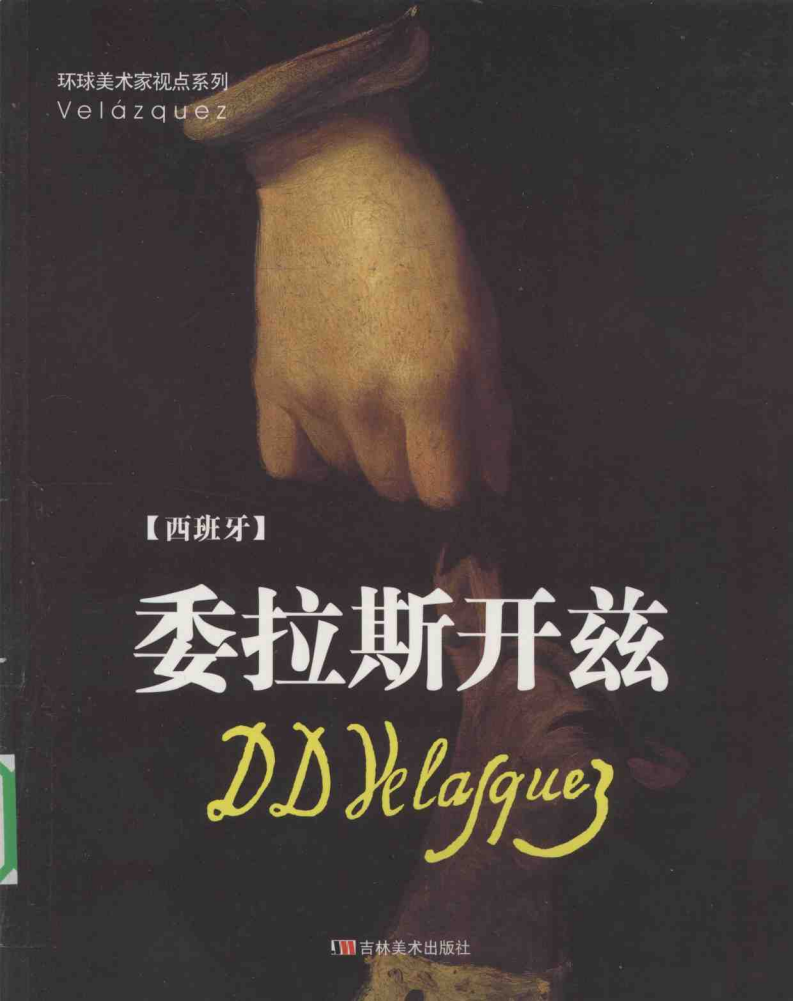

环球美术家视点系列
Velázquez

【西班牙】

委拉斯开兹

Diego Velázquez

吉林美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

委拉斯开兹 / 张晓叶编——长春: 吉林美术出版社, 2009.2
(环球美术家视点系列)

ISBN 978-7-5386-3042-8

I. 委… II. 晓… III. 油画—作品集—西班牙—近代 IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第196304号

环球美术家视点系列

Velázquez

【西班牙】

委拉斯开兹

出版人/石志纲

出版/吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

编者/张晓叶

撰文/吴晓欣

责任编辑/尤雷

装帧设计/派力设计工作室

技术编辑/赵旭山 郭秋来

发行/吉林美术出版社图书经理部

印刷/北京画中画印刷有限公司

出版日期/2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷

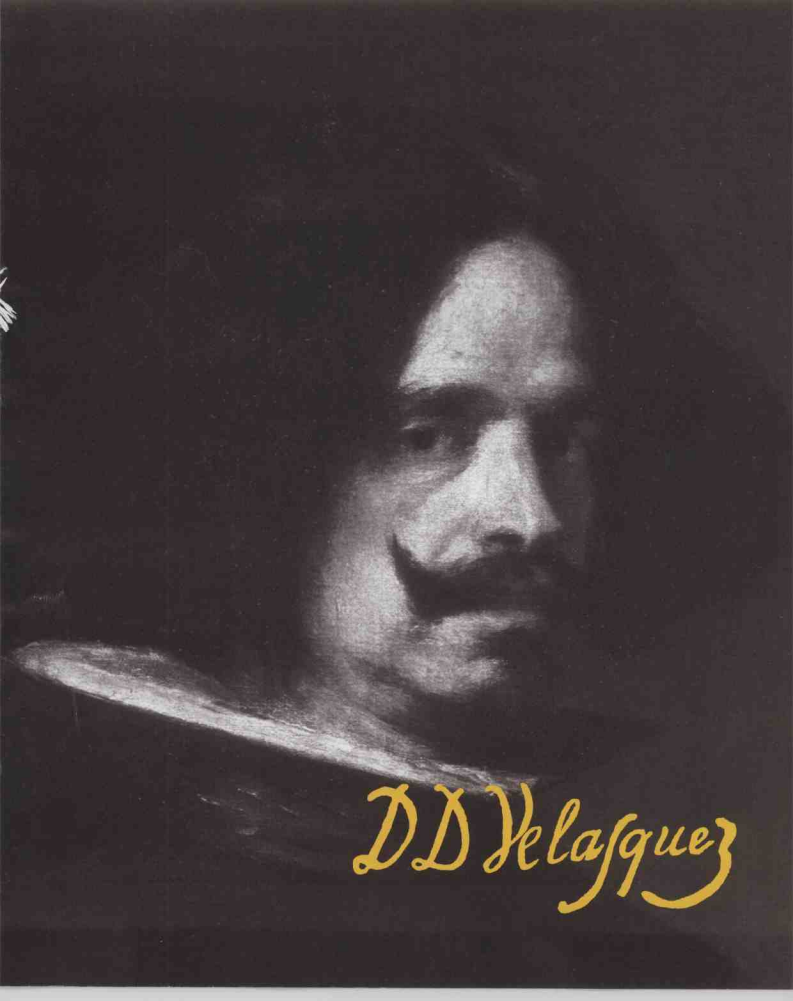
开本/889×1194mm 1/16

印张/7

印数/1—3500册

书号/ISBN 978-7-5386-3042-8

定价/58.00元

DD Velasquez

环球美术家视点系列
Velázquez

【西班牙】

委拉斯开兹

17世纪西班牙绘画——委拉斯开兹的时代

委拉斯开兹青年时期的自画像

塞维利亚(Sévilla)街景, 委拉斯开兹1599年出生在这座城市

是在这样一个历史时期里, 西班牙的文学、艺术却出现了空前繁荣的“黄金时代”。

16世纪初期意大利文艺复兴思想的传入、人文主义思潮的影响以及阿拉伯人在西班牙存留下来的文化遗产——10世纪末建立起藏有几万册藏书的图书馆, 使西班牙在为时不长的文艺复兴黄金时期, 小说和戏剧取得了极高的成就, 文学直接鲜明地反映社会进步阶级的观点和表现现实生活。代表作家有塞万提斯(Miguel de Cervantes Saavedra)和维加(Félix Lope de Vega y Carpio)。文学的繁荣对绘画产生了深刻的影响。在进步的文学思潮影响下, 画家们开始面向现实生活, 逐步走出教会和宫廷的控制。因此, 17世纪的西班牙绘画既有为教廷、王室服务的巴洛克艺术, 也有描绘普通平民生活的卡拉瓦乔式现实主义绘画。人们习惯把西班牙16世纪下半叶的绘画称为“格列柯时代”, 而把17世纪的绘画称之为“委拉斯开兹时代”。这个时期欧洲流行巴洛克风格, 也有人称这个时期的西班牙绘画为“巴洛克绘画”, 但其绘画的主流仍是以现实主义为特征的。

17世纪的西班牙绘画受到意大利画家卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio)的影响。卡拉瓦乔敏锐的观察力, 朴素、真实、自然的画面人物与环境描绘, 加之生动甚至充满戏剧性的明暗对比画法, 在16世纪末至17世纪初形成了一种新的绘画风格, 人们称之为“卡拉瓦乔式”风格。这种以表现社会现实生活为特征的自然主义绘画形式, 很快在欧洲各国传播开来, 西班牙人把这种表现方式称为“波德格涅斯(Bodeganos)”风格, “波德格涅斯”在西班牙语中原本有小酒馆之意, 后泛指描绘食物、饮料、普通日常用具等生活场面的绘画, 其画面表现出严肃、冷静、粗犷而朴实的特色。这种真实地体现社会实际生活状况的绘画, 与当时西班牙文学、戏剧反映社会现实异曲同工。与委拉斯开兹同时代的画家苏巴朗(Francisco de Zurbarán)以其简朴、静穆、崇高、完美的画面, 深刻地表现出当时盛行于西班牙的神秘主义宗教氛围; 穆里罗(Bartolomé Esteban Murillo)将世俗的现实社会带进所有题材, 变平凡为伟大。委拉斯开兹与苏巴朗、穆里罗不尽相同, 同样是对社会现实的描绘, 委拉斯开兹更注重的是对物体造型和画面结构的独到理解。

委拉斯开兹(Diego Rodríguez de Silva y Velázquez)1599年出生于西班牙南部塞维利亚城一个没落的贵族家庭。1610年, 11岁的委拉斯开兹在当地著名画家埃雷拉(Francisco Herrera el Viejo)门下接受绘画启蒙; 之后转到帕切柯(Francisco Pacheco)的画室, 帕切柯是意大利画派的追随者和拉斐尔作品的崇拜者, 他虽然不是一位很成功的画家, 却极为赏识委拉斯开兹的才华, 认为委拉斯开兹有高

洁、诚实和优秀的资质，并且相信他有远大的前途。委拉斯开兹在帕切柯那里获得了扎实的绘画技能，20岁时与帕切柯的女儿胡安娜娜结为夫妻。1617年，委拉斯开兹技成艺熟，以画师的身份离开了帕切柯的画室，开始了自立门户的画家生涯。

委拉斯开兹在成为宫廷画家之前，作品大多是以宗教为题材，以及一部分描绘日常生活场景的“波德格涅斯”绘画，《塞维利亚卖水者》是他最具有代表性的波德格涅斯风格作品。画中是由他一位朋友为模特儿或许就是常见于塞维利亚城沿街的卖水者——一个面容憔悴、衣衫褴褛的老人，棕色与灰绿的色调使画面沉稳而幽深，与老人朴实庄重、沉静含蓄的神态和语一致；自然写实手法不仅将前景中的水罐表现得如此真实令人信服，也与其他物品、人物身着的衣物形成了不同材质质感的差异与鲜明的比较，流露出委拉斯开兹冷静细致的观察能力与高超的表现技法。这幅作品代表了委拉斯开兹艺术风格的总体特征，他开始形成了自己对客观现实的认知与表现方式。

1623年，24岁的委拉斯开兹前往马德里，很快得到国王菲利普四世的赏识与信任，随即召他入宫任命为宫廷画师，几年后便授予他监督宫廷内各种事务的官职。年轻的菲利普四世对委拉斯开兹的才华颇为赞赏，对于他们两人的关系而言，国王与画家之间，与其说是君臣，毋宁用朋友来形容更为恰当，菲利普四世把自己所有画像全部交由委拉斯开兹来绘制。委拉斯开兹的画室就在国王寝宫附近，国王几乎每天去他的画室观看已经成了习惯。此后，委拉斯开兹的作品几乎都是为国王、王室家族及上层社会所作。

深居宫廷，也为委拉斯开兹打开了另一扇窗子，使他有接触到宫廷收藏，见到了灿烂的威尼斯画派作品，尤其是16世纪提香的画作。对这些作品的研究和学习，奠定了委拉斯开兹的自然主义画风。委拉斯开兹停止了波德格涅斯风格的创作，肖像画成为他最感兴趣的画题，画风也随之发生变化。在早期的作品中，颜料涂得很厚，有时给人以皮革般的坚硬感觉，且色泽暗淡，风格以朴素见长。成为宫廷画师后，他刻意改变风格，笔法更加自由，色彩也明亮起来。

1628年正处于声名盛期的弗兰德斯（Flanders）画家鲁本斯（Peter Paul Rubens）作为外交使臣访问马德里，邂逅了年轻的委拉斯开兹，委拉斯开兹听从了鲁本斯的提议，

并且获得了国王菲利普四世的支持，决定到罗马去研究大师们的绘画作品。1630年委拉斯开兹来到向往已久的意大利，走访了威尼斯、罗马和那不勒斯。他仔细研究了意大利文艺复兴时期艺术家们的作品，特别是对威尼斯画派的色彩和光的运用进行了深入的研究。这期间他创作了著名的《火神福尔坎的锻铁场》。

罗马之行虽然短暂，但进一步坚定了他的写实手法和现实主义艺术观念。归国不久

《火神福尔坎的锻铁场》 1630年 油彩 画布 87×110cm

《宫娥》中的委拉斯开兹

《肖像研究》（《教皇英诺森十世肖像》
变体画）1963年 油彩 画布
153×118cm 培根

《宫娥》1957年 毕加索

委拉斯开兹完成了历史题材画作《布列达的投降》，这幅作品是为了庆祝菲利普四世统治下西班牙军事上的胜利。由宫廷画家们集体创作的一系列战争题材作品中的一幅，以1625年西班牙人攻陷荷兰的布列达港为历史背景。画面中极其逼真的场面让人信服事件的真实性，其实画面上只是委拉斯开兹为颂扬西班牙王国而虚构的场景。画家把更多的注意力放到了作为绘画的完美性上，并极其慎重地构筑了这一景象。这幅作品就像是罗马之行的检验：它开阔的空间、和谐明亮的色调，可以看出委拉斯开兹在绘画上的变化和对比色彩的高超驾驭能力。

17世纪30年代和40年代，是委拉斯开兹一生最多产的时期。除了《布雷达的投降》，他大量的创作主要还是集中在肖像画上，无论是平民、将领、王公大臣还是侍从和小丑，都闪耀着这位大师的才华而得到自然真实、生动的表现。

1649年，50岁的委拉斯开兹以艺术家兼国王特使的身份开始了他第二次意大利之旅。在罗马，他完成的《教皇英诺森十世肖像》引起了极大的轰动，成为欧洲文艺复兴以来最著名的肖像画之一。画面中的主人是1644年登基的罗马教皇英诺森，在当时的记录中，这位教皇似乎从来没有给人们留下过美好的印象，甚至还被认为是全罗马最丑陋的男人。委拉斯开兹在绘画中准确地捕捉到教皇令人畏惧的人格特征和他内心多疑、冷酷无情的一面，同时也表现出其坚强的信念和意志，除了卓越的性格描写之外，精彩的笔法、光彩夺目的红色色调的配合也令人惊叹。俄国画家苏里柯夫（Vassily Ivnovich Surikov）对此画极为推崇：“这一切都很完美。技巧、形式、色调每一部分都使人惊奇——这是一个活的人，这是所有过去绘画中高于一切的绘画。”第二次世界大战后，英国画家培根（Francis Bacon）曾借用此画创作过一系列著名的变体画。

进入17世纪50年代，委拉斯开兹的艺术达到巅峰。创作于此时的《宫娥》（又称《菲利普四世一家》）充满情节活力和耐人寻味的空间氛围，是委拉斯开兹的登峰之作，也是西方绘画中经历最多分析与研究的作品之一。17世纪末，意大利画家焦尔达诺（Luca Giordano）称之为“绘画的神学”，19世纪的英国画家劳伦斯（Thomas Lawrence）则称其为“艺术的哲学”。

画面中央是菲利普四世的女儿玛格丽特公主，菲利普夫妇的身影映照在背景处的镜子中。玛格丽特公主由两位宫女陪伴，此外还有两位宫廷小丑、一只睡着的大型犬、一位正在和男性官员交谈的侍女，皇后的侍从站在房间尽头的通道上。委拉斯开兹本人则手持调色盘与画笔，站在一个巨型画板旁边。看似一幅普通记录宫廷生活题材的画作，但在攫取的瞬间背后，却隐含某些意义。一是展示了画家让时间静止在某一瞬间的独特能力，将生活再现，宛如发生在我们眼前；二是长方形的绘画空间，让人感觉到人物是偶然地凑在一起而非经过刻意的安排。只有拥有精湛技巧的艺术家，才能营造出这令人信服的空间感；三是在完整的画面中，他将自己置于

画板的后面。当观者站在国王夫妇(他们的影像在镜子中反映出)所站的位置时,便被带进作品中而成为画作的一部分,产生了一种有趣的互动。

现今的马德里黎罗公园,建在非利普四世的黎罗宫殿遗址上,《布列达的投降》即是委拉斯开兹为这座宫殿创作的作品之一

位于西班牙马德里的普拉多美术馆是新古典主义的典型建筑,收藏有委拉斯开兹最杰出的绘画作品

柔和的光线照射在室内人物的面庞、衣褶和墙壁上,形成了丰富、有层次的色彩变化,明显抛弃了早期绘画中卡拉瓦乔式的强烈明暗对比。委拉斯开兹对空间、光线、色彩和结构复杂关系的控制力,使他无愧于作为西班牙一个时代伟大的绘画大师。而20世纪的毕加索以《宫娥》为蓝本改编的无数幅立体派画作,则是表达了传统与现代艺术观念的冲突和对传统文化的置疑。

画中的小主人公玛格丽特·特瑞莎公主是菲利普四世最宠爱的孩子,在一封私人信件中,菲利普四世称玛格丽特为“我的快乐”。事实上,没有谁像她那样成为绘画的主题被如此频繁、如此反复地描绘,永远记录下她可爱的面容。委拉斯开兹为她画了4幅单人肖像,分别是3岁、5岁、8岁和9岁,其中以1659年身穿蓝黑色礼服的《玛格丽特公主肖像》最为人们熟知。

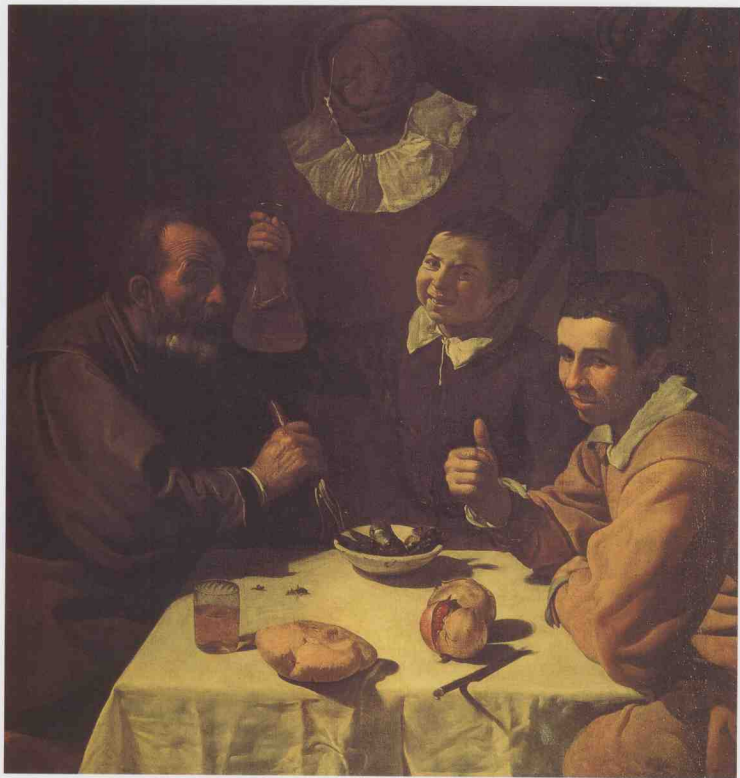
委拉斯开兹一生为王室画了大量肖像画。现存的国王肖像就有40多幅,其余为王后、王子和公主们的肖像。许多肖像画都呈现出委拉斯开兹晚年在没有任何细节限制的一种自由和“速写般的”技法中完成。完成于1656年的《镜前的维纳斯》,是委拉斯开兹人体画的代表作品,委拉斯开兹时代的西班牙奉行禁欲主义,严禁裸体作画,此画颇受争议,但却是委拉斯开兹自己十分得意的晚年之作,他一直把这幅作品带在身边直至去世。1659年,他创作了最后两幅作品:公主玛格丽特和她的弟弟卡洛二世的肖像画,“作为他最后的作品,以他卓越的技法描绘得完美绝伦。”

1660年,委拉斯开兹为西班牙玛丽亚·特瑞莎公主和法国国王路易十四世(1638-1715年)筹备婚礼,回家后即不能起床,于8月6日去世。委拉斯开兹去世后不久,他的名声随着西班牙王国的衰落而默默无闻,直到1811年法国入侵西班牙,将他的3幅作品带到英国展出,人们才重新发现他的伟大。后世的诸多肖像画家如惠斯勒(James Abbott McNeill Whistler)、萨金特(John Singer Sargent)等认为委拉斯开兹的作品是他们灵感的源泉。1819年,马德里设立了普拉多美术馆,收藏有委拉斯开兹的50余幅作品,包括他最重要的杰作。

今天,在委拉斯开兹的故乡塞维利亚还能看到一座委拉斯开兹的雕像,基座上刻着:纪念真实的画家。

三位乐师 1617-1618年 油彩 画布 87×110cm

坐在桌边的三个男子 约1618年 油彩 画布 108.5×102 cm.

煎蛋的老妪 1618年 油彩 画布 100.5×119.5cm

耶稣在马大和马利亚的家 1618年 油彩 画布 60×103.5cm

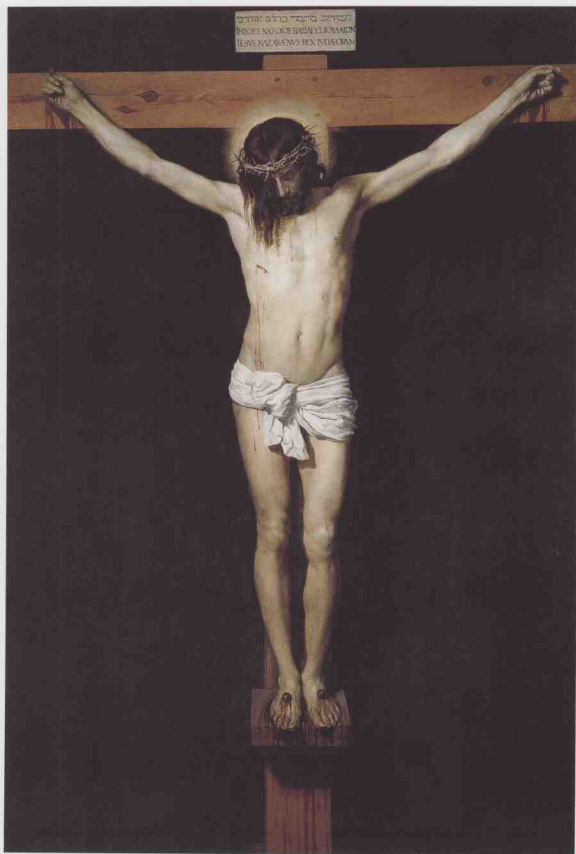
耶稣在马大和马利亚的家 (局部)

餐桌边的农夫 1618-1619年 油彩 画布 96×112cm

东方三博士的祈祷
1639年 油彩 画布 204×126.5 cm

十字架上的基督 约1502年 油画 帆布 250×170 cm