

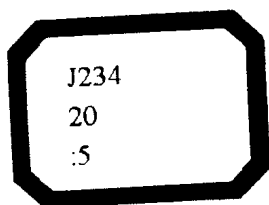
大师素描画廊

第五辑

鲁本斯素描艺术

上海人民美術出版社

大师素描 画廊

第五辑

鲁本斯 素描艺术

陈平编著

上海人民美術出版社

大师素描画廊(第五辑)——鲁本斯素描艺术

原著者：鲁本斯 编著者：陈 平

责任编辑：姚宏翔 封面设计：杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路 672 弄 33 号 邮编：200040

全国新华书店经销 上海市印刷二厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 5

1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

印数：0001—8000

ISBN 7-5322-1929-1/J · 1813

定价：15.00 元

导言·鲁本斯的素描艺术

鲁本斯(Sir Peter Paul Rubens, 1577—1640),伟大的佛兰德斯艺术家,出生于德国威斯特伐利亚地区的锡根(Siegen),其父亲让·鲁本斯(Jan Rubens)是一位从安特卫普到该地来的律师,曾因与奥兰治公主萨克森的安娜的暧昧关系受到控告,在他母亲的努力下才得以假释。鲁本斯从小生活在一个备受社会污名压迫之下的家庭之中,这种早年不正常的家庭生活形成了鲁本斯那缄默矜持的天性。1587年,母亲在他父亲去世后带着他回到了安特卫普,他只与她在一起生活了很短的一段时间,13岁时便离家自谋生路。

鲁本斯早年三位老师都是安特卫普的平庸画家,除当地传统之外,他们不可能教他更多的东西。他的真正老师是达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、罗马诺、提香、丁托列托,以及古典时代的伟大雕刻家。他获得了完备的古典知识,他的拉丁语很好,并掌握了欧洲各主要语言。

1598年,鲁本斯成为安特卫普圣路加行会的开业画师。两年之后,他去了意大利,先后住在罗马、曼图亚、热那亚等地,并曾在1603年代表曼图亚公爵文琴佐·贡扎加出使西班牙。作为画家,他为贡扎加家族、热那亚地方官、西班牙贵族等艺术赞助人画肖像和骑马像,并为罗马的教堂画祭坛画。这一期间,对他研究古代艺术而言,是关键性的几年,他临摹米开朗琪罗的雕刻与壁画,临摹提香、丁托列托和卡拉瓦乔的绘画,对他日后的艺术有很大影响。

1608年,鲁本斯回到家乡,当时的佛兰德斯为西班牙所统治。安特卫普有许多知名艺术家,有富裕的阶层以及众多的教会和宫廷艺术赞助人,这为一位画坛领袖人物提供了良好的背景。1607年,鲁本斯被任命为西班牙国王的总督、奥地利的阿尔伯特大公的宫廷画家,同年他与第一个妻子伊莎贝拉·布朗(Isabella Brant)结婚。1609—1621年间他的创作是若干组委托订件,其中有安特卫普主教堂的三联画、为马林地区(Malines)的教堂画的《捕鱼的奇迹》、为安特卫普耶稣会教堂天顶画画的草图等等。1622年鲁本斯访问了巴黎,受托为卢森堡宫画组画《马利亚·德·美第奇的生平》,标志着巴洛克装饰绘画的高峰。

鲁本斯不但是他那个时代的主要画家,还成了当时外交领域的风云人物。他曾写道,“我视全世界为我的祖国,我相信我所到之处会受到热烈的欢迎”。他于1628年肩负政治使命出使西班牙,征服了菲利普四世,后者向他订购了肖像及其他作品。到他去世时,西班牙宫廷中已有他100多幅作品。1629年,他仍以外交官兼画家双重身份,被派往伦敦,查尔斯一世封他为爵士。这次出使虽主要是为政治事务,但他挤出时间画了《战争与和平》和《圣乔治》等,并为琼斯设计的白宫宴会厅的天顶画画了许多草图。

伊莎贝拉·布朗死于1626年。1630年,他返回安特卫普时,与16岁的海伦·富尔芒结婚。她是鲁本斯女性模特儿的缩影。在他后来的作品中,她不仅

出现在肖像画中,并装扮成各种圣徒和神。

鲁本斯最后的10年中,他那令人惊叹的创造力又有了新的进发。除了白宫的天顶画(完成于1634年)以外,还有马德里附近皇宫的绘画,以及大公及公主的肖像。同时,他画了更具有人情味的“爱之园”和大型风景画等等。

作为17世纪巴洛克风格的最伟大的艺术大师之一,鲁本斯的艺术以理性的艺术构思、华丽的油画色彩征服了世界。尤其是他那充沛的精力、卓有成效的画坊组织工作以及绘画速度给人以深刻印象。他华丽的色彩,受到提香和丁托列托的影响;他并置原色与补色的手法,色块叠色块的效果,在油画草图中更为明显,预示了法国19世纪绘画的发展。

在鲁本斯的眼里,唯一完成的作品是油画。故他的素描大多是为创作画的草图。然而,鲁本斯极其重视素描的作用。他与他的学生、助手画了大量的素描,并广泛收集历代名画家的素描。在他的画坊中,素描是有用的工具,是一种潜在的资产。鲁本斯曾在他的遗嘱中表示,他要将他所画的、所收藏的素描传给他的儿子或女婿,只要他们从事绘画。素描的主要的、原初的功能是作为临习的范本,也作为指导学生的参考资料。鲁本斯曾反复利用自己的素描于创作,他所收集与画的素描之多简直构成了一个巨大的图像库,可供随时调用。

从功能上看,他的素描主要是为创作而画的。鲁本斯有时直接在画板或画布上画素描,但通常在创作之前,在纸上画素描稿。这些创作草图的主要魅力在于直觉、悟性,这是与他创作过程相伴随的。看到他娴熟地将其精神图像视觉化并不断翻新,是引人入胜的。随着流畅的线条的飞动,新的可能性显现出来。最优美的是一幅17对跳舞的人的素描《舞蹈的农民》(图73)。他们的爱给他们的舞蹈插上了翅膀,他是在画这一纯粹精神视觉的快乐。

创作构思阶段完成后,他便着手画完整的素描,但这并不是可供放大的蓝图。以这基本的、确定的构图为基础,还要进一步提炼,改进细节。这些色粉笔墨素描大多是在鲁本斯画了油画草图之后画的。在画写生之前,先确定每个人物在总体构图中所处的位置,然后让模特摆出各种姿势,以与想象中的人物相对照。通过画素描,鲁本斯不仅能保证人物形体的正确性,而且常常能够发现一种比他草图中已画的更好的姿态、更有意味的表现。

若认为鲁本斯为创作所画的素描都是写生于真人模特,那就错了。他用画真人的方法画雕刻素描习作,并用在创作中。他拥有一些古代雕像,常利用它们来研究人物形象及透视短缩等绘画问题。不过,即便模特是石膏像或其他死模特,他也能如变魔术似地赋予对象以即时性与自发性,如塞尼加头像(图46)。有一幅母狮的素描(图29)充满了活力,也可能是画于一尊塑像。鲁本斯认为,临摹古典雕塑应十分谨慎,要避免任何石头的感觉;临摹古典雕塑对某些画家是非常有用的,而对另些画家则是有害的,足以毁掉他们的艺术。

鲁本斯为铜版画创作而画的素描在风格上不同于为油画创作画的素描。他本人发行的数量很大的铜版画,是由他雇来的雕版师根据他的设计制作的,这些铜版画为他带来了声誉和金钱。而这些雕版师依照的素描底图亦不是鲁本斯亲自画的,也是他的助手根据他的某幅作品画的,最后经他手修改。然而,有时鲁本斯亲自画这类素描,比他人画的素描更整洁更细致。鲁本斯还画了不少书籍插图作品,这些素描是他为安特卫普的出版商,尤其是他亲密的朋友、普兰汀出版社(Plantin)的领导人巴尔塔萨·莫雷图斯(Balthasar Moretus)画的。

鲁本斯收集老大师的素描,既为满足历史、美学方面的兴趣,也为研习、模仿之用。鲁本斯一生都在临摹别的艺术家的作品,临摹提香的绘画不少于32幅,临摹拉斐尔的不少于9幅,还临摹丁托列托、布鲁盖尔、达·芬奇、曼坦尼亚、帕尔米贾尼诺、卡拉瓦乔等等。它们并非全都临自原作。他的素描临摹作品

数量也很大,仅仅从已知部分材料看,素描临本就达数百幅之多,仅卢浮宫就有90幅。若以现代人的眼光来看,一位大师以如此大的规模从事临摹,是不可思议的。临摹作为艺术教育的基本方法,现代人们对此会有不同的看法,但在鲁本斯的时代是没人怀疑的。临摹在训练手与眼的同时,也有助于拓展思维。另外,在那时,艺术作品的复制品很少能见到,大量的铜版画复制品是那些无艺术感觉的人制作的,而且价格相当昂贵。所以鲁本斯不但自己临摹,而且还雇人系统地临摹作品。基于上述两个方面,对于鲁本斯临摹作品的数量如此之巨,就不难理解了。

在鲁本斯的素描中,最著名的素描作品是他家庭成员的肖像:他的孩子、第一个妻子伊莎贝拉·布朗以及第二个妻子海伦·富尔芒。他二儿子尼古拉斯的素描,表现了一个可爱的儿童胖乎乎的脸蛋和丝一般的头发,是画家那充满情感与爱抚的手画出的(图51)。鲁本斯的女儿不到13岁就夭折了,图58可能是在她去世之前画的,表现了一个沉静的姑娘,水汪汪的眼睛,瘦削的肩膀,看上去似患有贫血症。而妻子海伦·富尔芒则健康而温和(图76、77)。在头像素描中,鲁本斯总是以简单的线条勾勒头形,头发对他来说是一种偶然的要素,不予过多注意,常常飞快地画出,洗练而概括。

鲁本斯的油画女人体十分有名,而以女人体为模特画的素描却极少。他的人体素描以男性为主,全如运动员般体魄,在奔跑、搏斗或高举重物,手与脚受到较多的注意。鲁本斯在这类习作中尤其注重光的运动与透视短缩问题。

鲁本斯几乎从未画过家庭题材与日常生活场景。在伦勃朗的素描中,我们可看到哇哇哭的婴孩、漂亮的男演员、衣衫褴褛的乞丐以及被焚毁的房屋和自己画室的内景。像许多其他荷兰画家一样,伦勃朗迷恋着周围的生活,以素描来画生活的方方面面,甚至最微不足道的和最隐秘的东西。他将自己作为生活的一部分,意识到生活的全部乐趣、诱惑与悲剧。鲁本斯则疏远生活。这位安特卫普最伟大的画家,也没有为我们描绘他生活的这个城市的景观。

出于鲁本斯之手的风景素描,并不是真正意义上的“风景”素描,而是有关风景母题的素描。一条乡间小路,一棵倒下的大树,一棵长满树疖的柳树,一架溪上的小桥,一个倒映着岸边树木的水塘……这些是鲁本斯风景素描的母题。我们还见到其他乡村题材,如农家四轮车,骑马的农夫(图74)、干活的农妇等。不像其他预先有设计的素描,这些乡村题材的素描似乎是信手拈来,不一定什么时候能用上。

鲁本斯的素描鲜明地验证了他的才能:真正的“得心应手”,即眼之所见与手之描画之间的协调默契。他画的创作草图,线条令我们想起狂长的野生丛林,而他的色粉笔素描则是流畅优雅的,尽管在画面上经常出现人物肢体局部的多种试验,但很少有改动的痕迹。大多情况下,他初试即达到目的。不犹豫,也不匆忙,寥寥数笔,略施阴影,暗示了人物与空间的关系。

如那个时代的所有画家一样,鲁本斯常使用速写本。当然,他的大多数素描并非画在速写本上,而是画在单张纸上的。早年他在动手画素描时,开始常用墨水笔(pen),后来则使用鹅毛笔(quill)、色粉笔(chalk)打素描稿。写生画作的标准工具是黑色色粉笔,以白色加高光。他喜欢红色色粉笔,结合着黑色与白色色粉笔来画脸部与双手。到了后期,他常用红色色粉笔来画头像,而黑色、白色色粉笔只用来强调一下局部。在色粉笔素描上他经常用褐色淡彩加强造型,使混乱的线条变得有秩序起来。有时则用墨水笔的线条来勾勒嘴、鼻,尤其是眼睛。在习作中,鲁本斯喜欢在粗糙的纸面上作画,可减少线条的锐利感,以便获得一种颗粒的肌理效果。

鲁本斯的艺术延续了古典传统,这是一种理想化的艺术。它不去表现普通的、偶然的、不完美的东西,他笔下的农民,更像是异教神,而不是佛兰德斯的

乡巴佬。英雄与殉教者、魔鬼与天使、白发老人与盲童、树林与动物等等，他们本身都属于完美的世界。当鲁本斯画他的模特儿时，人物从一开始就发生了变化，在画素描的过程中，任何偶然与不合法则之物都被去除。现实在鲁本斯眼中是不纯之物，而在他的笔下已得到了净化。

鲁本斯素描的最高的美在于清澈，这些清澈的素描证明，理想单在完美的形状中是找不到的。形式必须充满生命活力，这生命活力存在于运动中，无论是人的狂怒之下的搏斗或树在微风中的摇动。情感表达亦通过身体的运动而表现出来，从姑娘爱心的微笑到死亡的残酷悲伤。鲁本斯以他的墨水笔、色粉笔和画笔，唤起了一个世界的精神图像。

陈 平 1997年7月于中国美术学院

Drawings of Rubens

鲁本斯素描作品

*Francesco Gonzaga, Principe di Mantova, fu da poi Luca, fatto in presenza di
S. A. da P. P. Rubens.*

M. le Comte de Fieschi a donné ce Portrait a M. de Crozat

1. 贡扎加家族小王子弗朗西斯科·贡扎加肖像。约1601—1602年

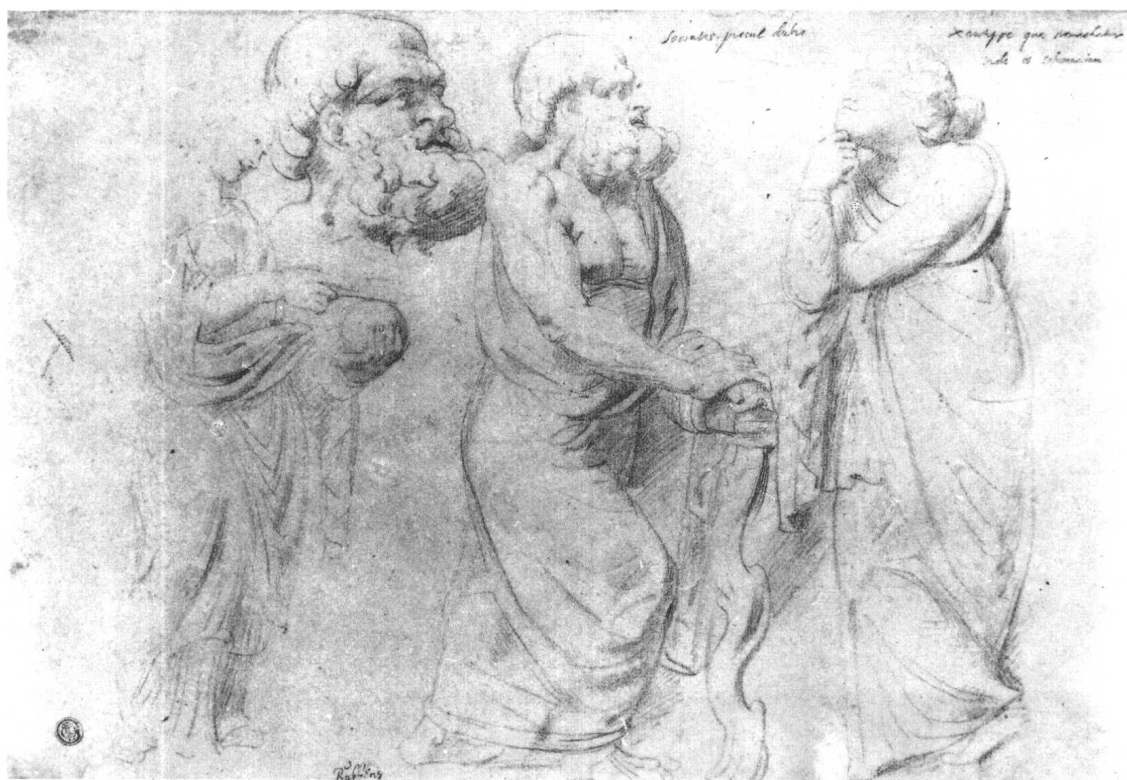

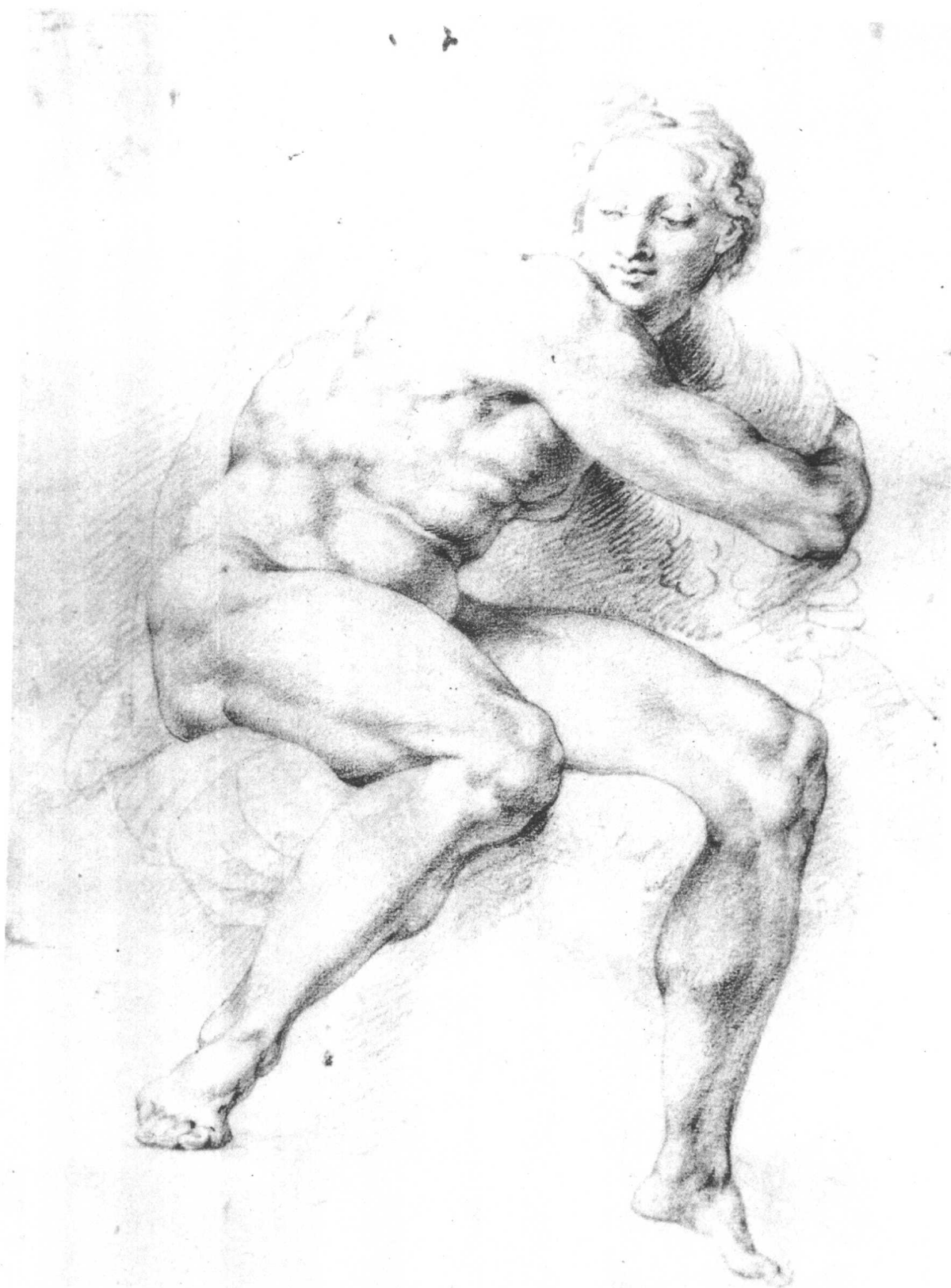
2. 贡扎加家族小王子费尔迪兰多·贡扎加肖像。约1601—1602年

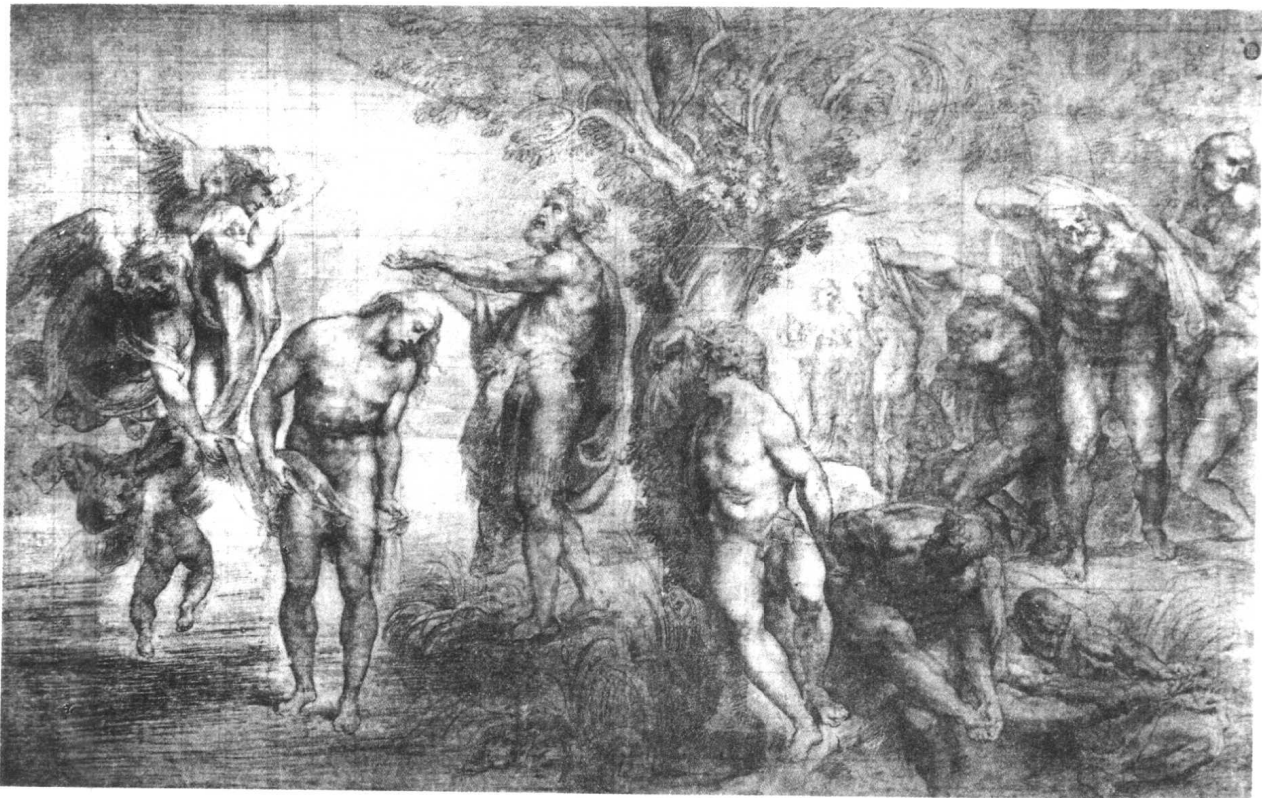
3. 给基督行涂油礼。约1600—1602年

4. 一口罗马大理石石棺上的三个人像。1601—1605年

5. 伊格努多, 临摹于米开朗琪罗的作品。1601—1605年

6. 基督的洗礼。约1606年

7. 圣凯瑟琳。1606—1607年

8. 拉奥孔的幼子, 正面。1605—1608年

9. 拉奥孔的幼子, 背面。1605—1608年

10. 塞列努斯。约1605—1608年