

Western Painting Masters

西方绘画大师 戈雅

GOYA

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.戈雅/朱双编.一重庆:重庆出版社,
2008.6

ISBN 978-7-5366-9763-8

I.西… II.朱… 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068987号

戈雅

GOYA

朱双 编

出版人:罗小卫

策划:郭宜 郑文武

责任编辑:郑文武 夏添

封面设计:郑文武 赵艳华

装帧设计:郑文武 赵艳华 何海林

责任校对:李小君

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×1092mm 1/8 印张:10

2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

印数:1-5 000

ISBN 978-7-5366-9763-8

定价:59.00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

GOYA

西方绘画大师 戈雅

Goya

弗朗西斯科·何塞·德·戈雅·伊·鲁辛特斯

西班牙画家

1746-1828年

孤独而璀璨的先驱者

——西班牙画家戈雅

西班牙是一个随时喷洒着似火热情的国度，怡然的海风、温热的阳光伴随着弗朗门戈奔放的艳丽，异域的激情与疯狂总是令人无比向往。西班牙也是一个挥洒艺术气息的乐园，委拉斯凯兹、戈雅、毕加索、达利皆是一代宗师。特别是戈雅，这位18世纪至19世纪西班牙最具影响力的艺术大师，我们很难用艺术史上任何关于时代、流派的区分将其轻易地归位，因为他本就是一个孤独的行者。他的一生总是在改变，不断反抗自己，特别是各种艺术流派对自己的影响，比如威尼斯风格、新古典主义。他的画作风格多变，蕴涵着浪漫主义、现实主义、印象派、表现主义、超现实主义等诸多风格。他的多变注定他是孤独的，但他也是璀璨的，他的画作是独特超群的现实记载，是人类非理性的狂烈宣泄，以至于影响了后来的德拉克洛瓦、杜米埃、马奈以及象征主义和表现主义艺术。

弗朗西斯科·何塞·德·戈雅·伊·鲁辛特斯（Francisco Jose de Goya y Lucientes）1746年出生于西班牙阿拉贡地区的福恩特托多司村。父亲是一个贫苦的祭坛镀金工匠，母亲则出生于没落的贵族之家。戈雅小时候没有受过正规的教育，直到1760年随父母迁居萨拉戈萨，才进入修道士赫阿津的学校学习。在萨拉戈萨，戈雅师从于何塞·鲁赞·伊·马尔底涅斯，一位风格保守的巴洛克画家，尽管巴洛克风格已处于衰退趋势，但他却令戈雅站在了绘画之路的起跑线上。1767—1771年，戈雅曾游学意大利罗马，画过大量的宗教壁画。1773年，戈雅回到马德里，与同乡的宫廷画师弗朗西斯科·巴耶乌的妹妹何塞法结婚。通过巴耶乌的介绍，戈雅得到为皇家圣巴巴拉织造厂绘制第一批葛布兰花毯图样的任务。通过这份工作，他认识了一些贵族、官僚以及部分艺术家，从此，戈雅开始进入马德里小小的画家圈子。1779年，戈雅得到国王查理三世的接见，1780年成为圣费尔南多皇家美术

学院院士。期间，他绘制了大量的肖像，如《弗洛林达·布兰卡伯爵》等。1786年，戈雅正式成为宫廷画家，为公爵夫人奥苏纳创作了《乡野景色》，为巴伦西亚大教堂绘制了《博尔家的圣弗朗索瓦》。1789年，新国王查理四世封他为议会画师，这时期他的肖像画主要是以珍珠灰和绿色为主调子。1792年，戈雅得了一场大病，留下了耳聋症，期间他创作了更多具有民主倾向的现实主义作品，画风也明显区别于早期，画作中的色彩由明快艳丽变为深沉而浑厚。题材上，他更加深入探索人物的性格表现以及反映社会的矛盾斗争，铜版组画《狂想曲》是这一阶段的代表作。此后，他依然得到王室的垂青，并一直在西班牙待到1824年。1824年，出于对西班牙统治者的不满，戈雅辞去宫廷职位，侨居法国，直至1828年逝世。

戈雅作为宫廷画师，一度得到王室的肯定，在王室的庇佑下，他绘制了大量的肖像画。皇戚、贵族、将军、教士、演员、画家，甚至斗牛士都是他笔下的主角。在这些肖像画作里，大块的阴影不见了，而色彩变得空前柔和起来，作品充满了激情。那些新古典主义的风格渐渐被摒弃，而独具特色的巴洛克风格被运用到画作之中。戈雅率直地描绘人物在生理上的缺陷以及心理上的弱点，体态上的缺陷、品格上的瑕疵，都在画面上如实地表现出来，这是戈雅的现实主义手法在肖像画上的最大贡献。1799年绘制的《查理四世一家》就是这种肖像画中最典型的一幅，色彩极其绚烂，展现出西班牙王室的富丽堂皇，但戈雅用无情的画笔为历史留下了一幅“衰落中的皇族”群像。画面上的查理四世酷似一只傲慢的公鸡，浅薄的目光令他显得昏聩无比；而王后那喜怒无常、骄横跋扈的性格也被刻画得入木三分，其他的人物个个都显得笨拙无知。

1798—1805年，戈雅创作了《裸体的玛哈》和《着

衣的玛哈》，将人物身上所散发出的青春魅力表现得淋漓尽致，大胆向禁欲主义挑战。这在西班牙宗教裁判统治的黑暗年代，具有极其重要的反封建意义。“玛哈”在西班牙语里是“美丽女郎”的意思。两幅画中的人物姿态和构图一致，都是“玛哈”双手交叉放于头后，身躯斜卧于床上。1795年，戈雅开始与阿尔巴公爵夫人狂热的恋情，这位美丽的夫人令戈雅倾倒，所以该画作极有可能是为她而作。但基于当时的世俗，裸女像是不为西班牙宗教裁判所容忍的，于是画家同时又画了一幅着衣像以遮人耳目。在构图上，两幅画虽没有超越乔尔乔内和提香所创造的《沉睡的维纳斯》的样式，但戈雅笔下的玛哈来自人间，是世俗的，是一具真实的血肉身躯躺在人间真实的生活环境中。《裸体的玛哈》全开放的造型，令玛哈的肉体和精神在画作中袒露无余。她的整个身体侧卧于绿色的土耳其长榻上，双手枕于脑后，两腿紧靠略显羞涩之态，流动着的身體起伏变化，与丰乳肥臀的曲线形成强烈的节奏感。玛哈凝视着这个现实世界，唇角微扬，诱人的微笑令人难以捉摸，人性的真实与世俗的忌讳所产生的矛盾使这幅画愈加神秘而迷人。

1808年，法国入侵，戈雅起初认为法国人的到来是有利的，他曾经为拿破仑送去画作，以示敬崇。1808年5月法军进入马德里，对抗法的西班牙人民大肆屠杀，戈雅在目睹了爱国的游击队员们夜间被行刑的惨状后，开始谴责法国人。此时人民的起义斗争也鼓舞了戈雅，他立即创作了《1808年5月2日马德里巷战》和《1808年5月3日的枪杀》，表现了自己对正义惨遭蹂躏，而愚昧与丑恶得势的愤慨之情。特别是《1808年5月3日的枪杀》一画，堪称是美术史上抗议民族压迫，有力控诉侵略战争的作品之一。对这场悲剧，戈雅用“照相机”真实而率直地报道出来。画家用马德里的夜景作为刑场的背景，寓意被黑暗笼罩着的西班牙。在一道坡墙前，

一个身穿白衣黄裤的西班牙青年，全身被照亮如同被钉在十字架上的耶稣，等待着被枪杀，一些人萎缩着身子躲避着，另一些人则已倒在血泊之中。看不清脸面的法军们置于暗部，犹如机器般疯狂地杀人，随意地枪杀着无辜的平民。起义者大无畏的态度，法军不敢直视的内心怯弱，正义和非正义形成强烈对比。以后，他又陆续创作了版画集《战争的灾难》，控诉侵略者的罪行，歌颂人民的英勇斗争。

作为18世纪至19世纪西班牙最伟大、最进步的画家，戈雅的画作，无论在思想性和艺术性上都达到了前所未有的高度。他虽身陷西班牙宫廷，但他却是一位热情的爱国者、反封建的斗士。尽管当时的西班牙画家中大多是古典主义的追随者，可是他却的艺术上创造了一种崭新的风格，这使他在有生之年，其天才并未被世界所充分认识，恍如一个孤独的行者，坚持着自己的信念！更讽刺的是，他笔下那些在法国暴行下的人物，却在19世纪中叶的法国先锋派画家和20世纪超现实主义画家那里引起了灵感。而一些重要的运动，浪漫主义、印象派、表现主义和超现实主义等等，都毫无异议地从戈雅的绘画艺术中获得了启发。

伊莎贝尔·德·波塞尔 布面油画
82cm × 54cm 1806年

工作室中的自画像 布面油画
42cm × 28cm 1790—1795年

拉蒙·萨托埃 布面油画
107cm×83.5cm 1823年

唐·曼纽尔·奥索里沃·德·祖尼加 布面油画
127cm×101cm 1788年

稻草人 布面油画
267cm × 160cm 1791—1792年

阳伞 布面油画
104cm × 152cm 1777年

贵族淑女 布面油画
211cm × 126cm 1786年

恩里克斯肖像 布面油画
190cm × 106cm 1793—1794年