

114 年度臺北市國中經典閱讀 《畫家的秘密學徒》

仁愛國中七年二班 5 號許馨予

題目說明

這本書的內容是作者伊莉莎白·崔維尼奧，探究許多的史料後，將西班牙畫家委拉斯奎茲、以及他的黑奴胡安·德·帕瑞哈之間的故事，以淺顯的文字加上豐富的想像力撰寫出來的。

請你藉助 AI 小幫手，整理出委拉斯奎茲的重要生平，同時挑選他的一幅畫作進行說明與賞析後的感想。

壹、委拉斯奎茲的重要生平

說明：所使用的 AI 助理為「ChatGPT」

完整指令：委拉斯奎茲的重要生平

重要生平說明：

1. 出生與早年學習 (1599–1617)

出生：1599 年 6 月 6 日於西班牙塞維亞。

藝術啟蒙：自幼展現繪畫天分，10 歲左右開始學畫。

師承：拜師於畫家 弗朗西斯科·帕切科 (Francisco Pacheco)，學習繪畫與藝

術理論，並娶了老師的女兒為妻。

2. 塞維亞時期 (1617–1622)

成為 獨立畫家 (1617)。

專注於 風俗畫與寫實人物畫，受卡拉瓦喬強烈光影對比影響。

代表作：《吃早餐的人》《水賣者》——展現出真實、強烈的生活感。

3. 馬德里與王室畫家 (1623–1629)

1623 年被推薦進入 西班牙國王腓力四世宮廷，成為御用畫師。

獲得國王賞識，專責繪製 皇室肖像。

代表作：《腓力四世肖像》《巴克斯的勝利》。

4. 義大利遊學 (1629–1631)

前往威尼斯、羅馬、佛羅倫斯等地，研究拉斐爾、米開朗基羅、提香等大師作

品。技法成熟，開始融合 古典藝術的莊重與寫實主義。

5. 馬德里全盛時期 (1631–1648)

成為宮廷中舉足輕重的藝術家。

不僅繪製王室成員，還畫侏儒、小醜、仕女，凸顯人性平等的價值。

代表作：《侏儒塞巴斯蒂安·德·莫拉》《侍女》。

7. 晚年與傳世名作 (1651–1660)

1656 年創作 代表作《宮女 (Las Meninas)》，展現複雜的空間構圖與對「觀看者」的哲學思考，被譽為西方藝術史的巔峰之一。

1660 年 8 月 6 日病逝於馬德里，享年 61 歲。

貳、挑選一幅委拉斯奎茲的畫作進行說明與賞析

說明: 所使用的 AI 助理為「ChatGPT」

完整指令：請解釋並分析委拉斯奎茲的畫作《宮女》，。描述畫作的構圖、色彩運用、人物關係及其藝術價值。”

畫作《宮女》說明

《宮女》，創作於 1656 年，是委拉斯奎茲最著名的作品之一，並且被認為是西方藝術最重要的畫作之一。這幅畫的構圖複雜而且多層次，畫面中展示的是西班牙國王菲利普四世的宮廷生活。在畫作的中間，畫家自己出現在畫中，似乎正在觀察畫面上的場景，這一點使得畫作具有一種特別的想法。畫中最明顯的焦點是國王與皇后的肖像，他們透過鏡子反射出來，但沒有直接出現在畫面中。

我的感想

《宮女》這幅畫作讓我印象最深的是它的層次感和畫中鏡面的效果。畫面不僅是對宮廷生活的描繪。畫家將自己置於畫中，並巧妙地利用鏡子的反射來讓這幅畫更有層次感。委拉斯奎茲的技術十分創新，細膩的光影、精確的人物刻畫，以及對空間的掌控，都讓這幅畫作不僅在當時的藝術界脫穎而出，至今依然震撼人心。我第一次看這幅畫的時候覺得看起來十分巧妙及魔幻，鏡中的人物依然讓我深深感到著迷，並且對於畫中人物(小公主、侏儒、貴族等)的背景和故事感到好奇，因此也觀賞了一些 Youtube 上的介紹影片，對於委拉斯奎茲畫中人物的細膩安排更加理解並且也欣賞了畫中的層次與深景、近景的安排感到佩服!