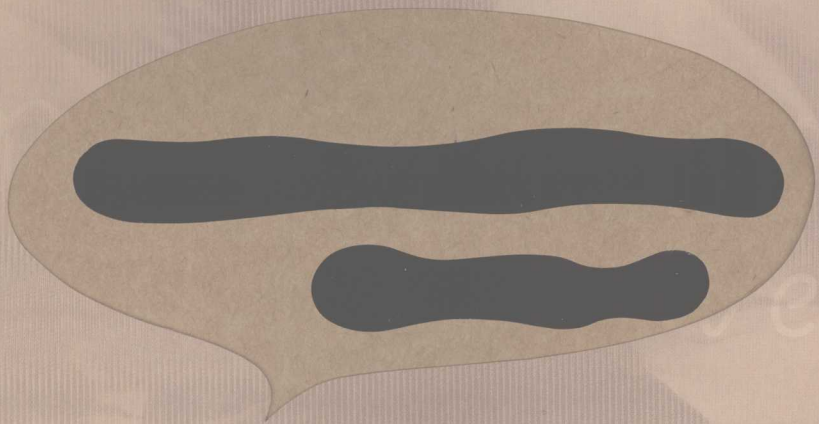

西方艺术大师系列

大师画情侣

马奕 ■ ■ ■ ■ ■ 苏阿娣 ■ ■ ■ ■ ■ 编著

中国青年出版社

| (京)新登字083号

| 图书在版编目(CIP)数据

| 大师画情侣/马奕, 苏阿娣编著. —北京: 中国青年出版社, 2008

| (西方艺术大师系列)

| ISBN 978-7-5006-8022-2

| I. 大 II. ①马 ②苏 III. ①画家-生平事迹-西方国家 ②绘画-艺术评论-西方国家
IV. K815.72 J205.1

| 中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第191182号

| 责任编辑: 周平

| 装帧设计: 吴勇工作室

| 中国青年出版社出版发行

| 社址: 北京东四12条21号 邮政编码: 100708

| 网址: www.cyp.com.cn

| 编辑部电话: (010) 64034349 营销中心电话: (010) 84039659

| 北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

| 700×1000 1/16 13.5印张

| 2008年12月北京第1版 2008年12月北京第1次印刷

| 印数: 1-5000册 定价: 29.80元

西方艺术大师系列

大师画情侣

马奕 ■ ■ ■ 苏阿娣 ■ 编著

Master Painting Lovers

中国青年出版社

| 鲁本斯和海伦·芙尔曼/谁说爱情关乎年龄/004

| 伦勃朗和萨丝基雅/永不凋谢的玫瑰/016

| 罗塞蒂和西达尔/伤感女神，感伤的爱/030

| 罗丹和克罗黛尔/激情燃烧的岁月/044

| 莫奈和卡米耶/透过你的身影我的笔/058

| 凡·高和克里斯汀/风雨中有你相伴/072

| 博纳尔和玛尔特/最浪漫的事/084

| 毕加索和弗朗索瓦丝/当爱已成往事/098

[目录]

| 莫迪里阿尼和让娜/永远的伴侣/110

| 贝克曼和柯娃彼/幸福的旅途/122

| 柯柯施卡和阿尔玛/风起时，情已逝/134

| 夏加尔和贝拉/我的眼里只有你/146

| 马格利特和乔吉特·柏婕/幻境中的真爱/158

| 达利和加拉/一生一心/172

| 弗里达·卡洛和里维拉/爱上你给的痛/184

| 巴尔蒂斯和出田节子/“猫王子”与“猫王后”的异国情缘/198

在外表上并不用虚套来破坏巴洛克的壮丽风格的鲁本斯，善于使他的作品洋溢着生动的、富于世俗情调

鲁本斯 & 海伦·芙尔曼

谁说爱情关乎年龄

one moment

感觉，洋溢着充沛的生命力。鲁本斯创作的基本内容，是用对于生活富于诗意的表现来歌颂生活，首先是歌颂作为宇宙最完美的造物的人类。

《自画像》

布面油画 1639

108 × 84cm

维也纳艺术史博物馆藏

彼得·保罗·鲁本斯

(Peter Paul Rubens, 1577-1640),

佛兰德斯伟大的画家,巴洛克艺术代表人物。

晚期在祖国完成的作品,表现了从卓绝的文艺复兴绘画典

范中汲取而来的因素,继承了老勃鲁盖尔和其他16世纪先进大师们所遵循的优秀的、民族的、现实主义的传统。在外表上并不用虚套来破坏巴洛克的壮丽风格的鲁本斯,善于使他的作品洋溢着生动的、富于世俗情调的感觉,洋溢着充沛的生命力。鲁本斯创作的基本内容,是用对于生活富于诗意的表现来歌颂生活,首先是歌颂作为宇宙最完美

的造物的人

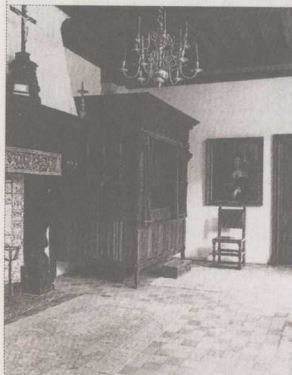
类。鲁本斯和其他的17世

纪大师们一同打破了绘画构图上

的古典主义常规,创造了以当时

美学观点作为基础的、新的艺术

形式。

鲁本斯生前卧室

墙上挂有其妻海伦肖像

彼得·保罗·鲁本斯于1577年6月28日生于德国巴伐利亚(West phalia) 榭根(Siegen)镇的一个律师家庭。父亲詹·鲁本斯原非德国人,而是佛兰德斯(今日的比利时)安特卫普

(Antwerp) 的司法行政官，因信仰卡尔文教、逃避宗教迫害从佛兰德斯逃亡到德国。母亲玛丽亚·佩别林克斯是一位佩涅洛帕（荷马作品中奥德赛的妻子。她丈夫外出二十年，杳无音信，虽有许多人来求婚，始终不曾改嫁）式的忠实妻子。在鲁本斯不满10岁时，父亲就去世了，玛利亚把全部的爱都奉献给了几个孩子，尤其是鲁本斯身上，将他送到拉莱茵女伯爵那里做见习骑士，这是公认的出身良好的子弟将来进入上流社会的必经途径。鲁本斯在那里也学到了不少宫廷交际礼节，他已

《田园风景》

1636-1640 布面油画

114×91cm

艾尔米塔日博物馆藏

《拿书的海伦·芙尔曼》

黑色和红色粉笔 部分用钢笔和墨水 1630-1632

61.2 × 55cm

伦敦科塔德学院美术馆藏

成为了一

名温文儒雅的绅士。

但他真正想做到的，还是当一名

画家。经过几个月，鲁本斯终于说服了母亲，

得以放弃见习骑士而改习艺术。在做了八年的艺

术学徒之后，鲁本斯终于在1598年21岁时获得安

特卫普的艺术家称号，进入工艺家协会即圣路加

公会，被认可为画师级人物。在鲁本斯不满23岁

时，他启程前往意大利继续进修游学。在鲁本斯

抵达罗马时，当时意大利最具影响力的艺术家卡

拉瓦乔给了

他不少启示。

1608年，鲁本斯回到安特卫普。

原本打算不久之后回到意大利，但却得到

母亲去世的消息。哥哥又计划于次年3月

结婚，于是鲁本斯留了下来。在婚宴上遇

到了后来他的第一任妻子伊莎贝拉。鲁本

斯很爱这位温柔贤淑而有气质的妻子，并

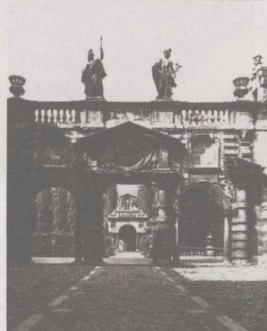
亲自画了一幅双人肖像以示庆贺。然而，

美好的时光并没有持续多少年：1626年的

6月20日，鲁本斯的妻子伊莎贝拉因病去

世，之后不久，爱女克拉拉·塞拉娜也夭

折。这给鲁本斯带来了沉痛打击。

安特卫普的

鲁本斯宅邸外观

1630年自英格兰再次返乡后，立即恢复他中断的绘画工作。不久他的工作室就占满了大件委托作品：除了英王的九幅画作之外，尚有描绘阿基里斯（Achilles）的故事的挂毯设计，以及描述亨利四世的画作。

《海伦·芙尔曼》

布面油画 1630-1631

163.5×137cm

慕尼黑古典绘画陈列馆藏

如今他再度在自己家中安顿下来，也感觉到需要一个妻子。有些朋友还催他一定要选择一名贵族家庭出身的女人，才能符合他的身份。在鲁本斯的助手中，最具知名度、英俊潇洒且才华横溢的要数安东尼·凡·代克（Anthony van Dyck），他的妻子就是一位英国名门贵族玛丽·鲁斯温。鲁本斯对此不感兴趣，他不愿承受宫廷联姻所带来的重重压力，而决定娶一位来自中产阶级家庭的年轻女孩，这就是陪伴他

《苏珊娜·芙尔曼肖像》

木板油画 1622-1625

79×54cm

伦敦国立美术馆藏

生命最后

十年的16岁妻

子——海伦·芙尔曼

(Helene Fourment) ——

他一位丝织布富商老友最小的女

儿，同时也是他第一任妻子伊莎贝拉的

侄女，她在10岁时很可能还做过鲁本斯的模特

儿。鲁本斯也没有想到，1622年他绘制的一幅《苏珊娜·芙尔曼肖像》中的女人也就是他未来妻子海伦的姐姐，那时海伦也只有11岁。

他们是在1630年12月6日结婚的。海伦可以说是鲁本斯人生最后十年的幸福与灵感源泉所在。当时他已经退

出外交活动，摒弃了上

流社会的生活方式。在这一时期里，他尤其喜欢描绘肖像、风景和神话场景。在30年代，即结婚后的时间内所完成的油画，比他早期作品更朴素，更能给予人以亲切之感。这些作品以更加显著的因人而异的描绘，以动人心魄的、做了深刻发掘的造型，以艺术手法的潇洒与极度精确，以洋溢着内在热情的感染力而引人入胜。

他画了海伦很多次，第一次可能是在他们结婚的时候。与他二十一年前纪念第一次婚姻所画的伊莎贝拉相比较，他虽然同样专注地描绘着新娘年轻的面容以及雅致的衣服，但是他在画海伦时的心情显然不同，这已不

《庭园中的鲁本斯与海伦》

木板油画 1635-1638

98×131cm

慕尼黑古典绘画陈列馆藏

是风格问题。伊莎贝拉的肖像是直接的描述，轮廓坚定而精确，海伦的画像则是在肌理与造型间传达色调，光线与色彩似较柔和。他在画伊莎贝拉时有如凝结了永恒的时光，而在画海伦时则似乎是在享受短暂的人生，犹如昙花一现般：女性欢愉的、年轻的、像盛开着的花朵一样的魅力引起了鲁本斯的注意（见第9页图）。

1635年，58岁的鲁本斯更加声名显赫，家庭也十分富裕。他买下了乡下别墅史廷城堡。也许鲁本斯最动人的海伦画像，就是那年描绘她与两个小孩在一起的习作《海伦·芙尔曼与两个孩子》（见第12页图）。她当时已21岁，正抱着小儿子弗兰斯，而女儿克拉瑞·乔安娜则依偎在她的身旁。鲁本斯摒弃了对于表面效果、对于豪华与威风凛凛的姿势的追求，以极其简单的构图描绘妻子与孩子的平日家居生

《海伦·芙尔曼与儿子弗兰斯》

布面油画 1635

尺寸不详

慕尼黑古典绘画陈列馆藏

《海伦·芙尔曼肖像》

木板油画 1630-1632

187 × 86cm

里斯本葛鲁银行财团藏

活情形，海伦脸上正流露出母亲的慈祥表情。

一般人相信，海伦是鲁本斯描绘装饰作品中仙女与女神的裸体模特儿。鲁本斯常常赋予海伦以古代的或是基督教的女英雄的风采：如《安狄洛美达》，约1638-1640年作，藏柏林；《美、文雅、喜欢三女神》，约1638-1640年作，藏普拉多美术馆；《维尔塞维亚》，约1635年

作，藏德累斯顿；等等。西班牙国王有一次还悄悄透露，他所委托绘制的《帕里斯的审判》中裸体维纳斯是画家的妻子。鲁本斯的确赞美过妻子姣美健康的肌肤。他曾描绘过海伦的半裸人像：如《披皮毛衣的海伦·芙尔曼》（见第14

《海伦·芙尔曼与两个孩子》

木板油画 1636

113 × 82cm

巴黎罗浮宫美术馆藏

页），充满了真挚的情感，连脚趾头都画得栩栩如生。这幅作品强调她个人的特质，是特别为她而作的，他并不希望这幅挂在卧房的私人作品被送到拍卖场而流落到陌生人手中去。

绘制于1630年至1632年的《海伦·芙尔曼肖像》是用漂亮和生动的色彩笔触来描绘的，线条十分流畅。和他的主题性绘画一样，人体形象都画得骨质健壮，过于肉感，这是鲁本斯笔下的妇女形象的特点，也许这就是画家眼里的理想美的

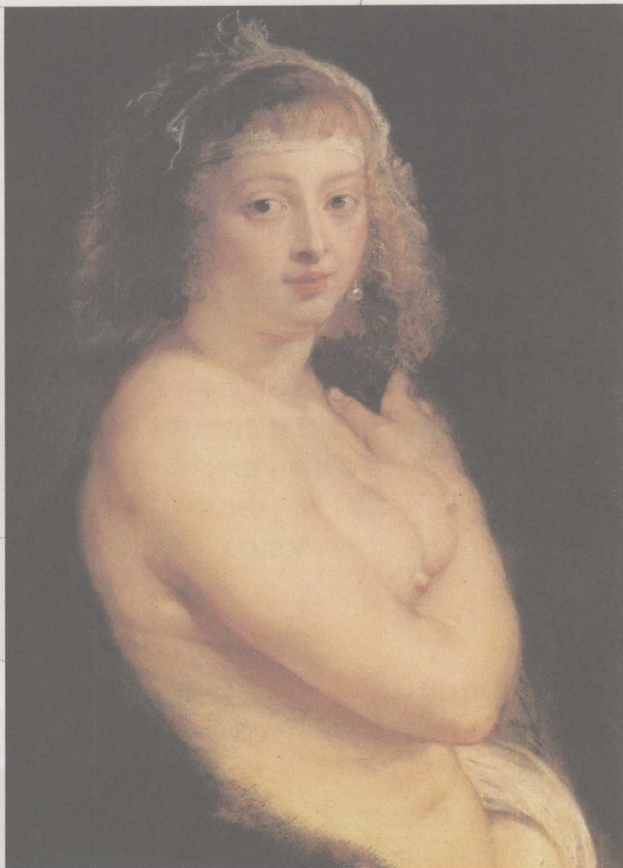

《披毛皮衣的海伦·芙尔曼》

木板油画 1636-1638

175.9×83cm

维也纳艺术史美术馆藏

《披毛皮衣的海伦·芙尔曼》局部

标准吧。在这里

画家刻画了海伦形象的性格特征：她

的眼神里流露着乐观与幸福，构图严谨，色彩对比强烈；服饰显示了她的贵族身份，但不傲气；从这幅肖像上，观众可以感觉到这位画家所寄托的那种与禁欲主义完全绝缘的生活热情。

无疑，鲁本斯是一位多产的画家，他一生创作的多达两千幅油画，题材的广泛性也是历史上少有的。而第二次婚姻

深深地影响了鲁本斯晚年的创作，他与海伦·芙尔曼结婚以后的十年，则更是他艺术上的光辉时代。他婚后对提香作品也再次感兴趣，加上重新恢复的家庭生活，他绘制了热情洋溢的田园风景。《爱情花园》，受当时流行爱情诗的灵感启发，可说是他为妻子同时代年轻人所提供的献礼。

鲁本斯到了晚年身体渐趋不佳，到最后几年卧病不起，但不肯停笔仍坚持画画。他于1640年5月30日死于关节炎引起的疾病，享年63岁。安特卫普为他举行了隆重的葬礼，他的遗体被安葬在安特卫普圣杰克教堂。而他与年轻妻子之间那段没有阶级利益，不受任何世俗观念羁绊而走到一起最终享受美好爱情的故事也传为西方美术史上的一段佳话。

《爱情花园》

木板油画 1632-1633

198 × 283cm

马德里普拉多美术馆藏

