

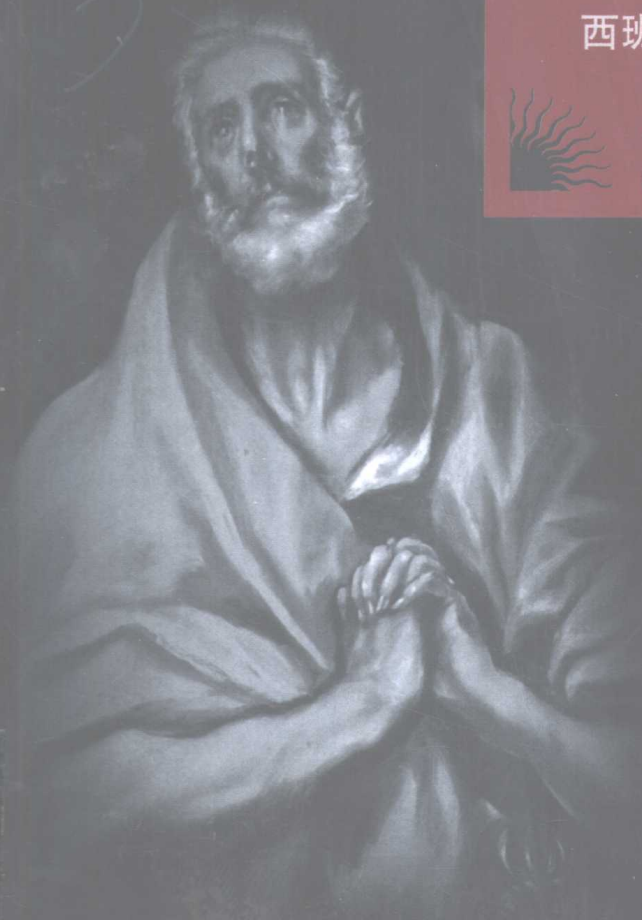
世界名画家全集

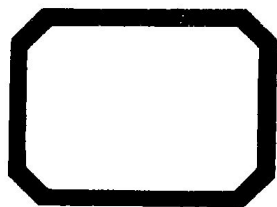
格列柯

西班牙的画圣

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

西班牙的画圣

格列柯

EL GRECO

何政广 • 主编

河北教育出版社

冀图登字 03-98-001

图书在版编目(CIP)数据

格列柯:西班牙绘画大师/周芳莲著. —石家庄:河北教育出版社, 2001. 7

(世界名画家全集/何政广主编)

ISBN7-5434-4337-6

I. 格... II. 周... III. ①格列柯(1541~1614) - 生平事迹 ②绘画 - 作品集 - 西班牙 - 中世纪
IV. ①K835.515.72 ②J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 051881 号

世界名画家全集

格列柯 西班牙的画圣

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 6.5

版 次 2001 年 9 月第 1 版

2003 年 1 月第 2 次印刷

印 数 3,001-7,000

书 号 ISBN7-5434 4337 6/J · 236

定 价 48.00 元(平装)78.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

何政广

埃尔·格列柯(El Greco, 1541~1614)有西班牙画圣之誉。他是西班牙绘画的开拓者。“格列柯”这名字依原语意是指“希腊人”。在格列柯尚未到西班牙之前,西班牙绘画可谓默默无闻,而当时的意大利已成为显赫的美术舞台,名家辈出。格列柯出生在希腊克里特岛,原名多米尼克·提托克波洛斯(Domenikos Theotokopoulos),后来他到意大利威尼斯学画,直接受教于当时威尼斯的名画家提香、丁托列托,尤其受丁托列托的影响甚深。1570年他到罗马,后来又来到西班牙。多米尼克·提托克波洛斯到了西班牙之后,就被称为“格列柯”了,这在西班牙语中是“希腊人”之意。

1577年,格列柯定居于离马德里四小时车程的古城托雷多,他把威尼斯派的绘画风格,特别是丁托列托的表现方法,带到了西班牙,后来创建了自己独特的画风。他曾为当时的国王腓力二世作画。托雷多是一个充满狂热信仰的城市,因此格列柯为当地教堂创作了许多巨幅宗教画。1977年我到过托雷多,曾走进圣多美教堂欣赏他的名画《奥卡斯伯爵的葬礼》,至今印象深刻。

格列柯是欧洲矫饰主义后期最具独创性的宗教画家、肖像画家,以描绘敏感、动势、异常细长的身躯人物为其特色。文艺复兴时期所表现的现世愉悦画面,在格列柯的画面上已消失。他深深地吸收了中世纪的神秘思想,融入其作品中。他的作品色彩的运用变化细致,像宝石一般闪耀着五彩的光辉。

到了晚年,格列柯脱离了矫饰主义,发展出自己的独特风格,以熟练的技巧描绘人物。他以明暗色彩对比,自然地衬托出人物的轮廓,主题造型富有画家的主观感觉。这是他的艺术给予后代画家及近代绘画的最大影响。

关于本书

格列柯是希腊文化的代表人物，
也是欧洲共同遗产的精神典范。

这位被誉为西班牙

画圣的画家，

年轻时曾受过提香及

丁托列托的影响，到西班牙

后建立了自己独特的画风。

人体异常修长的比例、

强烈的短缩法、火焰般的律动感

及不断试验他那个时代无人胆敢采用的色彩。他的作品风格在16世纪时是非常现代的，但也同时受到贵族和

平民喜爱；今天格列柯仍是西班牙

绘画史上备受礼赞的巨匠。

他的影响远及20世纪众多艺术家。

例如塞尚、马奈、毕加索及

德国表现主义等等。

对于他的伟大艺术，

新的探讨与观点不断产生。

一位伟大的艺术家就像宝藏，

永远挖掘不完！

世界名画家全集

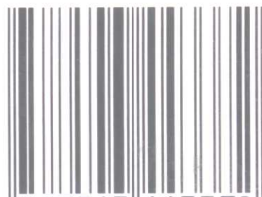
波堤切利	米勒
米开朗琪罗	康定斯基
达·芬奇	柯罗
拉斐尔	马蒂斯
普桑	德加
布歇	蒙德里安
戈雅	塞尚
鲁本斯	杜菲
弗美尔	莫奈
伦勃朗	毕加索
康斯特布尔	雷诺阿
勃鲁盖尔	勃拉克
透纳	列宾
劳特累克	莫迪利阿尼
马奈	卢梭
勃纳尔	夏加尔
库尔贝	高更
拉图尔	米罗
大卫	凡·高
德拉克洛瓦	达利
奥基弗	蒙克
克利	怀斯
委拉斯开兹	提香
杜米埃	格列柯
萨金特	卡萨特

责任编辑: 潘海鸥 刘 峰
刘 辉 徐占博

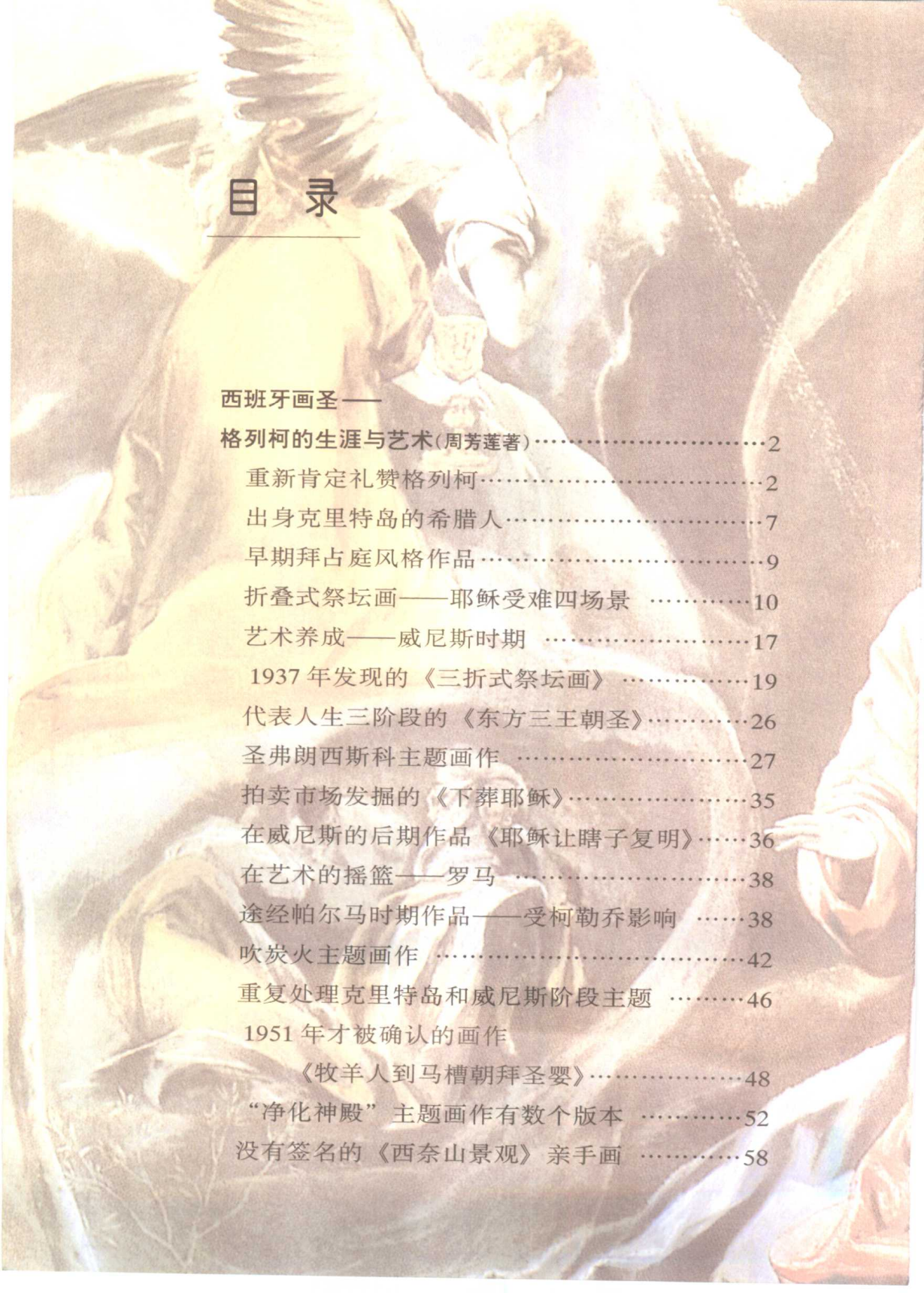
特约校对: 田卫平

装帧设计: 张志伟 牛亚勋

ISBN 7-5434-4337-6

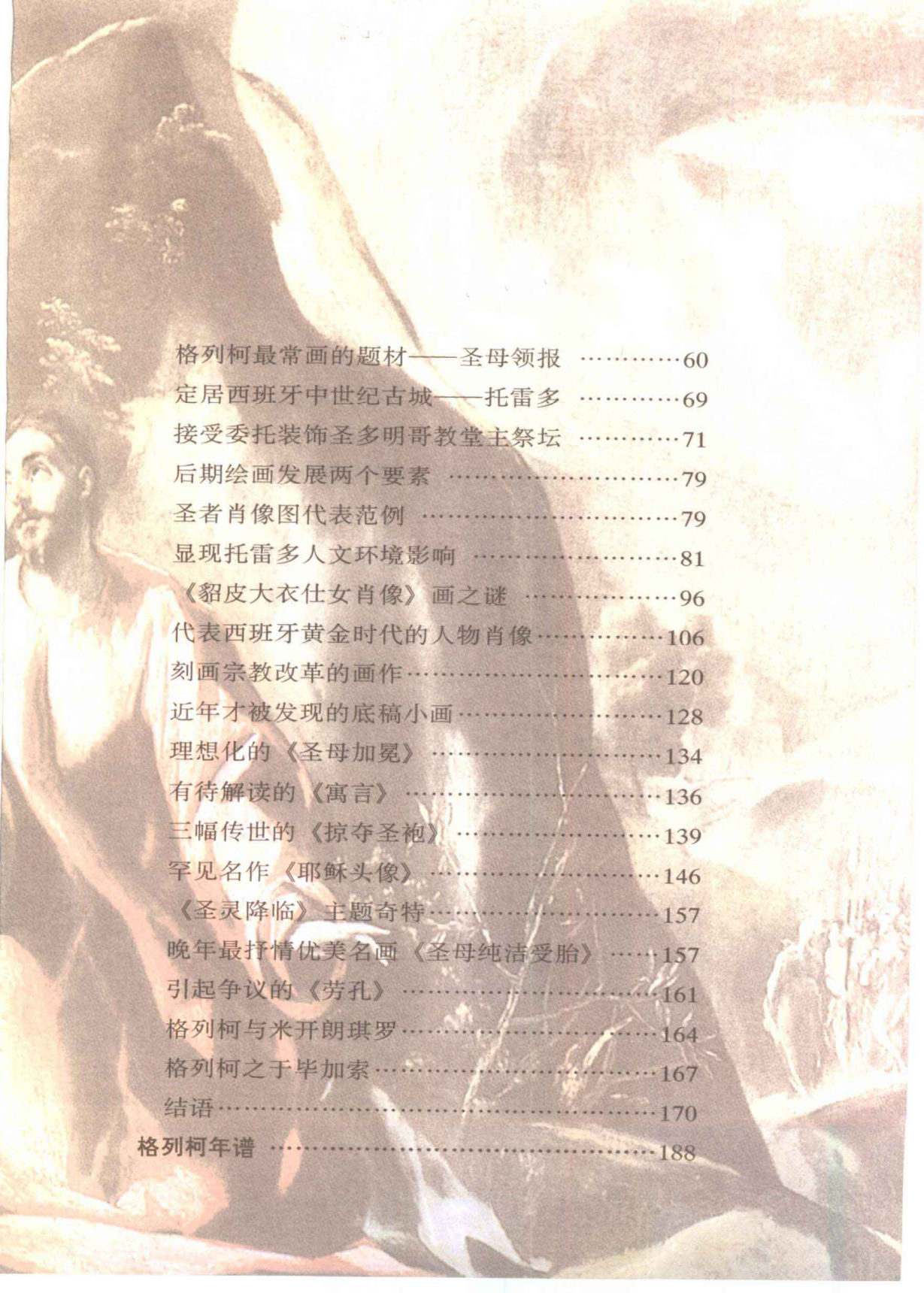
9 787543 443372 >

目 录

西班牙画圣——

格列柯的生涯与艺术(周芳莲著)	2
重新肯定礼赞格列柯	2
出身克里特岛的希腊人	7
早期拜占庭风格作品	9
折叠式祭坛画——耶稣受难四场景	10
艺术养成——威尼斯时期	17
1937年发现的《三折式祭坛画》	19
代表人生三阶段的《东方三王朝圣》	26
圣弗朗西斯科主题画作	27
拍卖市场发掘的《下葬耶稣》	35
在威尼斯的后期作品《耶稣让瞎子复明》	36
在艺术的摇篮——罗马	38
途经帕尔马时期作品——受柯勒乔影响	38
吹炭火主题画作	42
重复处理克里特岛和威尼斯阶段主题	46
1951年才被确认的画作	
《牧羊人到马槽朝拜圣婴》	48
“净化神殿”主题画作有数个版本	52
没有签名的《西奈山景观》亲手画	58

格列柯最常画的题材——圣母领报	60
定居西班牙中世纪古城——托雷多	69
接受委托装饰圣多明哥教堂主祭坛	71
后期绘画发展两个要素	79
圣者肖像图代表范例	79
显现托雷多人文环境影响	81
《貂皮大衣仕女肖像》画之谜	96
代表西班牙黄金时代的人物肖像	106
刻画宗教改革的画作	120
近年才被发现的底稿小画	128
理想化的《圣母加冕》	134
有待解读的《寓言》	136
三幅传世的《掠夺圣袍》	139
罕见名作《耶稣头像》	146
《圣灵降临》主题奇特	157
晚年最抒情优美名画《圣母纯洁受胎》	157
引起争议的《劳孔》	161
格列柯与米开朗琪罗	164
格列柯之于毕加索	167
结语	170
格列柯年谱	188

西班牙的画圣

格列柯的生涯与艺术

埃尔·格列柯(El Greco, 1541~1614)一生经由几个艺术重镇:克里特岛、威尼斯和罗马,最终取得辉煌成就;他深受16世纪意大利艺术大师们的熏陶,成为有足够能力极尽写实的一位画家,但他宁可采用一系列个人的独特手法使画风趋向理想化:人体修长的比例、强烈的短缩法、火焰般的律动感,不断地试验他那个时代无人胆敢采用的色彩。另外,他还非常清楚地知道如何唤醒时代对他的兴趣,并在作品中渗透入西班牙国王腓力二世时期的神秘主义,以致他的作品在当时既非常现代前卫却又同时受到贵族和平民的喜爱。

重新肯定礼赞格列柯

格列柯去世后,人们逐渐遗忘了这位以托雷多为第二故乡的希腊画家。在沉寂将近三个世纪后,他的作品受到法国印象派画家们的推崇,对他的重新尊崇由法国传入西班牙,并渐渐地使格列柯复活,而此时正逢西班牙将遭遗忘的格列柯再度挖掘出来,珍视他杰出的艺术,尤其是与法国印象派有密切接触的加泰隆尼亚艺术家们。如:苏洛亚加(Zuloaga)和路西纽(Rusiñol)都受到格列柯极大的影响。当格列柯的纪念雕像于

老绅士肖像(自画像)

1595~1600年 油

彩、画布 52.7×

46.7cm 纽约大都会

博物馆(前页图)

1898年竖立在巴塞罗那的西贺斯(Sitges)市,对格列柯的礼赞达到最高点!

埃尔·格列柯(“El Greco”西班牙文和意大利文并用,是“希腊人”的意思)本名多米尼克·提托克波洛斯(Doménikos Theotókopoulos),多年来各国专家学者努力搜寻资料推陈出新地提出新的论说,使得谜样般的格列柯揭去一层层神秘的面纱,可以确定的是他在1541年出生于希腊克里特岛,1570年前往罗马之前在威尼斯受提香和丁托列托的影响,得到一位曾在罗马的画家居里·克罗维欧(Julio Clovio)的赏识,写了一封推荐信给枢机主教艾列卓·法尼西欧(Alejandro Farnesio),在信中提到格列柯是提香的弟子,是一位优秀的画家。

最后的晚餐 1567~1570年 油彩、画布 42.5×51cm 博洛尼亚国家美术馆藏

**圣母睡眠中升天
(局部)**

1577 年

油彩、画布

芝加哥美术研究
所藏(左页图)

圣母睡眠中升天

1577 年

油彩、画布

401.5×228.5cm

芝加哥美术研究
所藏

圣母睡眠中升天 1567 年前 蛋彩、画板 62.5×52.5cm 希腊赛洛斯圣母教堂藏

在罗马短暂停留的期间，据闻因批评刚去世不久的米开朗琪罗在西斯廷教堂的壁画，激起那些将米开朗琪罗奉为神祇崇拜的罗马市民的愤怒而不得离开罗马。刚好西班牙国王腓力二世正为新王宫的布置大量征求国外艺术家，尤其是意大利的艺术家前来，1577 年格列柯因此移居西班牙，稍后定居托雷多。直到 1614 年去世为止，他创作出许多不朽的佳作，如：《掠夺圣袍》、《圣莫里西 (San Mauricio) 殉教图》、《手放置在胸前的骑士》、《奥卡斯伯爵的葬礼》、《圣母领报》、《圣母马利亚纯洁受孕》、《牧羊人到马槽朝拜圣婴》、《托雷多景观》和《劳孔》。

格列柯是希腊文化的代表人物，同时也是欧洲共同遗产的精神典范。他的影响远及 20 世纪众多艺术家，如：塞尚、马奈、毕加索、德国表现主义，甚至影响电影的灯光及场景布局。格列柯不仅是一位画家，也是一位雕塑家、作家和建筑师。在今天我们已经从纯粹热情的崇拜态度，进入到对格列柯本身及他的作品有方法系统的研究和理性科学的探讨，新的价值观容许我们从反学院传统的新观点来赏识格列柯。仍有许多学者专家继续作更深入的研究，伟大的艺术家就像宝藏，让人挖掘不完！

出身克里特岛的希腊人

格列柯公元 1541 年出生于希腊克里特岛，家庭属于希腊传统东正教中等资产阶级，沉浸在后拜占庭绘画传统的环境中。当时的克里特岛受威尼斯共和国管辖，他的兄长曼努索 (Manussos) 从商，经常往来家乡与威尼斯之间，为格列柯带回不少意大利画风的复制版画，让这位未来的大画家能够同时获得希腊、拜占庭和意大利不同文化的熏陶。

格列柯年轻时在克里特岛已经是位小有名气的画家，画风仍受后拜占庭式风格的影响，画的题材不外乎是与宗教有关连的主题。例如《圣母睡眠中升天》，这是格列柯早期拜占庭风格的第一幅画，创作于 1567 年他去威尼斯之前，在图下方有黑色

圣路加画圣母像 1560~1567年 蛋彩、画板 41.6×33cm 雅典拜占庭美术馆藏

字体的签名。由于这幅画的发现，使另外三幅创作同时得到明确的证实，稍后我们将一一介绍。

早期拜占庭风格作品

《圣母睡眠中升天》是传统东正教常常涉及的题材，据说圣母马利亚在睡眠中升天，耶稣在荣耀光芒中出现，迎接以婴孩形体般显现的圣母的灵魂，两旁并伴有两位天使，而光的源头来自以鸽子为代表的圣灵。图的最上方是圣母已在天上，头顶有太阳光晕，而月亮在她的脚下，成群的天使们围绕着圣母如众星拱月一般。圣母的容颜和我们即将介绍的下一幅《圣路加画圣母像》中的圣母非常雷同，圣母的姿态和一些天使们的姿势尽是“矫饰主义”的影子，肯定是受到文艺复兴时期尤其是米开朗琪罗作品的影响。

这幅画的空间布局，采用天上和人间的构图，是格列柯个人风格成熟期的《奥卡斯伯爵的葬礼》再次出现。色调的使用非常和谐，笔触细腻，人物面貌柔和，在圣母旁边侧面倾身的门徒圣保罗所披袍子上衣褶的描绘，可以在《圣路加画圣母像》中再度看到。这作品的技巧和风格明显地来自后拜占庭加上古典的优雅，并融合了一部分文艺复兴意大利的绘画元素。推测画家当时不超过二十五岁，以这样轻的年纪，不仅已经展露出画家文化涵养的深度，而且也显示出不同于其他同年代画家们的非凡才能。

接着我们来看《圣路加画圣母像》。圣路加的头几乎完全消失了，但是从18世纪留传下来的三件仿作（今分别收藏于雅典拜占庭美术馆、威尼斯希腊美术馆和莫斯科的斯特罗加诺夫美术馆），可以印证圣路加以右面侧身作画的姿态，左手持一贝壳内盛颜料，右手拿一枝细笔正在描绘圣母，左脚踏在画架上，右脚尖顶着地板，画箱置于短凳上。圣母像完全采用拜占庭风格，上方半裸的天使手持桂冠编成的花环朝圣人飞去，这一切充分显现出文艺复兴时意大利的典型绘画风格。在技巧方面，这幅