

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

RUBENS

巴洛克大师——鲁本斯

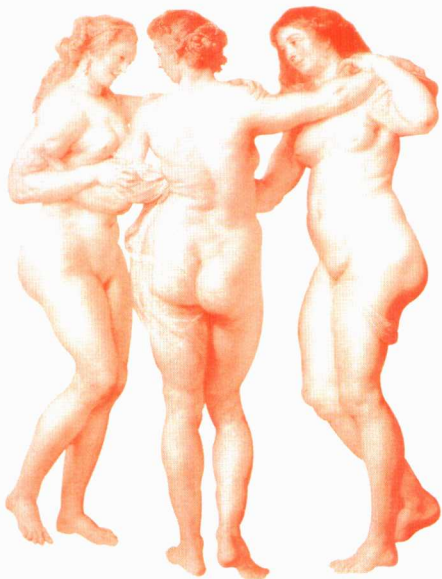

北京出版社

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

巴洛克大师——鲁本斯

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

ACU24/01

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·蓝卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05740-1

I.第… II.第… III.绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111869 号

□ 全案策划 唐码书业 （北京）有限公司

www.tangmark.com

□ 责任编辑 李小波

□ 执行编辑 马凯

□ 封面设计 刘畅

□ 装帧设计 李伟

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

巴洛克大师——鲁本斯

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30 千字

版次 / 2005 年 1 月第 1 版

印次 / 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 / 1 — 8,000

ISBN 7-200-05740-1/J · 440

定价: 320.00 元(精装全 20 册)

第一影响力艺术宝库

巴洛克大师——鲁本斯

鲁本斯(1577~1640)，佛兰德斯大艺术家，也是巴洛克风格的代表画家。他擅长绘制宗教、神话、历史、风俗、肖像以及风景画，是17世纪西方成就最大的画家之一。鲁本斯15岁时已精通德语、拉丁语、法语等，在一位伯爵夫人处当过侍童。之后跟从几位画家习画。其中古典画风对他最早的油画产生过影响。鲁本斯的绘画艺术过程大致分为三个时期：

早期(意大利时期)。1600年他来到意大利，在威尼斯临摹提香、韦罗内塞和丁托列托的画。他为公爵制作了一批宗教画和肖像画，并于1603年接受公爵的委托，以外交使节身份前往西班牙，从而获得研究马德里宫廷藏画的机会。他还为菲利普三世的一个亲戚绘制了肖像画《勒马公爵骑马像》。在罗马绘制了3幅祭坛画《圣海伦娜》、《竖起十字架》以及《基督戴荆冠》。从这类作品中可以察觉到意大利文艺复兴时期绘画给予他的影响，意大利古典美术显然以其宏伟的纪念碑式的气势和美丽的色彩启发着年轻的鲁本斯。

中期(安特卫普前期)。鲁本斯1608年回到安特卫普。从1609年起，他担任佛兰德斯摄政者阿尔伯特大公的宫廷画家，使意大利文艺复兴美术的成就跟佛兰德斯古老的民族美术传统结合起来，形成了一种热情洋溢地赞美人

第一影响力艺术宝库

生欢乐的，气势宏伟、色彩丰富、运动感强、积极肯定的画风。这种画风及其倾向代表着巴洛克宫廷美术的健康的一面。

1610年至1618年，鲁本斯绘制了一批宗教神话题材的作品，如安特卫普大教堂藏的三联画《基督升架》、《基督降架》、《爱之园》等。此外，还完成了一批表现激情的、充满强烈戏剧性和运动感的著名油画，包括《掠夺琉西波斯的女儿们》、《劫持》、《亚马逊之战》等。他留下的大量油画草图和素描稿笔法洒脱自如，艺术感受新鲜，是他绘画遗产中最珍贵的一部分。

1616年至1625年，鲁本斯把他的激情和运动感推向极限，从而使巴洛克绘画的长处和潜力获得了充分的发挥。1616年，他所绘的《最后的审判》油画气势极为宏伟，此画的创作灵感来源于米开朗基罗的同名壁画，可是它所强调的是鲁本斯式的充满自信的胜利感。此外，当时鲁本斯所绘制的许多历史组画和神话题材作品也都极为动人，如《屠杀无辜》、《摄政的祝福》等。鲁本斯的精力充沛，除从事绘画外，还曾随佛兰德斯女摄政者伊莎贝拉多次出国进行外交活动。他跟西班牙画家委拉斯贵支相处融洽，并相互交流作画心得，一时传为美谈。

后期(安特卫普后期和斯廷时期)。1630年鲁本斯娶年轻的海伦·芙尔曼为妻，此后，芙尔曼成为他后期作品中一再出现的焕发着青春活力的少妇形

第一影响力艺术宝库

象。1630年至1640年间，鲁本斯的绘画进入了一个新的发展阶段。在用色用笔方面，比上一阶段的油画更为奔放自如，在画风上，有点接近于提香晚年的油画。虽然因患风湿病而手指成为畸形，但他仍坚持画大型的人物油画。

鲁本斯一生的作品充满戏剧性的冲突，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。充分显现了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，特别是一些丰满的裸女像，风格奔放，表现出激动的生命之喜悦。鲁本斯的绘画对于佛兰德斯绘画以及整个西方绘画的进一步发展具有重大意义。

这本画册，精选了鲁本斯的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近西方绘画

透明的植物油，色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

调色板

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落退色。

颜料

分矿物质和化学合成两类。最初多为矿物质颜料，由手工研磨成末，作画时才进行调和；现代多为化学合成，批量生产后装入锡管。

画笔

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等。

上光油

通常涂于油画完成并干透后，能保持画面光泽，防止空气侵蚀和积垢。

画布/板

绘画材质，一般为亚麻布加工而成，或用不吸油的木板、硬纸板替代。

画刀

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。

外框

外框可使画面显得完整、集中，19世纪以前多为木料、石膏所制，近现代多为铝合金等金属材料所制。

作品名称

玛丽·梅迪奇来到马赛

画家在这幅竖长画面上，以短短一瞬时间，画面上玛丽皇后的高贵雍容或至高无上的礼仪，这时，她在船头上的三西在欢迎她，而她身旁坐着美第奇，内体的魅力加强了画面的神秘色彩。

作品赏析

对作品内容、绘法、风格的解读与评析。

布上油画 304

鉴赏

首先是“色”，其次是“光”，再次是造型和用笔，最关键的是表现出来的“情”。

影响力指数
作品对后世的影响及知名度。

收藏

收藏油画，先要辨别真伪，再要考虑品相，还要注意保存。

的形式，描绘出玛丽皇后刚抵达法国的
此时她已临危待命，准备接受法国新
王国的赦免向亨利献上权杖，表示法
国王权搬回了一些美丽的仙女模样。

巴黎卢浮宫藏

鲁本斯绘制此画时的历史背景

赏画贴士

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

鲁本斯在1621年至1630年期间应聘当了政府的外交顾问，参加了许多外事活动。在这一时期，他为法国皇后完成了以《玛丽·梅迪奇之生平》的21幅历史剧作。此套历史画是画家艺术生涯中最能显示其艺术影响的伟大巨制，我们欣赏的这幅，属于选作中的第六幅。

1610年，法国国王亨利四世不幸被天主教徒刺杀，王子路易十三此时尚年幼，玛丽·梅迪奇皇后只得亲自摄政。在她摄政期间，封建贵族中的反动势力十分猖獗，使法国处于内忧外患的境地。直到路易十三长大成人并行使国王权力时，情况才发生变化。可是，玛丽及其宠臣在路易十三执政时却与这位儿皇帝发生了冲突。1620年，宫廷的两种势力才取得表面上的和解，玛丽·梅迪奇想用绘画来宣扬她与亨利四世在位时的“开邦建国”史，并装饰她新建的卢森堡宫。于是，她委托鲁本斯绘制了这套历史剧作。这一任务的困难，不在于表现历史的真实，而在于如何解决历史真实与玛丽想为自己精神立传的意图之间的矛盾。就法国的历史事实来看，玛丽的摄政是违背其丈夫亨利四世的意图的。鲁本斯不能不在绘画上使皇后满意，但也不想虚构历史、权贵与相思。他最后采用神话与浪漫的虚构手法，将历史融进虚幻的视图中。这种巧妙的做法，充分显示了他的外交素质。

作品材质及绘法

布上油画 394 × 295cm 巴黎卢浮宫藏

作品尺寸

原作画面尺寸。

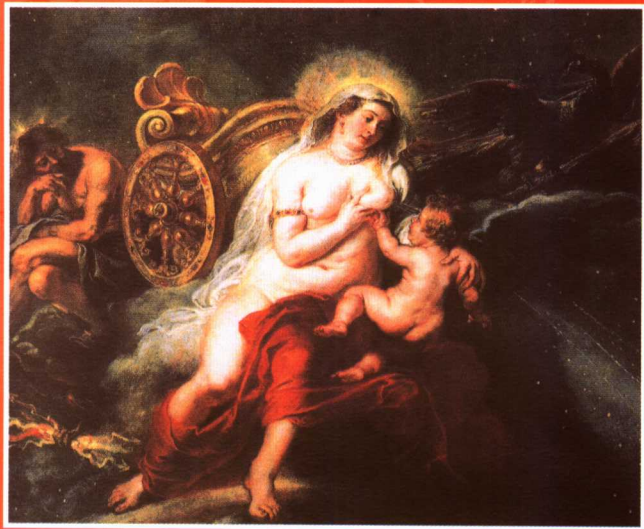
收藏者

图版

巴洛克大师——鲁本斯

图版目录

亚当与夏娃	1	维纳斯的梳妆	13
勒马公爵骑马像	2	谷神、酒神与美神	14
特洛伊大火后依尼亚斯的逃亡	3	基督升架	15
希罗与黎安德	4	劫持	16
布里吉达·史皮诺拉·朵莉亚 侯爵夫人	5	雅典将军席蒙和伊芙歌妮公主	17
画家与夫人伊莎贝拉	6	圣方济各修士肖像	18
朱诺和阿耳戈斯	7	杨·布鲁格尔全家福	19
圣乔治杀龙	8	降下十字架	20
罗马人的善心	9	基督对彼得的嘱托	21
参孙和大丽拉	10	墨杜萨之头	22
世界四大洲	11	圣法兰西斯·查威尔的奇迹	23
玛莉亚·塞拉·帕拉维奇诺	12	水果花环	24
		花环的圣母(部分)	25

图版目录

掠夺琉西波斯的女儿们	26	威尼斯弗里吉达	40
最后审判	28	克拉娜·赛瑞纳肖像	41
猎狮	29	艾拉西亚·塔伯特·舒伯利伯爵 夫人	42
命运三女神	30	屠杀无辜	43
真理的凯旋	31	矛刺基督	44
东方三博士的朝拜	32	帕修斯与安得洛墨达	45
猎狮	33	玛丽·梅迪奇王后加冕礼	46
河马之猎	34	三美神	47
睡梦中的安吉莉卡	35	玛丽·梅迪奇于里昂的会晤	48
洛姆罗斯与雷穆斯	36	伊莎贝拉像	49
土与水	37	玛丽·梅迪奇来到马赛	50
向雕塑克瑞斯献礼	38	玛丽·梅迪奇肖像	52
亚马逊之战	39		

图版目录

玛丽·梅迪奇的历史	53	爱之园	67
摄政的祝福	54	丘比特与美格里斯拜访菲勒蒙与 巴吉斯的家	68
玛丽的教育	55	布里赛返回阿基里斯	69
攻下朱里耶城	56	帕里斯的评判	70
胜利的王妃(玛丽·梅迪奇)	57	帕里斯的评判	71
教会的胜利	58	圣依德丰索祭坛三联画	72
亨利四世的神话	59	使神麦丘里离开安特卫普	73
圣徒与圣母子	60	海伦·芙尔曼肖像	74
丰足的寓言	61	海伦·芙尔曼与孩子们	75
从史廷堡中望见的秋景	62	庭园中的鲁本斯与海伦	76
亚伯和尼古拉肖像	63	三美神	77
东方三博士的朝拜	64	战争与和平	78
城堡的庭园	66		

图版目录

海伦·芙尔曼与儿子法兰斯	79	猎鸟人与风景	94
苏姗娜·芙尔曼肖像	80	佛兰德斯风景	95
自画像	83	银河的起源	96
披上毛皮的海伦·芙尔曼	84	酒神巴库斯	97
农民的舞蹈	86	基督升天	98
安卓美黛	87	战争恐怖	99
掠夺萨宾女子	88	维纳斯的盛宴	100
鲁本斯与家人	89	圣女切奇里亚	101
暴风雨	90	艾西西的圣弗朗西斯科最后的 圣餐	102
田野归来	91	黛安娜与卡莉丝托	103
有牛群的风光	92	佛兰德斯的乡村节庆	104
运输者	93		

《圣经》上说：亚当与夏娃无忧无虑地生活在伊甸园中，因为抵抗不了蛇的引诱，偷吃了树上的禁果，被愤怒的上帝逐出伊甸园，从此开始艰苦的生活。这幅作品描绘的是亚当和夏娃偷尝禁果后，有了智慧和羞耻感，开始用树叶遮蔽身体。这是画家早期的作品，此时画家还没有形成独特的个人风格。✍

板上油画 180 × 158cm 安特卫普鲁本斯邸宅藏

这幅作品刻画了一位精力充沛、情绪乐观的世俗化人物的形象。树阴下的公爵穿着华丽的甲胄，骑着白色的骏马，神情自信而略带一丝嘲讽，还有点诙谐。在他身后，军队正在低处的平地上骑马操练。鲁本斯画面上的人物总是生机勃勃、健康丰满，洋溢着乐观豪放的性格。✍

2

布上油画 283 × 200cm 马德里普拉多博物馆藏

传说中，希腊人用木马计攻陷特洛伊后，放火屠城，特洛伊王的女婿依尼亚斯因为是爱神维纳斯与凡人所生之子，因而在神的庇佑下带着父亲和儿子逃出。此画描绘的是人们逃出城后稍作休息的情景。在这里，画家把富于幻想的构思与真实感的表现手法结合起来，用装饰性的构图表现了一个戏剧性的情节。

3

这幅作品里，画面中央的男子遇到海难，已经晕厥，他周围的几位仙女托住他的身体，将他救起。阴霾的天空下，暴风雨席卷着幽暗的海面，黑色的海水奔腾着，形成一个个可怕的漩涡。在这黑暗的背景中，人物明亮而肉感的肌体凸现出来，形成强烈的明暗对比。

4

布上油画 178 × 306.8cm 德累斯顿国家美术馆藏

