

西洋画家丛书

透拉斯开兹

上海人民美术出版社

西洋画家丛书

委拉斯开兹

朱龍華 編著

上海人民美術出版社

出版說明

西洋的美術，隨着歷史的演進，已發生了十分巨大的變化。研究它在各個時期創作方法上和形式風格上的演變與特點、各種流派的形成和發展以及對於當時政治、經濟所起的作用和影響……從而揚棄糟粕，吸取精華，使已成為歷史陳迹的、但於今天尚有其實意義的西洋藝術遺產，在我們的文化建設中發揮它一定的作用。這是一件有意義的工作。

為此，我們決定在數年內出版一套以介紹西洋各個時期具有一定代表性的畫家的通俗美術叢書。通過對畫家的生平概況、創作活動及代表作品的分析評介，向美術工作者和愛好者提供一些參考資料，以便讀者更為系統地了解西洋美術的情況。

這個工作是艱巨的，但也是應當做的，因此，極需各方面的支持和合作。由於我們的經驗不足，缺點和錯誤一定很多，我們誠懇地期望讀者的批評和指正。

目 录

一、西班牙繪画的发展

二、委拉斯开茲的生平及其作品

三、委拉斯开茲的艺术

附 录：图版說明

一 西班牙繪画的发展

委拉斯开茲(1599—1660, 全名第雅戈·罗德里归茲·德·西尔瓦·依·委拉斯开茲 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez), 他出生的时代——十六世纪末和十七世纪初, 正好是西班牙绘画大为发展之时, 也是西班牙的文艺复兴文化臻于极盛之时。

原来西班牙在当时欧洲各国中只是个新统一起来的国家。西班牙人到十五世纪末才驱逐了占据这个国家的回教民族——摩尔人, 接着它就经历了两件当代历史上的重大事件: 哥伦布在西班牙王室雇用下发现了新大陆, 西班牙王位继承者查理一世又当选为神圣罗马帝国的皇帝(即查理五世)。这样就使得国小民贫的西班牙成为全欧最富强的一个国家: 它控制了西欧大部地区(德国、尼德兰和意大利), 同时又占有了大半个美洲。从美洲掠夺来的金银象潮水般涌入西班牙, 而欧洲各地则向西班牙送来商品、文化和艺术家。

西班牙在当时的这种富强地位, 对于它的历史发展有推动作用, 但也有消极作用。西班牙的经济——农业和工商业都不算很发达, 在城市中没有形成一个强大的市民阶级——

资产阶级的前身，农村中封建关系还非常巩固。大量的金银流入并没有刺激社会经济的发展，反而加强了王室和贵族的势力。西班牙王室是绝对专制的，但它的专制却不能象在英法等国那样限制贵族特权和扶助城市成长。因此，西班牙在这两三百年中间虽然兴盛得很快，它的资本主义经济——当时的新兴生产关系却不能有较大发展，结果也衰落得很快，到委拉斯开兹的时代，这个国家已走着下坡路了。

然而，就文化说，西班牙的这种强国地位毕竟促进了西班牙文艺复兴文化的繁荣，尤其是在绘画艺术和建筑艺术方面。关于建筑，我们在此可略去不谈，绘画方面则可以稍作介绍。当时西班牙控制着欧洲两个绘画艺术最发达的国家——意大利和尼德兰。意大利在南，尼德兰在北，但是两地都有一个共同的特点：工商业发达，城市兴盛。在经济上，这两地都出现了资本主义生产方式的萌芽；在文化艺术上，这两地（特别是意大利）都出现了资产阶级的新文化——反封建反教会的文艺复兴文化。当时的意大利艺术和尼德兰艺术对整个欧洲都有很大影响，而西班牙由于它和这两地区的密切关系，所受影响就更为显著。

尼德兰的文艺复兴艺术较多地带有土生土长的性质，从中世纪的书籍插画、祭坛画等形式直接发展起来，在认真、精细刻画物象方面有突出成就。十五世纪前半期尼德兰的伟大画家凡·爱克就到过西班牙作画，自此以后，尼德兰画家到西班牙工作、定居的络绎不绝，在促进西班牙绘画发展方面起过有益的作用。

意大利的文艺复兴艺术在十六世纪以后对西班牙有特别的影响。这时意大利的文艺复兴绘画已进入最盛期了，它已

经抛弃中世纪旧艺术的一切程式，在体现资产阶级人文主义思想和发展艺术的现实主义表现方法上取得了很大成就，对希腊罗马的古典艺术学习也很有成效。意大利绘画中的威尼斯画派最受到西班牙王室的欢迎，这个画派的伟大代表提香被查理五世封为爵士，他的作品则珍藏于西班牙宫廷。提香的艺术风格是健美、热烈而又明快的，他最善于运用色彩，包括委拉斯开兹在内的好几世代的西班牙画家都曾向提香学习。

意大利艺术在十六世纪又经历了两个不同的发展阶段。十六世纪前半期，那是盛期文艺复兴阶段；十六世纪后半期则属于文艺复兴的衰微时期了。这时，在意大利产生了脱离生活、背弃现实主义原则而只着重形式和标新立异的“风格主义”艺术。只有个别的艺术家摆脱了这种歪风而坚持了正确道路，他就是卡拉瓦乔。卡拉瓦乔 (Michelangelo da Caravaggio 1573—1609) 是生活于十六世纪末十七世纪初的人，他的艺术对西班牙绘画有强烈的影响。

先进的意大利和尼德兰绘画，虽然给西班牙绘画的发展带来巨大的推动和有益的影响。但是，必须看到，西班牙绘画的发展仍然主要决定于西班牙社会本身。西班牙的文艺复兴文化和美术发展的基础，是资产阶级的新兴力量，但是，从十五世纪以来，西班牙绘画却主要服务于两大主人——王室（贵族）和教会。到十六世纪，西班牙王室和教会都对绘画提出了不同于中世纪的新要求：王室要求绘画尽量世俗化、时代化，也就是说，尽可能地向国外先进流派学习，从而达到王室用绘画装饰宫廷的目的。教会在西班牙的势力是极大的，但在十六世纪以后，天主教会受到宗教改革的冲击

而开始了“反改革”，即企图用各种手段重新恢复教会的地位，这些手段中的重要一项就是用艺术宣传笼络人心。西班牙教会推行上述措施特别卖力，耶稣会就是首先由西班牙贵族组织起来的，耶稣会的教士则以善于运用新艺术手段著名。十六世纪以来，新艺术、新绘画在西班牙虽然获得了比较广阔的发展机会。但另一方面，处在王室、教会这两大主人的雇用下，不言而喻，新艺术又要受到阉割和歪曲。王室只要那种歌功颂德炫耀豪华的艺术，教会则只容许服务于教会争取人心的策略的艺术。因此，新艺术虽然有发展的机会，但它要获得充分的发展，即能保持其进步性质的发展，却是需要经过斗争的。在西班牙绘画中，始终贯穿着保守与进步两条道路、两种流派的斗争，保守的一派可说基本上屈从了王室或教会的要求，进步的一派则比较能坚持新艺术的现实主义原则——虽然他们仍主要是被王室和教会雇用着的。这是西班牙绘画艺术发展的一个特点。

西班牙绘画艺术中的进步流派主要集中在瓦伦西亚省和塞维尔城两地。瓦伦西亚位于西班牙东部海岸，和意大利交通方便，这地方的画派和意大利的卡拉瓦乔有密切联系。瓦伦西亚画派的代表人物是里巴尔塔(F. Ribalta 1555—1628)和他的学生里贝拉(Jusepe da Ribera 约1590—1652)。里巴尔塔曾到意大利学习，里贝拉则长期居留意大利。他们的风格在继承卡拉瓦乔的现实主义基础上，发扬了西班牙艺术固有的那种庄重、认真，有时甚至过于严酷的特色。瓦伦西亚画派这种有些严酷的写实风格和当代西班牙文学的暴露社会下层生活是有异曲同工之妙的。

另一个先进艺术流派的中心——塞维尔城，位于西班牙

西南部，它是当时与新大陆交通的主要城市，在十六世纪时是欧洲最大工商业中心之一，几乎掌握了对美洲的全部贸易。这个繁盛的工商业城市很早就成为资产阶级人文主义思想和文艺复兴文化的中心。十六世纪末和十七世纪初，包括委拉斯开兹在内的一整代西班牙现实主义艺术家，不是生长在这个城市，就和这个城市有密切关系，这绝不是偶然的。

这些艺术家(我们可以称之为“塞维尔艺术流派”或“安达鲁西亚^①流派”)，包括画家赫列拉(F. Herrera 1576—1656)、巴契科(F. Pacheco 1564—1654)和苏巴朗(F. Zurbarán 1598—1664)，雕刻家蒙塔叶斯(Juan Martinez Montañez 1568—1649)等人。这些艺术家中，前两人都做过委拉斯开兹的老师，后两人也都是他的朋友。

安达鲁西亚画派和瓦伦西亚画派一样，着重写实，风格稳健朴质。赫列拉和巴契科都不算很有成就的艺术家，但是，他们创作上的认真却是无可非议的。苏巴朗，这位仅比委拉斯开兹大一岁的艺术家，在其土生土长的艺术发展中(他一直未离开过家乡)，最为鲜明地表露了这一画派的写实风格。苏巴朗终生是为教会作画的，但是他的画没有丝毫神秘主义气味。“苏巴朗的图画具有始终不变的安静和条理；其人物的特点是健康和庄重。”^②

蒙塔叶斯，这位西班牙最有才能的雕刻家，善于刻制着色的木雕，形象极为逼真。这些木雕在西班牙广大群众中很受欢迎。它们虽然多半是受教会委托而作，内容也多半是宗

① 安达鲁西亚是塞维尔所在的省名。

② 阿尔巴托夫：“十六与十七世纪欧洲的美术”，人民美术出版社1958年版，第75页。

教故事，但是人物形象却充满生活气味，反映了资产阶级人文主义的进步要求，令观众觉得木雕的群像宛如舞台上的真人。这种雕刻艺术中的写实风格，在其他国家是很少见到的。

综上所述，可见当时在瓦伦西亚和塞维尔等地的艺术家，都能以其忠实于现实主义原则而成为当时西班牙艺术中的进步流派的代表。我们在本书中介绍的委拉斯开兹，就是这一进步流派所产生的伟大代表之一。

二 委拉斯开兹的生平及其作品

委拉斯开兹于1599年6月5日出生于西班牙塞维尔城。他的双亲都是小贵族，父亲约安·罗德里归兹·德·西尔瓦，祖籍葡萄牙，母亲吉罗里玛·委拉斯开兹，则属于塞维尔的贵族世家。根据塞维尔当地习惯，母系家世身分较高，子嗣就从母亲的姓，因此艺术家便以委拉斯开兹为姓，取名第雅戈。

委拉斯开兹的生平事蹟我们知道的不够详尽。一方面固然是由于有关他的传记资料很少，但另一方面，委拉斯开兹的比较平稳的一生也使得研究者感到很少可以记述。在世界艺术家中，大约只有拉斐尔的一帆风顺的生涯是可以和委拉斯开兹相比的。

委拉斯开兹的幼年受到良好的教育，他的双亲本想把他培养成一个法官或是律师之类的人物，但是，他的绘画才能很早就表露出来了，他父亲只得让他去学画。最初，委拉斯开兹在法兰西斯科·赫列拉门下学习。赫列拉是塞维尔当时最著名的艺术家，许多人都送自己的子弟到他那儿习艺，但赫列拉脾气很坏，学生多半未能卒业就离开了他。委拉斯开

兹也是这样，他很快就离开了赫列拉而做了另一位著名的塞维尔画家巴契科的学生。巴契科除了绘画以外，还喜欢研究绘画理论，从事著述和教学。他在晚年写了一本“绘画艺术论”，既是教科书又是回忆录，其中就有不少章节是论述他的优秀学生委拉斯开兹的。

委拉斯开兹在巴契科的学院似的艺术作坊中呆了五年，最后和巴契科的女儿结了婚。根据巴契科的记载，我们知道委拉斯开兹在学习得益最大的是他坚持了素描写生的训练。他很早就养成了这样的习惯：在没有面对面地观察对象之前，从不妄动笔墨。他的老师曾这样记述说：“（委拉斯开兹）雇用了一个农村小孩作书僮，这小孩又是他的模特儿，他让他作出各种动作和表情——有时哭喊，有时欢笑——直到他能把这些动作、表情表现得毫无困难为止。他依靠这模特儿而画出了很多各不相同的头像（都是用炭笔或墨笔画在蓝底纸上的），通过这些方法而达到逼真生动。”^①当然，在爱好钻研理论的老师的影响下，委拉斯开兹显然也进行过深入的理论学习，我们可以肯定委拉斯开兹学习过巴契科藏书中的绝大部分，其中主要的有德国著名画家丢勒、意大利艺术史家瓦萨里、苏卡罗、古罗马建筑家维特鲁威以及文艺复兴建筑家维尼奥拉等人的著作。从这些著作中委拉斯开兹可以基本掌握当代先进的绘画理论和艺术理论。

在艺术创作方面，这时期（1622年以前）委拉斯开兹主要是作些静物画和风俗画。在塞维尔，这些画称为“波德哥奈”，意即“厨房画”，是最为市民群众欢迎的。创作这类“厨房

① 巴契科：“绘画艺术论”，1649年西班牙文版，第101页。

画”，易于表现一般中小资产阶级的日常生活，也能锻炼艺术家的写实技巧，因此它们为当代进步艺术流派普遍采用。委拉斯开兹创作了不少这类作品，但留传下来的不多，其中最好的一幅是“煎鸡蛋的妇人”。

“煎鸡蛋的妇人”是典型的厨房画题材，画面表现的就是一幅厨房景致：在比较幽暗的背景上，我们看到一只食桌的一角和一座小火炉，桌上有罐罐、碗碟刀匙，火炉上铜锅中正煎着鸡蛋，炉前有一小孩，桌旁有一妇人，妇人正从事烹调，小孩则带来了油瓶。创作这幅画时艺术家大约还不到廿岁，但是人物刻划的真实却是惊人的，用具的质感也很强。这样高度的写实风格使委拉斯开兹很早就在西班牙艺术舞台上出了名。

委拉斯开兹早期的代表作品还有珍藏于苏联列宁格勒爱米塔什博物馆的“早餐”（作于1617年），和为英国威灵顿公爵收藏的“水贩”（作于1620年）等。前者表现一个老年人和两个少年人进早餐的情景；后者表现街头卖水的场面——主要是一个手持水甕的老人。这些人物显然都是普通老百姓，但是艺术家赋予他们以深刻的内心力量，令人觉得艺术家不仅在表现他们，也同时在同情和歌颂他们。因此这些作品不仅以对日常生活的写真而令人赞赏，也表现了一定的民主思想倾向。

1622年，当艺术家廿三岁时，他开始到西班牙首都马德里寻找工作。委拉斯开兹到首都去的目的是可以猜测到的。当时西班牙宫廷里面没有一个杰出的画师，而年轻的委拉斯开兹既然掌握了纯熟的写真技法，他就完全够格取得宫廷画师的职位。前已指出，王室是西班牙艺术家最主要的主顾，

委拉斯开兹争取到宫廷中去，是很自然的。当然，为宫廷服务也就意味着为王室所奴役，这对于艺术家来说，是一个悲剧。但是，委拉斯开兹日后的经历却表明他在这种悲剧性的生活中还在一定程度上坚持了他最可宝贵的东西——对艺术现实主义的忠实。

委拉斯开兹第一次到马德里时，未受到注意。1623年，他再到马德里，这次他已通过朋友的帮忙而得以和当时政府大臣之一的丰西卡接上关系。他为丰西卡画了一张肖像，这幅像当晚就送进王宫，立即得到国王和满朝大臣的一致好评。国王腓利普四世马上命令画院接受委拉斯开兹为供职人员。从此以后，一直到艺术家逝世为止，他的绝大部分时间都是为宫廷、国王服务的。

腓利普四世和委拉斯开兹是同一年纪的人，这个国王平庸懒惰，除了声色狗马而外，平生一大嗜好就是站在画架面前让人画像，因此他对于象委拉斯开兹这样杰出的画家是很感兴趣的。进入宫廷画苑以后，委拉斯开兹很快就成为腓利普最喜爱的一位画师，他作的国王骑马像在庄重庆典时被公开展出，挂在街上让人们观赏。据说腓利普从此决定只准许委拉斯开兹作他的肖像画。

在担任宫廷画师的最初几年间，委拉斯开兹显然制作了许多幅国王肖像，还有一些应国王要求而绘制的历史画，以及贵族、大臣们的肖像画等等，但它们大多没有留传到今日。现传最早的一幅腓利普四世像，是作于1628年的，画着年轻的国王拿着一分臣属的奏折，姿态傲慢，神情木然，比较瘦削的脸上有一种无可奈何的厌倦神色。显然，这是一个精神生活很空虚的人物。委拉斯开兹终生为国王、王后、王子、

公主等画了不下数百幅肖像，但它们在艺术家的创作中只占有次要的意义。

在宫廷供职的最初几年间，对于艺术家的创作有积极意义的是他得以接近宫廷收藏的名画，从而丰富和扩大了他的艺术体验。西班牙王室收藏有不少尼德兰和意大利的艺术精品，特别是提香和鲁本斯的作品，它们对委拉斯开兹的艺术起了有益的影响。

耐人寻味的事实是，在刚刚开始宫廷画师生活的这段时期中，委拉斯开兹的最主要的作品仍然是一幅借用神话题材以描写普通人民生活的风俗画。它被称为“醉汉们”或名“巴克斯”（1626至1628年作），实际上是环绕饮酒作乐一事而布置的一列人物群像。巴克斯是古典神话中的酒宴之神。描写巴克斯或酒神祭之类的题材，早在提香和鲁本斯的作品中已经经常可以看到，委拉斯开兹创作的这幅画可能受到他们的启发。但是，他的处理和表现方法却是完全不同的。委拉斯开兹只是把题材作为一种联系人物的纽带，而各个人物则象是一系列肖像画的综合。和委拉斯开兹以前经常创作的“厨房画”的传统相似，他笔下的人物都是乡野农夫。图中央面对观众戴着葡萄叶冠的青年人，可以认为是巴克斯神下凡，也可以认为他不过是这群饮酒的人中的一个，在酒酣兴浓之际扮起巴克斯的故事来了。因此，他也是一个农民青年的形象。至于其他人物就更其如此了。在巴克斯的左边，欠身的裸体青年，可能是个萨提儿——林野的精灵，而在巴克斯右边的一伙人，就都是道道地地的西班牙农民了，他们都已有了几分醉意，对于眼前的这场热闹感到兴致勃勃。

委拉斯开兹的这幅“醉汉们”，不仅以其现实主义的表现

手法而令人惊服，而且它的内容也是很突出的。艺术家在这儿刻划出农民——劳动人民的豪爽乐天的性格和健康明朗的精神面貌，这种描写、这种精神是足可和当代最进步的西班牙文学作品中的人民形象相比美的。“画家用自己的乐观和热情表现出的那种西班牙平民日常生活的情景，很有些和塞万提斯在‘吉訶德先生’中所描写的平民生活相似。”①

1628年，委拉斯开兹经历了他生活上的一个重大事件。这一年，鲁本斯以尼德兰外交使节的身分来到马德里，委拉斯开兹奉命接待他和做他的旅行向导。两位艺术家在此之前已经互相通信，建立了友谊，现在能够促膝谈心，直接交流经验，自然使年轻的委拉斯开兹受益非浅。特别有影响的是鲁本斯一再劝他到意大利去游学，鲁本斯也把自己的提议向腓利普表达过，这就终于促成了委拉斯开兹的意大利之行。

在1629年，腓利普四世勉强批准了委拉斯开兹两年的假期，让他到意大利游学。委拉斯开兹的游学，凭着当时西班牙政府的正式介绍，特别是由于得到在意大利以支配者自居的西班牙外交使节的帮助，他得以遍览意大利的艺术宝藏和名贵收集。委拉斯开兹的第一个目的地是威尼斯，他作为驻威尼斯的西班牙大使的座上客，得到威尼斯上层社会的款待和欢迎，观摩了提香、丁托列托等人的各项作品，对于其中特别优秀的作品则亲自临摹。例如，我们知道他临摹过丁托列托的“最后晚餐”等画。

在威尼斯呆了两个月后，委拉斯开兹经过费拉拉而到了罗马。也是通过西班牙政府的关系，委拉斯开兹在罗马得到

①“世界美术家简介”，第二册，第39页。

教皇的欢迎，梵蒂岗的艺术宝藏向他开放，他得以细致的观摩了米开朗琪罗和拉斐尔的壁画。委拉斯开兹在梵蒂岗是异常勤奋地学习着的，他无时无刻不在用炭笔临摹和速写下他所见到的一切作品。我们知道，他在这段时间中临摹了米开朗琪罗的西斯丁拱顶壁画和“最后的审判”，拉斐尔的“帕尔纳苏斯山”，“雅典学派”和“列奥四世灭火”等。

在罗马，委拉斯开兹寄寓于原来的美第奇别墅。美第奇家族曾是佛罗棱萨最有势力的豪门，当时已无嗣绝代，这座美丽的别墅就日渐荒芜了。委拉斯开兹得到佛罗棱萨当局的允许，在这儿住了两个月（后因病才回到罗马城）。这座别墅依山傍水，还收集了不少古典雕刻品点缀于园林之间，是艺术家理想的住所。大约是为了留纪念吧，委拉斯开兹画下了一幅描写这个别墅的写生风景画，而这类写生画委拉斯开兹平生是极少创作的。

委拉斯开兹在罗马呆了一年。他在罗马的观摩学习，终于结下丰硕的果实，他创作了一幅以神话故事为题材的新作“火神的锻铁工场”。这幅画宽达2.9公尺，高达2.23公尺，画中人物有真人般大小，形象质朴结实，气魄宏伟。画的内容是表现火神乌尔康生活中的一段有趣的插曲：当他和他的打铁伙伴——那些名为赛克罗卜的巨人们正在聚精会神地工作之时，阿波罗神突然来到工场，向火神报告他的妻子——美神维纳斯正在和别人谈情说爱，这个消息使得火神楞住了，他的伙伴们也惊愕不已。在这幅作品中，委拉斯开兹贯彻了自己的现实主义风格。他虽然勤勉地向米开朗琪罗和拉斐尔学习，但他的创作中却没有任何生搬硬套的地方。这幅“火神的锻铁工场”因此也和任何意大利著名画家的作品