

1606–1669

Shui Huang ● Chi-Chun Liao ● Mei-Shu Li ● Chin Chen ● Shin-Chiao Li ● Wan-Chuan Chang ● Pan-Youn Wang ● Sia-Yu Chen ● Chi-Kuan Chen ● Yun-Lian Yen ● Leonardo Da Vinci
Paul Rubens ● Rembrandt Harmenszoon van Rijn ● François Boucher ● Eugène Delacroix ● Jean-François Millet ● Gustave Courbet ● Claude Monet ● Pablo Picasso ● Marcel Duchamp ● Paul
Huang ● Chi-Chun Liao ● Mei-Shu Li ● Chin Chen ● Shin-Chiao Li ● Wan-Chuan Chang ● Pan-Youn Wang ● Sia-Yu Chen ● Chi-Kuan Chen ● Yun-Lian Yen ● Leonardo Da Vinci ● P
ons ● Rembrandt Harmenszoon van Rijn ● François Boucher ● Eugène Delacroix ● Jean-François Millet ● Gustave Courbet ● Claude Monet ● Pablo Picasso ● Marcel Duchamp ● Remb

光影魔術師

Rembrandt Harmenszoon van Rijn
林布蘭

扮成聖保羅的自畫像 (Self-Portrait as the Apostle St Paul) 1661

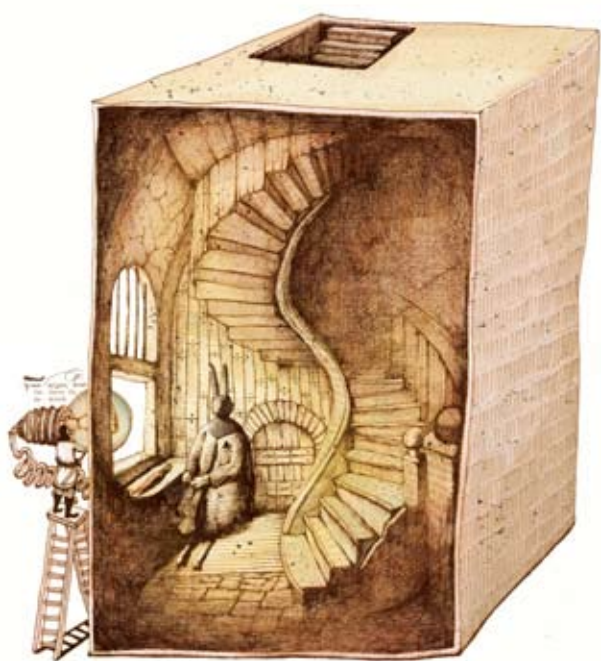
91×77cm © 阿姆斯特丹國立博物館

● Chi-Chun Liao ● Mei-Shu Li ● Chin Chen ● Shin-Chiao Li ● Wan-Chuan Chang ● Pan-Youn Wang ● Sia-Yu Chen ● Chi-Kuan Chen ● Yun-Lian Yen ● Leonardo Da Vinci ● Pi
 ● Rembrandt Harmenszoon van Rijn ● François Boucher ● Eugène Delacroix ● Jean-François Millet ● Gustave Courbet ● Claude Monet ● Pablo Picasso ● Marcel Duchamp ● Remb
 ● Huang ● Chi-Chun Liao ● Mei-Shu Li ● Chin Chen ● Shin-Chiao Li ● Wan-Chuan Chang ● Pan-Youn Wang ● Sia-Yu Chen ● Chi-Kuan Chen ● Yun-Lian Yen ● Leonardo Da Vinci ● P
 ● Rubens ● Rembrandt Harmenszoon van Rijn ● François Boucher ● Eugène Delacroix ● Jean-François Millet ● Gustave Courbet ● Claude Monet ● Pablo Picasso ● Marcel Duchamp
 ● Chi-Chun Liao ● Mei-Shu Li ● Chin Chen ● Shin-Chiao Li ● Wan-Chuan Chang ● Pan-Youn Wang ● Sia-Yu Chen ● Chi-Kuan Chen ● Yun-Lian Yen ● Leonardo Da Vinci ● P
 ● Rembrandt Harmenszoon van Rijn ● François Boucher ● Eugène Delacroix ● Jean-François Millet ● Gustave Courbet ● Claude Monet ● Pablo Picasso ● Marcel Duchamp ● Rembr

提到世界知名的荷蘭畫家，台灣的讀者第一個會想到的可能是梵谷（*Vincent van Gogh*）。其實早在 17 世紀，荷蘭文化的黃金時期，就曾出現至今在西方藝術中的地位仍舊屹立不搖的巨匠：林布蘭。梵谷本人同樣也是林布蘭的讚賞者之一，他曾說道：「林布蘭不只是畫得精確而已，他還畫出心靈；那是一種詩，一種真正的創造…他簡直就是魔術師…一位偉大的魔術師」。若說林布蘭是位「魔術師」，那麼他使得作品具有無限魅力的法寶，無疑就是讓他有「黑暗王子」、「聖光畫家」之喻的微妙又強烈的明暗對比。他將不必要的細節隱藏於黑暗中，以光線把人和物從陰影中突顯出來，而就在這個獨特的光影效果中，平凡無奇的主題搖身一變為戲劇性動人的一幕。然而，與同時期的魯本斯不同的，錘鍊林布蘭藝術魔法的，並非總是愉悅與幸福，更是真實的人生悲劇。隨著他的生命進展，他的「光影魔法」也具有不同的光輝與深度。

眾所矚目的藝術新秀

林布蘭誕生於荷蘭的主要城市之一：萊登（*Leyden*）。父親名叫哈爾門·西里特頌·范·萊因（*Harmen Gerritszoon*

Chi-Chun Liao ● Mei-Shu Li ● Chin Chen ● Shin-Chiao Li ● Wan-Chuan Chang ● Pan-Youn Wang ● Stia-Yu Chen ● Yun-Lian Yen ● Leonardo Da Vinci
Rembrandt Harmenszoon van Rijn ● Francois Boucher ● Eugene Delacroix ● Jean-Francois Millet ● Gustave Courbet ● Claude Monet ● Pablo Picasso ● Marcel Duchamp ● Rem
Chi-Chun Liao ● Mei-Shu Li ● Chin Chen ● Shin-Chiao Li ● Wan-Chuan Chang ● Pan-Youn Wang ● Stia-Yu Chen ● Gustave Courbet ● Claude Monet ● Leonardo Da Vinci ● F
Rembrandt Harmenszoon van Rijn ● Francois Boucher ● Eugene Delacroix ● Jean-Francois Millet ● Gustave Courbet ● Claude Monet ● Pablo Picasso ● Marcel Duchamp ● Rembr
Chi-Chun Liao ● Mei-Shu Li ● Chin Chen ● Shin-Chiao Li ● Wan-Chuan Chang ● Pan-Youn Wang ● Stia-Yu Chen ● Gustave Courbet ● Claude Monet ● Leonardo Da Vinci ● P
Rembrandt Harmenszoon van Rijn ● Francois Boucher ● Eugene Delacroix ● Jean-Francois Millet ● Gustave Courbet ● Claude Monet ● Pablo Picasso ● Marcel Duchamp ● Rembr

才華。很快地，林布蘭闖出了名號，成為萊登市最受矚目的年輕藝術家。

風靡阿姆斯特丹

1632 年左右，林布蘭從萊登搬到荷蘭首都阿姆斯特丹定居。此時的阿姆斯特丹為北歐最重要的港口與商業中心，擁有眾多富裕的居民，擠滿了來自各國的商人。對一名滿懷野心的藝術新人來說，無疑是一個充滿希望的地方。

林布蘭初到阿姆斯特丹時，寄宿在畫商昂德里克·范·尤朗伯（*Endrik Van Uylenburgh*）家中兩年。透過這位畫商，林布蘭結交了一些富裕的藝術贊助者，從中獲取不少利益。1632 年林布蘭為外科醫師公會所畫的群體肖像「杜爾普博士的解剖課」，深獲好評。他的畫名很快地在阿姆斯特丹傳了開來，肖像畫的委託自四面八方蜂擁而至。他的畫室也吸引了各方慕名者，門庭若市，學生滿堂。據說當時有一位英國遊客，在遊歷阿姆斯特丹後，返國撰文介紹荷蘭藝壇，文中指名道姓的藝術家只有一位，那就是林布蘭。

此時的林布蘭不僅事業飛黃騰達，婚姻也順利美滿。1634 年，他與畫商尤朗伯的姪女莎絲姬亞（*Saskia*）成婚。林布蘭一幅又一幅甜美溫柔的愛妻肖像，明顯流露了兩人的恩愛。莎絲姬亞出身富裕的上流家庭，婚後的林布蘭，社會地位跟著水漲船高。1639 年，林布蘭買下了一棟大宅第，富麗堂皇，堪稱他此時財富與地位的最好說明。

厄運連連，榮華幻滅

然而，好景不長，等待這對幸福的藝術家夫婦的，是一連串的悲劇：莎絲姬亞所生的四個小孩，只有老么提特斯

杜爾普博士的解剖課 (The Anatomy Lecture of Dr. Nicolaes Tulp) 1632 畫布上油彩 169.5×216.5cm © 海牙莫瑞修斯博物館

Shui Huang ● Chi-Chun Liao ●
Paul Rubens ● Rembrandt Harm
18 ● Chi-Chun Liao ● Mei-Shu
ns ● Rembrandt Harmenszoon v
Huang ● Chi-Chun Liao ● Mei
Rubens ● Rembrandt Harmensz

夜巡 (Nightwatch) 1642 画布上油彩 363×437cm © 阿姆斯特丹国立博物馆

In Yen ● Leonardo Da Vinci ●
Jo Picasso ● Marcel Duchamp ●
Leonardo Da Vinci ● Pter
● Marcel Duchamp ● Remb
● Leonardo Da Vinci ● F
o Picasso ● Marcel Duchamp ●

13 Rembrandt Harmenszoon van Rijn p.126+127
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500

在公開拍賣會出售自己的收藏。然而，林布蘭的財務狀況終究無法有效改善，1956年七月，瀕臨破產的林布蘭以「生意上的損失以及海外的虧損」為由，申請法定的「財產委付」，如數申報所有資產與債務，並使司法當局相信自己的誠信，以避免可能的牢獄之災。破產法庭接受了林布蘭的陳情，在將他所有財產編目後，1656年到1658年末，舉行公開拍賣。林布蘭於1660年被迫搬離已售出的宏偉豪宅（也就是今天的「林布蘭之家」美術館），遷進位於偏僻窮困的猶太區，一間租來的簡陋小屋。林布蘭生命中最後的十年，就在這裡渡過。

悲劇人生中的不朽藝術家

即使遭逢困境，林布蘭仍不斷創作，他身故後遺留下來的未完成畫作，數目相當龐大。這與林布蘭同時進行好幾幅畫，好讓每層油彩都能乾透的作畫習慣相關，但也說明了他勤奮不倦的性格以及對藝術的堅持。

林布蘭沒有留下日記，信件也只有少數幾封，但卻畫了將近一百幅自畫像。這些作品清清楚楚地傳達出他的自信與意氣風發、成功得志，也反映他後來的經濟困頓、家破人亡的悲劇，還有晚年的落寞孤寂與悲哀。從他的自畫像，就可以看出他一生的起落，這些作品串成一篇獨特的自傳。1661年，窮途潦倒的林布蘭在一幅自畫像中，喬裝成聖保羅，或許並非偶然：他以聖保羅這位充滿鬥志又不屈不撓的使徒，象徵自己在藝術奮鬥中所扮演的角色。

在林布蘭波濤起伏的人生中，他的藝術也經歷了顯著的蛻變。他逐步與流行的通俗品味，越行越遠，豎立

Paul Rubens ● Chi-Chun Liao ● Rembrandt Harmenszoon van Rijn ● Mei-Shu Li ● Chin Chen ● Fransois Boucher ● Shin-Chiao Li ● Wan-Chuan Chang ● Pan-Youn Wang ● Sta-Yu Chen ● Chi-Kuan Chen ● Claude Monet ● Yun-Lian Yen ● Pablo Picasso ● Leonardo Da Vinci ● Marcel Duchamp ● Rembrandt Harmenszoon van Rijn ● Chi-Chun Liao ● Mei-Shu Li ● Chin Chen ● Fransois Boucher ● Shin-Chiao Li ● Wan-Chuan Chang ● Pan-Youn Wang ● Sta-Yu Chen ● Chi-Kuan Chen ● Claude Monet ● Yun-Lian Yen ● Pablo Picasso ● Leonardo Da Vinci ● Marcel Duchamp ● Rembrandt Harmenszoon van Rijn ● Chi-Chun Liao ● Mei-Shu Li ● Chin Chen ● Fransois Boucher ● Shin-Chiao Li ● Wan-Chuan Chang ● Pan-Youn Wang ● Sta-Yu Chen ● Chi-Kuan Chen ● Claude Monet ● Yun-Lian Yen ● Pablo Picasso ● Leonardo Da Vinci ● Marcel Duchamp

一種新的、專屬於自己的獨特風格。畫中鋪張的戲劇性大場面，也漸漸消失，取而代之的，是儉樸的場景；其中捕捉的往往是發人深省的時刻以及人物內在的心靈。聖經故事也不例外，就如「聖家庭」(1645年)，若非窗口飛進來的天使，我們幾乎會認為這是一幅風俗畫，描繪卑微家庭相依為命的景象，質樸純淨，但卻深刻動人。落魄的晚年時期，林布蘭的繪畫越發顯得深沈莊嚴，愛、懺悔、寬恕等寶貴的人性特質，往往取代特定事件，成為作品的真正主題。他的「光影魔法」因此也不再僅是強化了視覺效果，更映照出幽微又深刻的情感與人性的深度，同時，也勾勒出一個洞察人生而永垂不朽的藝術靈魂。達文西所說的「藝術家無時無刻地在畫自己」這句話，在此再次地迴響。

聖家庭 (The Holy Family) 1645
畫布上油彩 117×91cm © 聖彼得堡艾米塔吉博物館

小書房

- Emmanuel Starcky原著，侯宜人譯，黃春秀主編（1993）：巨匠與世界名畫1 — 林布蘭。台北市：台灣麥克。
- Angelo De Fiore等撰稿，許鋒譯，許麗雯總編輯（1994）：巨匠美術週刊21 — 林布蘭。台北市：錦繡文化。
- Christopher White原著，黃珮玲譯（1995）：藝術群像8 — 林布蘭。台北市：遠流出版社。
- Pascal Bonafoux原著，王鵬、陳祚敬譯（1998）：發現之旅26 — 林布蘭：陰影中的亮光。台北市：時報文化。
- 胡永芬總編輯（2001）：藝術大師世紀畫廊17 — 林布蘭：黑暗王子。台北市：閣林國際圖書。