

西方绘画大师经典作品
杨参军主编

委拉斯贵支

VELASQUEZ

卢家华编著 山东美术出版社

西方绘画大师经典作品

杨参军主编

委拉斯贵支

VELASQUEZ

卢家华编著

 山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

西方绘画大师经典作品. 委拉斯贵支 / 杨参军主编;
卢家华编著. — 济南: 山东美术出版社, 2008.12
ISBN 978-7-5330-2545-8

I. 西… II. ①杨…②卢… 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 088059 号

策 划: 柯瑞华
责任编辑: 柯瑞华
装帧设计: 王承利

出版发行: 山东美术出版社
济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)
<http://www.sdmspub.com>
E-mail: sdmscbs@163.com
电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185
山东美术出版社发行部
济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)
电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 965 × 635 毫米 8 开 12.5 印张
版 次: 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷
定 价: 43.00 元

圣洁之光

——西方绘画大师作品给我们的启示

杨参军（中国美术学院油画系主任、教授）

今天，人类生活已经进入信息化时代，物质文明也取得了令人炫目的发展，但同时，我们也开始面临着诸如气候变暖，生态环境遭到不断破坏并且逐渐恶化的全球性问题；今天我们已进入图像时代，各种数字、媒体等虚拟的和复制的影像潮水般涌入我们的眼帘，不管你是否情愿，你都无处躲藏。可是，今天我们知道的越多，看到的越多，却离自身周围的生活真实景象越远。“假作真来真亦假，无为有处有还无。”当虚拟的图像成为我们不能不接受的真实时，生活的真实世界反而变成了虚拟的假象。在现实中，我们经常觉得精神恍惚，茫然无措。

今天，当我们拿起画笔，也常有彷徨踌躇之感，常怀疑这种传统的手艺方式在今天各种“新观念”艺术的冲击下还有它引人注目的可能吗？它还能继续承担我们对这个世界的精神感知和表现，进而传达出新的视觉样式吗？在西方，随着像贾克梅蒂、莫兰迪、巴尔蒂斯这样的绘画大师的去世，我们已鲜见那种既有深厚博大的精神品质，又有精湛技艺的油画作品。当然，弗洛伊德、霍克尼、阿里卡等画家仍在创作新的画作，还常带给我们一丝安慰，但从整体上看，绘画早已被各种“新观念”的艺术样式挤到了边缘而式微了。真正能代表西方伟大传统的大师的作品，我们只能在博物馆里瞻仰。

然而，在中国画坛却有着和西方不同的情景。众所周知，中国油画发展的百年历史，是我们由西方引入和学习的历史，但同时也是中国油画家们不断将学习到的技巧自觉融入自身的内在精神追求和现实体验之中的历史，也是不断将西方的表现语言放置于中华民族精神中进行持续拷问和反思的历史。在这个过程中，油画这一舶来的画种也逐渐成为中国画家表达自身情感的载体，形成了自身的精神品质和油画语言，油画艺术也早已成为中国画坛思想最为鲜活、形式最为多样、表现力最为强烈的画种之一。当然，我们也深知自身存在的问题，比如，上世纪80年代以前的油画创作多因政治的需要，我们只是学习西方油画写实的技巧，将西方写实技巧简单地拿来表现中国的现实生活和历史主题，缺少对西方绘画本体和形式的深层研究。

而上世纪80年代以后，特别是1985年以后，又出现了简单地模仿西方现代诸流派样式和观念的倾向，也同样是缺乏对西方艺术进行深层研究的表现。时至今日，我们仍常能看到有些青年画家不问青红皂白地将西方的某种模式直接地拿来，套上本土内容的模仿之作，进而越来越将油画形式符号化。我们正在缺失对现实生活进行深入的视觉审视和体验的敏感和耐心，我们正在缺失对油画所特有的技术特征的持守和玩味，我们正在缺失对绘画本体的学习和研究。

对西方先进文化的学习不应结束，对西方传统绘画大师的研究也不应停滞，热爱油画的青年学生们更应正确地认识到学习和研究的重要性。我们学习西方传统油画，当然不是照搬其模式和风格，而是应在不断地学习和研究中拓宽自己的视野，丰富自己的修养，并在其中找到具有某种共性和规律性的东西，以启迪我们的创作本身。我想，山东美术出版社出版《西方绘画大师经典作品》也正是基于此目的。

伦勃朗、维米尔、委拉斯贵支、拉图尔四位西方油画大师均生活在17世纪的欧洲，他们国籍不同，画风各异，但其作品都闪耀着大师们所特有的光彩。

对我来说，伦勃朗的原作曾看过很多，至今，我还清楚地记得20多年前在上海参观“哈默藏画展”时，第一次见到他的作品《朱诺》时的感受，朱诺的脸庞掩藏在黝黑的背影之中，神色坚毅又朦胧，像一盏烛光一样忽明忽暗，让人顿起肃然之心……当然，真正更完整地阅读他的作品还是1995年在阿姆斯特丹的博物馆中，站在他的《夜巡》画前，才真正感受到伦勃朗处理宏大场面的非凡能力，远远望去，巨大的画面上暗部占据了绝大部分，而光亮部分的形状却像金色的乐符一样有节奏地在画面散开，烘托出了以班宁·柯克为中心的这批射手的生动的形象，整体画面通体透明，闪烁着珞琅质般高贵的光华。

今年夏天，中国美院油画系的教师们集体赴俄罗斯考察，在圣彼得堡的各博物馆里再次与伦勃朗的作品相遇，实在令人兴奋，其中，印象最深的当数他晚年的作品《浪子回家》。我们

知道，从17世纪60年代起，伦勃朗的视力渐渐衰退，当时他已放弃了铜版画的制作，但在油画上却显现了更加放逸的风格，画面中的人物同样被处理在“伦勃朗式”的深度空间中，但形体却显得更加概括和简练，笔触奔放、厚重、洒脱，呈现出炉火纯青的艺术境界。

在伦勃朗的画面中，呈现着一种“光”的特质，这光总是让人觉得厚重和纯洁，透出某种宗教和人生沧桑的沉重感，这或许正是他生命体验的真实写照吧。

维米尔和伦勃朗属于同一个国度和同一个时代。维米尔存世作品中的每一件都让我们怦然心动。上世纪80年代初，我曾在欧洲各博物馆中寻找维米尔的踪迹，这位17世纪荷兰最为独特的风俗画家一生共画了40余件作品，而每件作品尺寸差不多只有40~50厘米，但每一次我在博物馆众多的巨幅藏画的夹缝之中看见他的“小作”时总是惊喜万分，他的画面能让你徘徊品读而忘却时间。维米尔的画面总是静谧而温馨地呈现出当时中产阶级家庭生活的安详和自足。他也善于画光，那是窗外漫射的温柔之光，他将生活中平凡的现实场景送入了一个充满温情和梦幻的境界之中，让人遐想和沉思。在光的沐浴中，一个个现实生活里的妇女形象表情含蓄而朦胧，耐人寻味。他的笔法细腻，物象塑造混沌厚实，同时，他特别注重画面的切割，背景上的画框、窗帘上的帷布、地板上的方格……组成了画面中抽象的结构，营造了一种神秘的意境，形成了他独特的绘画语言。

前不久在上海博物馆看到了一幅委拉斯贵支表现侏儒的肖像画，我又一次感悟到这位伟大的西班牙画家作品中呈现着的独有的灵气和才情。在冬宫美术馆，我曾细细品味过他画的一幅巴掌大的肖像，和挂在左右两边的巨幅宗教绘画相比，它实在是太小了，但又实在是画得太妙了，面部线条整体明确，色彩透亮，栩栩如生，但近看时却只见稀薄而飘逸的笔触一扫而过，根本无法找到他具体刻画痕迹。

在委拉斯贵支的画中，无论是《宫娥》、《纺织女》那样的

巨幅作品，还是像《矮子塞巴思格安》那样的小幅肖像，同样弥漫着一种光，这光在他稀薄如水彩般的笔迹中常常转化为晶莹的气韵，烘托出一种高贵典雅的油彩品质，经久而魅力无限！

拉图尔的绘画更是充满了光的意蕴，他的作品并非仅是美化生活或只是使画面富有诗意，而是借《圣经》题材来表现光的效果。他的《木匠圣约瑟》虽也表现的是宗教题材，但画面上却塑造了一位现实生活中朴素诚挚的农民形象，整个画面完整而简洁，并被一种棕色所笼罩，显得庄重而神秘。烛光造就了他画面静谧和简约的形式意味，构成了他独特的绘画面貌。

上述四位大师的绘画无不呈现出这样几个特征：首先，他们都在自己的绘画中真实地表现自己的视觉体验，这种体验无疑来自他们对现实生活深刻而细腻的观察，那是艺术家对当时时代生活内在感悟的真情表露，并经长期锤炼后形成了自己独特的绘画风格和语言。其次，他们的绘画在形式上超越了前人，特别是在光的表现上，每个画家都有自己鲜明的表现特征，开辟了西方绘画新的视野。第三，他们的绘画重视技巧表现，这种技巧与他们深厚的思想内涵和独特的视觉感悟有机地融为一体，倾其一生的磨历愈久而弥坚，他们的绘画穿越时空，永远感召着我们的心灵，他们的绘画中闪烁的光辉永远给后辈学子以启迪！

纵观历史上绘画大师之命运，总是历经沧桑与坎坷，人生之艰辛与磨难并现，生前穷困潦倒，死后声名显赫，诸如众所周知的伦勃朗、凡·高等，但是，在西方绘画史的长河中，也有被命运之神青睐的寥寥无几的幸运儿，而委拉斯贵支便是其中之一。

迪埃哥·罗德里格斯·德·希尔瓦·委拉斯贵支，是17世纪西班牙杰出的画家。委拉斯贵支的绘画生涯可谓一帆风顺，平步青云，处处得到命运之神的惠顾，完美的人生几令当时的其他画家羡慕甚至忌妒不已，也令后世学者长嘘短叹！

1599年6月5日，委拉斯贵支出生于西班牙的塞尔维亚，在当地的圣·保罗教堂接受洗礼。父亲罗德里格斯(Rodriguez Silva)是葡萄牙人，但也出生于塞尔维亚；母亲杰罗尼玛·委拉斯贵支(Jeronima Velazquez)便是地道的当地人。委拉斯贵支在家中是长子，家境富裕，很小的时候，他便显示出绘画方面的天赋。1609年委拉斯贵支10岁时，父亲把他送到老埃雷拉的画室学画。老埃雷拉便是老佛兰西斯克·埃雷拉(Francisco Herrera the Elder, 1576—1656)，为塞尔维亚画派的重要代表画家之一，善于描绘塞尔维亚街头生活的风俗画，代表作之一是《盲歌手》。但是不久，委拉斯贵支又转到佛兰西斯克·巴契克画室学画(Francisco Pacheco)。巴契克也是委拉斯贵支未来的岳父，是塞尔维亚画派另一个重要的画家，同时也是一位美术理论家，著有《绘画的艺术》一书。他在教学上有自己一套成熟的方法，主张学生应超过老师，他培养了一批后起之秀。通过六年的学习，委拉斯贵支大有青出于蓝而胜于蓝的气势，更为重要的是老师巴契克把自己的女儿胡安娜·巴契克嫁给了这位高足，此时委拉斯贵支已顺利通过考试，拿到当时作为画家的必备条件，加入了艺术家协会，并取得了相关的证书，可以独立开办画室教学生，并且有资格到各教堂作画。年轻的委拉斯贵支可谓“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”，既拿到了作为正式画家的证书，又娶了年轻漂亮的妻子。

委拉斯贵支这一时期的艺术，被称为“塞尔维亚时期”。当时的塞尔维亚是西班牙最重要的艺术都市，在贸易上和欧洲通商，来来往往的外国人和艺术家很多，非常流行静物画，但是委拉斯贵支却把目光转向社会下层，“由于这种风格和卡拉瓦乔相似，也

有人把它叫做西班牙的卡拉瓦乔主义，波的格涅斯风格的先驱者是里巴尔塔·劳埃拉斯(Roelas)、老埃雷拉和柯丹等人，到了里贝拉和委拉斯贵支的时代，一些艺术大师进一步把这种风格发扬光大”。^①

委拉斯贵支这一时期的代表作有《卖水的人》(The Water Seller, 1617年)及《煎蛋老妇》(The old woman Cooking Eggs, 约1618年)。《卖水的人》取材于西班牙人日常生活的一瞬间，卖水的老人形象高大、魁梧，表现出西班牙人粗犷朴实的本质，同时，值得注意的是画面中水罐的表现，那陶罐的质感非常逼真。其实这一时期的绘画作品中，也有偏向于表现静物的影子，像《煎蛋老妇》一画中，前面的静物都画得生动逼真，从而也可以看出委拉斯贵支深厚的绘画功底，别忘了，此时的他还是一个不到30岁的年轻人。这幅作品，采用对角线的构图，左下半部分充满静物，相对丰富烦琐，右上半部分相对简洁一些，从而突出了老妇人的形象，画面中的铜器与陶器的质感也是经过精心筹划和细心描绘的。另一幅相似的作品是《耶稣在玛达及玛丽亚家》，画中老妇的形象与《煎蛋老妇》是同一模特。但是这幅画的意义就在于，委拉斯贵支尝试把宗教情感引入到现实生活中来创作，从而达到“人神共处”的理想境界，现实与虚幻的碰撞。这一时期还有几幅宗教作品产生，如《圣母升天》，《东方三博士的祈福》等。

1632年，委拉斯贵支通过岳父巴契克的推荐，给年轻的国王菲利普四世画了一幅骑马像。据档案记载，菲利普四世看了以后非常高兴，并下令此后只有委拉斯贵支才有资格给他画像。正因为如此，还引发了一场宫廷画师们的画技比赛。当时的宫廷画家加尔杜乔(1575—1638)与其他几位宫廷画师认为委拉斯贵支的画技并不高明，并且只会画人像，不配在宫廷任职，于是，宫廷里举行了一场以画“驱逐摩尔人”这一历史题材为主题的绘画竞赛，最后，以委拉斯贵支大获全胜而结束。这样一来，委拉斯贵支在宫廷里奠定了自己的地位，也为自己艺术的发展开辟了道路。这一时期也被称为“宫廷时期”。此间重要的作品如《菲利普四世骑马像》(Portrait of Philip IV)深得国王的厚爱，另一幅以神话为题材的作品《酒神巴库斯》(Bacchus, 1626年)是比较有新意的

力作,在这幅作品中,又充分地体现了委拉斯贵支精湛的肖像画技巧,这是一幅承前启后的作品,也就是说委拉斯贵支的绘画技巧从这幅画开始,逐渐演变成最后的出神入化的境界。在这幅画以前的作品用笔肯定,塑造形象准确、生动但用笔不松动,尚有一丝呆板的感觉,如《煎蛋老妇》的形象,和他晚期的肖像画做一比较,马上就能感觉出来,而画于1630年左右的《火神的冶铁厂》(Forge of Vulcan)就更是渐趋成熟,这是画家在意大利访问期间画的,取材于希腊神话,画中阿波罗从左面前来给火神瓦尔肯(Vulcan)报信,说火神的妻子维纳斯和战神马尔斯有奸情,画面上火神瓦尔肯面露吃惊的表情,他右面的助手们伸长脖子仔细听着这一桃色新闻,画面表现了那吃惊的瞬间,火神睁大了眼睛看着阿波罗,画家这时的技巧已经达到炉火纯青的境界。

第三个阶段应该是“创新时期”。“1628年,鲁本斯因政治(外交)关系第二次拜访马德里,委拉斯贵支陪他到处参观,毫无疑问的是,他们一定在皇室典藏的大师作品前讨论过许多问题,交换过许多意见。鲁本斯一定也谈及许多意大利大师的作品,令委拉斯贵支向往意大利。”^②

1628年8月经国王允许,特颁一纸命令,使委拉斯贵支顺利前往意大利艺术考察。委拉斯贵支在意大利受到很高的礼遇,曾被许可住在“美第奇”家族的收藏馆里。画家考察过米兰、威尼斯、罗马等古代大师生活或工作过的地方,在这种强烈的艺术氛围的熏陶下,委拉斯贵支创作了两幅不同于以前风格的作品《火神的冶铁厂》和《约瑟夫给雅各的血迹外衣》。在后一幅画中,可更加明了地看到这时委拉斯贵支的画更臻完美,技巧上无可挑剔,画面布局上的远近空间关系更加顺心应手,一切都被他安排得那么自然适宜。可以说是意大利之行成就了委拉斯贵支,没有这次旅行学习,便不会有后来的委拉斯贵支。1631年委拉斯贵支回国,一回来便接到给王子巴塔萨·卡洛斯画像的任务,可见国王对委拉斯贵支的厚爱与信任。这期间,委拉斯贵支又有重要的作品问世,如《战胜布雷达》(The Surrender of Breda,1634—1635)这幅画是奉命为装饰皇宫而画的,画面上战胜方西班牙侯爵斯宾诺拉和蔼可亲地抚着战败国荷兰将军西艾格的肩膀,作为画面的中心

焦点,当然,为执政者歌功颂德是历来艺术家必做的工作,场面宏大,构思巧妙,近景那象征着权利的钥匙与斯宾诺拉的前臂交相衬托,表现出胜方不骄、败方不卑的场景。右面的西班牙军队长矛整齐,有直插云霄的气势,左边的荷兰军队队形涣散,有人交头接耳,倒是有一种如释重负的感觉。委拉斯贵支在皇宫中的地位也越来越高,从“首席画师”升为宫廷监察员,不久又荣升为宫廷的总管,专门负责整个宫廷的装饰工作。国王的厚爱使委拉斯贵支如鱼得水,事业上蒸蒸日上。1649年,委拉斯贵支终于说服国王进行他的第二次意大利之行。在这次旅行当中,他在罗马画出了他的传世名作《教皇英诺森十世》(Pope Innocent X),画中的教皇紧闭双唇,冷酷阴险的面貌暴露无疑,画家把教皇的性格刻画得入木三分,教皇那犀利的目光直逼人心,禁不住让人心惊胆颤,以至于教皇看到后也不禁说:“过分像了。”委拉斯贵支的画一般很少签名,但在这幅画上,教皇左手的一页纸上有委拉斯贵支的签名,也许是画家的得意之作才肯签名吧!

1651年,委拉斯贵支回到西班牙,这一时期被称为“辉煌时期”,此时的委拉斯贵支无与伦比的绘画技巧使他在西班牙的艺术舞台上独占鳌头,其他方面也发展到顶峰,如出任宫廷皇家总管,负责皇宫里的一切大小事情,随后还得到了“贵族”的封号。

委拉斯贵支晚期主要代表作是《纺织女》(The Tapestry Weavers,1657)、《玛格丽特公主》(Portrait of the Infanta Margareta)。“《纺织女》是一幅描绘纺织工厂的作品,1819年之后大家才称它为《纺织女》,在此之前,它被称为《密涅瓦和阿拉克内的神话》。画中的工厂已证实是位于马德里市中心的伊丽莎白纺织厂,画面可分两个部分(最好说是两个空间),一部分是前面五个纺织女,另一部分是后面正在看壁画的五个人物。”^③对于此画的解释很多书上都能看到,在这里不多作叙述,只说明一点,画家的技巧这时已登峰造极,整个画面呈一种混沌状态,近看都是模糊的,而远一点看(在一个适当的距离上)一切都是那么清晰,且富有生机,笔触在画面上也能看到,是那么的轻松与潇洒,同样一支画笔在委拉斯贵支的手里达到如此出神入化的境域,是足以令人叹为观止的。晚年的另一幅巨作是《宫廷侍女》,又译《宫娥》(Las

Meninas, 1656), 在这里画家好像在作为总结, 一生不那么热心画自己的委拉斯贵支终于以正面的形象出现在画面上, 一手拿调色盘, 一手拿画笔, 好像对观众说: “无论我有什么封号, 我仍然仅是一名画家。”

1660年4月, 委拉斯贵支到法国旅行, 可能因为旅途太疲劳, 回来后便一病不起, 于8月6日逝世。几天之后, 他的夫人也随之辞世。委拉斯贵支给自己的一生画上了一个完美的句号。

概而言之, 委拉斯贵支是一位有着非常鲜明的民族特色的画家, 他始终把自己的艺术扎根于西班牙的土壤之中, 在广泛汲取和借鉴外来艺术的基础上, 又能开创自己独特的风格。同时, 他也是一位具有革新精神的画家, 通过读他的画, 我们便可以一步步地领略到他的创造过程, 真正的艺术便是在不断学习、不断扬弃当中达到一个辉煌的高峰。时至今日, 委拉斯贵支仍然是我们学习和借鉴的楷模。

注 释

①李 春:《欧洲17世纪美术》119页, 中国人民大学出版社 2004年第1版。

②何政广:《委拉斯贵支》23页, 河北教育出版社, 2003年1月第1版。

③何政广:《委拉斯贵支》173页, 河北教育出版社, 2003年1月第1版。

总序

委拉兹贵支

图版

- 9 圣托马斯
- 10 塞利维亚卖水者
- 11 塞利维亚卖水者 (局部)
- 12 煎蛋老妇
- 13、14 煎蛋老妇 (局部)
- 15 圣母升天
- 16 圣母升天 (局部)
- 17 耶稣在玛达及玛丽亚家
- 17 耶稣在玛达及玛丽亚家 (局部)
- 18 圣约翰在柏特姆斯
- 19 圣约翰在柏特姆斯 (局部)
- 20 东方三博士的祈福
- 21 东方三博士的祈福 (局部)
- 22 路易斯·亚克提
- 23 基督与基督精神
- 23 菲利普四世
- 24 菲利普四世 (局部)
- 25 基督与基督精神 (局部)
- 26 酒神
- 26、27 酒神 (局部)
- 28 约瑟夫给雅各的血迹外衣
- 29、30、31 约瑟夫给雅各的血迹外衣 (局部)
- 32 火神的冶炼厂及局部
- 33、34、35、36、37 火神的冶炼厂 (局部)
- 38 巴斯特·卡洛斯王子与侏儒
- 39 巴斯特·卡洛斯王子与侏儒 (局部)
- 40 十字架上的基督
- 41 十字架上的基督 (局部)
- 42 圣托马斯的迷惑
- 43 圣托马斯的迷惑 (局部)
- 44 菲利普四世
- 45 菲利普四世 (局部)
- 46 战胜布雷达
- 47、48 战胜布雷达 (局部)
- 49 修道院院长与隐者圣保罗
- 50、51 修道院院长与隐者圣保罗 (局部)
- 52 巴斯特·卡洛斯王子
- 53、55 巴斯特·卡洛斯王子 (局部)
- 56 唐琼恩·德·奥斯特利亚
- 57 唐琼恩·德·奥斯特利亚 (局部)
- 58 奥里瓦塞公爵
- 59、60 奥里瓦塞公爵 (局部)
- 61 狩猎的弗德纳卡迪诺亲王
- 62、63 狩猎的弗德纳卡迪诺亲王 (局部)
- 64 梅尼布斯
- 65 梅尼布斯 (局部)
- 66 伊索
- 67 伊索 (局部)
- 68 侏儒雷斯坎诺
- 69 大主教维德
- 70 圣母戴冠图
- 71、72、73 圣母戴冠图 (局部)
- 74 迪亚戈阿塞多
- 75 迪亚戈阿塞多 (局部)
- 76 朱安塞巴斯
- 77 朱安塞巴斯 (局部)
- 78 照镜的维纳斯
- 80 马西米主教
- 81 教皇英诺森十世
- 82 教皇英诺森十世 (局部)
- 83 玛丽安王妃
- 84、85、86、87 玛丽安王妃 (局部)
- 88 玛丽安公主
- 89 玛丽安公主 (局部)
- 90 纺织女
- 90 纺织女 (局部)
- 91 宫娥
- 92、93、94 宫娥 (局部)
- 95 菲里普四世
- 96 菲里普四世 (局部)
- 97 玛格丽特公主
- 98 玛格丽特公主 (局部)
- 99 菲里普·普洛斯·佩罗王子
- 100 菲里普·普洛斯·佩罗王子 (局部)

塞利维亚卖水者（局部）

煎蛋老妇（局部）

圣母升天 1618年 亚麻布油画 135 × 101.6cm 伦敦国家美术馆收藏

