阿姆斯特丹, 荷兰

荷兰国立博物馆：杰作

荷兰国立博物馆馆藏中的二十幅绘画：Rembrandt 与 Vermeer、民兵与官员、热闹的家庭和荷兰的冬日

AI 辅助翻译

阿姆斯特丹的荷兰国立博物馆收藏着荷兰国家级的艺术与历史藏品，尤以十七世纪绘画闻名。Rembrandt 的《夜巡》几乎人人皆知。在它周围，馆藏还丰富地呈现了那个时代荷兰画家的其他拿手题材：大型市民群像、家庭室内景象、冬日风景和静物。

本选辑几乎全部围绕那个世纪展开。唯一较晚的作品是 Breitner 笔下白雪覆盖的阿姆斯特丹街道。Rembrandt 在这里占有相当分量，从《夜巡》和《布商公会理事》，到他扮作使徒保罗的自画像。Vermeer 和 Jan Steen 各有三幅作品，两人的风格几乎截然不同。Vermeer 用整幅画布描绘一位倒牛奶的女子、一位读信的女子，或一栋砖房的正面；而这里的每一幅 Steen 作品都挤满了孩子。有几组作品值得对照着看。最明显的是 Rembrandt 与 Hals 和 Codde 各自绘制的民兵连群像，以及 Hals 将夫妇二人画在同一幅画布上的肖像，与 Rembrandt 为一对夫妇分别绘制的肖像。

有些问题仍无定论。一对夫妇的身份只是很可能得到确认，一位年长女模特的身份则仅有可能得到确认，而她的肖像也只是被归于目前署名的那位画家。

这些绘画均有记录可证为荷兰国立博物馆馆藏，但本选辑由独立于博物馆的编选者选定。属于馆藏并不意味着作品正在展出。日期和作者归属均保留了博物馆记录中的限定说明。

在 Artline 中探索此系列作品

您可以将精选作品与同时期的书籍及事件对照查看，或比较艺术家的生卒年代。这些书籍与事件旨在提供背景信息，而非直接影响的证据。创作日期未获确证的作品也包含在本指南中。

语境中的艺术作品　谁生活在什么时期?

artlines.org/guides/rijksmuseum

作品目录 · 20

1. The Night Watch
   Rembrandt van Rijn · 1642
2. The Milkmaid
   Johannes Vermeer · 约 1660 年
3. The Syndics
   Rembrandt van Rijn · 1662
4. The Little Street
   Johannes Vermeer · 约 1658 年
5. Woman in Blue Reading a Letter
   Johannes Vermeer · 约 1663 年
6. The Threatened Swan
   Jan Asselijn · 约 1650 年
7. The Merry Family
   Jan Steen · 1668
8. The Feast of Saint Nicholas
   Jan Steen · 1665 - 1668
9. Oopjen Coppit
   Rembrandt van Rijn · 1634
10. Marten Soolmans
    Rembrandt van Rijn · 1634
11. Enjoying the Ice near a Town
    Hendrick Avercamp · 约 1620 年
12. Portrait of a Married Couple, Probably Isaac Massa and Beatrix van der Laen
    Frans Hals · 约 1622 年
13. The Militia Company of Captain Reynier Reael
    Pieter Codde, Frans Hals · 1637
14. Children Teaching a Cat to Dance
    Jan Steen · 1660 - 1679
15. Portrait of an Old Lady, Possibly Elisabeth Bas
    Ferdinand Bol · 约 1640 年至约 1645 年
16. Self-Portrait as the Apostle Paul
    Rembrandt van Rijn · 1661
17. The Singel Bridge near the Paleisstraat, Amsterdam
    George Hendrik Breitner · 1896
18. Still Life with Flowers in a Glass Vase
    Jan Davidsz. de Heem · 1650 - 1683
19. Winter Landscape
    Jacob van Ruisdael · 约 1665 年
20. The Armourer
    Gabriël Metsu · 约1650年—约1660年

01 / 20

The Night Watch

Rembrandt van Rijn

1642 · 布面油画 · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. Officers and other civic guardsmen of District II in Amsterdam, under the command of Captain Frans Banninck Cocq and Lieutenant Willem van Ruytenburch, known as 'The Night Watch'. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

尽管名为《夜巡》，这幅画描绘的并非夜景。让这个熟悉的名称显得贴切的昏暗感，很大程度上来自画作外观在后来发生的变化。

Rembrandt 画的是一支即将出发的阿姆斯特丹市民卫队。队长 Frans Banninck Cocq 与他的副官向前迈步，周围的人也在做准备，手、武器、面孔和闪动的亮光挤满了画布。Rembrandt 没有让他们整整齐齐地站成一排，而是将群像变成了一幕正在发生的场景。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-C-5

02 / 20

The Milkmaid

Johannes Vermeer

约 1660 年 · 布面油画 · Rijksmuseum

Johannes Vermeer. The Milkmaid. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

这幅画的中心很容易被一眼略过：那是一股细得稍不留意就会错过的牛奶。女子的整个姿势都围绕着让这股奶流保持平稳而展开。面包、篮子和结实的桌面为这一动作提供了稳固的依托。她身后的墙面相对空白，因此没有什么会分散人们对倒奶动作的注意。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-A-2344

03 / 20

The Syndics

Rembrandt van Rijn

1662 · 布面油画 · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. The Sampling Officials of the Amsterdam Drapers' Guild, known as 'The Syndics'. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

几位理事直视画外，仿佛站在我们这个位置的人刚刚打断了桌边的事务。他们并未同时作出反应。各人的姿态错落，注意力也并不均匀地转向画外，让观者仿佛恰好在所有人都抬起头之前的一刻到来。正式肖像的庄重仍然保留着，只是每个人都按自己的节奏转身或停顿。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-C-6

04 / 20

The Little Street

Johannes Vermeer

约 1658 年 · 布面油画 · Rijksmuseum

Johannes Vermeer. Gezicht op huizen in Delft, bekend als ‘Het straatje’. Image credit: Johannes Vermeer; Source credit: Google Arts & Culture — YAGJRuPz8yVuRQ. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

这几乎是一栋建筑的肖像。画布的大部分留给了一栋砖房的正面，进出门口和通道的人所占的篇幅则相对很小。人物小到足以表明这里有人居住，却不会将注意力从房屋立面上引开。修补的痕迹打断了整齐的砖砌结构，显露出房屋的年岁与磨损，而 Vermeer 没有提供任何故事来解释这些痕迹。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-A-2860

05 / 20

Woman in Blue Reading a Letter

Johannes Vermeer

约 1663 年 · 布面油画 · Rijksmuseum

Johannes Vermeer. Woman in Blue Reading a Letter. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

信就在眼前，我们却无法读到内容。Vermeer 充分展现了女子的专注，却没有透露究竟是什么令她如此投入。墙上的地图将更广阔的世界带入室内，也引出一个自然的问题：这封信是否来自那外面的某个地方？画中没有任何东西表明这一点。地图并未告诉我们，吸引她注意的消息是什么。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-C-251

06 / 20

The Threatened Swan

Jan Asselijn

约 1650 年 · 布面油画 · Rijksmuseum

Jan Asselijn. De bedreigde zwaan. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

画名说这只天鹅受到了威胁，但它张开双翼、伸长脖子的样子，显然也很有能力威胁对方。一只正在靠近的狗激怒了它。映着深色的水面，它明亮的身体形成了一个庞大而充满紧迫感的形状，旁边的巢则说明了它要守护什么。

这幅画曾引来象征性的解读，但它并不需要这些解释。一个闯入者、一处脆弱的巢，以及一只奋起反击的动物，无须任何寓意，便已构成完整的戏剧。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-A-4

07 / 20

The Merry Family

Jan Steen

1668 · 布面油画 · Rijksmuseum

Jan Steen. Het vrolijke huisgezin. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

物件散落各处，音乐和饮酒成了桌边活动的主角，孩子们也两样都参与了。Steen 让年幼者以自己的方式重复成年人正在做的事，因此很难不把这家人的欢乐看作一堂关于儿童如何学习的课：通过观察和模仿。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-C-229

08 / 20

The Feast of Saint Nicholas

Jan Steen

1665 - 1668 · 布面油画 · Rijksmuseum

Jan Steen. Het Sint-Nicolaasfeest. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

大家聚在一起是为了收礼物，却不是每个人都对自己的礼物满意。有些孩子兴高采烈，有些则不然，成年人在一旁等着看事情会怎样发展。几出小小的戏剧同时上演，Steen 没有让其中任何一出决定整个房间的气氛。《欢乐的一家》似乎指向某种教训，而这场节庆却更难一言以蔽之。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-A-385

09 / 20

Oopjen Coppit

Rembrandt van Rijn

1634 · 布面油画 · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. Portrait of Oopjen Coppit. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

这身深色服装没有乍看时那么朴素。衣领和袖口勾出明亮的边缘，更细微的光线变化则显露出昂贵的面料，因此克制本身也是展示的一部分。全身肖像的形式让奥普延·科皮特有足够空间，以完整的身姿站在画中。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-C-1768

10 / 20

Marten Soolmans

Rembrandt van Rijn

1634 · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. Portrait of Marten Soolmans. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

奥普延·科皮特的展示是收敛的，马滕·索尔曼斯的则向外展开。弯起的手臂拓宽了他的轮廓，浅色长袜与装饰繁复的鞋子引导视线沿着全身向下移动。他的衣着承担着向外界展示身份的作用。两人的肖像比例相同，姿势却不一样，因此它们能被看作一对，而不必让任何一位模特只是另一位的镜像。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-A-5033

11 / 20

Enjoying the Ice near a Town

Hendrick Avercamp

约 1620 年 · 油画颜料、木材与纺织品 · Rijksmuseum

Hendrick Avercamp. Enjoying the Ice near a Town. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

正如画名所说，主题是冰上的乐趣。结冰的水面为 Avercamp 提供了一整片连续的空间，让他铺陈许多细小的活动。他通过姿态和间距区分各组人物，而这些人物又逐渐隐入苍淡的远方。没有哪一组成为中心，因此进入这幅画的方式，是逐一辨认其中的小场景。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-C-1705

12 / 20

Portrait of a Married Couple, Probably Isaac Massa and Beatrix van der Laen

Frans Hals

约 1622 年 · 布面油画 · Rijksmuseum

Frans Hals. Portrait of a Married Couple, Likely Isaac Abrahamsz Massa and Beatrix van der Laen. Image credit: Frans Hals; Source credit: Google Arts & Culture — TQGvNkNZ3MM17g. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

Rembrandt 为马滕和奥普延各画了一幅肖像。Hals 则将他笔下的夫妇安排在树叶下，两人亲密地倚在一起，都微笑着望向观者。婚姻关系通过亲近感表现出来，而非依靠一对相互呼应的正式姿态，相比之下，这幅画显得轻松自在。画中人很可能是伊萨克·马萨与贝娅特丽克丝·范德拉恩，但这一身份认定并不确定。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-A-133

13 / 20

The Militia Company of Captain Reynier Reael

Pieter Codde, Frans Hals

1637 · 布面油画 · Rijksmuseum

Pieter Codde; Frans Hals. Native museum collection image; source designation: Public Domain Mark 1.0. Rijksmuseum. Full source frame preserved; proportionally resized and JPEG compressed. · Public Domain Mark 1.0

Frans Hals 和 Pieter Codde 都参与了这幅民兵连群像的创作。它既要将每位市民卫队队员呈现为独立的个人，又要将整支队伍凝聚在一起。他们的解决方式是横向展开的队形。绶带、武器、旗帜和姿态的变化使这一行人不至于僵硬，并赋予它节奏。几年后，Rembrandt 在《夜巡》中通过让队伍动起来，回应了同样的要求。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-C-374

14 / 20

Children Teaching a Cat to Dance

Jan Steen

1660 - 1679 · 木板油画 · Rijksmuseum

Jan Steen. Children Teaching a Cat to Dance, Known as The Dancing Lesson. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

这只猫显然不是自愿的。孩子们玩得开心，动物却身陷困境，喜剧效果正来自两者之间的落差。下方的一只狗也作出了自己的反应。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-A-718

15 / 20

Portrait of an Old Lady, Possibly Elisabeth Bas

Ferdinand Bol

约 1640 年至约 1645 年 · 布面油画 · Rijksmuseum

Ferdinand Bol. Portrait of Elisabeth Jacobsdr. Bas. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/ferdinand-bol/portrait-of-elisabeth-jacobsdr-bas-1645 · Public domain (WikiArt source label)

关于这幅肖像，有两件事尚不确定：她是谁，以及是谁画了她。荷兰国立博物馆认为她可能是伊丽莎白·巴斯，并将作品归于 Ferdinand Bol，但对两者都未作定论。

画作本身十分简洁。她交叠的双手在面部下方形成第二处视觉焦点，白色衣领则将脸和双手与大面积的深色衣服区分开来。她端坐着，十分安静。

作品资料来源 · 打开艺术作品

16 / 20

Self-Portrait as the Apostle Paul

Rembrandt van Rijn

1661 · 布面油画 · Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn. Self Portrait as the Apostle Paul. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0. Compressed full-frame reproduction. · Public Domain Mark 1.0

这张脸可以辨认出是 Rembrandt 本人，而书本和包裹头部的头巾则属于使徒保罗的形象。除此之外，可供判断的线索很少。他独自置身于深色环境中，周围没有场景或故事，因此这个人物必须同时被理解为自画像和角色扮演：画家以使徒的身份出现。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-A-4050

17 / 20

The Singel Bridge near the Paleisstraat, Amsterdam

George Hendrik Breitner

1896 · 布面油画 · Rijksmuseum

George Hendrik Breitner. Native museum collection image; source designation: Public Domain Mark 1.0. Rijksmuseum. Full source frame preserved; proportionally resized and JPEG compressed. · Public Domain Mark 1.0

在 Vermeer 的《小街》中，人物始终很小。Breitner 则将一个人物直接带到画面最前方。在前景中行走的女子离得太近，身形太大，无法安然融入景色。她移动时，画框截去了她身体的一部分，而她的身影横在通向后方桥梁与建筑的视线中。白雪覆盖的阿姆斯特丹景色仍可辨认，但她占据了离观者最近的空间，于是这幅画变成了与街上某个人擦身而过的一次相遇。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-A-3580

18 / 20

Still Life with Flowers in a Glass Vase

Jan Davidsz. de Heem

1650 - 1683 · Rijksmuseum

Jan Davidsz. de Heem. Still Life with Flowers in a Glass Vase. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

花瓶中插得满满当当，却没有哪朵花淹没在花丛里，也没有哪朵独占鳌头。每一朵都保持着自己的颜色、形状和朝向。卷曲的花茎和小昆虫越出了花束的边缘，因此插花到哪里结束、空白背景从哪里开始，并没有一道清晰的界线。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-C-214

19 / 20

Winter Landscape

Jacob van Ruisdael

约 1665 年 · 布面油画 · Rijksmuseum

Jacob van Ruisdael. Winter Landscape. Rijksmuseum. Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression. · Public Domain Mark 1.0

厚重的云层遮住了大部分天空，透过云隙的少量光线落在雪上。其余一切都保持着暗淡的色调，因此那道狭窄的开口才显得格外有力。小小的人物提供了人的尺度。Avercamp 的人物吸引你逐一辨认，而这里的人物则融入了光线与天气更大的节奏之中。

作品资料来源 · 打开艺术作品 · 馆藏编号: SK-A-349

20 / 20

The Armourer

Gabriël Metsu

约1650年—约1660年 · 布面油画 · Rijksmuseum

Gabriël Metsu. The Armorer. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/gabriel-metsu/the-armorer · Public domain (WikiArt source label)

本选辑中的室内场景大多属于家庭生活，Metsu 画的却是工作场所。作坊昏暗而拥挤，工具、金属和设备占据了室内的部分空间，在微弱的光线下，有些物件很难与旁边的东西分辨开。两名工人分别处在空间中的不同位置，一小团炽热的亮光标出了实际劳作之处。

作品资料来源 · 打开艺术作品

让众多元素凝聚成一幅画

本导览的顺序并非展厅参观路线，其中一些最有启发的联系，也跨越了通常按题材划分的界限。这些画中有许多都面临着同一个实际问题：如何将许多独立的事物放进同一幅画面，又不让其中任何一个压倒其余部分。在民兵连群像中，这个问题由创作任务本身带来，因为每位队员都必须作为独立的个人被呈现。Hals 和 Codde 让队员站成一条富于变化的长列。Rembrandt 让他的队伍动起来，而在《布商公会理事》中，他又让各人的注意力以不均匀的节奏逐一转移。Avercamp 在冰面上遇到了同一问题的另一种形式，他将人物分布得如此均匀，以至于没有人占据主导。Steen 在圣尼古拉斯节的场景中面临的又是一种形式，孩子们的反应将画面牵向不同方向。即使是 de Heem 那只插满花的花瓶，也遵循着相似的方式，让每朵花都保有自己的颜色和朝向。

延伸阅读

Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art, Volumes I and II

Walter Liedtke · 在线阅读或下载 · 英语

Walter Liedtke 的这部两卷本图录讨论的是大都会艺术博物馆的荷兰绘画，而非荷兰国立博物馆的藏品，但其中详尽的条目涵盖了本选辑中的许多画家。由于它逐件研究作品，也很好地引导读者理解群像、家庭室内画与静物画作为不同绘画类型的区别。该书为英文，可在线阅读或下载。

博物馆网站 · 官方收藏指南

已核实信息来源和游客信息: 2026-10-12

AI 辅助翻译

Artline · 荷兰国立博物馆：杰作