

鲁本斯存世作品1500件左右 为何如此高产？

世界美术名作二十讲

作者：傅雷

出版社：湖南美术出版社

定价：49元

鲁本斯非常会利用时间 他存世作品 1500 件左右

鲁本斯存留于世界各地的作品，总数约在 1500 件左右。即使这个数量已足以证明艺术家所用的工作方法是何等有条不紊，若是缺少把握力，浪费时间，那么决无此等成就。构图永远具有意大利风格的明白简洁的因素。例如《乡村节庆》，还有什么作品比它更为凌乱呢？实际上，在这幅狂乱之徒的图像中，竟无中心人物可言。可是只要你仔细研究，便能发现它自有它的方案，自有严密的步骤，自有一种节奏，一种和谐。这条唯一的长长的曲线，向天际远去的线，显然是分做四组，分别在四个不同的景上展开的。四组之间，更有视其重要程度的比例所定的阶段：第一景上的一组，人数最多，素描亦最精到。在画幅左方的一组中，素描较为简洁，但其中各部的分配却是非常巧妙。务求眩明的精神

统治着这幅充满着骚乱姿态的画，镇静的心灵老是站在画中的人物之外，丝毫不沾染他们的狂乱。灵感的热烈从不能强迫艺术家走入他未曾选择的路径。多少艺术家，甚至第一流的艺术家，不免倚赖幸运，使他们的精神获得一刹那的启示！鲁本斯却是胸有成竹的人，他早已计算让这条曲线向着天空最明净的部分远去，使这曲线的极端显得非常遥远。

《东方民族膜拜圣婴》一画，亦是依了互相衔接的次序而安排的。它亦分做四组，每组的中心是骆驼与赶骆驼的人，黑人酋长，亚洲法师，圣婴与欧洲法师。这四组配置妥当以后，在中间更加上小的故事作为联络与穿插。《卡尔凡山》与《圣莱汶的殉难》，表面上虽然似乎凌乱非常，毫无秩序，其实

它们的构图亦是应用同样简明的方法。

他应用的最普通的方法是对照。在《卡尔凡山》中，在一切向着画幅上端纵横交错的线条中，突然有一条线与其他完全分离着，似乎是动作中间的一个休止：这是倒在十字架下的耶稣。为把这根线条的作用表现得更为显明起见，更加上一个圣徒佛洛尼葛。圣母的衣褶与耶稣的肢体形成平行线。

《膜拜圣婴》的构图是回旋的曲线式的进展。但群众的骚动，到了跪献的欧洲法师那里，似乎亦突然中止了。圣母与圣婴便显得处在与周围及后方的人物绝不相同的境域中。这是鲁本斯特别表现中心画题的手法：把它与画面上其余的部分对峙着，明白说出它本身的意义。

“

一个艺术家所贵的不独在于具有这等狂放丰富的想象，而尤其在于创作的方法与镇静的态度。鲁本斯的作品，如他的生活一样富有系统。

鲁本斯最大的长处是运用色彩的方式

题材的伟大，想象的宏富，巧妙的构图，眩明简洁的线条：这是鲁本斯的长处。但他最大的特长，使他博得那么荣誉的声名的特长还不在此。他的优点，第一在他运用色彩的方式。眼前没有他的原作而要讲他的色彩的品质是不容易的。但在他所采用的枝节的性质上，也能看出他所爱的色彩是富丽的亦朴素的，是强烈的亦温和的。那么，他的画面上尽是些钢盔、军旗、绸袍、丝绒大氅、烦琐的装饰、镀金的物件。在他的笔下，一切都成为魅悦视官的东西。在未看到画题以前，我们已先受到五光十色的炫感，恍如看到彩色玻璃时一般的感觉。不必费心思索，不必推求印象如何，我们立即觉察这眼目的愉快是实在的、强烈的。试以卢浮宫中的梅迪契廊为例，只就其中最特殊的一幅《亨利四世起程赴战场》而言：在建筑物的黝暗的调子前面，王室的行列在第一景上处

在最触目的地位。一方面，我们看到王后穿着暗赤色的丝绒袍，被宫女们簇拥着；另一方面，君王穿着色彩较为淡静的服饰，被全身武装的兵士们拥护着。而在这对立的两群人物之间，站着一个典雅的美少年，穿着殷红色的服装，他的光华使全画为之焕发起来。如果把这火红色的调子除去，一切都将黯然无色了。我们再来研究素描的枝节一般研究色彩的枝节，我们亦将发现种种对照，呼应，周密的构图。自然而然，我们会把这样的一幅画比之于阙交响乐，在其中，每种颜色有其特殊的作用，充满了画意、开展与微妙的和音。当然，一个意识清明的艺术家知道这些和谐的秘密，一个浅见的人只会享受它的快感而不知加以分析。

在《基督下十字架》中，在耶稣脚下，在圣女抹大拉的马利亚旁边的尼各但，披着一件鲜红的大氅。在此，亦是这个红色的调子照耀了画幅中其

余的部分，使其他的色彩都来归依于这个主要音调。没有这个主调，全画便不存在了。

法国公主《伊莎贝拉像》，亦是卢浮宫所藏的鲁本斯名作之一。公主穿戴着鲜明的绣件，深色的丝绒袍子，发髻上插着美丽的钻石；背景是富丽堂皇的建筑；众细节都符合一个公主的身份，而这一点亦是受鲜艳的色彩所赐。

卢浮宫中还有一幅《圣母像》：无数的小天使拥挤着想逼近圣母，这是象征着世间的儿童对于这公共的母亲的爱戴。天空中是真的天使挟着棕树与冠冕来放在圣母头上。全画又是多么鲜艳夺目的色彩，而圣母腰间的一条殷红的带子更使这阙交响乐的调子加强了。在这样的一幅画中，殷红的颜色很易产生刺目的不快之感，假若没有了袍子的冷色与小天使躯体的桃红色把它调剂的话。

他的肖像画缺乏个性 画多种人物都是一种类型

但一种强烈的色彩之所以在画面上不使人起刺目的不快之感，便因色彩画家具有特长的技巧之故。他的画是色彩的和谐，如果其中缺少了一种色彩，那么整个的和谐便会解体。且如一切的和谐一般，其中有一个主要色调，它可以产生无穷的变化。有宏伟壮烈之作，充满着鲜明热烈的调子，例如《卡尔凡山》《圣莱汶的殉难》、大部分的“梅迪契廊”之作。有颂赞欢乐之作，例如《乡村节庆》。有轻快妩媚之作，如那些天真的儿童与鲁本斯的家人们占着主要位置的作品。

当我们把鲁本斯的若干作品做了一番考察之后，当我们单纯地享受富有艺术用意色彩的快感之时，我们可以注意到颇有趣味的两点：

第一，他的颜色的种类是很少的，他的全部艺术只在于运用色彩的巧妙的方法上。主要性格可以有变化，或是轻快，或是狂放，或是悲郁的曲调，或是凯旋的拍子，但工具是不变的，音色亦不变的。

第二，因为他的气质迫使他在一切题材中发挥狂热，故他的热色几乎永远成为他的作品中的主要基调。以上所述的《亨利四世起程赴战场》《圣母像》《乡村节庆》诸作都是明证。当主题不包含热色时，便在背景上敷陈热色。在《四哲人》《苏珊娜·富尔曼像》《凯瑟琳》诸作中，便是由布帛的红色使全画具有欢悦的情调。

末了，我们还注意到他所运用的色彩的性质。在钢琴上，一个和音的性质是随着艺术家打击键子的方式而变化的。一个和音可以成为粗犷的或温慰的，可以枯燥如自动钢琴的音色，亦可回音宏远，以致振动心魄深处。鲁本斯的钢盔、丝绒、绸袍，自然具有宏远的回音。但他笔触的秘密何在？这是亲切的艺术了，有如他的心灵的基调一般；这是不可言喻的，不可传达的，不可确定的。

本文之首，我曾说过鲁本斯是一个受人佩服而不受人爱戴的作家。为什么？在此，我们应该可以解

答了。

最重要的，我们当注意鲁本斯作品最多的地方是在法国，故上述的态度，大部分当指法国人士。而法国人的民族性便与鲁本斯的气质格格不相入。大家知道法国人是缺乏史诗意识的。法国史上没有《伊利亚特》，没有《失乐园》，也没有《神曲》。高乃依只是一个例外，雨果及其浪漫派也被视为错误。真正的法国作家是拉伯雷(Rabelais)，是莫里哀，是伏尔泰。

鲁本斯却是一个全无法国气质的艺术家。他的史诗式的夸张、骚乱、狂乱、热情，绝非一般的法国人所能了解的，亦是了解了也不能予以同情。

其次，鲁本斯缺乏精微的观察力，而这正是法国人所最热望的优点。他的表达情操是有公式的，他的肖像是缺乏个性的。法国的王后，圣母，殉难的圣女都是同样华贵的类型：像这样的作品就难免超脱平凡与庸俗了。

声明 北京瑞动文化(有限合伙)不慎将... 特此声明作废	注销公告 北京瑞动文化(有限合伙)因... 特此公告	注销公告 北京瑞动文化(有限合伙)因... 特此公告	注销公告 北京瑞动文化(有限合伙)因... 特此公告

“常信二手车专场拍卖会”拍卖公告
北京常信拍卖有限公司
拍卖时间：2018年12月18日、12月25日下午14:00
展示、拍卖地点：北京市朝阳区北四环东路39号汽车街自营中心
保证金：人民币壹万元
注意事项：竞买人须在拍卖前交付保证金，个人携带有效身份证件，企事业单位携带营业执照或单位组织机构代码证。办理竞买手续后方可参加竞拍。
公司网站：www.autostreets.com
拍卖公司：上海常信拍卖有限公司
咨询电话：4008218889

拍拍在线(北京)拍卖有限公司拍卖公告
受某某公司委托，拍拍在线(北京)拍卖有限公司将于2018年12月15日上午10:00在拍拍在线(北京)拍卖有限公司网络竞价平台(延时的除外)对以下标的进行公开拍卖。
标的01名称：房产土地增值税及房屋；
标的02名称：化肥生产设备3套
预展时间：2018-12-03至2018-12-14欲实地验看请提前预约，拍卖公司将集中组织看样。
预展地点：标的所在地
凡有意竞买者于2018年12月14日16:00前将竞买保证金整交至拍卖公司指定账户(保证金到账时间为准)，并在拍拍在线(北京)拍卖有限公司网络竞价平台办理竞买登记手续。
办理竞买登记手续网址：www.ppzchina.com。
拍卖公司联系人：房先生 联系电话：18518311222