

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORIELECTA授权出版

描绘明暗之美

委拉斯贵支作品赏析

[意] 罗莎·吉奥吉 著
张黎 译

北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

描绘明暗之美

委拉斯贵支作品赏析

吉奥吉 著 / 张黎 译

图书在版编目 (CIP) 数据

描绘明暗之美: 委拉斯贵支作品赏析 / (意) 罗莎·吉奥吉著; 张黎译. -- 北京: 北京时代华文书局, 2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文: Velazquez

ISBN 978-7-5699-2196-0

I. ①描… II. ①罗… ②张… III. ①委拉斯贵支 (Velazquez, Diego Rodriguez Silva 1599-1660) — 油画 — 绘画评论 IV. ① J213.055.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 000952 号

影响世界艺术史的艺术大师

描绘明暗之美: 委拉斯贵支作品赏析

MAOHUI MING AN ZHI MEI: WEILASIGUIZHI ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著者 | [意] 罗莎·吉奥吉
译者 | 张黎

出版人 | 王训海
总策划 | 梁明德
责任编辑 | 周连杰
特约编辑 | 廖丹
装帧设计 | 格林文化
责任印制 | 刘银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>
北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892
(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10
字数 | 100 千字
版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书号 | ISBN 978-7-5699-2196-0

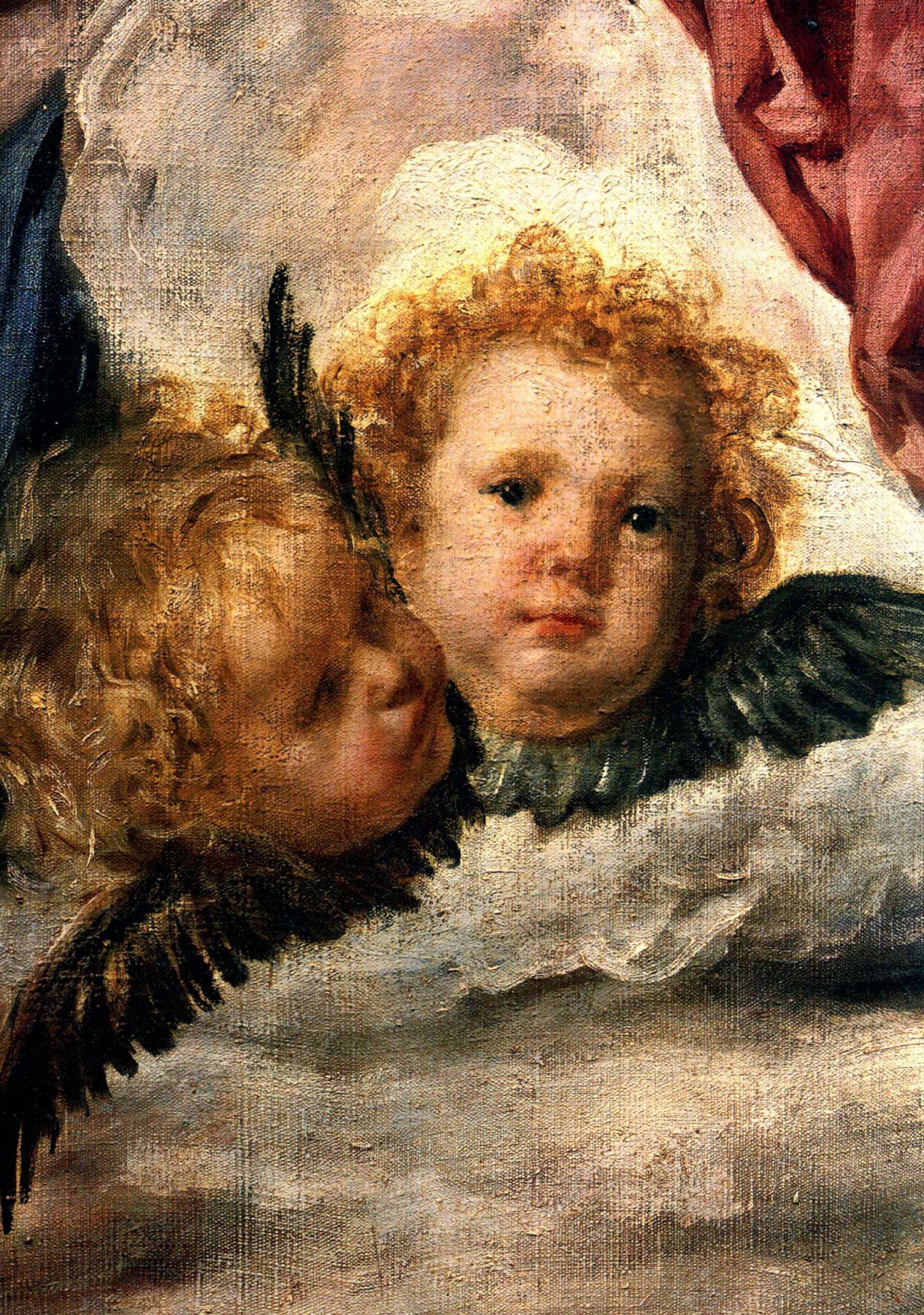
定价 | 68.00 元

版权所有, 侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近委拉斯贵支
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Velazquez

影响世界艺术史的艺术大师

描绘明暗之美

委拉斯贵支作品赏析

[意] 罗莎·吉奥吉 著 / 张黎 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2015 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Velazquez
Text by Rosia Giorgi
Cover picture © Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system, without written
permission from the copyright holder. For information
address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantyca.it-www.atlantyca.com

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近委拉斯贵支
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

1660年8月6日的宫廷记录记载了西班牙国王腓力四世的画师、圣迭戈骑士团骑士迭戈·委拉斯贵支的逝世。记载的条目旁边附带着国王手写的标注：我已绝望。这不仅是一个艺术家的逝世，而且标志着一个时代的结束。

灿烂的西班牙黄金时代是文化之荣光，然而它掩盖了种种危机的症候，西班牙的政治、经济、军事均处于不可逆转的危势。确定无疑，西班牙正努力地试图挽留这个动荡与辉煌、充满争议同时又灿烂迷人的时代。

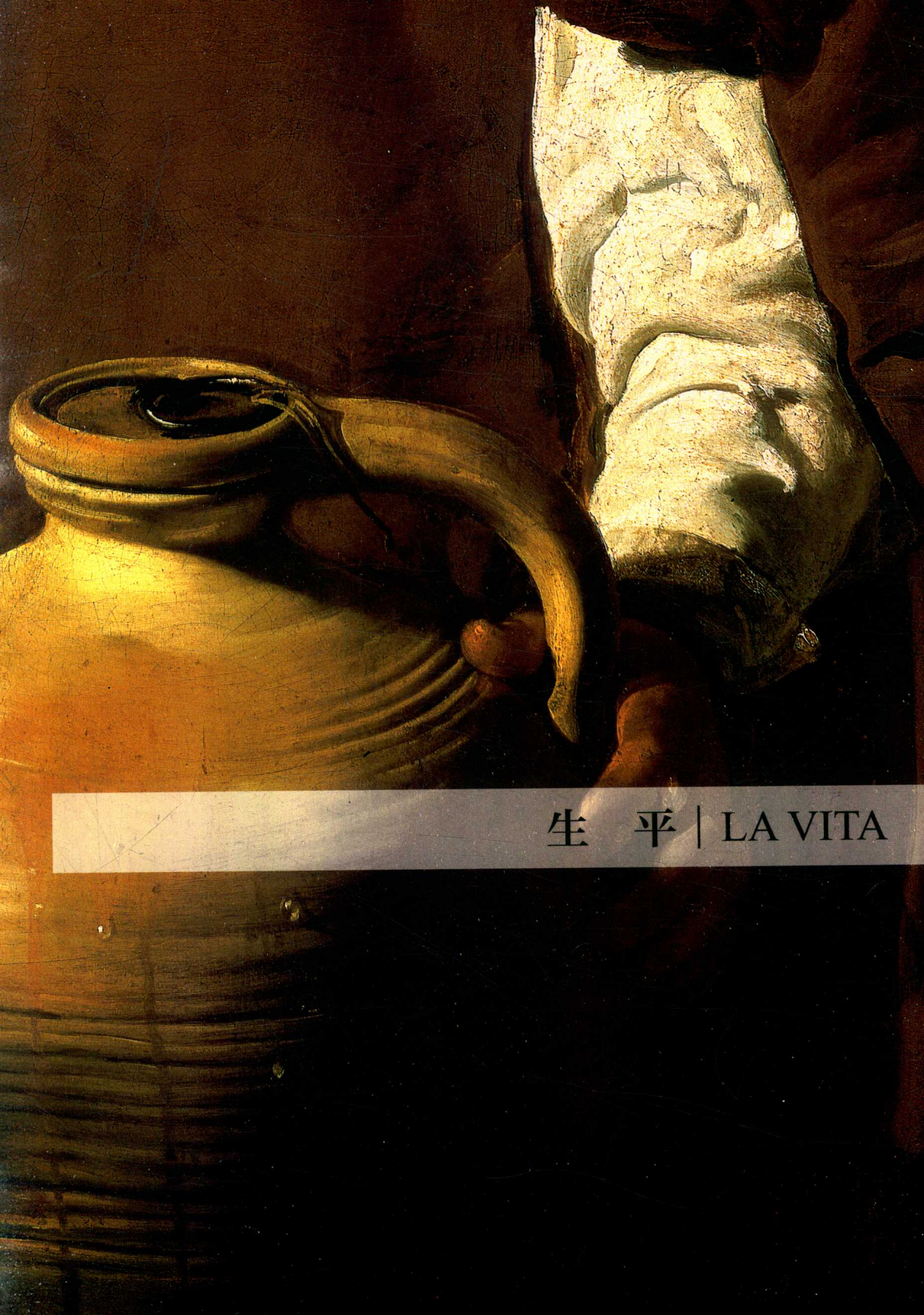
委拉斯贵支，一个复杂和耐人寻味的人，正是这个时代闪耀的明星。比肩于这个时代产生的伟大文学，他的作品涵盖整个世纪；他提供了马德里宫廷生活最为忠实的写照，情感、境况以及不期而遇的人物都以典型样貌成为他艺术中的原型。例如，在所有宫廷小丑的肖像画中，那些侏儒的肖像无疑最能震撼人心。委拉斯贵支以一种决然现代的手法，没有为嘲笑和讽刺侏儒的畸形保留一点点空间，相反，他维护这些不幸之人的尊严、他们高度的敏感以及他们卓越而苦难的才智。在傀儡一般的身躯上，他们的脸显现出道德的感召力以及强大的理解和沟通的力量，使得那些苍白无力的巴洛克式的朝臣们的肖像画好像静物画一般。委拉斯贵支在塞维利亚长大，此后才移居马德里并担任宫廷画师达几十年之久。他与腓力四世的相处并不纯然是为之提供艺术作品的生意，他的情况与几乎一个世纪前的画家提香和查理五世在西班牙宫廷形成的关系颇为相似。对委拉斯贵支来说，提香扮演的角色是一个非常鲜明的榜样，在此意义上他为他笔下的生命带来了丰富、鲜活的色彩，他的国王、王室成员、宫廷中的人们的肖像画尤其如此。然而委拉斯贵支还同样受到卡拉瓦乔的影响。在他两次漫长的意大利旅行中，委拉斯贵支对卡拉瓦乔进行了细致的研究。整个17世纪的欧洲绘画，都受到卡拉瓦乔的对角线方向的光源和所产生的阴影画法的影响，委拉斯贵支不仅仅精研他的明暗画法，他还把握了卡拉瓦乔的内在精神。抒情的诗兴、岁月的磨砺、短暂易逝的幸

福欢乐，在贫穷、尘土飞扬、四分五裂但勃勃的生机中，绽放于人性和真理的世界。公允地说，并没有另一个艺术家将这些因素融合演绎得如此出色。委拉斯贵支还是一个展现最绚烂奢华的宫廷服饰的大师，傲慢的马上骑士的肖像画也在他的笔下变得无与伦比。他还通晓如何描绘铁匠、乞丐以及衣不遮体的穷人。他毫不虚饰地描绘了他那个时代同时存在的两个极端。在整个艺术史上最为杰出和迷人的作品之一《宫娥》中，他的生命和创作达到了极致。这幅作品从属于宫廷肖像画的传统，主要描绘了一个被忙乱的侍女围绕的孩子。这一表面上简单的构图被房间后面镜子中映出的国王和王后的形象复杂化了，观者观摩得越久，就越能意识到画中其他人物的存在以及各种光线、细节和作品的多面性。这是一幅复杂的杰作，像一局有魔力的棋局，不同的空间令人惊奇地被彻底颠覆了；国王和王后既是主角又是旁观者，他们在镜中的形象意味着“他们必定在画布的另一侧”，就在观者的旁边（就像多年以前凡·艾克的作品《阿尔诺芬尼的肖像》那样），在左边，画家的自画像起到了收束和结局的作用，他正在运笔描绘这幅作品本身：这是关于我们正在进行的这些思维体操的最后一跳：内 - 外，前 - 后，过去 - 现在。无须赘言，委拉斯贵支完美并真切地吸引了我们。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

黄金时代的荣耀

迭戈·德·希尔瓦·委拉斯贵支（Diego de Sylva y Velázquez）于1599年晚春出生于西班牙塞维利亚。他于6月6日在圣佩德罗教堂受洗。他的父亲，若昂·罗德里格兹·希尔瓦，葡萄牙裔，来自波尔图市。他的母亲罗里玛·委拉斯贵支来自塞维利亚。迭戈继承了父母的姓氏（有当时的文件为据），这是当时葡萄牙的风俗，也渐渐为安达卢西亚所接受。他父亲的远祖或许是犹太裔，这在16世纪晚期从葡萄牙迁居塞维利亚的家族中是常见的。委拉斯贵支在很久之后得到贵族称号，然而他的祖父母的贵族血统并非纯然确定的。18世纪的安东尼奥·帕罗米诺（Antonio Palomino，腓力五世宫廷中的画师）曾在他模仿瓦萨里的大部头著作中编撰委拉斯贵支的生平介绍，他不仅着重于此，并且强调委拉斯贵支的父亲——德·希尔瓦家族，起源于古拉丁姆时期传说中的阿尔巴隆加国王埃涅阿斯·西尔维厄斯。实际上，这些证明其生来拥有高贵血统的意图，对这位未来的艺术家的生活没有带来什么特别的经济和社会地位上的影响，

更为根本并起到决定作用的，是他出生和成长的繁荣的塞维利亚所具有的生机勃勃和新鲜刺激的氛围。

启蒙教育

在16和17世纪之交全盛时期的西班牙黄金时代中，塞维利亚并不仅仅是西班牙最拥挤的城市，还是所有意义上最富足的城市。塞维利亚的力量来自于其正处于国际化的风口浪尖，巨大的财富带来了城市与众不同的开放和多样性。委拉斯贵支不单单是出生于一个高尚、有教养的家庭，这得益于上半个世纪塞维利亚对人文主义的偏好；更为重要的是他成长在一个充满活力的、多姿多彩的城市。塞维利亚的好运来自于垄断了基督教君主们与美洲新大陆之间的贸易，这意味着它吸引了大量的外国人，弗兰芒、意大利（热那亚人居多）商人给这座城市带来了巨大的活力。

然而，并行于新兴贸易的人性和教化带来的收益，还有一个由冒险家们和各种被社会体制边缘化的人组成

《圣灵感孕》
1618年
伦敦，国家美术馆

《伊索》

1639年—1640年，
马德里，普拉多国家
博物馆

的地下世界。这是繁荣的塞维利亚的薄弱环节，下层人出入妓院，填满医院，需要代表修道院从事慈善工作的

无数的宗教团体持久的干预和帮助，他们为大量的处于危境的人们发放食物，提供救助和看护。这无疑是一个极其鲜活和真实的所在，但被几处劣势所抵消：建于中世纪伊斯兰文明时期的城市街道难以置信地狭窄，行走其中想找到正确的方向颇具挑战性，在夜晚更为冒险。城市中心的秩序实质上混乱不堪，非法的棚屋在主教大教堂旁边与绅士的居所为邻；街道没有标识，名称都用习语；因为城市远远称不上整洁，在整个17世纪竟有八条街道被称为“脏街”。城市部分区域颇具活力，例如大教堂步道周围嘈杂的商业区，贸易货栈的背后，以及弗利克斯地区周边。犯罪率经常达到警戒线，地下团伙以社团的形式出现，热衷于层出不穷的有组织犯罪——这些情形都被塞万提斯（Cervantes）的小说《林孔内特和科尔塔迪略》（*Rinconete y Cortadillo*）所记录，为后人留下了令人难忘的记述。所有这些不同的环境和气氛都对未来的画家成熟产生了重要作用，注定成为被称为“波德格涅斯”（厨房、餐室、酒馆）风格的题材；这些环境中的静物和人物，经常处于不寻常的位置。出没于简陋的出租房和阴暗的厨房中的人物，好像从流浪汉小说里跳出来一样；街

头小贩、奴仆、过路客，他们都成为委拉斯贵支早期作品中的对象，就像他们穿过塞维利亚的街道走过来一样；那些卑鄙的帮派人物则没有被表现。

在老弗朗西斯科·埃雷拉（Francisco Herrera）的指导下，委拉斯贵支在10岁时开始学习绘画。弗朗西斯科·埃雷拉与年长些的弗朗西斯科·帕切科（Francisco Pacheco）以及胡安·德·罗拉斯（Juan de Roelas）都是塞维利亚早期自然主义画家的领军人物。埃雷拉的天才和强烈的个性使他在当地的艺术圈中站稳了脚跟，委拉斯贵支进入他的工作室时他还不到30岁。然而，也许因为极端的个性，他被帕罗马诺描述为“有着完美技艺然而死板僵化的大师”。埃雷拉是一个尖刻的人，也许这可以解释为什么年轻的委拉斯贵支在这里只学习了很短时间，之后就成为了弗朗西斯科·帕切科的学徒，在1610年12月1日加入了他的工作室。帕切科与委拉斯贵支父亲的合约在第二年9月办妥。此类合约一般持续四至六年，师傅需要为学徒提供膳食、住宿和衣物，不能使学徒做类似仆人的工作。作为回报，学徒需帮助师傅进行准备颜料和画布等辅助和次要的工作。1611年，也许经过一个磨合期，师傅和徒弟相处融洽并

互相尊重，他们签署了一个六年的合同；这是被允许的最长年限。实际上帕切科是一个相当平庸的画家，但在塞维利亚却是最知名和被尊崇的艺术家之一，对于如何运用独特的绘画构思而使其符合高雅的艺术形式这一方面，后来的事实证明他的教导至为关键。帕切科与塞维利亚的贵族成员们以及宗教界特别是耶稣会保持了关键性的友谊，知识界人士出入他的居所，这对一个年轻的艺术家来说是一个非常能激发想象的环境。1617年早春（3月14日），委拉斯贵支参加并通过了所有艺术家都要经历的独立资格考试，这是天主教君主们在一个世纪前（1543年）制定的要求。那一年的主考官是帕切科和胡安·德·乌塞达（Juan de Uceda），他是一位同时代的塞维利亚画家。委拉斯贵支通过所有实践和理论科目的考试并取得行业执照——虽然执照是地方性的——但他们二人为委拉斯贵支特别请求获得可以在整个国家工作的权利。新取得资格的画师需要向“上帝和十字架”宣誓效忠，保证“忠诚并恰当地运用艺术”，并且遵守宗教法令。委拉斯贵支也进行了庄严的宣誓，正式开始了作为执业画师的生涯。他现在可以开设自己的画室，签约收徒，并与其他艺术家进