

Banquet of Holy Light - The Exhibition of "Rembrandt by Himself" in London

聖光的饗宴－記倫敦「林布蘭特 自畫像大展(Rembrandt by Himself)」

曾 肅良 Su-liang TSENG
英國萊斯特大學(National Leicester Univ.)
博物館學研究所博士候選人

前言

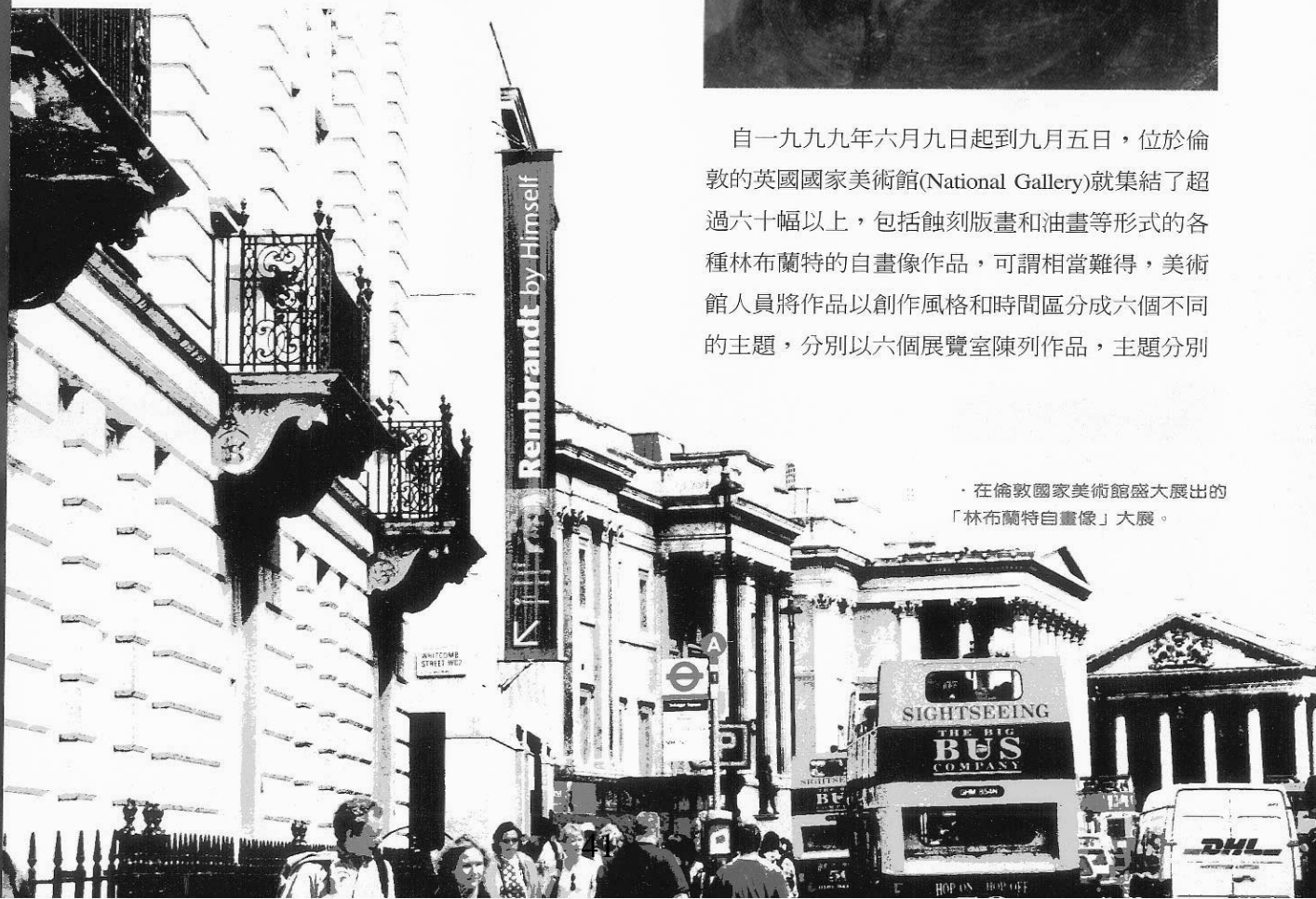
荷蘭的藝術大師林布蘭特是最具影響力的十七世紀歐洲畫家之一，也是最具世界性知名度，最為人熟悉的西方藝術家之一；根據學者統計，在他的一生中至少創作超過七十幅的自畫像。不像許多歷史上的英雄人物或藝術家往往只留下極其少量制式化的肖像畫，我們很難從單調的少數一兩幅畫像中窺見昔人真正身影，然而林布蘭特可謂是藝術史上的特例，自年輕時期開始，他就偏愛以自畫像的形式，做為創作的題材，一幅幅講述著他生命的傳奇，人世的滄桑。

· 林布蘭特自畫像，一六三〇年作。

自一九九九年六月九日起到九月五日，位於倫敦的英國國家美術館(National Gallery)就集結了超過六十幅以上，包括蝕刻版畫和油畫等形式的各種林布蘭特的自畫像作品，可謂相當難得，美術館人員將作品以創作風格和時間區分成六個不同的主題，分別以六個展覽室陳列作品，主題分別

· 在倫敦國家美術館盛大展出的「林布蘭特自畫像」大展。

為「雷登時期的初期自畫像(Leiden,1606-1631)」、「穿著特殊服裝的自畫像(1606-1631)」、「阿姆斯特丹時期(1631-1642)」、「晚年時期(1642-1669)」、「大師的傳承(1640)」和「林布蘭特學生們的自畫像」，除此之外，在國家美術館的第十四展覽室也配合展出林布蘭特以歷史和聖經故事為主題的人物繪畫，並透過課程研習、研討會、演講會、CD-ROM以及電影欣賞等活動，來呈現並深入探討林布蘭特繪畫的技法與風格。

歷史人物畫的藝壇祭酒

林布蘭特青年時代就已經揚名藝壇，在一六二八年，僅二十二歲年齡的他，便已經在其工作室招收學徒傳授技藝。意氣風發的林布蘭特自視甚高，常以歷史人物畫的高手自居，他的繪畫題材多取自聖經的典故、歷史片斷或神話故事，此種大型繪畫在當時被認為是最高貴的畫種之一，例如展示在第十四展覽室的「伯沙撒的盛宴(Belshazzar's Feast)」就是林布蘭特此種大型繪畫的代表作之一。此畫完成於一六三〇年代，描寫舊約聖經故事中巴比倫國王伯沙撒(Belshazzar)，驚恐地轉身看到牆上出現預示王國即將滅絕的詛咒。

在一六三一年，林布蘭特移居阿姆斯特丹，成為頗富盛名的人物畫家，肖像畫的訂購應接不暇，名譽與財富接踵而來。此時他完成了包括荷蘭東印度公司總督菲利普·魯卡茲(Philips Lucasz)等著名的肖像作品。

· 林布蘭特自畫像，一六四〇年作。

終其一生林布蘭特肖像畫的聲名不墜，三十年後，他仍出品了許多著名的作品，如「富有雅各的旅行(Wealthy Jacob trip)」和「騎馬的菲德列克·雷赫爾(Equestrian Portrait of Frederick Rihel)」等，證明在他的晚年，肖像畫訂單仍然不絕。

在林布蘭特的歷史人物畫和肖像畫之間的分野往往非常模糊，他自己的臉相不僅常常出現在歷史畫中，也常以其妻子為模特兒做為畫中的人物。林布蘭特的第一任妻子就穿著了阿卡第亞服裝，出現在「Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume」這一幅肖像畫，充當這一幅人物畫的主角。而另一幅完成於一六五四年的名作「浴女(Woman bathing in a stream)」，林布蘭特畫了一位女子正撩起連身長袍，走入河水沐浴之景，有些學者根據放在河畔的金色和紅色的長袍，認為那正暗示此一女子是聖經故事中的芭絲舒芭(Bath-Sheba)或是蘇珊娜(Susannah)，而更有學者相信，

· 略帶憂悒的眼神，
是林布蘭特自畫像的
特色之一（一六五二
年作，局部）。

此一女子是林布蘭特根據其情婦亨德列綺亞(Hendrickje Stoffels)的形象所畫，但是無論如何揣測，其真正的答案，仍然留在一片迷霧之中。

自畫像的先驅

事實上，林布蘭特所生活的十七世紀，並沒有所謂自畫像(Self Portrait)的觀念，富裕或權貴階層流行聘請藝術家代為製作制式化的肖像畫，做為留念或裝飾之用，就連藝術家本身的自畫像，都是央請別的藝術家繪製；所以林布蘭特所畫的一系列具有「自覺意味」的自畫像，根本沒有引起當時和後世藝術家和藝術史家的關注，不僅當代沒有任何藝術家對他的自畫像，有片紙隻字的記述，在十八世紀的文獻中，也沒有一位作者提到他。

一直到十九世紀，自畫像的觀念，才逐漸衍變成一種創作風尚，所以在十七世紀藝術史上，林布蘭特為自己所製作的大量的自畫像，如今看起來，誠然是一大異數。因此我們可以推斷林布蘭特一生孜孜不倦所畫的自畫像，正像是一種藝術家對自我忠實的剖析與對話，或許林布蘭特將之

當成一項窮極一生的研究主題，或許林布蘭特只是迷惑於人生無法避免的生老病死，而不斷地在自己的老化過程中，知覺一種實體瞬間的存在，或只是傾吐一種無奈。

依據西方學者的觀點認為：十七世紀林布蘭特所畫的自畫像，事實上正是十五到十六世紀西方文藝復興時期「以人為本位的思想內涵」觀念的延展。做為自我觀察與陳述的自畫像表現，在十五世紀以後萌芽，而在十八世紀以後，得到愈來愈多藝術家的青睞。透過藝術家自己的眼睛與手創作出來的自畫像，往往有一種特別的神韻，往往要比透過別人或者相片的表現要來得真實而生動，如今我們正可以從其自畫像中，欣賞到林布蘭特最為真實的容貌與精神特質，那除了代表了一種美術風格之外，也顯現了藝術家自我知覺的強化和對於己身存在意義的探索。

年輕到垂暮的鏡中歲月

林布蘭特的自畫像作品，從年輕時代的桀驁不馴、中壯年的意氣風發，到晚年妻子、兒子與情婦相繼棄世離他遠去，進而宣佈破產的垂暮心情，林布蘭特可謂比一般人經歷了相當戲劇化的人生，他的自畫像正忠實地記錄了他的個性、品味和心境的轉變。

當荷蘭的電影製作人伯特·漢思特拉(Bert Hannstra)在一九五六年紀念林布蘭特誕生三百五十年之時，受託拍攝一部介紹林布蘭特的短

·浴女，一六五四年作。

·戴著貝雷帽的自畫像，一六五九年作。

片，根據年代的先後順序，他運用淡入淡出的手法，將林布蘭特超過四十年的自畫像作品，一幅一幅以淡入淡出的方式，接連地出現在觀眾眼前，觀眾可以清楚發現，林布蘭特的外貌從成熟到老化的過程，他的頭部變大，雙下巴與眼袋的愈益明顯，臉頰兩側逐漸變灰的棕髮、不斷多重而深化的皺紋以及日益充滿滄桑的雙眼。

當我仔細審視展覽室中的每一幅自畫像作品，一種近乎「自戀」的感覺油然而生，我發現林布蘭特顯然是以一種嚴謹而專注的心情，細膩地觀察自己的臉相，在時空與光線中的每一種變化。有論者以為林布蘭特的創作重點，主要在於歷史和聖經畫，此類敘事畫必須強調畫中人物的表情，以傳達其中豐富的感情，製作出動人的戲劇效果。因此，林布蘭特對於人類的各種表情特別感興趣，他藉助鏡子，以創作自畫像的方式，來研究各種情緒表現的方法。

沐浴在聖光裡的人物

西方學者咸認為林布蘭特的人物畫，畫藝精湛，博采眾家之長，尤其是文藝復興時期的兩位巨匠拉斐爾(Raphael)和提香(Titian)。令人迷醉的是，不論筆法從早年的精緻細膩到暮年的粗獷奔放，畫中的人物(包括自畫像)，始終籠罩在一層迷離而神聖的光輝中，他的筆觸總是相當細膩，但是卻不宥於冷硬刻板，或是過於真實，他將光影與色彩的表現融冶於一爐，將形象處理得在似

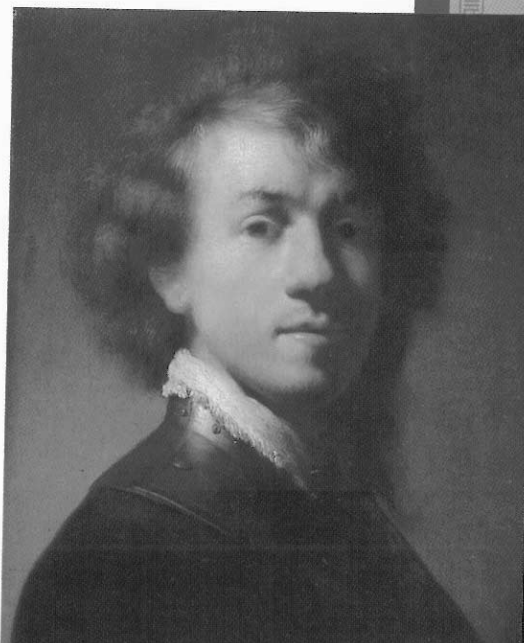
與不似之際；光的調子柔和而溫暖，呈現出一種渾然天成的氣氛，似乎人物就處在周圍朦朧的空氣感之中，無怪乎藝術史家推崇他所展現的光線為一種「聖光」。

而在他的自畫像中，林布蘭特始終帶著嚴肅而悵鬱的表情，在緊鎖的雙眉之間，似乎帶有一絲訝異與愁緒，不禁令我想起了在屠格聶夫的小說「初戀」中女主角的父親，在鏡中看到自己蒼老的容貌所發出的難以置信的感嘆。透過他的炯炯有神的雙眼，在自畫像中穿上各種服裝的林布蘭特似乎在人生舞台現身說法，表達一種對光陰的無奈與人生的茫然，也或者是一種對命運的體悟吧！

林布蘭特學生的自畫像

林布蘭特的盛名，吸引了不少優秀的學生，進

· 此幅戴著頸甲裝飾的自畫像，是後代畫家的仿品。

入他的畫室學習，並幫助他進行創作，林布蘭特嚴格要求他的學生臨摹他的作品，藉以提昇學生們的畫藝，根據西方藝術史家的看法，在現今留存下來的數百幅林布蘭特的作品之中，有很多便是其學生的代筆之作。雖然有許多學生後來自創風格，但是在他們的自畫像作品中，林布蘭特的畫風仍然影響深遠。在第六展覽室中所展示的林布蘭特學生的自畫像作品，顯示他們仍然採取與林布蘭特畫作中同樣的姿態、光影以及服裝，筆觸細膩而真實，分面清楚，光線明亮，色彩感飽和，但是在光影與氣氛的營造上，卻無法做到林布蘭特那種朦朧的空氣感的水準，人物也缺乏林布蘭特那一份獨特的個性與憂悒的氣質。

猶記得在一九九二年，曾在日本東京的阪神百貨公司，參觀西方人物畫傑作展，其中一幅林布蘭特所畫的，浸浴在一片神秘幽光的貧窮

老婦像，令我駐足良久，畫幅雖小，卻隱然含光，懾人魂魄，遠勝過同一展覽中凡戴克的巨幅貴族肖像。

如今能有機緣親睹一系列林布蘭特的自畫像真蹟，著實有著百聞不如一見之感，排列在緩緩移動，來自世界各國的參觀人潮裡，看到他們仔細賞畫時，宛如朝聖，猶如尋找知音的專注神情，著實令人動容。

想來晚年淒涼的林布蘭特如今並不寂寞，真正經過淬煉的藝術家是不會寂寞的。

(自一九九九年的九月二十五日到兩千年的一月九日，林布蘭特自畫像展將在荷蘭海牙繼續展出。)

「伯沙撒的盛宴」是林布蘭特的大型歷史敘事畫的代表作。

