

Western Painting Masters

西方绘画大师 鲁本斯

RUBENS

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师.鲁本斯/张杰主编; 王朝刚编. —重庆:
重庆出版社, 2009.1
ISBN 978-7-229-00239-8

I.西… II.①张…②王… III.①绘画-作品综合集-世界②油画-作品集-比利时-近代 IV.J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第167597号

西方绘画大师

张杰 主编

鲁本斯

RUBENS

王朝刚 编

出 版 人: 罗小卫
策 划: 郭 宜 郑文武
特邀编辑: 傅 佳
责任编辑: 杨 帆 郑文武
封面设计: 郑文武 赵艳华
装帧设计: 郑文武 赵艳华 李南江
责任校对: 杨 婧

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1 092mm 1/8 印张: 10

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 978-7-229-00239-8

定价: 59.00元

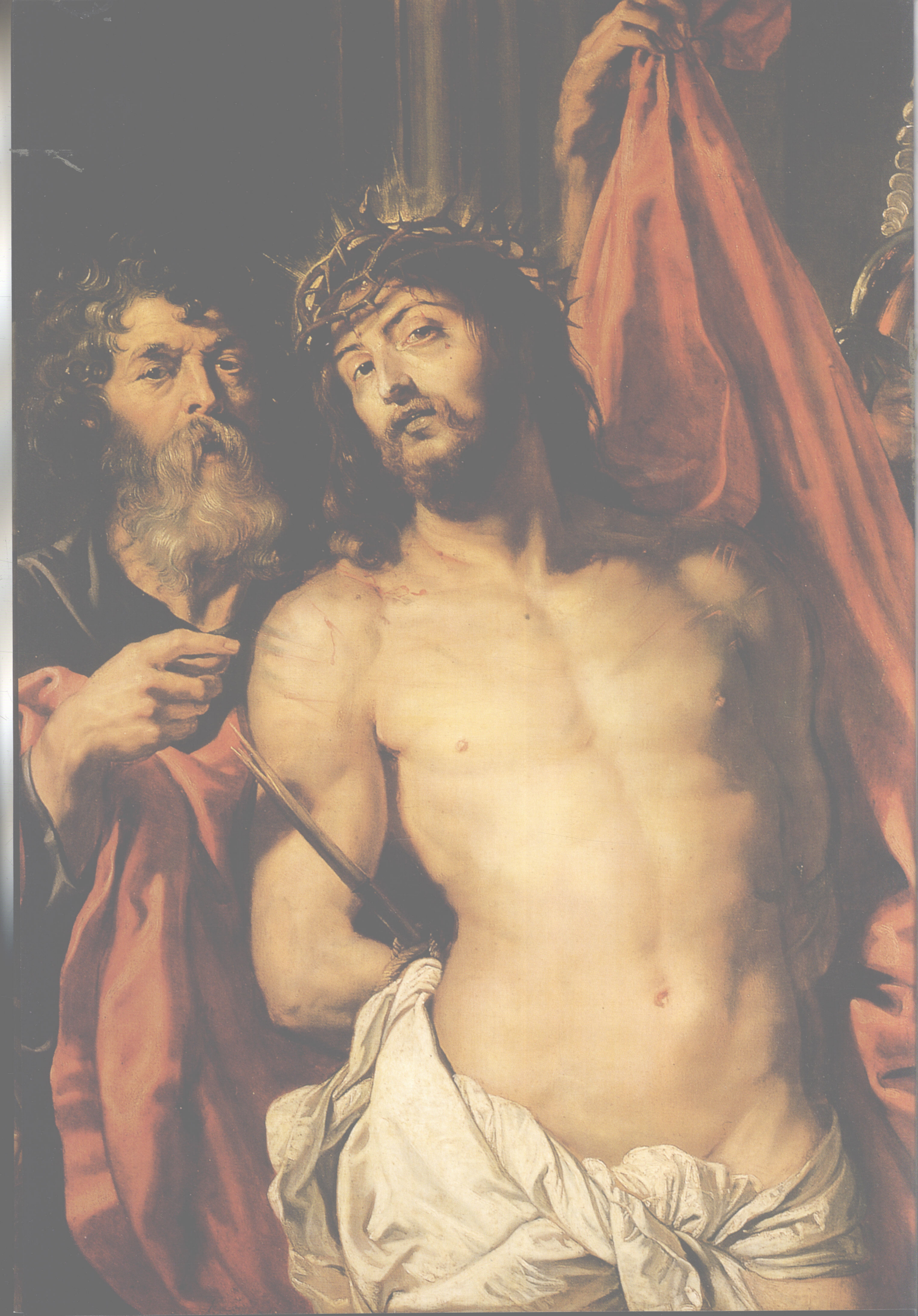
如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

Western Painting Masters

RUBENS

西方绘画大师 鲁本斯

Rubens

彼得·保罗·鲁本斯

佛兰德斯画家

1577-1640年

高贵与英雄主义的混血

——佛兰德斯画派主将鲁本斯

17世纪的佛兰德斯依然处在西班牙封建专制和天主教会的控制下，这个时候的绘画主要是为奢华的宫廷贵族服务，表现享乐的主题和歌功颂德的历史题材成为至尚主流，鲁本斯便是其代表人物。复杂的艺术特点、富有动感的绘画技巧，弥漫着浪漫主义的色彩使得他的绘画既带有巴洛克的装饰风格又具有一定的人文思想，可以说作为佛兰德斯最伟大的画家，鲁本斯代表了17世纪的整个西欧绘画。

彼得·保罗·鲁本斯（Peter Paul Rubens）1577年6月28日出生于德国的锡根小城。父亲原是安特卫普的法官，因被指控信奉加尔文教，为避宗教迫害，逃亡德国。父亲死后，12岁的鲁本斯随母亲回到安特卫普。14岁时被送到贵族拉莱茵夫人府第当侍童，在那里鲁本斯不仅学到了上流社会的礼仪习俗，也开始逐渐接受正统的贵族式教育。他精通德、拉丁、弗兰芒多种语言，能阅读古希腊罗马书籍原著。在母亲的安排下鲁本斯师从于风景画家维尔哈希特和多才多艺的画家阿达姆·凡·诺尔特，在他们的门下学习的4年时间，鲁本斯打下了坚实的绘画基础。1598年21岁的鲁本斯被圣路加公会正式接纳为会员，成为可以独立开业的画师。

1600年，鲁本斯前往直利威尼斯留学，继续学习绘画。他以虔诚的态度揣摩提香的色彩艺术；研习丁托列托的构图及明暗法。在意大利期间，鲁本斯曾为曼图亚公爵作画，并成为奥奇契的宫廷画家。

这使他有幸接触到了很多古代的艺术珍品，丰富了他的艺术修养。钻研古罗马画作，模仿提香、米开朗基罗和卡拉瓦乔等大师的作品使鲁本斯的绘画技巧得到了迅速的提高。其出色的画作与圆滑的为人，获得了曼图亚公爵的信任，提拔他为大使，并以外交使节的身份经常访问西班牙、意大利、罗马、佛罗伦萨和热那亚等城市。这一时期鲁本斯的绘画风格已基本成熟，他所创作的名画包括《莱尔马公爵骑马像》、《圣海伦娜》、《戴荆棘冠的基督》，都带有威尼斯画派的风格。《戴荆棘冠的基督》取材于《圣经》耶稣受难故事中的一个细节，传说耶稣蒙难前头戴荆棘冠，身披紫袍，受尽凌辱和嘲弄。欧洲众多艺术家都曾以《戴荆棘冠的基督》为题创作了大量的作品。鲁本斯的这幅作品受文艺复兴美术的影响，带有威尼斯画派的特点。

1608年，鲁本斯的母亲去世，鲁本斯回到安特卫普，成为了布鲁塞尔宫廷画家。在这期间，完成了一批以宗教和神话为题材的油画《复活》、《爱情的乐园》、《劫夺留西帕斯的女儿》等，其笔法洒脱自如，整体感强，表明其艺术创作已进入鼎盛阶段。特别是在《爱情的乐园》一画中，爱情被画家描绘得如此美妙。一对对情侣无忧无虑，陶醉在画家虚构的庭院中，这是一个爱的天堂。爱的天使在天上奏乐，右上角则是天后赫拉，用她的乳汁浇灌着世间的情侣们，带给他们恩爱的力量。一年后鲁本斯迎娶了安特卫普当地杰出的人文主义者的女儿

伊莎贝拉，为她画过不少著名的肖像，逐渐形成了自己独特的艺术风格。他还为安特卫普大教堂画了两幅祭坛画作品《上十字架》与《下十字架》，确立了他作为最杰出的宗教画家的地位。如果说《上十字架》是画家对自己在意大利留学所得的总结，那么《下十字架》则是他自己的艺术个性的探索。这一时期可以算是鲁本斯绘画生涯的巅峰，其肖像画作品更是在欧洲上流社会受到极大欢迎，欧洲许多王室与贵族宫廷都纷纷向他订画，1609年鲁本斯又回到了佛兰德斯，开始为大公爵阿尔贝托及其夫人伊莎贝尔·克拉拉·欧仁妮服务。他分别于1603年和1628年两次迁居到西班牙，曾定居英国和法国。这些经历有助于扩大他的知名度，更有利于推动他的作品广为流传，同时，也使鲁本斯得以借机欣赏到不同种类的绘画作品，使之逐渐形成自己别具一格的巴洛克式风格。

从1621年至1630年间，鲁本斯得到西班牙王室的委任，出访欧洲多国进行外交工作。其中最著名的是成功地为西班牙和英国缔结了友好关系。为此他被查理一世封爵，并为伦敦的宫廷画过题为《祝福和平》的天顶画。鲁本斯曾说：“画画是我的职业，当大使是我的爱好。”他不但具有非凡的绘画才能，而且学识渊博，精通多国语言，善于办理外交事务。在他从事一系列繁忙的政治活动时，从没有放下画笔。尽管他的一生是在豪华而又得意的贵族阶层中度过，但他的绘画却充满丰富的想象力，题

材上往往寓有强烈的民族个性。

1630—1640年，年老的鲁本斯因患风湿病而致使手指畸形，但他仍坚持作画，用色、用笔反而更加奔放自如。其晚期作品《自画像》和《小皮裘》，反映出这位大师的艺术已经出神入化。《自画像》作于画家去世前不久，此作堪与提香的那幅晚年《自画像》媲美。1640年5月30日，鲁本斯卒于安特卫普，在他63岁时走完了自己艺术的一生，他为人类艺术宝库贡献了三千余幅艺术珍品。鲁本斯自己本就是一个世界，在这个宗教、神话、肖像、风景的世界里，是一种热情洋溢的气势鸿篇。法国美术史学家丹纳说：“佛兰德斯只有一个鲁本斯，正如英国只有一个莎士比亚。”

伊莎贝拉·勃兰特 布面油画
85cm × 62cm 约1625年

伊莎贝拉·勃兰特 金属油画
38.1cm × 30.5cm 1620年

乔治·维利耶的画像 木板油画
63cm × 48cm 1625年

自画像 木板油画
61.5cm × 45cm 1623年

鲁本斯和朋友们 布面油画
77.5cm×101cm 约1602年

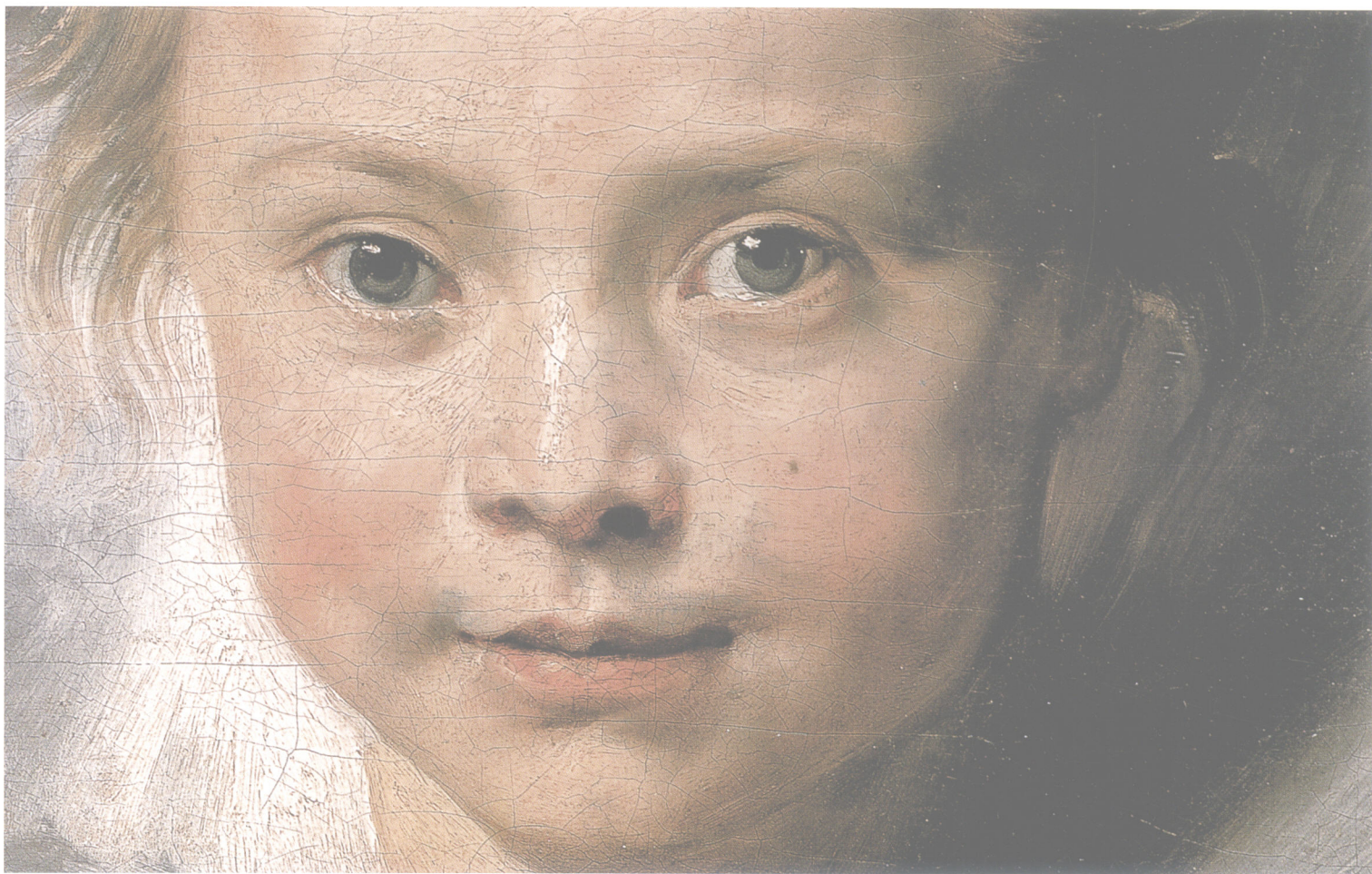
托马斯·霍华德 木板油画
66.5cm × 52cm 1629/1630年

金尼阁 金属油画
220cm × 136cm 1617年

克拉拉·德拉塞雷纳·鲁本斯 布面油画
34cm × 27cm 约1614年

克拉拉·德拉塞雷纳·鲁本斯 局部