

委拉斯凯兹

艺术介绍

委拉斯凯兹简介

委拉斯凯兹（Diego Rodriguez de Silva y Velazquez, 1599-1660）西班牙画家，是十七世纪西欧现实主义绘画卓越的代表人物之一。生于西班牙南部的工商业城市塞维尔，年青时曾随当地有声望的画家巴契柯学画，受到巴契柯的赏识。在这时期委拉斯凯兹画了一些以平民日常生活为题材的风俗画（当时称为“波德哥奈”），如《煎鸡蛋的老妇》、《水贩》和《三重奏》等，这些画在技法上带有意大利画家卡拉瓦乔的明显影响，多使用强烈的明暗对比，人物造型略显拘谨，但已显示出年青画家概括对象的能力和坚实的写实基础。

1623年委拉斯凯兹在巴契柯的鼓励下到了西班牙京城马德里，不久即被任命为国王菲力浦四世的宫廷画家，从此终生在宫廷任职。由于职务在身，他只能把大部分时间用在给皇族、官员绘制肖像和办理宫中的各种事务，但表现西班牙人民仍然是他最倾心的创作课题。他于1628年所作的《巴库斯》（又名《醉汉们》）一画，就是借神话中酒神的题材，描绘了一群豪放乐观的西班牙农民在一起举杯痛饮的情景。

1629—30年，委拉斯凯兹到意大利作了第一次游历。意大利是欧洲文艺复兴的发源地，也是委拉斯凯兹久已向往的艺术之乡。他在威尼斯、罗马等地研究了意大利绘画大师的艺术，特别是威尼斯大画家提香的绚丽多采的作品。在意大利期间，委拉斯凯兹创作了《乌尔康的锻铁坊》，这幅油画取材于希腊神话：火神乌尔康和他的年青徒工们正在炉火熊熊的作坊里打铁，太阳神阿坡罗突然进来告诉乌尔康他的妻子维纳斯对他不忠实的消息，画面描绘乌尔康和徒工们闻讯感到惊愕愤怒的瞬间。委拉斯凯兹把这个神话故事的场景表现成一个普通的打铁铺，简陋的作坊，几个筋肉结实、体格健壮的打铁工人，以及正在锻制的胸甲等都描绘得非常逼真，只有阿坡罗头上的灵光标示出神话的寓意。

从意大利回国后，委拉斯凯兹作了一系列宫廷和其他人物的肖像画。西班牙从十六世纪下半叶起已失去海上强国的地位，到十七世纪更趋于没落。国王菲力浦四世是一个平庸无能的君主，在委拉斯凯兹作品中留下了他从青年时期一直到晚年的形象。艺术家以忠实而敏锐的画笔，刻划了这个统治者冷漠、矜持的外表和性情忧郁、优柔寡断、对生活厌倦的精神面貌。而在一些皇族儿童的画像中，画家则着力表现出孩童的天真可爱，如《巴塔萨·卡洛斯王子》描绘王子骑在小马上，他的面目俊秀，神态动人，与国王显贵的肖像迥然异趣。

一组宫廷的侏儒、小丑的画像以深入刻划人物的内心世界为特色。委拉斯凯兹对那些由于生理的缺陷而被当作“玩物”的人寄予深切的同情，如悲愤抑郁的《塞巴斯提安·德·莫拉》、好学深思的《哈哥·德·阿赛多》等，都表现了他们在肉体和精神创伤下仍保持着正直的人的尊严。委拉斯凯兹还以古希腊寓言家伊索和哲学家梅尼普为名，描绘了两个街头流浪汉的形象：《伊索》是一个历尽世态、饱经风霜的落魄者；《梅尼普》则是喜笑怒骂的讽刺家，好象正在给对话者投来舌剑唇枪。

委拉斯凯兹在1635年创作了著名的历史画《勃列达的降伏》。这幅画描绘西班牙于1625年攻克荷兰城堡勃列达的战役，画中城防司令官纳索正向西班牙统帅斯皮诺拉献出城门的钥匙，画面右边是一群意气昂然的西班牙将校、侍从和一匹剽悍的战马，后面严整地耸立着一排长矛（这幅画因此有《标枪》的名称）；左半部则是荷兰军队的官佐，显得零落而无精打采。对两个主要人物，画家以慷慨宽容的风度赋予胜利者斯皮诺拉，他面带微笑略俯着身，一手放在他对手的肩上，姿态威严而不骄矜；荷兰官长纳索则趋步向前，赧然地献交钥匙。画面背景是队列纵横、战火未熄的战场。由于作者历史条件的局限，这幅画颂扬了西班牙对荷兰的侵略战争；但作为大型历史画创作，对研究历史和委拉斯凯兹的艺术成就，仍是一件重要作品。

1648—51年，委拉斯凯兹再次到意大利，为国王选购艺术品，并在威尼斯、罗马、那坡利等地逗留了较长的时间。在罗马应教皇英诺森十世之请访问了梵蒂冈，并画了教皇的肖像。在画像中，英诺森十世穿着红色僧袍，坐在金光闪闪的靠椅上，他生有一张狭长的脸，稀疏的髭须，两眼射出锐利的光芒，一双养尊处优的手靠在扶手上。画家恰如其分地把这个天主教权贵凶狠阴险的性格特征刻划得淋漓尽致，不愧是欧洲绘画中最深刻有力的肖像杰作之一。

委拉斯凯兹一生的最后十年中，由于担任了“皇宫总管”的职务，不得不花费很多宝贵的时间和精力去处理烦琐的事务，但他仍用有限的时间孜孜不倦地从事绘画创作，其中特别是《宫娥》和《纺纱女》，标志了委拉斯凯兹艺术的顶点。

《宫娥》是表现皇宫的一间宽旷的画室里，委拉斯凯兹正在为国王和王后画像，天真可爱的小公主在宫娥们的簇拥下来到这里，一群侍者、保姆和侏儒围在一旁，有的照看着小公主，有的在轻声交谈，有的在和狗逗耍，而国王和王后的形象只是在对面墙上的镜子里隐约反映出来。画面深处一个侍官正掀开门帘，强烈的阳光射进这间光线柔和而略暗的画室。这幅画脱出了一般皇家群象画的俗套，生动地描绘了宫廷日常生活的一个侧面。委拉斯凯兹以巧妙的构思和卓越的写实技巧，使观者有身临其境的感觉。画中左边正在挥毫的画家，是委拉斯凯兹晚年最真切的自画像。

《纺纱女》描绘的是皇家壁毯厂的一间工房，五个不同年龄的女工正在这里劳作。她们有的摇着纺车，有的梳理毛线，有的在做一些辅助的工作。其中画得最为精采的是右边一个穿浅色衬衣和深蓝色裙子的年青女工，她侧着身子正在熟练地拉开毛絮绕成线球。她动作矫健，潇洒自如，虽然是一个侧面，但非常出色地刻划了这个青年妇女的形象和健美的姿态。在画面中间台阶上面，透过拱形的门洞是一间敞亮的壁毯样品室，几个贵妇正在那里观赏品评，有一种解释说这一部分画的是希腊神话中雅典娜和人间的少女阿拉娜比试织毯技巧的故事。这个房间的明亮富丽的色彩和前景的朴素厂房形成对照。在这幅画中委拉斯凯兹以热情洋溢的笔调歌颂了劳动者朴实崇高的美，是欧洲绘画中较早地直接表现手工劳动的一件名作。

1660年，委拉斯凯兹为筹办菲力浦四世的女儿玛利亚·德丽莎的婚事而过度劳累，不久就与世长辞了。

委拉斯凯兹以他独特的、深刻有力的绘画艺术在欧洲美术史上占有重要的地位。在艺术技巧上，他善于运用流畅自然而又含蓄适度的笔法，下笔毫无斧凿之痕（在本书的一些局部图中能见其一斑）。有的评论家说他在一笔之中就完成了准确的造型、光和色

Diego Velázquez

的变化、体积、质感和空间感等各个绘画要素，这确是委拉斯凯兹在绘画技法上的一大特色。在色彩方面，他的作品有的瑰丽而典雅，有的沉静中富有生气，画面常常闪耀着明彻的银灰色光辉。这些对后世的许多画家都有甚大的影响。

委拉斯凯兹的油画大多保存在马德里的普拉多博物馆。这里选印的是他的一部分较有代表性的作品。

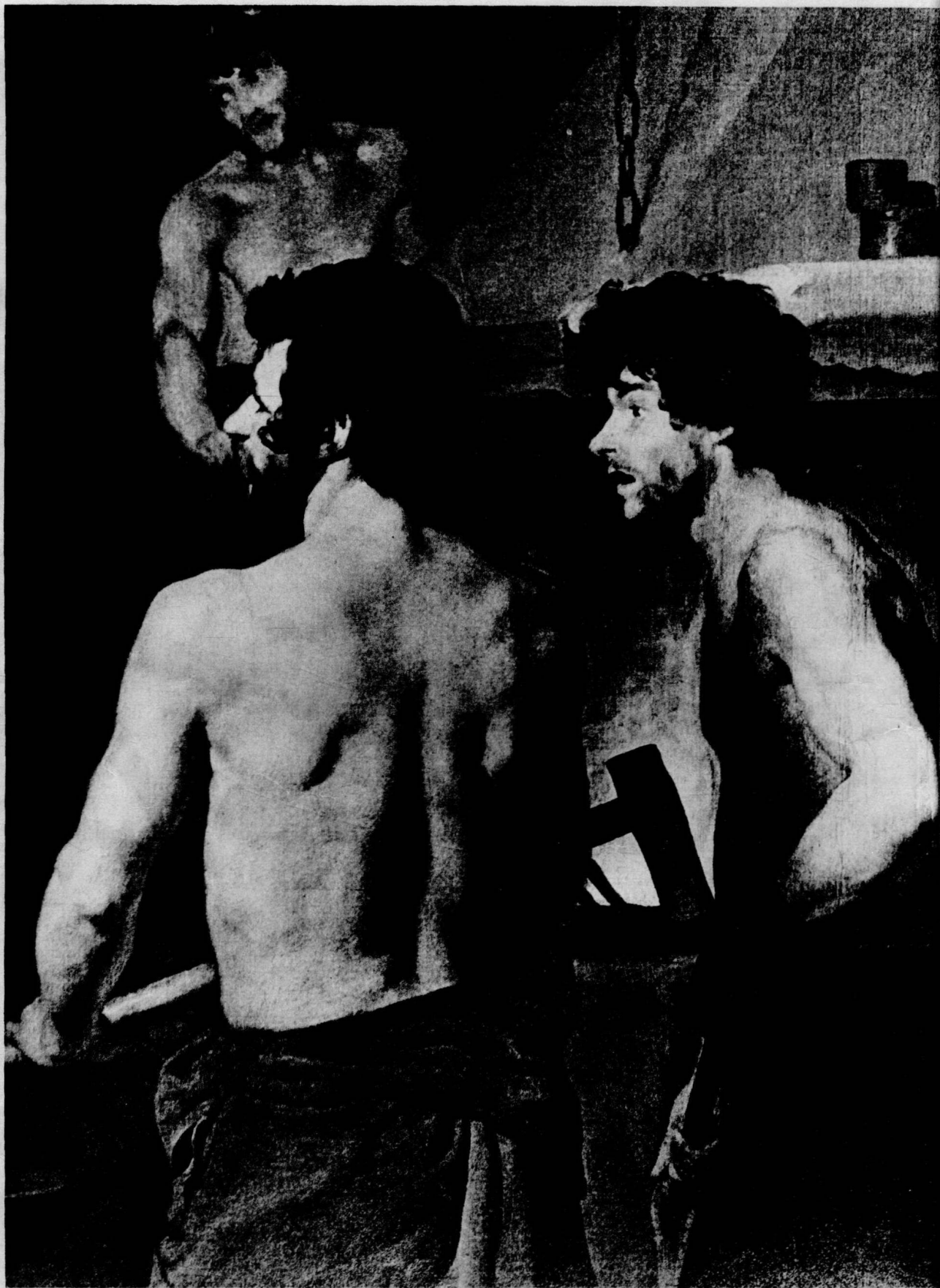
（上图是《宫娥》中的委拉斯凯兹自画像，图下是委氏的签名式）

煎鸡蛋的老妇 约1617-22 油画，99×117厘米 伦敦私人收藏

右页上：巴库斯 约1629 油画，165×225厘米 普拉多
 右页下：乌尔康的锻铁坊 1630 油画，223×290厘米

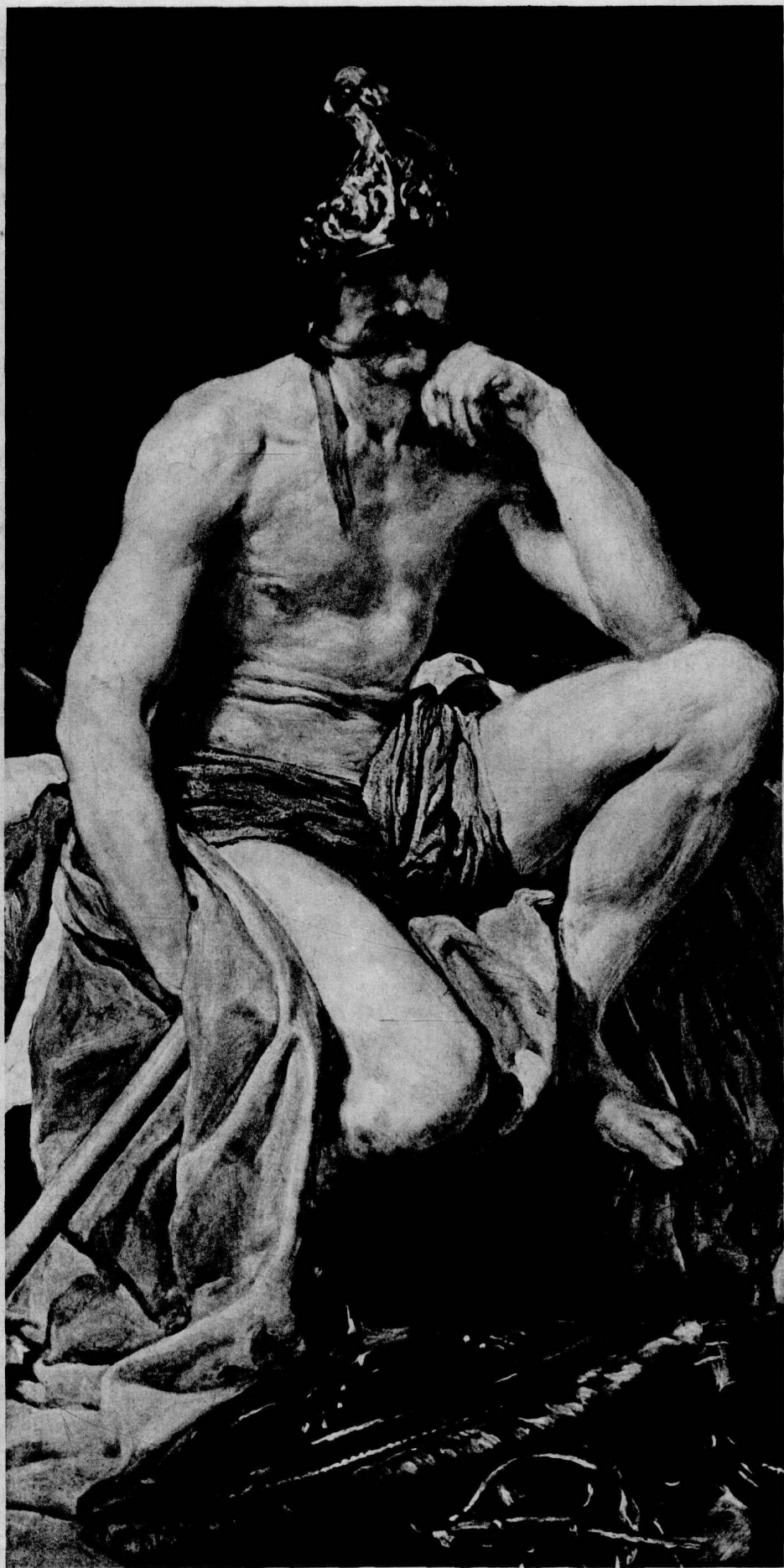
乌尔康的锻铁坊（局部）

巴库斯 (局部)

乌尔康的锻铁坊 (局部)

战神马尔斯

1640-58之间

油画,170×95厘米 普拉多

菲力浦四世 1644 油画，135×98厘米 纽约私人收藏

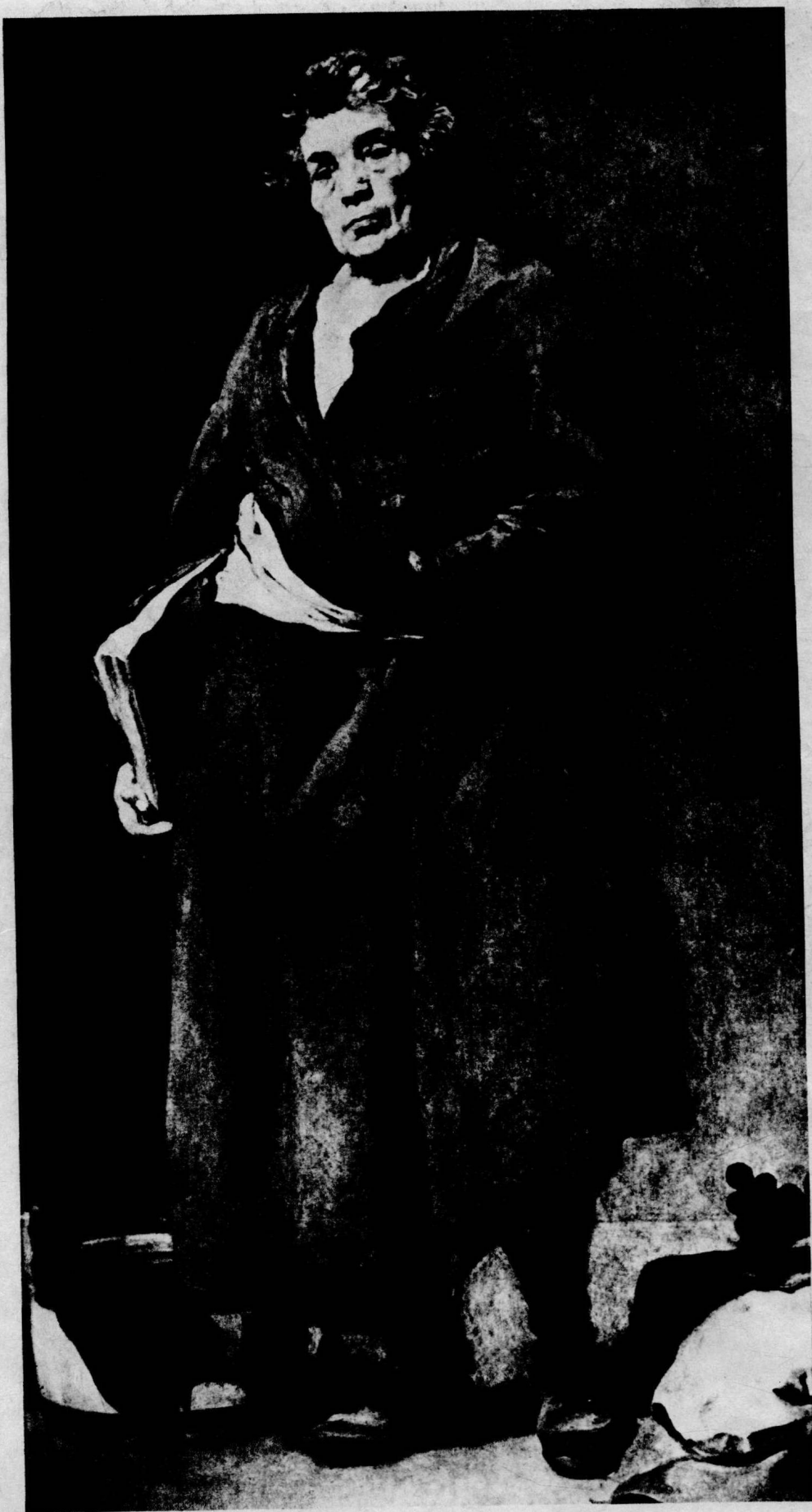
塞巴斯提安·德·莫拉 1643-44 油画，106×81厘米 普拉多

迪埃哥·德·阿塞多 1644 油画, 107 × 82厘米 普拉多

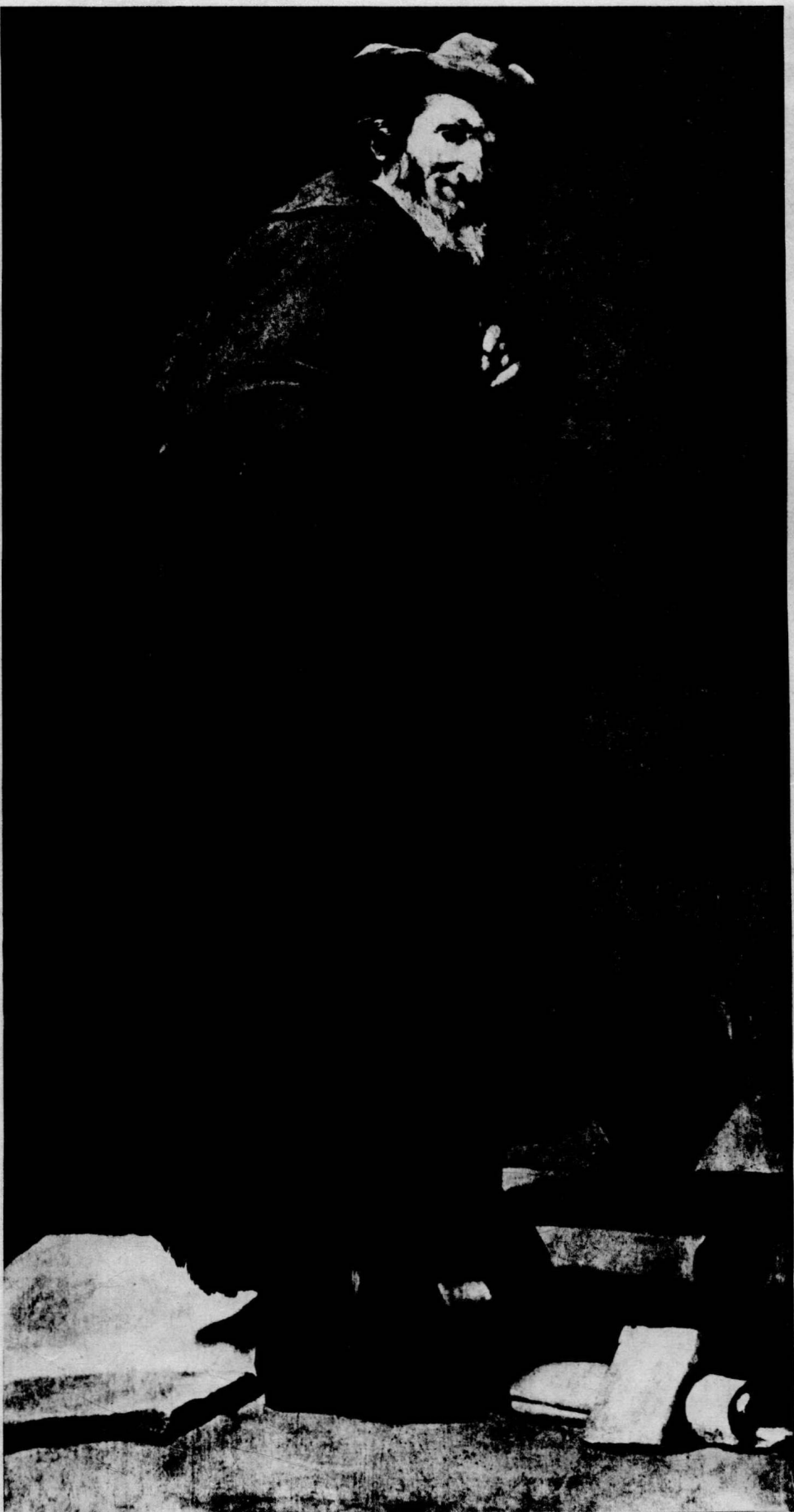

矮人安东尼奥 约1655-60 油画, 142 × 107厘米 普拉多

伊 索 约1639-40
油画, 179×94厘米 普拉

梅尼普 约1639-40
油画，179×94厘米 普拉多

梅尼普 (局部)

巴塔萨·卡洛斯王子（局部）1635 油画，全图191×103厘米 普拉多

右页：巴塔萨·卡洛斯王子（局部）