

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

Rubens

鲁本斯

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

巨匠素描大系. 鲁本斯 / 黄音编. - 长春: 吉林美术出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5386-4253-7

I. ①巨… II. ①黄… III. ①素描-作品集-比利时-近代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第090352号

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

鲁本斯 Rubens

Chubanren 出版人 石志刚 Shi Zhigang
出版 / 吉林美术出版社 长春市人民大街4646号

Bianzhe 编者 黄音 Huang Yin
Zerenbianji 责任编辑 尤雷 You Lei
Zhulibianji 助理编辑 王镜贞 Wang Jingzhen
Shejizhizuo 设计制作 郭罄涵 Guo Qinghan

Faxing 发行 吉林美术出版社图书经理部
印刷 / 浙江影天印业有限公司 开本 889 × 1194 mm 1 / 20 印张 6
2010年7月第1版 第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5386-4253-7

定价 25.00元

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

鲁本斯 Rubens

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

巴洛克艺术大师——彼得·保罗·鲁本斯

鲁本斯的出生地歌根。这是出自《德意志地志》(1646年出版)第七卷的一幅版画插图,是马迪乌斯·梅利安的面画根据威廉·德利希的草稿所作

这幅画是描绘安特卫普充满活力的街景作品《昔日的安特卫普港一景》,是榭巴汀·法兰克斯(1573-1647年)创作的,他也是一位与鲁本斯同时代的佛兰德斯派画家

鲁本斯的作品《阿尔贝特大公肖像》。鲁本斯于1609年成为了他的宫廷画家

西欧低地西南部、北海沿岸,历史上曾经叫做佛兰德斯(Flanders),包括今比利时、法国、荷兰的部分区域。在15-18世纪,佛兰德斯曾对整个欧洲艺术的发展产生了重要而深远的影响。在佛兰德斯艺术中,最璀璨的一颗明珠就是鲁本斯。他不仅是佛兰德斯最伟大的艺术家,也代表了17世纪整个欧洲绘画艺术的高峰。

鲁本斯出生于西巴伐利亚(位于现今德国境内)的歌根镇。其父亲让·鲁本斯原是一位律师和地方官员,因为信仰新教而被驱逐出安特卫普,举家迁往德国。鲁本斯幼年时虽然随父母生活在颠沛流离之中,却受到了良好的启蒙教育,少年时进入拉丁学校,掌握了英、法、德、拉丁等多种语言和人文主义知识。

鲁本斯先后师从于画家威赫特·阿达姆·凡·诺尔特及奥托·凡·芬,打下了坚实的绘画基础。之后又成为从罗马归来的维尼乌斯的弟子,这位画家使得鲁本斯对意大利绘画艺术充满了美好的向往。鲁本斯在21岁时成为安特卫普画家公会的会员,他当时的一些肖像画作品已显露出作为一名画家所具备的一切才能。

两年后鲁本斯实现了去意大利的梦想,他先后游历威尼斯、罗马、佛罗伦萨等地,以一种虔诚的态度研究和临摹着古代艺术精品和文艺复兴时期大师们的画作,而最让他感兴趣的是当时正在兴起的意大利巴洛克艺术。鲁本斯并不是机械地再现大师们的风采,临摹的目的是为了掌握前人的艺术手法而最终使自己的艺术独立起来。在此期间,他也创作了不少肖像作品以及著名的《基督》《十二使徒》等作品。

鲁本斯在意大利度过了整整8年后,一回到安特卫普,就成为了画坛的领袖人物并被聘请为阿尔贝特大公的宫廷画家。他在安特卫普绘制了大量的教堂祭坛画,逐渐形成了自己的绘画风格。他特别注重以旋转、动感的结构来表达激动人心的场面,善于运用色调强烈的明暗对比和流动的线条来加强画面的运动感。他的笔法洒脱自如,画面整体感强,将文艺复兴时期艺术的高超技巧及人文主义思想和佛兰德斯古老的民族艺术传统结合起来,形成了一种热情洋溢地赞美人生欢乐的气势宏伟、色彩丰富、运动感强的独特风格。1609年,鲁本斯与伊莎贝拉·布兰特结婚,他为妻子画过许多著名的肖像画,如《金银花下的鲁本斯与伊莎贝拉·布兰特》。1622-1625年,鲁本斯应法国王太后的委托为卢森堡宫绘制了25幅作品——《玛丽·德·美第奇的生涯》,它们是鲁本斯一生最杰出的代表作。他还先后为英国国王查理一世绘制白厅的宴会厅天顶画,为西班牙国王菲利普四世的狩猎宫绘制了超过100幅的神话作品。

鲁本斯不仅是当时最优秀的画家,同时也是一位素描高手。他留下了各式各样

的素描作品，使用的材质也是形形色色。鲁本斯在绘画创作中特别重视素描的作用，主要是以油画、版画的草图的形式出现。他收藏了许多大师的素描作品作为临摹的范本，他还常常利用一些古代雕像来研究人物形象及透视等绘画问题。他一生都没有中断临摹别人的作品，临摹提香的绘画不少于32幅，临摹拉斐尔的作品不少于9幅，还临摹丁托列托、布鲁盖尔和达·芬奇等画家的作品，留下了上百幅的古代雕塑写生和文艺复兴时期大师作品的临摹。

鲁本斯在素描中经常使用墨水笔、色粉笔、鹅毛笔，这些工具和粗糙的纸面形成一种特殊的肌理效果。他画的人物分量感非常重，浑身充满了力量，线条准确有力，流畅而又富于节奏美。光影之中蕴藏着轻重、前后、虚实、强弱的旋律，一个起伏接续着另一个起伏，让人觉得仿佛每一块肌肉都在动。蹭擦的笔触无一处不是准确到位，显示出艺术家的高超技巧。

鲁本斯是一位伟大的人文主义画家，即使宗教神话是他创作的主要题材，但他却是以世俗的人物和自然去描绘神界人物。正如法国美术史家丹纳所言：他的作品表面上涂着一层天主教的圣油，而骨子里的风俗、习惯、思想感情，一切都是异教的。他笔下的人体壮硕、肉感，充满着磅礴的生命力。有的艺术家嘲讽鲁本斯是在“开人肉铺子”，可是又不能不承认他的画中洋溢着充沛生命力和对激烈运动场面的卓越的表现力。他画的肖像之所以引人入胜，不仅由于绘画技巧的完美，还由于他画中的人物让人真切地感受到了正在热烈跳动着的脉搏、富有感情的目光以及充满弹性和力量的绷紧的肌肉。他善于运用健康丰满、生机勃勃的形象和乐观与激情的性格，去肯定人的力量和人生的欢乐，去表现自己的审美理想与趣味。

鲁本斯是一位多产的画家，他给世界留下了3000余幅作品，题材的广泛性也是历史上少有的。1630年后，鲁本斯进入老年，因患风湿病而手指畸形，但仍坚持画出一批出色的风景画和人物肖像画，在用色、用笔上更加奔放自如。虽然画作的大部分要由助手和学生来协助完成，但他亲手创作的那些油画草图，仍可看出他的绘画到后期又达到了一个新的高度。鲁本斯的绘画对佛兰德斯以及整个西方绘画艺术的发展具有重大意义，17世纪后期巴黎的法国皇家美术学院就出现了一批鲁本斯主义者，18-19世纪法国画家德拉克洛瓦、雷诺阿和英国画家雷诺兹、康斯泰勃尔等都在不同程度上受到过他的影响。时至今日，鲁本斯仍然在世界艺术史中占有着极高的地位。他在安特卫普的故居，现在已成为安特卫普市立美术馆，其中展出着鲁本斯的部分艺术珍品。

1609年，鲁本斯所绘的这幅《金银花下的鲁本斯与伊莎贝拉·布兰特》可以感觉到一股温柔与爱意，包围住这对夫妻的芳香花丛，是浪漫爱情的象征

鲁本斯的宅邸。这栋建筑物被改建成装饰性的意大利风格。由于鲁本斯对建筑十分热衷，因此可以推论他一定亲自参与过这栋房子的设计

鲁本斯的宅邸内部——现在的艺术品收藏室，里面布满了豪华的装饰，这里已经尽可能地被修复成原来的面貌

斐迪南一世冈萨格(曼图亚王子) 约1600年 色粉笔画纸 22.4×16cm

尼古拉斯·鲁本斯（画家的儿子） 约1625年 色粉笔画纸 29.2×23.2cm （局部右页）

尼古拉斯·鲁本斯幼年时期的侧面肖像 1619年 色粉笔 水彩 鹅毛笔 墨水 画纸 22.8×20 cm

尼古拉斯·鲁本斯幼年时期的侧面肖像 1619年 色粉笔 水彩 鹅毛管笔 墨水 画纸 24.6×20.2cm

戴珊瑚项链的尼古拉斯·鲁本斯 1619年 色粉笔 鹅毛管笔 墨水 画纸 25.2×20.2cm (局部右页)

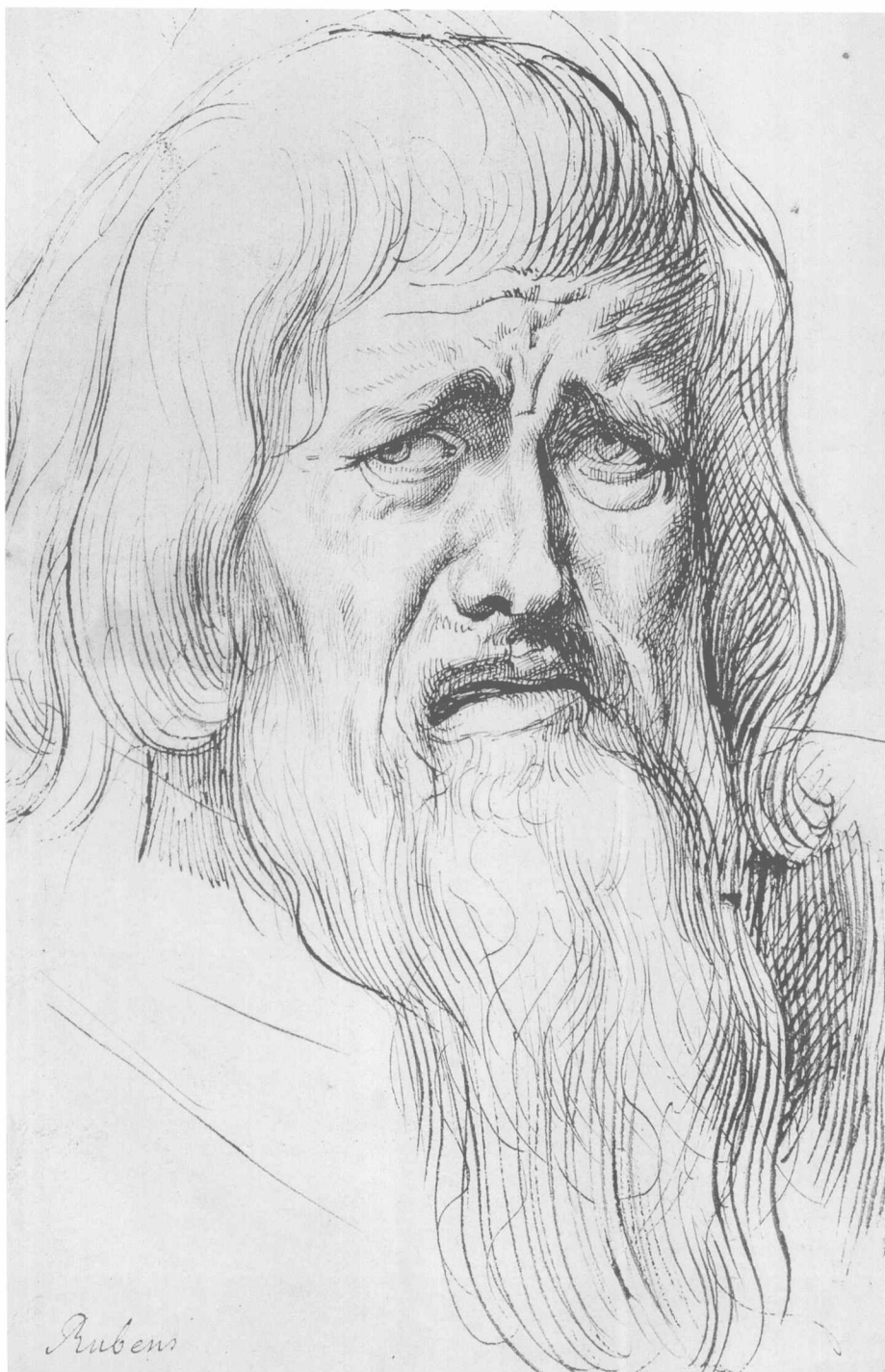

头部与手部的习作
约1613年
色粉笔 灰色画纸
34.4 × 23.5 cm

头部与手部的习作
约1610年
色粉笔 画纸
39.2 × 26.9 cm

痛苦的人

1602-1603年

鹅毛笔 棕色墨水 画纸

32 × 19.7cm

自画像 1635-1640年 炭笔 色粉笔画纸 20 × 16 cm