

西洋美术家画廊 38

戈雅

Gallery Art

Goya

DEAGOSTINI

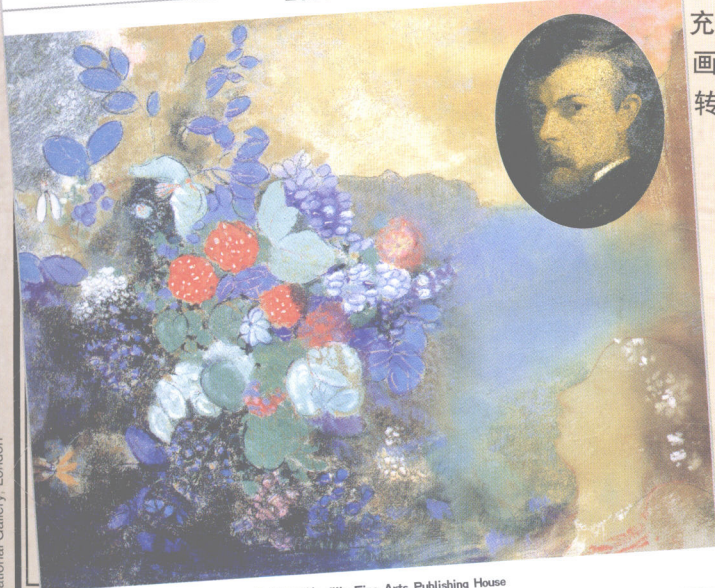
吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

鲁东

西洋美术家画廊 39

Art
Gallery
Redon

鲁东称自己为“美的异端者”，他的作品与其精神生活密切相关。表现画家孤独的儿童时代，充满死亡气氛的木炭画和版画的“黑色”作品，因鲁东幸福的家庭生活，戏剧般地向色彩丰富、充满幻想的色粉画和油彩画变化。画家所描绘的对象也从阴郁的怪物转向花卉和神话，变得非常华美。

◀ 《花中的奥菲丽亚》

64 × 91cm 1905-1908年

各种花卉和莎士比亚的《哈姆雷特》中的女主人公浮现在画面的背景中。而这幅充满幻想的作品，据说实际上描绘的是桌子上花瓶里的花。该说法认为，从花卉中得到灵感的鲁东，将竖幅的绘画横向放置，加入了奥菲丽亚的头部。我们若将绘画右侧朝下观看，便会很容易地赞同这种说法。

Musée d'Orsay, Paris/Photo RMN

微笑的蜘蛛 约1881年

Musée du Louvre, Bursstein Collection, Paris/Corbis

38 戈雅

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

2

描绘人类黑暗部分的画家

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

8

犹如夜空中的焰火

名作特写

MASTERPIECE

14

卡洛斯四世一家

作品选解

GREAT WORKS

20

偶人游戏 20

黑色衣服的阿尔巴公爵夫人 22

恶魔之灯 24

1808年5月3日:枪杀马德里保卫者 26

沙丁鱼葬礼 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

30

圣费尔南德王立美术学院

Museo Nacional del Prado, Madrid/Archivo IODA, Milano

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 Dali 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 卡拉齐
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: 07-2001-649号

西洋美术家画廊 38 戈雅 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

日文翻译/周异夫

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 7-5386-0854-0/J·589

定价/15.00元

A self-portrait of Francisco Goya. He is depicted from the waist up, wearing a dark top hat and a dark, patterned coat over a red waistcoat. He is holding a paintbrush in his right hand, applying it to a canvas that shows a ship on the sea. The background is a warm, golden-brown color. A large, stylized red signature is overlaid on the left side of the image.

弗朗西斯科·德·戈雅不仅是18世纪西班牙最优秀的画家，在整个欧洲大概也是最具独创性的实力画家。他在前半生里做了大量的工作，并取得了成功，而以充满令人不解的形式发挥其真正天资，则是在他将近五十岁、并患上濒死的重病之后。这一疾病给他带来了极大的精神打击。此外，在将西班牙从拿破仑侵略军队的占领下解放出来的战争中，画家体验到了各种悲惨事件。这使他在后半生的作品中创造出鲜明凄惨的死亡和破坏情景。在表现悲惨情景的作品中，最著名的一些作品都是蚀刻画。它向人们证明，戈雅不仅是一位出色的画家，也是一流的版画家。戈雅在生前主要是作为肖像画家博得了名声，而现在，人们普遍认为，肖像画只表现出他惊人才能的一面。

描绘人类黑暗部分的画家

A PAINTER OF THE DARK SIDE

戈雅的作品，从宫廷肖像画到宗教画多种多样，而最吸引人的是创作于19世纪20年代的阴森森的、令人不寒而栗的一系列“黑色绘画”。

Museo Nacional del Prado, Madrid/Archivo IGDA, Milano

▲ 这幅创作于1815年的自画像如实地反映了伦勃朗的影响。此外，戈雅还将委拉斯贵兹和自然作为自己的老师。

▼ 位于芬堤托斯的戈雅出生地。这里显示出画家朴实的人生开端。这座房子曾经是低等贵族出身的戈雅母亲的财产。

弗朗西斯科·德·戈雅1746年3月30日出生于芬堤托斯。芬堤托斯是西班牙北部阿拉贡地区的一个到处是岩石的贫瘠村庄。戈雅的父亲荷塞·戈雅是镀金师，出生于农民家庭。母亲格拉希亚·鲁西恩提斯是阿拉贡低等贵族的女儿。戈雅是三个兄弟中最小的，他的哥哥加米洛是神职人员，另一个哥哥托马斯继承父亲的职业当了镀金师。兄弟三个只受到最低程度的教育，因此，戈雅的文章中拼写错误很多。

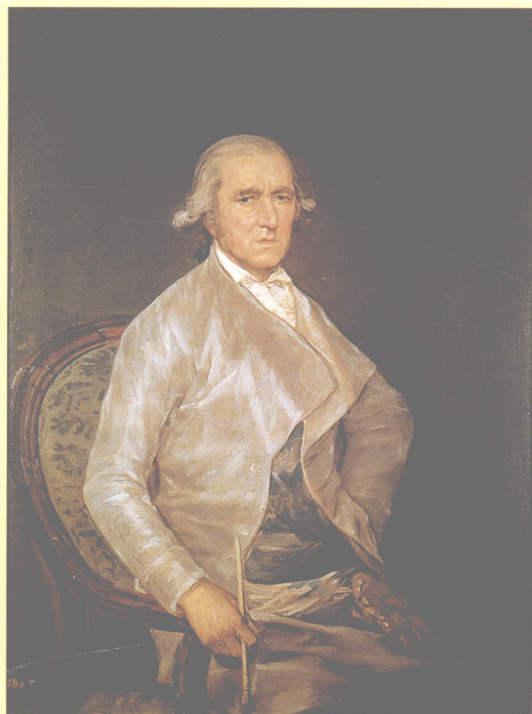
18世纪50年代末，戈雅一家回到故乡阿拉贡地区首府萨拉戈萨。这次迁移大概是为了提高父亲的地位和收入，但实际上，父亲去世的时候几乎身无分文。1759年前后，十三岁的戈雅进入胡塞·鲁赞·伊·马尔蒂尼兹画室学习绘画。在这里他度过了大约三年时间。其间，戈雅几乎没有学习绘画技法，为了掌握素描本领，他主要致力于版画的临摹。但是，他最初的绘画创作订件，是在鲁赞的画室学习期间收到的。此时的戈雅还没有成人。这一工作是对芬堤托斯教堂里收纳圣人遗物的柜子门进行装饰。遗憾的是，1936年，

I NFLUENTIAL RELATIVE

有影响力的亲戚

18世纪，西班牙画坛被外国人画家所统治。但是，1779年，德国画家安东·拉菲尔·门格斯去世后，弗朗西斯科·拜雅（1734-1795年）的影响力开始增强。拜雅是戈雅的内兄，有两个弟弟，而且都是画家。他一直作为最高权威称霸画坛，直到后来其地位被戈雅取代。戈雅和拜雅的关系基本良好，但时而也有竞争和对立。戈雅作为画家刚刚自立的时候，在拜雅的斡旋下他得到了在圣巴尔巴拉皇家制毯厂制作画稿的工作。拜雅在1777年就任该工厂厂长。他自己描绘壁毯的画稿，此外还创作教堂或者宫廷的壁画、祭坛画、肖像画等。拜雅的作品非常熟练，但并没有给人们留下太深的印象。而他作为戈雅创作的感人肖像画模特儿却更加著名（右）。作品中拜雅穿着的灰色上衣表现出戈雅对色彩的敏锐感觉，给人留下深刻印象的严肃表情，表现出戈雅描绘人物的精湛技艺。这幅肖像画是在拜雅的女儿1795年结婚时创作的，作品完成于拜雅去世之后。在创作这幅作品的九年前，戈雅便创作了他的肖像画，该作品现在收藏在普拉多美术馆。

Museo Nacional del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

▲ 戈雅被任命为圣费尔南德皇家美术学院绘画部副部长后，描绘了其前任拜雅的肖像画。

在爆发于同年并一直持续到1939年的西班牙内战中，该装饰遭到了破坏。

1763年，迁居到马德里的戈雅，参加西班牙首屈一指的美术学院——圣费尔南德皇家美术学院公费生的评比，结果落选。但他并没有放弃，进入曾经在萨拉戈萨为鲁赞弟子的弗朗西斯科·拜雅的画室。戈雅在1766年再次参加公费生评比，

▼ 十六岁的时候，学徒将近期满的戈雅接到了第一个订件，装饰当地教堂摆放圣人遗物的柜子。该作品在西班牙内战期间烧毁，现在只留有照片。

Institut Amatller d'Art Hispànic, Barcelona

这次又遭失败。灰心丧气的戈雅为了在当时的艺术中心意大利美术学院获得成功，1770年前后踏上了去意大利的旅程。而且，在罗马逗留期间的1771年，在当时属于西班牙的帕尔马美术学院举办的绘画大赛上展出了作品，并受到了称赞。

同师傅的妹妹结婚

1771年7月前，戈雅回到祖国。翌年，他开始进行其最初的重大工作——为萨拉戈萨的皮拉尔大教堂拱顶创作壁画《天使们对神的名字的礼赞》。此后的十年时间，戈雅从萨拉戈萨的其它教堂收到很多订件。1773年，戈雅同其师傅弗朗西斯科·拜雅的妹妹约瑟夫结婚，在考虑他的前途时，这一点非常重要。拜雅是当时马德里非常活跃的画家，他利用自己的地位将几个重要订件推荐给妹夫戈雅。1774年，戈雅移居马德里，在拜雅的介绍下，开始在圣巴尔巴拉皇家壁毯厂进行画稿创作。此后直到1780年，壁毯画稿创作成了戈雅的工作重点，那以后直到1792年，他还一直断断续续地描绘画稿。

戈雅同约瑟夫生了几个孩子，但长大成人的只有儿子巴比埃尔（1784-1854年）一人。关于

► 18世纪60年代，西班牙首都马德里的风光似乎便是这样。戈雅为了成为圣费尔南德王立美术学院的公费生，1763年来到马德里。但遗憾的是他从评审中落榜。

▲ 作为马德里伟大的圣弗朗西斯科教堂的祭坛画，《西恩纳的圣贝纳蒂诺》花费了戈雅两年时间。

Mary Evans Picture Library/Laurie and Whittle

▲ 约瑟夫·拜雅肖像。1773年戈雅同她的婚姻，对于画家日后的成功非常重要。由于约瑟夫是戈雅从前的师傅弗朗西斯科·拜雅的妹妹，通过这桩婚姻，戈雅成为了拜雅的妹夫。

直到1812年约瑟夫去世这对夫妇之间三十九年的婚姻生活，我们了解的只有这些。在他们结婚后的几年时间里，戈雅并没有取得显著成功的迹象。但是，18世纪80年代以后，由于他担任一些拥有名誉的官职，戈雅在绘画界的地位有了飞跃性提高。1780年，戈雅以一幅传统性构图的作品《基督受难图》(10页)被推举为圣费尔南德王立美术学院会员。1785年，他就任该美术学院绘画部副部长，第二年，被任命为卡洛斯三世的御用画家。

卡洛斯四世的宫廷画家

1788年卡洛斯三世去世后，戈雅的人生有了极大好转。在卡洛斯四世的庇护下，戈雅成为了排在最前列的西班牙最受欢迎的画家。卡洛斯四世给予戈雅以更加荣耀的皇家宫廷画家地位。为了纪念升迁，戈雅在自己姓名前面加上了更高的贵族阶层所特有的“德(de)。”

San Francisco el Grande, Madrid/Oronoz

获得了一系列荣誉的同时，戈雅作为肖像画家在马德里贵族社会中的声望也不断提高。他继续接受宗教画订件，作为马德里伟大的圣弗朗西斯科教堂的祭坛画，戈雅创作的《西恩纳的圣贝纳尔蒂诺》（1781-1783年）获得了巨大成功。而这一工作是戈雅同包括拜雅在内的一流画家竞争后得到的。

恐怖的寂静

从1792年至1793年冬天，戈雅的生活为之一变。在他逗留于加德斯的朋友，美术收藏家塞巴斯蒂安·马尔蒂尼兹家中的时候，戈雅患上了原因不明的疑难病症。是梅毒，还是颜料中含有的铅中毒，说法多种多样。但无论病因为何，由于这一疾病，戈雅陷入了麻痹状态，并短时期失明，在几个月期间完全不能工作。而且，由于当时的后遗症，戈雅完全失去了听觉。

1793年，为早日康复，戈雅开始描绘一些小品。用戈雅自己的话来说，他“为了抑制因担心病情而焦虑的心情，为了在没有丝毫狂想和创意余地的订件工作中完全不需要的洞察”创作作品。这一系列小品成为戈雅绘画风格上的转折点。此后，他迅速将视线对准了人生的黑暗和邪恶方面，并开始发挥奇怪而病态般的想象力。

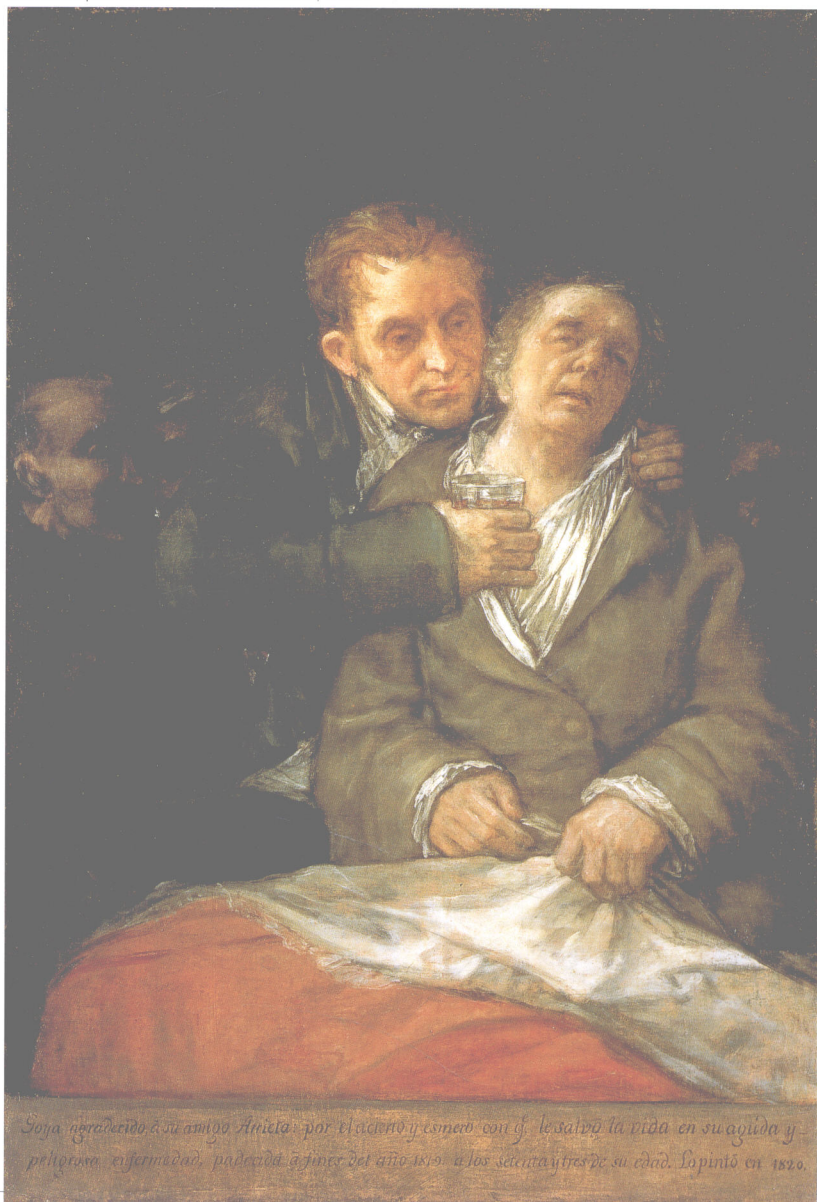
但疾病没有损害他的才能和信心，戈雅作为画家继续前进。拜雅去世后，1795年，作为继任者戈雅就任圣费尔南德皇家美术学院绘画部长，1799年就

任首席宫廷画家。他继续创作众多宗教画、肖像画的同时，在讽刺画领域，戈雅开始运用容易表达自己意图的素描和版画，并开始认真埋头于版画制作。1799年，他出版了第一本版画集《狂想曲》。在《狂想曲》中，戈雅时而真实地、时而虚构地描绘了社会的腐化堕落和混乱，其中一共收集了八十幅版画作品。但是，在宗教法院的压力下，仅仅两天版画集便被迫停止出售。

和阿尔巴公爵夫人的爱情

作为这一时期的宗教画，著名的有马德里的圣安东尼奥·佛罗里达教堂圆形屋顶及其周围的装饰壁画（10页）等。戈雅以极高的工作效率，在三个月时间里便完成了这些壁画。虽说教堂本身规模较小，但速度仍然令人惊叹。戈雅这一时期肖像画的模特儿之一便是阿尔巴公爵夫人。据

The Minneapolis Institute of Arts/Archivio IGDA, Milano

► 《哥雅与医生阿利耶达》是1820年的作品。这位医生于1819年拯救了患重病的戈雅的性命。为了表示对医生的感谢，他创作了这幅作品。背景中阴暗的人物也许表示戈雅病中的梦魇。

Artist's Life

1746 3月30日出生于西班牙的芬堤托斯。

1759 移居萨拉戈萨，从师于胡塞·鲁赞·伊·马尔蒂尼兹。

1763 到马德里，在圣费尔南德王立美术学院公费生的评比中展出作品，但落选。从师于弗朗西斯科·拜雅。

1771 到罗马旅行。在帕尔马美术学院的比赛中获得称赞。

1773 同拜雅的妹妹约瑟夫结婚。

1774 迁居马德里。作为画稿制作者开始在圣巴尔巴拉皇家制毯厂工作。

1780 成为圣费尔南德王立美术学院会员。

1784 巴比埃尔出生。

1785 被任命为美术学院绘画部副部长。

1786 被卡洛斯三世任命为御用画家。

1789 成为宫廷画家。

1792 患情况不明的疾病，双耳失聪。

1795 拜雅去世后，就任圣费尔南德王立美术学院绘画部长。

1799 成为首席宫廷画家。出版版画集《狂想曲》，但在宗教法院的压力下停止出售。

1808 在继承王位的约瑟夫一世手下继续担任宫廷画家。

1812 妻子约瑟夫去世。与雷奥卡蒂亚恢复同居。

1819 在马德里近郊购买“聋人之家”。

1820 开始在“聋人之家”的墙壁上描绘一系列“黑色绘画”。

1824 西班牙内政不稳，逃亡到法国。

1826 引退。

1828 在法国波尔多去世。

马奈尔·戈多伊（1767-1851年）出身于贫穷的低等贵族，1784年在马德里参加禁卫队。他的美貌得到支配欲极强的王子妃玛丽亚·路易莎的青睐。1788年，卡洛斯即位后，戈多伊得到破格晋级。卡洛斯被妻子说服，1792年任命戈多伊为首相。人们通常认为他是路易莎的情人，甚至有人说，他可能是路易莎的孩子的真正父亲。王室有关人员都惧怕戈多伊，民众则憎恶戈多伊。1798年，戈多伊一度被赶下权力宝座，1801年他重掌权力。在其后的七年时间，在欧洲战祸纷乱之中，戈多伊执掌政务。但是，在关系到西班牙国土而与法国战争期间，1808年5月，戈多伊与西班牙宫廷大臣一同逃亡。戈多伊从阿兰胡埃斯愤怒的群众手中侥幸逃脱，先后在意大利、法国，在逃亡生活中度过了剩下的漫长人生。戈多伊惟一的优点是格外喜欢艺术。他拥有多达一千件以上的绘画收藏。

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid/AGK London

▲ 戈雅创作的《“和平大公”马奈尔·戈多伊公爵》肖像画（1801年）。在戈多伊的优秀绘画收藏品中，包括有委拉斯贵兹的《照镜子的维纳斯》和戈雅的《裸体的马哈》。

说，这位富有才智的遗孀同戈雅有恋爱关系。的确，从1796年至1797年，两人结下了非常亲密的关系，虽然作为史实仍有疑点，但一般说法认为，著名的《裸体的马哈》中的模特儿便是她。但是，

与戈雅是整个私生活明朗之处很少一样，对于两人的关系人们也没有准确的了解。

戈雅并不公然主张自己的政治性见解。他似乎是拥有自己的观点、社会意识较高的自由派，为了工作，他似乎也不惜改变自己的主张以迎合当时普遍的政治观念。只是在戈雅的前半生，西班牙内政还比较安定，他甚至不必放弃自己的信念以迎合他人。但是，在卡洛斯四世统治时期（1788-1808年），政局逐渐失去安定，不久西班牙成为战场，整个国家陷入了混乱。此时，戈雅采取了对敌人和朋友都加以迎合的暧昧态度，以试图度过这一时期。

法国军队的进犯

卡洛斯四世是一位意志薄弱的国王，对于妻子玛丽亚·路易莎和她所青睐的，并于1792年担任首相的马奈尔·戈多伊的话言听计从。戈多伊因其苛政迅速失去了支持，并在1808年的暴动中被赶下权力宝座。卡洛斯让位给自己的儿子费尔南德七世，而这名费尔南德七世的统治也仅仅几个星期便告终结。这是因为拿破仑·波拿巴将费尔南德诱骗到法国软禁，并以防止西班牙内乱的名义向马德里派遣了军队。在西班牙民众中，人

◀ 1799年，戈雅出版了由八十幅讽刺画构成的组画《狂想曲》。在《他死于什么疾病？》中，医生被描绘成愚蠢的驴子。

▲ 《裸体的玛哈》(1799-1780年)。描绘裸体妇女在当时的西班牙社会十分罕见。

们最初将法国军队作为驱除王族暴政的解放者来欢迎，但同时也爆发了坚决的反对运动。1808年5月2日在马德里爆发的起义被法国军队残酷镇压。同年6月6日，拿破仑任命自己的哥哥约瑟夫·波拿巴为西班牙国王，此后直到1813年，西班牙处于法国统治之下。但经过五年的战争，在威灵顿公爵率领的英国、葡萄牙、西班牙联军的进攻下，法国军队被迫撤退。

在法国统治下，戈雅继续作为约瑟夫一世的宫廷画家为其工作。其间，他还描绘了后来推翻其政权的威灵顿公爵。1814年费尔南德七世复辟后，戈雅因曾经为法国效劳遭到批判，但他获得特赦，继续担任费尔南德七世的首席宫廷画家。1814年，戈雅为其创作了纪念针对拿破仑军队的“我们辉煌的暴动”两幅巨作，《1808年5月2日：马穆鲁克斯起义》和《1808年5月3日：枪杀马德里保卫者》(26-27页)。

“黑色绘画”的恶梦

1812年，妻子约瑟夫去世后，戈雅与比自己年轻许多的阿尔巴公爵的遗孀雷奥卡蒂亚同居。两个人的关系使当时的人们十分惊讶。据说她生了两个孩子。戈雅一直保持着在宫廷的地位，但实际上他已经从社交生活中引退。1819年，他在马德里近郊购买了“聋人之家”。同年，戈雅再患重病，康复后，他开始在这座房子的墙壁上描绘一系列现今作为“黑色绘画”而广为人知的恐怖绘画。

在“黑色绘画”完成的1823年，费尔南德七

世再次开始镇压自由主义者。1824年，戈雅获得访问法国的许可，其理由是健康状况不佳，而事实上，这次旅行是逃亡。在巴黎短暂逗留之后，戈雅同雷奥卡蒂亚侨居葡萄牙。后来戈雅两次回到西班牙，在第二次回国的1826年，戈雅辞去了宫廷画家的职务，并得到了大笔退休金。后来，来到法国波尔多的戈雅再次发病，1828年4月16日在当地去世，享年八十二岁。

▼ 《1808年5月2日：马穆鲁克斯起义》(1814年)。埃及人禁卫队的冲锋，很好地表现出令人震撼的屠杀现场的混乱。

Museo Nacional del Prado, Madrid/AKG London

犹如夜空中的焰火

‘LIKE A ROCKET IN THE NIGHT’

戈雅在一生中向人们展示出他对永不满足的工作的热情，以及多种多样的大胆技术。他的出现，将西班牙画坛从低迷中拯救出来。

在当时的西班牙，戈雅是首屈一指的巨匠，说其水平在整个欧洲首屈一指也并不过分。西班牙文化在17世纪的所谓“黄金时代”获得辉煌发展后，便陷入了长期低迷时期。在这一时期，西班牙艺术界，特别是画坛主要被外国艺术家统治。其中的大多数人是被召到马德里宫廷的意大利人，其中也有乔尔达诺（1634-1705年）、提埃波罗（1696-1770年）这样的大家。德国画家门格斯（1728-1779年）也是这一时期在西班牙活跃的画家之一。有的美术史学家认为门格斯只不过是新古典主义的平庸画家，而在戈雅年轻时期的西班牙，门格斯

一直非常活跃这一事实是确实无疑的。在这样一个绘画界低迷的时代，戈雅庞大的杰作群极为突出，人们形容其才能犹如“夜空中的焰火”一样。

洛可可中的戈雅

但是，戈雅确立自己的画风却花费了一些时间。在很长时间里，他的创作虽然非常娴熟，却没有特别的个性。在当时的画坛上，由于外国人画家拥有极大的影响力，在当时的宫廷里欧洲风格流行，没有西班牙绘画特有的个性，总的来说非常乏味。戈雅

的初期作品也没有脱离当时人们普遍接受的习惯。但是，从1774年至1792年，戈雅长时间里一直为皇家制毯厂创作的一系列画稿中，表现出他继承了宫廷主流绘画风格的同时，也开始表现出独特的西班牙式特色。虽然其主题是1720年前后诞生于法国，不久便扩展到整个欧洲的洛可可风格的享乐主义，但舞台和人物的服装显然都是西班牙风格的。作品中基于讽刺性的幽默、敏锐的社会洞察的描绘，与画家后来更加

肖像画

戈雅半数以上的作品是肖像画，他在生前也主要是在这一领域获得了声望。他的多数模特儿是包括卡洛斯四世在内的王室成员和在当时西班牙地位最高的人物，以及其他著名人物。但是，描绘这些正式肖像画的同时，戈雅还描绘朋友、家人等更加私人性的肖像画，还制作了几幅自画像。其作品的大部分是半身像或者胸像，但也有很多立像或者坐着的全身像，其中也有《玛丽亚·特雷萨骑马像》（右）、威灵顿公爵肖像画等骑马像。戈雅说：“我有三位老师，他们是委拉斯贵兹、伦勃朗、还有自然。”值得注意的是，戈雅所尊敬的两位画家都是一流肖像画家。

Galleria Degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

素描

戈雅也是著名的多产画家，现存的素描作品将近一千幅。其中大约半数收藏在马德里的普拉多美术馆。画家为了不同目的以各种技法创作素描。戈雅最频繁使用的是墨水和淡彩，他还使用钢笔和画笔创作，例如《爱和死》（右）。此外，戈雅还常常使用粉笔，从描绘吃人巨人的习作（下）中可以看到，多数时候画家使用红色或者黑色粉笔，而特别要表现夜景的时候，时而还使用白色粉笔在有颜色的纸上创作。此外还有使用铅笔和蜡笔创作的范例。在戈雅的素描作品中，从快速画出的极简草图到详细的画稿（准备习作）多种多样。这种为版画而作的画稿留下很多，而为油画所作的画稿则似乎较少。除此之外，还留下很多与现存的版画和油画作品毫无关联的素描。

Corbis/Archivo Iconografico

重要的作品相关联。

与同时代的其他画家同样，为了解别国的美术动向，戈雅也收集了外国画家作品的复制版画。但是，对于壁毯画稿的题材，画家主要从自己身边选择具有西班牙风格的主题进行描绘，例如斗牛、宗教审判、列队唱赞美诗，更加轻松的则是玛哈、玛霍等等。玛哈和玛霍是表示西班牙下层社会里美女和俊男的词语，在当时的文学和艺术作品中是经常出现的题材。

恐怖图像的萌芽

戈雅的技术基于其深刻而强有力的洞察力。对于地方性的主题，他可以赋予其普遍性意义。1788年，后来成为戈雅作品特征的如同恶梦一样的怪物首次出现。戈雅仍旧描绘以大型肖像画为主的传统性主题，但这一时期开始表现出戈雅的个性。1792年至1793年，从生死攸关的大病中康复后，怪异、恐怖、残

壁毯的画稿

在戈雅前半期的创作活动中，为圣巴尔巴拉皇家制毯厂创作画稿成为其中心工作。这些画稿通常被称为“carton”，而戈雅的作品与一般的“carton”定义大相径庭。所谓“carton”，通常认为是绘画、壁毯等与实物大小相同的草图素描。而戈雅的画稿则是完成了的油画（多数时候，其尺寸也很大），编织工匠按照画样将其编织成毛织品即可。多数作品色彩丰富，栩栩如生地描绘出贵族、市民的娱乐等日常情景。像《捉瞎子游戏》（上）这样的画稿，戈雅一共创作了六十三幅，最后一幅创作于1792年。现存的大部分画稿收藏在普拉多美术馆。根据这种画稿编织成的壁毯装饰在各种与王室相关的建筑物中。

▲ 埃斯科里亚尔修道院（兼王宫）里现在也收藏有很多这类作品。

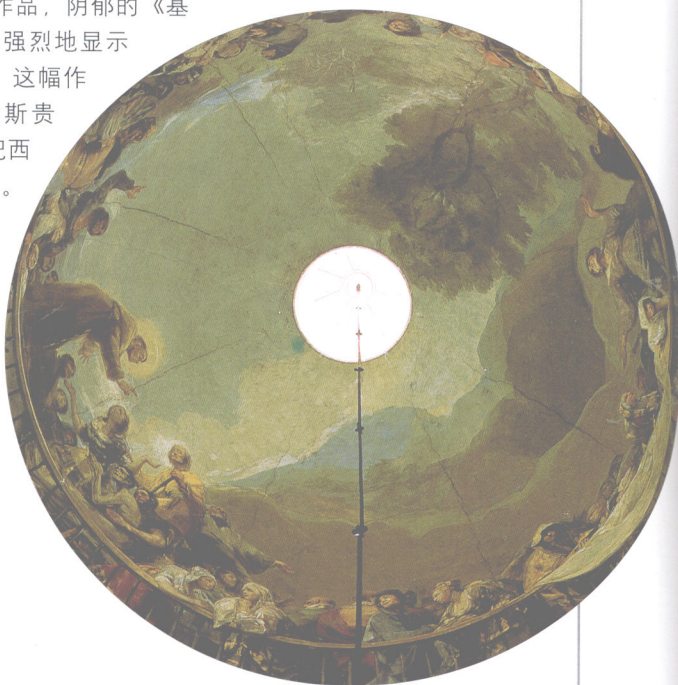
宗教画

戈雅的作品中，宗教画占有相当大比例，主题也多种多样。但是，与其他领域相比，宗教画往往有被轻视的倾向。这也许是因为批评家们过于强调戈雅的创新一面，从而容易忽视他与宗教的联系。

1780年美术学院入选作品，阴郁的《基督受难图》（左）非常强烈地显示出戈雅与传统的联系。这幅作品表现出画家对委拉斯贵兹、苏尔巴朗等17世纪西班牙画家作品的敬意。

戈雅的其他宗教画则没有如此地遵循旧习。其中特别出色的是1798年为马德里的圣安东尼奥·德·拉·佛罗里达教堂创作的壁画。照片（右）是教堂内天棚圆顶部分的装饰。

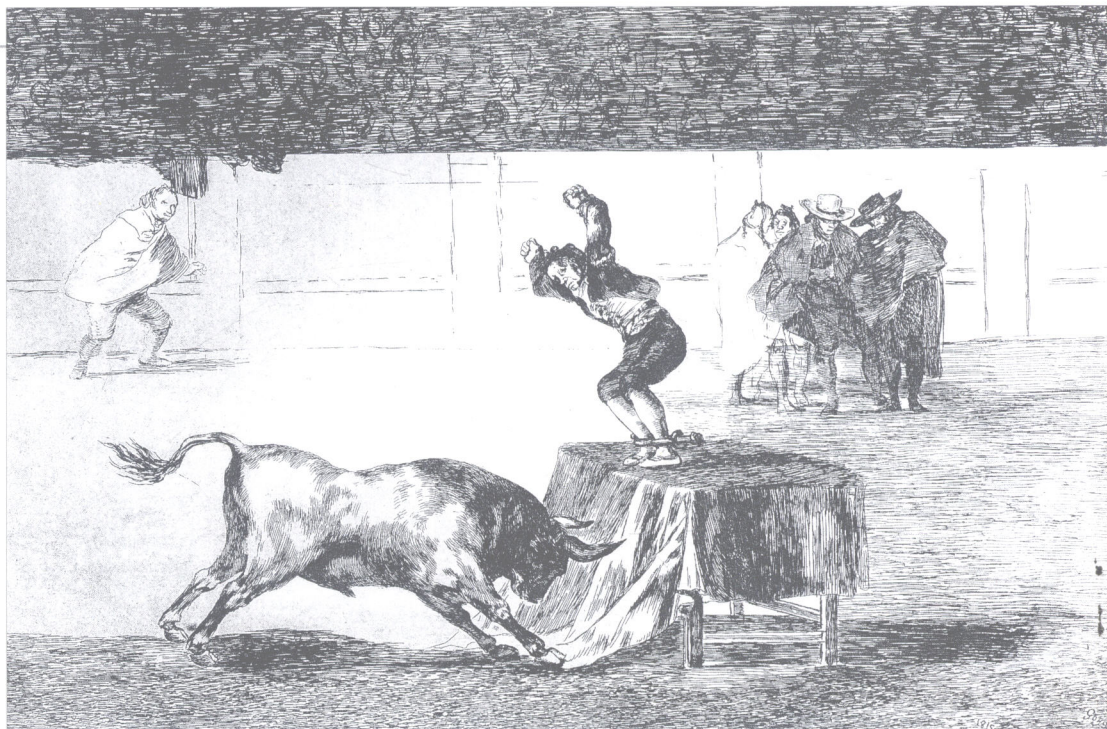
戈雅的其他宗教画则没有如此地遵循旧习。其中特别出色的是1798年为马德里的圣安东尼奥·德·拉·佛罗里达教堂创作的壁画。照片（右）是教堂内天棚圆顶部分的装饰。

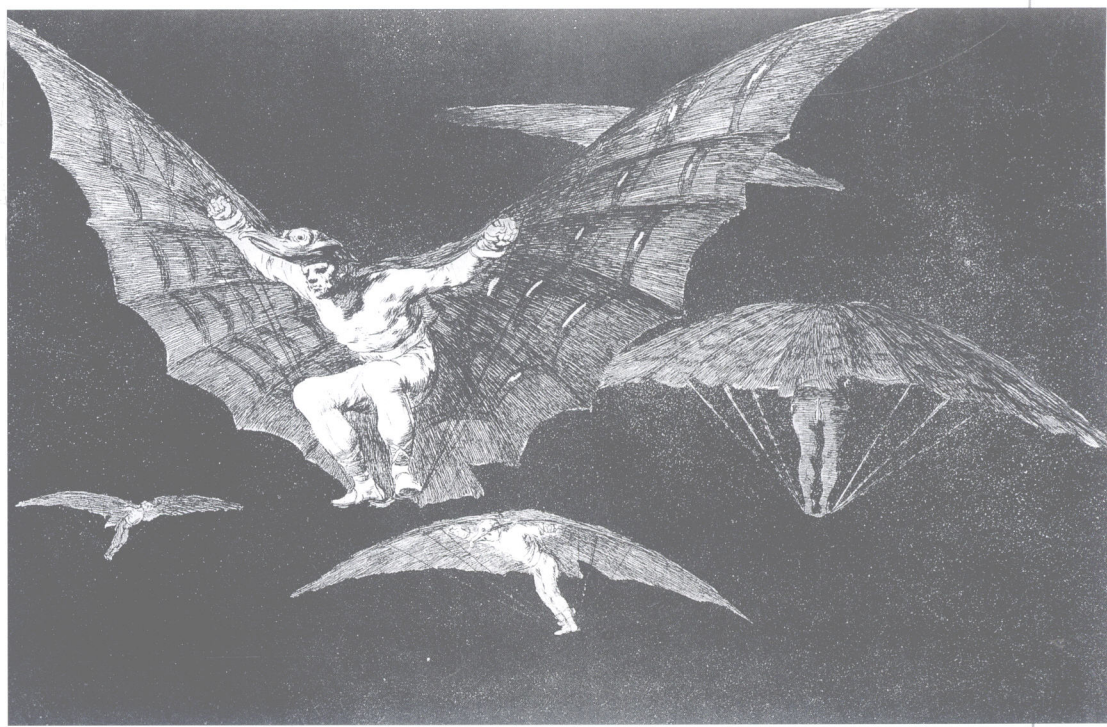
San Antonio de la Florida, Madrid/Oronoz

版画

戈雅是当时最具实力、最有个性的版画家。他真正是可以与丢勒、伦勃朗相提并论的伟大版画家。他的作品在技术上往往非常复杂。戈雅的多数版画通常被标注为蚀刻画（腐蚀铜版画），而实际上，他的作品多数时候是多种技术汇合在一起而创作出来的。其中，戈雅常常使用的是蚀刻法和铜版画飞尘腐蚀法（可以表现出水彩效果的版画技法）。戈雅年过七十岁之后仍然继续制作版画。石版画（1798年发明）被介绍到西班牙之后，他马上对此进行了尝试。戈雅几乎所有的作品都是作为系列作品而创作的。其最初的组画创作开始于1778年，是王宫藏品中委拉斯贵兹绘画的复制版画。其后，戈雅创作了《狂想》（1797—1798年）、《战争的灾祸》（1810—1814年）、《斗牛》（1815—1816年右上）、《妄语》（1816—约1823年）等系列巨作。《飞翔法》（右）是《妄语》中的一幅。在这些作品的基础上，画家晚年移居到法国后又创作了四幅系列作品，它们通常作为《波尔多斗牛》（1824—1825年）为人们所熟悉。戈雅生前，这些版画并不很受欢迎，《战争的灾祸》和《妄语》等在他去世后才公开出版。戈雅铜版画的大部分原版现在收藏在圣费尔南德皇家美术学院。

AKG London

Kupferstich-Kabinet, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden/AGK London

酷的影像便缠绕上画家。它们有的纯粹产生于戈雅的想象力，有的则来源于战争的悲惨等现实事件。

对于这种变化，在某种程度上可以从戈雅后半生所经历的恐怖和动乱的时代背景中得到解释。但不可思议的是，因为患病，画家的艺术得到了解放，其

描绘对象的范围扩大，力度也有所增强。

大胆而自由的技法

戈雅在后半生不仅开拓出富有紧张感的有力手法，还运用各种大胆的技术创作出庞大的作品群。约七百幅的现存作品中，从小型肖像画到巨幅壁画，所

有尺寸的作品都包含其中。此外，他还留有近一千幅素描和多达三百幅的以各种技法制作的版画。他的大部分作品描绘在画布上，但其中也有的使用了木板或者金属质地。另外，他不仅使用画笔，有时还使用小刀、自己的手指，以及其它工具进行创作。法国作家戈蒂埃

(1811-1872年)在1845年出版的《西班牙旅行记》中用了相当大的篇幅记述戈雅。他在书中写道：“戈雅使用海绵、破布、笤帚等作画，在《1808年5月2日：马穆鲁克斯起义》和《1808年5月3日：枪杀马德里保卫者》中甚至还使用了木勺。”戈蒂埃的记述显然有些夸张，但他告诉人们，与同时代其他画家相比，戈雅的技法非常大胆而自由。

戈雅的儿子巴比埃尔的手记，告诉了我们画家的工作情况，是更加可以信赖的资料。他也谈到戈雅技术的娴熟和多样性，说他多用调色刀，描绘朋友肖像的时候，经常在十个小时里连续作画并一气呵成。此外，与多数画家利用白天的光线作画习惯相反，戈雅却在夜晚工作。他创作于1790年至1795年前后的自画像证实了巴比埃尔的记述。绘画中的戈雅为了能够在昏暗中工作，在帽檐处立起蜡烛。蜡烛光亮在表现他所喜

欢的阴影效果上发挥了作用。

尽管戈雅在西班牙拥有不可动摇的声誉，但他几乎没有弟子、合作者和模仿者，其影响力非常有限。画家的晚年，他独特的绘画风格失去了声望，更加洗练的古典风格开始受到欢迎。戈雅去世后，他作为伟大的肖像画家留在人们的记忆中，而与肖像画相比，包括更加个性化的作品在内，其他领域的大量作品则往往受到轻视。例如，他的铜版画杰作《战争的灾祸》直到画家去世后经过了三十五年的1864年一直未能出版；而直至19世纪70年代，“黑色绘画”几乎不为人知。对于很多批评家而言，这些只是一些难以理解、给人带来不愉快的事情。

对戈雅创新的再认识

在戈雅生活的时代，西班牙绘画在西班牙以外的地方几乎不为人知。但从

19世纪中叶开始，以法国为中心的其它欧洲各国画家开始注意到戈雅的作品。法国著名画家欧仁·德拉克洛瓦(1798-1863年)和爱德华·马奈特别深受戈雅的影响。德拉克洛瓦临摹版画集《狂想曲》，而马奈的《枪决马克西米连皇帝》则令人想起《1808年5月3日：枪杀马德里保卫者》。印象派画家们也称赞戈雅为了提高画面整体效果而省略细部的表现方法。

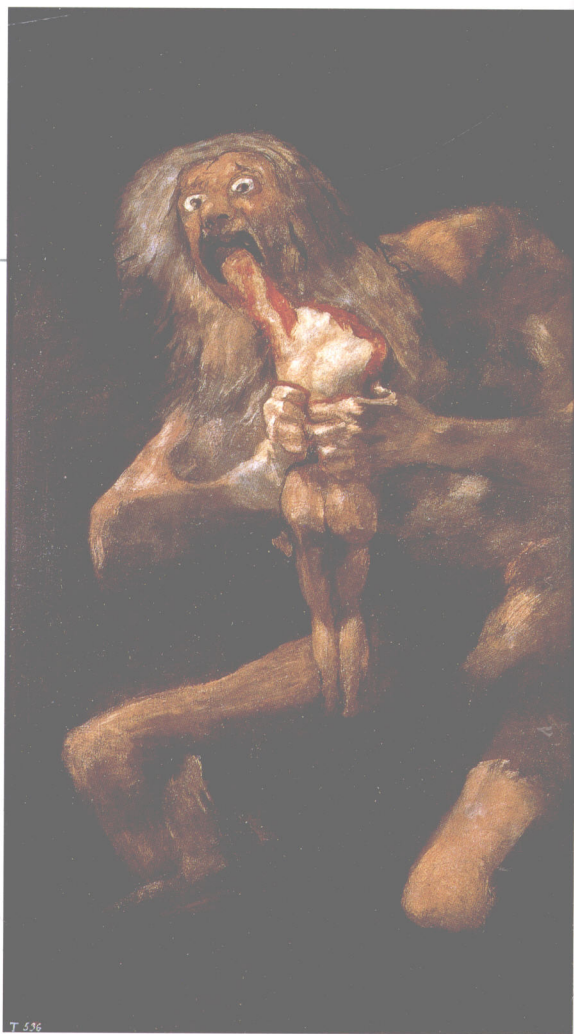
但是，戈雅作品的真正价值被普遍理解则是在进入到20世纪之后。此后，戈雅开始被认为是一位伟大巨匠。象征主义、表现主义、超现实主义等各种现

Museo Nacional del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

“黑色绘画”

从1820年至1823年期间，戈雅在马德里的取名为“聋人之家”的住宅里，在两个房间的墙壁上创作了一系列作品。这些作品由于只有黑色、白色和褐色的色调，以及梦魇般的怪诞主题，以“黑色绘画”的名称为人们所熟知。这些绘画是戈雅最具个性的作品，在当时的欧洲还没有可以与之相提并论的。作品的主题有宗教的内容，或者像《农神吞噬下他的孩子》(右)等神话内容，但多数似乎产生于戈雅的空想。其中有一边沉入沙子中一边用棍棒打斗的两名男子形象，也有几乎完全被沙子所吞噬的《狗》(左)等作品。画家以可谓“粗野”的大胆描绘了这些作品，它们被解释为死亡的象征。直到19世纪70年代，这些壁画一直装饰在戈雅自家的墙壁上，不久，银行家、美术爱好者埃米尔·德尔兰杰男爵购买了这些作品。这些壁画被移至画布上，1878年在巴黎万国博览会上开展展出后，1881年被捐赠给了普拉多美术馆。

T. 536

Museo Nacional del Prado, Madrid/Archivio IGDA, Milano

疯癫与恐怖

19 世纪初期，在浪漫主义画家中，流行表现人处于极限状态时的感情。而戈雅早已描绘了这一主题。正如《疯人院》（1812—1814 年 下）所显示出的那样，戈雅是 18 世纪描绘疯人院凄惨情景的少数画家之一，他自己也曾经访问过疯人院。此外，戈

雅还描绘了很多险恶、令人震撼的情节，例如，监狱的场面、恶徒残杀“猎物”的场面、挥舞剁碎了的尸体的场面等等。《野蛮人》（约 1815 年 上）便是其中的一例。作品中表现的牺牲者多是妇女或者儿童。这些作品总的来说是小品，尽管其主题令人感到不快，但画家以非常细腻的笔触进行描绘的作品也并不罕见。

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

代绘画流派也称赞戈雅崭新的、震撼观赏者心灵的要素，并以各种形式进行模

仿。法国作家、评论家安德烈·马尔罗在《戈雅论——农神》（1950 年）中评价

说，戈雅“预告了现代绘画的整个趋势”。

名作特写

Museo Nacional del Prado, Madrid/Archivo (GPA, Milano)

卡洛斯四世一家

马德里 普拉多美术馆藏
Museo Nacional del Prado, Madrid
THE FAMILY OF CARLOS IV
1800-1801 年
280 × 336cm

戈雅集体肖像画中最伟大的便是这幅西班牙国王一家金碧辉煌的肖像。这幅绘画创作于戈雅被任命为首席宫廷画家的第二年。由于人物豪华的礼服反而强调了其主人愚蠢的表情，也有的美术史学家认为这是一幅讽刺画。但是，戈雅不会批判国王一家以损伤自己的人生，他力图贯彻自然主义的态度造就了永恒的敏锐。

戈雅受到委拉斯贵兹的《宫娥》的启发，将站在画架前面的自己画在作品中。除了戈雅之外，画面中的十三个人物几乎排列在一条直线上，但画家通过左右两部分的人物在配置上的微妙差异、阴影的效果、极其浓厚的色彩避免了单调。位于画面中心处的是王后玛丽亚·路易莎、公主和最小的王子。国王站在右侧前面。其余人物分别被画家配置在王后左侧到前景的位置和国王的背后位置。由于是正式肖像画，人物都没有笑容。但是，王后玛丽亚·路易莎一只手搂着公主的肩膀，另一只手温柔地握着王子的手。从王后的这一形象，以及隐藏在阴影处的卡洛斯王子（左端）手抚在王兄王子费尔南德腰部的形象，以及一些细部的描绘上，可以看出家庭的温暖。

这幅精美的肖像画不仅表现出戈雅作为肖像画家的完美技术，还显示出他对于当时政治动乱的态度。最近具有代表性的研究人员加尼斯·汤姆林森指出：戈雅有意识地试图脱离波旁家族肖像画中可见的那种当时主流的法国风格。相反，尽管委拉斯贵兹于1656年创作的《宫娥》是哈布斯堡王族的肖像画，画家却将其作为样本。

戈雅以委拉斯贵兹为榜样的最重要原因便在于政治方面。1800年，法国大革命刚刚结束，处死路易十四作为目不忍睹的事件仍留在人们记忆中。被推上断头台的法国国王是卡洛斯四世的侄子，当时的西班牙王宫害怕同样的革命形势也会扩展到伊比利亚半岛，因此便尽可能地切断同法国王朝的联系，努力突出作为西班牙王族的形象。戈雅继承了委拉斯贵兹的绘画风格，也许是因为其作品是最具西班牙风格绘画的缘故。

在此，我们详细探讨一下戈雅试图拭去的波旁家族主流肖像画样式。波旁王朝开始于1700年。由于哈布斯堡王族最后的国王卡洛斯二世没有儿子，他去世后，波旁家族的菲利普五世继承了王位。菲利普五世相当于路易十四世和他的妻子——哈布斯堡王族的菲利

▼ 门格斯创作的《玛丽亚·路易莎肖像》。这是玛丽亚·路易莎王后年轻时期的形象。

Museo Nacional del Prado, Madrid/AGK London