

P. P. Rubens

画坛巨匠

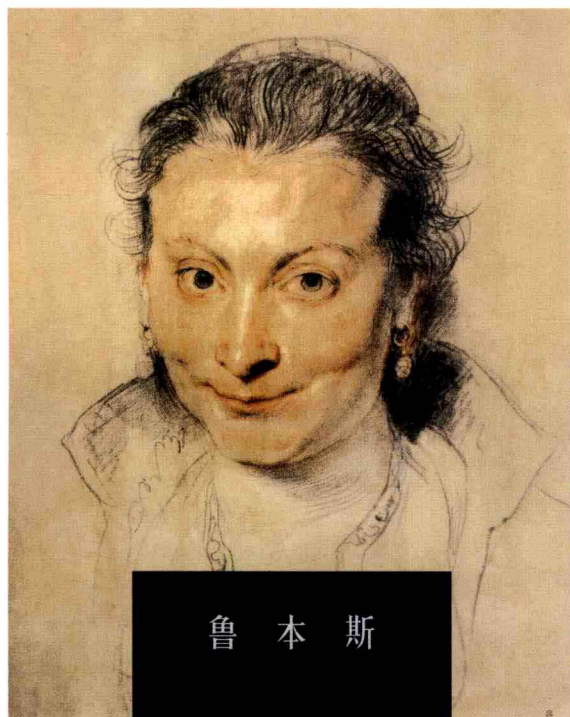
PAINTING MASTERS

鲁本斯素描

荆成义◎编著

鲁本斯是欧洲17世纪伟大的人文主义画家。

鲁本斯的素描是西方古代大师素描的典范，在整个文艺复兴以来的绘画史中，鲁本斯不仅承上启下地维护了传统审美在造型上的总体准则，而且创造出巴洛克艺术那生动、豪放而独特的风格。他的素描以灵动、变幻的线条表现为主，强调形体在运动中的相互转化与作用，强调对象和画面的节奏和韵律。

鲁 本 斯

PAINTING MASTERS

1557—
1640

P. P. Rubens.

素描

画坛巨匠

鲁 本 斯

PAINTING MASTERS

P. P. Rubens.

荆成义 © 编著

图书在版编目(CIP)数据

画坛巨匠·鲁本斯素描/荆成义编著. —沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.6
ISBN 978-7-5314-4927-0

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—比利时—近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第102515号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 9

出版时间: 2011年6月第1版

印刷时间: 2011年6月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 苍晓东

装帧设计: 童迎强

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-4927-0

定 价: 59.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

PAINTING MASTERS

画坛巨匠

鲁本斯

序

鲁本斯 (Peter Paul Rubens, 1557—1640)，欧洲17世纪伟大的人文主义画家。

鲁本斯是佛兰德斯人，幼时随父母过着颠沛流离的生活。鲁本斯的父亲杨·鲁本斯是当地著名的律师，曾任地方法官，因逃避宗教迫害，于1568年侨居德国科隆，后又迁居锡根。杨·鲁本斯因信奉新教而被放逐，结果客死他乡。随后，鲁本斯跟随母亲回到故乡安特卫普，度过几年学校生活，又从师学画。成为画家后，得到佛兰德斯统治者的赏识，充当宫廷画家和他们的亲信。1600年，鲁本斯被推荐给意大利兹托瓦公爵芬琴佐·贡札加，也受到重视。鲁本斯才华横溢，21岁已成为安特卫普圣卢克艺术家协会会员并自设画室独立创作。

1608年之前，鲁本斯一直在意大利生活，得以专心致志地学习文艺复兴时期绘画大师的作品，打下了扎实的继承传统的基础。1603年曾任贡札加使节访问西班牙宫廷，从此开始直到1633年前后，他成为西欧各国外交史上的风云人物。对于鲁本斯，我们主要把他当做重要的艺术家来评价，因为他的一生精力主要还是放在艺术上。他一生创作了数以千计的作品，包括许多有高度艺术价值的珍品。他对人类文化的贡献是不能忽视的。

鲁本斯的作品主要是油画。西欧的油画技法创始于15世纪之初。尼德兰本来是油画的故乡，这种重要的技法相传是画家凡·爱克创始的。文艺复兴时期，意大利的达·芬奇、拉斐尔、提香、委罗奈斯等都有精美的油画传世。17世纪是油画技法承先启后的重要时期，产生了三个重要的油画家——鲁本斯、西班牙的委拉斯开兹、荷兰的伦勃朗。他们都有独特的画风和卓越的贡献。鲁本斯的画风用笔豪迈，气势开阔，色彩十分丰富，发展了意大利威尼斯画派的技法，描绘人物（很多是裸体）善于表现复杂的动态则得力于米开朗琪罗。

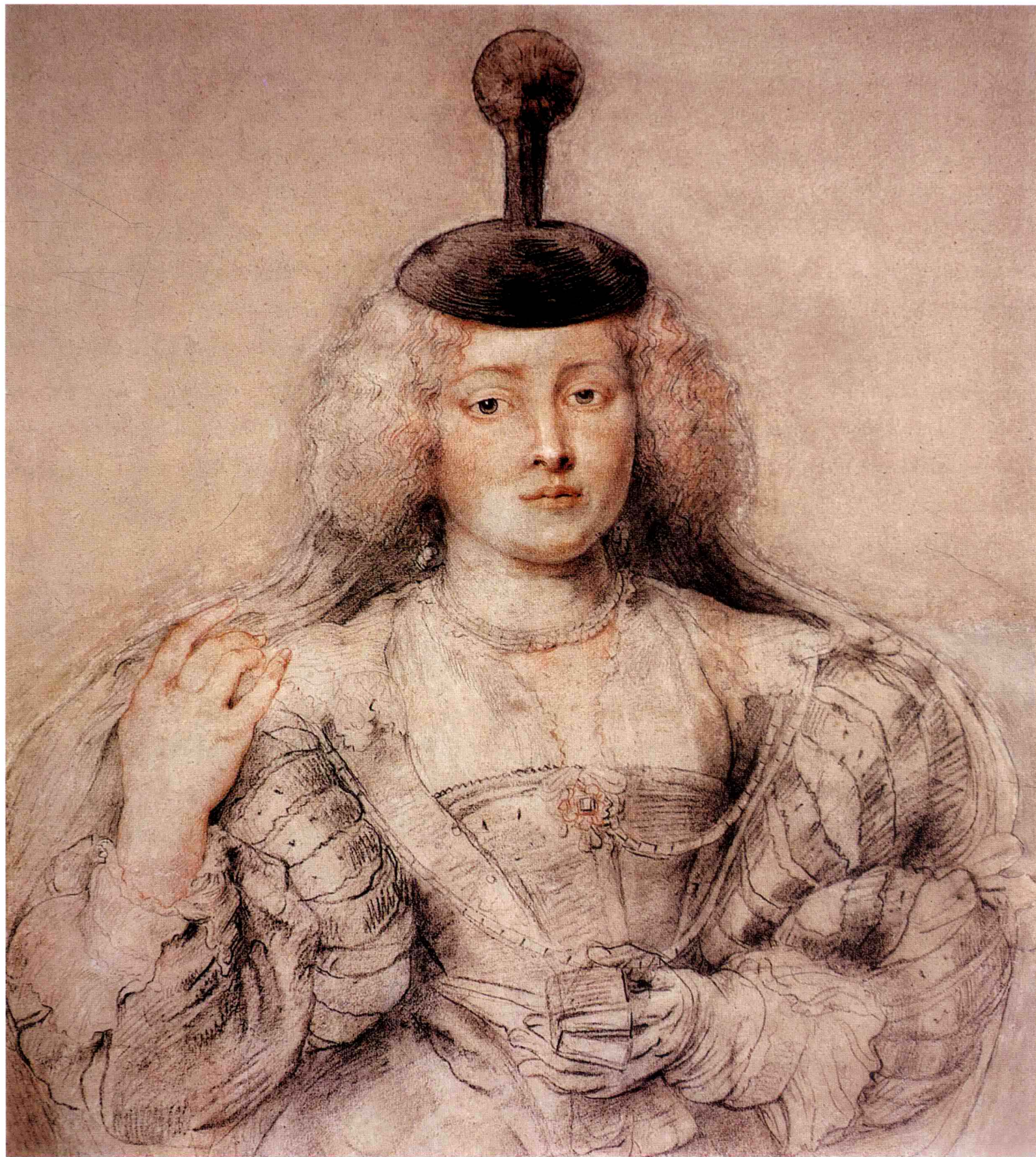
鲁本斯作品的题材和体裁也十分丰富，其中有：宗教画（耶稣和圣母的事迹和其他《圣经》故事）、历史画（当代的和古代的）、寓意画（以人物形象表示抽象概念，如“战争”、“和平”等）、神话画（取材于古代希腊、罗马的神话传说）、风俗画（包括描绘佛兰德斯农民生活和上层社会生活的风俗画）。此外，还有肖像画、风景画、动物画等。他的人物众多的“群像”生动热闹，富于戏剧性，每幅画都包含一个故事。以绘画表现故事情节需借助于动作和表情，鲁本斯在这方面特别擅长。他画的战争或狩猎的场面，人物和动物的姿态变化多端，动荡激烈，往往使人感到惊心动魄。古代希腊、罗

马神话中的“神”本来和凡人一样具有七情六欲，在他的笔下更显得“人化”。火神伏尔康在小火炉上打铁，活像当时小村镇中的铁匠。酒神巴克斯和塞林纳斯神似“狂欢节”中的醉汉。人身羊脚的“撒提尔”在森林中惊扰林仙“宁芙”，爱神维纳斯和情人安东尼斯依依惜别，如此等等，无不画得极具“人情”，淋漓尽致。甚至宗教画中的圣母、耶稣、圣者也都显得是有血有肉的凡人。那几幅描绘耶稣钉在十字架上升起、降下的画完全是人间苦难的写照。法国艺术史家丹纳说：“鲁本斯的作品‘表面上涂着一层天主教的圣油，骨子里的风俗习惯、感情思想一切都是异教的’。”这一评语不但揭穿了鲁本斯身上的矛盾，也指出他艺术的精神实质。

鲁本斯的素描是西方古代大师素描的典范，在整个文艺复兴以来的绘画史中，鲁本斯不仅承上启下地维护了传统审美在造型上的总体准则，而且创造出巴洛克艺术那生动、豪放而独特的风格。他的素描以灵动、变幻的线条表现为主，强调形体在运动中的相互转化与作用，强调对象和画面的节奏和韵律。在唯美的原则下捕捉生活中生动的一面，将世俗中的可利用因素进行重组与利用，凸显出鲜活的视觉感受。其中包括对构图动势的把握，对人物动态、表情的生动传达和夸张等。鲁本斯的素描充满了绘画的激情和趣味，将唯美、热情及生动性融于一体，那是一种人性与神性的巧妙结合，是理想之美与生活之美合而为一的体现。因而，鲁本斯的素描才让我们倍感亲切，这种亲切感不仅在于它生动地记录了所描绘对象的动态和神情，还在于它把我们内心的节奏感和韵律感赋予每一根线条和每一处光影之中。因此，其形体的显现才是有活力的。

鲁本斯的风俗画如巨幅《甘尔迈斯》（佛兰德斯的民间狂欢节）和《农民舞蹈》，描绘农民在节日里跳舞狂欢。这时鲁本斯以豪迈的笔触直抒胸臆，表现了佛兰德斯人民生气蓬勃的精神面貌。他的风景画往往在林木葱翠、山岭重叠、溪流蜿蜒之中插入农民牧放牛羊、驱车赶路的情景，从而更富于生活的气息。这类作品大多成于晚年，并且大多是没有助手参加的亲笔，和他那些奉献给王室、教会的作品相比，更显示出他真正的思想感情和佛兰德斯艺术的民族特色。

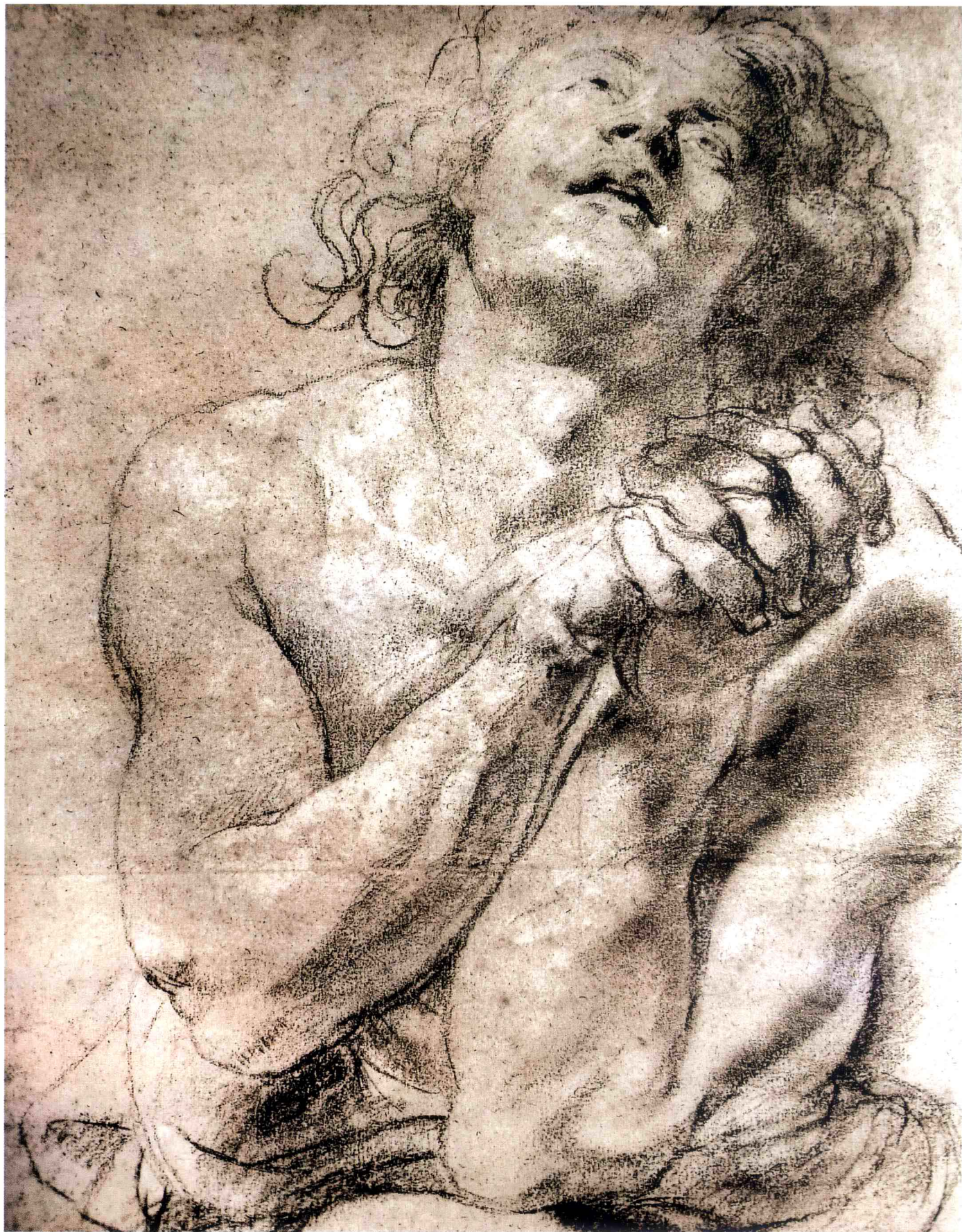
鲁本斯在西欧绘画史上占有重要位置。和他同时代的委拉斯开兹，19世纪法国浪漫派席里柯、德拉克洛瓦，印象派雷诺阿，英国的康斯太布尔等，都从不同角度受到他的有益影响。

海伦娜
1630年
61.2cm × 55cm

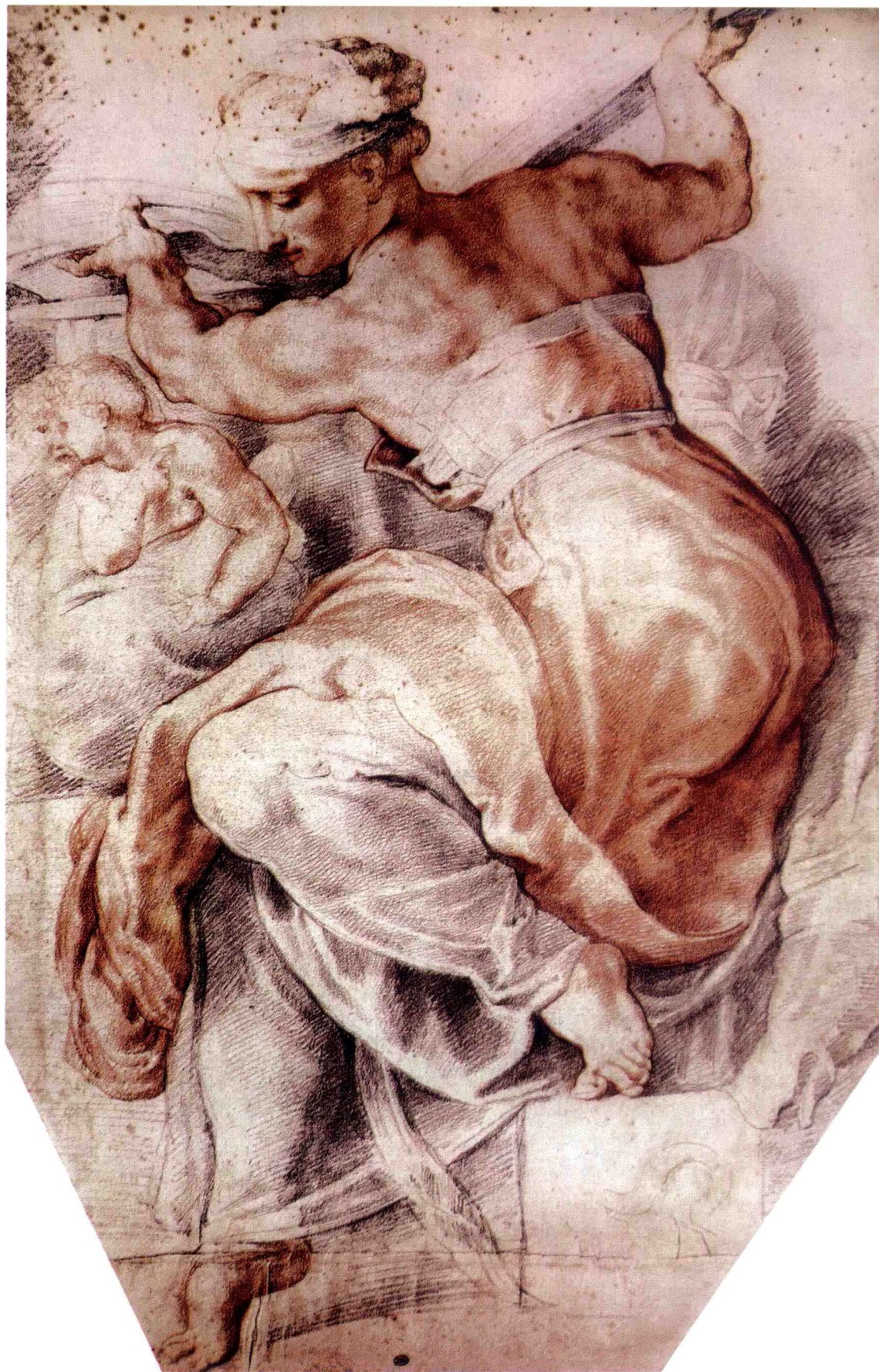
祈祷的男人
1613年
50cm × 29.9cm

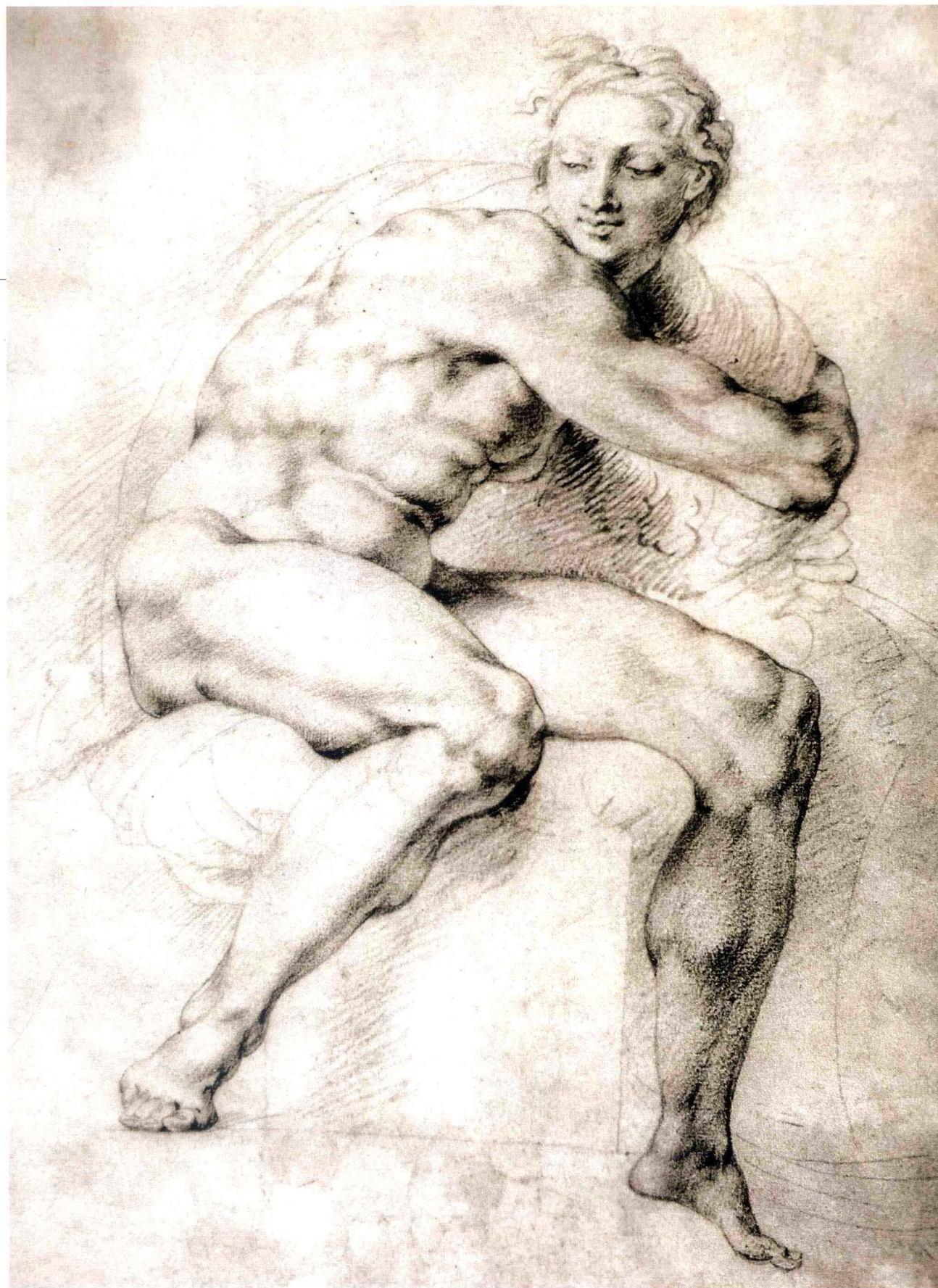
祈祷的男人（局部）

男人体
1606年
46cm × 32cm

临摹米开朗琪罗的壁画
1601年
52.5cm × 33.6cm

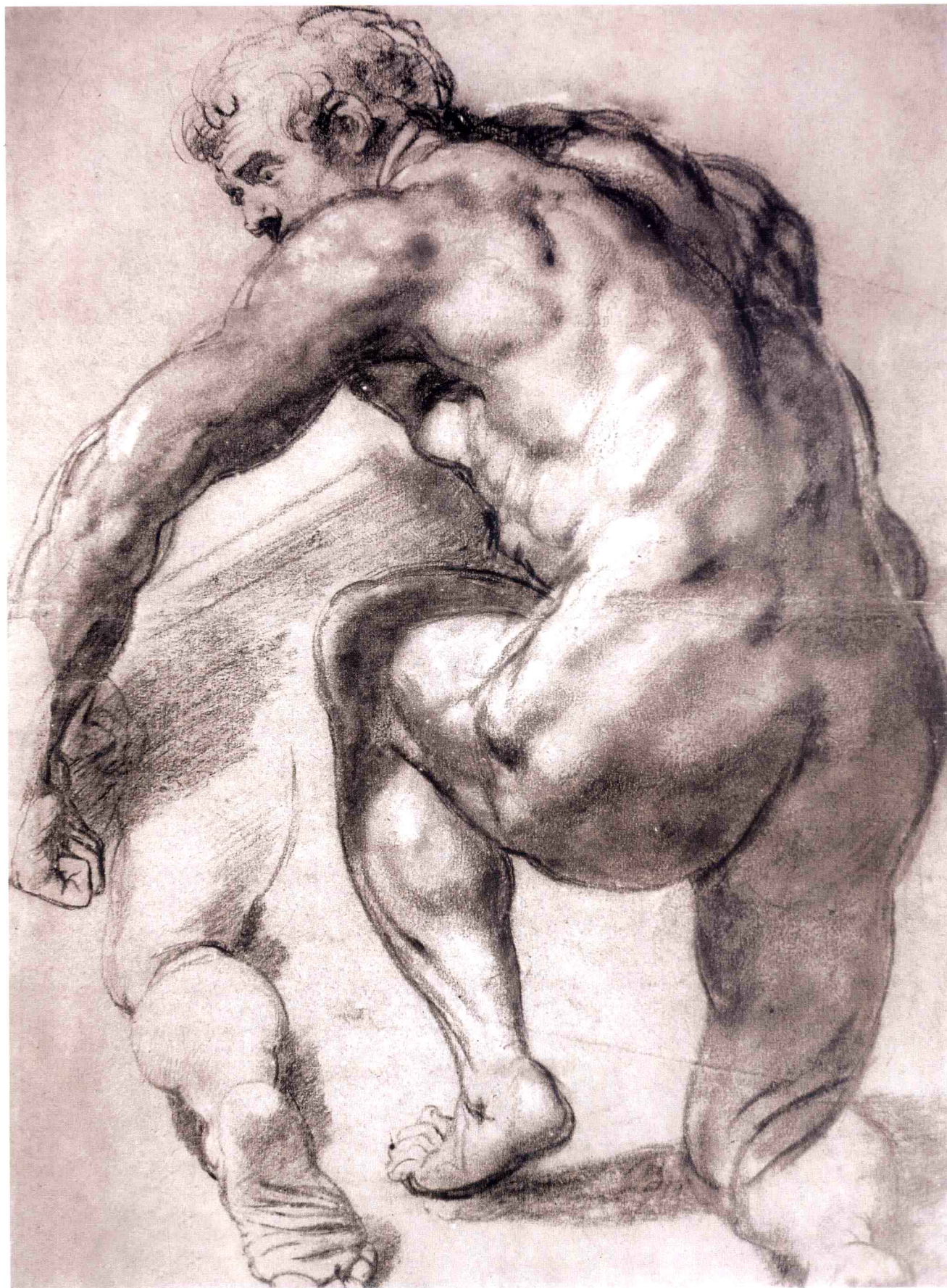
男人体

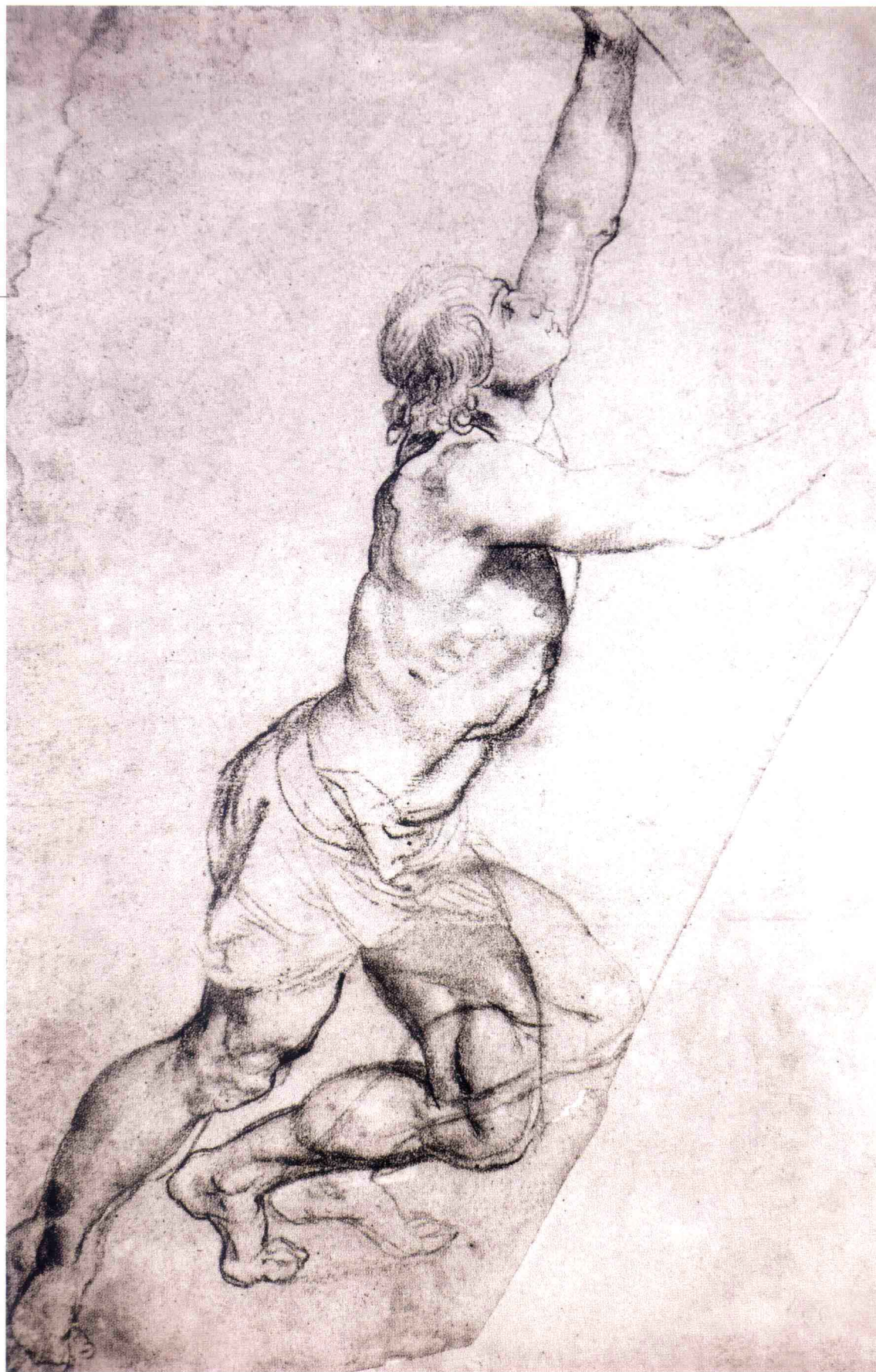
石膏像素描
1606年
48.1cm × 37.1cm

男人体
1610年
49.3cm × 20.7cm

男人体
1609年
52cm × 39cm

男人体
1610年
49cm × 31.5cm