

鲁本斯

RUBENS

Kristin Lohse Belkin

[英] 克里斯廷·洛泽·贝尔金 著

钱赫 译

图书在版编目 (CIP) 数据

鲁本斯 / (英) 克里斯廷·洛泽·贝尔金 (Kristin Lohse Belkin) 著; 钱赫译. -- 长沙: 湖南美术出版社, 2019.2

(“艺术与观念”系列)

ISBN 978-7-5356-8474-5

I. ①鲁… II. ①克… ②钱… III. ①鲁本斯 (Rubens, Peter Paul 1577-1640) - 绘画评论 IV. ①J205.551

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 241456 号

Original title: *Rubens* © 1999 Phaidon Press Limited

This Edition published by Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd under licence from Phaidon Press Limited, Regent's Wharf, All Saints Street, London, N1 9PA, UK, © 2018 Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Phaidon Press.

本书中文简体版权归属于银杏树下 (北京) 图书有限责任公司。

著作权合同登记号: 图字18-2018-311

鲁本斯 LUBENSI

出 版 人: 黄 啸

著 者: [英] 克里斯廷·洛泽·贝尔金

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 程文欢

营销推广: ONEBOOK

出版发行: 湖南美术出版社 后浪出版公司

开 本: 700 × 1000 1/16

版 次: 2019 年 2 月第 1 版

印 次: 2019 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 99.80 元

出版策划: 后浪出版公司

译 者: 钱 赫

编辑统筹: 蒋天飞

责任编辑: 贺澧沙

装帧制造: 墨白空间·肖雅

印 刷: 北京雅昌艺术印刷有限公司

字 数: 320 千字

印 张: 21.5

书 号: ISBN 978-7-5356-8474-5

读者服务: reader@hinabook.com 188-1142-1266

直销服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有印装质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

4 引 言

9 第一章 突破和创造

动荡年代的年轻艺术家

35 第二章 通往罗马之路

意大利 1600—1602 年

61 第三章 任务和委托

意大利和西班牙 1602—1608 年

85 第四章 为坚定信仰而作的浓烈画面

回到安特卫普

123 第五章 名人之家

安特卫普最显赫的画家

155 第六章 伟大寓言

美第奇组画

177 第七章 和平的使者

马德里和伦敦 1628—1630 年

205 第八章 归国

个人生活的幸福和公共事业的成功

239 第九章 爱与战争

晚期的神话、寓言题材和祭坛画

271 第十章 故乡和自然

晚期风景画和风俗画

自画像（图 148 局部）

约 1623—1624 年

板上油彩

86cm × 62.5cm

皇家收藏，温莎城堡

291 结 语

299 附 录

术语表

人物小传

大事年表

地 图

延伸阅读

索 引

致 谢

RUBENS

鲁本斯

Kristin Lohse Belkin

[英] 克里斯廷·洛泽·贝尔金 著

钱赫 译

4 引 言

9 第一章 突破和创造

动荡年代的年轻艺术家

35 第二章 通往罗马之路

意大利 1600—1602 年

61 第三章 任务和委托

意大利和西班牙 1602—1608 年

85 第四章 为坚定信仰而作的浓烈画面

回到安特卫普

123 第五章 名人之家

安特卫普最显赫的画家

155 第六章 伟大寓言

美第奇组画

177 第七章 和平的使者

马德里和伦敦 1628—1630 年

205 第八章 归国

个人生活的幸福和公共事业的成功

239 第九章 爱与战争

晚期的神话、寓言题材和祭坛画

271 第十章 故乡和自然

晚期风景画和风俗画

自画像（图 148 局部）

约 1623—1624 年

板上油彩

86cm × 62.5cm

皇家收藏，温莎城堡

291 结 语

299 附 录

术语表

人物小传

大事年表

地 图

延伸阅读

索 引

致 谢

- 4 彼得·保罗·鲁本斯（1577—1640年）是17世纪最杰出的人物之一。他首先是个艺术家，同时也是有学之士、狂热的艺术品和古物的收藏家、国际政治舞台上活跃的外交家。正如他广泛的书信往来所展示的那样，鲁本斯深入地参与到那个时代的大事件中。他游览广博，与欧洲主要国家的许多国王、王子和统治者都有私交，这对任何时代的艺术家来说，都是非同寻常的。他去世时，家道殷实且功成名就。他是一个成功工作室的管理者，一个乡村庄园的庄园主，被两位君主封为爵士。但鲁本斯并非生于富贵之家，他的童年还因那个时代的政治风暴和父母的不幸蒙上阴影。因此，他的人生经历展现的是一个自力更生者的成功。

鲁本斯设计、绘制或监督绘制的油画、版画和木刻画超过了3000幅。他的多产与他惊人的多才多艺相匹配：他接手大规模的教堂装饰工程，创作尺幅巨大的祭坛画和其他宗教画，以及肖像画、风景画、寓言画和以神话和历史事件为主题的绘画。他为书籍设计扉页和插图，也为版画匠、雕塑家、建筑师、银匠和壁毯织造工设计图样——似乎没有什么事他不擅长。除却他的艺术天赋和雄心壮志，鲁本斯在世界范围上的成功也归因于许多其他因素，尤其是他抓住恰当时机，将自己的技能尽数运用在当下任务上的能力。当时的人常常夸赞这位艺术家的求知欲、自律、魅力和讨人喜爱的个性。

- 5 鲁本斯似乎既受人喜爱又备受崇拜。即使是显赫的法国学者和古文物研究者佩雷斯科——他那严肃和有些学究的性情可能让他倾向于避免夸张——也宣称道：“我认为这世上没有比鲁本斯先生更可爱的灵魂了。”年轻的德国画家约阿希姆·冯·桑德拉特（1606—1688年）于1627年陪同鲁本斯游览荷兰，他进一步证实了这位著名的同行的友善。他形容鲁本斯“在工作上聪敏而勤勉，待人礼貌友好，无论去何地都受到热情的接待和热烈的欢迎”，尽管他也补充说这位伟人在金钱方面很精打细算。

鲁本斯在幼年和成年时期都经历过经济困难，他一生都相信努力再加上他过人的天赋能够为他带来稳定的大笔收入。他似乎从未遭遇过创作危机，也没怎么遇到过事业上的挫折。丹麦宫廷医生、德国人奥托·施佩林生动地描述了鲁本斯出名的专注力。施佩林于1621年造访了鲁本斯的工作室，记述了这位伟大的艺术家工作时的情状（可能有些夸大之处）：

他一边画画，一边让人给他大声朗读塔西佗的著作，同时还口授着一封信。我们保持沉默以免我们的谈话打扰到他的工作，他自己却与我们聊了起来，回答我们的问题的同时继续着他的工作，听着朗读并口述着信件，展现出惊人的专注力。

对鲁本斯的这类描述反映出他的公众角色。数百封信件和其他文件经他手或是直接寄送给他，但几乎没有例外都带有官方或正式色彩。早期的那些关于他的传记基本上没有揭示更多东西。他们将他刻画成一个博学的艺术家——拉丁语即 *pictor doctus*——他提升了自己的社会地位和行业水准，但他们却没有把他作为一个有血有肉的人来描写。鲁本斯真的是他的传记作家们笔下的那个完人吗？约阿希姆·冯·桑德拉特说他在金钱方面精打细算，而奥托·施佩林显然认为他为了扩大个人收益剥削工作室助手们的劳动力（见第四章）。他与当时的国王和统治者们的熟悉和亲密真的与阿谀奉承无关吗？人们又该如何看待一些安特卫普艺术家对他又羡慕又妒的传闻，或是促使鲁本斯手下最能干的雕刻师卢卡斯·福斯特曼（1596—1675年）想取他生命的可能动机呢？

6

本书写作的目的之一就是超越鲁本斯的公众形象，超越传说、谣言和夸大之词，了解他人性的各个方面。一切还是要从他的艺术讲起。无论留存的书面资料有多么不足，鲁本斯的艺术自身也提供了观察这个人、这个艺术家的一个视角。

本书的另一个目的是要阐释鲁本斯的作品题材中一些现代观赏者常常觉得费解或深奥的部分。尽管他的风景画、肖像画和一部分较为直白的宗教和神话主题的绘画仿佛在直接对我们讲述着什么，但其他一些作品，如

果不把它们放在当时的智识和社会背景下来看，就无法完全理解它们。鲁本斯作品的许多题材对现代观赏者来说可能是不熟悉的，它们源于《圣经》，尤其是其中的次经，源于圣人的生平以及罗马天主教会反宗教改革的教义，源于古希腊罗马的文学和历史。本书关注了一些以宗教、古典和寓言题材为内容的关键作品，着眼于它们的文本和视效来源，它们的委托背景和它们最初的安置地点和功能，借此阐明它们的意义。

第三个贯穿全书的目的是展现鲁本斯的工作方法和工作室实践，考察他艺术中的个人元素与他繁忙的工作室创作的成品之间的关系。在工作室庞大产量的背后是一个卓越头脑的智识训练、想象力和活力，以及一个一流工匠一丝不苟的绘画技艺和对细节缜密的关注。

8 本书涵盖了鲁本斯的各类作品。他有如此惊人的产量，选择插图便成了一件难事。尽管囊括了所有类型的例子，但总体来说，世俗题材相对于宗教作品，已完成的油画相对于那些素描、油画速写和版画占更大的比重。鲁本斯的素描和油画速写由于其新颖和直白尤其吸引现代观赏者，然而鲁本斯的同时代人却不是以这些作品来评价他的。实际上，除了给少数赞助人和收藏家看过，它们几乎没有流出过工作室。

在本书中，有两个主题受到了特别的关注：鲁本斯与女性的关系和对女性的描绘，以及他作为外交家兼画家对和平事业的专注。在一个因对女性肉体充满肉欲的描绘（图1）而闻名于今的画家身上，这两个主题之间的联系似乎让人意想不到。但在他晚期的绘画中，他将女性想象为在欧洲狂暴的政治动乱时代的和平使者，在这种想象中两个主题合二为一。甚至在鲁本斯的宗教画中，女性也常常表现叙事的情感内容。在描绘基督生平的情景中，女性被赋予旁观者的角色，常常带着孩子，而且女性圣人往往占主导地位。但要想理解他对女性的想象是如何联结他不同时期作品的不同方面，转而考察他生命最后十年中的世俗主题和寓言画就十分必要。

最后，可能是最重要的一点，本书探寻了鲁本斯丰富的视觉语言和作品传达的广义性。以他对古典艺术、意大利文艺复兴艺术、家乡的佛兰德斯传统艺术，当然还有一直以来对自然的学习为基础，鲁本斯创造了一种绘画语言。这种绘画语言一方面体现出传统形式和概念的巅峰，另一方面影响了无数同时代和后世的艺术家。

图1
镜中的维纳斯
1613—1614年
板上油彩
124cm×98cm
列支敦士登亲王收藏，
瓦杜兹

第一章 突破和创造

动荡年代的年轻艺术家

彼得·保罗·鲁本斯于 1577 年 6 月 28 日出生于德国锡根（图 3），是扬·鲁本斯和妻子玛丽亚·皮佩尔林克斯的第六个孩子，他们从附近的科隆迁来此地。扬·鲁本斯夫妇原本来自尼德兰的安特卫普，他们为了躲避宗教迫害于 1568 年逃亡。1578 年，彼得·保罗才一岁，全家搬回科隆，扬·鲁本斯于 1587 年在此去世。两年后，他的遗孀带着三个孩子回到家乡安特卫普。这些仅是事实。然而，事实背后是一个家庭由于当时的政治和宗教动乱背井离乡的故事，而他们的流亡生活又因为鲁本斯父亲的行为充满了更多困难。

16 世纪中期，世界版图正通过欧洲人的航海探索和征服快速扩张，安特卫普是欧洲最繁忙的港口、国际贸易的商业和银行业的中心。这座城市也因印刷厂而闻名——换句话说，它是思想和信息的传播中心。这些印刷厂中最大的一家是普朗坦印刷厂（Plantin Press），后来鲁本斯将为它提供设计。

鲁本斯的父母都来自安特卫普的古老家族，其父家谱可以追溯到 14 世纪末。扬·鲁本斯的祖父巴托洛梅乌斯·鲁本斯，是一位相当富裕的药剂师（图 4—5）。扬·鲁本斯的父亲是一位有名的律师，曾在帕多瓦和罗马大学接受教育，二者都是欧洲 16 世纪最好的学校。扬·鲁本斯的职业生涯有个前途大好的开端，他还被任命为安特卫普的市议员。在宗教方面，他是个加尔文教徒——法国宗教改革家约翰·加尔文的追随者——正是这种信仰导致他在 1568 年被指控为异端。这项严重的指控一旦被证实，将意味着破产甚至死刑。要理解这点，需要了解 16 世纪尼德兰发生的政治和宗教冲突的背景。这种动荡暴力的社会情况使得鲁

12

图 2

男子肖像

1597 年，鲁本斯第一幅签名并标上日期的作品

铜板油彩

21.6cm × 14.6cm

大都会艺术博物馆，纽约

图 3

锡根景色

弗兰斯·霍根伯格

1572 年

雕版画

17.5cm × 46cm

图 4—5
鲁本斯祖母，巴托洛梅乌斯·鲁本斯和芭芭拉·阿伦茨的肖像
雅各布·克拉斯·凡·乌特雷希特
1530 年
板上油彩
57cm × 38cm
鲁本斯故居，安特卫普

本斯一家流亡在外近二十年，我们之后也会看到，这些经历直接或间接地与彼得·保罗后来的职业生涯相关，特别是与他终身对和谐与和平理念的追求相关。

在 16 世纪，尼德兰（或称低地国家，即现在的荷兰、比利时和卢森堡）是哈布斯堡王朝广袤领土的一部分。勃艮第家族的玛丽和奥地利哈布斯堡家族的大公马克西米利安 1477 年的联姻，使哈布斯堡家族得到了这块土地。他们的孙子查理五世于 1520 年继承了神圣罗马帝国皇帝的头衔（这在当时也是哈布斯堡家族的特权之一），不仅成为尼德兰和奥地利领土的统治者，也成为了西班牙的统治者——这一事实将给尼德兰带来深远影响。

查理五世在根特（现比利时境内）出生并受教育。他的童年经历使他逐渐对他的尼德兰臣民们产生了一定程度上的同情和理解，包括对其传统政治组织形式的认可。按勃艮第人的制度，每个省在某种程度上都有自己独立的政府。然而在 1555 年，查理五世退位并退隐在一家修道院，他那庞杂的封建帝国一分为二，东部的领土（奥地利）由他的弟弟斐迪南统治；西部的领土（包括尼德兰）由他的儿子西班牙国王腓力二世（1556—1598 年在位）在马德里进行统治。与他的父亲不同，腓力二世在西班牙长大，对尼德兰既不喜欢也不了解。

不过，西班牙毫无同情心的专制主义统治和剥削，并不足以解释为什么扬·鲁本斯和他成百上千的同胞为了求生要被迫流亡。腓力二世是

个极其虔诚的天主教徒，如同 16 世纪欧洲的其他地方一样，尼德兰的政治控制与宗教问题紧密相关，也与天主教会和宗教改革运动之间的斗争紧密相关。

宗教改革运动发轫于德国，是对天主教会内部滥用职权的抗议和改革运动，并且很快就转变为对天主教会权威的公开抨击以及对基督教信仰新的说明。这场运动由活跃的德国宗教改革家马丁·路德领导，强调通过阅读《圣经》而不是由神职人员作为中介形成个人信仰，在德国和其他地区得到了广泛的认同。

约翰·加尔文是宗教改革运动中最伟大的神学家之一，他是个在瑞士日内瓦活动的法国人。加尔文将路德的学说推向了极致。例如，路德对宗教图像的使用表示容忍，加尔文却对其禁止，认为装饰和图画是人与上帝间偶像崇拜式的阻碍。此外，宗教图像是天主教会的标志，天主教会相信——这在加尔文的眼里是腐化堕落的——艺术作品能够鼓舞并帮助教众。路德主义在德国是占统治地位的新教信仰，而尼德兰则是加尔文主义的坚强阵地，这种发展情况将对艺术和艺术家们产生重要影响。

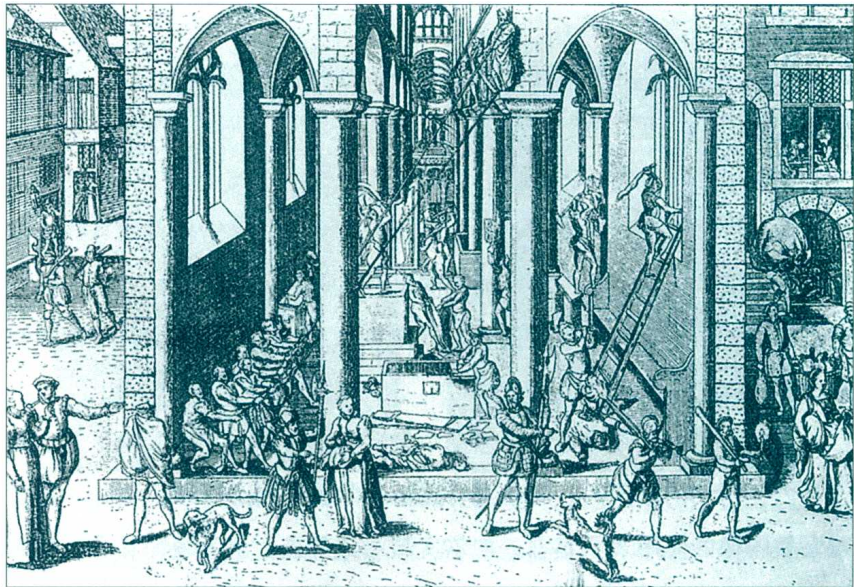
14

腓力二世决心镇压新教异端和尼德兰政治独立的萌芽，因为尼德兰对西班牙帝国的经济状况起重要作用。他剥夺了尼德兰议会（由各省代表组成的中央议会）的立法和行政权，之前只有本地人有资格担任的重要政治职务现在也由西班牙人担任。宗教上的异端分子——加尔文主义的支持者们——受到严重的迫害，数百人被判处死刑，其中包括扬·鲁本斯那一阶层的杰出公民；数千人遭驱逐出境，财产被没收。

腓力二世宗教政策的严酷和西班牙在尼德兰的驻军最终导致了公开的抗议和反抗。趁着大众的骚动，加尔文教会的布道者们举行了参与人数众多的公众集会，批判官方教会，要求建立新教的礼拜场所。1566 年 8 月，情势终于爆发，破坏圣像运动席卷全国，教堂和修道院里的数千件艺术品被破坏或劫掠（图 6）。这种破坏活动的动因不仅是加尔文主义神学，更重要的是圣像破坏者认为在政治上西班牙和天主教是一回事。

为了报复，腓力二世派遣了一支阿尔瓦公爵费尔南多·阿尔瓦雷斯·德·托莱多（他于 1567 年至 1573 年间担任尼德兰的总督和摄政）领导的西班牙军队，实行恐怖统治。然而，在北方各省，对西班牙统治

图 6
破坏圣像
弗兰斯·霍根伯格
约 1570 年
蚀刻版画

15 的反抗仍一浪高过一浪。拿骚伯爵、奥兰治王子威廉（他的绰号“沉默者威廉”更为有名）在此召集了一支军队，尽管一开始有些失利，但他在四年内就成功解放了荷兰和泽兰各省。此后，新教徒占多数的北方各省很快与天主教西班牙统治下的南方各省渐行渐远，标志着政治独立的荷兰共和国的诞生。

其时，阿尔瓦公爵镇压反抗失败并于 1573 年被撤职，尽管如此，南方人民的日子并没有好过多少。安特卫普的人民奋起反抗这些压迫者，一度与北方并肩作战，与西班牙作斗争。然而，1576 年 11 月，西班牙军队因为在北方的战败以及军饷不足、士气低落，失去了控制，叛乱的军队凶猛地洗劫了安特卫普，这就是臭名昭著的“西班牙狂怒”。在帕尔玛王子亚历山德罗的指挥下，西班牙军队恢复了对南方各省的控制，王子本人也于 1578 年被任命为尼德兰总督。加尔文教的根据地一个接一个地陷落，1585 年安特卫普在长期被围困后投降，反抗活动也告終了。从这时开始，南北尼德兰的政治分裂已是不可更改的事实：北方成为了独立的共和国，而南方接下来的 130 年仍由西班牙统治。

16 1568 年逃离安特卫普时，鲁本斯一家去德国寻求避难所。鲁本斯夫妇和他们的孩子最初在科隆定居下来，尽管科隆是一个天主教城市，但