

世界十大名画家画集

鲁本斯

北京工艺美术出版社

世界十大名画家画集

鲁本斯

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

鲁本斯 / 鲁本斯绘. —北京: 北京工艺美术出版社,
2003.11

(世界十大名画家画集 / 杨永胜主编)

ISBN 7-80526-473-2

I. 鲁… II. 鲁… III. 油画—作品集—意大利—中
世纪 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101161 号

责任编辑: 黄道京

贾德江

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

孙 利

世界十大名画家画集 鲁本斯
SHIJIE SHI DA MING HUAJIA HUAJI LU BEN SI
杨永胜 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 11 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-473-2/J · 300 定价: 880.00 元 (全十卷)

鲁本斯的艺术生涯

鲁本斯(1577—1640)是佛兰德斯大艺术家,也是巴洛克风格的代表画家。他擅长绘制宗教、神话、历史、风俗、肖像以及风景画,是17世纪西方成就最大的画家之一。1577年6月28日,鲁本斯生于德国的锡根,1640年5月30日卒于安特卫普。他幼年丧父,1587年到安特卫普。鲁本斯15岁时已精通德语、拉丁语、法语、佛兰芒语等,在一位伯爵夫人处短期当过侍童。之后跟从几位画家习画。其中韦恩的晚期风格主义的古典画风,对他最早的油画产生过影响。鲁本斯绘画艺术过程大致分为三个时期:

早期(意大利时期) 1600年,他来到意大利,在威尼斯临摹提香、韦罗内塞和丁托列托的画。由于偶然的的机会,结识曼图亚公爵贡扎加。他为公爵制作了一批宗教画和肖像画,并于1603年接受公爵的委托,以外交使节身份前往西班牙,从而获得机会研究马德里宫廷的藏画,其中提香的油画尤其引起他的兴趣。他还为菲利普三世的一个亲戚绘制了肖像画《勒马公爵骑马像》。在罗马绘制了3幅祭坛画《圣海伦娜》、《竖起十字架》以及《基督戴荆冠》(1601—1602)。从这类作品中可以察觉到意大利文艺复兴时期绘画给予他的影响,因为当时他热衷于写生米开朗基罗的雕刻和研究威尼斯画派的油画。意大利古典美术显然以其宏伟的纪念碑式的气势和美丽色彩启发着年轻的鲁本斯。同一时期中,他还在曼图亚和热那亚为一些贵族绘制过肖像画。

中期(安特卫普前期) 鲁本斯1608年回安特卫普。这时佛兰德斯宫廷在西班牙管辖下,正在大张旗鼓地开展反宗教改革运动和提倡巴洛克美术。从1609年起,他担任佛兰德斯摄政者阿尔伯特大公的宫廷画家,使意大利文艺复兴美术的成就,包括其先进的人文主义思想以及高超的表现技巧,跟佛兰德斯古老的民族美术传统结合起来,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、积极肯定的画风。这种画风及其倾向代表着巴洛克宫廷美术的健康一面。不过,在这个时期的开端,鲁本斯的创作曾在两个极端之间摇摆过:作品《竖起十字架》、《降下十字架》等代表着一个极端,在艺术处理上显示了丁托列托式的紧张感;《画家与夫人伊莎贝拉》、《圣多马的怀疑》等作品则代表着另一个极端,在艺术处理上显示出佛兰德斯风格主义画家扬森斯式的均衡感。

1610年至1618年,鲁本斯绘制了一批宗教神话题材的作品,如安特卫普大教堂藏的三联画《基督升架》、《基督降架》、《东方三博士的朝拜》、《爱之园》等。此外,还完成了一批表现激情的、充满强烈戏剧性和运动感的著名油画,包括《掠夺琉西波斯的女儿们》、《劫持》、《亚马逊之战》、《西勒诺斯醉酒》等。这类典型的巴洛克绘画作品表明,画家在艺术上已进入鼎盛阶段。订画者日益增多,使他应接不暇。他一般只画油画草图和素描稿,正式的油画往往让助手们和学生去绘制,最后由他润色加工,并签上自己的名字。他留下的大量油画草图和素描稿笔法洒脱自如,整体感强,艺术感受新鲜,是他绘画遗产中最珍贵的一部分。有些素描稿显示出他受到意大利画家卡拉瓦乔的影响。

1616年至1625年，鲁本斯逐渐摒弃扬森斯式古典绘画的均衡感，而把他艺术的另一个极端——激情和运动感推向极限，从而使巴洛克绘画的长处和潜力获得了充分发挥的机会。1616年，他所绘的《最后的审判》油画，气势极为宏伟。此画的创作灵感来源于米开朗基罗的同名壁画，可是它所强调的是鲁本斯式的充满自信的胜利感。此外，当时鲁本斯所绘的许多历史组画和神话题材作品也都极为动人。如《屠杀无辜》、《摄政的祝福》、《攻下朱里耶城》、《亚马逊之战》以及《矛刺基督》、《教会的胜利》等。这种激动人心的巴洛克绘画气势还见之于鲁本斯所绘的一批“狩猎图”以及著名的历史神话题材组画“玛丽·梅迪奇生平”。

鲁本斯的精力充沛，除从事绘画外，还曾随佛兰德斯女摄政者伊莎贝拉多次出国进行外交活动。1626年他第一个妻子去世后，事隔两年便前往西班牙进行宫廷之间的访问，同时为菲利普四世及其家属画肖像，还临摹了一些提香的画。他跟西班牙画家委拉斯贵支相处融洽，并相互交流作画心得，一时传为美谈。1629年赴英国进行和平谈判，在那儿住了9个月。这期间，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。

后期(安特卫普后期和斯廷时期) 1630年，鲁本斯娶年轻的海伦·芙尔曼为妻。此后，芙尔曼成为他后期作品中一再出现的焕发着青春活力的、典型的佛兰德斯少妇形象。

1630年至1640年间，鲁本斯的绘画进入了一个新的发展阶段。在用色用笔方面，比上一阶段的油画更为奔放自如，在画风上，有点接近于提香晚年的油画。他退出政界，经常来到斯廷庄园中作画，绘出了一批出色的风景、风俗画。此外，虽因患风湿而手指成为畸形，他仍坚持画大型的人物油画，其中虽然大部分主要由助手和学生绘成，但他亲笔制作的那些油画草图则仍然显得笔法生动、色彩明快、感觉新鲜，体现着画家晚年的画风。

鲁本斯一生作品的特征在于主题充满戏剧性的冲突，有人与野兽搏斗，有天使与魔鬼厮杀；有英雄的壮烈精神，也有美女的婉约气质；有反抗，有殉难。充分显现巴洛克艺术的神权与霸气的特质。而他笔下的人体富有雕塑般的质量感，线条雄劲，色彩强烈丰富而艳丽，整个画面充满动势。最精彩的是他的人物画，特别是一些丰满的裸女像，风格奔放，刻画出巴洛克的维纳斯，表现出激动的生命之喜悦。

鲁本斯的绘画对于佛兰德斯绘画以及整个西方绘画的进一步发展具有重大意义。17世纪后期，巴黎的法国皇家美术学院中形成了鲁本斯主义者。他们认为鲁本斯的艺术成就乃是以模仿自然为主，模拟古典艺术为次，主张色彩比构图和素描更重要，绘画的目的是创造性地模仿自然，运用色彩达到视觉效果。18、19世纪的法国画家瓦托、德拉克洛瓦、雷诺阿和英国画家雷诺兹、康斯特布尔，都不同程度地受到过鲁本斯的影响。

目录

玛莉亚·塞拉·帕拉维奇诺

世界四大洲

维纳斯的梳妆

水果花环

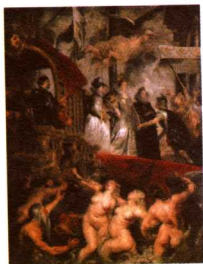
亚当与夏娃	2
勒马公爵骑马像	3
特洛伊大火后依尼亚斯的逃亡	4
希罗与黎安德	4
布里吉达·史皮诺拉·朵莉亚侯爵夫人	5
画家与夫人伊莎贝拉	6
圣乔治杀龙	7
朱诺和阿耳戈斯	8
参孙和大丽拉	9
罗马人的善心	9
三圣贤的朝拜	10
玛莉亚·塞拉·帕拉维奇诺	12
世界四大洲	13
谷神、酒神与美神	13
基督升架	14
基督降架	16
劫持	18
维纳斯的梳妆	19
雅典将军席蒙和伊芙歌妮公主	20
基督与圣汤马斯	20
圣方济各修士肖像	22
杨·布鲁格尔全家福	23
降下十字架	24
基督对彼得的嘱托	25
提著赫洛斐那斯头颅的朱蒂斯	26
墨杜萨之头	26
圣法兰西斯·查威尔的奇迹	27
花环的圣母(部分)	28
水果花环	28
向雕塑克瑞斯献礼	29
乔尼斯的神殿	30
最后审判	31
亚马逊之战	32
猎狮	32

掠夺琉西波斯的女儿们

三美神

玛丽·梅迪奇来到马赛

玛丽的教育

命运三女神	33
真理的凯旋	33
河马之猎	34
向军团演说的狄西阿斯·莫斯	34
猎狮	35
狩猎图	35
四位哲学家	36
东方三博士的朝拜	37
睡梦中的安吉莉卡	38
叛逆天使的堕落	38
土与水	39
膜拜圣三位一体的龚萨加家族	40
屠杀无辜	40
掠夺琉西波斯的女儿们	41
洛姆罗斯与雷穆斯	42
威尼斯弗里吉达	42
克拉娜·赛瑞纳肖像	44
矛刺基督	45
艾拉西亚·塔伯特·舒伯利伯爵夫人	46
亚伯拉罕献祭	46
三美神	47
帕修斯与安得洛墨达	47
玛丽·梅迪奇王后加冕礼(草图)	48
玛丽·梅迪奇王后加冕礼	48
伊莎贝拉像	49
圣家族	50
玛丽·梅迪奇来到马赛	51
玛丽·梅迪奇于里昂的会晤	52
暴风雨	53
教会的胜利	53
攻下朱里耶城	54
玛丽的教育	55
玛丽·梅迪奇肖像	56
胜利的王妃(玛丽·梅迪奇)	57
玛丽·梅迪奇的历史	58
摄政的祝福	58
东方三博士的朝拜	59
苏娜娜·芙尔曼肖像	62
丰足的寓言	64
亚伯和尼古拉肖像	65
圣体在异教徒牺牲的胜利	66
丘比特与美格里斯拜访菲勒蒙与巴吉斯的家	66

帕里斯的审判

海伦·芙尔曼与孩子们

三美神

披上毛皮的海伦·芙尔曼

圣徒与圣母子	68
艾西西的圣弗朗西斯科最后的圣餐	69
自画像	70
巴德萨·盖比耶的全家福	70
加斯帕得吉瓦特斯肖像	71
亚伯拉罕与梅奇塞德的邂逅	72
阿基里斯从里孔米德斯的女儿中被认出	72
布里赛返回阿基里斯	73
帕里斯的审判	73
使神麦丘里离开安特卫普	74
海伦·芙尔曼与孩子们	75
圣依德丰索祭坛三联画	76
海伦·芙尔曼肖像	77
海伦·芙尔曼肖像	77
爱之园	78
海伦·芙尔曼肖像	79
战争与和平	80
海神的愤怒	80
三美神	81
圣利维诺的殉教	82
从史廷堡中望见的秋景	83
庭园中的鲁本斯与海伦	83
披上毛皮的海伦·芙尔曼	84
农民的舞蹈	86
安卓美黛	87
海伦·芙尔曼与儿子法兰斯	88
城堡的庭园	88
有彩虹的风景	89
日落的风景	89
田野归来	90
有牛群的风景	92
运输者	92
佛兰德斯风景	93
猎鸟人与风景	93
亨利四世的神话	94
掠夺萨宾女子	96
银河的起源	96
酒神巴库斯	97
基督升天	98
鲁本斯与家人	99
战争恐怖	100
帕里斯的审判	102

圣女切奇里亚

黛安娜与卡莉丝托	102
圣女切奇里亚	103
维纳斯的盛宴	104
法兰德的乡村节庆	104

图版

亚当与夏娃

板上油画 180 厘米 × 158 厘米
安特卫普鲁本斯邸宅藏

勒马公爵骑马像

布上油画 283 厘米 × 200 厘米

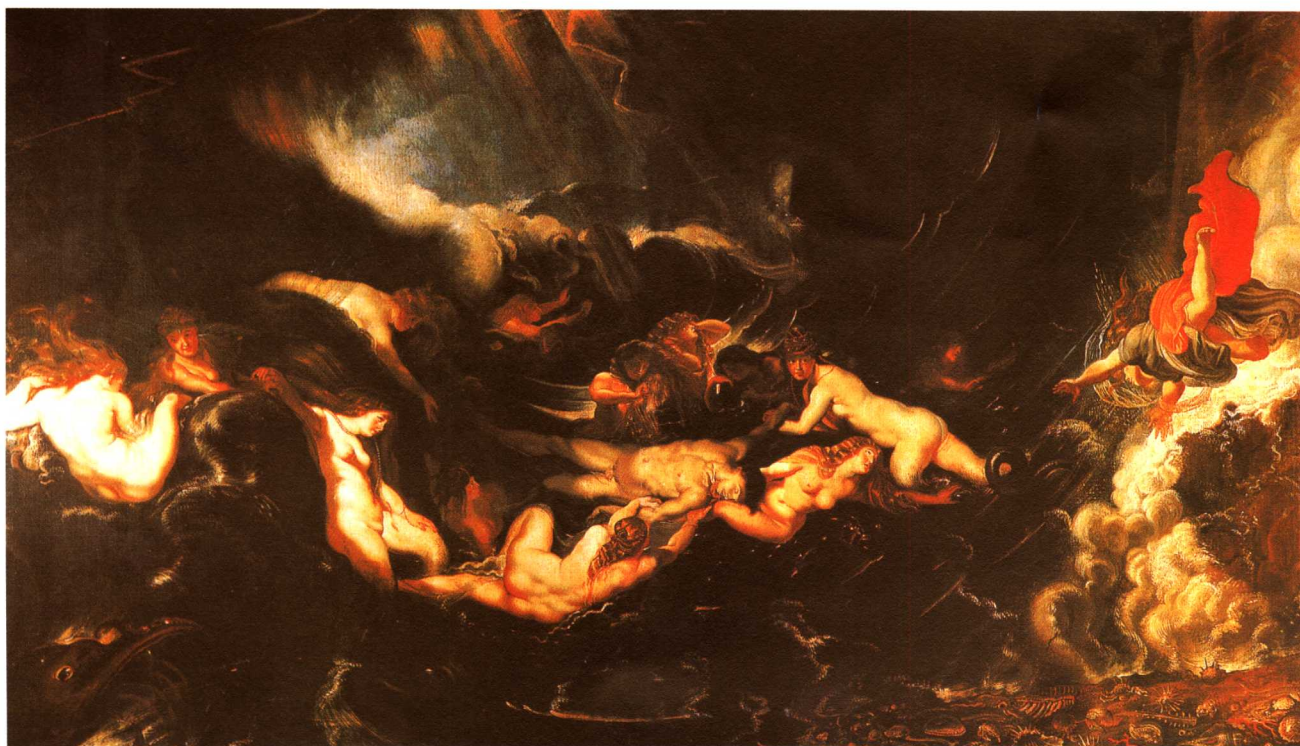
马德里普拉多博物馆藏

特洛伊大火后依尼亚斯的逃亡

布上油画 146 厘米 × 227 厘米

枫丹白露城堡美术馆藏

希罗与黎安德

布上油画 178 厘米 × 306.8 厘米

德累斯顿国家美术馆藏

布里吉达·史皮诺拉·朵莉亚侯爵夫人

布上油画 152.4 厘米 × 98.7 厘米

华盛顿国家美术馆藏

画家与夫人伊莎贝拉

布上油画 178 厘米 × 136 厘米

慕尼黑美术馆藏

圣乔治杀龙

布上油画 304 厘米 × 256 厘米

马德里普拉多博物馆藏

朱诺和阿耳戈斯

布上油画 249 厘米 × 296 厘米
科隆瓦尔拉夫—里夏茨博物馆藏