

Western Painting Masters

西方绘画大师 委拉斯凯兹

VELAZQUEZ

重庆出版集团 © 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师·委拉斯凯兹/李川编. —重庆: 重庆出版社,
2008.6
ISBN 978-7-5366-9770-6

I. 西… II. 李… III. ①绘画—作品综合集—世界②油画—作品集—
西班牙—近代 IV. J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第069780号

委拉斯凯兹
VELAZQUEZ
李川 编

出 版 人: 罗小卫
策 划: 郭 宜 郑文武
责任编辑: 郑文武 夏 添
装帧设计: 郑文武 赵艳华
责任校对: 廖应碧

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1 092mm 1/8 印张: 8
2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷
印数: 1—5 000
ISBN 978-7-5366-9770-6
定价: 49.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955转8005

版权所有 侵权必究

Western Painting Masters

VELAZQUEZ

西方绘画大师 委拉斯凯兹

Velazquez

迭戈·德·席尔瓦·伊·委拉斯凯兹

西班牙画家

1599-1660年

伟大的平民艺术家

——西班牙现实主义绘画大师委拉斯凯兹

16世纪，西班牙以她强大的国势吸引了许多外国艺术家，开启了西班牙艺术史上的黄金时代。其间，出现了埃尔·格列科、苏巴朗、牟利罗等出色的画家。而其中影响最大、最伟大的画家当属迭戈·德·席尔瓦·伊·委拉斯凯兹，他卓越的观察力和精湛的艺术技巧，表现出对周围世界的独特认识。

迭戈·德·席尔瓦·伊·委拉斯凯兹（Diego Rodriguez de Silva y Velazquez）于1599年生于西班牙的塞维利亚。塞维利亚在当时是西班牙的商业、艺术中心，有着深厚的民间美术传统。委拉斯凯兹自幼就对绘画表现出浓烈的兴趣，他的小本子上也总是画满了各种各样的速写。尽管当时的画家并没有什么社会地位，但他的父亲还是把12岁的委拉斯凯兹送进了画家埃雷拉的画室。在那里，委拉斯凯兹觉得收获并不大，于是很快便离开了，投到著名画家巴切柯的门下。

1617—1623年，委拉斯凯兹跟随巴切柯学习，巴切柯对其十分欣赏，介绍他认识了塞维利亚许多著名的诗人、作家、哲学家，这一时期委拉斯凯兹形成了自己早期的绘画风格。真实的再现生活，将所见如实地描绘在画布上是画家的追求。期间，他创作出《煎鸡蛋的老妇人》、《耶稣在玛达及玛丽亚之家》、《塞维利亚卖水者》、《圣母升天》等作品。这些作品采用卡拉瓦乔式明暗对照的方法来组织画面，虽然个人风格还不太成熟，但从中可以看到画家显现出来的平和而自信的性格。

1623年，委拉斯凯兹经奥利瓦塞公爵的介绍，认识了当时的西班牙国王菲利普四世，并为其画了一幅骑在马背上的肖像。菲利普四世对这幅肖像画极为满意，毅然任命委拉斯凯兹为“国王的画师”，此后委拉斯凯兹开始在王室工作，创作出《奥利瓦塞公爵》、《巴斯特·卡洛斯王子》、《酒神》等

作品。“酒神”是位丰收之神，委拉斯凯兹画的《酒神》除了对巴库斯有一定美化外，其他人物都是一群在劳作休息时的西班牙农民，画家用神话的题材栩栩如生般真实地再现了西班牙的民间生活。委拉斯凯兹是一位自信的画家，他用洒脱的笔触和丝般的光点体现出他的自信，把绘画的色彩与生活的表现等同起来，从而达到最为真实而又最为自然的境界。

1629年，委拉斯凯兹结识了弗兰德斯大画家鲁本斯，并在他的建议下，菲利普四世派遣委拉斯凯兹到意大利去领略文艺复兴大师们的成就，委拉斯凯兹的首次意大利艺术之旅得以实现。留学期间，他研习了提香的色彩，临摹了米开朗基罗、拉斐尔等人的画作，使他对自己的绘画技巧更加自信，创作出《乌尔冈的铁匠铺》、《约瑟夫给雅各的血迹外衣》、《巴斯特·卡洛斯王子和侏儒玩伴》等作品。

1645年，委拉斯凯兹再次前往直意大利，为菲利普四世购买艺术品。在罗马停留期间，委拉斯凯兹得到了教皇伊诺森十世的热烈的欢迎，应邀出席了教皇亲自主持的1650年庆典，还会见了普桑、贝尼尼等人。同年，他还为教皇绘制了《教皇伊诺森十世》以表达感激之情。教皇坐在宝座上，身子微微左侧。狭长的面孔上，一双犀利的眼睛，斜视着这个世界，令人望而生畏。火红色的上衣与白色的长袍形成强烈的对比，突显出人物面部与手部的光彩。雍容华贵的服饰在光的照射下闪耀着璀璨的光芒，生动而真实的再现了教皇的个性和权威。画家力图赞誉教皇，但他那如同手术刀般的画笔和现实主义的表现手法却无法美化教皇，展现在观者面前的是一个专横跋扈、阴险毒辣、内在空虚而外表自负的教皇。传说在这一作品问世后一位妈妈教训哭闹的孩子时说：“别哭，教皇坐在那里。”孩子一看竟

不敢再哭了。这则趣闻使委拉斯凯兹的名声很快传遍罗马、意大利乃至整个欧洲。有评论家曾评价这幅肖像：“在欧洲，所有大师的肖像画都是出色的画，唯独委拉斯凯兹的这幅不是肖像画，而是教皇本人。”

委拉斯凯兹从意大利返回西班牙后成为皇家艺术总监。期间，委拉斯凯兹陷入繁杂的公务而未能长时间作画，这令他十分苦恼，在这种心境下，画家创作了唯美卓越的《镜前的维纳斯》。画中的小爱神扶着镜子，维纳斯则对镜横陈而卧，悠闲、侧倚的动势，暗含着生命欲望的青春涌动，扭曲而不失端庄的曲线美感让世俗美于理想。委拉斯凯兹用充满节奏感又富于变化的线条，塑造了女性的人体美。委拉斯凯兹尤为重视色彩表现，任何物体的暗部和阴影都由丰富的色彩构成。在《镜前的维纳斯》中，那些透明凝练的色彩和精到的笔触将复杂的人体肌肤变化描摹得淋漓尽致，色彩万千，再现了世间人体的美妙。有评论家甚至认为：“这幅画标明了17世纪西班牙艺术家人本精神的觉醒，也标明了17世纪西班牙人文主义精神在绘画上的独特显示。”

随后，委拉斯凯兹进入创作的成熟期，相继创作了《宫娥》、《纺织女》等巨作，建立起了自己的艺术王国。

《宫娥》是画家晚期的作品，可以说是各种肖像画的组合，画中既有画家本人，还有位于画面中心的公主以及镜子中的国王、王后，甚至还有宫娥、侍女、侏儒和狗。这是一个巨大的空间，同时也是一个混乱的空间，但画家铿锵率直的线条却不令人产生茫然若失之感，寥寥几笔就将画中所有的形体、空间、色彩、质感、明暗处置完毕。稀薄的底色精心绘制的女孩，迷离的色彩捕捉着皮肤上的点点光

辉，如烟似梦，又如此真实，明明是另一个世界，偏偏又令观者身临其中。

《纺织女》是委拉斯凯兹继《宫娥》后的又一杰作，是画家于1657年创作的，描述的是壁毯织造厂一个车间内女工们在生产时的活动场景。该画原名为《巴拉斯与阿莱辛》，题材取自技艺女神巴拉斯与擅长纺织的少女阿莱辛比赛织布，巴拉斯因赛不过阿莱辛，因而恼羞成怒把阿莱辛变成了蜘蛛的故事。《纺织女》虽题材来源于神话，但表现的却是世俗的生活，一改十七世纪神话题材画的旧习。神话中的人物被安置在墙上悬挂着的女工们刚织好的壁毯上，笔法流畅，色彩富丽。画面的近景则是现实中的纺织场景，右边白衣蓝裙的青年女工，经画家精到的笔触，匀称而优美的线条塑造得生机勃勃。于是，近景与远景的重合叠加，衬托与对比，人物的动态和色彩的巧妙布置，和谐的节奏与韵律，使观者的注意力纵然坠入朦胧间的神话与现实中，这不得不说是画家巨大的成功。

委拉斯凯兹是西班牙具有贵族威严的绘画巨匠，他的绘画对社会的启示意义很少，但是对现实生活的真实再现却是许多画家所未能及的。委拉斯凯兹60岁的时候，被国王赐予其西班牙贵族的称号，1660年，委拉斯凯兹卒于西班牙。委拉斯凯兹无论处于平民还是贵族，都是伟大的现实主义画家，成为后来许多画家的楷模。后世的追随者们，尤其是19世纪的印象派画家，对其更是推崇备至。

马背上的奥利瓦公爵 布面油画
314cm × 240cm 1634年

玛格丽塔公主 布面油画
128.5cm × 100cm 1653年

宫娥 布面油画
318cm × 276cm 1656—1657年

穿蓝色礼服的玛格丽塔公主 布面油画
127cm×107cm 1659年

玛格丽塔公主 布面油画
212cm × 147cm 1660年

煎鸡蛋的老妇人 布面油画
100.5cm × 119.5cm 1618年

塞维利亚卖水者 布面油画
106.7cm × 81cm 1623年

餐桌上的农夫 布面油画
96cm×112cm 1618—1619年

午餐 布面油画
108.5cm × 102cm 1617年