

环球美术家视点系列

Peter Paul Rubens

【德国】

鲁本斯

Peter Paul Rubens

Papa Paolo Ruben

Piero Paolo Ruber

环球美术家视点系列
Peter Paul Rubens

【德国】

鲁本斯

Peter Paul Rubens

 吉林美术出版社

巴洛克艺术的奠基人——鲁本斯

有鲁本斯拉丁文签名的自画像

鲁本斯于1577年6月28日出生于德国科隆附近的一个叫做茨根的小城(位于威斯特伐利亚)。父亲让·鲁本斯是一名原籍比利时安特卫普的新教律师。在他9岁那一年,跟随父母移居佛兰德斯,定居在安特卫普。鲁本斯的父亲曾经做过安特卫普的市议员,是一名新教徒,于是在西班牙入侵安特卫普时,为防止迫害而携全家逃到了德国,因此鲁本斯的幼年是在国外度过的。在其父亲的精心调教之下,他熟练地掌握了包括拉丁文在内的7门语言,为其日后的发展打下了坚实的语言和交际的基础。

在17世纪之前,佛兰德斯是一个经济发达、十分富庶的地区,安特卫普可以说是国际知名的大城市。从历史上看,佛兰德斯和位于它北面的荷兰同属于一个国家——尼德兰,这一片地势低洼的土地,长期受到海洋的侵蚀,自然条件十分恶劣,但是尼德兰人民却创造了奇迹,他们拦海造堤,从海神口里抢回土地,并大力发展工商业,成为欧洲的一个发达地区。工商业的发达也带来了尼德兰人的新教思想,因此遭到了西班牙国王菲利普二世的镇压,尼德兰人民进行了英勇的抵抗,在北方他们取得了胜利,建立了荷兰共和国,但是南方则彻底地失败,以至于在17世纪以后的100年时间里沦为西班牙的统治对象。在巴洛克时代,佛兰德斯由于西班牙统治者的干涉,其艺术风格更倾向于天主教国家,佛兰德斯不光具有北方艺术的优秀传统,凭借其于南方天主教国家的密切关系,而成为北欧和南欧艺术文化的集散地。12岁的鲁本斯,正是在这样的背景条件下,在其父亲去世之后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的洗礼。我们从后来鲁本斯的作品中可以看出,他擅长宗教题材的创作,在画中表现出他反对新教起义、反对改革运动的思想。

少年时代的鲁本斯在一个伯爵家里当侍童,成为地方贵族的随从,并接受了正统的贵族式的教育,这使得他对天主教贵族的文化习俗十分熟悉,后来在母亲的安排下从师多位画家,在范·诺瓦特(Van Noort)和奥克塔夫·范·韦恩(Octave Van Veen)的画室学习绘画。1598年,21岁的鲁本斯获得了“师傅”的资格,得到了安特卫普画家们的承认,成为一名正式的画家,并加入了安特卫普地方的绘画行会。

鲁本斯的一生具有极其不平凡的经历,从艺术史的角度来讲,他对巴洛克艺术的贡献功不可没,可以说在传播和发展巴洛克艺术方面,鲁本斯的成就是最大的。他融合了意大利文艺复兴和巴洛克大师们的优秀成果,并凭借其语言和人文主义知识成为巴洛克时代最具活跃性的国际艺术家,他因此受到了嘉奖,分别被西班牙国王菲利普四世和英国国王查理一世授予骑士称号。17世纪后期的巴黎,在法国皇家美术学院出现了一大批鲁本斯主义的追随者,鲁本斯的伟大成就使得一大批艺术家被笼罩在他的光环之下,他从来没

鲁本斯的出生地茨根。这是出自《德意志地志》(1646年出版)第7卷的一幅版画插图,是马提乌斯·梅利安的画室根据威廉·德利希的草稿所制作的

鲁本斯的《金银花下的鲁本斯与伊莎贝拉·布兰特》

有把自己限定在佛兰德斯这一狭小领域，不断地到其他国家寻找艺术表现的方法和新的理念，并影响到后来的许多艺术家。18世纪——19世纪的欧洲画家中，德拉克洛瓦、雷诺阿等人都不同程度地受到过他的影响，德拉克洛瓦对鲁本斯推崇备至，甚至在1841年还临摹过他的作品。

1600年，鲁本斯前往意大利学习绘画，6月到达了他朝思暮想的美丽城市——威尼斯。在这里，文艺复兴时期的光辉已渐渐远去，但是昔日曾经的繁华却仍长久地驻留在这个美丽的城市，绮丽的城市风光和无数的艺术珍品使得鲁本斯兴奋不已。在意大利画家中，鲁本斯最喜欢的当数提香和丁托列托，提香是鲁本斯崇拜的偶像，与文艺复兴时期其他大师的理性与庄重相比，提香的作品在表现形式上主动、亲切而自然，充斥着田园风光与人性关怀，而且在作品中其对宗教题材的良好把握也与鲁本斯十分相投。这一时期，鲁本斯凭借出色的天赋和对艺术的极大热情得到了曼图亚公爵温森索·贡查加的青睐，贡查加本人对艺术有着浓厚的兴趣，经常为艺术家的创作提供力所能及的支持。在贡查加的支持下，鲁本斯承担了宫廷庆典的设计工作，并被聘为他的宫廷画师。此外，鲁本斯还得到资助去意大利各地鉴赏临摹前辈大师们的艺术作品。1603年，他在画过多个教堂作品之后，又画了《基督受洗》，是为贡查加市的耶稣会画的，之后又到热那亚逗留了一段时间。鲁本斯为曼图亚公爵服务了8年，并为其全家画了肖像。

鲁本斯在学习之初并不是通过自己的笔去重现过去大师们的风采，而是为了形成自己的艺术风格和表现形式而去努力的，在前辈那里学习的目的是为了掌握前人的艺术手法而最终使自己的艺术独立起来，创造性的继承是鲁本斯学习的准则。1628年，鲁本斯也曾画过一幅作品《亚当与夏娃》，与提香的《亚当与夏娃》相比，鲁本斯的作品更符合人体的结构规律，将形式与色彩感觉发挥到极至。米开朗基罗的厚重和拉斐尔的甜美同样吸引着鲁本斯的目光，在临摹前代大师作品的同时，他总是试图加入自己对艺术的理解和认识，使临出的作品同原作相比更加生动。在罗马期间，卡拉瓦乔的艺术风格也着实地影响着鲁本斯，从性格上看，卡拉瓦乔的刚烈与暴躁同鲁本斯的优雅与平和差别很大，但是卡拉瓦乔那种大面积的明暗对比以及极端的“自然主义”再现能力又使得鲁本斯十分钦佩，同鲁本斯的初衷一样，永远地吸收别人的长处，发展自己的艺术风格是他一贯的追求，在他的作品《基督自十字架上解降》中，卡拉瓦乔式的黑白对比和跳动的画面感表现得淋漓尽致，画面中光线最亮的部分集中在死去的基督身上，乏力的四肢和瘫软的躯体再加上痛苦的表情，极富感染力，拉过头顶的手臂又体现出一种昂扬的气势，透过作品我们仿佛能够听到发生在骷髅地的那一悲剧所发出的声音。由于鲁本斯对古典文化的耳熟能详，所以他画的宗教神话作品不刻板 and 生硬，因此极受教会和贵族们的欢迎，同时也成了教

鲁本斯的宅邸

艺术收藏室。鲁本斯宅邸的内部与外部一样，布满了豪华的装饰

鲁本斯出众的艺术才能使他获得了应有的位置，他为安特卫普大教堂所画的两幅祭坛画作品《上十字架》、《下十字架》确立了他作为比利时最杰出的宗教画家的地位。面对应接不暇的绘画订单，他已束手无策，于是在安特卫普创建了一间自己的私人画室，他的画室总有参观者和收藏家进进出出，十分热闹。17世纪佛兰德斯的许多优秀的艺术家都曾经是他的学生和助手，包括凡·代克等人。他的大部分作品都集中在宗教题材、人物肖像和古典神话故事中，著名的画作包括《掠夺列其普的女儿》、《玛丽·德·美第奇抵达马赛》等，现在我们所看到的作品许多都是在鲁本斯的指挥下，集体合作的结果，但是作为组织者，这些作品所体现出的鲁本斯风格还是能够让人一目了然。

鲁本斯的才能不仅表现在绘画上，他出色的交际能力也非同一般，这使得他在面对各种挑剔的订画者时也能自由应对，这一切最典型的例子体现在他为法国王太后所绘制的大型油画上面。在这些作品中，鲁本斯运用艺术家所特有的想象力和夸张手法给予王太后——玛丽·德·美第奇的虚荣心以极大的满足，完成了其他画家所不能完成的杰作。在这些作品中，鲁本斯把寓言和真实、神话与历史夸张地结合，为玛丽奉献了一系列被艺术化的辉煌而壮丽的人生画面，赢得了玛丽的高度赞扬，同时也获得了极高的社会地位，成为欧洲各国贵族争相邀请的对象。

自17世纪以来，欧洲各国宗教教派之间战争不断，佛兰德斯属于天主教国家，却处于新教国家的包围之中，出于国

会和贵族对抗宗教改革，宣扬自己伟大与辉煌的武器，所以鲁本斯的订单不断。

1608年，鲁本斯的母亲去世，他回到了安特卫普，受到了市长的保护，成为布鲁塞尔伊莎贝拉公主和阿尔贝特大公的宫廷画家。1609年，他迎娶了安特卫普的一名杰出的人文主义者的女儿——18岁的伊莎贝拉为妻，从此他们共同度过了17年幸福美满的生活，婚后他们拥有了3个可爱至极的孩子，在鲁本斯的绘画作品中，孩子的形象刻画得细致入微，我们通过他在1618年所作的《女孩肖像》，可以看出他对儿童形象的把握十分到位。尽管大女儿12岁时不幸夭折，但是通过《女孩肖像》这幅作品还是能够看出鲁本斯对女儿表现出来的爱是无法被带走的。孩子成了鲁本斯绘画创作的模特，他所作的关于儿童的素描和肖像，使得他对儿童天真质朴的内心世界和外部表情了如指掌，以至于我们在他的绘画作品中所出现的大量的圣婴、丘比特的形象中能够隐约看到他灵感的出处。

这幅作品是鲁本斯同时代的佛兰德斯画家榭巴汀·法兰克斯(1573年-1647年)创作的《昔日的安特卫普港一景》

鲁本斯的作品《亚伯大公爵像》。鲁本斯于1609年成为了他的宫廷画家

鲁本斯的《美惠三女神》

家安全考虑，佛兰德斯大公在处理外交方面费尽心机，鲁本斯以其外交天赋得到了统治者的信任，负责处理外交事务，1621年——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，其中最著名的成就就是成功地为西班牙和英国之间缔结了友好关系。为此，他被查理一世封爵，并还为伦敦的宫廷白厅做过一幅题为《祝福和平》的天顶画。在外交活动中，仍不失自己的画家职业，临摹大师作品，现在我们很难说鲁本斯对当时欧洲的政治进程的发展产生多大影响，但是鲁本斯对于巴洛克艺术风格的传播以及北欧和南欧的艺术交流和文化沟通的确是起了推动作用，由于其为国王们买卖艺术品，使巴洛克成为一种国际流行的风格。

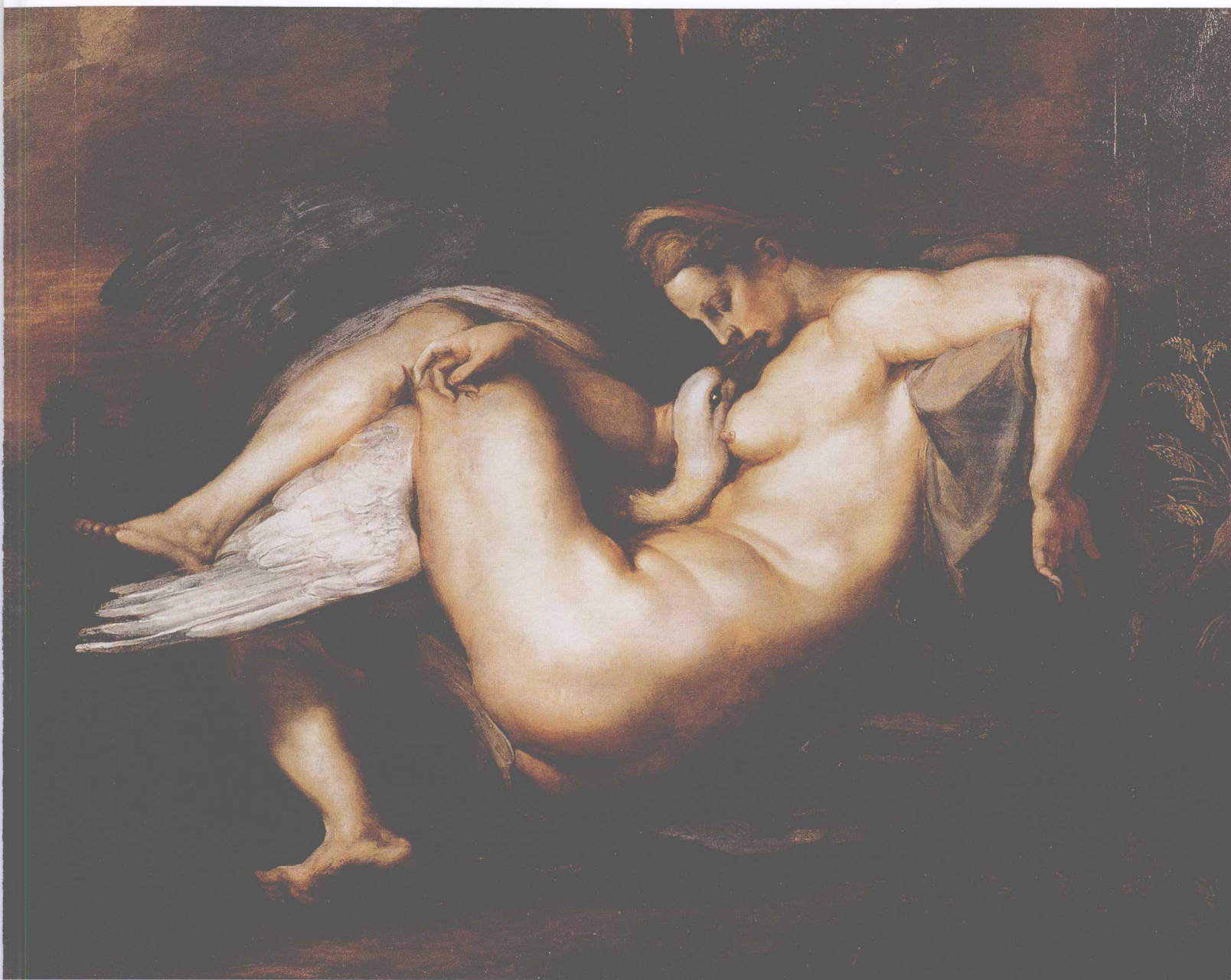
1626年，鲁本斯49岁时爱妻去逝，1630年他回到了祖国，娶了一位绸缎商的女儿——海伦·芙尔曼为妻，当时鲁本斯53岁，而海伦只有16岁，他们一起度过了鲁本斯一生最后的10年。海伦为鲁本斯一共生育了5个孩子，两人年龄相差较大，但是十分恩爱，海伦的年轻美貌使得晚年的鲁本斯创作欲望得到再生，这种情感也影响到他其他作品的创作情怀。这一期间鲁本斯以年轻的妻子为对象创作了许多清晰有朝气的肖像作品，我们从《裹毛皮的海伦》、《海伦·芙尔曼与她的两个孩子》中可以体味到他当时的幸福感受。善于表现女性题材和爱情题材也是鲁本斯艺术创作的一大特色，在《爱之园》中，鲁本斯把陶醉在爱河中的贵族男女表现得如醉如痴。

晚年的鲁本斯已厌倦了繁杂的尘世生活，追求宁静、回归自然成了他的需要，于是他出钱购买了斯第恩城堡。佛兰德斯田园的自然风光以及舒缓、平静的生活使得鲁本斯尽享天伦之乐，面对乡间美景，他创作了许多风俗画和风景画，一改过去的夸张与粉饰，在《斯第恩城堡》中除了描绘乡村美景外，他还不要忘记把自己和家人置身其中，这一时期的鲁本斯，一切都是自然的，以往那种戏剧性的艺术手法已逐渐淡去，画面中经常光顾的是美丽的彩虹、农夫马车、郁郁葱葱的大森林，吐露出一一种纯朴的气息。晚年他不幸患上了风湿病，痛苦不堪，几次甚至不能握笔作画，不过，他毕竟画了布面油画《帕里斯的裁判》和《神女与萨提洛斯》，又画了木板油画《美惠三女神》以及素描《维纳斯神庙》。1640年5月30日，63岁的鲁本斯与世长辞。

马 丹 2007年 5月

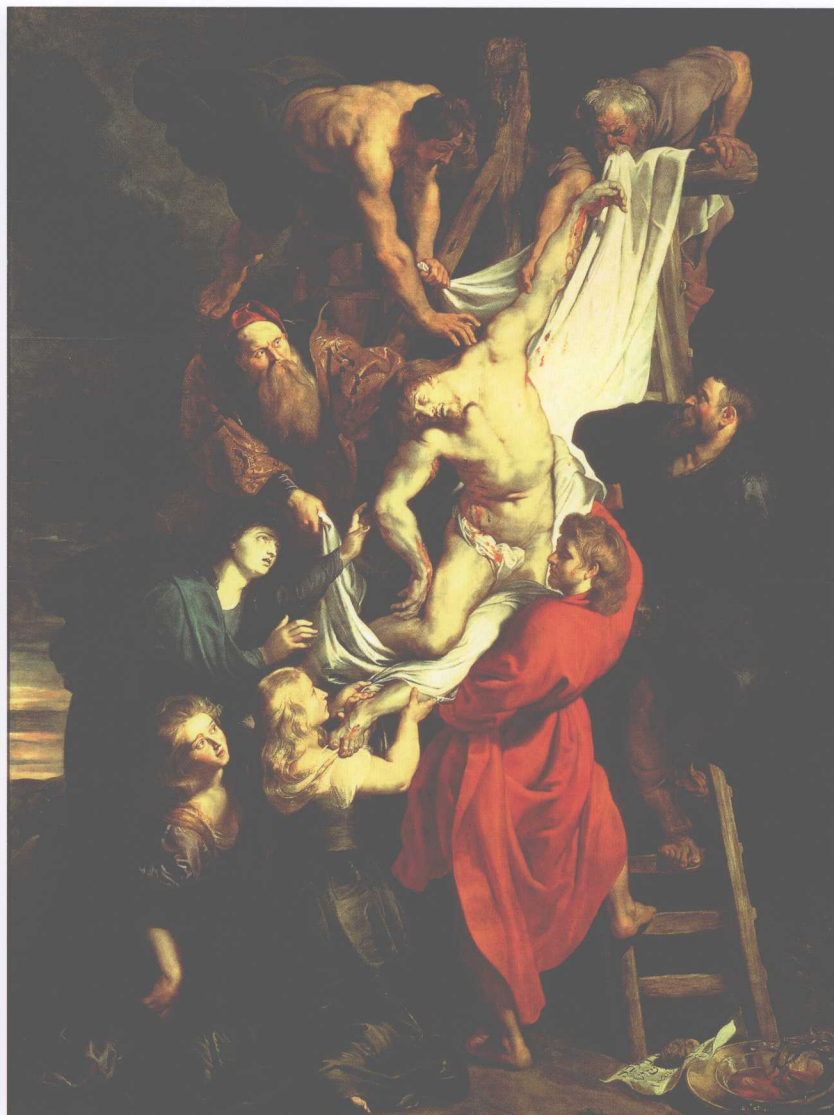
艺术年表 Biographical Chronology

- 1577 年 出生于德国科隆附近的一个叫做茨根的小城
(位于威斯特伐利亚)。父亲让·鲁本斯是一
名原籍在比利时安特卫普的新教律师。
- 1590 年 成为拉莱茵伯爵夫人的随从。
- 1591 年 开始跟随托比亚·维哈奇特习画。
- 1594 年 转入奥托·温芬门下。
- 1598 年 登记加入安特卫普画家协会。成为一名正式
的画家。
- 1600 年 前往意大利,并在该地居住创作 8 年。主要
时间皆受雇于曼图亚公爵温森索·贡查加。
- 1608 年 母亲玛利亚去世,他回到了安特卫普,成为
布鲁塞尔伊莎贝拉公主和阿尔贝特大公的宫
廷画家。
- 1609 年 受命成为亚伯大公爵与大公爵夫人伊莎贝拉
的宫廷画家,于同年 10 月份与第一任妻子伊
莎贝拉·布兰特结婚。
- 1622 年 开始着手制作名垂千古的巨作《玛丽·德·
美第奇抵达马赛》
- 1626 年 在女儿去世后 3 年,妻子当年也不幸去世,
在个人生活上遭遇第二次打击。
- 1628 年 担任伊莎贝拉大公爵夫人的使节,于马德里
驻留一年。
- 1629 年 为了促成西班牙与英国的和平,前往伦敦进
行访问。
- 1630 年 获英国国王查理一世授予的骑士勋位。与海
伦·芙尔曼开始了新的幸福的生活。
- 1631 年 获西班牙国王菲利普四世授予的骑士勋位。
- 1635 年 受查理一世委托完成国宴厅天顶画创作。买
下斯第恩城堡。
- 1640 年 于安特卫普过世,享年 63 岁。
- 1641 年 鲁本斯的小女儿于其辞世 8 个月后诞生。

丽达和天鹅 1598 - 1600 年 64.5 × 80.5 cm

基督自十字架上解降 1611-1614年 中间部分 420 × 310 cm 左右翼部分 420 × 150 cm

海伦·芙尔曼与她的两个孩子 1636年 113 × 82 cm

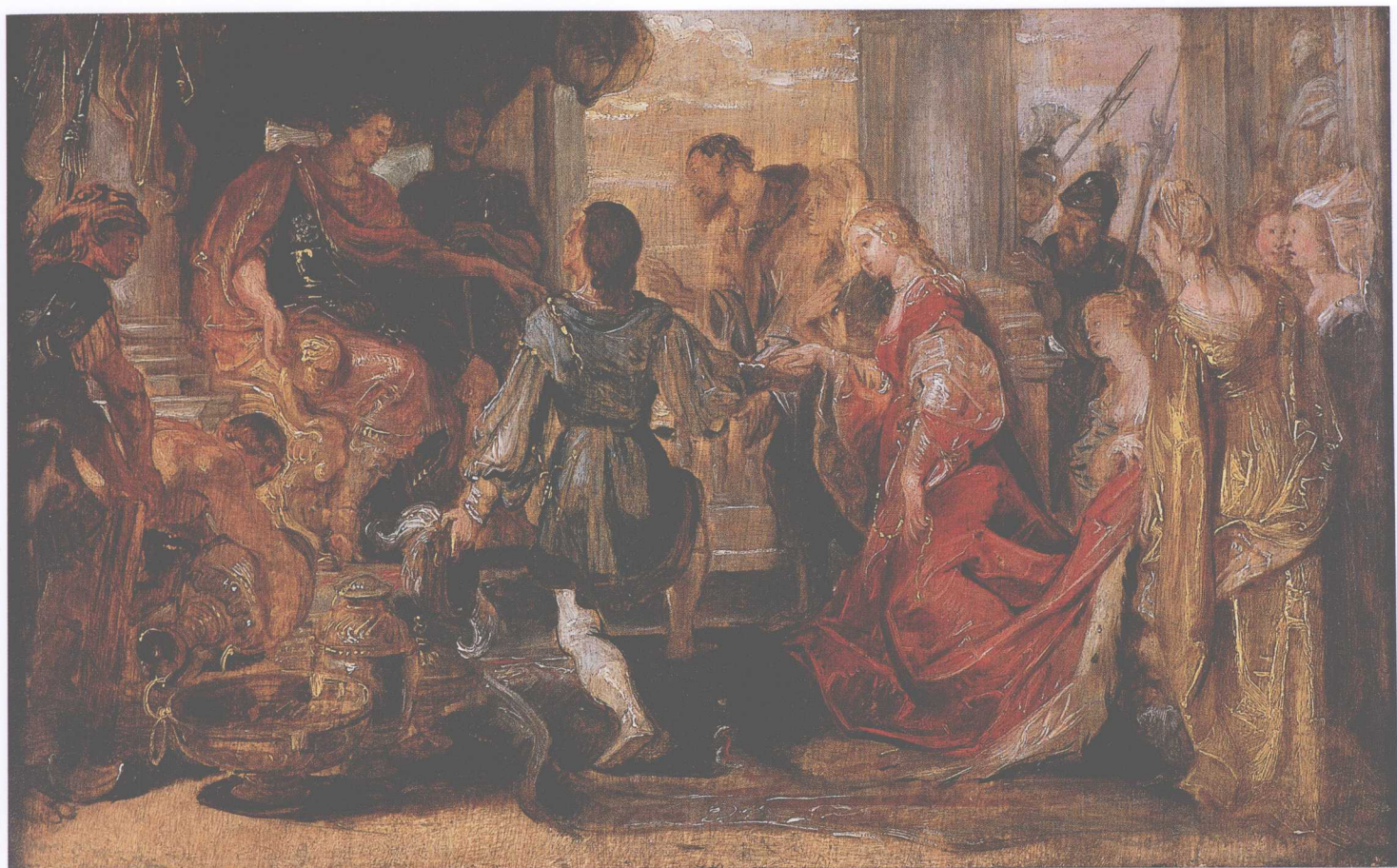
诱骗侍女 1612年 203 × 203 cm

掠夺列其普的女儿 1616 - 1618 年 224 × 210 cm

爱神维纳斯 1614年 51.5 × 79 cm

斯波的慷慨 1616 - 1618 年 31.3 × 49.7 cm

忏悔的儿子 1618-1619年 107 × 155 cm