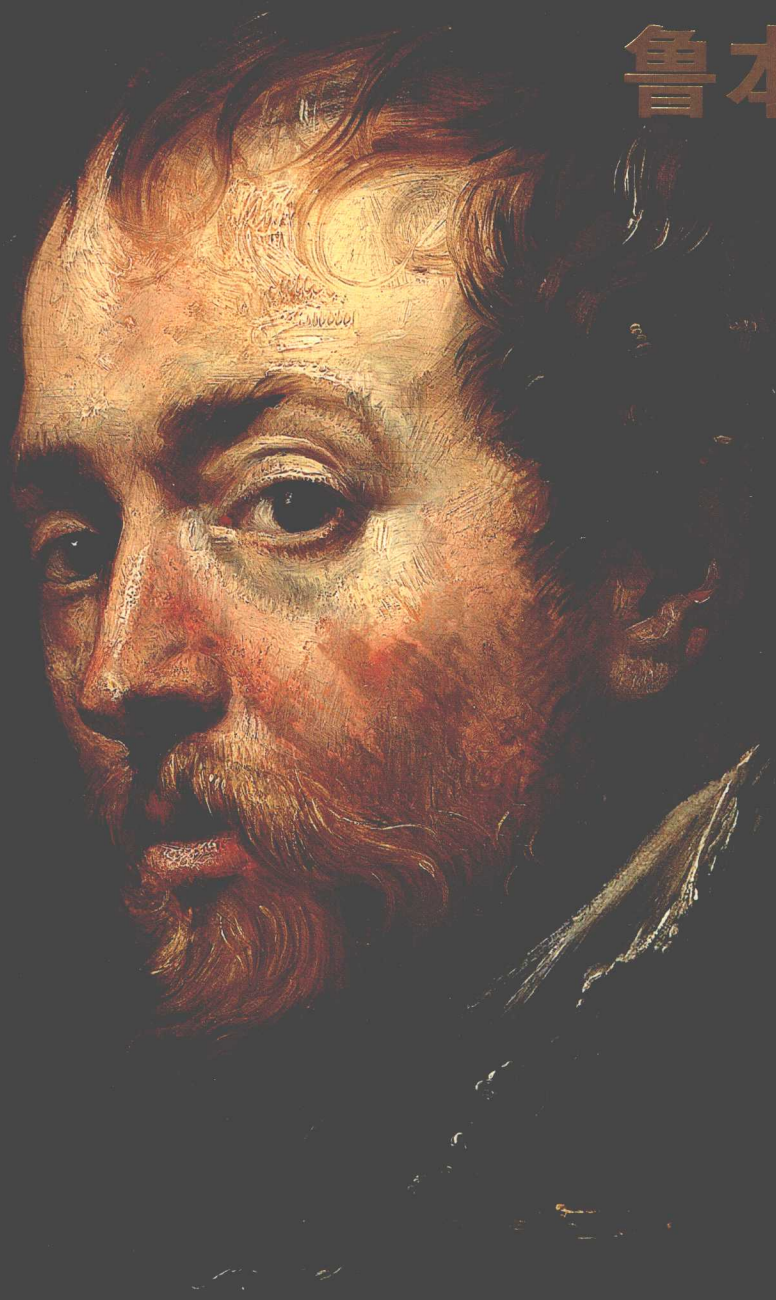

西方古典油画大师技法系列

鲁本斯

鲁伦伟 著

西方古典油画大师技法系列

鲁本斯

鲁伦伟 著

P. P. Rubens

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方古典油画大师技法系列. 鲁本斯 / 鲁伦伟著.

-- 南京 : 江苏凤凰美术出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5580-5497-6

I. ①西… II. ①鲁… III. ①鲁本斯(Rubens,
Peter Paul 1577-1640)-油画技法-介绍 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第259642号

责任编辑 郭 渊

助理编辑 黄 卫

装帧设计 黄 卫

责任校对 吕猛进

责任监印 朱晓燕

书 名 西方古典油画大师技法系列. 鲁本斯

著 者 鲁伦伟

出版发行 江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 合肥精艺印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 12

版 次 2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5580-5497-6

定 价 128.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

在西方美术史上,鲁本斯作为天才画家和外交家神一样的存在,他的风格对巴洛克时代及以后各个时期的画家都有着深刻和深远的影响。材料技法史上,鲁本斯仍是无法绕过的里程碑式的人物,他天才地运用了尼德兰的绘画传统并结合威尼斯画派的表现技巧,创作出了典型的巴洛克风格绘画,最终为油画直接画法的诞生和油画成为西方主流绘画奠定了基础。

自序

鲁伦伟

陈列在美术馆的一幅幅精美绝伦的古代大师杰作，使人心驰神往，瞻仰徘徊，不忍离去。人们不禁被作品的内容深深震撼，更被古代大师的技艺与匠人精神惊得目瞪口呆、五体投地。古代大师杰作如璀璨星河陈列在此，有人认为绘画已经死了，躺在博物馆里的不过是一具具“尸体”；有人则将它视为永恒的经典，时刻滋养着人类的视觉传达艺术……

可是无论如何……古人巧夺天工的技艺，大多失传殆尽。

20 世纪以来，绘画逐渐退出主流视觉传媒舞台，已成了不争的事实，21 世纪更是日渐衰微。从欧美各大美术院校，大多取消架上绘画教学可见一斑。传统绘画犹如古典音乐、传统武术，以及一切在这个世界上即将消失或受保护的文明成果一样，我们给它们起了个好听的名字叫“古典艺术”。

说来奇怪，洋人放弃的东西我们偏偏把它拿来普及（这一文明现象不难理解，如同古代佛教在印度逐渐消失却在中国现代大量普及）。近年来，中国出现了各种各样的绘画热——其中也出现了传统西方绘画热的现象。

在中国的语境，只有“追本溯源，取法乎上”才有资格“推陈出新”，故徐悲鸿先生讲“尽精微，致广大，道中庸，极高明”。显然和一切古典艺术一样，要达到它应该有的艺术高度，前提必须是依赖基本材料技法的普及。

然而，“罗马不是一天建成的”，传统西方油画又何尝是。油画大量传入中国已逾百年，遗憾的是我国，中华人民共和国成立前就没有建立科学的学院油画教学体系。中华人民共和国成立后也只是有选择性地学习了近代苏联厚涂油画近 30 年。改革开放后，对西方传统绘画材料技法缺乏普遍认识的国人，居然盲目地将“伊维尔”“宾卡斯”等所谓专家捧上神坛，更有人在奉行“油画本土化”的道路上不断实践，与西方传统绘画精神渐行渐远……诚可悲可叹。

近年来，中西方交流频繁，大量展览涌入，进入信息时代的人们开阔了视野，普遍认识到“固步自封”“闭门造车”式的自学油画，最终会“贻笑大方”。其实。西方绘画的产生和发展到一定高度，全是源自西方人的思维架构，古典经典绘画更是建立在材料学、解剖学、光学、透视学、色彩学、几何学等为基础的科学绘画体系。恕笔者浅见，从这个角度看，大部分国人画的油画还没有入门，和水粉画差别仅仅是用油在画，更谈不上科学理性地使用材料构建画面。古典油画最大的特点就是以理性驾驭感性，因而西方才谱写了几百年的辉煌绘画历史。

做西方传统油画方面的研究，笔者已虚度十余载。材料技法之研究不像绘画创作一样自由，它需要严谨的推理和科学的论证，本书即是对笔者多年来的学习见闻实践研究之总结，更是为西方传统绘画在中国的传播尽一丝绵薄之力。“他山之石，可以攻玉”本书所列举的都是西方绘画史上赫赫有名的绘画大师：鲁本斯、伦勃朗、委拉斯凯兹、达·芬奇、凡·戴克、维米尔……希望能够抛砖引玉。通过对大师材料技法的阐述和探讨，让油画爱好者和初学者更快地入门，也希望能为专业人士提供有价值之参考。

当然，绘画之门博大精深，真理之路任重道远。笔者自知才疏学浅、能力有限、成书潦草，在学术阐述过程中，有遗忘错漏之处，还望广大读者专家不吝赐教、斧正。

2018 年 5 月于鲁伦古典油画研究中心

序

于小冬

鲁本斯在油画史上是承前启后的重要人物。要把西方油画技法材料形成发展的来龙去脉梳理清楚，鲁本斯的技法研究是一个很好的切入点。文艺复兴后期兴起的威尼斯画派，改变了西方绘画的观察方式，由文艺复兴早期边缘锐利的“触摸式观察”改变为边缘模糊的“视觉式观察”，油画发展的大方向发生了根本的转移，这个改变主要是由提香完成的。由他完善的“提白罩染”技法成为古典油画最为经典的作画手段。他的贡献几乎改变了油画技法的所有方面，虚实、明暗、色调、空间成为油画表现力最重要的体现，没有提香就没有卡拉瓦乔、鲁本斯、委拉斯凯兹、伦勃朗各自发展的伟大成就和整个十七世纪欧洲油画的辉煌。

鲁本斯是提香最直接的继承者，并与北方凡艾克兄弟发明的古老油画技法融合，发展出既有北方的明亮通透又有意大利的浑厚丰富的新技法。在半透明的色料层中把奇妙的“光学灰”发扬光大，从鲁本斯开始，油画中的肌肤表现出了珍珠般的光彩。他是差别质感、妙用光学灰的高手。表现出来的造型的力量深得米开朗基罗的神髓，明确地显露了他对体积饱满鼓胀的独到理解。丰富的虚实变化和微妙的明暗层次又是受提香的启示。灵动概括的笔法、明丽悦目的色彩、简约圆厚的品质是他超越前人的贡献。从鲁本斯开始，油画获得了物质再现的高超技艺，虽然他也存在过于唯美、动荡，过于物质、肉欲的审美倾向，但是在技法史上的贡献和广泛的影响力却是无人能比的。鲁本斯的艺术代表了巴洛克时代最充沛的生命活力和信仰的热情。他是古典油画技法的集大成者和影响力最为深远的导师级人物，直接影响了凡戴克等高徒，进而影响到十八世纪的英国和一大批法国的洛可可画家，直至十九世纪浪漫主义的德拉克罗瓦。由此可见，学古典油画不可不学鲁本斯。

我们主动学习油画的一百年来，学油画的不少，画油画的也不少，懂油画的很少，知油画真相的少之又少。油画传到中国，可以追溯到四百年前传教士来到华夏土地的明末，那正是油画在西方刚刚起步的时期。整个清代的三百年，沿海地区的“外销画”加工一直活跃，从时间上看，其实和西方油画的发展是同步的，从留下的文物看，华人画工已经熟练掌握了正宗的油画操作规程，但是，全无造型训练的工艺感和兼具东西方的民间化低品位，自然入不了以文人画为正统的华夏绘画史，以致被我们的美术史遗忘。我国的画家们因为眼界的局限，与能够正统学习西方油画经典的机会失之交臂。民国初年，引进西学的热潮让一批批李铁夫、徐悲鸿那样前辈留学西方。从民国到新中国建立，因为复杂的历史原因，没有来得及从技法源流的角度把复杂的油画史看清，就一股脑引进了苏联的油画的教学片段，使得我国的油画教学只看苏联，不重视技法源流的学习。苏联油画技法虽有直接表达的鲜活，也有操作规程的简单易学等优点，但是，长久以来，迷惑了我们学习正宗西方古典油画的视线，以为自苏联传来的油画可能就是正宗的油画，油画和水粉画的区别就是油和水的区别，有太多的中国画家把油画画成水粉画的效果。加上长久以来，我们的前辈油画家只能通过劣等的印刷图像看到古典油画的模糊影子，根本猜不透油画的真相。改革开放四十年过去了，在欧美各大美术馆，我们终于可以很容易的看到油画大师原作。古典大师原作与我们前辈油画家在技法和直观效果上的巨大差别，足以使我们震惊。苏联式的直接画法和水粉画是没有色层的，色层古典油画中最重要的技法特征。我们熟悉的水粉技法来自直接画法当中最粗糙的传承，其实是十九世纪在欧洲才被大量采用的“混合技法”其中的一个初始步骤。应当是印象派把这一办法抽离出来，发扬光大的，也可以说是最简单，历史最短的方法。可笑的是，我们见过太多身边的画家用这种水粉的方法画古典油画，到处都是直接的遮盖，只是改用小

的笔触尽可能画的很细，最终走向技术品味的低劣。17 世纪的大師們哪裡是畫的細，用筆何其瀟灑洗練。呈现出来的通透微妙的色層却是絕不馬虎的。

这些年来，鲁伦工作室一直致力于西方古典油画技法材料的研究与教学。鲁伦伟熟读和精研多奈尔有“技法圣经”之称的理论著作《西方绘画大师技法与材料》，我看到他在不同的版本上三番五次地划线注字。近年来，他访拜中外当代名师；走出国门在欧洲美术馆的大师原作面前印证自己的研究和体会；并用还原大师作画程序的方式学习和临摹；热心地通过教学和网络平台分享自己珍贵的研究成果。中国的油画家和学油画的学生的人数应该是世界之最，破解疑问，修正讹误的工作早就应该开始了。但是，我们近百年的美术学院油画教学的基础理论，其实依然延续着苏联的简单粗陋，我深深体会到这一本《鲁本斯》在梳理油画技法源流，教授正宗古典油画程序的意义和价值。本书作者以鲁伦伟当做自己的笔名，可以想见作者本人的明确立场与工作核心，正是要继承和学习鲁本斯、伦勃朗、委拉斯凯兹这三位最伟大的油画大师技艺，使得西方古典油画传承植根中国古老的绘画传统，使油画艺术正本清源发展壮大。

2018 年 9 月 13 日于天津美院

第一章 鲁本斯辉煌的一生.....	1
大师童年.....	2
学徒时光.....	3
游学他乡.....	5
成家立业.....	14
纵横欧洲.....	23
叶落归根.....	32
第二章 鲁本斯绘画的材料和技法研究.....	40
一、底子和底色的作法和由来.....	41
1. 支撑物.....	41
2. 半吸收性底子和油性底子.....	44
3. 双重底色的意义.....	49
二、鲁本斯的颜料和调色板.....	53
1. 坦培拉颜料的使用.....	53
2. 鲁本斯的白颜料.....	53
3. 调色板上的其他颜色.....	56
三、鲁本斯的调色液和其他工具.....	57
1. 19 世纪树脂油猜想.....	57
2. 其他材料和工具.....	59
四、鲁本斯的绘画技法 and 特点.....	62
1. 技法的变革, 尼德兰绘画大师和提香的启示 ..	62
2. 直接画法与间接画法的并行 ..	76
3. 早年画法和晚年画法的不同 ..	82
4. 草图和创作技法的不同 ..	84
5. 鲁本斯绘画特点和影响 ..	85

第三章 鲁本斯作品临摹步骤案例.....	95
材料准备.....	96
案例一: 临摹《鲁本斯女儿肖像》.....	101
一、底层阶段: 塑造层.....	102
二、色彩阶段: 色彩层	104
三、细节阶段: 细节层	105
案例二: 临摹《苏珊娜肖像》.....	106
一、底层阶段: 塑造层	107
二、色彩阶段: 色彩层	108
三、细节阶段: 细节层	108
案例三: 临摹《两位老人头像习作》.....	109
一、底层阶段: 塑造层	110
二、色彩阶段: 色彩层	111
三、细节阶段: 细节层	112
常犯的错误	113
第四章 鲁本斯作品精选.....	117
附: 鲁本斯年谱	177
参考资料	178
后 记.....	179

第一章

鲁本斯辉煌的一生

鲁本斯《带儿子的自画像》(*Selfportret PP Rubens*)，133.5cm×112.2cm，作于 1620 年，藏于俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆

大师童年

鲁本斯

生于德国锡根。16世纪下半叶，欧洲北部的尼德兰低地，充满着宗教改革者和天主教的矛盾，在奥尔巴公爵统治下的荷兰哈布斯堡王朝期间，宗教动乱和新教徒的迫害不断加剧。

1577年6月28日，加尔文派新教徒简·鲁本斯（Jan Rubens）和他的妻子玛丽亚·派佩林克斯（Maria Pypelincks 见图 1.1）生下一个男婴。出于对宗教的狂热，为纪念圣·彼得和圣保罗（6月29日即圣保罗和圣彼得纪念日），他们决定命名这个婴儿为“Peter Paul Rubens”，巴洛克时代影响最大的艺术大师由此诞生了。

简·鲁本斯是一位有意大利教育背景的比利时安特卫普地区的法学家，曾经为著名的“荷兰之父”威廉·奥兰治一世（图 1.2）的妻子——来自萨克森的安娜公主做法律顾问。夫妻琴瑟不和，简·鲁本斯后来竟成了她的情人，于1571年二人偷偷生下一女克里斯蒂娜，随即东窗事发被逮捕入狱。威廉·奥兰治家族是尼德兰首屈一指的大贵族，戴了绿帽子如何甘休。但是这位“沉默者威廉”却是出了名的宽容（据说威廉·奥兰治后来被刺客刺杀的时候，竟向天祷告“主啊，请赦免杀害我的人”），他仅仅将安娜公主撵回了娘家，简·鲁本斯则被驱逐，避免了被处死的命运。

于是简·鲁本斯带着一家老小，东躲西藏地逃亡到德国科隆一带，1577年在锡根地区短暂居住，生下了鲁本斯，第二年又回到德国科隆。1587年这位风流倜傥的加尔文派新教徒法学家简·鲁本斯病逝。两年之后的1589年，玛丽亚·派佩林克斯带着年仅12岁的小鲁本斯回到故乡比利时安特卫普。

图 1.0
《1623年的自画像》
(Portrait of the Artist)
鲁本斯
85.7cm×62.2cm
作于 1623 年
藏于英国皇室

图 1.1
《母亲肖像》
鲁本斯
49cm×32cm
作于 1616-1618
藏于慕尼黑老绘画陈列馆

图 1.2
《荷兰国父威廉奥兰治一世》
(William I, Prince of Oranje)
Adriaen Thomasz Key
48cm×35cm
作于 1579 年
藏于荷兰阿姆斯特丹国立美术馆

学徒时光

鲁本斯来到安特卫普，在母亲的安排下，接受了天主教的洗礼，并进入拉丁语学校学习，阅读拉丁文经典（为他日后留学意大利打下了语言基础）。虽然生活拮据，鲁本斯的母亲依然非常注重对他的教育。此期间，小鲁本斯接受了正统的贵族式教育，逐渐懂得了上流社会礼仪习俗和为人处世，并精通多国语言。

14岁时，在母亲的建议下他拜托拜厄斯·弗哈伊 Tobias Verhaecht（图 1.3）为师，开始了他的艺术学徒生涯。后来，他又拜在当地两个最重要的艺术家，晚期矫饰主义画家亚当·范·诺特 (Adam van Noort)（图 1.4）和奥托·范·维恩 (Otto van Veen) 门下学习绘画。

图 1.4-1 影响鲁本斯的著名画家奥托·范·维恩
《奥托·范·维恩肖像》

奥托·范·维恩
66.5cm × 53cm
作于 1622 年
藏于比利时皇家美术馆

图 1.3 鲁本斯第一位老师托拜厄斯·弗哈伊肖像
(Portrait of Tobias Verhaecht)

奥托·范·维恩
16cm × 11.3cm
作于 1649 年
藏于荷兰阿姆斯特丹国立美术馆

图 1.4 影响鲁本斯的著名画家亚当·范·诺特
《亚当·范·诺特》(Adam Van Noort)

凡·戴克
尺寸不详
作于 1622 年
藏于比利时皇家美术馆

图 1.5 《小荷尔拜因自画像》(self-portrait)
荷尔拜因 Hans Holbein the Younger
32cm × 26cm
作于 1542 年
藏于意大利乌菲兹美术馆

在作坊时代，学徒的主要工作是从临摹成功艺术家的作品开始的。鲁本斯早年临摹了大量小汉斯·荷尔拜因 (Hans Holbein) (图 1.5) 的木刻版画以及马可·安东尼奥·雷蒙迪 (Marcantonio Raimondi) (图 1.6) 复制的拉斐尔作品的版画。

鲁本斯在安特卫普，母亲成功将他塑造成为一个天主教艺术家，这在他日后的大部分作品中具有重大意义。鲁本斯后来成为天主教反宗教改革风格的主要人物之一。(他曾说过：“我的激情来自于天堂，而不是来自世俗的沉思。”)

1598 年，21 岁的鲁本斯正式完成了学业，取得了艺术家资格，成为当地圣路加公会（画家行会）的独立画家。

图 1.6 《帕里斯的判决》(Urteil des Paris) 尺寸不详，原作者拉斐尔于 1515 年，藏于斯图加特州立绘画馆，这是意大利版画家马可·安东尼奥·雷蒙迪所制作的拉斐尔的版画(马奈著名的草地上的午餐构图由此而来)

游学他乡

当时的意大利是文艺复兴的发源地，欧洲绘画的领头羊。鲁本斯于 1600 年来到意大利，这位 23 岁的青年画家，被威尼斯画派大师的作品深深震撼。乔尔乔内 (Giorgione 1477/8–1510)、提香·韦切利奥 (Tiziano Vermeer 1488/1490–1576) (图 1.7)、丁托列托 (Tintoretto, 1518–1594)、保罗·委罗内塞 (Paolo Veronese, 1528–1588) (图 1.8) 的作品无论从色彩和构图上都给年轻的艺术巨匠巨大影响。

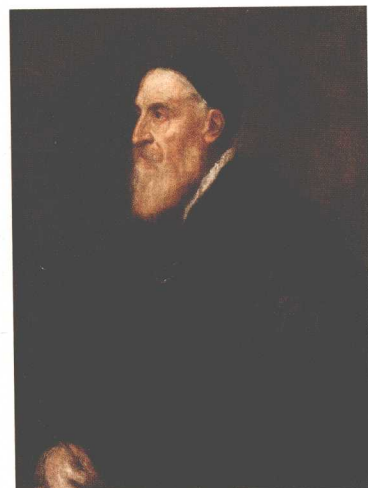

图 1.7 威尼斯画家提香
《自画像》
提香
86cm × 65cm
作于 1562 年
藏于西班牙普拉多博物馆

图 1.8
《抹大拉的马利亚皈依》(The Conversion of Mary Magdalene)
委罗内塞 Paolo Veronese
117.5cm × 163.5cm
作于 1548 年
藏于英国伦敦国家美术馆

图 1.9 《曼图亚公爵温琴佐·贡萨加一世肖像》
(Vincenzo I Gonzaga)

Jean Balue(约 1552 -1597)

尺寸不详

作于 1587 年

私人收藏

在意大利，才华出众的鲁本斯得到曼图亚公爵温琴佐·贡萨加一世 Vincenzo I Gonzaga(图 1.9)的赏识和赞助。1601 年，在公爵的资助下，鲁本斯开始漫游意大利学习古希腊古罗马的艺术。他由佛罗伦萨转道罗马，一路漫游学习，见证了无数奇迹。包括米开朗基罗·博那罗蒂(Michelangelo Buonarroti, 1475-1564)(图 1.10)、列奥纳多·迪·皮耶罗·达·芬奇(Leonardo di ser Piero da Vinci 1452-1519)(图 1.11)的大量作品。到罗马看到了著名的雕塑《拉奥孔》(图 1.12)，同时鲁本斯还受到“当代大师”米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571-1610)(图 1.13)自然主义绘画风格的影响(图 1.14)。

图 1.10 米开朗基罗 Michelangelo 作品《圣殇》(Pieta)，藏于梵蒂冈圣彼得大教堂

图 1.11
1600 年鲁本斯临达芬奇壁画临摹
钢笔纸本
45.2cm × 63.7cm
收藏于巴黎卢浮宫

图 1.12
鲁本斯写生《拉奥孔》素描

图 1.13 卡拉瓦乔 Caravaggio 《基督下葬》(The Entombment of Christ), 300cm × 203cm, 作于 1602–1603 年, 藏于梵蒂冈博物馆

图 1.14 鲁本斯依据卡拉瓦乔作品所创作的基督下葬 (The Entombment of Christ), 88.3cm × 66.5cm, 作于 1612 - 1614 年间, 藏于加拿大国家美术馆