

鲁本斯

RUBENS

世界名画家经典素描 15

鲁本斯

PETER PAUL RUBENS

[佛兰德斯]

中国民族摄影艺术出版社

鲁本斯 (Peter Paul Rubens, 1577—1640)

巴洛克(Baroque)艺术虽然诞生在罗马,但很快就在许多国家流行起来。在其间被欧洲画家当中,伟大的佛兰德斯画家鲁本斯占有相当重要的地位。可以说,鲁本斯完成了100多年以前,由丢勒(Dürer)开始的使命——打破南北欧洲艺术的障碍。

鲁本斯的父亲是知名的Antwerp新教徒,独立战争期间为躲避西班牙的迫害逃到了德国。父亲死后,他们全家才回到Antwerp,当时鲁本斯刚刚10岁。后来他成了一名虔诚的天主教徒,受教于当地的诸位画家。1598年他开始独立接受订件,但是他个人风格的形成是在1600年他到达意大利之后。

鲁本斯在南方逗留了8年,他如饥似渴地钻研古代雕刻和文艺复兴盛期的杰作(曾有临摹达·芬奇《安加利之战》的出色素描作品),学习卡拉瓦乔(Caravaggio)和卡腊奇(Annibale Carracci)的作品,他要比任何前辈北方大师更能融汇意大利传统。事实上,他可以跟当时最优秀的意大利画家相提并论。鲁本斯本来可以在意大利定居下来,然而1608年,他的母亲病重使他返回佛兰德斯。他原打算回家稍微逗留,但是他接受了一项特别任命,担任了西班牙总督的宫廷画师,这使他能在Antwerp开设自己的绘画作坊,并可免去地方税收,不受画家协会的管辖。鲁本斯在宫廷不仅是艺术家,而且还是秘密顾问兼使节,左右逢源,十分得宠。外交工作使他有机会进入各大国的王室,他承办王室的买卖并接受订件,同时,又在日益增多的助手们的协助下,不受限制地为Antwerp市政府、教会和私人主顾绘制各种作品。

十七世纪20年代的10年间,在为宫廷和教堂绘制的巨型装饰性主题画中,鲁本斯的动感风格达到了巅峰。其中最著名的,也许要数他为巴黎卢森堡宫内绘制的那组描绘梅蒂丝(Marie de' Medici)生平组画了。梅蒂丝是法国国王亨利四世的遗孀,路易十三的母亲。在描绘年青的王后在马赛港登岸这一场景的油画草图中,这个并不令人激动的主题却被鲁本斯画成了前所未有的富丽场面:当梅蒂丝走下跳板,声誉之神就飞在她头上用双管喇叭吹响了胜利乐曲,海神率领着他的鱼尾随从从海中升起,他们一路上为王后护航,对主人公的平安抵达正兴高采烈。画面上的一切似乎都卷拢起来在旋转着。天上与人间、历史与寓意,甚至素描与油画也融为一体,因为鲁本斯就是用这种油画速写为人幅创作做准备的。与从前的画家不同,鲁本斯习惯于从安排光线和色彩着手构图(他绝大多数素描都是人体习作或者肖像速写)。这种统一的现象,著名的威尼斯画家们曾隐约表现过,却从未真正实现过,因此是鲁本斯留给后来画家的最宝贵的遗产。

1630年左右,在参观马德里皇宫时,鲁本斯可以说重新发现了提提安(Titian)。在提提安作品的启发下,他前期激荡的戏剧性画风转向细腻抒情的晚期风格。《爱之园》就是在这种影响下的杰作。它就像提提安的《酒神节》那样,在赞美人生之乐。鲁本斯在这幅作品中将北欧绘画的传统特色与提提安的古典神话结合起来,创造了一种令人神往的境界。在他的作品中,神话已经跟现实合二为一了。

世界名画家经典素描 / 唐华伟主编
北京 中国民族摄影艺术出版社, 2006.1
ISBN 7-80069-714-7

I 世… II 唐… III 素描—作品集—世界
N J234

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第000251号

世界名画家经典素描 15·鲁本斯 (三)

出 版	中国民族摄影艺术出版社
主 编	唐华伟
责任编辑	树枫
出版协作	香港人民艺术出版社
设计出品	北京龙吟雅风视觉艺术中心
印 刷	北京雷杰印刷有限公司
经 销	新华书店
印 次	2006年1月第1版第1次印刷
开 本	889毫米×1194毫米 1/16
印 张	全64册共144印张
标准书号	ISBN 7-80069-714-2/J·440

