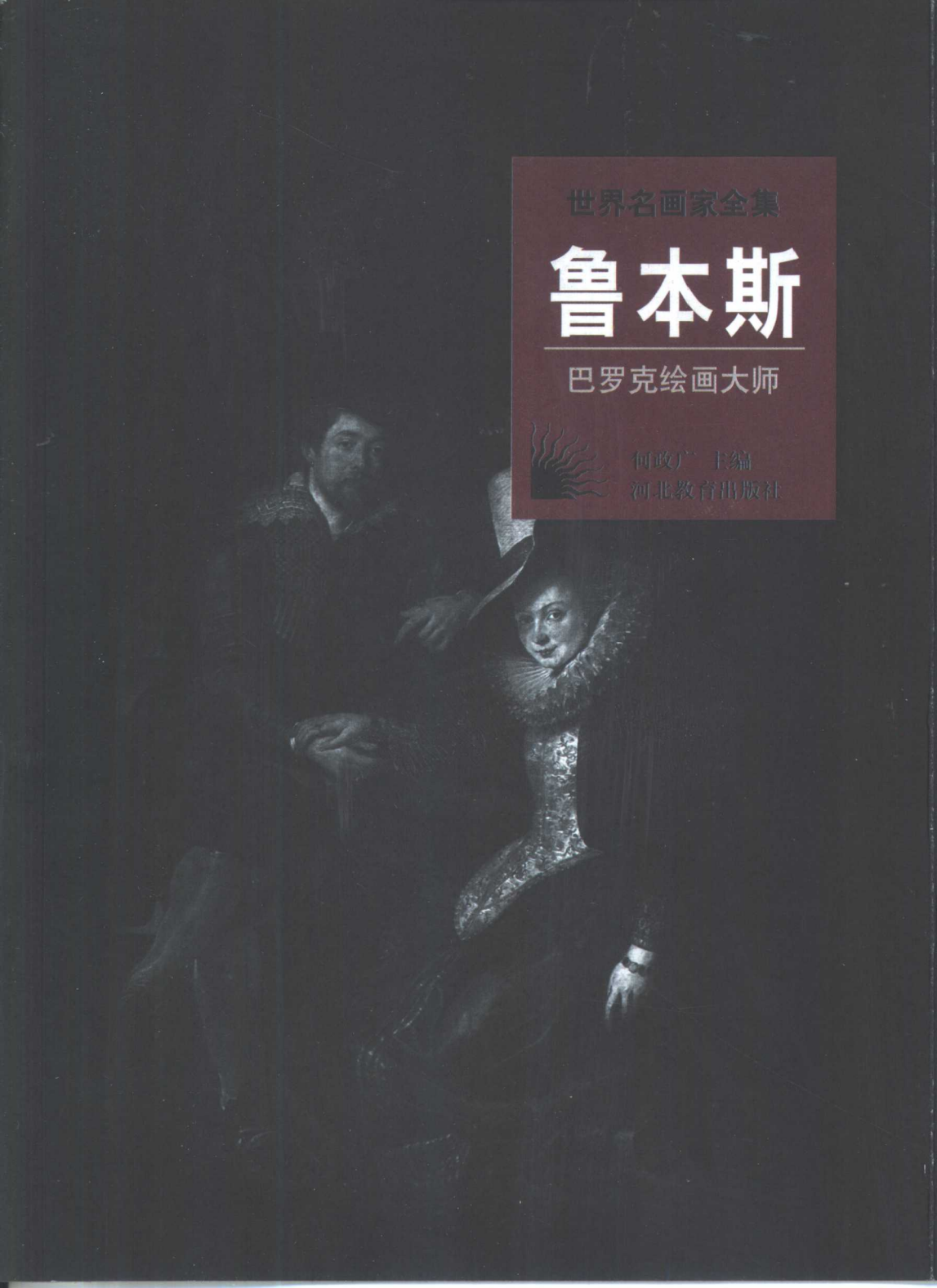

世界名画家全集

鲁本斯

巴洛克绘画大师

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

巴罗克绘画大师

鲁本斯

RUBENS

何政广◎主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

图书在版编目 (C I P) 数据

巴洛克绘画大师——鲁本斯 / 何政广主编. —石家庄:
河北教育出版社, 2000.8

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-3946-8

I. 巴... II. 何... III. ①油画—作品集—法国—中世
纪②鲁本斯, P.P. (1577~1640)—生平事迹
IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 36937 号

世界名画家全集

鲁本斯 巴洛克绘画大师

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

石家庄市友谊北大街 330 号

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 6. 75

版 次 2000 年 12 月第 1 版
2001 年 5 月第 2 次印刷

印 数 2, 000

书 号 ISBN7-5434-3946-8/J·187

定 价 78. 00 元(平装)98. 00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

关于本书

鲁本斯，是17世纪前期欧洲画坛的重量级人物。其艺术着眼于生命力与感情的表达，正是华丽的巴洛克风格的表征。除了扮演画家的角色，

他更以他的睿智与博学，积极参与政治，从事许多外交上的重大任务。

其一生的丰富阅历，

充分展现在他多彩多姿的创作中。

鲁本斯自小在北方的安特卫普接受艺术训练，

后又游学意大利受矫饰主义的影响，

画风融合佛兰德斯绘画的精细写实

与南方文艺复兴的雄劲奔放，

能完美地表达出当时兼容基督教与古希腊

罗马文化的人文精神。在西方的艺术史

发展上，鲁本斯可谓居有关键性的地位，

启发后来浪漫派大师德拉克洛瓦的创作取向：

其强调光线下的色彩变化，

更间接影响到印象派的发展。雷诺阿在女性

裸体上的精湛技法，便可说是极少数能与

鲁本斯相比美的画家。

本书精选其一生创作之精华，

配合丰富多彩的文字介绍，带领读者

去体会鲁本斯华美而充满想像

空间的巴洛克世界。

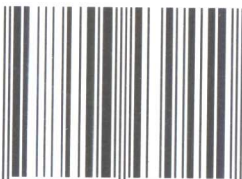
世界名画家全集

波提切利	米勒
米开朗琪罗	康定斯基
达·芬奇	柯罗
拉斐尔	马蒂斯
普桑	德加
布歇	蒙德里安
戈雅	塞尚
鲁本斯	杜菲
弗美尔	莫奈
伦勃朗	毕加索
康斯特布尔	雷诺阿
勃鲁盖尔	勃拉克
透纳	列宾
劳特累克	莫迪利阿尼
马奈	卢梭
勃纳尔	夏加尔
库尔贝	高更
拉图尔	米罗
大卫	凡·高
德拉克洛瓦	达利
奥基弗	蒙克
克利	怀斯

责任编辑：潘海鸥 刘 峥
刘 辉 徐占博

特约校对：田卫平
装帧设计：张志伟 牛亚勋

ISBN 7-5434-3945-X

9 787543 439450 >

定价：78 元

序 言

何政广

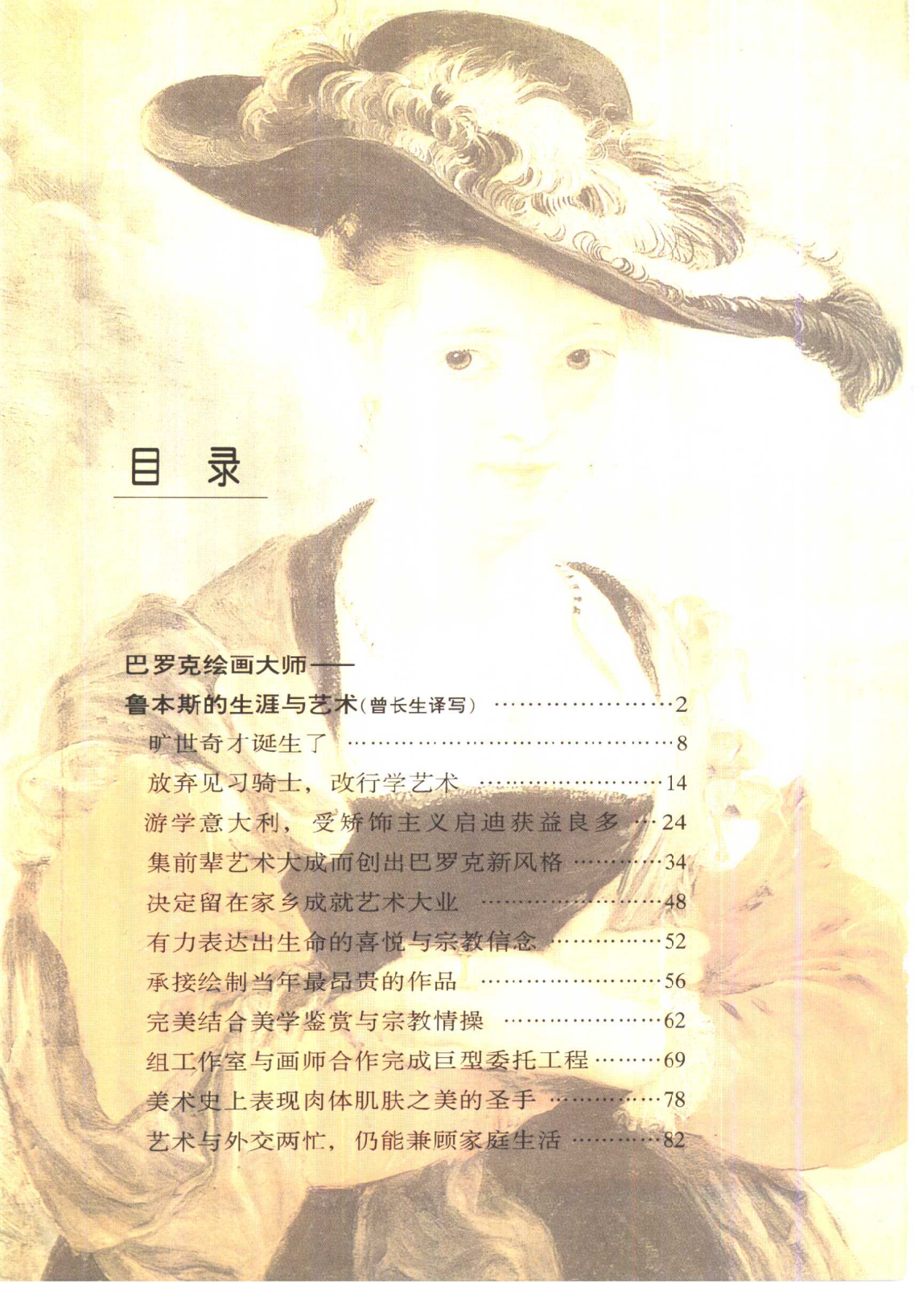
鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577~1640)是佛兰德斯大艺术家,也是巴洛克风格的代表画家。17世纪初叶他就成为欧洲画坛上的活跃人物。

鲁本斯生活之地在安特卫普,但他的艺术活动遍及欧洲各国。他的家教极好,交游又广,以艺术成就、博学和口才活跃于各国宫廷显贵间,并以外交使节的身份为西班牙和英国缔结了友好关系。法国国王路易十三之母玛莉·美第奇太后为了装饰卢森堡宫殿,礼聘鲁本斯创作二十一幅以她一生为主题的巨型装饰画。直到今日,这些画仍珍藏在巴黎罗浮宫。

由于鲁本斯享有盛名,欧洲各国宫廷显贵都向他高价订画。因此他在安特卫普有一座很大的画室,不少富有才气的画家如凡·戴克也曾做过他的助手。到过欧洲美术馆参观的人,可以发现许多大美术馆陈列有鲁本斯的名画。据估计,他一生作品将近三千件;现今被收藏在世界各大美术馆的也多达二千余件。由此可见,他生前创作力是多么旺盛。

根据专家研究,鲁本斯绘画作品可分三类:一是完全出自鲁本斯自己的画笔,以油画的小型草图、自画像和家族肖像画为主。二是与当时画家如杨·勃鲁盖尔等共同制作的静物、动物和风景画,很多是双方署名。三则是画室作品,以巨幅油画为多,鲁本斯亲自构图略加基本色调,然后由助手作画,最后再由鲁本斯执笔修饰完成。不过,后人也因此认为鲁本斯绘画品质参差不齐。

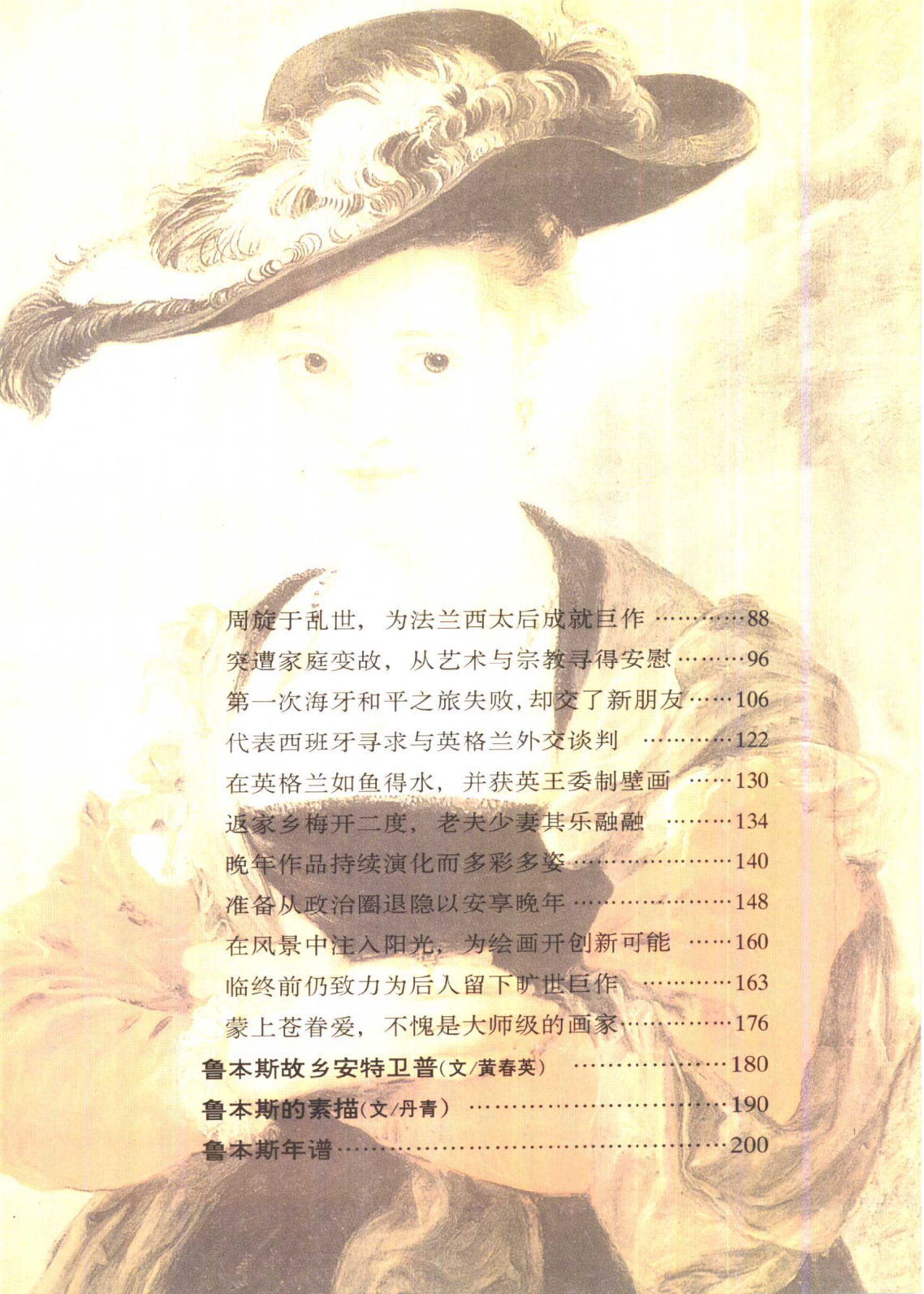
美术史家评价鲁本斯的绘画,认为其具有崇高的通俗性。他一生作品的特征在于主题充满戏剧性的冲突,有人与野兽搏斗,有天使与魔鬼厮杀;有英雄的壮烈精神,也有美女的婉约气质;有反抗,有殉难;这些都充分显现巴洛克艺术的神权与霸气的特质。而他笔下的人体富有雕塑般的质量感,线条雄劲,色彩强烈丰富而艳丽,整个画面充满动势。最精彩的是他的人物画,特别是看来丰腴的裸女像,风格奔放,刻画出巴罗克的维纳斯,表现出激动的生命之喜悦。

目 录

巴洛克绘画大师——

鲁本斯的生涯与艺术(曾长生译写)	2
旷世奇才诞生了	8
放弃见习骑士，改行学艺术	14
游学意大利，受矫饰主义启迪获益良多	24
集前辈艺术大成而创出巴洛克新风格	34
决定留在家乡成就艺术大业	48
有力表达出生命的喜悦与宗教信仰	52
承接绘制当年最昂贵的作品	56
完美结合美学鉴赏与宗教情操	62
组工作室与画师合作完成巨型委托工程	69
美术史上表现肉体肌肤之美的圣手	78
艺术与外交两忙，仍能兼顾家庭生活	82

周旋于乱世，为法兰西太后成就巨作	88
突遭家庭变故，从艺术与宗教寻得安慰	96
第一次海牙和平之旅失败，却交了新朋友	106
代表西班牙寻求与英格兰外交谈判	122
在英格兰如鱼得水，并获英王委制壁画	130
返家乡梅开二度，老夫少妻其乐融融	134
晚年作品持续演化而多彩多姿	140
准备从政治圈退隐以安享晚年	148
在风景中注入阳光，为绘画开创新可能	160
临终前仍致力为后人留下旷世巨作	163
蒙上苍眷爱，不愧是大师级的画家	176
鲁本斯故乡安特卫普(文/黄春英)	180
鲁本斯的素描(文/丹青)	190
鲁本斯年谱	200

巴洛克绘画大师—— 鲁本斯的生涯与艺术

彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577~1640), 可说是一名旷世奇才。他不但身体好, 精力充沛, 气质出众, 还有过人的智慧。同时还非常懂得规划他的艺术生涯。

鲁本斯所生长的年代, 正处于一个史家所称的“反改革”(Counter Reformation)时代。当时罗马天主教正极力反对新教的改革。在这样一个充满冲突的环境中, 人们满怀着求知的精神, 同时也弥漫着贪婪残暴的气息, 宗教战争迭起, 影响着欧洲的和平, 日耳曼正为三十年战争所困, 而鲁本斯所生长的荷兰为西班牙所瓜分, 正奋力争取独立。

生活在这样一个变乱的世界, 鲁本斯不会全然无动于衷; 相反地, 他却是一名睿智的政治观察家, 积极地参与政治。他的许多忠言见解均为当时的荷兰统治者所重视, 并且还好几次被委以外交重任。

鲁本斯的好脾气, 使他的作品总是强调人性善良与美好的一面, 他的作品在他那个年代非常受大众的欢迎。他广受爱戴的另一原因, 是他的艺术能完美地表达出当时的人文精神。那时, 西欧的文化是兼容基督教与古典传承, 不管是天

亚当与夏娃 1598~1600年 油画木板 180×158cm 安特卫普鲁本斯邸宅藏

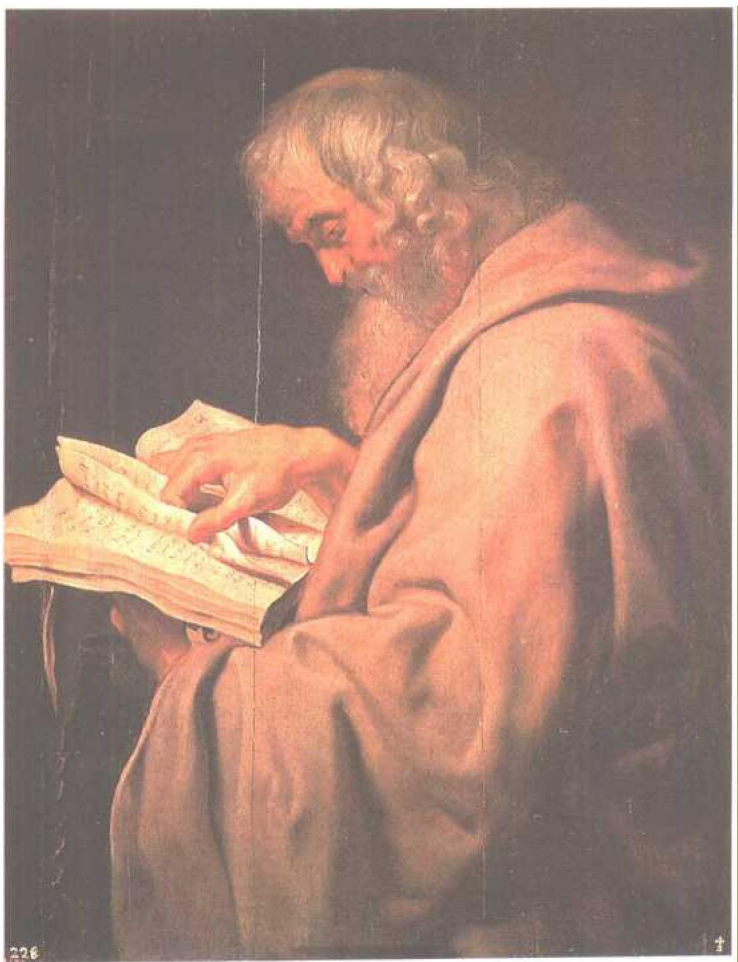
主教或新教派的学者，都同样致力研究希腊与罗马的文化，也一致地关心推广基督教的学说。这样鲁本斯才有可能以基督教的精神教义，来结合古典的具象之美。他在这方面的成就就是他同时代的任何一位画家所无法比拟的。

鲁本斯的艺术结合了意大利与佛兰德斯(Flanders)的艺术特色，启发了后代的艺术家。佛兰德斯绘画高度写实，以精细与保守的构图来描绘风景与肖像；而意大利的艺术则传承着文艺复兴的特质，倾向于豪放而巨大的比例与堂皇的主题。鲁本斯虽然在北方接受艺术训练，但却在意大利步入他的成熟阶段。他成功地把两种艺术传统融合在一起，在西方艺术的发展史上居有非常关键性的地位。

我们如果以一句话来总结鲁本斯的一生，那就是“精力

门徒赛门(彼得) 1603
年 油画木板 马德里
勃拉多美术馆藏(右图)

特洛伊大火后依尼亚斯
的逃亡 1602~1603 年
油画画布 146·227cm
枫丹白露城堡美术馆藏
(左页图)

无穷”。他的艺术着眼于生命力与感情的表达，这正是华丽的巴洛克风格(Baroque Style)的主要特征。他一生完成了的不朽画作，数量极丰，而那也只是他的许多成就之一。他博览群书，从斯多亚的禁欲哲学到罕有的珍宝研究，均感兴趣；同时还经常赴各地旅游，用心地临摹了不同时代的大师作品，并结交了许多欧洲知名的学者。在他成为一位功成名就的艺术家之后，还以他的艺术专业作为掩护，代表他的祖国荷兰多次参加外交和平谈判。鲁本斯在各方面表现杰出，在艺术史上堪称为天才中的天才。

西班牙皇后肖像
(伊莎贝拉·德·
娃洛) 1603年
油画 伦敦克利
斯提美术馆藏(左
图)

列马公爵骑马像
1603年 油画画
布 283·200cm
马德里勃拉多美
术馆藏(右页图)

门徒圣彼得 1603~
1604年 油画画布
108×84cm 马德里勃
拉多美术馆藏

旷世奇才诞生了

鲁本斯 1577 年 6 月 28 日生于日耳曼西巴伐利亚省的榭镇。他是詹·鲁本斯(Jan Rubens)夫妇的第六个孩子。在他出生的九年前，他的父母为了躲避宗教迫害，才从他们的家乡安特卫普逃出来。父亲虽然原本是罗马天主教徒，却逐渐同情约翰·卡尔文(John Calvin)所领导的新教学说，这在当

世界的霸者——卡尔五世皇帝 1604年 油画画布 166.5×141cm 萨尔斯堡雷吉兹兹绘画馆藏