

鲁本斯

外国美术介绍

鲁本斯及其创作

鲁本斯（Peter Paul Rubens, 1577—1640）的生活和艺术，和他所处的时代一样，错综复杂，充满着矛盾。

他那个时代，轰轰烈烈的宗教改革运动波及全欧，基督教新旧两派斗争激烈；西欧诸国的国王、诸侯以争教权为借口，掀起了三十年的争霸战争；尼德兰于1565年起反抗西班牙统治的民族独立战争，结果北部的荷兰获得独立，而南部的法兰德斯却由于贵族和旧教（天主教）势力的妥协政策，继续成为西班牙的领地。当然，从总的历史趋势看，那个时代却又是西欧资本主义经济和文化向前迅速发展的时代。

鲁本斯是法兰德斯人，幼时随父母过着颠沛流离的生活。他的父亲曾因信奉新教而被放逐，结果客死他乡。随后，鲁本斯跟母亲回到故乡安特卫普，度过几年学校生活，又从师学画。成为画家后，得到法兰德斯统治者^①的赏识，充当他们的宫廷画家和亲信人物。1600年，鲁本斯由他们推荐给意大利兹托瓦的公爵芬琴佐·贡札加，也受到重视。1608年之前，他一直在意大利生活，得以专心致志地学习文艺复兴期绘画大师们的作品，为他自己的艺术打下一个扎实的继承传统的基础。1603年曾充任贡札加的使节访问西班牙宫廷。从此开始直到1633年前后，他成为西欧各国外交上的风云人物。他的社会地位又使他和当时反对宗教改革的旧教势力站在一起。从上述情况看，鲁本斯在政治上好象是一个并不十分光采的人物。但是，世界上的事情本来很复杂，在文学艺术史上，矛盾现象尤其多，决不能简单地对待。对于鲁本斯，我们主要是把他当作一个重要的艺术家来评价，因为他的一生精力，主要还是放在艺术上。他一生创作了数以千计的作品^②，包括许多有高度艺术价值的珍品。他对于人类文化的贡献是不能忽视的。

他的作品主要是油画。西欧的油画技法，创始于十五世纪之初。尼德兰本来是油画的故乡，这种重要的技法相传是那地方的画家凡爱克创始的。文艺复兴期意大利的芬奇、拉斐尔、提香、委罗奈斯等都有精美的油画传世。十七世纪是油画技法承先启后的重要时期，产生了三个重要的油画家：鲁本斯，以及西班牙的委拉斯凯兹，荷兰的伦勃朗。这三家都有独特的画风和卓越的贡献。鲁本斯的画风，用笔豪迈，气势开阔，色彩十分丰富，发展了意大利威尼斯画派的技法，描绘人物（很多是裸体），善于表现复杂的动态，则又得力于米开朗基罗。

鲁本斯作品的题材和体裁，也十分丰富，其中有：宗教画（耶稣和圣母的事迹和其他《圣经》故事）、历史画（当代的和古代的）、寓意画（以人物形象表示抽象概念，如“战争”、“和平”等）、神话画（取材于古代希腊、罗马的神话传说）、风俗画（包括描绘法兰德斯农民的生活和上层社会生活的风俗画）；此外，还有肖像画、风景画、动物画，等等。他的人物众多的“群像”，生动热闹，富于戏剧性，每幅画都包含一个故事。以绘画表现故事情节，须借助于动作和表情，鲁本斯在这方面特别擅长。他画的战争或狩猎的场面，人物和动物的姿态变化多端，动荡激烈，往往使人

感到惊心动魄。古代希腊、罗马神话中的“神”，本来和凡人一样具有七情六欲，在他的笔下更显得“人化”。火神伏尔康在小火炉上打铁，活象是当时小村镇中的铁匠；酒神巴克斯和赛林纳斯，神似“狂欢节”中的醉汉。人身羊脚的“萨提尔”在森林中惊扰林仙“宁芙”，爱神维纳斯和情人安东尼斯依依惜别，如此等等，无不画得曲尽“人情”，淋漓尽致。甚至宗教画中的圣母、耶稣、圣者，也都显得是有血有肉的凡人。那几幅描绘耶稣钉在十字架上升起、降下的画，完全是人间苦难的写照。法国艺术史家丹纳说：鲁本斯的作品“表面上涂着一层天主教的圣油，骨子里的风俗、习惯、感情、思想，一切都是异教的。”这一评语不但揭穿了鲁本斯身上的矛盾，也指出了他的艺术的精神实质。

鲁本斯的风俗画，例如巨幅《甘尔迈斯》（法兰德斯的民间狂欢节）和《农民舞蹈》，描绘农民们在节日里跳舞狂欢；这时鲁本斯以豪迈的笔触直抒胸臆，表现了法兰德斯人民生气蓬勃的精神面貌。他的风景画，往往在林木葱翠、山岭重叠、溪流蜿蜒之中，插入农民牧放牛羊、驱车赶路的情景，从而更富于生活的气息。这类作品大多成于晚年，并且大多是没有助手参加的亲笔；和他那些奉献给王室、教会的作品相比，更显示出他真正的思想感情，和法兰德斯艺术的民族特色。

鲁本斯在西欧绘画史上有重要的位置。和他同时代的委拉斯凯兹、十九世纪法国浪漫派的席里柯、德拉克罗瓦、印象派的雷诺阿、英国的康斯太勃等，都从不同角度受到他有益的影响。

吴甲丰

〔注一〕 当时法兰德斯（现在的比利时）由一对夫妇统治，他们是：阿尔倍大公（德王马克西米连二世的儿子）和其妻伊莎贝公主（西班牙国王菲利普二世的女儿）。

〔注二〕 据西方学者于1879年调查统计，鲁本斯全部作品共有2235件。大概其中除了重要的油画作品外，也包括素描、速写、版画等。鲁本斯曾设立工作室，很多作品由助手初步画成，最后由他作重要的润饰。尽管如此，他一生作品的数量还是惊人的；从这一点也可想见他的勤奋。

1 女孩像

2 披着毛皮外套的海伦·富尔曼像 (局部)

3 老妇捧火钵

9 维纳斯梳妆

10 罗缪拉斯和雷默斯

11 火神伏尔康 (局部)

12 水与地的联合

13 沉醉的赫尔克力斯

14 两个“萨提尔”