

鲁本斯

1 5 7 7 — 1 6 4 0

P E T E R · P

R U B E N S

Classics of Western Masters
西方大师经典

主 编 / 范 治 斌

编 著 / 古 棕

主编 / 范治斌
编著 / 古 棕

西方大师经典
Classics of Western Masters

鲁本斯

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

西方大师经典·鲁本斯/古棕编著. —合肥:
安徽美术出版社, 2011.1
ISBN 978-7-5398-2598-4

I. ①西… II. ①古… III. ①艺术评论—世界②鲁本
斯, P.P. (1577~1640)—绘画—艺术评论 IV.
①J051②J205.564

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第214458号

西方大师经典·鲁本斯

主编/范治斌 编著/古棕

出版人: 郑可 选题策划: 毛春林
责任编辑: 朱阜燕 毛春林 责任校对: 史春霖
封面设计: 吴智莹 版式设计: 安徽美术出版社·蒋利娟
责任印制: 李建森 徐海燕
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版
传媒广场14F 邮编: 230071

营销部: 0551—3533604 (省内)
0551—3533607 (省外)

编辑热线: 15255190979 0551—3533612 毛春林

印制: 南京精艺印刷有限公司

开本: 889×1194 1/24 印张: 6

版次: 2011年3月第1版

2011年3月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-2598-4

定价: 29.80元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

麦当娜和她的孩子们 铅笔、淡彩
1633年 46.5cm×60.5cm

A. P. L. L. L.

鲁本斯

1577—1640

彼得·保罗·鲁本斯对自己创造的艺术作品百分之百地看重和呵护，一生都小心翼翼地将它们保存在一起。不过从某些角度来讲，这也说明他本身并不愿意让别人看到自己的绘画作品和设计作品。

我们作为现代人，可能会觉得他这种行为很古怪；不过当时的鲁本斯作为一个17世纪的艺术家的做法却是十分正常的。那个时候，绘画艺术被广泛应用，不可或缺，无处不在，所以竞争激烈，特别是在那些大型绘画作坊之间。艺术家进行新绘画的艺术创新与探索，其他工友同事等根据艺术家的主导思想去辅助他完成那些注满艺术家情感的艺术品，这些作品都是被隔离于外界的，也可以说是工作室的最大机密。鲁本斯把这些作品看得十分神圣，以至于规定这些画作只能由长大后也成为画家的他的儿子来继承（鲁本斯不予成为艺术家的女儿以继承权），只有当他所有的孩子都长大成人，同时没有任何一个人成为艺术家，也没有人结婚，才允许画作被公布于众。总而言之，由于种种原因，鲁本斯不允许他的画作在任何公众场合进行展示，严格控制他工作的每一个细节；因为每个人看到这些作品的时候，看到的不仅仅是一张张画，而是他的汗水、辛劳、思想，对他来说是他的一切。

鲁本斯从来不会在画作上留下自己的签名，他只为自己而创作，只为作坊而画。无论何时，如果我们看到他的名字出现在画面上，大都是后来的收藏者写上去的。如果我们想要得知画作的时期以及其他信息，只能通过相关信件、合约、署了日期的画等等来进行了解。鲁

本斯总在绘画过程当中对绘画对象进行深入细致的研究，譬如他会在合约签订之前去写生，进行观察、研究和学习，深化认识，使得约定的画作完成时能够更加真实贴切，减少破绽出现的可能性。他可以通过自己的探索现学现卖以争取更多的机会，例如就算订单内容属于版画这种完全不在鲁本斯作品涉及范围内的艺术形式，也难不倒他，一概精心准备然后签约，最后完美交差。当然，这会给我们深入了解鲁本斯造成一定的困难。鲁本斯的绘画有很多用途，种类繁多，技术和形式总是让人琢磨不透，他用来进行艺术创作的绘画和应用与印刷出版的就截然不同。其实就算不与为了艺术作品而绘制的素描草图之类相比，不同种类之间，技术与形式也有着很大的差异性。

早期在意大利，鲁本斯除了临摹优秀的古代雕塑，也认真临摹文艺复兴时期的作品，像雷奥纳多·达·芬奇、拉斐尔、朱利奥（Giulio Romano）和米开朗基罗的作品。画作方面，他多通过速写、油画草图等形式来进行表现。

对鲁本斯这个对所有艺术形式都饱含兴趣的人来说，临摹可谓是必不可少的行为。虽然临摹的性质不断地微妙变化着，临摹行为确实铺垫了鲁本斯一生的绘画之路，不断累积的临摹经验自然也就成为了他以后进行艺术创作的动机和主题。

鲁本斯同时也接受委托性质的临摹，前前后后进行了无数的临摹作业，体现着达·芬奇的一句话：“艺术家的锻炼应该从临摹开始……”（那个时期美术教育的基础就是复制临摹。）

一两年以后，鲁本斯开始进行“选择性临摹”，他复制的时候不再求全，而是按照自己的意识去筛选，合并某些细节，拼拆添减，形成一张新的、完整的、自己的作品。在意大利的8年当中，他去过罗马两次，成就了诸多优秀的传世作品。

有时候鲁本斯为了练习绘画，学习那些应用在雕塑中的透视以及刻画手法等，会在描摹过程中很主观地忽略掉诸多细节，不会处处都细致刻画，而是以整体为重去诠释和理解。例如他经常会避免留下客观事物在脑中的印象，甩掉雕塑的底座，有时候忽略其表面的破损，尝试掩盖石膏像是由几个肢体部分拼合而成的痕迹，让石膏像看起来完整且完美。就像鲁本斯那句众所周知的忠告一样：“一个艺术家的生命就附着在那些用自己的艺术描绘出的古老作品上，所以只要需要，‘调整’那些资源，尽可能地去达到心中理想的画面效果吧！”

在意大利，鲁本斯总是使用黑色和红色的粉笔来进行临摹，有时候也会升级为刷子和红墨水的组合。对于草稿和局部构图稿，鲁本斯偏好用钢笔加墨水来画。那墨水是一种极富传统感的红棕色，是他从

烤箱油烟中提炼出来的。

鲁本斯于1608年返回安特卫普，进一步发现模特对于艺术创作的重要性。对于给人物模特画像，他有一套自己的特殊手法。鲁本斯早期用过钢笔、棕色墨水和棕色涂料。这种材料工具手法使得他可以去捕捉和刻画对象微妙细致的结构部分，质感方面表现突出。他的手法可以有效避免艺术家们皆十分厌恶的“石头效果”。

黑白粉笔搭配使用，黑色用来整体描绘，白色则用来局部提亮，粉笔笔触本就适合表现皮肤质感，当时极其少有的红色粉笔也被他拿来应用，更能生动贴切地表现皮肉血色。后来这种手法被他不断精选和改善，逐渐形成了只属于鲁本斯的肖像画风格。总的看来，虽然表现形式不同，但是鲁本斯一生中真的画了大量的肖像画作品。所以某种角度来看，鲁本斯也可以算是一名肖像画家。

从1610年开始，鲁本斯疯狂地接收订单，不断做新的绘画任务，为了迎合大量的工作需求，他不得不又找来更多的学徒和助手。那时候，他建立起自己的大型工作室，之后的大多数作品全部依赖那个工作室来完成的。创作过程中，他的很多助手都受益匪浅，在绘画的经验和技术上均得到了很大的提高。

1621年—1640年，鲁本斯突然彻底改变了他的绘画工作方式，相当一部分绘画类型都不见了，构成式绘画被油画素描大规模取代。

在第一任妻子伊莎贝拉去世4年后，53岁的鲁本斯又娶了16岁的海伦为妻，海伦也成为多幅鲁本斯晚期作品中的模特儿。

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，交友又广，以艺术成就、博学 and 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，为此他被查理一世封爵，并为伦敦的宫廷白厅作过一幅题为《祝福和平》的天顶画。鲁本斯本人也显然很喜欢这种外交工作，曾评论说：“画画是我的职业，当大使是我的爱好。”

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·戴克等也曾做过他的助手。到过欧洲美术馆参观的人，可以发现许多大美术馆都陈列有鲁本斯的油画作品。

谈谈我对鲁本斯素描的认识

在丰富灿烂的欧洲古典绘画史上，彼得·保罗·鲁本斯的人物油画是不能不提到的艺术大师级作品。画人体需要很好的素描功底，其中包括透视学、人体解剖学等综合知识。鲁本斯是巴洛克绘画大师，画了很多有关宗教和宫廷题材的油画创作，里面有非常鲜活、感人，富于夸张奔放的人物形象。这些作品的实现与他扎实的人物素描功底是分不开的。今天我们把彼得·保罗·鲁本斯的淡彩和素描集册再次介绍给中国广大的美术爱好者，是想说明这些历史上的优秀中外文化遗产非常值得我们大家继续研究和学习。

鲁本斯的绘画大致分为三个时期，第一个时期在亚当·凡·诺尔特（Adam Van Noort）工作室、奥托·凡·芳（Otto Van Veen）工作室习画。鲁本斯做了8年的艺术学徒，终于在1598年21岁时获得安特卫普的艺术家称号，进入工艺家协会——圣路加公会（Guild of St.Luke），被认可为画师级人物。不过他并不属于神童型的天才，他仍旧继续自我充实。虽然我们从他的早期素描中可以见到他稳健的笔触，但就艺术事业而言，他是属于大器晚成型的人物。很少有天才画家像他这样长期致力于阶段性的扎实的基本功训练。第二个时期，鲁本斯在不满23岁时启程前往意大利继续进行深造，他于1600年抵达威尼斯，饱览了大师的作品，如鱼得水。鲁本斯非常欣赏提香（Titian）的作品。提香的华丽色彩，强有力的流利线条，造型安排以及想象力，给予他很深的印象。鲁本斯最初造访佛罗伦萨的古迹，诸如圣罗伦索教堂的米开朗基罗不朽巨作，以及一些佛罗伦萨的大师级画家的作品。其中最知名的一位是鲁道维可·西哥里（Ludovico Cigoli），而西哥里的了不起就在于他能师法米开朗基罗与意大利过去10年所流行的矫饰主义

(Mannerism) 而不受局限, 他直接诉诸情感的表达手法, 为后来的巴洛克风格提供了预示元素。鲁本斯非常用心地研究过西哥里为教堂所绘作品。第三个时期鲁本斯集前辈艺术大成而创出巴洛克新风格。天主教在“反改革”时期所进行的热心变革, 最初还是相当反对艺术活动的, 教皇保罗四世并不赞成米开朗基罗在教堂壁上创作的巨幅裸体画, 而下令艾尔·格列柯(El Greco) 在整个天花板上改画出具有严肃风格的作品。但是逐渐地, 天主教堂的美学观点变得已不那么严格了, 原来被认为是异教徒的美学遗风, 也渐渐进入了教堂的装饰画中。其目的不只是为了光耀上帝, 也是为了以之教育信徒大众, 因而又重新拯救了中世纪工匠艺术家的灵感, 他们以图画及雕塑来叙述道德故事。艺术家们认为, 对宗教主题的描述应该能让信徒容易了解, 并在适当的写实范围中不失崇高之美。鲁本斯的意图, 也像其他同时代的年轻艺术家一样, 并不是在发现一种观察事物的崭新方法, 而是去寻找运用前辈艺术家已发明的新手法。显然, 他必须先从这些前辈大师身上学习一切有关造型、色彩与技巧的知识。他的伟大有一部分原因就在于他有无穷的能力去综合不同时期的各种影响, 使之转化成为一种属于他自己的新见解, 而他见解的神奇就在于他对生命与活动所具有的生动感知。1603年鲁本斯即为热那亚的基督教会神坛完成了一幅完美无瑕的作品。虽然该作品的描绘手法看得出是来自许多大师的影响, 不过却已融会为鲁本斯自己的风格。

我们知道古典油画和素描造型能力是分不开的, 鲁本斯能有这样的油画技巧当然也是与他的素描功底紧密相联的。通常我们在制作油画之前是要认真细致地完成好一幅素描底稿。这也许是独立的小稿, 也许就是油画的底稿, 可以用油画深棕色来画(要用松节油来调和, 这样干得快一些), 也可以用木炭条来画。总之, 素描能力对油画技法至关重要, 下面我来对鲁本斯各个时期的素描作品加以分析, 与同行们交流。

在鲁本斯早期的素描作品中, 可以见到扎实的基本功以及像音乐旋律般的光影变化, 让观众的眼睛得到美的享受, 如图1、图2。我们在图1中可以看到完美的构图, 紧密的结构关系, 准确结实的骨骼肌肉表现手法, 另外更重要的是修养。在画面中, 既不空洞无变化, 又不繁复乱变化, 而是一种有序、有疏密、有节奏、有紧有松、有前有后, 美妙而有旋律的变化。图2中人物关系更繁杂些, 鲁本斯充分利用光的变化来调节情绪, 使右下角明亮些, 左上角昏暗些。这样避免了三女神平均分配光线, 使得右边女神明亮些, 左边和中间的女神昏暗些, 三女神的光线有了变化, 有了神秘感。每个女神的人体刻画也非常精美, 这是一件很不容易做到的事。她们脸部、头发包括乳房的细节都要服从人体主躯干的安排, 不可闹局部独立, 不服从整体的安排。鲁本斯的人体素描相当了不得, 是那么优雅, 有节奏, 有旋律, 很润、很美! 鲁本斯有这么好的素描造诣、构图能力, 灵活运用绘画语言并

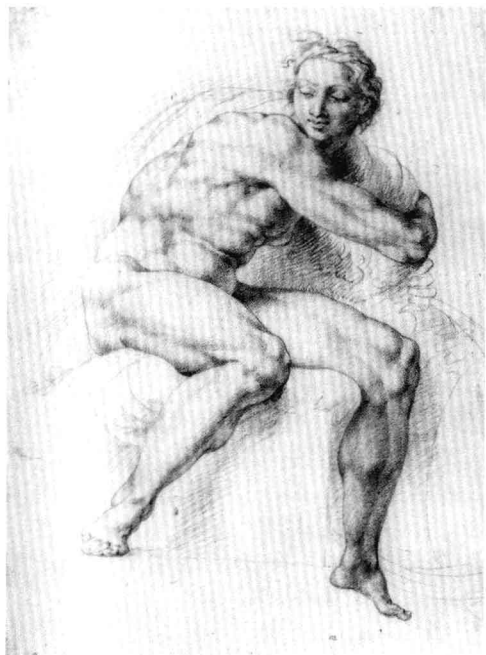

图1 侧转的裸体青年 色铅笔
1601年 38.8cm × 27.8cm

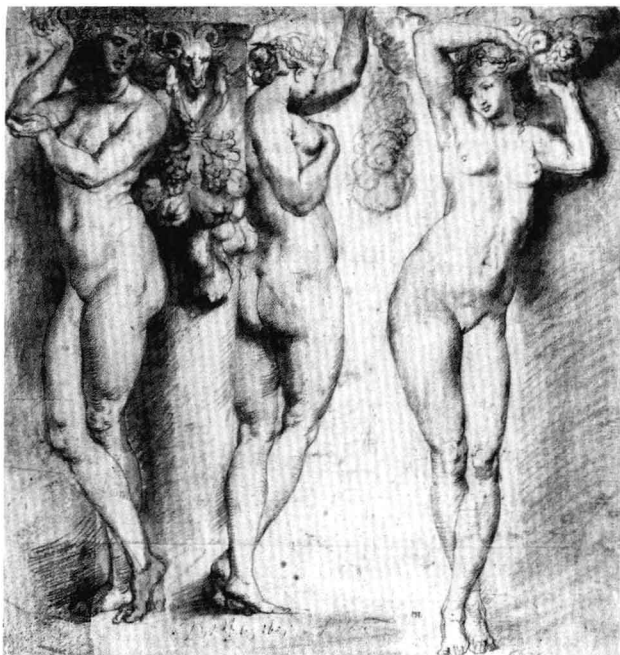

图2 三女神 色铅笔
1601年 26.4cm × 25.3cm

达到像音乐一样的境界，为以后的大型创作（多人物多情节）打好了基础。他是天才的绘画大师。

鲁本斯早在21岁就被认可为画师级人物，可以独立承接创作任务。这期间他画了不少带有创作性的素描作品，如图3，这是一幅有关宗教题材的创作素描作品。在前面的内容里，我说过在欧洲古典油画创作中，素描稿是要求绝对完整和细致，而鲁本斯的这幅创作素描稿足以证明这一点。每个人物的手和脚包括头发衣褶都是明确交代的，一点也不含糊，只是在光线的运用上或在明暗处理上体现出主次关系。在这幅作品中，耶稣是核心，是主角，那些弟子和仆人忙着清洗、打理耶稣的身体，他们是配角。所以耶稣在核心位置黑白对比分明、强烈，主题突出，而弟子和仆人们不是在画面的暗处就在边上，有的只露出来部分身体，这些都会削弱他们的形象，使得耶稣形象更加突出，更加明确。当然，在画面的处理上要考虑到疏密和节奏。画面的人物形象占了画面的三分之一，画面的暗部占了画面的三分之二。这些都符合黄金分割关系，使人们看过这幅画面来比较舒服，而且使画面带有戏剧性的张力。

每个艺术家都会对大自然有无限的爱，因为他们生活在大自然中间，每次经过、看到自然美景都会流连忘返地享受它们。鲁本斯也是一样，非常关

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

图3 耶稣受难 钢笔、淡彩 1600年 32.4cm × 40.8cm

注他身边的自然美景。如图4、图5，这是两幅有关自然风景的素描作品。画这两幅作品时是1618年，鲁本斯41岁。这是很成熟的阶段，他的绘画技巧、绘画水平都处于鼎盛时期。可想而知，这两幅素描作品应该是绝佳之品。鲁本斯想通过这两幅作品展示出自己对这个美好世界的爱，对朋友的爱，对家人的爱。鲁本斯总是尽其所能去履行他的合约委托，他与朋友及赞助人的关系总是快乐和谐的。图4是描绘树木的风景素描画，一看就是鲁本斯笔下的作品。第一，构图优美饱满；第二，有层次有空间，他不是哪里都画，而是有的地方画，有的地方不画；第三，它有韵律的美，像是一部音乐作品，有的地方突出，有的地方次之，再有的地方又突出，你中有我，我中有你，变化无穷。从描绘躺倒的树干和站立的树干开始，向远方伸展而去。树枝画多少是依据画面的需要才画多少，既不堵，也不空，恰到好处，而且根部突出。左边中景强调了一下，右边中景放松，中远景又强调了一下。再远的地方几乎不画了，就勾了几枝树干。这真是一幅绝佳之品，是部浪漫曲，很优美，很轻松。

图5也是描绘河边树木的风景素描画。这幅画场面没有图4场面大，但是依然优美，有韵律，有变化。画面的中心刻画的是树干的根部，很复杂，很吸引人，树根部的阴影与近景的亮树枝产生了强烈的对比。而左边轻轻几笔

图4 落叶 铅笔、淡彩
1618年 58.2cm × 48.9cm

图5 枯萎的树 钢笔
1618年 35.2cm × 28.9cm

就勾勒出亮水面、灰暗的远山，左边则是中间强烈对比后的延伸，暗部减弱了许多。画面布局是左边上暗下亮，右边下暗上亮，有错落对比。上部的树枝也不是哪里都画，而是根据节奏关系、构图关系，有的地方画，有的地方不画。这也是一幅了不起的素描佳品。

1630年3月，鲁本斯在西班牙与英格兰停留了一年零七个月之后，终于可以返回家乡了。当鲁本斯自英格兰回到安特卫普后，立即恢复他中断的绘画工作。自1626年夏天鲁本斯的妻子去世之后，他一直没有结婚，沉浸在繁忙的外交事务和艺术创作中。如今他再度在自己的家中安顿下来，也感觉到需要一个妻子，有些朋友还催他一定要选择一名贵族家庭出身的女人，才能符合他的身份。不过他却表示对贵族家庭出身的女人不感兴趣，而决定要娶一位来自中产阶级家庭的年轻妻子。结果他以53岁高龄与一名16岁的妙龄女孩结婚了。这在17世纪似乎并不是很适当的结合。他的第二任妻子海伦·芙尔曼（Helene Fourment）是他老朋友的最小一个女儿，还是他第一任妻子伊莎贝拉的侄女，在她10岁时很可能还曾做过他的模特儿。

他们是在1630年12月6日结婚的，海伦可以说是鲁本斯人生最后十年的幸福与灵感所在，我们要分析介绍的图6正是鲁本斯第二位妻子海伦·芙尔曼的素描肖像。这幅素描肖像作品真可谓是带着感情、带着娴熟技巧画出的

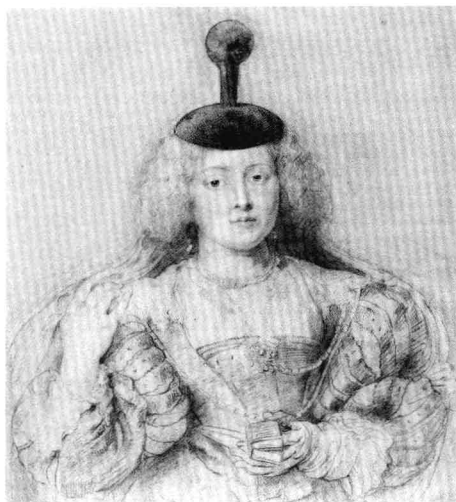

图6 海伦画像 铅笔、淡彩
1630年 61.2cm×55cm

素描肖像中的上品，那么端庄秀美，布局合理优雅，层次分明，有变化。在脸部和手部略施淡彩，形体塑造得非常洗练。左边手举起，右边手戴着手套，没有用很多的光影就把头部、手部衬托出来了。最重要的是鲁本斯对模特对象脸部、手部形体转折部分观察得非常细致和生动，哪里明晰，哪里模糊，以及在哪里变宽或变细，要使明与暗结合起来，有时像烟云一般没有边线。这种细致和生动展示的是鲁本斯53岁炉火纯青的艺术把握。当然鲁本斯画海伦肖像好多次，第一次可能是在他们结婚的时候。与他21年前给伊莎贝拉画肖像相比较，他虽然同样专注地描绘着新娘年轻的面容以及其雅致的衣服，但是他在画海伦·芙尔曼的时候，心理显然是不同的。这已不是风格的问题。伊莎贝拉的肖像是直接的描述，轮廓坚定而精确；海伦的画像则是在肌理与造型间传达光线，色调柔和。他在画伊莎贝拉时有如凝结了永恒的时光；而在画海伦时则似乎是在享受短暂的人生，有如昙花一现般。

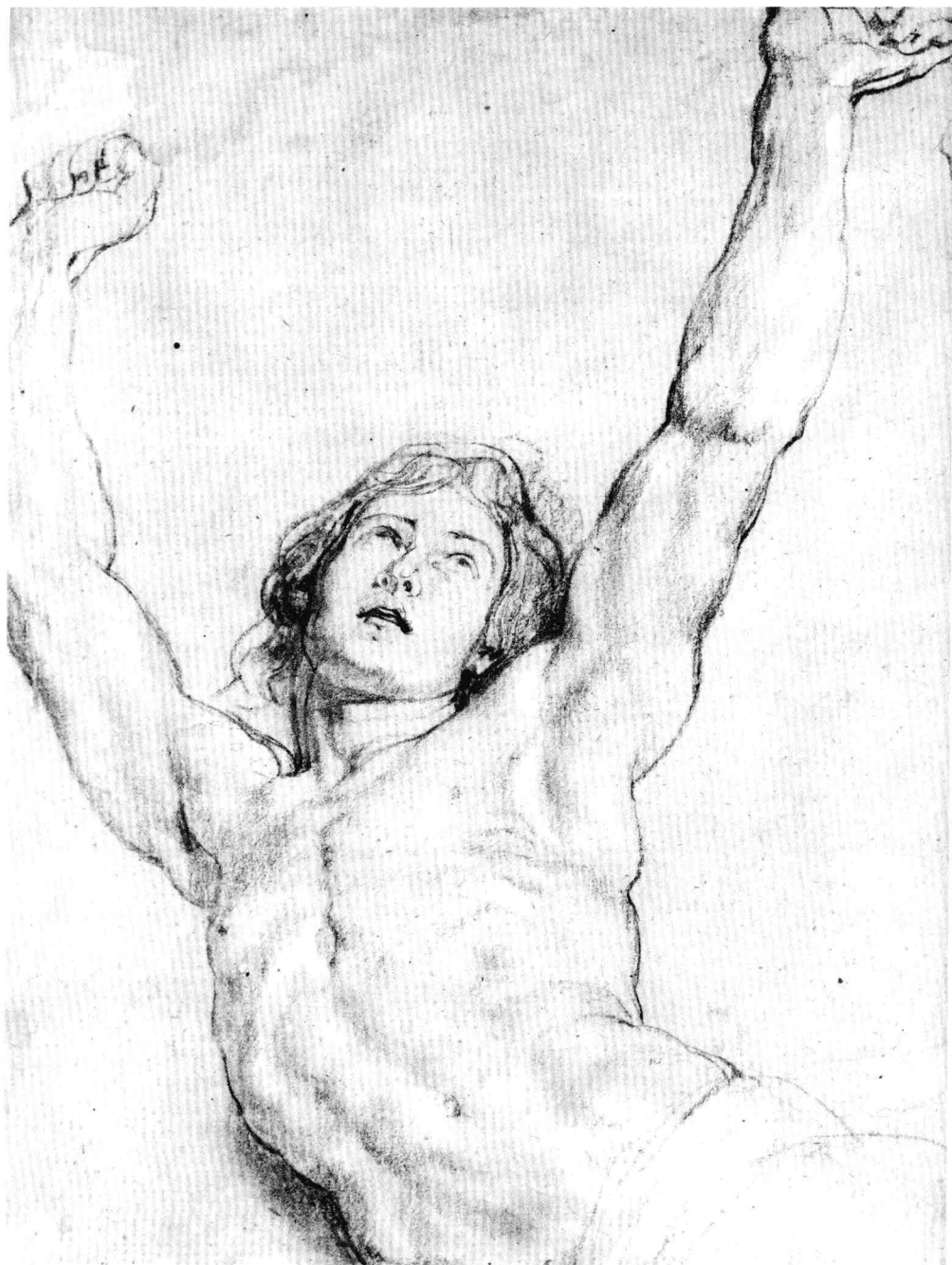
鲁本斯不愧是多才多艺的艺术家，他在人生的最后一年还画了一幅自画像。此幅肖像作品描绘得既大胆又具个性。他把自己画得比实际年龄要老，画中的他胡须已稀疏，宽边帽下的卷曲头发可能是假发。他的表情有点猥琐而厌世，似乎对人生失去了热情和勇气。不过他的眼神依旧透露出睿智的光芒，让人觉得没有任何事情可以逃得过他的眼光。鲁本斯于1640年5月30日死于关节炎，享年63岁。

艺术史上尚找不到一个艺术家像鲁本斯那样，影响深远又具有权威性。他成功的艺术生涯，几乎近于完美的境地。他那杰出的人生，不管在哪一个阶段都未曾出现过休止状态。即使在临终之前，他仍然一直在探索艺术工作。

绘画是个思想上认识与手头上功夫结合的产物。我们每个从事艺术劳动的人至多能活100余岁，谁也不能把那灵巧的手和聪明的头脑带到下一个人身上去，只能靠自己的苦练和学习。

图 录

男青年 色粉笔
1600年 46.1cm × 28.7cm

