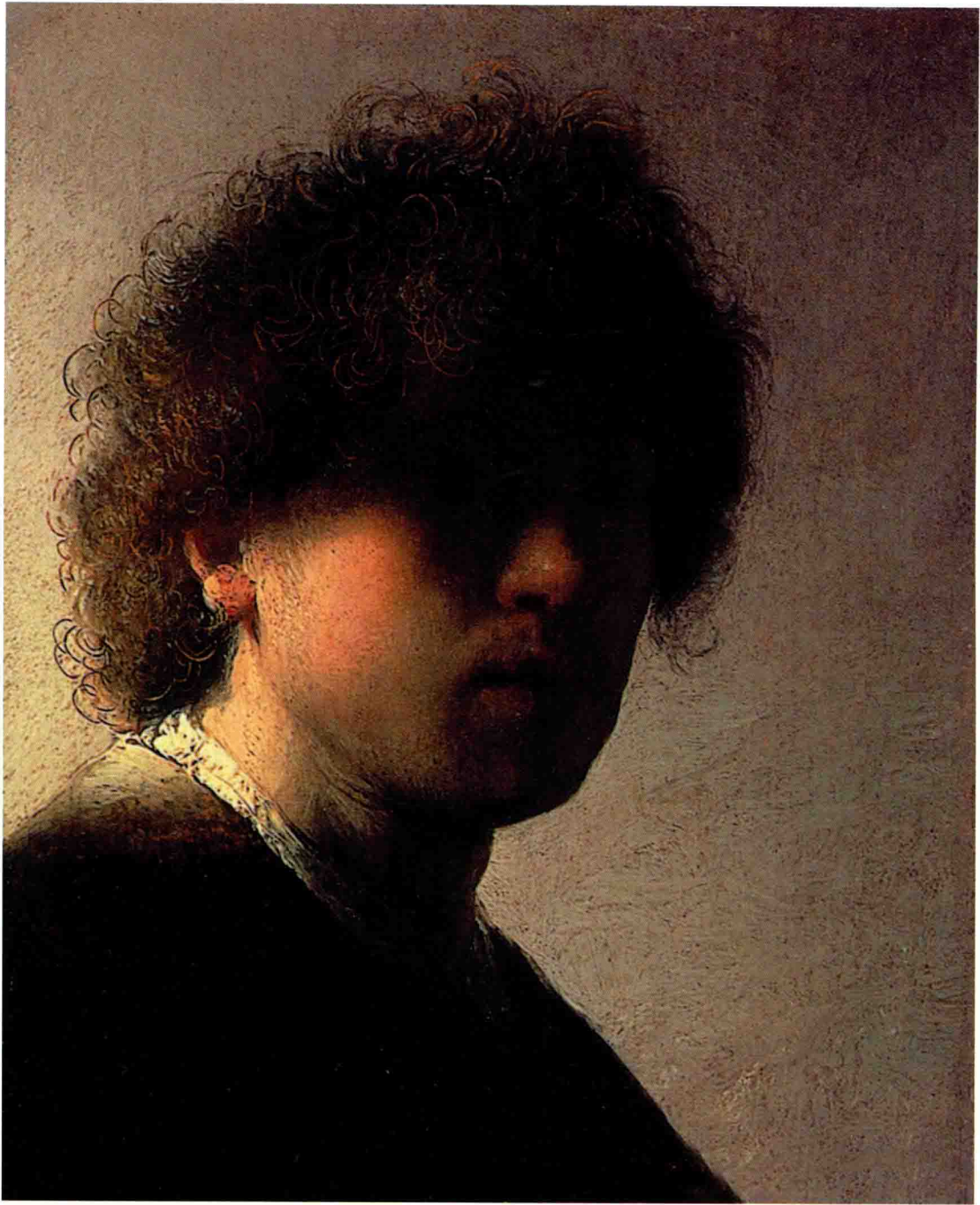
拿着烟管靠在桌子旁的学生 约1628年 油彩 木板 46.2×33.4cm 里尔市立美术馆藏

交谈的圣彼得与圣保罗 1628年 油彩 木板 72.4×59.7cm 墨尔本 维多利亚国家画廊藏

坐在桌边的圣保罗 约1629年 油彩 木板 47.2×38.6cm 纽伦堡 日耳曼国立博物馆藏

自画像 约1628年 油彩 木板 22.5×18.8cm 阿姆斯特丹国立博物馆藏