

Interpretation of the Art Market in the Golden Age of the Netherlands

Yun Lv

Zhejiang Economic Vocational and Technical College, Hangzhou, Zhejiang, 310000, China

Abstract

The 17th century was the golden age of Dutch capitalism and the golden age of the art market. The Netherlands was not only the maritime hegemon, and controlled world trade, it was also the center of the global art trade at that time. Holland's achievements in trade, science and art have been praised all over the world and regarded as the peak of Holland. At that time, Holland had a large number of artists and different levels of art markets and traders. Dutch art merchants basically formed the framework of modern art market and art trade.

Keywords

art market; the golden age of Holland; the painting characteristics of the golden age in Holland

荷兰黄金时代艺术市场的解读

吕云

浙江经济职业技术学院, 中国·浙江 杭州 310000

摘要

17世纪是荷兰资本主义的黄金时代,也是艺术市场的黄金时代。荷兰不仅是海洋霸主,控制了世界贸易,也是当时全球艺术交易的中心。荷兰的贸易、科学与艺术等方面的成就获得了全世界的赞扬,被视为荷兰的巅峰时期。当时的荷兰拥有众多的艺术家和大大小小、不同等级的艺术市场、贸易商。荷兰艺术商人基本上形成了现代艺术市场和艺术贸易的构架。

关键词

艺术市场; 荷兰黄金时代; 荷兰黄金时代的绘画特点

1 引言

17世纪是荷兰商业资本主义的黄金时代。这一时期是荷兰的艺术品市场繁荣的鼎盛时期。荷兰艺术商人已经基本上形成了现代艺术品市场和艺术贸易的构架。

1.1 国际艺术贸易的产生

从历史的角度来看,自人类诞生起,艺术就开始萌芽,艺术贸易也已经开始。原始社会、奴隶社会、封建社会不断的战争和民族的融合,导致了不同区域、不同艺术的交流,也导致了国际艺术贸易的萌芽^[1]。但真正的国际艺术贸易是从近代的资本主义商业社会才开始产生的。国际艺术贸易是随着近代资本主义生产关系的产生,资本主义思想和

文化的兴起,以及资产阶级财富的不断积累而逐渐发展起来的。

1.2 国际艺术贸易的历史

国际艺术贸易分成以下几个历史阶段:

① 14—15世纪,意大利和欧洲部分地方出现艺术市场。代表人物为意大利文艺复兴美术三杰:达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔。

② 16世纪40年代左右,永久性的艺术市场出现。代表人物:维切里奥·提香,他被称为文艺复兴时期威尼斯画派最伟大画家。

③ 17世纪,荷兰艺术市场黄金时代。代表人物:伦勃朗,他被誉为荷兰黄金时代最伟大画家。

④ 19世纪英国和法国艺术的兴起。

⑤ 20世纪纽约和伦敦的艺术市场^[2]。

【作者简介】吕云(1975-),女,讲师,硕士,从事艺术品经营投资教学研究。

2 荷兰黄金时代

荷兰黄金时代大约在17世纪,当时荷兰的贸易、科学与艺术等方面的成就获得了全世界的赞扬,被视为巅峰时期^[3]。

2.1 荷兰黄金时代形成的原因

17世纪的荷兰艺术市场被称为黄金时代。艺术市场的繁荣和一个国家的政治文化、经济实力是分不开的。17世纪的荷兰有着与众不同的表现:第一,欧洲的其他国家还都是专制主义的中央集权,而荷兰已经是第一个由公民而非贵族掌控的国家,民主制度使荷兰更强大。第二,欧洲其他国家主要以农业经济为主导,而荷兰已经依赖贸易和工业。当时的荷兰贸易极其繁荣。第三,荷兰背离宗教统一的大潮,保持其教派的多样性,比其他国家拥有更大的宗教宽容^[4]。

2.1.1 荷兰的政治状况分析

首先是国家独立。1568年,西班牙统治下的荷兰七省结成同盟反抗西班牙的统治,爆发了八十年战争。在低地国家(欧洲西北沿海地区的荷兰、比利时、卢森堡三国的统称)完全战败之前,英格兰与西班牙爆发战争,迫使西班牙军队停下脚步。此时,西班牙军队已占领了比利时布鲁日、根特等重要贸易城市。1585年,当时世界上最重要的港口——比利时安特卫普也被西班牙攻陷。至此,南尼德兰(今日的比利时)完全被西班牙占领。荷兰则持续对抗到1648年威斯特伐利亚和约签订为止。反抗西班牙,争取宗教自由及经济政治独立的结果是荷兰国家独立。

南尼德兰的战败让许多商人逃往北方,移居至当时只是小港口的阿姆斯特丹。到了17世纪,阿姆斯特丹快速发展成为世界上最重要的港口之一。大量移民是荷兰黄金时代产生的重要驱动力^[5]。

2.1.2 荷兰的社会状况分析

17世纪的荷兰,一个人的社会地位主要取决于收入。贵族失去了大部分的特权,商人与金钱支配了整个城市。神职人员没有太多的世俗影响力:自从与西班牙爆发八十年战争以来,罗马天主教的势力受到压制,而新兴的新教运动分裂,这与邻国其社会地位从出生就已决定是完全不同的。这代表着荷兰贵族并不是没有社会地位,而是富裕的商人借由财富进入了贵族阶级;贵族将女儿嫁给富商,或是进入政府公职、军职的人员,因此贵族阶级也有了来自其他阶级的成员。商

人开始重视公职,视其为取得更大经济权力与名望的手段。

当时的荷兰出现了中产阶级,有新教神职人员、律师、医生、小商人、企业家和大型国家机构的职员。小店主,专门工与工匠,农民则是较低阶级;更低的是技能劳动者、房间清洁员和其他的服务人员^[6]。由于财富对社会地位的重要性,阶级之间的分界并不明显。当时的荷兰将谦逊视为重要的美德,减少了社会的差异。当时的荷兰社会虽然世俗化,但依然被人认为是非常平等的社会。

2.1.3 荷兰的经济状况分析

1602年,荷兰东印度公司成立,它是世界上第一家跨国公司,是第一个发行股票的公司,也是世界上第一个特大公司。荷兰东印度公司总共向海外派出1772艘船,约有100万欧洲人前往亚洲地区,荷兰东印度公司垄断亚洲贸易长达两百年,成为17世纪最大的商业企业。1609年,阿姆斯特丹证券交易所成立,比伦敦证券交易所早了1个世纪。

17世纪的荷兰支配着欧洲各国的贸易。低地国家刚好占据东西、南北贸易路线上的有利位置,借由莱茵河连结广大德国腹地,荷兰商人将法国与葡萄牙的葡萄酒运至波罗的海,并将谷物运回地中海周边的国家。同时,船厂、制糖厂等国家工业在这时期迅速扩张。荷兰成为17世纪欧洲经济最富裕的国家,繁荣的经济为艺术、文学、科学的蓬勃发展带来更多关注与赞助。

2.1.4 荷兰的宗教状况分析

荷兰高度的宗教宽容吸引了其他国家的宗教难民。南尼德兰战败后,除了南尼德兰的大量移民,还有大量逃避宗教迫害的难民,特别是西班牙与葡萄牙的犹太人,以及法国的雨格诺派。西班牙与葡萄牙的犹太商人,带来了大量财富;而法国雨格诺派移民,其中许多人是店主或科学家。这是荷兰黄金时代形成的有利条件之一。

2.1.5 荷兰的科学状况分析

由于宗教宽容,经济繁荣,荷兰吸引了欧洲各地的科学家及思想家。著名的荷兰莱顿大学更是成为这些人的聚会场所。

荷兰律师以国际海洋法及商法的知识而闻名。胡果·格劳秀斯奠定了国际法的基础。他提出了“公海”和“海洋自由论”的概念。克里斯蒂安·惠更斯是知名的数学家、物理学家和天文学家,他发明了摆钟,是迈向精确报时的一大步;

他对于天文学的贡献是土星环的解释。列文虎克是荷兰在光学领域上最知名的科学家,他改善了显微镜,建立微生物学的基础。水利工程师扬·莱赫瓦特利用风车将许多湖泊抽干,为共和国增加了数量可观的土地,为荷兰与海洋的搏斗获得重大胜利。

另外,宽容的风气也促使图书出版商蓬勃发展。许多在国外被认为有争议性的宗教、哲学和科学等书籍,在荷兰印刷出版,再秘密运至其他国家。荷兰也被称为17世纪欧洲的出版社。

众多因素促成了当时荷兰政治、社会、贸易、科学、艺术的繁荣。

2.2 荷兰黄金时代的艺术市场

2.2.1 荷兰黄金时代的建筑风格

17世纪的荷兰经济繁荣,城市处于大幅扩张的状态中。新市政厅、住宅和仓库陆续兴建。拥有大量财富的商人买下沿着运河所兴建的房子,农村则出现了许多新兴的城堡以及宏伟的房屋。当时的荷兰建筑盛行哥德元素。数十年后,则开始流行法国古典主义建筑:强调垂直元素,减少装饰的使用,改用天然石材。荷兰建筑在黄金时代达到新高。

2.2.2 荷兰黄金时代的绘画特点

荷兰拥有众多的艺术家和大大小小、不同等级的艺术品市场和贸易商。荷兰艺术商人基本上形成了现代艺术品市场和艺术贸易的构架。17世纪是荷兰商业资本主义的黄金时代,也是艺术品市场的黄金时代;荷兰不仅是海洋霸主控制了世界贸易,也成为了当时全球艺术品交易的中心。

荷兰黄金时代产生了一批重要的艺术家和艺术作品,给后世带来了重要的影响,这些艺术家被称荷兰画派。荷兰黄金时代最知名的画家有当时最有影响力的伦勃朗、扬·弗美尔,风景画家雅各布·范·雷斯达尔,和为肖像画注入新生命的弗里斯·哈尔斯。荷兰画派成就最高的是风俗画,画家们把人们的日常生活作为入画的题材。他们崇尚简单自然,注重写实的艺术风格,满足了民众的审美需求。由于绘画作品接地气又写实,所以受到市民欢迎,大量绘画作品变成了商品,

纷纷进入艺术品市场。

荷兰画派在整个欧洲古典艺术的发展史上占有至关重要的地位,起着承上启下的转折作用。荷兰画派的艺术成就,不亚于文艺复兴时期意大利艺术巨匠们的成就。意大利画派艺术造诣极高,但题材多局限于宗教或神话寓言,如果说意大利的巨匠们创造了古典的、和谐美的世界,荷兰画派则改变了一成不变的宗教主题,扩大了表现范围,绘画风格发生转变:日益消减的宗教气息被逐渐清晰的世俗形象所取代。其揭示了现实中真实的世界,表达世俗生活的诗意和感染力,真正地把艺术带到民众身边,使得民众不仅仅是“仰望美”,而是真正接触美、体验美。这一转变具有深刻的历史意义:通过写实描绘了民众日常生活的本身状态,真正把美刻画并保留下来,将绘画的审美价值与实用价值相结合,使艺术回归现实,真正做到探索世界不仅仅是宗教的纯粹之美。荷兰画派对后来一系列流派,如印象派的兴起具有一定影响。荷兰画派的出现开创了现实主义风气。

3 结语

荷兰艺术市场的黄金时代是从1620年开始大幅度发展,至1672年渐渐衰落经历了短短的50年。但当时荷兰的艺术成就,绝不亚于文艺复兴时期意大利巨匠们的成就。荷兰画派把绘画从理想美的和谐世界,回归到了现实的、人世中真实的世界,并揭示了世间的、世俗生活的诗意,把艺术真正地带到了民众身边。

参考文献

- [1] 罗兵. 国际艺术品贸易 [M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2009.
- [2] 詹姆斯古德温. 国际艺术品市场 [M]. 北京: 中国铁道出版社, 2010.
- [3] 马尔腾·波拉. 黄金时代的荷兰共和国 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2013.
- [4] 约翰·赫伊津哈. 17世纪的荷兰文明 [M]. 广州: 花城出版社, 2017.
- [5] 迈克尔·诺斯. 荷兰黄金时代的艺术与商业 [M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2018.
- [6] 王超华. 荷兰, 看得见的世界史 [M]. 北京: 石油工业出版社, 2019.