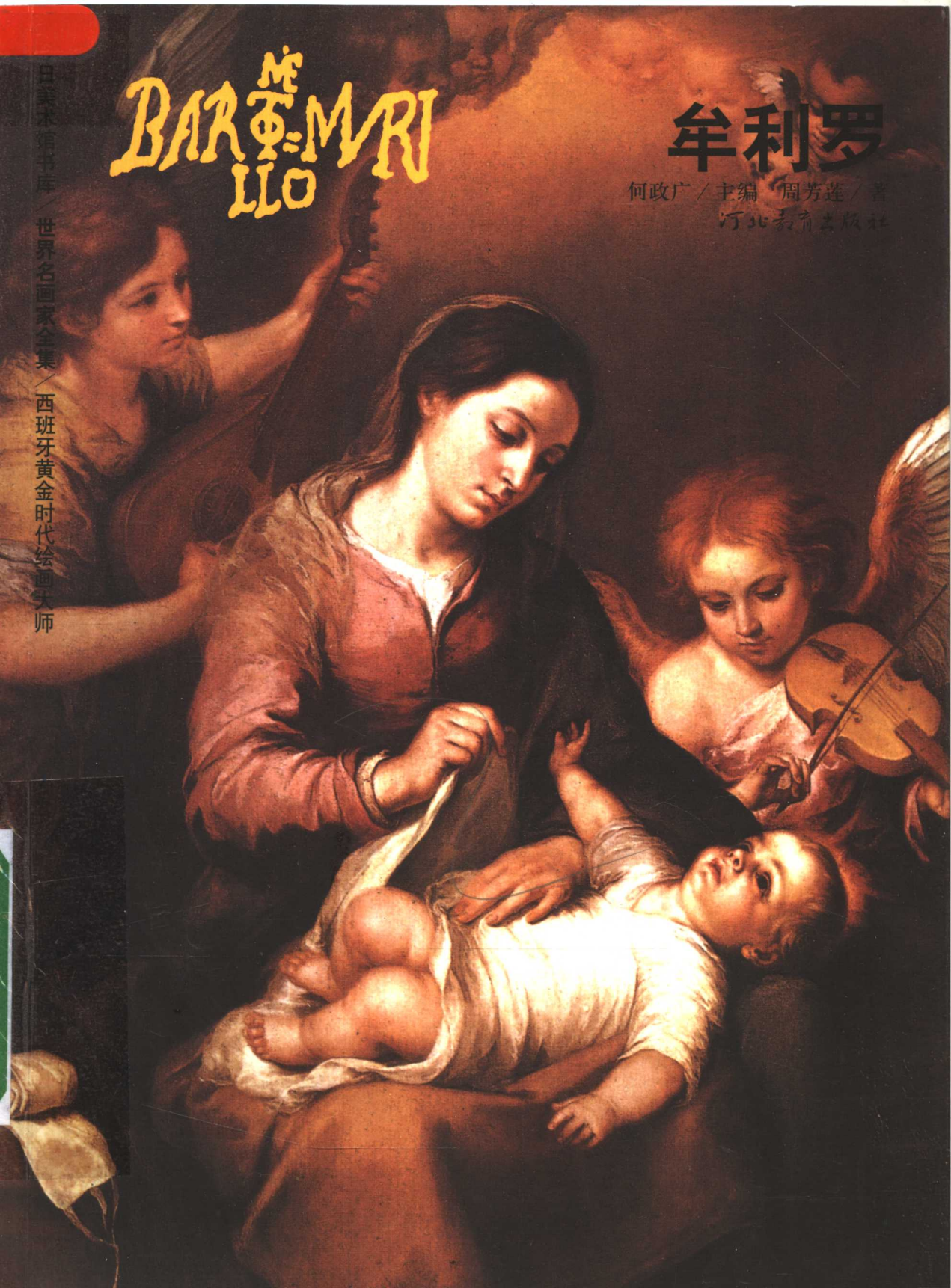

世界名画家全集 / 西班牙黄金时代绘画大师

NE
BARCELONA
LLO

牟利罗

何政广 / 主编 周芳莲 / 著
河北教育出版社

J233/42

:43

2006

世 界 名 画 家 全 集

西班牙黄金时代绘画大师

牟利罗

Murillo

何政广●主编

周芳莲●著

河北教育出版社

冀图登字: 03-2002-020号

图书在版编目(CIP)数据

牟利罗/周芳莲著. —石家庄: 河北教育出版社,
2006.10

(世界名画家全集/何政广主编)

ISBN 7-5434-6358-X

I. 牟... II. 周... III. ①牟利罗, B. (1617~
1682) —生平事迹②油画—作品集—西班牙—近代 IV. ①K835.515.72②J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第078579号

世界名画家全集

牟利罗

主 编/ 何政广

编辑主持/ 袁鸿蕙

责任编辑/ 陈爱儿

设 计/ 赵 妍

出版发行/ 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编050061)

监 制/ 今日美术馆

制 版/ 北京图文天地中青彩印制版有限公司

印 刷/ 北京中华儿女印刷厂

开 本/ 720×960mm 1/16 12印张

版 次/ 2006年10月第1版 第1次印刷

书 号/ ISBN 7-5434-6358-X

定 价/ 580元 (共十册)

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

西班牙黄金时代绘画大师巴托洛梅·埃斯特万·牟利罗（Bartolomé Esteban Murillo, 1617~1682），与委拉斯开兹并称为西班牙巴洛克风格的代表画家。牟利罗又被尊崇为西班牙的圣母画家，因为他生前荣获其故乡塞维利亚大教堂主教所授予的“当代最高的荣誉冠冕”，为卓越的圣母画家。

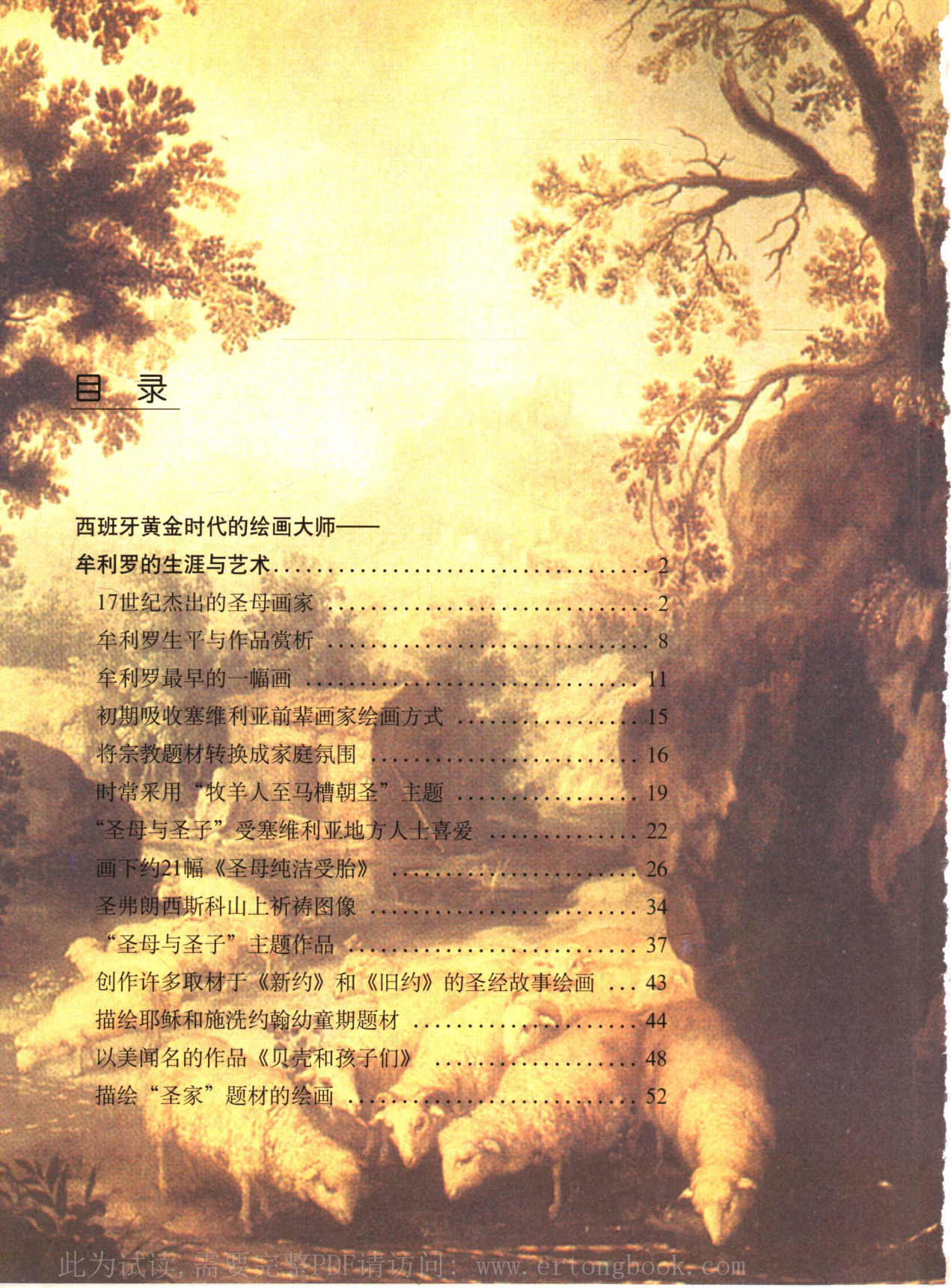
牟利罗1617年出生于西班牙南部的古城塞维利亚。十一二岁时失去双亲成为孤儿，靠教父养育，同时他还要照顾幼小的弟妹。1633年，牟利罗16岁时进入卡斯蒂略（Juan de Castillo）的工房学习绘画，与同工房的阿伦梭·卡诺同学，研究里贝拉、苏尔瓦兰和委拉斯开兹的绘画作品。

1642年，牟利罗从塞维利亚到马德里，据说是想拜同乡画家委拉斯开兹为师。委拉斯开兹特别帮助他到罗马，使得他有机会研究绘画大师的作品，包括：鲁本斯、凡·戴克、拉斐尔、卡拉瓦乔等名家，对他产生很大的影响。

牟利罗于1645年回到塞维利亚，应邀为塞维利亚的圣弗朗西斯科教会的修道院作了13幅大壁画，一举成名。当时会长由弗朗西斯·艾雷拉出任。1660年设立塞维利亚艺术学院，牟利罗担任院长，从1660至1670年是牟利罗艺术创作的鼎盛时期，他画了大量的宗教画、风俗画、风景画和肖像画。

1617年，牟利罗出生的年代，塞维利亚从极为繁荣的殖民地交易独占港，步入衰退之途。其时人口持续增加，经济贫困，17世纪中叶感冒大为流行，曾经造成一天500人病逝的纪录。一般人对于牟利罗所描绘的富有深刻慈悲感的马利亚画像，抱有救赎的情怀，因此他的圣母像对一般人来说深具吸引力。牟利罗先后画了二十余幅同一题材的不同油画，从《圣母纯洁受孕》（天主教信条：圣母马利亚蒙天恩而无原罪怀孕）开始，画出许多圣母像，带有一种平民的气质，构图优雅，笔致轻快，使他成为极受欢迎的画家。

牟利罗在绘画风格上，深具西班牙画家固有的写实主义倾向，有时甚至表现得非常逼真，他描绘圣者的姿容，伴有活生生的个性与真实感。他一生遗留下不少非常写实的肖像画和自画像。此外，还有许多描绘儿童、乞丐、流浪者与农夫的风俗画，和他画的许多圣母像一样，引人注目，使他在后世享有伟大画家的声望。

目 录

西班牙黄金时代的绘画大师——

牟利罗的生涯与艺术	2
17世纪杰出的圣母画家	2
牟利罗生平与作品赏析	8
牟利罗最早的一幅画	11
初期吸收塞维利亚前辈画家绘画方式	15
将宗教题材转换成家庭氛围	16
时常采用“牧羊人至马槽朝圣”主题	19
“圣母与圣子”受塞维利亚地方人士喜爱	22
画下约21幅《圣母纯洁受胎》	26
圣弗朗西斯科山上祈祷图像	34
“圣母与圣子”主题作品	37
创作许多取材于《新约》和《旧约》的圣经故事绘画 ...	43
描绘耶稣和施洗约翰幼童期题材	44
以美闻名的作品《贝壳和孩子们》	48
描绘“圣家”题材的绘画	52

细腻观察并刻画孩童的稚嫩天真	58
描绘年轻人的《喝酒少年》	74
一系列儿童玩游戏的画作	80
收藏在塞维利亚博爱医院的《摩西于西乃山前》	90
民俗画里的小孩和食物	92
1670年经济困顿时期完成的名作	98
重要名画《持玫瑰念珠的圣母与圣子》	106
描绘许多圣人肖像画	117
塞维利亚大教堂八位塞维利亚圣人像	131
《贵族唐璜之梦》与《加纳婚礼》	141
刻画多幅耶稣背十字架故事	155
肖像画与白画像写实技法高超	156
晚年最后遗作《圣卡达莉纳的婚约》祭坛画	176
结语：牟利罗最大的艺术成就	176
牟利罗年谱	182

Bart. Murillo seipsum depin-
gens pro filiorum votis ac preci-
bus explendis

西班牙黄金时代的绘画大师—— 牟利罗的生涯与艺术

西班牙黄金时代的绘画大师牟利罗（Bartolomé Esteban Murillo，1617~1682），是17世纪艺坛巨匠之一。他绘画技巧精湛，对色彩与光线掌控极佳，画面呈现柔和甜美的抒情感受，令人自内心产生共鸣，因此在当时宗教题材绘画中，牟利罗独占鳌头。特别是17世纪下半叶天主教精神发展，其中最具代表性的画家，非牟利罗莫属。

17世纪杰出的圣母画家

牟利罗还有许多典型的创新，如：《圣母与圣子》（流传至今有记录者共31幅）、《圣母纯洁受孕》（总计约21幅）和一系列孩童画。他画的圣母年轻且具安达露西亚地方女子的美，兼备温柔慈母特征；此外他还将孩童画独立一门，包括描绘圣人幼年生活和街头流浪乞儿。他的作品受到同时代人们的热烈崇拜，都认为他是杰出画家，名声不只停留在西班牙南部塞维利亚地区，许多住在当地的外国人士也收藏其作，甚至扩及全欧洲。在牟利罗去世一年后，1683年出版发行《牟利罗传纪》，到18世纪仍享有伟大画家的声望，英国、法国和德国购藏大批牟利罗作品，直到1779年西班牙国王卡洛士三世下令禁止牟利罗画作出售外国。

图见3~6页

图见7页

圣母与圣子 1650~1660年
油彩画布 155cm×105cm
佛罗伦萨碧提宫藏（右图）

自画像（局部） 1670年
油彩画布 122cm×107cm
伦敦国家画廊藏（前页图）

圣母与圣子 1675~1680年 油彩画布 165.7cm×109.2cm 纽约大都会美术馆藏 (上图)

圣母与圣子 1644年 油彩画布 151cm×103cm 马德里普拉多美术馆藏 (左页图)

圣母与圣子 油彩画布 103cm×77cm 洛杉矶诺顿·西蒙基金会藏

圣母纯洁受胎 1650年 油彩画布 436cm×292cm 塞维利亚美术馆藏

但是，17世纪的西班牙王室轻视牟利罗，既未委托画家作画，也未在画家在世时买下任何画作。直到进入18世纪，国王费利浦五世和王后伊莎贝尔于1729年停留塞维利亚时才发现牟利罗，不仅珍视他的绘画才华，还买下当时所能买到的牟利罗全部作品29幅油画。多亏这第一位西班牙波旁王朝国王，方得补救皇家艺术收藏一大缺憾。接着卡洛士三世和卡洛士四世也都喜爱牟利罗的画风，相继买下他的作品。后来拿破仑军队入侵，大肆掠夺艺术品到法国，其中也包括牟利罗的作品，虽然战后经西班牙政府大声呼吁将被掠夺作品归还，但只有一小部分回到西班牙。

由于拿破仑入侵时，将牟利罗大量作品带至法国，以致到19世纪时，牟利罗成了在国际艺术市场上身价最高的西班牙画家。约在1791到1882年间，一幅牟利罗的画价格约是委拉斯开兹作品的两倍。1852年时牟利罗的《圣母纯洁受胎》拍卖所得高达61万多法郎，为史无前例的破天荒高价画。1882年于牟利罗逝世200周年，西班牙举国大事庆祝，牟利罗声名如日中天，达到最巅峰。可惜进入20世纪，牟利罗渐渐被人淡忘，甚至近乎贬低，幸好近十年来又恢复了其原有的大师的头衔与荣耀！

牟利罗生平与作品赏析

牟利罗出生于1617年12月底，其诞生地为西班牙南部塞维利亚（Sevilla）。根据文字记载，牟利罗于1618年1月1日在教堂受洗。塞维利亚是西班牙安达露西亚省首府，也是与美洲海上交通运输最重要的港口，但当画家小牟利罗诞生时已逐渐失去大城市的风光。牟利罗的全名为巴托洛梅·埃斯特万·牟利罗（Bartolomé Esteban Murillo），事实上牟利罗是母姓。牟利罗父亲是地道的塞维利亚人，当外科医师，在当时是一个收入颇丰的职业，人称其父为“节俭出了名的有钱人”，社交圈中不外乎与其相关行业的医学界人士有所往来。母系亲戚与艺术界较有关联，其母的家庭环境影响了牟利罗未来的志向。父母在结婚30年后生下牟利罗。他排行最末，其上共有13位兄长和姐姐。

塞维利亚城景

17世纪

马德里美洲博物馆藏

1627年，牟利罗未满10岁时，父母亲相继撒手人寰，使他顿时成了孤儿。而大他13岁的姐姐安娜成了其监护人，如母亲般地呵护他成长，外科医师姐夫也疼他如子。因此，虽然他小小年纪即失怙失恃，但事实上并不孤苦伶仃；家境方面虽不如往昔富裕，但也相距不远，不至于贫困。因此牟利罗的童年并非凄苦无依无靠。

1633年，年轻的牟利罗跟着家乡的画家胡安·德尔卡斯蒂略（Juan del Castillo, 1584~1640）学画，由于是近亲，牟利罗不但到工作室习画，也住在老师家中直到1638年止。虽然卡斯蒂略与当代塞维利亚地区画家们比较起来算不上头等，但他的工作室相当有声望，特别是有名的大雕塑家兼画家阿隆索·卡诺（Alonso Cano）也进驻画室，对牟利罗的学习有很大帮助。尤其是卡诺那时全心全意投入雕塑，那种精致、高雅和理想美形式的创作，使得年轻的牟利罗自然地倾向于以同样目标发展艺术。

虽然在卡斯蒂略画室内学习，但对牟利罗年轻时代介于1639到1646年间造成深刻影响的，主要是来自当时几位具有才华并在塞维利亚活动的画家们，如罗埃拉斯（Roelas）、埃雷拉（Herrera）、苏尔瓦兰（Zurbarán），他们的画色彩明亮，但在光影处理上还不能体现出效果来。

持玫瑰念珠的圣母和圣多明哥 约1640年 油彩画布 207cm×162cm 塞维利亚阿若毕斯堡 (Arzobispal) 王宫藏

苏尔瓦兰 圣贝特罗·诺拉斯柯的幻视 1629年 油彩画布 179cm×223cm

牟利罗最早的一幅画

《持玫瑰念珠的圣母和圣多明哥》可算是当今发现牟利罗最早的一幅画，作于1640年左右。背景受罗埃拉斯影响，仍是繁复的天使在天上奏乐，云朵下方飞舞着无数撒花的小天使；人物衣裳的皱褶呈现苏尔瓦兰风格，厚重而多角褶；圣母马利亚的面容取自塞维利亚地方画家卡斯蒂略模式，这都说明牟利罗早期作品的特点。圣多明哥的出生和耶稣诞生一样都有先兆，当他的母亲前去教堂祈祷时，得到圣灵报信将会生子；怀孕时也梦见出生的儿子由一只黑白相间的狗陪伴着，狗的嘴里还含着火把，像一只尽职看守的忠犬。而且圣多明哥名字的拉丁文意为“上帝的狗”，即象征对上帝忠贞信仰地守卫，负责排除异端邪教，维护真理。

1645年是牟利罗进入家庭生活的新人生阶段的重要时刻，他在这一年与比阿特丽斯·卡夫雷拉（Beatriz Cabrera）结婚，尔后为家族带来九个新成员。当时牟利罗才28岁，但个人绘画风格已逐渐有了雏形。他于1645至1646年间，受塞维利亚当地圣弗朗西斯