

鲁本斯

Gallery

Rubens

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

外交官鲁本斯

16世纪20年代的鲁本斯除了是个忙碌的画家之外，同时也肩负着南尼德兰（西班牙统治下的尼德兰，又称弗兰德）的统治者大公爵夫人伊莎贝拉委任的外交密使的任务。鲁本斯具备许多适合这类工作的资质，除了聪颖过人、精通多国语言之外，他那颇具威严的容貌、充满魅力的人格，以及灵活的社交手腕，为他博得了众人的信赖与景仰。也由于他对宫廷生活的熟悉，在克服特有的礼仪与官场阴谋上得心应手。在周游列国，以及接待外国访客时，他的画家身份便成了他最好的“掩护”（不过他担任大公爵夫人伊莎贝拉密使一事，在外交圈里已是个公开的秘密）。

在南尼德兰的宗主国西班牙与北尼德兰（荷兰）之间于1621年达成了为期十二年的停战协定后，鲁本斯便开始朝架构南北尼德兰之间的永久和平进行外交上的努力。鲁本斯曾于1623年与1627年两度前往荷兰参加秘密会谈。第二次造访的理由表面上是为了保护自己的作品著作权免于盗版版画的侵害，不过两次访问都没有达成显著的成果。主要原因是在他两度出使之间的1625年，英国由于同意支持荷兰而与西班牙进入战争状态，英国与西班牙之间的和平已经变得比弗兰德与荷兰之间的和平显得重要。

在他第二次造访荷兰之后的1628年8月，鲁本斯受大公爵夫人伊莎贝拉之命前往西班牙，力图化解英西两国之间的兵戎之争。虽然他与热爱美术的西班牙国王菲利普四世相处十

分融洽，但国王身边的顾问团或大臣们却总是让他怒上心头。经过了数个月的交涉，鲁本斯成功地说服了菲利普国王，以区区一个画家的身份达成了这个外交任务。在短期内返回弗兰德后，他又前往英国谋求该国对和平方针的一致意见。他在英国期间必须对付其他希望战争长期化国家的大使们的敌意，结果还是以鲁本斯的胜利收场。他的外交能力也因此备受赞赏。英国国王查理一世还在1630年3月授予鲁本斯骑士的勋位。遵照格式的表扬状上以“本着对我国君主无与伦比的忠诚，以及让英国与西班牙两国达成共识的手段”的语句，对他的表现大加赞扬。菲利普四世也在一年后跟进，让鲁本斯获得了第二个骑士封号。

在他于1630年返回安特卫普时，鲁本斯才注意到自己行前将两个失去母亲的幼子交给亲戚照顾，家里在两年之间也几乎是空无一人，因此理所当然的燃起了“根留祖国余生”的情感。虽然直到大公爵夫人伊莎贝拉于1633年过世为止，他还曾偶尔担任过外交任务，但却再也没有出使海外。在他生前，为祖国带来和平的梦想终究没有实现，在鲁本斯于1640年去世时，弗兰德与荷兰之间依旧处于战争状态。

▲ 鲁本斯扮演了外交官和画家的双重角色。这是他为西班牙国王菲利普二世的女儿伊莎贝拉所作的肖像画。

► 1625年，英国转向支持荷兰，并与西班牙发生战争。这幅塞斯尔·金的水彩画插画，描绘了英国海军远征西班牙的情景。

Mary Evans Picture Library

ISBN 7-5386-0840-1

9 787538 608403 >

ISBN 7-5386-0840-1/J · 575 定价：15.00元

Art Gallery

西洋美术家画廊

目次

24 鲁本斯

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

2

画家之王

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

8

巴洛克时期的天才画家

名作特写

MASTERPIECE

14

■ 玛莉·美帝奇抵达马赛

作品选解

GREAT WORKS

20

■ 基督自十字架上解降 20

■ 掠夺列其普的女儿 22

■ 战争与和平 24

■ 从史廷城堡中望见的秋景 26

■ 海伦·芙尔曼与两个孩子 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

30

鲁本斯的家

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dalí 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruysdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安基利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-635号

西洋美术家画廊 24 鲁本斯 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 王兴吉 张亚力

校勘/王兴吉

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

校对/姚万来

监印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2001年6月第1版第1次印刷

开本/635×940 1/8 印张/4

印数/1-10000册

书号/ISBN 7-5386-0840-1/J·575 定价/15.00元

画家之王

‘PRINCE OF PAINTERS’

鲁本斯不只是当时最杰出的画家，同时也是一位优秀的古典学家，以及一位手腕灵活的外交家。他的家庭生活也与他成功的绘画生涯十分匹配，在前后两任妻子与众多孩子的簇拥下，度过了幸福的一生。

彼得·保罗·鲁本斯于1577年6月28日生于西巴伐利亚（位于现今德国境内）的榭根镇。由于翌日就是圣彼得与圣保罗的纪念日，他的家人因此借用两位圣人的名字，将他命名为彼得·保罗·鲁本斯。鲁本斯在家里的七个兄弟姊妹中排行第六，父亲杨·鲁本斯是位法律学家，母亲玛利亚则是一个纺织商人的女儿。鲁本斯家族世代都居住在弗兰德（今天的比利时西部，当时又称为西班牙属荷兰）的安特卫普市，但由于属天主教区的该市对新兴的清教徒的压迫日益严重，杨在1568年举家迁离安特卫普以躲避宗教迫害（虽然他也是在天主教熏陶下出生成长的旧教徒，但对清教徒一直十分同情）。他们一家后来在科隆安顿下来，杨在该处成为了总督欧拉尼耶公爵威廉（又称沉默公爵）的妃子安娜·萨克逊的法律顾问。不过，后来杨被发现与安娜之间有着不可告人的关系，他因此陷入了可能将获判重罪甚至是死刑的危机。这时他的妻子玛利亚居

Graphic Collection Albertina, Vienna/AGK London

▲ 有着“Petrus Paulus Rubens”的拉丁语签名的自画像。

◀ 鲁本斯的出生地榭根。这是出自《德意志地志》（1646年出版）第七卷的一幅版画插图，是马堤乌斯·梅利安的画室根据威廉·德利希的草稿所制作的。

TROUBLED CITY

乱世中的城市

鲁本斯毕生大半时间都是在安特卫普度过的。在他的父母离开这个城市的1568年，这里是北欧最重要的港口，但在1576年大规模的流血与破坏事件勃发之后，这里却遭到了莫大的劫难。由于驻留此地的西班牙军队以薪饷不足为由发动暴动，除了随处纵火之外，也在街头屠杀了数千人。这个事件成为了全城反抗西班牙统治的契机，居民纷纷与北尼德兰各州（现在的荷兰）结盟，展开了一场独立战争。不过在持续的包围战之后，这个城市还是在1585年被西班牙军队占领。当十岁的鲁本斯于1587年回到这里时，人口已经锐减到二十年前的一半，居民只剩下五万人左右，到处都是无人居住的空房。虽然安特卫普在鲁本斯在世时也经历了耀眼的复兴，成为该地域的文化中心，但终究没能找回往日国际贸易港的威容，只能任凭阿姆斯特丹凌驾其上。

Musée Massey, Tarbes/Lauros-Graudon/The Bridgeman Art Library

▲ 这幅描绘安特卫普充满活力的街景作品《昔日的安特卫普港一景》，是谢巴汀·法兰克斯（1573-1647年）创作的，他也是一位与鲁本斯同时代的弗兰德派画家。

◀ 欧拉尼耶公爵威廉热情但有欠忠贞的妃子安娜·萨克逊。安娜雇用了鲁本斯的父亲杨，两人后来发展出一段婚外情。事后她饱受威廉的冷落，最终发狂而死。

▶ 鲁本斯所画的《四位哲学家》（1615年左右），画中的人物分别是鲁本斯本人（左）、弗兰德的人文主义者尤斯托斯·利普修斯（右边第二人）、利普修斯的弟子杨·范·迪·瓦威尔（右），以及鲁本斯的哥哥菲利普（左边第二人）。

Palazzo Pitti, Firenze/AGG London S. Domingue-M. Robain

然慷慨地化解了他的危机，坚毅不拔的她不只宽恕了丈夫的不忠，甚至还成功地以请愿的方式让杨获判减刑。虽然杨仍然被放逐到一个名为榭根的小镇，但在鲁本斯出生的翌年便获准得以返回科隆，并在该处定居至1587年过世为止。在丧夫之后，玛利亚决定带着当时只有十岁的鲁本斯和比他年长三岁的哥哥菲利普，以及最年长的姐姐布兰迪娜三个孩子搬回安特卫普。至于另外的

► 鲁本斯的恩师之一奥托·温芬所画的《绘于家族环绕下的画架前的自画像》(1584年)。

▼ 这幅出自鲁本斯之手的精巧肖像画《膜拜圣三位一体的莫萨加家族》，原是为曼杜雅的耶稣会教堂所画的。当法军于1797年占领曼杜雅之后，可能是为了方便卖钱，将这幅画裁成了几部分。虽然其中一部分日后获得修补，但依旧可以清楚地看见连接处，剩下的部分则尚未被发现。

四个孩子，其中有一个已经夭折，长子杨·巴布提斯则已经离家独立生活。据说这位长子也成为了一位画家，但已经找不到1586年之后关于他的任何记录。

学习宫廷礼仪与绘画技巧

在受过高等教育的父亲影响下，菲利普与鲁本斯可能在早年就已具备了拉丁文的基础。搬回

安特卫普之后，他们两兄弟又进入了高水准的学校进一步钻研拉丁文与希腊文。不过在1590年，由于大姐布兰迪娜的嫁妆成为母亲的重担，两人被迫放弃学业以维持家计。日后成为法律学家的菲利普后来成为一位政治家的秘书，同时也担任雇主子女的家庭教师。这时年方十三岁的鲁本斯则成为贵族拉莱茵伯爵夫人的随从。在这段时间里，他得以培养出在社交界里所需展现的宫廷风范，为其日后以画家兼外交官的身分进行的活动，提供了不少帮助。

不过，他很快就辞去了随从的工作，于1591年开始跟随画家习艺。最早他在远亲托比亚·维哈奇特的门下学习了短暂的一段时间，一年后转到了画家亚当·温诺特的画室里学习了两三年左右。之后，他又来到奥托·温芬的门下完成了最后两年的学习生涯，于1598年加入安特卫普画家协会，正式成为一名独立的画家。虽然鲁本斯曾跟随过的三位画家没有一位在日后被评为大师，但温芬在当时享有相当程度的盛名，一般认为他对鲁本斯的风格所产生的影响最为重要。和鲁本斯一样，温芬也是个受过高等教育的文化人(巧合的是，他也在贵族家庭里担任过随从)，曾旅居意大利数年，因此对文艺复兴时期的艺术十分熟悉。相信对美术传统十分熟悉的他所展现

Palazzo Ducale, Mantova/Archivio IGDA, Milano

Kunsthistorisches Museum, Vienna/Archivio IGDA, Milano

▲ 鲁本斯的作品《亚伯大公爵像》。鲁本斯于1609年成为了他的宫廷画家。

出的博学与画家风范，给了年轻的鲁本斯相当大的启发，使他在早年便立志造访意大利。

在意大利开花结果的绘画才华

在温芬的画室学习了两年之后，二十二岁的鲁本斯于1600年5月出发前往意大利。在日后于意大利滞留的八年时光里，他展现出了卓越的绘画天分，为将来的成功打下了稳固的基础。北欧有许多画家也和温芬一样造访过意大利，但没有一位能如鲁本斯一样充分融入当地的文化。他在当地学会了流利的意大利语，在后半生里，他并不常以自己的母语弗兰德语（荷兰语）写信，反而偏好使用意大利文，就连签名时也常将自己的名字写成意大利式的“Petrus Paulus Rubens”。此外，鲁本斯也潜心研究意大利伟大的美术瑰宝。他在研究古罗马文化遗产上所掌握的专门知识，就连历史学家也大为赞叹。

或许是因与温芬的私交，鲁本斯在抵达意大利之后不久，便有幸受雇于曼杜雅公爵温森索的门下。温森索可能是在1599年访问布鲁塞尔时，与担任当地宫廷画家的温芬结识的。温森索除了几幅肖像画之外，几乎没有委托鲁本斯为其制作

过任何具独创性的作品，但为了充实自己可观的美术收藏，他曾委托鲁本斯为其临摹一些名画。

在1603年与翌年之间，温森索曾派遣一个包括鲁本斯在内的使节团到西班牙，以递送赠与西班牙国王菲利普三世的礼物。除了这段时间之外，鲁本斯在旅行与工作上都赋予了充分的自由。在旅居意大利期间，最具意义的，就是他在罗马生活的体验。他在1601年与翌年之间，以及1605年到1608年两段时间里曾滞留罗马，并从这个都市吸引各地艺术家的古代雕刻与文艺复兴时期的绘画上，得到了不少启发。

成为弗兰德的宫廷画家

1608年10月，鲁本斯的母亲病危，虽然他在接到通知后便马上离开罗马赶往安特卫普，但在抵达家门时仍然来不及见到母亲最后一面。虽然他这时已经扎根意大利，也准备在办完母亲的丧事后返回该地，但鲁本斯转眼间在安特卫普所获得的响亮名声，终究还是让他下了定居故乡的决心。虽然鲁本斯在日后遍游各地，但却再也没机会回到他所深爱的意大利。从1609年接连发生的两件事，便可以了解他为何会在短时间内，对祖国弗兰德重燃强烈的感情。9月23日，他开

Alte Pinakothek, München/Archivio IGDA, Milano

▲ 从鲁本斯这幅《金银花下的鲁本斯与伊莎贝拉·布兰特》(1609年左右)中，可以感觉得到一股温柔与爱意。包围住这对夫妻的芳香花丛，是浪漫爱情的象征。

Artist's Life

- 1577** 出生于西巴伐利亚的榭根镇。父亲是法律学家杨·鲁本斯，母亲名为玛利亚。
- 1590** 辍学，成为拉莱茵伯爵夫人的随从。
- 1591** 开始跟随托比亚·维哈奇习画。
- 1594** 于本年或翌年转入奥托·温芬门下。
- 1598** 登记加入安特卫普画家协会。
- 1600** 前往意大利，并在该地居住创作八年。主要时间皆受雇于曼杜雅公爵温森索·莫萨加。
- 1608** 接到母亲病危的通知返回安特卫普，抵达时母亲已过世。
- 1609** 受命为统治弗兰德的亚伯大公爵与大公爵夫人伊莎贝拉之宫廷画家，并于同年10月与第一任妻子伊莎贝拉·布兰特结婚。
- 1622** 开始着手制作名垂千古的巨作《玛莉·美帝奇抵达马赛》。
- 1626** 在女儿死后三年，又于本年尝到丧妻之痛，在个人生活上遭遇二度打击。
- 1628** 担任伊莎贝拉大公爵夫人的使节，于马德里驻留一年。
- 1629** 为了促成西班牙与英国之间的和平，前往伦敦进行访问。
- 1630** 获英国国王查理一世授予的骑士勋位。与海伦·美尔曼开始了新的幸福的婚姻生活。
- 1631** 获西班牙国王菲利普四世授予的骑士勋位。
- 1635** 受查理一世委托完成国宴厅天顶画创作。于布鲁塞尔北郊买下豪华别墅，之后每年均举家在此度过数月。
- 1640** 因心脏病发作于安特卫普过世，享年六十二岁。
- 1641** 鲁本斯的小女儿于其辞世八个月後诞生。

ART-LOVING KING

爱好艺术的国王

英国国王查理一世在当时是一位代表性的艺术赞助者兼收藏家。虽然有些君主只利用艺术作为特权地位的象征，但查理一世确是从心底热爱艺术，平日也喜欢与画家们打交道。他在1625年登基以前就开始收集鲁本斯的作品，也曾委托鲁本斯为国宴厅天顶制作了一幅终其一生最大的壁画。查理一世在1630年册封鲁本斯为骑士，两年后也授予了曾担任过鲁本斯助手的宫廷画家凡·代克同样的勋位。查理一世不仅对同时代的画家十分支持，也十分热衷于收集古代的美术品。在他令人惊叹的收藏中，有包括曼提尼亚的九幅系列作品《凯撒的胜利》（现在收藏于汉普顿宫）、拉斐尔为梵蒂冈西斯廷礼拜堂内的织锦画所制作的十幅草稿（现存于伦敦的维多利亚即亚柏特美术馆）等两个大规模的系列画作，可能是现存于意大利以外最好的文艺复兴时期的杰作了。从政治的观点上看，查理一世的统治是悲惨至极，最后，引发了内战（清教徒革命）的他于1649年遭处刑。具有讽刺意味的是，行刑地点就在鲁本斯曾为他制作歌功颂德壁画的国宴厅外。

Collection Schloß Ambras, Innsbruck/AGG London

▲ 这幅《查理一世肖像》（1632年左右），是出自当时担任其宫廷画家的凡·代克门下的作品。

始受雇于被西班牙国王委任治理佛兰德的亚伯大公爵与夫人伊莎贝拉（西班牙国王菲利普二世的公主），成为其家族的宫廷画家。接着又于10月3日与一位法律学家的女儿，十七岁的伊莎贝拉·布兰特完婚。

第二年，他又更进一步的在佛兰德扎了根，他在安特卫普买下了一栋豪宅，并将这栋房子装潢得宛如宫殿一般豪华。其实当时政治上的变化为美术创作活动带来了极佳的契机，鲁本斯能在转眼间便获得了如日中天的声誉，多少也和他回到佛兰德时机有关：佛兰德与自西班牙统治下独立的荷兰（尼德兰联邦共和国）长期处于战争状态，但西班牙与荷兰两国在1609年至1621年之间达成了长期的停战协议，佛兰德因而需要大量艺术家来为于战争期间受损的建筑物，尤其是教堂，进行装修或改建等工程。

鲁本斯返回安特卫普的十年里，有大半时间耗费在绘制教堂的祭坛画上。《高举十字架》与《基督自十字架上解降》（20-21页）这类宏伟的三联式祭坛画都是他这时期的作品。前幅

曾经被安置在辛特·瓦尔普教堂里，但现在两幅画都被陈设于安特卫普大教堂里。除了宗教画之外，他也受委托绘制了许多其他类型的作品。随着名声日趋响亮，委托他作画的国外重要人物也是与日俱增，其中最重要的一位就是玛莉·美帝奇（法国国王路易十三世之母）。鲁本斯在1622年至1625年这段时间里曾三度滞留巴黎，为她位于巴黎的卢森堡宫殿制作了二十四幅叙述其生

▼ 鲁本斯这幅格外豪华的《玛莉·美帝奇的戴冠礼》是他为了玛莉·美帝奇在巴黎新建的卢森堡宫殿所绘制的大型系列画作之一。完成这个系列总共耗费了他三年的光阴。

Musée du Louvre, Paris/Giraudon/The Bridgeman Art Library

涯的大型绘画（其中还包括三幅肖像画）。

鲁本斯的外交生涯

到这时期为止，鲁本斯都过着平步青云的日子，但其女儿克拉娜·榭雷纳（他还有两个儿子）于1623年早逝，为此受到了莫大的打击。接下来，又在1626年失去了爱妻。他曾将她喻为自己“最佳的伴侣”。鲁本斯曾在一封给朋友的信里写道：“或许我应该出去旅行，让自己忘却不断涌现的悲伤。”事实上，由于大公爵夫人伊莎贝拉任命他出任外交使节，他在接下来的四年时间里也频繁地游走各地。大公爵过世后，伊莎贝拉便独自统治弗兰德。

从1628年到1629年，鲁本斯奉伊莎贝拉之命，以使者的身分走访西班牙马德里，接着又在1629年到1630年之间前往伦敦，调停了两国之间的兵戎纷争。这段经历在日后也成为他最显赫的功勋之一。由于英国国王查理一世是一位热心的美术爱好者，因此鲁本斯方能与其达成良好的协议。但他在外交上的成功，一方面也该归功于他的语言才能、娴熟的社交手段，以及扎实的知识基础。在1630年，查理一世还授予他骑士的勋位。在滞留英国期间，他还获得了剑桥大学的荣誉学位。这时的他在欧洲已经拥有不可动摇的名画家地位。除了卓越过人的才华，他那充满魅力的性格，也博得了人们的赞赏。

在他结束出使英国的任务返回安特卫普后，鲁本斯就再也没有离开过弗兰德。五十岁的他虽然身体屡受痛风所苦，但依旧充满活力，绘画创作上的精力也未见衰减。他在这段期间制作的作品，主要有受查理一世委托为其国宴厅所绘制的一系列壮观天顶画（于1635年交到伦敦），以及为西班牙国王菲利普四世所绘制的六十幅以上的神话作品。不过，后者大多是鲁本斯的助手根据他的草稿绘制而成的。1630年再婚后，又过了一段不亚于前一次婚姻的幸福生活。妻子是前妻的侄女，十六岁的海伦·芙尔曼。他们又生下了五个孩子，小女儿是在鲁本斯过世后八个月出生的。

在1635年，鲁本斯于安特卫普南方约三十公里（布鲁塞尔北郊）买下了豪华的别墅“史廷堡”。从这时起，他一年里便有几个月的时间在

Alte Pinakothek, München/AGK London/Erich Lessing

◀ 《庭院中的鲁本斯与海伦·芙尔曼》（1631年左右）的一部分，画的是于安特卫普自家庭园内散步的鲁本斯夫妇。

▼ 19世纪的苏格兰画家威廉·辛森（1800—1847年）所作的《鲁本斯宅邸》（1840）。画中可以看到鲁本斯与海伦正步出两人心爱的别墅。

The Fine Art Society, London/The Bridgeman Art Library

史廷城堡中度过，风景画作品的数量也开始增加。虽然痛风有时逼得他不得不放下画笔，但在他晚年的作品里，也感觉不出他体力上有丝毫的不济。1640年5月30日，他因心脏衰竭以六十二岁之龄辞世，当时全安特卫普市不只将他当成一位大画家看待，市民们纷纷以悼念伟人的方式追悼他。

巴洛克时期的天才画家

BAROQUE GENIUS

鲁本斯的艺术成就在他生前便获得人们极高的赞誉，由于其高尚的品质与数量巨大的不朽名作，在他过世后也为世界各国的画家们留下了广泛多元的影响。

从他的多才多艺以及作品的数量上看，鲁本斯在当时与后世的艺坛里都算是个史无前例的画家。在与他同等卓越的画家中，能在作品数量上与其抗衡的大概只有毕加索一位，而在灵活地运用手下弟子从事制作，并维持一贯水准这一点上，大概只有拉斐尔能与其匹敌。由于他的作品数量庞大，今天的“鲁本斯学”已

经成为美术史中的一个独立科目，就连研究鲁本斯的专家，也很难读遍所有相关的文献。许多大画家都有一些由学者所编纂的作品目录，来作为衡量其作品的基准，但往往需要组成一个国际性的权威小组，才能为鲁本斯的作品做出客观的评价。将所有到今天为止已被发掘的作品以图例列出，并做出结论的《鲁本斯作

品总目录》，虽然从1968年便开始出版，但距整书完全编就还是遥遥无期。预定出版的三十多册，至今还有约三分之一尚未付梓。

一位生活积极的艺术家

作为一位艺术家，鲁本斯令人惊叹的丰富创作，是对活力与生命礼赞的体现，这从他个人内、外在的表现中都可以一窥端倪。

素描

鲁本斯不仅是当时最优秀的画家，同时也是一位素描高手。他留下了各式各样的素描作品，内容涵括快速的素描，列如《阿波罗的头部习作》（右）一般优美的草稿。使用的媒材也是形形色色，在素描时利用的材料尤其多。例如这幅《身穿甲冑的骑士》（左）就是以墨水笔画成的。他也利用炭笔，有时用黑笔、红笔，有时甚至还使用白色。除了为绘画做练习准备而画的素描之外，他也利用素描来当作绘画教育的手段，留下了上百幅的古代雕刻写生或文艺复兴时期大师作品的临摹。

他也收藏其他画家的素描，有时甚至还会在他人的作品上加上几笔。或许有些人会认为这是一种破坏艺术品的行为，但他如此做的目的似乎并不是要将这些画修改成杰作，而是以教育的目的来利用这类稚拙或已遭损坏的素描。

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Galleria degli Uffizi, Firenze/Archivio IGDA, Milano

Courtauld Gallery, London/The Bridgeman Art Library

肖像画

在鲁本斯数量庞大的作品群中，肖像画占了相当大的比例。不管他到哪里，都会出现委托他代为画像的社会名流。因此透过他的肖像画作，我们不仅可以认识当年弗兰德的名人，还可以看到他年轻时旅居意大利时的贵族与神职人员，以及法国、西班牙、英国的宫廷名士。这类肖像画大多是稳重中带有威严。鲁本斯也留下了一些以家人或朋友为模特儿的恬适作品。这里可以看到的《杨·勃鲁盖尔全家福》（左）、鲁本斯第二任妻子海伦·芙尔曼的姐姐苏珊娜·芙尔曼的肖像《麦穗帽》（右上），以及画了一个不知名音乐家的《琵琶手》（右下），都是这一类的例子。

National Gallery, London/Archivio IGDA, Milano

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, Troyes/Archivio IGDA, Milano

天赋异禀的他不仅面容俊俏、头脑明晰，还拥有健康强韧的体魄（他每天早上四点便起床工作，直到晚年受痛风缠身为止，几乎没有生过病）。

从他的作品中可以明显地看出，他喜欢欣赏各种美丽的事物，尤其是裸体人像的美。不过除了赞美这种世俗的美之外，他也拥有坚定的宗教信仰。虽然他自觉身价不凡，拥有商业头脑，也品尝到了成功的果实，但他绝对不是个自私的利己主义者。在他所留下的众多遗书中，有许多并不是留给与他特别亲密的人的，从这点就可以看出他有多么的成熟，体恤他人。再者，他对其他的画家们也是无比的宽大，虽然自己获得了无与伦比的成功，却似乎未曾招惹过任何同行的忌妒。相信没有几位伟人能如鲁本斯一般，在幸福平稳的一生中，既有办法充分发挥自己的才能，又能够拥

有积极美好的生活。

旅居意大利时期的蜕变

在了解了他是这么一个多才多艺且满怀自信的人之后，相信大家对鲁本斯年幼时并不是一位才华洋溢的神童应该会感到意外。他年轻时的作品所存无几，而且水准也十分平庸。假如用心深究，或许可以从中发现些许他能达到日后伟大成就的征兆。但这些早期的作品不论是在内容、画风，以及品质上，与当时安特卫普的其他画家们的作品都十分相似。事实上，意大利才是真正栽培出鲁本斯这位大师的国度，在他于旅居该地八年（1600-1608年）之后回到安特卫普时，他的艺术造诣已经完全不可同日而语。鲁本斯从古罗马的古典艺术、文艺复兴时期美术，以及卡拉瓦乔、卡拉奇身上都获益颇多，不仅能借此建构起

自己充满威严的强烈风格，还能在这些风格的影响下掺入了其独创的生命关怀与动感。

鲁本斯在意大利的名声，在他返乡前便已传到了安特卫普，他也旋即以实际行动证明了自己要比当时弗兰德任何一位同行还要优秀。当时亚伯大公爵与大公爵夫人伊莎贝拉，似乎已经决定不

狩猎图

15世纪以来，狩猎图在皇室或贵族之间极受欢迎，尤其常成为织锦画的题材。对这类客户来说，狩猎不仅是一种娱乐，同时也是他们特权地位的象征，以及战斗训练的场所。鲁本斯为这个领域注入了新的活力，他笔下充满动感的画面也启发了许多追随者。他最早的狩猎图是在1615年以后的几年里绘制的，可以看出在充满动感的构图里，人物与野兽彼此嵌合，构成一个复杂紧密的群体。不过，他的偏好于日后转向接近带状装饰的构图。除了同时代的场面以外，他也制作了一些以希腊、罗马神话为题材的狩猎场面作品。他的狩猎图中常出现形形色色的动物，

Musée des Beaux-Arts, Marseille/Giraudon/The Bridgeman Art Library

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library

有时还可以看到狮子或老虎，甚至是鳄鱼或河马等异国的珍禽异兽。狮子在弗兰德的动物园里就可以观察得到，其它的动物或许是参考毛皮，也有可能是根据记忆中曾看过的标本画成的（在鲁本斯的时代，欧洲找不到活的河马，但或许他曾在罗马看过标本）。连活生生的动物都没看过的他，也可以将这些动物画得如此生动逼真，不得不让人对他的技巧由衷佩服。这里可以看到他的《猎野猪》（上），以及他曾以同样的题材创作出多幅作品的《猎狮》中的一幅。

计代价邀请他成为自己的御用画家，虽然王宫位于布鲁塞尔，但当鲁本斯开出了自己得定居在安特卫普的条件后，他们俩也做出了令人惊讶的让步。亚伯大公爵与伊莎贝拉也并未禁止鲁本斯承接其他人所委托的工作，事实上，他为其他人所绘制的作品，要比为这对王室夫妻所制作的要多。委托他作画的人不分国内外，后来甚至连几位争夺欧洲霸权的世仇，也就是英国国王查理一世、法

国国王路易十三世，以及西班牙国王菲利普四世几位君主，也都出现在鲁本斯的客户名单上。

生意兴隆的画室

身为一位宫廷画家，鲁本斯享有不必如普通画家般将弟子的名字登记在协会名簿里的特权，这对美术史学者来说反而是一个不幸。由于没有留下这类记录，大家很难对他的画室的营运情况有

更完整的了解。虽然其中有几位弟子或助手的名字残存了下来，例如年轻时的凡·代克的名字就在其中，但这也不过是因为他在其它的资料中曾经提及罢了。大部分的名字都没有保存下来，也无法清楚地掌握人数。早在1611年，鲁本斯就曾在一封写给朋友的信中言及有人希望成为他的门下弟子，但由于人数已经太多而不得不婉拒的情况。一位名为奥托·史培灵的丹麦医师在1621年曾经拜访过被他誉为“非常有名的天才画家”的鲁本斯，并对他所看到的情

国宴厅的天顶画

鲁本斯代表性的系列壁画几乎都被移到其它的场所展示，唯一原封不动保留在原地的，大概就只有伦敦国宴厅里的这一件了。例如《玛莉·美帝奇抵达马赛》原来是在巴黎的卢森堡宫殿里的，现在已经被收藏在卢浮宫美术馆里。其它有些则遭到了损伤或破坏，例如在1718年的火灾中被化为灰烬的安特卫普耶稣会教堂天顶画就是一个例子。构成白厅一部分的国宴厅由伊尼格·琼斯所设计，是在国王詹姆斯一世的命令下，于1619年至1622年间建造的，是一个接待外国元首和举行各种仪式的场所。鲁本斯于1629年至翌年滞留英国期间，查理一世为了歌颂其父王詹姆斯一世的统治，委托鲁本斯为这里绘制这件以九幅大画面所构成的天顶画。当作品于1635年完成时，喜出望外的查理一世毫不吝惜地支付了巨款给鲁本斯当作酬劳。这里可以看到的是中央的三个画面，椭圆形的作品代表的是基督升天的世俗版《詹姆斯一世的神格化》，两侧的细长部分则画有

Banqueting Hall, London/The Bridgeman Art Library

由带着野生动物、彩绸，以及丰饶之角的小童（古典的裸体儿童像）所组成的行列。

Ashmolean Museum, Oxford

设计作品

鲁本斯的作品并不一定全是绘画。他对各种物品的设计也有涉猎，他的织锦画与书籍封面、插图尤其有名。在织锦画方面，于1622年受法国国王路易十三世委托绘制的《君士坦丁大帝的生涯》十三幅系列作品（右图为其中之一《建设君士坦丁堡》），以及鲁本斯的宫廷雇主大公爵夫人伊莎贝拉于1625年委托他制作的二十二幅系列作品《圣体的胜利》两件最为有名。《圣体的胜利》描绘的是天主教会击败劲敌的故事，是为了马德里的皇家卡门会修道院制作的。伊莎贝拉是西班牙国王菲利普二世的女儿，与这家女子修道院有着很深的渊源，现在这栋建筑物有一部分已经成为美术馆，到现在还可以在里面观赏到这件作品。鲁本斯的插图作品，则反映了他与欧洲最有名的出版巨子之一，安特卫普的普兰坦印刷厂的老板巴塔萨·摩雷托斯的亲密友谊。对鲁本斯来说，制作这类插图等于是他的“休闲活动”，一般只利用周日或假日绘制。左图是鲁本斯为B·多鲁迪耶所著的《迪奥纽西乌斯·亚历奥帕基塔著作集》所画的封面画。

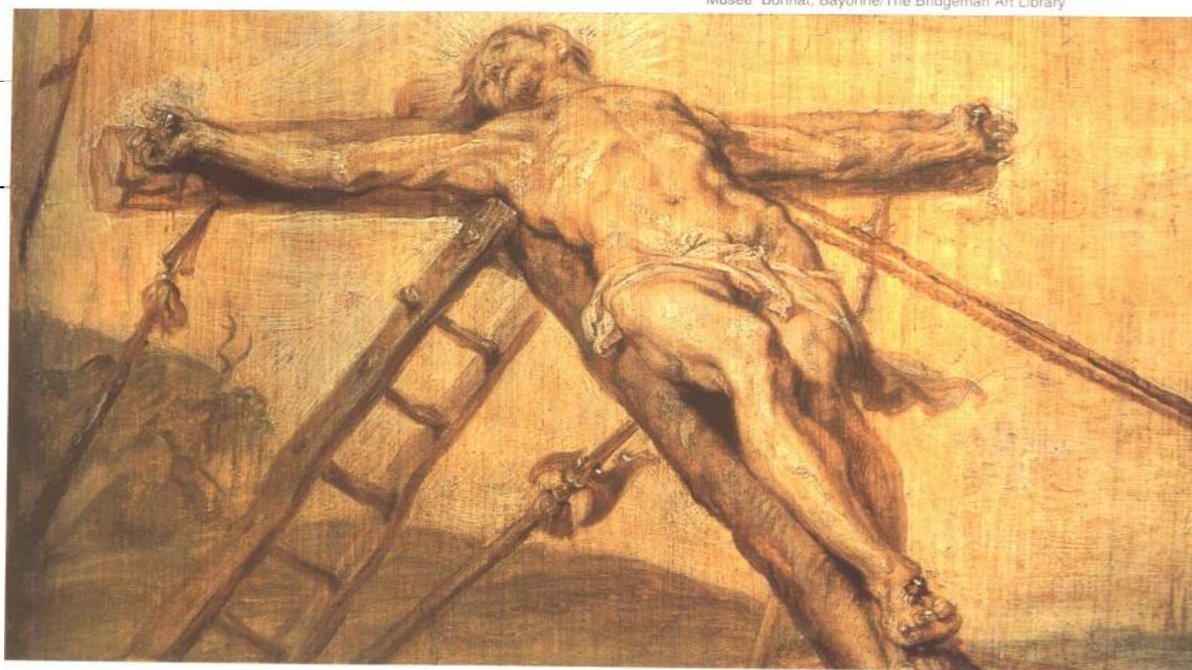

Hermitage, Sankt-Petersburg/The Bridgeman Art Library

油画草稿

油画草稿的传统源自16世纪中期的意大利。鲁本斯是在1600年至1608年之间开始以油画颜料制作草稿的，后来几乎所有大规模的作品都采用了这类草图。在这种表现方式上，没有一位画家留下的作品数量能与他匹敌。这类油画草稿之所以极受现代人欢迎，乃是因为他的完成作品大都是共同生产的产物，但这些充满活力的轻快笔触

明显的是鲁本斯亲手画的。在这些油画草稿中，有些是以很快的速度完成的，性质上与在创作的第一阶段时记录构想用的素描十分接近（有人将这类草稿称为“bozzetto”）。不过，也有许多油画草稿是经过深思熟虑后细心画出的，让人能明显地想象到真正的作品完成后将呈现的面貌。这些主要是在着手制作大画面以前，用来说服委托人签约时用的。以这种目的制作的素描则被称为“modelo”，不过这类名词在使用上的规定并不严谨，“bozzetto”与“modelo”之间并没有明显的区隔。这里的两个例子分别是《高举十字架》（上）与《欧罗巴（Europe）的掠夺》（右）。

Museo Nacional del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

况作过以下的叙述：“年轻的画家们分别制作着不同的作品，每一幅上都有鲁本斯以炭笔打好的草稿。”

从这类报告看来，鲁本斯所经营的似乎是某种绘画工厂，但这个判断其实有点夸张。虽然鲁本斯的画室以一般人的标准看来是很宽敞，但在规模上还称不上工厂。另外，虽然画室出品的作品为数甚多，鲁本斯也的确是精力过人，但他对助手在工作情况上的管理是非常严格的。在承接了大规模的作品后，他通常会先以油彩画出基本的构图，接着再灵活运用助手绘制各种细部素描。在助手完成打底的工作之后，他再接手完成整幅作品。鲁本斯让大家清楚了解一幅作品制作的经过，并以自己参与的程度定价，但某些顾客有时也有所抱怨，甚至有些还主张非鲁本斯亲手绘制的画作不买。在他生涯的最后几年，由于无

法应付大量的订单，因此大部分的作品都是委由助手制作的。

西欧美术的领航者

鲁本斯不仅雇用助手，还常与拥有一定评价的独立画家共同创作，其中尤其以与擅长画花卉与风景的杨·布里格一世以及当时为动物画家第一人的弗兰斯·史耐迪尔（两位都是他的挚友）共同创作的

作品最为有名。鲁本斯与版画家也十分投和，时常请他们为自己的作品复制版画。由于他对维持专业水准有一贯的坚持，因此在制作这类版画时也是全程监督，作品的水准大都十分优良。由于鲁本斯曾经周游各国，再加上他的画室所

生产的作品为数惊人，这类版画在为他奠定欧洲最著名画家的地位上，起了很大的作用。

鲁本斯的名声与影响力，在他过世后也是居高不下。由于他的作品风格极富变化，因此每一种风格都成了不同性

质的画家的灵感泉源。例如在18世纪的法国，尚·安特瓦·瓦图那纤细的艺术风格就是受了鲁本斯较为抒情的作品的影响；一个世纪后的德拉克洛瓦、席里柯等法国浪漫派画家等也都继承了他作品中那与众不同的跃动感。德拉克洛

瓦甚至还将他誉为“绘画的荷马，温柔与狂热之父”。在20世纪里，鲁本斯的名声受到了些许威胁，现在许多人都认为他的作品并不应该受喜爱，只能说是值得敬畏。理由之一是，由于现代人对一个一帆风顺、功成名就的人并不感兴

趣，反而较偏好呈现出人类脆弱本质的艺术家。另一个原因则是，鲁本斯的艺术在理性上的基础是建立在宗教上，却不如同时代的伦勃朗那般直接碰触到人类的心灵。不过无论如何，鲁本斯至今依旧是欧洲美术最耀眼的领航者之一。

风景画

虽然在绘画生涯初期，鲁本斯也曾画过几幅风景素描，但现存最早的风景区画是画于1615年。日后他也偶尔创作这方面的作品，于1635年买下了别墅史廷堡之后，风景画在他作品里的份量便开始日益重要。虽然在数目上只能算是他多产作品中的凤毛麟角，但它们依旧能在鲁本斯最受大众喜爱的作品群中占有一席之地。自娱是他绘制这类风景画的动机，从《猎鸟人与风景》（下）这类作品里，可以强烈地感受到他对自然美的热爱。19世纪英国伟大的风景画家康斯太勃尔曾言：“鲁本斯在风景画上的成就，要比他在任何领域里的成就都伟大。”除此之外，他也曾对鲁本斯作品特征上的“鲜活与

平稳的光线”，和他为“平坦单调的弗兰德风景”所赋予的“快

乐并充满活力的气氛”表示赞赏。上图是绘于1636年左右的《弗兰德风景》。

The Barber Institute of Fine Arts, University of Birmingham/The Bridgeman Art Library

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

玛莉·美帝奇抵达马赛

巴黎 卢浮宫美术馆藏
Musée du Louvre, Paris

MARIE DE' MÉDICIS ARRIVING AT MARSEILLES
1622 ~ 1625 年
394 × 295cm

“名声”

“名声”以长着翅膀的拟人化姿态盘旋在玛莉的头顶上，吹着喇叭宣扬她的威名。根据传统，在描绘吹着一对喇叭的“名声”时，两支喇叭一般会画成一长一短，分别代表恶名与威名。不过在这幅画里，两支喇叭的长度是相同的。在创作这系列作品时，鲁本斯完全屏除了恶名的要素。

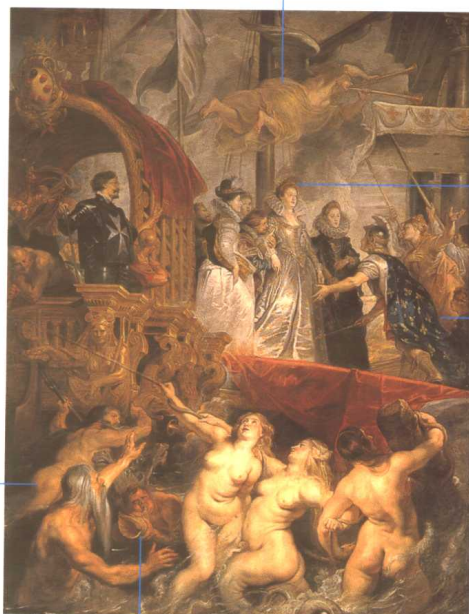
拟人化的法国

拟人化的“法国”也披着饰有金色百合的蓝披风，在场迎接王妃的到来。“法国”那趋身向前的姿势展示出欢迎与敬意，与玛莉直耸着背脊的冷淡态度形成对比。

海神波赛墩

长着一头灰色头发的海神波赛墩，以手臂将鉴赏者的视线导向玛莉。借由在画中安插古代神祇，鲁本斯在这幅歌颂王妃的作品里暗示她的地位宛如神明。事实上，玛莉在这系列作品中的另一幅里也被描绘成阿尔卑斯山的女神之首茱诺。

屈东的角螺

波赛墩的儿子屈东常以吹着角螺的姿态出现在绘画里。波赛墩属下的半人半鱼的男性也常被称呼为屈东。

涅罗士

丰满的海妖精在波涛间扭动着身躯，正拉着缆绳准备让载着玛莉的船停下来。她们夸张地扭曲着身体，与上方进行着严肃仪式的人们形成戏剧性的对比。

仰望

借助将玛莉安排在大画面的上半部，鲁本斯让鉴赏者必须仰望她。这不仅是个明显的暗示，也借由这个隐喻满足了订件人的期待。玛莉那布满金银两色的衣裳，在她脚下的红布衬托下显得更为耀眼。