

· 影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA授权出版

艺术
大师

黑色美学

戈雅作品赏析

[意] 宝拉·拉培利 著
苏依莉 译

53 北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

黑色美学

戈雅作品赏析

拉培利 著 / 苏依莉 译

图书在版编目 (CIP) 数据

黑色美学: 戈雅作品赏析 / (意) 宝拉·拉培利著;
苏依莉译. -- 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: Goya
ISBN 978-7-5699-2288-2

I. ①黑… II. ①宝… ②苏… III. ①戈雅 (Francisco Jose Goya Lucientes 1746-1828) — 油画 — 绘画评论 IV. ①J213.055.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 042545 号

影响世界艺术史的艺术大师

黑色美学: 戈雅作品赏析

HEISE MEIXUE: GEYA ZUOPIN SHANGXI

编 者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著 者 | [意] 宝拉·拉培利
译 者 | 苏依莉

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 978-7-5699-2288-2

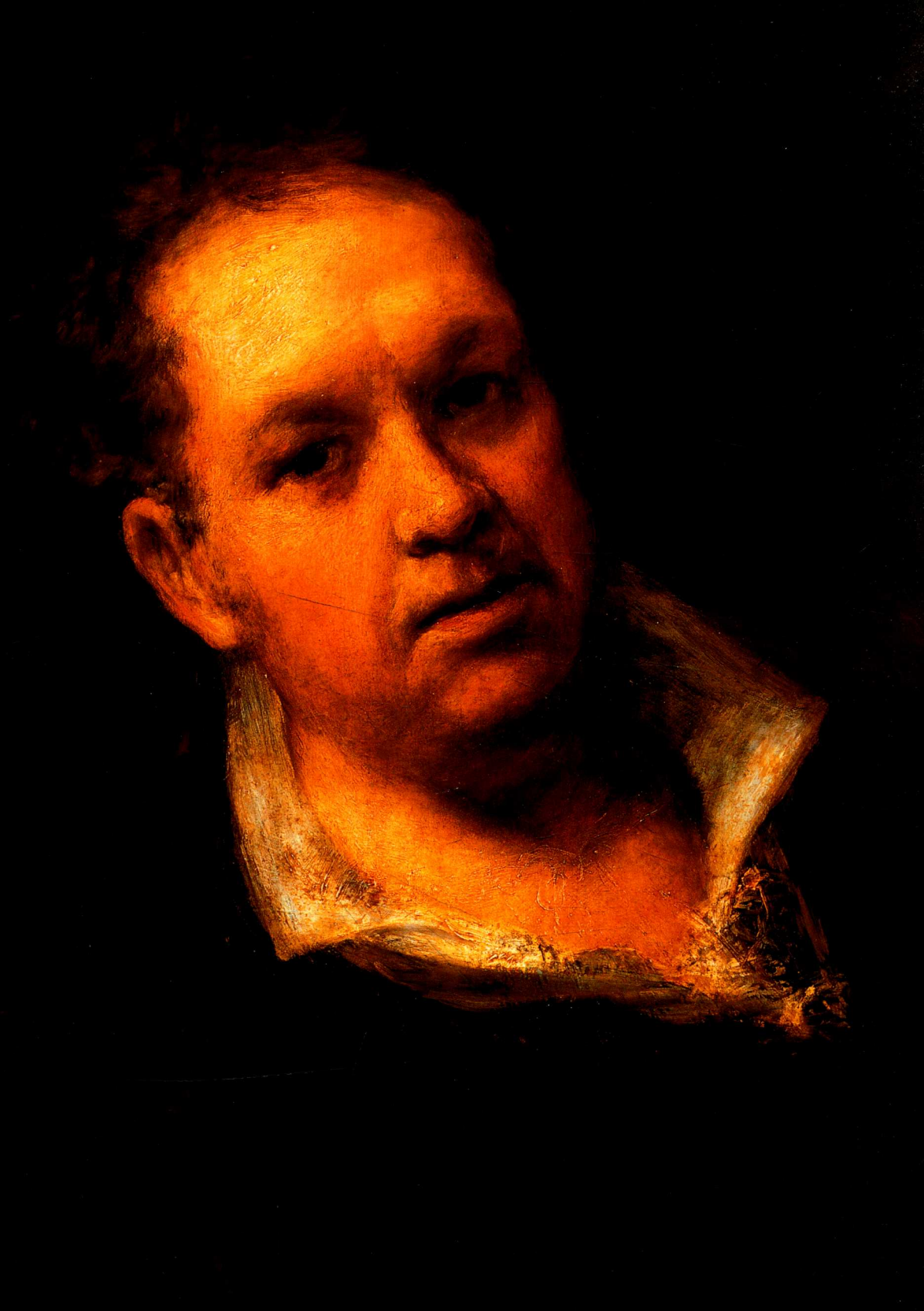
定 价 | 68.00 元

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
	贴近戈雅
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

GOYA

影响世界艺术史的艺术大师

黑色美学

戈雅作品赏析

[意] 宝拉·拉培利 著 / 苏依莉 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2014 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—Goya

Text by Paola Rapelli

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

本书由意大利蒙达多利出版公司授权出版
中文译本由台湾阁林图书股份有限公司授权使用

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近戈雅
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

上天的巧妙安排，有时令人不可思议。戈雅住在西班牙马德里的一栋房子长达25年，而这栋房子的所在地点似乎道尽了艺术家一生多舛的命运——觉醒街，它仿佛是一条暗示着理想破灭的街道。一位带有悲剧色彩和不安灵魂的艺术天才，很难再找到一处与他如此相称的住所。

戈雅的一生笼罩着一连串的戏剧性事件，这些事件同时改变了18、19世纪欧洲历史的演进。就像个人生活里的不幸遭遇（譬如导致永久性失聪的残疾），这些动荡也反映在他漫长职业生涯中的艺术创作上。戈雅是超越自己时代的艺术家，他的画风多变且举世闻名，具有少数其他画家所能达到的国际水平。在他的肖像画中，他试图描绘人物的个性和灵魂，而不单单表现外在的样貌。

年轻时的戈雅，即展露出比实际年龄更成熟的思维，他清晰明确地阐释自己的观点，快速学会了创作技艺和表现形式，因此能将心理层面的不同特质，凝聚到笔下精细描绘的神情或姿态中。这项能力也是促使他进一步探索如何将现实变成幻想、从传统手法成功寻求自我突破的开端。他的绘画受到许多艺术家的影响，比如提香、委拉斯贵支、鲁本斯、伦勃朗、蒂耶波罗及门斯等人。不过，他很快就创造出自己独特的艺术语汇。

在担任宫廷画家时期，他所描绘的对象包括西班牙王室成员和他们的随扈、贵族成员和军事将领。在这些正式的肖像中，人物往往看起来好像是穿着戏服的演员，有时喜剧般滑稽，有时悲剧般伤痛。住在马德里的那些年，他与迷人的阿尔巴公爵夫人成为亲密好友，她经常会告诉他一些小道传闻和政治阴谋。正因如此，他渐渐领悟到权力和地位的腐化、王室宫殿的欺骗和虚伪。

面对战争的爆发、拿破仑军队的入侵以及遭受镇压的反抗人民，戈雅表面上虽然保持政治中立，但心中自有一份坚定的态度，反对以任何看似正当理由所造成的暴力和血腥。他对周遭正在发生的事件感到无比震惊和痛心，于是躲进自

己的想象世界，进而创造出一些神秘和恐怖的人物及影像。虽然仍旧带有当时的浪漫主义色彩，却缺少了救赎和诗意的氛围。这种极具个人风格、充斥着妖魔鬼怪的图像，尤其以一系列的壁画创作最为精彩。这一系列的壁画被称之为“黑色绘画”，这些骇人而怪诞的具形图像，例如版画《理性沉睡，心魔生焉》中刻画的情景、《战争的灾难》系列中支解的躯体，不禁会让人误以为戈雅是个阴暗、病态、患有妄想症的怪物。但是，事实正好相反，在现实生活里，他不仅热爱生命，而且对许多事情充满热情，包括女人、斗牛、狩猎，当然还有他的家人。

在一生的绘画生涯中，戈雅运用许多不同的媒材，创作了为数众多的艺术作品，包括油画、湿壁画、素描、蚀刻画、蚀版画与石版印刷版画，所有作品都呈现出生命的对抗形式：希望与绝望，光明与黑暗，情爱与仇恨，天堂与地狱；这些正是他在自己的人生中奋力搏斗的两极对立。戈雅通过艺术，确实完成了辉煌壮丽而令人难忘的描绘与诠释。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

从谦恭卑微到历史名人

弗朗西斯科·德·戈雅·卢西恩特斯，1746年3月30日出生于丰德托多斯，这是位于西班牙东北部阿拉贡自治区萨拉戈萨附近的一座小村庄。虽然戈雅是艺术史上最伟大的画家之一，他的出身却相当卑微。他是萨拉戈萨的镀金师傅何塞·贝尼托·德·戈雅·法兰克与来自当地下层贵族的葛拉西亚·德·卢西恩特斯·萨尔瓦多的儿子，戈雅在家中六个孩子里排行老四。在举家搬回萨拉戈萨之前，有关他的早期生活所知甚少。在萨拉戈萨，就读皮亚斯教会学校期间，他开始对艺术产生兴趣。在学校里，他结识毕生的挚友马丁·萨巴特（Martin Zapater）。14岁时，戈雅跟随曾在那不勒斯接受训练的当地艺术家何塞·卢赞·马丁内斯（José Lwzán Martinez）习画，学习素描、复制版画及油彩创作等技艺。

接受挑战与前往意大利

由于在乡间成长，加上父亲的职业待遇并不优渥，戈雅其实很难找到轻松进入艺术圈的途径。不过，他带着满满的决心和自信，克服了家境贫寒的不利条件。当第一次试图争取

马德里圣费尔南多皇家艺术学院的奖学金失败时，这样的性格也正好激励他继续努力。1766年的最后一次尝试未果后，鲜少有人知道他接下来四年的生活景况。部分史学家认为，那段时间他可能待在著名的西班牙宫廷画师弗朗西斯科·巴耶乌（Francisco Bayeu）的画室。戈雅应该早已认识巴耶乌，虽然巴耶乌比戈雅年长12岁，但他们都是马丁内斯同一时期的学徒。

巴耶乌对戈雅的深远影响，不仅仅在职业的发展上，同时也在他的私生活上——戈雅于1773年娶了巴耶乌的妹妹荷赛法为妻。1769年底，戈雅前往直利旅行。有些学者认为画家安东·拉斐尔·门斯（Anton Raphael Mengs）可能陪同他造访罗马，因为两人皆曾与乔万尼·巴蒂斯塔·蒂耶波罗一起在马德里为宫廷绘制同一系列的装饰壁画。

1770年的大部分时间，戈雅似乎都待在罗马从事神话题材的绘画创作，其中包括《汉尼拔率军翻越阿尔卑斯山》（1771年），此画也是戈雅提交给帕尔玛美术学院所主办的绘画竞赛的参赛作品，原画已经遗失，但草图最近才被发现。虽然没能夺冠，不过这幅作品仍获得了正式的表扬。

《漫步安达卢西亚》，
1777年，马德里，普
拉多博物馆

《嬉戏中的孩童》，
约1780年，瓦伦
西亚，瓦伦西亚
美术馆

参加比赛时，戈雅宣称自己是巴耶乌的学生。这个作法显然是充满雄心的一步险棋，因为他舍弃了自己真正的导师，急欲借此和声名卓著的妻舅攀上关系。巴耶乌当时已是备受王室喜爱的艺术家，他结合门斯的新古典主义与蒂耶波罗的抒情风格，进而发展出个人的表现形式。

早期委托的宗教画

1771年底，戈雅回到萨拉戈萨，并在当地接到自立门户后的第一个委

托创作，内容是为比拉尔圣母大教堂绘制小唱诗席上方的拱顶壁画。为此，他设计了许多不同的草图，最终的成品是1772年1月提交的版本。这件6m × 15m的大型湿壁画于1971年6月完成，称为《以主之名的礼赞》。

此画描绘了无数的天使——让人联想到置身于蒂耶波罗（Tiepolo）画风的密布云层上——崇敬地凝视一个以希伯来文题写着神之名的发光三角形。画中的粗大笔触，显然是仿效著名画家科拉多·贾昆托（Corrado Giaquinto）的表现手法。贾昆托曾在

《婚礼》（局部），
1791—1792年，马
德里，普拉多博物馆

那不勒斯受过艺术陶冶，并于1753至1762年间在西班牙宫廷服务。这幅湿壁画获得多方赞赏，并为戈雅赢得其他重要的宗教作品委托，包括《基督受洗》（1775—1780），此作现为马德里奥尔加斯伯爵的私人收藏之一。那一时期，戈雅成为首都最受欢迎的画家之一。

1770年蒂耶波罗去世后，巴耶乌在宫廷的地位更加稳固；同一时间，包含王室住所和教堂建筑在内的许多工程正在进行。因为娶了荷赛法为妻，戈雅几乎成为公众及官方认可的

保证，此刻他也圆了他多年来汲汲营营的梦想。尽管有些传记作者认为，比较成熟和严谨的巴耶乌似乎不大可能容忍戈雅作饮狂欢和追逐女色的行径，但无可否认的是，戈雅正坚定地朝着通往成功的道路迈进。

皇家织锦厂画图样

这段时期密集进行的工程还有萨拉戈萨附近的欧拉第卡尔特修道院的礼拜堂装饰，其中包括一组献给圣母和耶稣的11幅油画。艺术家在用色