

浅析鲁本斯与巴洛克流派的绘画风格

刘明朝 杨海明 王文佳

山东英才学院, 中国·山东 济南 250100

【摘要】彼得·保罗·鲁本斯是巴洛克美术流派的代表人物, 本文简述巴洛克流派, 并通过分析鲁本斯的生平经历, 并鉴赏其作品《克拉拉·塞拉娜》, 简要的描述一下他的绘画风格。

【关键词】鲁本斯; 巴洛克学派; 油画鉴赏

1 彼得·保罗·鲁本斯与巴洛克美术流派概述

1.1 彼得·保罗·鲁本斯生平概述

彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens), 1577年6月28日出生于神圣罗马帝国的锡根。从小从拉丁语学校学习, 曾在贵族家庭中学习贵族礼仪, 后受其母亲保罗·鲁本斯影响, 与维尔哈希特(Tobias Verhaecht)、阿达姆·凡·诺尔特、维恩学习绘画。当时有一位著名的画家维尼屋斯从意大利回到神圣罗马帝国, 小鲁本斯便跟随其学习, 这也使得鲁本斯从小对于罗马便有了向往。神圣罗马帝国在当时作为马丁·路德宗教改革的发源地, 新教在当地影响较大, 鲁本斯的父亲杨·鲁本斯便带领家人改信新教。在1587年, 杨·鲁本斯去世, 由于受三十年战争影响, 新教徒被迫害, 鲁本斯的母亲保罗带领家人依据到安特卫普, 并重新改信天主教, 这是鲁本斯后来在罗马学习的不可或缺的因素。在1598年, 鲁本斯正式成为画家, 加入了安特卫普圣禄公会, 不久后, 又游历罗马、佛罗伦萨、热那亚等意大利及其周围区域。在此期间, 鲁本斯收到了曼托瓦公爵的赏识, 通过公爵所带来的渠道, 鲁本斯对文艺复兴时期的雕像和绘画进行了深入研究, 并完成若干画作, 此时他的作品多以石板绘画为主。

1608年, 鲁本斯回到安特卫普时已经有三十一岁了, 回到第二故乡的原因是其母亲保罗病重。此时的鲁本斯的笔法与色彩已经掌握的非常优秀。他在罗马的那几所大教堂里, 学到的人体线条与肌肉结构, 贵族的服饰, 士兵的衣甲以及背景、器物、动物的画法, 足可使其的画作备受推崇, 同时他也接触到达芬奇的一些技巧, 比如利用黄金分割构图。当时的神圣罗马帝国小镇的画家所做之画, 大部分都是小幅的素写。鲁本斯通过在意大利所学的大幅与色彩加强整体的理念, 以及他在线条、光、色彩上独特的理解, 名声很快便从小镇传开。当地的大公爵阿尔贝托与教堂都向他订画, 其间把古典主义与巴洛克风格的结合推向到极致。他对意大利前辈的作品研究有多么的深, 对古典主义理念的改变有多么的大, 都可以从这一时期的画作里看到。

在1621年后, 鲁本斯受任于西班牙哈布斯堡王室, 成为了外交官, 活动与欧洲各地。他在出使英国时, 赠与英王查理一世的《和平赐福的寓意》油画, 成功促使了西班牙与英国缔结了友好关系, 同时也被英王册封为爵士。但他始终是一位真正的画家。在此期间, 他的画作理念随着他的脚步在欧洲传播, 一大批追随者蜂拥而至。即是到了老年, 他依然坚持创造, 我们也可以从他老年时的作品中发现他画技的变化。

1.2 巴洛克美术流派

Baroque一词源于西班牙语, 意为扭曲的珍珠, 有世俗、混乱的寓意, 在鲁本斯时期是一个贬义词。在早期, 古典主义十分排斥巴洛克流派, 认为它是混乱而又堕落的艺术, 但二者对于浪漫主义却有相近的影响。巴洛克美术有世俗化、精力充沛、勇于创新伸着好大喜功的特点。在一定程度上来说它是文艺复兴的遗物, 它同样受到了天主教会的推崇, 故罗马自然成为了巴洛克流派的兴起之地。

其实巴洛克流派在建筑、雕刻、绘画、家具、服饰、音乐、文学等诸多艺术领域均有表现, 但因为巴尼尼(bernini)与鲁本斯在绘画领域的卓越建树, 使得人们普遍认为巴洛克流派是一个善用动势和强调光线的美术流派。

2 《克拉拉·塞拉娜》作品鉴赏

这幅作品是鲁本斯于1616年完成的一幅精美小巧的作品, 是一幅油画。现裱贴与木板, 被列支敦士登的王室收藏, 作品仅有33cm×26.3cm, 但这幅作品把鲁本斯的绘画风格表现的淋漓尽致。

我们先从女孩的头部往下看, 可以发现两种截然不同的画法。金色的头发很具有条理, 用细笔细细勾勒, 通过轮廓控制光线, 把光芒吸引到女孩金色的头发下的额头上。金发打理的整整齐齐, 发际线干净流畅。我们先省去脸庞的部分, 从下往上看。女孩的衣领采用的绘画手法不同于头发, 用大笔触涂绘, 几乎看不见实体的线条, 甚至在光纤上也未有过多的考虑, 看似画法及其简单, 但实则不然, 这一部分的简介也是整幅画不可或缺的部分。我们可以尝试把衣领遮住, 再看这幅画, 面部比例瞬间失调。为此, 我们可以对人物进行一定程度上的测量: 画的高度是33cm, 而女孩面部大约有20.43cm, 这两者的比值正好满足0.618的黄金分割比率, 而面部的头部到鼻子, 鼻子到下巴之间的比例远远大于黄金分割率, 这是鲁本斯在构图方面的考虑, 而我们遮住衣领, 整幅画的原有的平衡被打破, 失去了我们如今看到的那一种美。

再分析面部, 额头的光与脸颊的腮红, 刚刚好构成了一个直角三角形, 而那双炯炯有神的大眼睛, 把女孩的表情所表现的惟妙惟肖。同时, 面部与头发的造型在光线下表现的极度和谐。不过这幅画的点睛之笔在于女孩的嘴唇, 鲁本斯用光影表示出女孩嘴唇的湿润, 同时又表现出女孩所独有的那一一份天真、可爱, 给我们展现了一幅童稚而又恬静的女孩肖像图。

鲁本斯的笔法可以赋予任何东西生命, 他具有魔力的画技使他笔下的所有东西都栩栩如生, 热情而欢快的活起来。他的绘画, 不在是古典主义用色彩仔细塑造的素描, 而是可以给画中人物赋予生命的“涂绘”。《克拉拉·塞拉娜》可能仅仅是鲁本斯无聊时的遣兴之作, 但我们可以从女孩的迎面肖像中, 感受到她的呼吸与心跳。

鲁本斯把意大利的华美、佛兰德式的明晰和光感巧妙的糅合在一起, 并把人文主义注入到他的作品中, 使得人文主义的感官愉悦和古典主义的保守稳健并行发展, 从而创造了乐观、脱俗充满活力的风格。

参考文献:

- [1]徐渭与傅山绘画风格比较研究[J].石冉冉.山东工艺美术学院学报.2020(05).
- [2]赵昌花鸟绘画风格成因论[J].闫庆来.河南师范大学学报(哲学社会科学版).2020(04).
- [3]颜色釉绘画风格与艺术价值之探索[J].刘金明.景德镇陶瓷.2020(03).