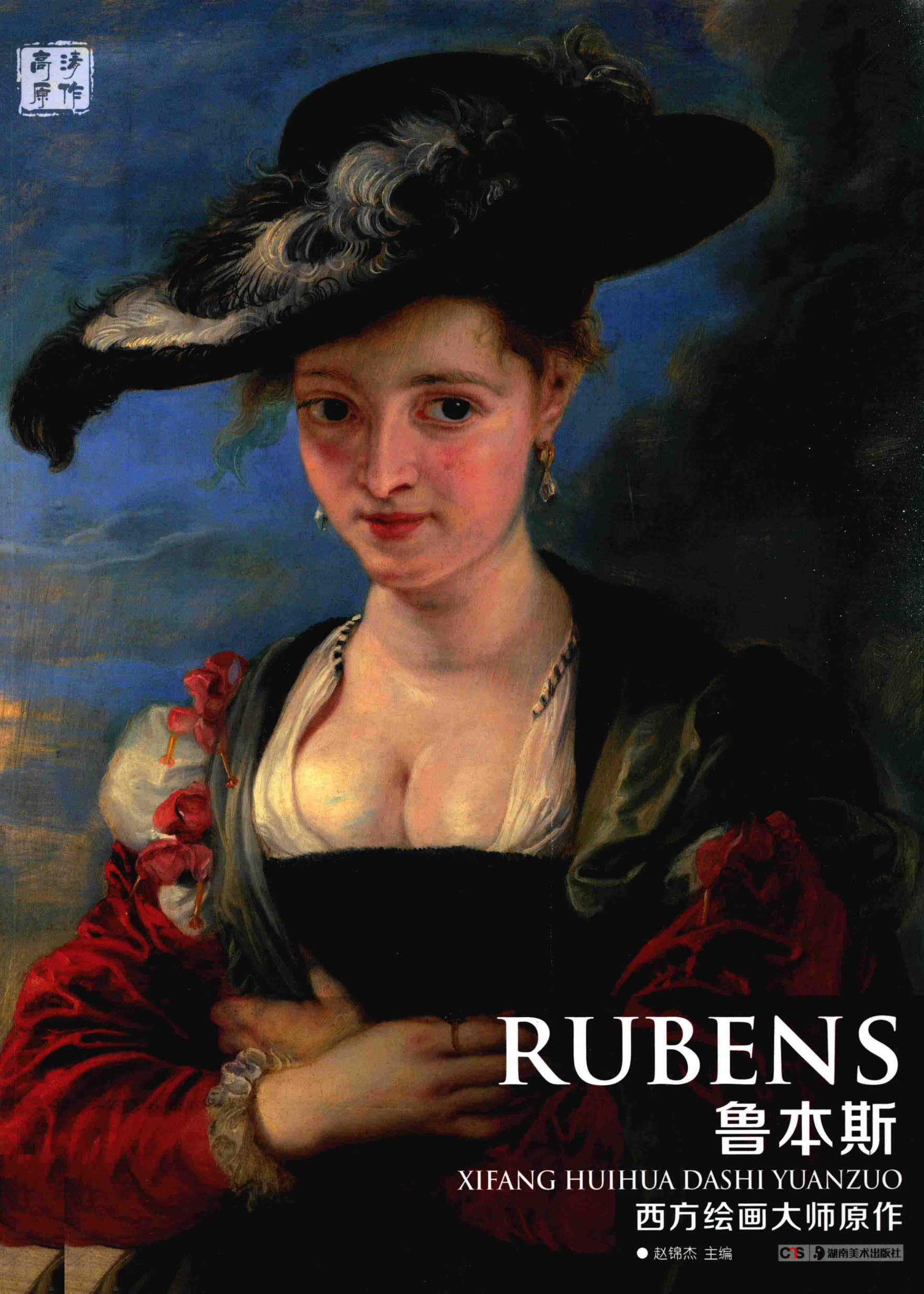

原作
高

RUBENS

鲁本斯

XIFANG HUIHUA DASHI YUANZUO

西方绘画大师原作

● 赵锦杰 主编

CTS 湖南美术出版社

J 231 / 100

RUBENS

鲁本斯

XIFANG HUIHUA DASHI YUANZUO

西方绘画大师原作

赵锦杰 主编

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师原作. 鲁本斯 / 赵锦杰主编. — 长沙: 湖南美术出版社, 2016.6
ISBN 978-7-5356-7855-3

I. ①西… II. ①赵… III. ①油画—作品集—比利时—近代 IV. ①J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 205676 号

西方绘画大师原作

鲁本斯

出 版 人: 李小山

主 编: 赵锦杰

文字编写: 李 辉

责任编辑: 吴海恩

助理编辑: 刘素均

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州五象印务有限公司

(杭州市拱墅区莫干山 670 弄 19 号)

开 本: 720 × 1020 1/8

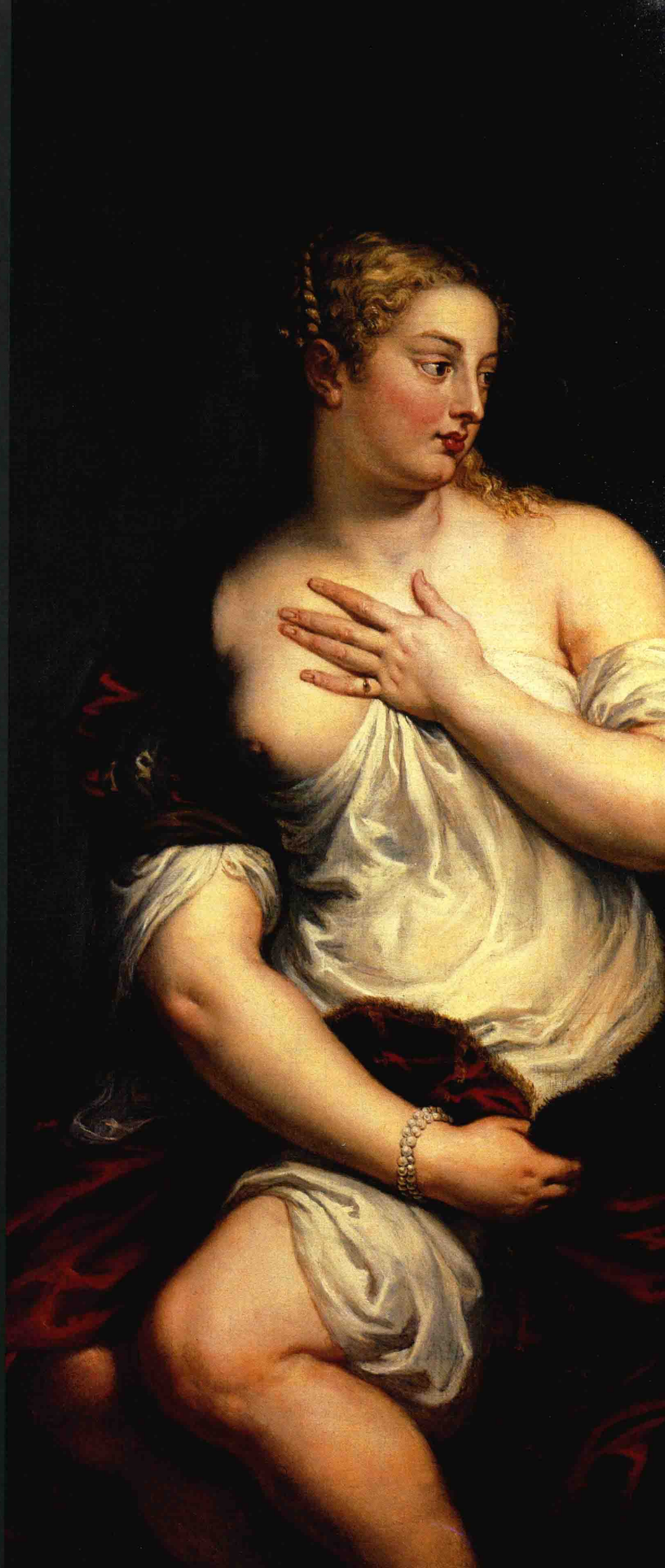
印 张: 6

版 次: 2016 年 6 月第 1 版

印 次: 2016 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-7855-3

定 价: 24.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

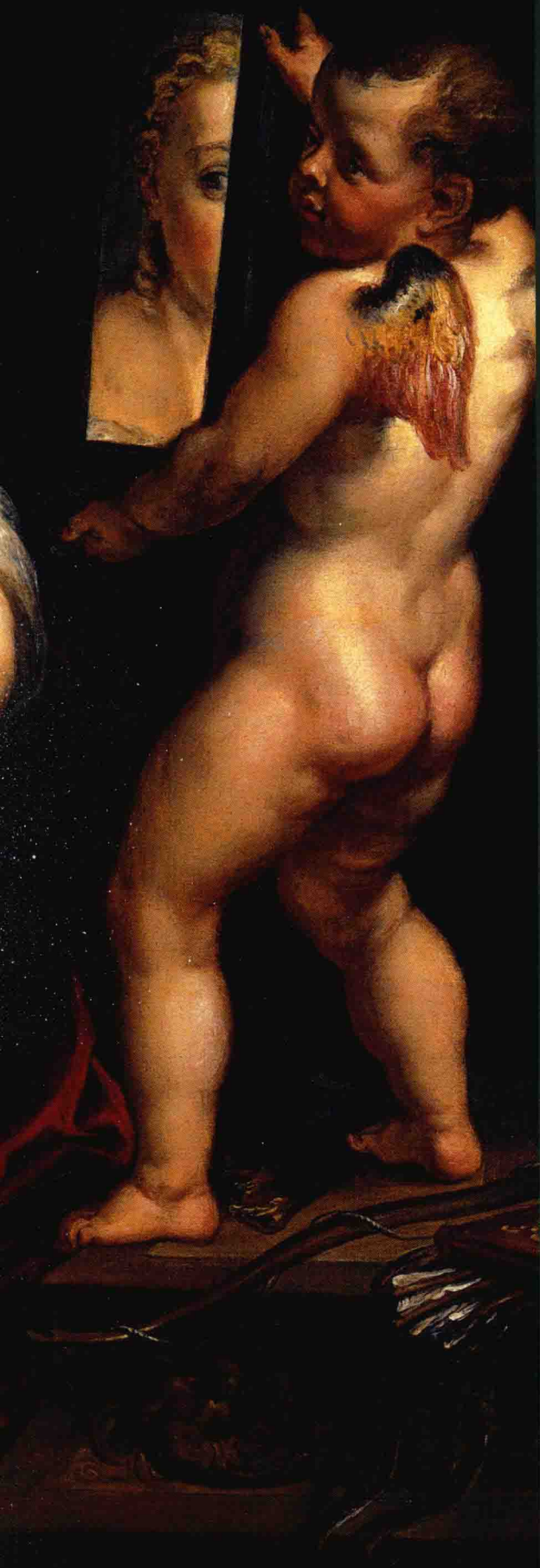
《西方绘画大师原作》

XIFANG HUIHUA DASHI YUANZUO

凡·高
莫奈
费欣
德加
毕沙罗
高更
马奈
雷诺阿
布格罗
塞尚
席勒
门采尔
安格尔
鲁本斯
克利姆特
西斯莱
莫迪利亚尼
左恩
米勒
卡萨特

在中外绘画史上，向前辈大师学习、临摹大师作品，是画家绘画训练的重要组成部分，其作用不只在技法方面，还在于文化方面。“西方绘画大师原作”丛书从美术高考及个人艺术造诣的角度出发，针对当前绘画技能训练中重技轻道的现象，提出在绘画技能训练中临摹大师作品，对于提高学画者的审美意识、技能、文化底蕴都有非常重要的意义。

目前市场上的大师作品的印刷品精度严重偏离了原件的真实度，为了使美术爱好者见到真正的大师精品，我们经过多年的收集，挑选出有实用价值的作品结集出版。

PETER PAUL RUBENS

彼得·保罗·鲁本斯

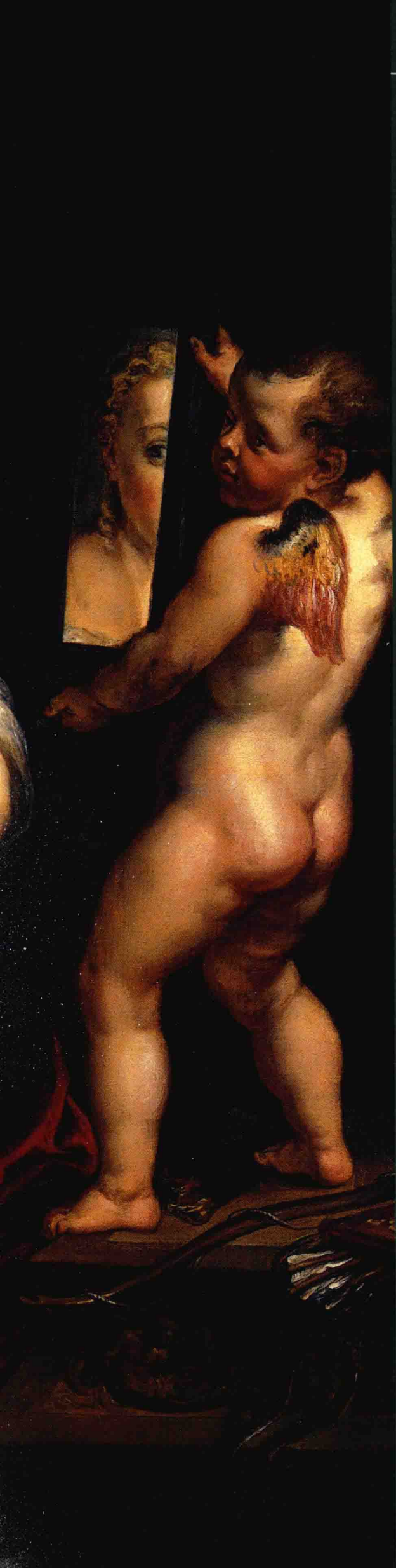
(1577—1640)

德国画家

鲁本斯是佛兰德斯画家，是巴洛克画派早期的代表人物。鲁本斯出生于德国锡根，在他的父亲去世后，12岁的鲁本斯跟随母亲回到了西班牙统治下的家乡安特卫普，并在那里接受了天主教洗礼，而宗教也成为鲁本斯画家生涯中十分重要的一个主题。鲁本斯一生的创作中，主要以宗教神话为题材，他在基督教题材的创作中，不可避免要受到教会的制约，但在神话题材创作中，就可以自由发挥自己的艺术个性。鲁本斯从威尼斯画派大师那里获得色彩造型的启迪，在自己的创作中，色彩艺术得到了尽善尽美的发挥，已经超过了他所尊重的威尼斯画派的成就。

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：“他的作品表面上涂着一层天主教的圣油，而骨子里的风俗、习惯、思想、感情，一切都是异教的。”鲁本斯的作品中体现出他对生活的热爱和美好理想，还有他丰富的想象力，以及通过艺术形象肯定人的力量和人生的欢乐。他善于运用健康丰满、生机勃勃的形象，去表现自己的审美理想与趣味，画面常洋溢着乐观与激情的性格。由于他所处的上流社会环境，为了迎合上层贵族的审美要求，他笔下的人物，尤其是妇女几乎都是贵妇人，她们体态肥胖、皮肤细嫩、搔首弄姿、扭捏作态，而男子都是浪荡公子一类，在一定程度上反映了佛兰德斯贵族资产者的追求享乐和骄奢淫逸的生活情趣。

鲁本斯一生创作极为丰盛，代表作有：《强劫留西帕斯的女儿》《美惠三女神》《自画像》等。这些作品多具有宏大的场面，强烈的运动感，雄健的造型，富有想象力和戏剧性情节，对比鲜明、响亮饱满的色彩，流动的线条、激动人心的画面艺术效果，给人以一种富丽堂皇、华美火热、欢腾鼓舞的艺术感受。他63岁时走完了自己艺术的一生，为人类艺术宝库贡献了3000余幅艺术珍品。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，17世纪后期巴黎的法国皇家美术学院就出现了一批鲁本斯主义者。18—19世纪法国画家德拉克洛瓦、雷诺阿和英国画家雷诺兹、康斯太布尔等都在不同程度上受到过他的影响。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。

PETER PAUL RUBENS

彼得·保罗·鲁本斯

(1577—1640)

德国画家

鲁本斯是佛兰德斯画家，是巴洛克画派早期的代表人物。鲁本斯出生于德国锡根，在他的父亲去世后，12岁的鲁本斯跟随母亲回到了西班牙统治下的家乡安特卫普，并在那里接受了天主教洗礼，而宗教也成为鲁本斯画家生涯中十分重要的一个主题。鲁本斯一生的创作中，主要以宗教神话为题材，他在基督教题材的创作中，不可避免要受到教会的制约，但在神话题材创作中，就可以自由发挥自己的艺术个性。鲁本斯从威尼斯画派大师那里获得色彩造型的启迪，在自己的创作中，色彩艺术得到了尽善尽美的发挥，已经超过了他所尊重的威尼斯画派的成就。

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：“他的作品表面上涂着一层天主教的圣油，而骨子里的风俗、习惯、思想、感情，一切都是异教的。”鲁本斯的作品中体现出他对生活的热爱和美好理想，还有他丰富的想象力，以及通过艺术形象肯定人的力量和人生的欢乐。他善于运用健康丰满、生机勃勃的形象，去表现自己的审美理想与趣味，画面常洋溢着乐观与激情的性格。由于他所处的上流社会环境，为了迎合上层贵族的审美要求，他笔下的人物，尤其是妇女几乎都是贵妇人，她们体态肥胖、皮肤细嫩、搔首弄姿、扭捏作态，而男子都是浪荡公子一类，在一定程度上反映了佛兰德斯贵族资产者的追求享乐和骄奢淫逸的生活情趣。

鲁本斯一生创作极为丰盛，代表作有：《强劫留西帕斯的女儿》《美惠三女神》《自画像》等。这些作品多具有宏大的场面，强烈的运动感，雄健的造型，富有想象力和戏剧性情节，对比鲜明、响亮饱满的色彩，流动的线条、激动人心的画面艺术效果，给人以一种富丽堂皇、华美火热、欢腾鼓舞的艺术感受。他63岁时走完了自己艺术的一生，为人类艺术宝库贡献了3000余幅艺术珍品。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，17世纪后期巴黎的法国皇家美术学院就出现了一批鲁本斯主义者。18—19世纪法国画家德拉克洛瓦、雷诺阿和英国画家雷诺兹、康斯太布尔等都在不同程度上受到过他的影响。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。

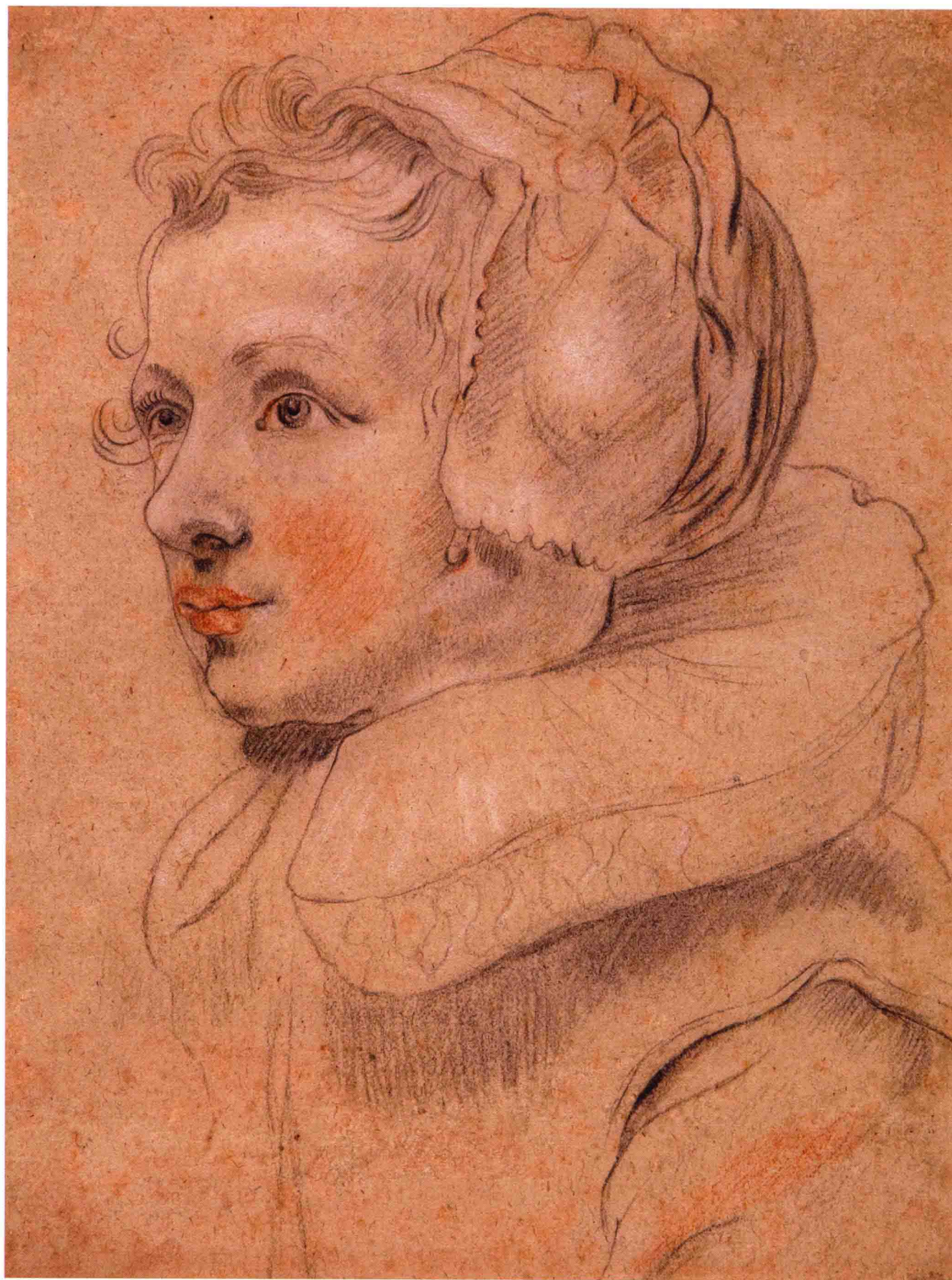

《尼古拉斯的肖像》

素描《尼古拉斯的肖像》是画家鲁本斯描绘自己的儿子尼古拉斯的一张肖像素描精品，这是鲁本斯素描作品中的杰出典范。原作现收藏于维也纳阿尔贝蒂纳藏画馆。

《画家之子尼古拉斯戴帽子的肖像》

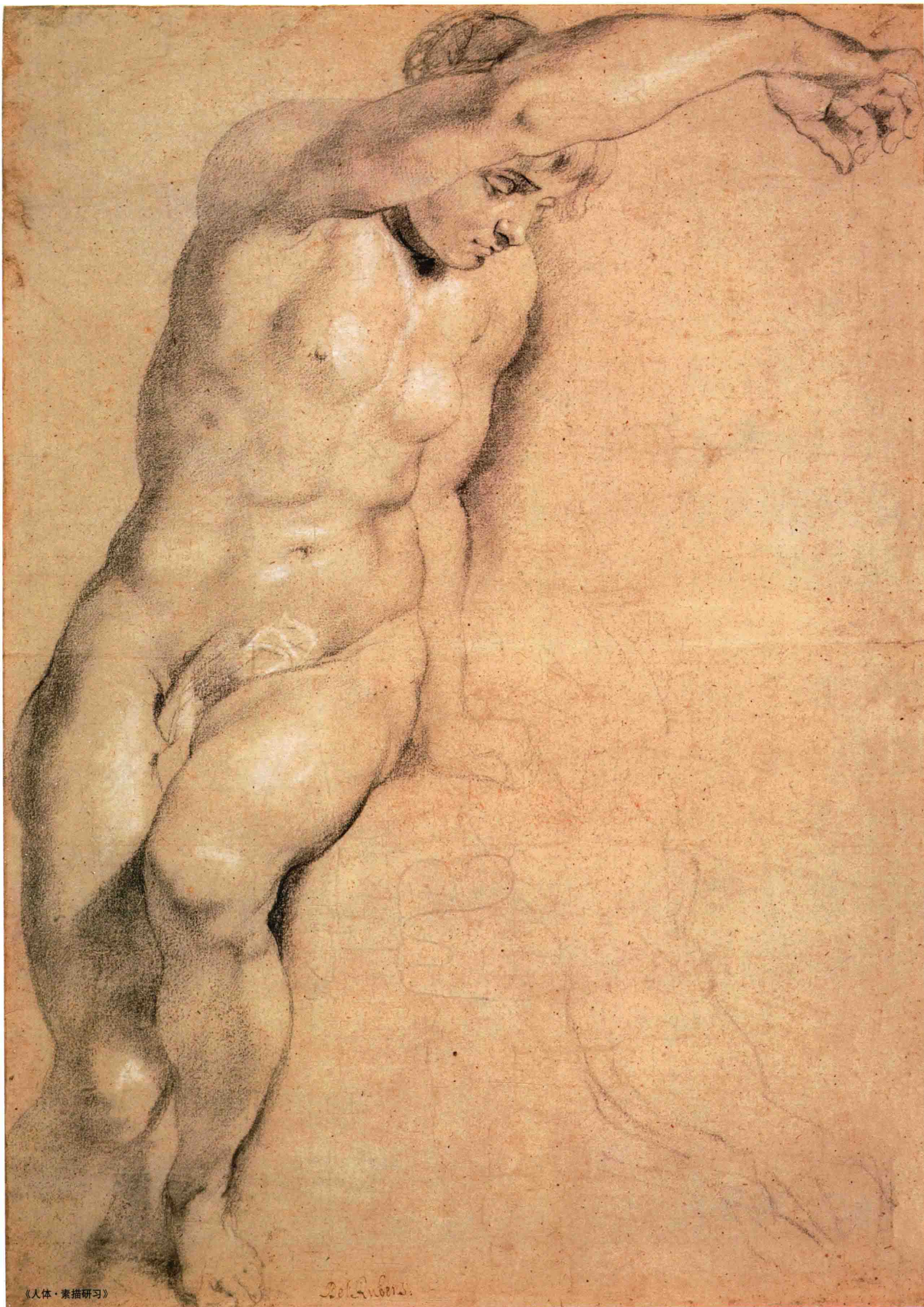
《女孩素描头像》

《伊莎贝拉公主的侍女素描像》

《年轻女人肖像》

《女人体·素描研究》

《马·素描研习》

《雄狮·素描研习》

《老人头像》

《克拉拉·塞丽娜肖像》

画中的人物是鲁本斯的长女，这个女儿在12岁时夭折。这幅作品是1616年鲁本斯在女儿5岁时画的，作品只有37cmx27cm，属于非常小的作品。画作是用速写的方式画的，画了头发、眼睛的中心点，周围的部分越画越简单，好像笔触已经飘荡过去。这幅画中孩子的眼睛直视观众，神情非常天真，这在以前的肖像画中是非常罕见的，这也体现了鲁本斯父女之间深厚的感情。画中油彩薄透，与鲁本斯后期的油画很厚重的风格有很大的不同。

在白色衣领的衬托下，女孩脸颊粉红，绿色的大眼睛率真地盯着画面外面。这幅作品是欧洲艺术史上最动人的一幅肖像画。

