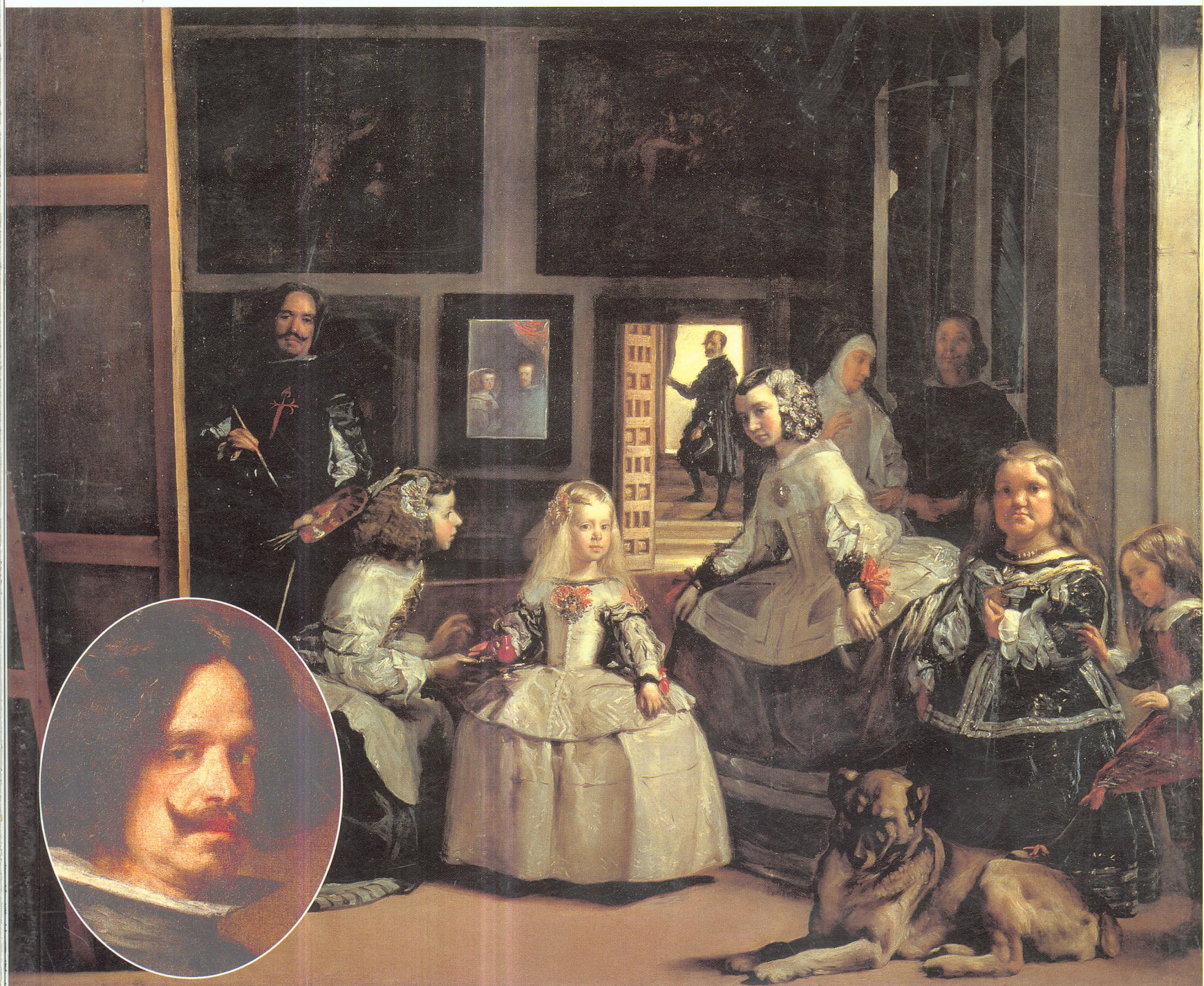

委拉斯贵兹

Gallery

Velazquez

西洋美术家画廊 21

米开朗基罗

Gallery Art

Michelangelo

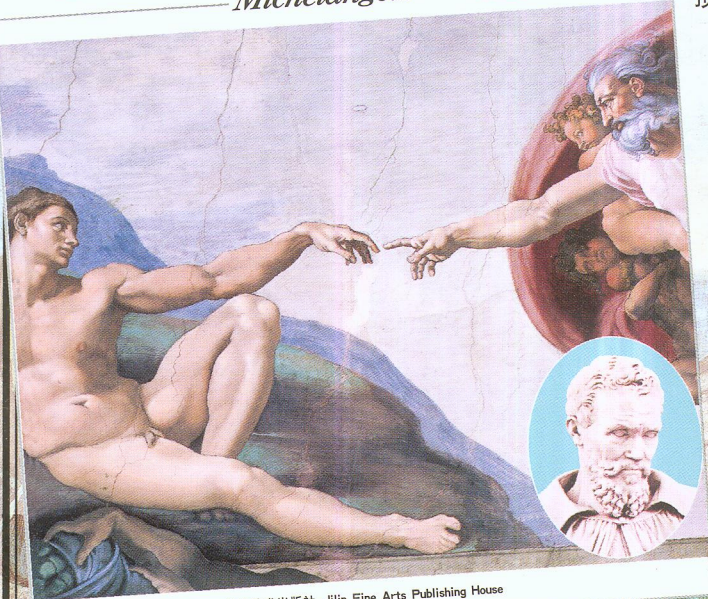
米开朗基罗不仅是在意大利的文艺复兴时期，在美术史上也是特别杰出的艺术家之一。他作为雕刻家、画家和建筑家发挥了至高的才能，同时代的人们称其“如同神一样”。本集将介绍包括有其深刻精神性的西斯廷教堂的天顶画，以及《皮埃塔》等雕刻作品。

◀ 《创造亚当》 280 × 570cm
1510年

这是世界上十分著名的梵蒂冈西斯廷教堂天顶画的一部分，是描绘于天顶中央的旧约圣经中“创世纪”的九个故事中的一个。自认为是雕刻家的米开朗基罗不得不服从罗马教皇的命令，痛苦地进行了这项不合其意愿的工作。但花费了四年时间完成的这幅天顶画也为他带来了作为画家的名声。

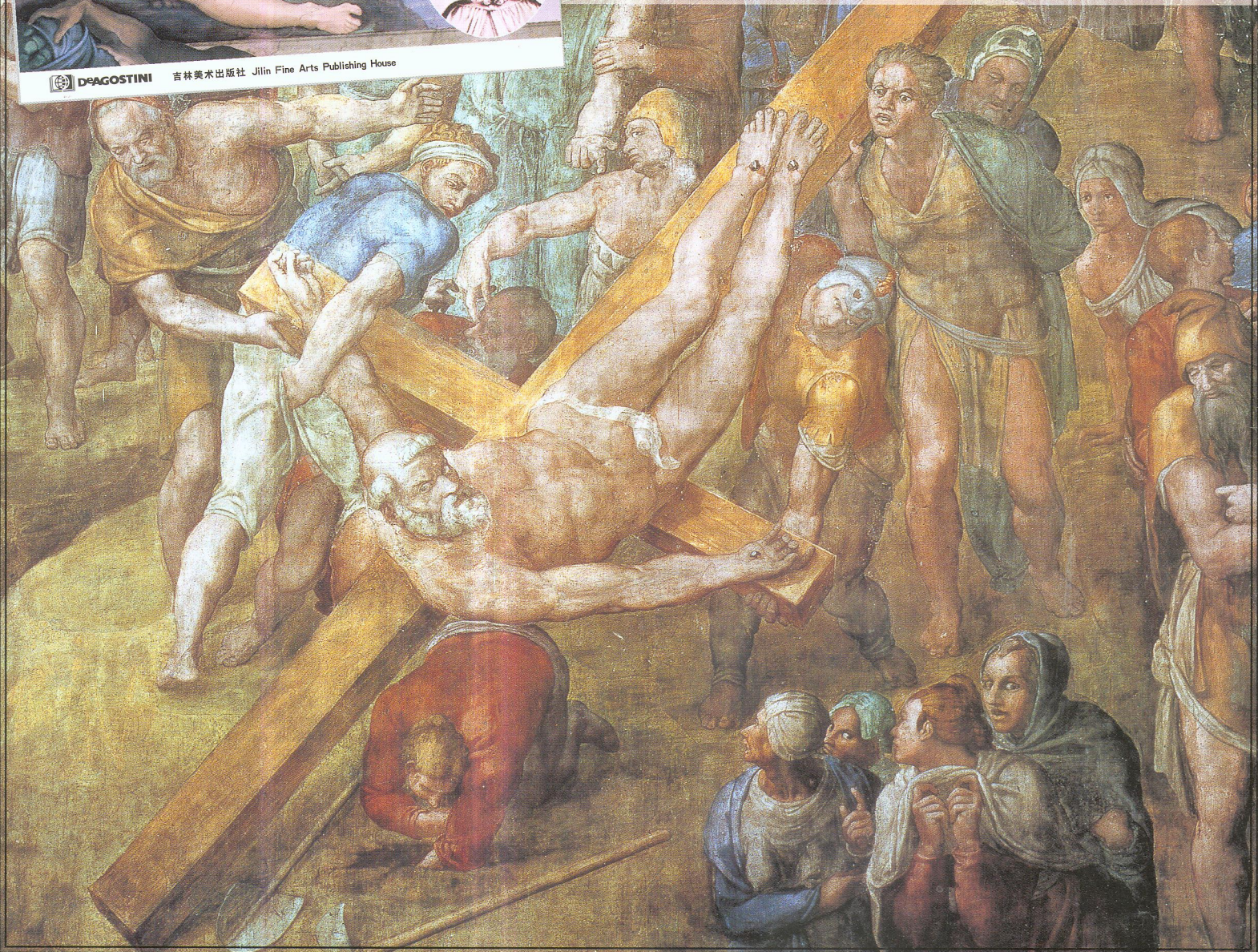

Gallerie degli Uffizi, Firenze/AKG London

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

圣彼得的行刑 1546 - 1550年

Cappella Sistina, Musei Vaticani, Roma/The Bridgeman Art Library

Art Gallery

西洋美术家画廊

目次

20 委拉斯贵兹

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

绅士和廷臣

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

敏锐的观察和写实主义

名作特写

14

MASTERPIECE

宫娥

作品选解

20

GREAT WORKS

煎鸡蛋的老妇 20

茶色和银色装束的菲利普四世 22

勃列达的投降 24

照镜的维纳斯 26

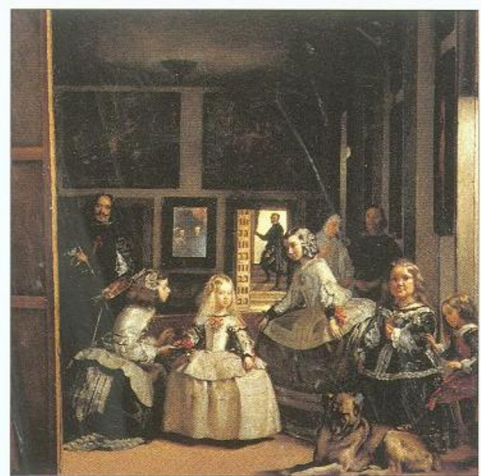
教皇英诺森十世 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

普拉多美术馆

Museo Nacional del Prado, Madrid/Archivo IGDA, Milano

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Serqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hoqarth 霍加斯
15 Seutat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modiglian 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Bottivelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯特勒尔	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Brueghel 勃鲁盖尔
31 Ei Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	
35 Courbet 库尔贝	84 Watteau 华托
36 Kandirsky 康定斯基	85 Utrillo 尤特里罗
37 De Chirico 席里柯	86 Tintoretto 丁托列托
38 Goya 戈雅	87 Steen 斯坦恩
39 Redon 鲁东	88 Reni 雷尼
40 Titian 提香	89 Spencer 斯宾塞
41 Dfy 杜菲	90 Kokoschka 柯克西卡
42 Rossetti 罗塞蒂	91 Chardin 夏尔丹
43 Ingres 安格罗	92 Sisley 西斯莱
44 Giotto 乔托	93 Reynolds 雷诺兹
45 Gris 葛利斯	94 Sickert 西克尔特
46 Claude Lorraine 克劳德·洛兰	95 Caracci 卡拉乔
47 Munch 蒙克	96 Boucher 布歇
48 Canaletto 卡纳莱托	97 Bell 贝尔
49 Blake 布莱克	98 Van der Weyden 韦登
50 Fra Angelico 安吉利科	99 Derain 德兰
	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-585号

西洋美术家画廊 20 委拉斯贵兹 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策 划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 王兴吉 张亚力

白文翻译/周异夫

校 勘/王兴吉

装帧设计/王兴吉 张亚力

审 稿/孙开礼

责任校对/于丽梅 朱 敏

监 印/赵岫山 邱朝阳

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制 版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次/2001年3月第1版第1次印刷

开 本/635×940 1/8 印张/4

印 数/1-10000册

书 号/ISBN 7-5386-1160-6/J·867 定 价/15.00元

委拉斯贵兹是西班牙最伟大的画家，在美术史上也是最优秀的肖像画家之一。委拉斯贵兹作为画家的一生，是辉煌成功的不断延续。他在十几岁的时候就创作出了杰作，二十四岁便成为国王菲利普四世喜欢的画家，这一地位在以后也没有动摇。国王高度赞赏委拉斯贵兹，赋予他王室内廷的各种高官职位，其结果创作绘画的时间减少，但他仍然创作出一幅又一幅的西班牙宫廷人物的优秀肖像画。其中不只是国王一家或者贵族的肖像，也有王宫里雇佣的为主人消愁解闷的小丑们的肖像。委拉斯贵兹曾经两度访问意大利，第二次访问的时候还描绘了教皇的肖像，博得了罗马的画家们的喝采。其后，委拉斯贵兹被授予圣地亚哥骑士团员的称号，他作为画家的人生达到了顶点。在西班牙，他是第一个获得这一荣誉的画家。

Velázquez

绅士和廷臣

GENTLEMAN AND COURTIER

同时是西班牙国王菲利普四世的宠臣和朋友的迪埃格·委拉斯贵兹，在王宫里安稳地享受着特权。他在漫长的画家生涯里，留下了数件在美术史上最杰出的绘画作品。

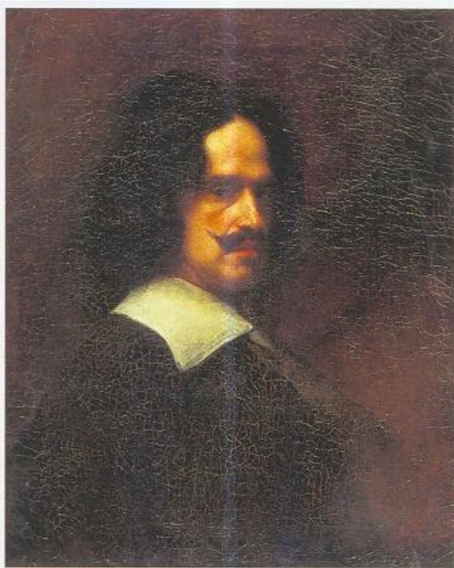

迪埃格·罗德里克兹·德·希尔瓦·委拉斯贵兹1599年出生于塞维利亚。他出生的准确时间还不清楚，但他是那一年的6月6日接受洗礼的。因为当地的习惯是孩子出生之后尽早地接受洗礼，所以委拉斯贵兹接受洗礼大概是他出生后的第一天或第二天。他的父母有一些财产（据说两个人的先祖都曾经是贵族），他们七个孩子中最大的委拉斯贵兹接受了高水平的教育。据当时传记作家的记载，委拉斯贵兹所学的每一个科都成绩优秀。至于他对知识的强烈好奇心，从他去世后做成的藏书目录中也可以得到证实。他拥有建筑、天文、历史、数学、哲学等藏书，其范围之广泛令人吃惊。此外，除了西班牙语，其中还有意大利语和拉丁语的诗集。

早熟的天才

但是，最强烈吸引他的是艺术，为了成为画家，他十二岁的时候就开始当学徒。在此之

前，他可能在塞维利亚最著名的画家之一弗朗西斯科·德·埃雷拉（老埃雷拉）那里进行过短期学习，但他主要的老师是塞维利亚美术界的另一个代表人物弗朗西斯科·帕切提。埃雷拉以脾气暴躁而著称，与其相反，帕切提则很有教养而且十分宽容，他给年轻的委拉斯贵兹

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

▲ 据说这幅肖像画是委拉斯贵兹的自画像。这是他成为国王宠臣的年轻时代的作品。

Hulton Getty

◀ 塞维利亚街景。委拉斯贵兹1599年在此出生。西班牙最伟大的画家在这座城市学习绘画，而且在十七岁的时候便得到了画家的称号。

以很大的鼓励。帕切提是一名因循守旧、不太成功的画家，但他具有识别才能的本领，他认为新来的弟子具备罕见的天分。

1617年3月，委拉斯贵兹仅十七岁便取得了作为画家的资格，一年后他与帕切提的女儿胡安娜·帕切提结婚。胡安娜比委拉斯贵兹小三岁，当时还不到十六岁。后来帕切提曾经讲道：“看中了他的高洁、诚实和优秀的资质，并且相信他天性中具有伟大才能的前途，所以让女儿嫁给了他。”关于委拉斯贵兹的妻子没有什么记载，但在画家初期的一两幅宗教画中充当模特的也许就是胡安娜。这对夫妇在1619年生下了大女儿弗朗西斯卡，在1621年生下了二女儿伊古娜西娅。他们一共有两个女儿，但伊古娜西娅小的时候就夭折了。弗朗西斯卡则重复了父母的结婚方式，于1633年同委拉斯贵兹最优秀的弟子胡安·巴第斯塔·德罗·马萨结婚。

在委拉斯贵兹所生活的时代，塞维利亚是欧洲最繁荣的城市之一（那里曾是同美洲的西班牙殖民地通商的主要贸易港口），文化活动也非常繁盛。早熟，并有良好人际关系的年轻的委拉斯贵兹，期待着在自己的出生地取得作为画家的成功，他很早就有要在首都马德里扬名的雄心。1622年，委拉斯贵兹来到马德里，他一是为了寻找推销自己的机会，二是为了观看

▲ 《画家的一家》（1660年前后）。这是委拉斯贵兹的女婿胡安所画的妻子肖像画。左数第四人是委拉斯贵兹的女儿、画家的第一个妻子（1654年去世）的孩子。描绘的场所是与马德里王宫相邻的珍宝馆。作为首席宫廷画师、菲利普四世宠臣的委拉斯贵兹从1655年到1660年任王宫内廷总管期间被赐住在这里。

FRANCISCO PACHECO

弗朗西斯科·帕切提

作为委拉斯贵兹的老师，也是他的岳父的弗朗西斯科·帕切提（1564 - 1644年），是画家同时也是诗人。据安东尼奥·帕罗米诺《西班牙桂冠画家列传》（1724年）一书中的记述，帕切提家是“塞维利亚最伟大的精神”汇集的场所。帕切提的作品拘泥于传统，具有古代宗教绘画的风格与特点，作品呆板，枯燥无味。他曾被任命为宗教绘画检查官，负责监督画家们是否在其作品中表现了正统派基督教的观点。他的著作《绘画艺术》在他去世的五年后，于1649年出版。这是他那一时代西班牙美术史上最重要的资料，其中记载了很多有关绘画的理论和实践方面的内容。

▲ 帕切提的作品《无原罪的受孕》表现出来的安静而没有动感的绘画风格，与充满生气的委拉斯贵兹的作品形成鲜明的对照。

JUAN DE PAREJA

凡·德·巴列哈

Metropolitan Museum of Art, New York/The Bridgeman Art Library

▲ 委拉斯贵兹描绘的凡·德·巴列哈的肖像。这是当两人1650年在罗马的时候创作的，它被看作是美术史上最杰出的肖像画之一。此时的委拉斯贵兹已赋予曾经是奴隶的巴列哈自由。

► 《圣马太的诏命》(1661年)，凡·德·巴列哈画。这是巴列哈为世人所知的少数作品之一。他曾经是委拉斯贵兹的奴隶，并作为其作品中的模特儿而留在人们的印象中。这幅作品表明，他自己也是一名优秀的画家。

凡·德·巴列哈(1606-1670年)是委拉斯贵兹的一幅最著名的肖像画中的模特儿。关于巴列哈，安东尼奥·帕罗米诺在《西班牙桂冠画家列传》中写道：“混血儿，肌肤的颜色颇为罕见”，“委拉斯贵兹的奴隶，其自己也是画家。”在近代的研究中，否定了关于他是奴隶的说法。因为在他作为委拉斯贵兹的助手之前的1630年，有文件记录说巴列哈已经登记为画家，而这种登记的权利只被赋予了自由人，因此，很多书籍都将他称为委拉斯贵兹的助手。但是，在1983年的另一份文件中，清楚地记载着巴列哈确是奴隶，而1630年文件所记载的是另一个同名但身分不详的人。1650年，他同画家在罗马逗留的时候，委拉斯贵兹以再为自己工作四年为条件，正式给予了巴列哈自由。人们所知道的巴列哈的作品只有几幅，其中多数是宗教画。

Museo Nacional del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

收藏在埃斯科里亚尔宫殿的美术品。埃斯科里亚尔宫殿，是位于马德里郊外五十公里的宏大的王室修道院兼宫殿，曾经被称为“世界第八奇迹”。

委拉斯贵兹在马德里逗留期间，创作了著名诗人路易斯·德·冈格拉的肖像画。此外，还给他见到的很多贵族留下了关于自己的才能和严肃态度的印象。晋见国王菲利普四世的最大愿望虽然没有实现，但显然他将成为宫廷里的话题。次年的1623年，国王的宰相奥里瓦雷斯公爵、伯爵要他回到王宫为国王画肖像。遗憾的是他画的那幅肖像画现在已经不存在了，国王非常高兴，委拉斯贵兹马上被任命为宫廷

画师。这样，委拉斯贵兹定居在马德里，从此以后，他的作品几乎都是为国王，以及国王的家族，还有上层社会创作的。

宫廷画家成为国王的朋友

菲利普四世对待委拉斯贵兹，不只是作为画家，对于他人格方面也深铭肺腑，他下令，除了委拉斯贵兹以外谁也不准画自己的肖像。而且，与其说是君臣，却更像是朋友。这在当时是难以想象的。西班牙宫廷礼节的严格是出了名的。作为世界上最大帝国统治者的国王几乎被奉为神灵，普通人无法靠近。此外，在当时的西班牙，即使是最富才能的画家也被看作

► 委拉斯贵兹1622年在马德里逗留期间，创作了这幅《诗人冈格拉像》。第二年，他被招回王宫为国王画肖像。

Museo Nacional del Prado, Madrid/Archivio IGDA, Milano

▲ 委拉斯贵兹创作的威风凛凛的奥里瓦雷斯公爵、伯爵肖像画。年轻的委拉斯贵兹为国王菲利普四世描绘肖像都是通过奥里瓦雷斯实现的。由此，他很快确立了在宫廷里的地位。

是必须靠自己的双手挣得生活费的工匠，他们并不是绅士阶级的人。但菲利普四世对艺术抱有强烈的兴趣（他也会受过素描的训练），他还高兴地观赏委拉斯贵兹工作时的情况。帕罗米诺还作过这样的记述：“委拉斯贵兹被这位伟大的君主如此宽容和亲切地对待，这令人难以相信。他的画室在国王居室的附近，国王持有进入画室的钥匙。画室内放有专用的椅子，国王可以坐在那里观看委拉斯贵兹作画。而这几乎成了每天的习惯。”

这种特别的待遇招致了其他画家的嫉妒，委拉斯贵兹被责难说高傲自大。关于他的人格方面现在没有什么记录，但他是一个谨慎、认真的人，这一点是确实的。1650年同委拉斯贵兹相识的威尼斯画家，作家马可·波斯基尼记述说，他“具有权威人物的特点——威严，并且是一名高尚的绅士”。从1627年以后，菲利普四世任命委拉斯贵兹监督宫廷内各种事务的官职，有效地利用了他的这一资质。这为他带来了相当高的威信，但在后人看来，这只能使委拉斯贵兹为了内廷无足轻重的琐事，而浪费了本应花在绘画上的时间。

但是在另一个方面，宫廷的生活为委拉斯贵兹的作品带来了好的影响。因为只有在宫廷里才可以看到王室精美的美术收藏。这些收藏品中有很多16世纪威尼斯画家提香的作品，这在很长时期一直影响着委拉斯贵兹。另一个给他以很大影响的是佛兰德画家鲁本斯。鲁本斯在当时的欧洲是最著名的画家。他作为画家的同时也是外交家，1628年到1629年，由于国家间的关系，鲁本斯在马德里逗留了将近一年。在此期间，鲁本斯和委拉斯贵兹熟悉起来，这激起了委拉斯贵兹要去意大利参观的念头。他们两个人都认为只有意大利才是美术的源头。鲁本斯回国后不久，委拉斯贵兹从国王那里得到了去国外旅行的许可，从1629年8月到1631年1月，他离开了西班牙，访问了几处意大利的美术中心城市。

回到西班牙后，委拉斯贵兹在宫廷里专心致志地工作，踏踏实实地创造成绩，并一如既往地得到国王的宠爱。在此后的二十年里，委拉斯贵兹的绘画几乎都是肖像画，当然时而接

Artist's Life

1599 在西班牙的塞维利亚，出生于一个贵族后代的富裕家庭。

1611 接受高水平的教育，任何科目均成绩优秀。十二岁开始接受绘画训练。

1617 得到作为画家的资格，成为弗朗西斯科·帕切提的优秀弟子。翌年，与帕切提的女儿胡安娜结婚。

1622 来到马德里。描绘诗人路易斯·德·冈格拉的肖像，受到西班牙宫廷的注意。

1623 定居在马德里，成为宫廷画师，成为国王菲利普四世最得意的人物。

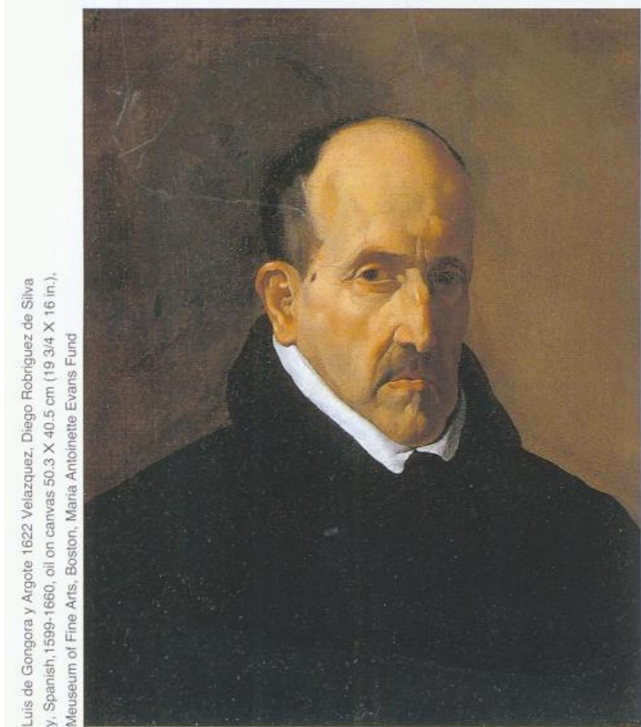
1628 著名的佛兰德画家鲁本斯访问马德里，与委拉斯贵兹亲密交往。

1629 花费一年多的时间到意大利各地旅行，访问主要美术中心地。

1648 在西班牙宫廷进行了二十年的绘画创作后再次访问意大利。在意大利将近三年的逗留期间，委拉斯贵兹的肖像画到达了新的境地。

1659 通过长年的工作，终于被承认为圣地亚哥骑士团员，成为西班牙得到骑士称号的第一名画家。

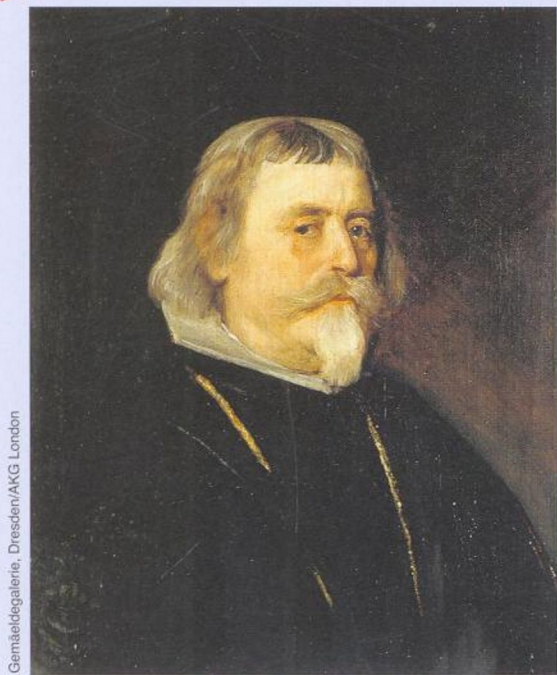
1660 因外交任务到法国边境，为菲利普四世同法国的路易十四世的历史性会谈做准备。由于过度操劳和长时间旅行而十分疲惫，并返回到马德里。突然患热病，8月6日去世，享年六十一岁。

Luis de Gongora y Argote 1622 Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y. Spanish, 1599-1660, oil on canvas 50.3 X 40.5 cm (19 3/4 X 16 in.), Museum of Fine Arts, Boston, Maria Antoinette Evans Fund

VELÁZQUEZ'S KNIGHTHOOD

委拉斯贵兹的骑士称号

Gemäldegalerie, Dresden/AKG London

▲ 《圣地亚哥骑士团员的肖像》。委拉斯贵兹17世纪40年代后期的作品。他本人也于1659年被认定为骑士团员。

对成为圣地亚哥骑士团员的资格，要求是极其严格的。候选人必须证明其父母都是贵族出身；本人必须是纯粹的基督教徒的血统（没有因同犹太人或摩尔人结婚而“受到污染”）；本人、父母、祖父母都没有关于“手工劳动或卑贱工作”的经历。由于这些职业也包括画家，所以人们认为委拉斯贵兹最初就不能成为候选人。但由于他主张自己不是像普通工匠那样以其工作换取金钱，而是直接被国王所雇佣，逃过了这个限制（他无视自己在成为王室雇员以前的数年期间，是作为普通的画家而工作的事实）。但是，其他问题并不能如此简单地加以解决。通过向马德里、塞维利亚以及其它地区的一百四十八人进行的证人调查，骑士团审查委员会得出了委拉斯贵兹不具备团员资格的结论。而国王并不承认这个决定，他从教皇亚历山大七世那里得到特别批准，授予委拉斯贵兹为骑士团员。

Hulton Getty

► 教皇亚历山大七世。委拉斯贵兹要得到加入圣地亚哥骑士团的许可，需要这位教皇的特别批准。

受订件也画其它的画。有宗教、神话等内容的画作，其中还包括历史画的最高杰作《勃列达的投降》（24～25页）等。这幅绘画是为了装饰马德里的新王宫博恩·黎蒂罗宫，是表现菲利普四世统治下的军事胜利的系列作品之一。

两张肖像画

从1648年11月到1651年6月期间，委拉斯贵兹再次访问了意大利。这段漫长的旅行的目的之一，是为王室的收藏购买美术作品。与二十年前他第一次旅行的时候一样，委拉斯贵兹的大部分时间是在罗马度过的，他还创作了几幅肖像画。其中也有当时的教皇英诺森十世的肖像画。接受这幅肖像画订件的时候，委拉斯贵兹感到自己的本领生疏了，因此先作为练习，描绘了自己的随身奴隶凡·德·巴列哈。这幅绘画和稍后创作的教皇的肖像画被认为是他的肖像画中最优秀的，其栩栩如生的生命感和对人格的描写受到了众人的称赞。教皇认为委拉斯贵兹以极其深刻的洞察力创作了这幅作品，

说这幅肖像“过于真实”，作为对画家的奖赏，授予委拉斯贵兹以金牌和金锁。

正当委拉斯贵兹在罗马博得广泛称赞的时候，在马德里，菲利普四世有些不耐烦地等待着自己得意的画家的归来，并且开始愈发焦躁。国王给罗马发出了几封信，指示委拉斯贵兹尽快完成在罗马的工作。但根据近年来公开的资

▼ 马德里的黎蒂罗公园。建在菲利普四世的博恩·黎蒂罗宫殿遗迹上。委拉斯贵兹为这座宫殿创作了许多绘画。

Corbis/Patrick Ward

料我们可以了解到，委拉斯贵兹不想回国似乎并不只是为美术的力量所吸引。从1983年公开的文件中可以知道，委拉斯贵兹在罗马期间，与一名叫玛尔塔的遗孀生下了一个叫安东尼奥的私生子。文件中记载，1652年10月，罗马的西班牙大使支付这个孩子的生活费的时候，安东尼奥还是一个抱在母亲怀里的婴儿。而委拉斯贵兹已于一年前返回了西班牙，因此他也许还没有见过自己的儿子。

至此为止，委拉斯贵兹已经历任了宫廷内的各种官职，并因此得到了财富。但他最渴望的是，到那时为止在西班牙还不曾授予画家以骑士称号。他从17世纪30年代就一直怀有这个雄心，并且在第二次访问意大利的时候请求教皇帮助。终于在1658年6月6日，国王推荐他为圣地亚哥骑士团员。这是在西班牙骑士团中历史最久、级别最高的一个。对于委拉斯贵兹是否合格，经过了漫长的审查之后，终于在1659年11月28日，委拉斯贵兹被授予了圣地亚哥骑士团员的称号。

但委拉斯贵兹几乎没有时间去享受这个新的地位。1660年4月，他为了准备菲利普四世同法国的路易十四世的会谈来到法国边境。6月回

到马德里的时候，因为过度操劳和旅行劳累，委拉斯贵兹感到十分疲惫。7月31日，他因热病突然病倒，8月6日，六十一岁便离开了人世。第二天，他的遗体穿上了骑士团的服装，被埋葬于圣·凡·巴蒂斯塔教堂。仅仅一星期之后，委拉斯贵兹的妻子胡安娜也去世了。由此看来，委拉斯贵兹的死亡原因也许就是病毒性传染病。

▼ 1636年，法国画家克洛德·洛林创作的《堪泼·瓦其诺》。作品描绘了委拉斯贵兹两度访问意大利时罗马的情景。

Musée du Louvre, Paris/AGK London/Erich Lessing

Huilton Getty

◀ 1660年6月，菲利普四世（中央右侧人物）在法国边境与法国的路易十四世会谈。目的在于缔结和约和商谈路易十四世与菲利普四世的公主玛利亚·特雷莎的婚礼问题。参与会谈准备的委拉斯贵兹回到马德里后，于1660年8月6日去世。（根据查尔斯·勒布朗的原画织造的葛布兰壁毯。17世纪末。凡尔赛宫藏）

敏锐的观察和写实主义

OBSERVER AND REALIST

委拉斯贵兹是写实性绘画的巨匠，随着创作风格的成熟，他停止了对细部的入微刻画，而重视画面的整体效果。在风格上发展为可以断言说是近代的、抽象的和自由豁达的技法。

很少有哪位大画家能够像委拉斯贵兹那样走过了顺利而成功的人生道路。他不曾烦恼于物质上的困难，在私生活方面和作为画家也不曾有过陷入僵局的经历。他创作风格扎实稳健，几乎是一帆风顺地向前发展，在风格和方向上也没有明显的变化。美术史学家菲利浦·特劳特曼在关于委拉斯贵兹的著作中写道：“他的进步缓慢而稳定，甚至不会引起我们的注意。这让人感到

他具有仔细和内向的性格。”但委拉斯贵兹最初期的绘画和最后期的绘画之间的差距极大，如果我们没有看过他其间创作的其他作品，而只知道这两个作品群，我们甚至不会相信这是出自同一画家之手。按照特劳特曼的意见，在作为画家的四十年期间，“可以说他比其他任何一位画家都取

得了更大的进步”。

卓越的写实表现

委拉斯贵兹所有作品的一个共同特点是他对周围世界的敏锐观察，随着他的成熟，他对所见到的事物的描写也逐渐变得更加细微。他初期的作品给人以极其坚固的感觉，对细部刻画的写实

宗教画

委拉斯贵兹初期的时候，宗教画占据了其作品的主要部分。但从1623年他住在马德里之后，宗教画只是在接受国王的家人或者大臣们的预订的时候才偶尔创作。1617年，委拉斯贵兹获得画家的资格后，据认为是他第一次接受订件而创作的《无原罪的受孕》（右 1619年左右）便显示出，刚刚十几岁的画家已经掌握了令人吃惊的本领。这幅绘画的模特儿也许是他年轻的妻子（或者是未来的妻子）。《无原罪的受孕》描绘了一个基督教的教义，即所有女子中只有圣母玛利亚适合做基督的母亲，他在母亲安娜的体内没有经过原罪的沾染而受孕。这种观念特别在西班牙被人们所广泛接受（它是玛利亚信仰的一部分），而在其它国家几乎见不到这一主题的绘画。

National Gallery, London/The Bridgeman Art Library

国王的肖像

现存的委拉斯贵兹的肖像画中有十二幅描绘的是菲利普四世（1605 ~ 1665年）（此外，还有几幅优秀的临摹作品，以及其他翻版作品）。菲利普四世的肖像画中，包括从还未成熟的年轻时代到对人生感到幻灭的老人形象。1623年委拉斯贵兹第一次描绘国王肖像的时候，国王才十七岁或者十八岁。但是，在描绘他最后一幅肖像的四十余年后，经过一系列悲惨的战争，西班牙已失去了过去值得骄傲的大帝国的统治者地位，而沦为为二流国家。委拉斯贵兹描绘的菲利普四世的肖像中有胸像、像《菲利普四世的肖像》（左）那样的全身像、威风凛凛的骑马身姿的《菲利普四世骑马像》（右 1634 ~ 1635年）等。

“波迪恭”

在西班牙，“波迪恭”一词原指廉价的酒馆或餐馆，但不久描画包括食物、饮料等俭朴生活场面的绘画也被称为“波迪恭”。其中有的描画酒馆的内部，也有的描画厨房或者不知是哪里的场所。委拉斯贵兹还在塞维利亚的1617 ~ 1623年前后，画了几幅“波迪恭”，现存约有十幅左右。当时，一般认为这种绘画没有什么价值，但委拉斯贵兹的“波迪恭”使人感觉到一种深深的严肃。此外，正如从《埃玛奥的晚餐》（下 1620年左右）中所能看到的那样，其中对物体的自然外观进行描绘的技巧也十分精彩。从塞维利亚搬到马德里的时候，委拉斯贵兹带去了自己画得最好的“波迪恭”作品《塞维利亚的卖水者》（右 1620年左右），他把这幅绘画赠给了给予自己多方关照的廷臣凡·德·冯塞加。这幅绘画中水壶表面的水滴这种细微的部分被描绘得如同

实物一样，这幅画大概是证明委拉斯贵兹作为画家的本领的典型范例吧。

National Gallery of Ireland, Dublin/The Bridgeman Art Library

王子和公主们

菲利普四世曾两次结婚。1615年第一次结婚的法国公主、波旁家族的伊莎贝尔在1644年去世，第二次于1649年与相当于自己侄女的奥地利的玛丽·安娜结婚。第一次结婚生了八个孩子，但几乎都夭折了。第二次结婚生了五个孩子，其中的一个继承了他的王位，即卡尔二世。菲利普四世除此之外

Kunsthistorisches Museum, Wien/Archivio IGDA, Milano

Kunsthistorisches Museum, Wien/The Bridgeman Art Library

至少有三十个以上的私生子。对于国王第一次结婚后出生并且存活下来的两个孩子，巴塔萨·卡洛斯王子（1646年十六岁时死去）和马利娅公主，委拉斯贵兹为他们画过几幅肖像画。此外，也有几幅国王第二次结婚所生的第一个孩子玛格丽特公主，以及他的弟弟之一普洛斯贝王子的肖像画。这些肖像画中的几幅是至今为止所创作的肖像画中最出色的。委拉斯贵兹很好地捕捉到他们带有忧郁的优美之处，特别是有几幅玛格丽特的肖像在色彩的调和方面也极其出众。上图为《穿粉色衣服的玛格丽特公主》（1653～1654年）。在委拉斯贵兹的宫廷肖像画中，模特儿的衣服颇为朴素的并不少见，但在这些晚年的杰作中，他常常描绘公主华丽的礼服。

性非常明显，但他逐渐抛弃了细部，开始重视整体性的效果。委拉斯贵兹晚年的作品极具栩栩如生的真实感，但如果走近观看，就会发现它是由几乎是抽象的笔触构成的。一位早期委拉斯贵兹传记的作者安东尼奥·帕罗米诺对于这一点做过如下的记述：“如果走得太近，就无法理解他画的是什​​么，但如果保持一定的距离来观看，就会发生奇迹。”

委拉斯贵兹不仅具有视觉效果上的

超绝技巧，他的作品还具备精神上的和想象上的要素。例如，他的宗教画显然是以现实的人为模特儿的，但却令人强烈地感到另一个世界的气氛，他的肖像画不单单是记录人的外貌，也出色地表达出每个人的性格。无与伦比的历史画代表作《勃列达的投降》，逼真得让人感到是栩栩如生的现场，而实际上，与事实的正确性相比，画家把重点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。

委拉斯贵兹在塞维利亚的初期时代也画过少量的肖像画，但几乎所有的作品都是宗教画，或者是描绘日常生活场景的被称为“波迪恭”的绘画。它是在极为大众性的生活场景中写实地描绘静物的绘画。有时这两者也会重叠在一起。在宗教画中，有些也多少描画成当时现实生活的场面，与“波迪恭”同样，其中可以见到对细部入微描绘。

宫廷的小丑们

与当时其他统治者同样，为了消愁解闷，菲利普四世也在宫廷里雇用了很多人。其中既有身体灵便、口齿伶俐的专业小丑，也包括在身体上或者智力上有某些缺陷的人。在委拉斯贵兹的作品中有表现这两种“小丑”的肖像画，特别是17世纪30年代到40年代表现后者的一系列作品中有四幅非常著名。其中的《瓦列加斯的残疾儿》（上 1636 ~ 1644年左右）描绘的是一个患有脑水肿的孩子；而《科里阿的白痴》（右 1639年左右）表现的是一位智力发育不全的人。在这些肖像画中，作家以极大的共鸣描绘了凄惨的主题，在委拉斯贵兹的作品中，这些是最令人感动的。

Museo Nacional del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

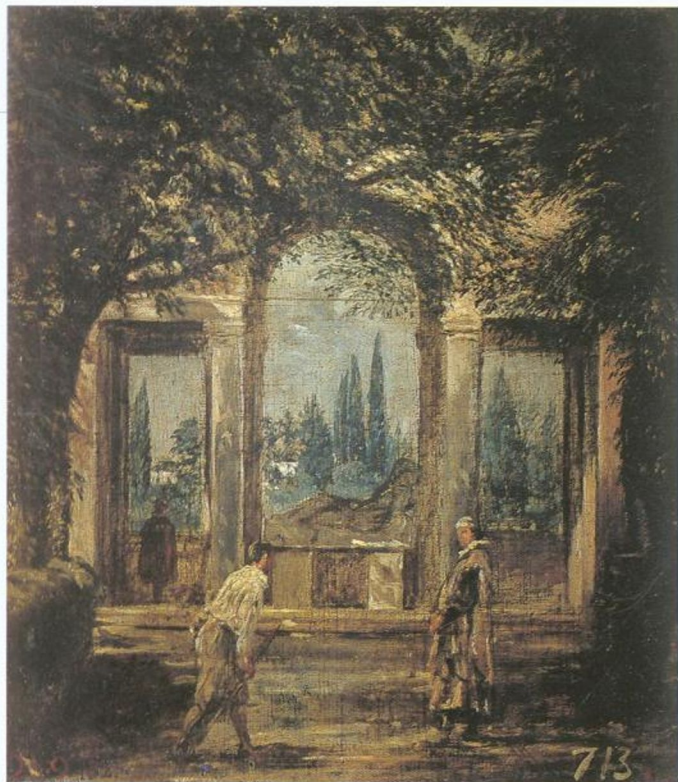
在这些细部，显示出委拉斯贵兹表现各种物体质感和效果的惊人能力，它让人感到，如果用手触摸一下就会感觉到确实的存在。《塞维利亚的卖水者》（9页）中挂在水壶表面的水滴，《煎鸡蛋的老妇》（20 ~ 21页）中在锅里煎着的鸡蛋，特别因为这是如此年轻画家的作品，作为证实画家的出色才能的绘画，才使同时代的人们倍感惊奇、兴奋。同时，人们也注意到从这些初期的作品中可以看到画家强烈的自信。委拉斯贵兹

的这些坚实而厚重的作品具有威风凛凛的风格，除了偶尔有一点生硬之外，几乎没有让人感到不成熟的地方。委拉斯贵兹从年轻的时候便具有老成的精神。

对巨匠绘画的吸收

1623年，委拉斯贵兹搬到马德里之后停止了“波迪恭”的创作，那以后，肖像画成为他最感兴趣的课题（肖像画占现存作品的半数以上）。而且他的画法也开始发生变化。在最初的作品中，

颜料涂得很厚，有时也给人以如同皮革一样的坚硬感觉，而且色彩暗淡，风格朴素。但从这个时期开始，委拉斯贵兹的笔致更加自由自在，使用的色彩也明亮起来。这是他对王室藏品中众多提香的作品研究学习的结果。由于画家在1629 ~ 1631年的第一次意大利旅行中，看到了很多提香的绘画，以及在色彩和笔触的运用上十分出色的维也纳画派巨匠们的作品，这对委拉斯贵兹的绘画起到了决定性的作用。

Museo Nacional del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

风景画

对于委拉斯贵兹，人们所知道的独立的风景画只有两幅。这两幅画描绘的都是罗马的维拉·美蒂奇庭院的风景。左图《阿里阿德涅的亭子》(1649 ~ 1650年，以前被称作《克娄巴特拉的亭子》)，是其中的一幅。这些作品不拘泥于形式，笔触自由潇洒，是17世纪最值得瞩目的风景画，是印象主义的先驱。由于其笔致轻快，人们曾经一直认为这些绘画是委拉斯贵兹后期的作品，是画家第二次在罗马逗留期间的1649 ~ 1651年创作的。但在最近，发现了证明这些作品是在那之前二十年，即画家第一次去罗马时创作的证据。委拉斯贵兹还在几幅描绘国王的肖像画或者情景画中，在骑马像或者狩猎装身姿的背景上描画了风景。《王室猎野猪》(下 1635 ~ 1637年)便是其中的一例。《勃列达的投降》的背景也是优秀的风景画。

National Gallery, London/The Bridgeman Art Library

17世纪30年代和40年代(两次意大利旅行之间的时期)是委拉斯贵兹一生中最多产的时期。这个时代的肖像画中，有为了装饰马德里新的博恩·黎蒂罗宫殿制作的一系列雄壮的骑马像，有

著名的宫廷小丑们的肖像画，此外，还有《勃列达的投降》(这幅作品也是为博恩·黎蒂罗宫殿创作的)等一些精美的宗教画和神话题材的绘画等。其中有现存的委拉斯贵兹唯一的裸女像《照镜

的维纳斯》(26 ~ 27页)，据认为，这是在1648年他去意大利之前创作的。

委拉斯贵兹在意大利创作了相当多的作品。除了著名的《凡·德·巴列哈》和《教皇英诺森十世》的肖像画之外，

他还描绘了教皇一家的肖像，遗憾的是这些作品多数已经不复存在。1651年委拉斯贵兹从意大利回国后，王室宫殿的改造，以及监督装饰等花去了他很多时间，他作为画家的创作数量有所下降。但不管怎样，他似乎总是缓慢而深思熟虑地进行着创作。现存的委拉斯贵兹的作品总数通常认为有一百二十件左右，这与同时代的伦勃朗的作品数为三百至四百件形成对照。

但是，在晚年十年间创作的作品中，委拉斯贵兹的绘画更加微妙而复杂，其笔法拥有栩栩如生的自由度，这一点令人惊叹。这一时期最著名的作品，应该可以说是他一生中最著名的代表作，是令人感觉到不尽的丰盈，甚至有些难以理解的集体肖像画《宫娥》（又名《国王的一家》，14页）。他在1659年完成

的最后两幅绘画是公主玛格丽特（在《宫娥》中也曾描绘）和她的弟弟普罗塞贝王子的肖像画。18世纪撰写了委拉斯贵兹传记的安东尼奥·帕罗米诺这样描述这些绘画：“作为他最后的作品，以他卓越的手法描绘得完美绝伦。”在当时的西班牙，其他的主要画家几乎都不是肖像画家，他们主要是宗教画家，他们创作迎合民众情感的，更加具有情绪性风格的绘画。从当时临摹他的作品数量来说，委拉斯贵兹应该拥有相当大的工作室。他的弟子中作为独立的画家而获得了一定名气的，只有女婿胡安·巴第斯塔·德罗·马萨。下一名与委拉斯贵兹具有同样才能的画家，弗朗西斯科·戈雅的出现，是在委拉斯贵兹去世后一个多世纪的时候，戈雅几乎是受到委拉斯贵兹的技法中自由豁达影响

的第一个人物。

通常，一直到19世纪初，西班牙以及西班牙美术在欧洲的其他地方几乎不为人知。拿破仑战争的时候，由于法国军队的侵入，西班牙才被推到欧洲的大潮中。1819年在马德里设立了国立普拉多美术馆，这才有更多的人得以看到委拉斯贵兹的作品。19世纪中叶以后，委拉斯贵兹成为进步画家心目中的英雄，特别是他笔触的强劲给他们以很大的影响。例如，马奈尊崇委拉斯贵兹为所有画家中最伟大的人物；惠斯勒、萨金特等很多肖像画家认为委拉斯贵兹的作品是灵感的源泉。

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid/Archivo IGDA, Milano

素描

据委拉斯贵兹的老师弗朗西斯科·帕切提讲，委拉斯贵兹年轻的时候画过很多素描。“委拉斯贵兹让他做模特儿的少年摆出各种各样的姿势。……此外，他还以这名少年，或者当地的很多人为模特儿，画了各种各样的脸部素描。画素描的时候，在青地的纸上使用木炭，再使用白色画亮部。这样，他对肖像的画法有了信心。”但是，这样的素描一张也没有留下来。确属委拉斯贵兹画的素描，只有几幅更晚的后期作品。而在成熟时期，直接在画布上描绘是委拉斯贵兹通常的做法，似乎很多时候他一边绘画一边使构思更加完整，或者加以变更。因此，他几乎不画作为草图的素描。但是，留下来的为数极少的素描作品都非常精美，它们一般是使用黑色粉笔，以大胆而强有力的线条画成，这让人想到他生动的颜料使用方法。左图是给人留下深刻印象的《红衣主教波尔赫》的肖像素描。

名作特写

Museo Nacional del Prado, Madrid/Archivio GDA, Milano

宫娥

马德里 普拉多美术馆藏
Museo Nacional del Prado, Madrid
LAS MENINAS
1656年
318 × 276 cm

被认为是西洋美术史上最伟大的杰作之一的这幅绘画，同时也是最复杂的、充满谜团的绘画。人们为了分析、解读这幅绘画中到底发生了什么，做出了无数的尝试。作品中，面向画架工作的画家，正是委拉斯贵兹自己。画家与玛格丽特公主一样面向我们摆出了姿势，画面里还有侍女等为西班牙王室效力的人们。难以注意到的是，这幅绘画所要表现的中心是国王和王妃，画家以映在镜子里的形象表现了他们。

是委拉斯贵兹正在描绘公主肖像的时候，国王和王妃来到了画室吗？还是描绘国王夫妇的时候，公主及其侍从来到了画室？或者是，画家是想向人们展示正在创作这幅画的自己？这种想象则更加微妙。虽然有很多说法，但大多数美术史学家认可的是，《宫娥》是关于绘画的绘画，是主张绘画作为高贵的“自由的学术艺术”（不是单纯的手工工作的技术，是与有教养的人相符合的理性工作）地位的绘画。此外，这幅绘画也有更加个人性的意思表达，委拉斯贵兹也许是想通过将自己画在国王的身旁来证明自己的高贵。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

▲ 少数获得成功的女性画家，往往会游离于美术史家的视野之外。18世纪获得很大成功的安格里加·蔻夫曼，通过自己一幅稍侧面角度的自画像，宣扬绘画艺术的“高贵”。这幅《自画像》（1787年）中的姿态与她的另一幅作品《模仿（再现）的寓意》有相通之处。

▼ 以巨大的画幅表现复杂场面的古斯塔夫·库尔贝的巨作《画室》（1855年），表现出他作为写实主义者的理想。这幅绘画是他为了证明自己作为画家的优越性而创作的。

Musée d'Orsay, Paris / The Bridgeman Art Library