

悦读时光·绘生绘色

Peter Paul Rubens

鲁本斯画传

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。

〔德〕赫尔曼·奈克法斯——著
李炳慧——译

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

Peter Paul Rubens.
悦读时光·绘生绘色

[德] 赫尔曼·奈克法斯——著
李炳慧——译

鲁本斯画传

 北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

鲁本斯画传 / (德) 奈克法斯 (Knackfuss, H.) 著; 李炳慧译. —北京: 北京大学出版社, 2011.9

(悦读时光·绘生绘色)

ISBN 978-7-301-18398-4

I. ①鲁… II. ①奈… ②李… III. ①鲁本斯, P.P.(1577~1640)—传记—画册 IV. ①K835.165.72-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 178070 号

书 名: 鲁本斯画传

著作责任者: [德] 赫尔曼·奈克法斯 著 李炳慧 译

责任编辑: 任 慧

内文设计: 海峰书装

标准书号: ISBN 978-7-301-18398-4/K·0803

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: pkuart@yahoo.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62767315

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

经 销 者: 新华书店

890mm×1240mm 32 开本 4.875 印张 110 千字

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 22.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

前 言

这本《鲁本斯画传》已经在德国先后出版了7次，尽管其文字简约，而且此书出版后还有许多关于这位伟大的弗兰德斯巨匠的更详尽、更伟大的作品发行，但该书在将近十年的时间里经久不衰。它简约的形式，再加上无数引人入胜的插画，使其成为了解鲁本斯作品的一本经典之作，特别是可以帮助那些想要彻底了解鲁本斯的学生们，引领他们到鲁本斯留下主要痕迹的所有地方。

我充分意识到完美地翻译这部著作的重要性，并且为了对作者负责起见，我很高兴能够得到著名作家霍巴特·卡斯特先生（Hobart Cust）的帮助，他帮我在英语文字方面校稿。这样，译文才可以在保持德语原文意义完整性的同时，尽量克服两种语言上的差异。

目录 *contents*

Peter Paul Rubens

前言 / 001

第一章 荣耀的起点 / 001

第二章 光色之旅 / 035

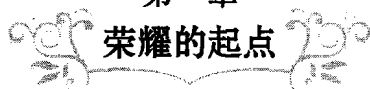
第三章 眼睛的盛宴 / 065

第四章 神圣的使命 / 093

第五章 宁静的风景 / 119

第一章

荣耀的起点

科隆（Cologne）的斯德恩盖斯（Sternengasse）有一栋古老而精致的公寓，上面的大理石板告诉异乡人，这儿就是彼得·保罗·鲁本斯（Peter Paul Rubens）出生的地方。但无论是科隆还是它的竞争对手安特卫普（Antwerp），都不能证明它们就是孕育了这位弗兰德斯艺术王子的荣耀之地。现在很多无可争议的事实都证明，鲁本斯是出生在威斯特伐利亚（Westphalia）的一个叫做锡根（Siegen）的小镇。

几个世纪以来，鲁本斯的先祖们都居住在安特卫普，他们是当地受人尊敬的居民。他的祖父是一名药剂师，同时兼营一家杂货店。他的父亲约翰·鲁本斯（Johann Rubens）接受过很好的教育，非常博学。约翰·鲁本斯出生于1530年，曾在卢凡（Louvain）和帕多瓦（Padua）学习过法律，并在罗马（Rome）获得了民法和教会法荣誉博士学位。约翰·鲁本斯回到自己的国家后，于1561年11月29日与一名商人的女儿结婚。鲁本斯的母亲叫做玛利亚·皮佩林克斯（Maria Pypelincks）。1562年，在反

艾尔巴公爵画像

抗西班牙统治的大革命时期，约翰·鲁本斯被任命为陪审法官，他从事这一职位长达五年之久。后来在残暴的艾尔巴公爵（Duke of Alba）统治时期，埃格蒙特伯爵和霍恩伯爵（Counts Egmont and Horn）因为他们的爱国主义而命丧断头台的时候，约翰·鲁本斯也被怀疑有清教徒的异端倾向。他认为当时的明智之举是离开家乡。于是在1568年底，持着安特卫普当局的证明，他逃到了科隆。当时，荷兰起义的伟大领导人奥兰治的威廉（William of Orange）

的妻子萨克森的安娜公主（Anna of Saxony）也住在科隆。在来自梅赫伦（Malines）的安娜公主的法律顾问约翰·贝茨（John Betz）的引荐下，约翰·鲁本斯作为一个逃亡者认识了这位相当任性并且有点病态的兴奋的公主，先是成了她的亲密朋友，而后成

《马背上的奥兰治的威廉》

了她的情人。但他们这种不正当的关系并没有维持多久。1571年3月，威廉的弟弟，拿骚的约翰伯爵（Count Johann of Nassau）在去其领地的一个小镇——锡根的路上逮捕了约翰·鲁本斯，并把他关在了迪伦堡（Dillenburg）。安娜公主也早已被囚禁起来。根据当时的法律，既然约翰·鲁本斯承认他的罪行，那就该因此丧命。而且，他是在拿骚领地上被逮捕的，那么拿骚伯爵就有权将其处死来为他哥哥的荣誉复仇。但这两位王子考虑到公开家丑只会让事情变得更加糟糕，另外，这位罪人还有一位善辩的调解人——这当然是约翰·鲁本斯最意想不到的——那便是他受伤的妻子玛利亚·皮佩林克斯，她尽自己的全力来使丈夫得到宽恕。我们可以看到她写给狱中丈夫的两封充满同情和安慰的信，信的内容充分展现了她的高尚和大度：“我很高兴”，她写道，“由于我的谅解，你（阁下）现在多少感到一些安慰了。我不敢想象你曾认为我会在这件事中很难过，其实我没有。我怎会那么残忍，再给你的悲伤和痛苦上雪上加霜呢。相反，我觉得我甚至想尽我的全力来帮助你。难道我会像福音里面的那个最邪恶的仆人吗？虽然自己所欠的巨债已经被赦免了，还要迫使同伴偿还那一丁点儿钱（《马太福音》）？请相信我已经原谅你了，如果上帝认为你的自由取决于此，那我们很快就会重新获得幸福。我祈祷上帝能听到我的恳求，宽恕我们，给我们怜悯。因为我确信如果我听到你死亡的消息，我自己也会伤心欲绝。”“在另一封信里我跟你提到过，殿下（可能是奥兰治王子的母亲）传来的话仍然给了我一丝希望……我不敢相信我们会被如此残忍地彻底分开……上帝呀！请不要这样！我的灵魂与您同在，您遭受的痛苦我感同身受。我相信如果那些绅士们看到我的眼泪他们肯定会同情我的，即使他们心如磐石。如果别无他法，我仍会去恳求

他们可怜可怜我，虽然你一直禁止我这样做。我们不是要求正义，仅仅要求怜悯。如果我们得不到，那我们还能做什么呢？啊！仁慈的上帝呀！您帮帮我们吧！您不应该让一个罪人死亡，而应感化他让他继续生活下去。请您在那些被我们深深冒犯的绅士们的心里洒下您仁慈的光泽吧，这样我们很快就能从忍受了这么久的苦难和恐惧中解放出来……”信的结尾是这样写的：“现在我把你引荐给上帝，我已经不能再多写了，我恳求你，不要总期待最坏的：一切都会结束的。总想着死亡和恐惧死亡比死亡本身更可怕。所以把这些想法从你心中驱逐出去吧。我相信上帝，他会以仁慈的方式惩罚我们，在这些悲伤过后他还会赐予我们欢乐。因为这些，我从心底恳求他，也把你引荐给上帝，恳求他用他的圣灵给你力量和安慰。我会不断地为你祈祷，也为我们的孩子们祈祷，他们爱你，而且上帝也知道他们是多么渴望见到你。你忠实的妻子：玛利亚·鲁本斯写于4月1日晚上12点到1点钟。不要再写自己是不称职的丈夫了，因为我已经原谅你了。”

这位母亲的高尚情操反映在她的大度和高贵的思想上，也反映在她后来支持儿子在绘画事业的成名上。

这位大度的女人试图通过个人努力和书信恳求的方式从约翰伯爵的手里为丈夫争取自由，但两年未果。最终她为丈夫交纳了6000泰勒（thaler）的保释金（大约900英镑），成功地把他从迪伦堡的监狱里解救出来。他们同意他居住在锡根，但有一些条件限制。正是在这里，1573年的春天，这对夫妇在重判后第一次得以重逢。他们待在锡根的日子里，玛利亚·皮佩林克斯生了两个儿子。大的叫菲利普（Philip），出生于1574年，是她的第五个孩子。他后来成为安特卫普的权威人士之一，声名远扬。而另外一

《戴黑面纱的老妇人》(Old Lady in a Black Oil), 鲁本斯。这幅画中的老妇人代表的是鲁本斯的母亲。

个出生于 1577 年 6 月 29 日，根据他出生的日期，他在洗礼盆前得到了两个伟大使徒的名字：彼得和保罗。这个婴儿注定要使鲁本斯这个名字永垂于世。

1577 年底，已经离婚的安娜公主去世。约翰·鲁本斯认为这是从奥兰治的王子那儿得到原谅和自由的恰当时机。而且当时奥兰治王子也已幸福地再婚。奥兰治王子同意了他的恳求，并返还了前面我们所提到的保释金。正是这笔资金使鲁本斯一家可以一直过着宁静的日子。他也请求奥兰治王子允许他们住在离他的国

家更近一点的城镇里，这样他就可以给自己的妻子和孩子们一种更体面的生活。他的请求得到允许，但条件是他必须对拿骚当局的传唤随叫随到，他再也不能进入奥兰治的威廉王子的独立统治区域，也不能再出现在他的面前。这样，约翰·鲁本斯最终被允许和他的家人一起回到科隆，重新住到他以前在斯德恩盖斯的住处。他们的境遇很快得到了改善。但突然，在1582年秋天，他收到一个强制性的命令，要求他回到锡根的监狱里去。他挚爱的妻子再一次替他求情，同时又为他支付了一笔钱，因为拿骚伯爵需要一大笔钱来支持与西班牙霸权作战的他的兄弟。为此，他们交出了上次约翰·鲁本斯为获得完全自由所交的保释金，因此只剩下了120英镑。约翰·鲁本斯从此再也没有离开过科隆。他于1587年3月1日去世，埋在了那儿的圣彼得教堂（Church of St. Peter）。回想起这个家庭的一系列悲剧，看到他孤独的妻子在他的墓碑上所刻的那段歌功颂德的碑文，我们都会饱含深情。这段碑文现在还在那座教堂祭坛的后面。即使她没有提及他们在锡根旅居的日子，我们也很容易理解为什么整个家庭对此闭口不谈。毫无疑问，慈爱的母亲在极力地向孩子们隐瞒那个造成她那么多不幸的悲伤之地。或许也正是因为这个原因，彼得·保罗·鲁本斯认为自己这样的说法是有道理的：他人生的前十年是在科隆度过的。难怪这么多世纪以来大家都认为科隆是他的出生地。

从鲁本斯那儿我们知道，他在受教育的起始就享有了很大的便利条件，这使他很快便超越了其他同龄的男孩。而奠定他今后成功的最重要的基础无疑是从他母亲那儿继承来的高贵的性格和品质。他母亲曾在自己生命中一系列的家庭不幸中表现得非常勇敢。

约翰·鲁本斯过世后，他的遗孀于1587年终于获得了带孩子

回到安特卫普的允许，翌年他们就回去了。就是在这儿，她的儿子彼得·保罗接受了科学教育。他知识面很广，而且可以流利地讲至少7种语言：弗兰德语、德语、拉丁语、西班牙语、法语、意大利语和英语。我们从当时大名鼎鼎的印刷商巴尔萨泽·莫雷特斯(Balthasar Moretus)那里知道，鲁本斯在学校里不仅因为他的智慧受到尊重，同时也因为他和蔼可亲的性格而备受喜爱。有一段时间，他成为拉拉英(Lalaing)的菲利普的遗孀玛格丽特·德·利涅(Marguerite de Ligne)的随从童仆，因为他的母亲希望他能够习得上层社会流行的宫廷礼仪，他卓越的艺术才华倾向很快便显露出来。绘画艺术当时在安特卫普非常繁荣，虽然在帕尔玛(Parma)王子的围攻下，这个城市变得贫穷和荒芜，但这个不快乐的城市似乎想在艺术的幻想世界里为失去的自由找到慰藉。在西班牙统治下，整个城市完全崩溃，人口数量从85,000锐减到55,000。街道上杂草丛生，根本看不到任何马车和车夫的踪迹。彼得·保罗·鲁本斯的第一位老师是风景画画家托比亚·维霍克特(Tobias Verhaecht)，但鲁本斯在他手下仅学习了很短的时间。随后四年，他在亚当·范·诺尔德(Adam van Noort)的画室里工作。亚当·范·诺尔德因为在绘画方面的娴熟技艺而受到同代人的称赞，但由于没有任何确定是由他所作的现存作品，我们现在无法对他的绘画才能做出任何评价。再后来的四年，鲁本斯从师于当时公认的“弗兰德斯绘画王子”范文(van Veen)。这位博学且卓越的人是布拉班特(Brabant)的约翰公爵三世(Johann III)和伊莎贝拉·范文(Isabella van Veen)的后裔，他的家庭继承了赫恩·范·霍格文、德斯普拉斯、武厄斯和德拉肯斯庭(Herrn van Hogeveen, Desplasse, Vuerse, Draakensteyn)的封号。作

印刷商巴尔萨泽·莫雷特斯画像

为一个完美的朝臣，范文受到帕尔玛王子的器重，成为他的宫廷画师。他模仿当时流行的意大利绘画风格，创作了一些相当不错的作品。

1598年，彼得·保罗·鲁本斯被接纳加入了圣路克画师行会（Guild of St. Luke）。我们对他早期的作品一无所知，但收藏于安特卫普博物馆的《三位一体》（*Holy Trinity*）是他公认的早期作品之一。画中描绘的是死去的耶稣，由两位天使搀扶着，倒在头上环绕圣灵的上帝的怀抱里，他手上还持着受难的标志。必

须承认，这幅画作从整体来看，既不令人满意也不优美，但它的确展现出一位具有独创性的绘画高手在人物塑造方面的才能，表现了一股想要创造夸张形式的强大而旺盛的活力，一种用华丽的物体来填充空间的倾向。比较高难的是柔软耀眼的肉色，随后它的影子慢慢地变成了几乎血一样的红色，从而展现了和谐的色彩和图片的效果。鲁本斯的另一幅早期作品是收藏在维也纳艺术史博物馆 (Museum of Art-History at Vienna) 的《天使报喜》(The Annunciation)，画中人物大小比真实生活中的还大。收藏

《年轻人》，鲁本斯。

在慕尼黑的旧绘画陈列馆 (Old Pinakothek at Munich) 的《年轻人》(a *Young Man*) 的半身画像也展现了鲁本斯早期人物绘画的手法。同系列作品还有一张《戴黑面纱的老妇人》的油画草图, 画中老妇人的脸上明显带着亲切的表情。据说这幅画中的老妇人代表的是鲁本斯的母亲 (参见第 6 页), 如果这一说法准确, 那就我们可以推断出这幅画应该是鲁本斯在去意大利之前画的。

那时候, 在意大利长期居住被认为是画家的教育生涯中不可缺少的一部分。鲁本斯从 1600 年 5 月 9 日开始了他的意大利之旅。他首先到了威尼斯 (Venice), 毫无疑问是这里的艺术巨匠作品中的闪亮色彩吸引着他。同年, 他通过在威尼斯认识的一位曼图亚 (Mantuan) 贵族的引见, 被邀请到曼图亚宫廷。在众多爱好艺术的王子中, 温琴佐·贡扎加 (Vincenzo Gonzaga), 当时的曼图亚公爵, 可能是最热情的一位。他任命这位年轻的弗兰德斯人为他的宫廷画师, 每年的薪水是 400 达克特 (Ducats, 当时欧洲通用的货币)。鲁本斯为这位曼图亚公爵画了很多非常好的画像, 还有其他一些画作。1601 年他被派往罗马去复制一些大名鼎鼎的已故大师们的作品。在那里, 鲁本斯同时接受了来自他自己国家的一项委托。奥地利的阿尔布雷克特大公 (Archduke Albrecht of Austria) 与西班牙国王菲利普二世 (Philip II) 的女儿伊莎贝拉 (Isabella) 结婚, 并在 1598 年西班牙国王去世前不久被任命为西班牙的荷兰统治者。同时他也被授予罗马耶路撒冷 (Gerusalemme) 的圣十字教堂 (St. Croce) 红衣主教的头衔。阿尔布雷克特大公利用鲁本斯这位极具艺术天赋的人物出现在永恒之城 (the Eternal City) 罗马的机会, 要求鲁本斯为他的教堂创作三幅祭坛作品。他肯定是通过奥索·范文认识鲁本斯

的。《戴荆冠的耶稣》(*Crowning with Thorns*)、《基督受难图》(*Crucifixion*)和《十字架的诞生》(*Invention of the Cross*)这三幅画作就是鲁本斯为了这个目的创作的。这些画作一直留在原地,直到1811年被带到英国,次年被售出,从此以后便销声匿迹。几年前,传说它们在法国南部被重新发现。

鲁本斯肯定已经拥有了令人惊奇的创造力,而且在他整个艺术时代无人能及。我们发现他在1602年4月20日又回到了曼图亚,不仅完成了大公委托的作品,也完成了曼图亚公爵委托的作品。

显而易见,鲁本斯在罗马期间研究了古代艺术和文艺复兴时期大师们的巨作,而且得以在他的赞助人温琴佐·贡扎加所收藏的丰富的画作和雕塑作品中继续他的研究。在卢浮宫(Louvre),我们可以看到鲁本斯模仿米开朗琪罗(Michelangelo)在西斯廷教堂(Sistine Chapel)所作的关于先知的一系列优秀作品。鲁本斯试图在自己的创作里蕴涵一些伟大的佛罗伦萨画派代表画家,例如提香(Titian)的宏伟壮丽的特色,这在维也纳阿尔贝蒂纳(Albertina)博物馆收藏系列中的一幅作品里清晰可见,画中描绘的是鲁本斯自己的两位守护圣徒:《圣彼得和圣保罗》(*Saint Peter and Saint Paul*)。仔细研究鲁本斯临摹意大利大师们的作品的方式是最有趣的。现收藏在维也纳艺术史博物馆里的《伊莎贝拉·黛丝恬画像》(*The Portrait of Isabella d'Este*),以及收藏在德累斯顿画廊(Dresden Gallery)的描绘年轻威尼斯少女的作品,都是鲁本斯模仿提香的风格所作。这两幅作品很清楚地表明鲁本斯是怎样小心准确地研究这位色彩大师,同时又不失自己的个性。他的作品不仅仅是复制品,实际上是将大师们的作品忠实地翻译到自己的色彩和造型里,特别是德累斯顿画廊的那幅画。我们从那个美丽的