

「名师解析大师」

RUBENS

SUMIAO JIEXI 鲁本斯素描解析

庞茂琨 编著

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

鲁本斯素描解析/庞茂琨编著. —重庆: 重庆出版社, 2007.6
(名师解析大师/庞茂琨主编)
ISBN 978-7-5366-8600-7

I. 鲁... II. 庞... III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第040894号

鲁本斯素描解析

庞茂琨 编著

出 版 人	罗小卫
策 划	郭 宜 郑文武
责任编辑	郑文武
责任校对	温雪梅
封面设计	郭 宜 赵艳华
版式设计	郭 宜 赵艳华

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: 889mm × 1194mm 1/12 印张: 5
2007年6月第1版 2007年6月第1次印刷
印数: 1—5 000
ISBN 978-7-5366-8600-7
定价: 39.80元

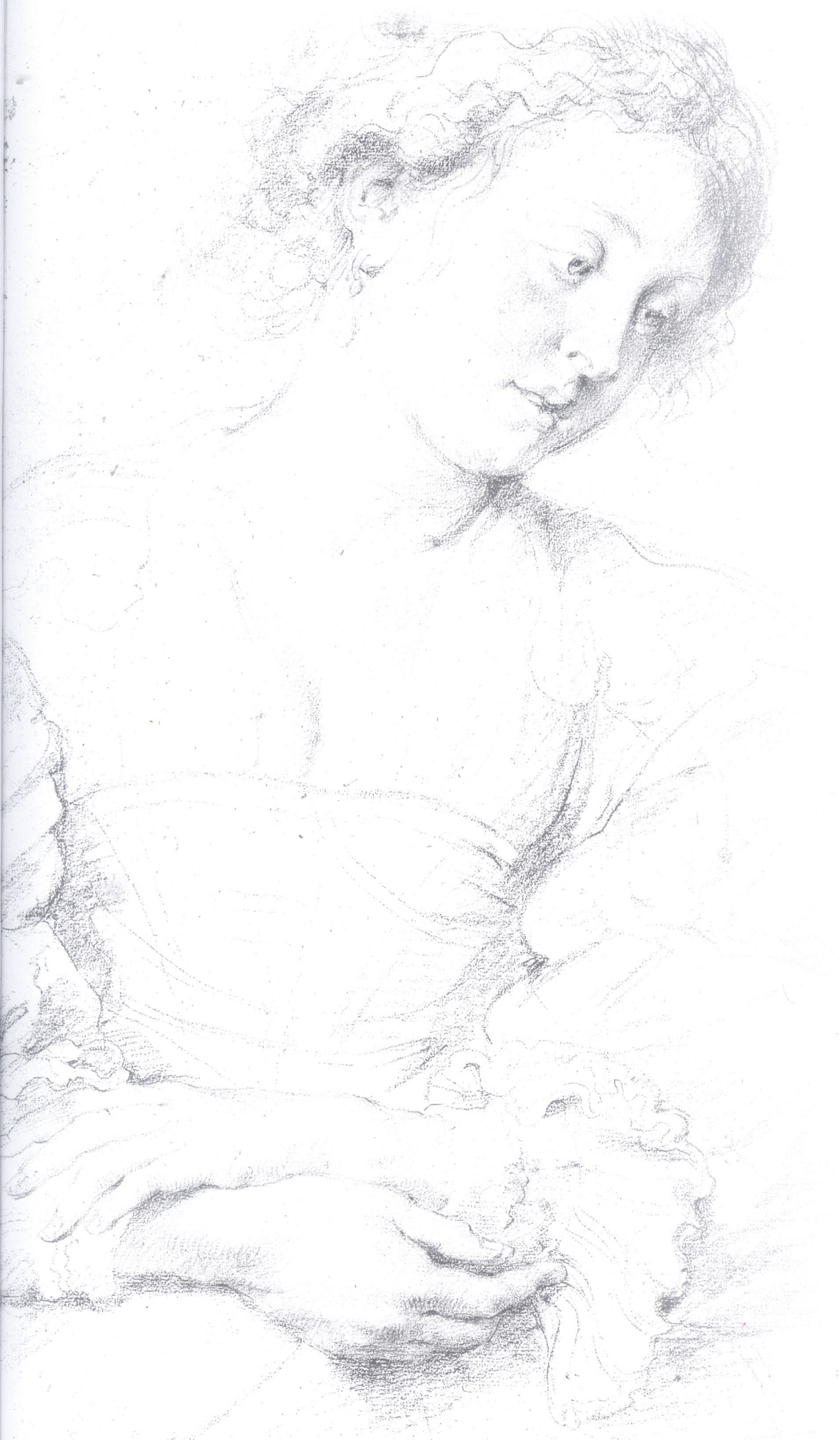
如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955转8005

版权所有, 侵权必究

作者简介

庞茂琨，1963年生，重庆人，当代著名油画家、美术教育家。1985年毕业于四川美术学院油画系，现任四川美术学院油画系教授，系主任，硕士生导师，中国美术家协会会员，中国油画学会会员，四川美术学院学术委员会委员，四川美术学院教学委员会委员。作品曾参加第六届全国美展、第二届中国油画展、1992年中国油画年展、1987年在纽约举办的中国当代油画展等。1999年第九届全国美展获铜奖。许多作品在台湾，香港，美国，德国，荷兰等地展出，深受好评，被一些美术馆及私人收藏。在国内外各种刊物上发表作品数百件次。代表作品有《苹果熟了》、《彩虹悄然当空》、《触摸》等。

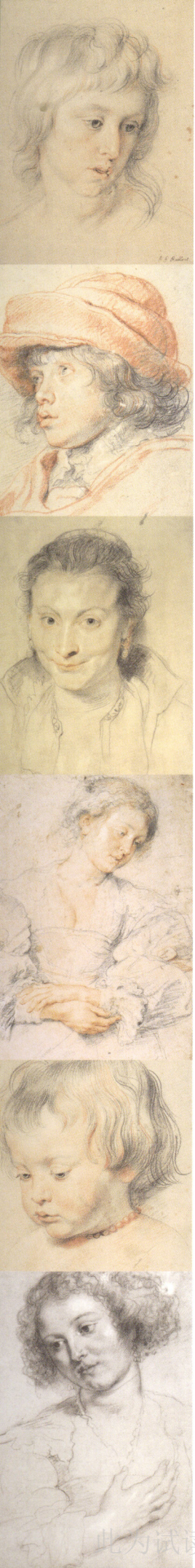

RUBENS SUMIAO JIE XI

鲁本斯素描解析

庞茂琨 编著

重庆出版集团 重庆出版社

来自激情与幻想的样式主义 ——鲁本斯造型观浅析

庞茂琨

鲁本斯是欧洲17世纪一位伟大的人文主义画家。他于1577年出生于德国锡根，9岁随父母移居佛兰德斯，定居安特卫普，14岁开始接触上流社会并师从于当地画家学习艺术。21岁时便成为安特卫普画家公会的会员，23岁赴意大利留学，在意大利期间他潜心研习文艺复兴以及威尼斯画派大师们的艺术，对正在意大利兴起的巴洛克艺术非常感兴趣，先后迷恋于米开朗基罗、提香、丁托列托以及卡拉瓦乔等大师，还成为了奥奇契的宫廷画家，并以外交使节身份出访西班牙，有机会研习了马德里宫廷藏画。1608年他再次回到安特卫普，次年成为佛兰德斯统治者伊萨贝拉的宫廷画家，以后一直过着豪华安定的生活，一生创作了数千件作品。

鲁本斯将文艺复兴艺术中的高超技巧及人文主义思想与佛兰德斯传统相结合，形成了一种以赞美人生欢乐、强调运动感和色彩丰富绚丽为主的独特风格，这使他成为了美术史上巴洛克的代表人物。在鲁本斯的作品中体现出了他对生活充满激情和美好的理想，他善于发挥自己的想象力，通过他的艺术来讴歌人的力量和人生的欢乐！尽管他画了许多宗教神话题材，但骨子里却表现了异教似的习俗与思想情感。由于他身处上流社会环境，其艺术明显地迎合了贵族们的审美要求，我们可以从他笔下体态丰盈的贵妇人以及潇洒的绅士形象中感受到他对享乐的追求。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要的意义，如后来的德拉克罗瓦、康斯太勃、华多以及印象派画家雷诺阿等都深受他的影响。

当我们把鲁本斯的绘画风格置于整个传统绘画史里作比较时，不难看出他的确是属于风格主义的，也就是说对特定风格样式的顽固强调在鲁本斯的艺术中是比较明显的，但在多数情况下而言，这只是一直以来对艺术家或风格的简单化归类，因为当我们细品鲁本斯的画时，会越来越强烈地感受到，尽管他的作品中风格样式的独特性

支撑着他艺术大的骨架和气场，然而我们稍加留意就会被其中那些直接来源于视觉对象的生动性所征服。这一方面说明鲁本斯具有超强的对视像的观察力和表现力，另一方面说明了每一种艺术样式或风格仍然源于生活、源于视觉感悟，只是每个时代人们的视角和追求不同而已。

文艺复兴以来，艺术从宗教的禁锢中解放开始，就一直致力于发现人类自身的美，挖掘人文以及审美的更多可能性。意大利的达·芬奇、米开朗基罗、提香等大师的人文理想影响着鲁本斯继续为之而奋斗，应该说鲁本斯在整个大的文艺复兴思潮的感召下，更将自我的个性释放了出来，以至于放大自己的幻想和构筑起自我的精神堡垒。鲁本斯更能在神话故事和现实场景中营造自己梦想的气氛和境界，在夸大和强调中展开创造和想象的翅膀。但从另一方面来看，鲁本斯所有的幻想又是依据于现实的视觉对象的，他只是对客观对象进行了主观的选择和强化，使对象原本具有的那些奔放、华贵、动感和光芒的一面得以展示和光耀，进而让艺术语言更加独立于自然，游离于传统经典，而自成样式，独具个性。

鲁本斯一生画了众多的巨幅宗教故事画、历史画以及肖像画，在这些油画作品中，凸显出了鲁本斯的艺术追求，即典型的巴洛克精神，一种对激情动感和光耀的迷恋，同样的故事和情节，却在他的笔下变为了自己风格语言的载体，转换为更加绚丽和热烈的乐章！在鲁本斯那里没有西方文艺复兴时期艺术的那种宁静与和谐，取而代之的是构图的不平衡，画面秩序甚至近乎散乱、形体的动荡感、色层厚薄的不均匀等，但这一切恰恰打破了绘画在语言和意境上长期以来的沉闷，让人耳目一新。以至一切物象和情绪都生动而活跃起来，绘画开始从自身的语言出发，激活了其形式固有的张力。在造型观念上，似乎想通过激情来改变自然物象的形状和节奏，夸大其运动和狂放的一

面，迫使绘画不仅与自然和谐，更与人的精神和情感产生共鸣！

要深入地感悟和分析大师的作品，不仅需要了解其身处的历史和文化背景、大的艺术理想，剖析其代表性巨作，而更应该从他生活点滴中的一举一动入手，特别是对大师的草图、手稿、速写等进行详尽的解读，才能更加全面地理解其艺术风格和思想的精髓，窥见大师更为朴素而自然的一面。因为在那些不经意的速写中更能体现大师在面对自然和感悟生命时的真诚，以及来不及过多顾虑和修饰的一种质朴。

鲁本斯的素描可谓是古代大师素描中的典范，在整个文艺复兴以来的绘画史中，鲁本斯不仅承上启下地维护了传统审美在造型上的总体准则，而且创造出了巴洛克艺术那生动、豪放而独特的风格。他的素描以灵动、变幻的线条表现为主，强调形体在运动中的相互转化与作用，强调对象和画面的节奏与韵律。在唯美的大原则之下，捕捉生活中生动的一面，将世俗中的可用因素进行重组与利用，突显出鲜活的视觉感受。其中包括对构图动势的把握，对人物动态、表情的生动传达和夸张等。在这一点我们可以拿他之前的几位大师作比较，如在达·芬奇与拉斐尔的素描中，我们看到更多的是一种和谐宁静和肃穆之美。米开朗基罗尽管激昂，但却蕴藏有过于的沉重和压抑。丢勒的素描虽然也有风格化倾向，但却是一种严谨的充满理性和冷峻的描写。只有鲁本斯的素描才让我们看到了一种自由的、充满绘画激情和趣味，将唯美、热情及生动性融于一体的意味，那是一种神性与人性的巧妙结合，是理想之美与生活之美合一的具体体现！因而鲁本斯的素描才让我们倍感亲切，这种亲切感不仅在于它生动记录了所描绘对象的动态和神情，还在于它我们将我们内心的节奏感和韵律感赋予在每一根线条和每一遍光影之中。因此，其形体的显现才是有活力的、才使其图式或者绘画性都超越时代，让后人为之感叹和折服！

妇人肖像

这是一幅令人记忆深刻的肖像，妇人神情的表现达到了绝佳的程度，这种对眼神和面部肌肉的生动把握是绘画史中少见的，我们感受到的是对透视中对称规律的极致发挥和深入揭示。对明暗有选择的强调也是画面出彩的地方，我们看到面部的一些起伏和穿插都是在明暗的对比中凸现的，暗部时而整体时而透明正是光影和节奏变幻的需求。

淑女肖像（女戴领圈）

整个画面让我们感受到了鲁本斯在对对象把握上的情绪，即一种谨慎与激情的矛盾，以至于线条的轻盈与克制感弥漫于画面之上，但其中的意念是饱满的，尽管用笔未刻意和深入，却让我们对人物的形神有了一个完满的印象。

一个年轻的女人

对轻重、主次的把握，很好地表现在对面部和手的神情的表达上。鲁本斯将对少女的柔情之美的倾慕集中地释放在了那些既轻盈又富动感的线条之中，在着力于五官和手部刻画的同时，不经意地揭示出头发、肩头的动势与结构，使整个人物动态散发出动人的魅力。我们从线条中完全可以感受到作者对所描绘对象的形神那轻柔的触摸感。

男青年肖像

五官在清晰度和色调上都大胆地被强调，而周围的头发、轮廓、颈部都被弱化了，使我们能将注意力直接停留在了男孩的面部神态上。

年轻的姑娘

素描的趣味有时应该体现在处理上的变化之中，这张肖像在各部分的感受传达上都有不同。面部肯定是最实在、深入、丰富的，体积感和明暗都达到了最强烈的程度，而头发、衣饰却轻松的寥寥几笔，清淡得不易看出，甚至连手也减弱了体积、明暗，相对平面和简洁。由此，整个画面在差异和对比中产生出了神韵和情趣。

