

世界巨匠经典素描
——范画大系——



巨匠素描 大范本

巨素社
主编

鲁本斯

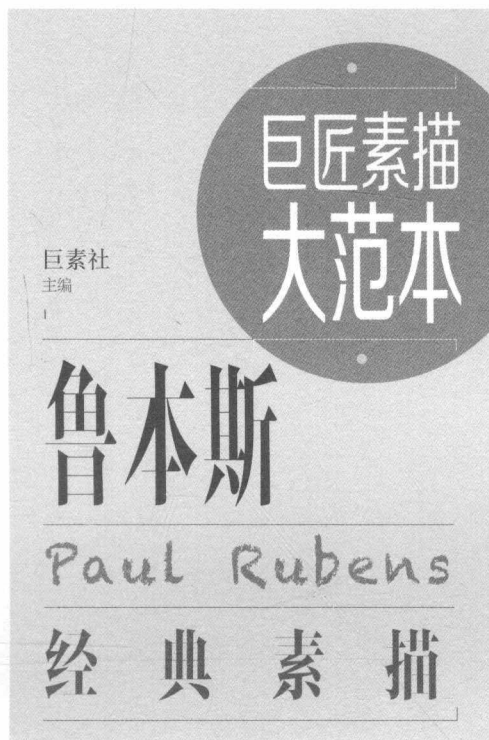
Paul Rubens

经典素描

中国青年出版社

世界经典素描库
典藏精品 临摹经典

世界巨匠经典素描
范画大系



中国青年出版社

图书在版编目(CIP)数据

巨匠素描大范本: 范画版. 鲁本斯经典素描 /
巨素社主编. -- 北京: 中国青年出版社, 2016.4
(世界巨匠经典素描范画大系)
ISBN 978-7-5153-4133-0
I. ①巨… II. ①巨… III. ①素描-作品集-
德国-中世纪 IV. ①J234
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 071327 号

副主编: 王旻昱 孙 力 陈天阳

责任编辑: 许 欣

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) 57350403

门市部电话: (010) 57350370

印刷: 三河市君旺印务有限公司

新华书店经销

开本: 889×1194 1/12

印张: 7

版次: 2016 年 4 月北京第 1 版

印次: 2016 年 4 月河北第 1 次印刷

定价: 45.00 元

本图书如有印装质量问题,
请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话: (010) 57350337



“我将世界的每一块地方都看作是我自己的故乡。”

—— 保罗·鲁本斯

目录



- 雄健浑厚的经典素描范画 -01
- 腿与胳膊 -02
- 各种胳膊姿态 -03
- 4个手2个头 -04
- 头和手 -05
- 柏拉图像 -06
- 塞内卡像 -07
- 年轻的自画像 -08
- 自画像 -09
- 乔治·维利尔斯像 -10
- 乔治·维利尔斯像 -11
- 低视的年轻女子 -12
- 侧视的青年人 -13
- 低视的老人 -14
- 仰视的青年男子 -15
- 低头的年轻女子 -16
- 仰视的年轻女子 -17
- 凝视的女子 -18
- 侧面的老人 -19
- 鲁本斯女儿塞雷娜 -20
- 小女孩 -21
- 侧面低头的女子 -22
- 戴帽子的男孩 -23
- 侧面的小男孩 -24
- 戴项链的小男孩 -25
- 穿高领衣服的女子 -26
- 侧面的男子 -27
- 戴耳环的女子 -28
- 微笑的女子 -29
- 手撑脸颊的女子 -30
- 手搭腿上的女子 -31
- 大胡子的老人 -32
- 手放胸前的女子 -33
- 伸出手臂的女子 -34
- 扭头坐着的女子 -35
- 举起手臂的男子 -36
- 跪立的女子 -37
- 举起手臂坐着的女子 -38
- 双手交叉站着的女子 -39
- 相拥的男女 -40
- 躬身站立的男子 -41
- 仰头端盆的女子 -42
- 肩扛梯子的男子 -43
- 侧身站立的男子 -44
- 举手扭头的男子 -45
- 低头坐着的老人 -46
- 侧身仰头站立的女子 -47
- 坐椅子的女子 -48
- 自画像 -49
- 行走的年轻人 -50
- 穿中国服装的男子 -51
- 侧脸跪着年轻的女人 -52
- 西班牙男子 -53
- 穿民族服装的男孩 -54
- 抬手站立的摩西 -55
- 保护孩子的母亲 -56
- 双手交叉跪坐的女子 -57
- 双手撑卧的男子 -58
- 高举双手站立的男子 -59
- 修脚坐着的男子 -60
- 惊慌站立的男子 -61
- 角力的大力士 -62
- 单腿跪力的男子 -63
- 侧卧的男子 -64
- 举起胳膊的男人 -65
- 背面跪立的男子 -66
- 抬起右手坐着的女子 -67
- 向右看坐着的男子 -68
- 仰头双手紧握坐着的女子 -69
- 站立的大力士 -70
- 奔跑的男子 -71
- 扭身后仰站立的男子 -72
- 双手举起的男子 -73
- 扭身蹲着的男子 -74
- 背面站立的男子 -75
- 背面站立的女子 -76
- 背面站立两个女子 -77
- 骑半人马的丘比特 -78
- 骑半人马的丘比特 -79
- 树林中的枯树 -80

雄健浑厚的经典素描范画

佛兰德斯最伟大的画家，伟大的人文主义画家。
17 世纪整个西欧巴洛克绘画艺术的旗手。
他将佛兰德斯风格主义与伟大的文艺复兴结合在一起，
将欧洲绘画艺术推到一个新的高峰。
为人类艺术宝库贡献了 3000 余幅艺术珍品。

王子般的艺术之路

保罗·鲁本斯 1577 年生于德国茨根一个优越而富有教养的律师家庭，晚年的鲁本斯虽患风湿病但仍坚持作画，63 岁的鲁本斯 1640 年在安特卫普走完了自己艺术的一生。

1586 年,9 岁的鲁本斯随父母移居佛兰德斯，定居安特卫普，进一所拉丁文学校学习。

1591 年,14 岁的鲁本斯被送到一位伯爵家中当侍童，接受了正统的贵族式教育，不仅通晓礼仪习俗，还学会德语、拉丁语和弗兰芒语。

1595 年,18 岁的鲁本斯师从画家维尔哈希特和阿达姆·凡·诺尔特，在他们的门下学习了 4 年时间，打下了坚实的绘画基础。

1598 年,21 岁的鲁本斯已是安特卫普画家公会的会员，成为一名正式的画家。

1600 年,23 岁的鲁本斯来到了意大利的威尼斯，受聘任贡扎加的宫廷画师，精心研究临摹古代艺术精品和文艺复兴盛期大师们的艺术作品。

1608 年,28 岁的鲁本斯从意大利回到安特卫普，29 岁成为画坛的领袖人物，并与安特卫普市政厅官员杰恩·勃兰特的女儿结婚。

1621 年,41 岁的鲁本斯得到西班牙王室的委任，出访欧洲多国进从事外交工作，成功地为西班牙和英国缔结了友好关系，43 岁时被封为贵族头衔。

1633 年,53 岁时的鲁本斯又与一位 16 岁少女海伦·富尔曼结婚，也成为多幅鲁本斯晚期作品中的模特儿，也是晚年鲁本斯艺术创作的灵感和泉源。

鲁本斯一生过着王子般的生活，两次婚姻生活幸福美满。由于为英王及其家属画肖像，并为伦敦白金汉宫的宴会厅绘制了天顶画，英王查理一世册封他为骑士。

第一位巴洛克艺术的画家

鲁本斯是 17 世纪欧洲画坛的重量级人物，第一位巴洛克艺术的画家。其艺术着眼于生命力与感情的表达，艺术风格融合了佛兰德斯绘画的精细写实与文艺复兴的雄劲奔放，能完美地表达出兼容宗教与古希腊罗马文化的人文精神。

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，但他还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：“鲁本斯的作品赋予了神圣的光泽，而作品中显现的风俗、习惯和思想感情，一切都是人性的”。

在鲁本斯出任的宫廷画师时，所作一批神话为题材的油画《复活》《爱的乐园》等，笔法洒脱自如，整体感强，将文艺复兴艺术的高超技巧及人文主义思想和佛兰德斯古老的民族美术传统结合起来，热情洋溢地赞美人生欢乐，形成了巴洛克艺术的独特风格。

鲁本斯一生创作极为丰盛，作品场面宏大、光彩夺目和简洁明亮的色调激动人心。强烈的运动感、雄健的造型、色彩响亮饱满，给人以一种富丽堂皇、华美热烈的艺术感受。可以说鲁本斯复兴了佛兰德斯的艺术，佛兰德斯的艺术传统和血脉也成就了鲁本斯。

在西方的艺术史发展上，鲁本斯的绘画对佛兰德斯以及整个西方绘画的发展，具有重大意义。启发了浪漫派大师德拉克洛瓦的艺术方向，其强调光线下的色彩变化的绘画技巧，直接影响到印象派绘画艺术的发展。印象派画家雷诺阿在女性人体的塑造，凸显了鲁本斯人体绘画精湛技法的精髓。

法国美术史家丹纳说：“佛兰德斯只有一个鲁本斯，正如英国只有一个莎士比亚，其余的画家无论如何伟大，总缺少一部分天才”。鲁本斯获得了欧洲的承认并且被公认为“画家之王和国王们的画家”。

“富有色彩塑造”的素描

鲁本斯的素描传承了欧洲传统审美在造型上的表现准则，吸纳各种传统艺术来发展拓宽自己素描艺术，从拉斐尔到米开朗基罗、从提香到卡拉瓦乔，聚集了前辈的优势，他以动感的结构和明暗的造型表现方法，拓展了文艺复兴的素描艺术，成就了自己的巴洛克素描艺术之风格。

鲁本斯是德国富有思想和善于洞察世事的学者，巴洛克素描艺术的代表画家。其素描肖像用笔浑厚、仔细和刻画入微，他努力摆脱作为宫廷画家的眼界，开始注意普通人的内心世界。

鲁本斯画的人体素描蕴含厚重感，而且肌体充满了力量。那些线条准确而有力，流畅而又富于律动，散发着厚重和结实的宏大的气势。成堆的丰满壮实而性感的裸体，剧烈的人体动态的旋转、扭动，使鲁本斯的画作呈现令人目不暇接、眼花缭乱的强烈动感。精确的形体表现洋溢着内在热情的感染力，而繁华和潇洒的笔法尽显巴洛克艺术风格。

鲁本斯的素描在造型表现上以律动、变幻的线条表现为主，强调形体在运动中的相互转化与衬托，强调形体的节奏与韵律。鲁本斯所绘的女性，则是生活的希望，是健康与欲念的化身。

捕捉形体中生动的瞬间，突显出鲜活、充沛的生命活力。鲁本斯的素描作品充满了生命和活力，他运用明暗色的“绘画性”手法来造型，使形象的边缘处互相融合或融入背景，造型笔法洒脱自如、形体塑造整体感强。其留下的大量油画草图和素描稿，是鲁本斯的绘画遗产中成为最珍贵的一部分。

鲁本斯属于行动与思想融为一体的思想家和行动家，他说自己是“世界上最疲于奔命的人”。却向人们展现了热烈和闪亮光线的巴洛克艺术世界。



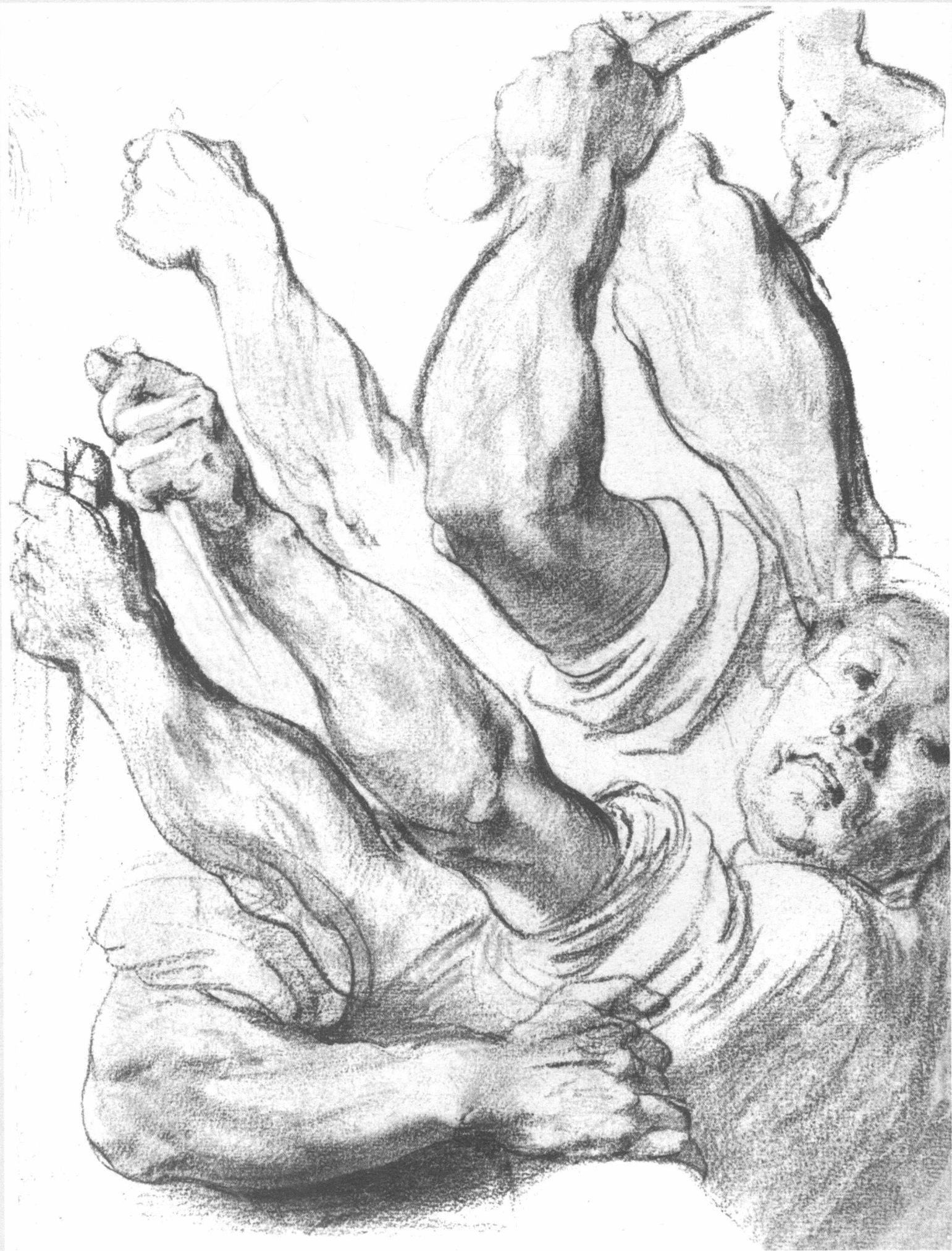
腿与胳膊

• 35.5×24.4 cm

• 1611

• 粉笔



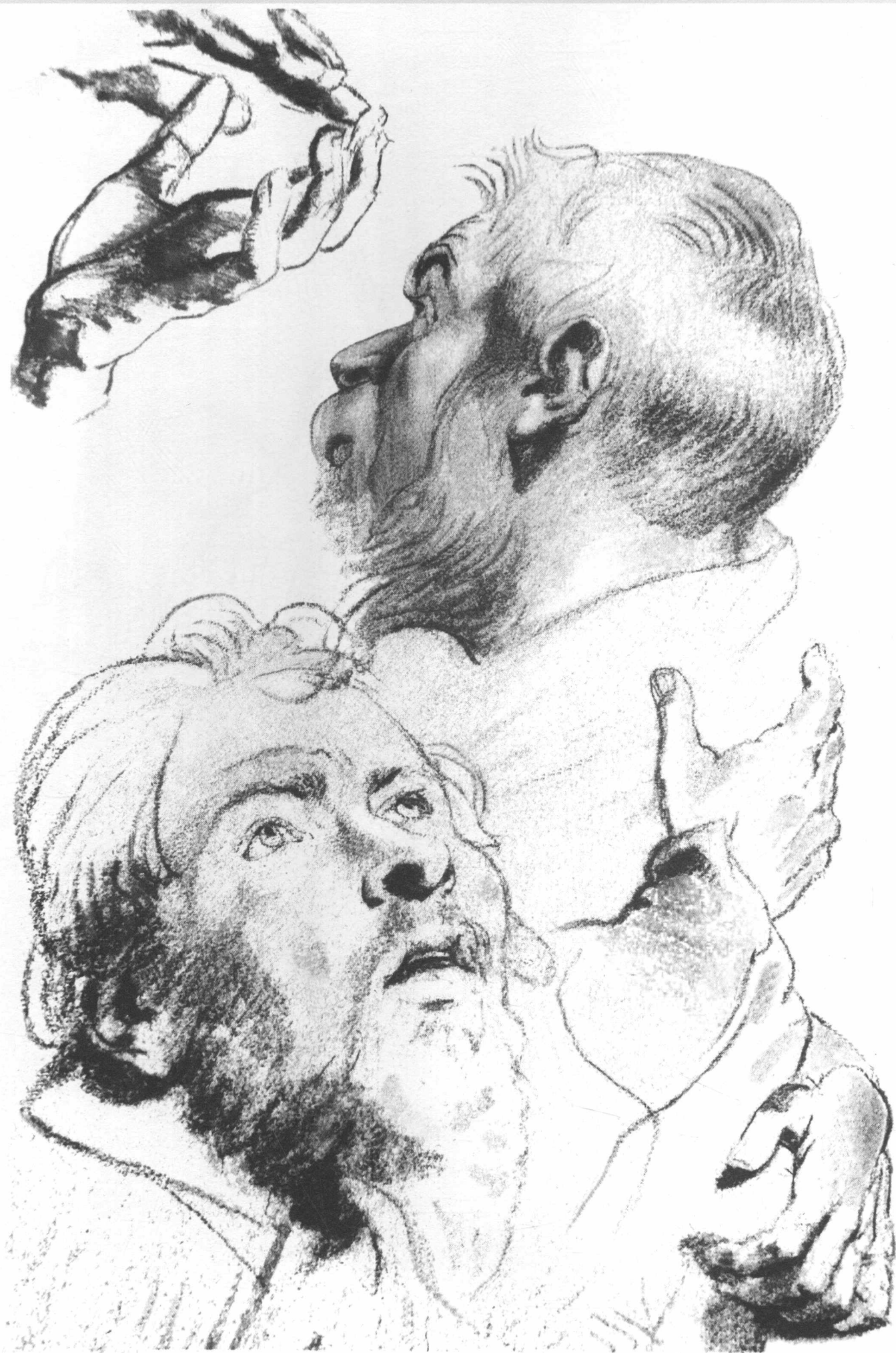


各种胳膊姿态

31.3×41.1 cm •

1617 •

粉笔 •



4个手2个头

• 34.5×23.6 cm

• 1613

• 粉笔

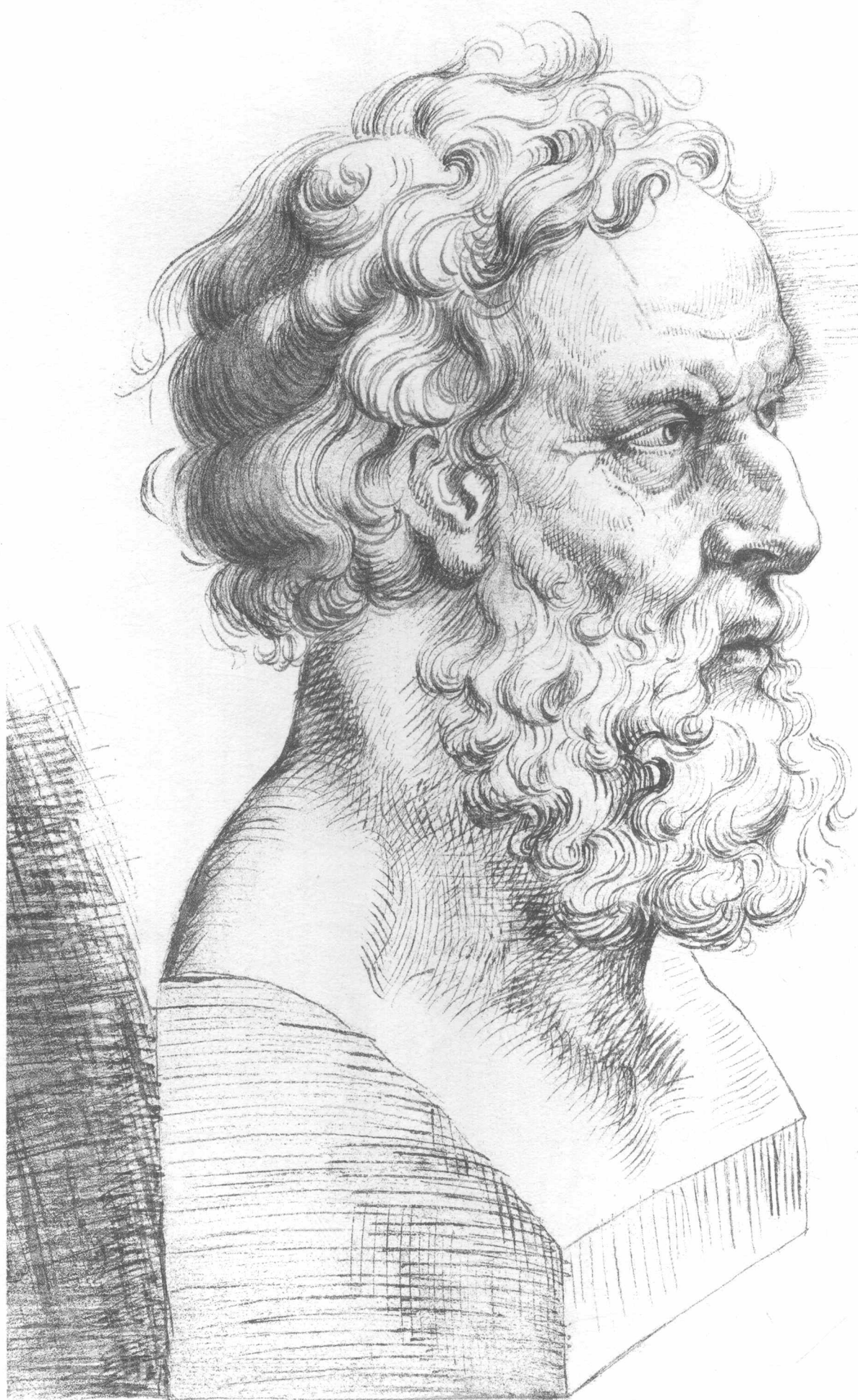


头和手

39.7×26.7 cm •

1610 •

粉笔 •



柏拉图像

• 25.7×17.1cm

• 1603

• 笔 墨水



塞内卡像

26.8×17.9 cm •

1610 •

笔 墨水 •





自画像

• 20.5×17.1 cm
• 1635
• 粉笔

年轻的自画像

22.3×18.2 cm
• 1626
• 粉笔

P. P. Rubens



Marquis de la Roche

乔治·维利尔斯像

• 38.5×26.4 cm

• 1625

• 笔 墨水

George William Blount

P. P. Rubens



乔治·维利尔斯像

38.5 × 26.4 cm •

1625 •

粉笔 •

