

委拉斯奎茲：藝術與歷史的宏觀視角

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)

臺北市立金華國中

八年五班6號

康凌馨

2025/08

早期生平與藝術訓練

委拉斯奎茲於 **1599年** 出生於西班牙南部的塞維爾，一個當時重要的貿易港口與藝術中心。他的家庭是中產階級，父親是公證人。

11歲時，他進入當地著名畫家 **弗朗西斯科·帕切科 (Francisco Pacheco)** 的畫室學習。帕切科不僅是畫家，也是一位學者和藝術理論家，他的畫室是塞維爾藝術界的重要中心。在這裡，委拉斯奎茲接受了紮實的繪畫基礎訓練，學習了素描、色彩、構圖等基本技能。

藝術風格的啟蒙

儘管師從傳統，委拉斯奎茲卻深受當時歐洲流行的 **自然主義風格** 影響，特別是義大利畫家 **卡拉瓦喬 (Caravaggio)** 的「明暗對比法」(Chiaroscuro)。他開始嘗試在作品中運用強烈的明暗對比，強調光線與陰影的戲劇性效果，使畫面更具立體感和真實感。

1618年，19歲的委拉斯奎茲與老師帕切科的女兒胡安娜·米蘭達 (Juana Miranda) 結婚，這段婚姻為他帶來了穩定的家庭生活，也進一步鞏固了他在塞維爾藝術界的地位。

Diego Velazquez
(1599~ 1660)

塞維爾時期的風俗畫

在塞維爾時期（1617-1623年），委拉斯奎茲創作了許多「**風俗畫**」（**bodegones**），描繪日常生活場景和靜物。這些作品展現了他對自然主義風格的追求和對光影的精湛掌控。

他的風俗畫具有以下特點：

- 強烈的 **明暗對比**（受卡拉瓦喬影響）
- 精確的 **細節描繪**，尤其是質感的表現
- 對 **普通人物** 的關注和尊嚴化處理
- 簡潔而 **有力的構圖**

《老婦炸蛋》(1618)

這幅作品描繪了一位老婦人在準備炸蛋的場景，展現了委拉斯奎茲對日常生活細節的敏銳觀察和對光影的精湛處理。畫中的器皿、食材和人物表情都栩栩如生。

《塞維爾賣水人》(1618-1622)

這幅作品描繪了一位老賣水人將水倒給一位年輕人的場景。畫面中的水杯、陶罐表面的光澤和水滴的晶瑩感都展現了委拉斯奎茲非凡的寫實技巧。

《老婦炸蛋》(1618)

《塞維爾賣水人》(1618-1622)

宮廷畫家生涯

1623年，24歲的委拉斯奎茲前往馬德里，並成功獲得西班牙國王**菲利普四世**（Philip IV, 1605-1665）的青睞，成為其宮廷畫家。這是他藝術生涯的重要轉折點。

菲利普四世對藝術充滿熱情，對委拉斯奎茲的才華給予了高度的賞識和支持。國王曾說：「**可給朕作肖像畫的，唯有委拉斯開茲**」。在接下來的幾十年裡，委拉斯奎茲一直擔任宮廷畫師，為國王、王室成員和宮廷貴族繪製了大量的肖像畫。

宮廷畫家的職責與榮譽

作為宮廷畫家，委拉斯奎茲不僅負責創作藝術作品，還擔任了多項宮廷職務：

- 1627年：被任命為王室侍從
- 1643年：被任命為王室寢室總管
- 1652年：被任命為王宮總管
- 1659年：被授予聖地亞哥騎士勳章

在宮廷時期，委拉斯奎茲的藝術風格逐漸成熟，他擺脫了早期較為嚴謹的「明暗對比法」，轉向更加自由和奔放的筆觸，創造出獨特的光影效果和空間感。他的肖像畫不僅僅是簡單的再現，更是對人物內心世界的探索和表達。

菲利普四世肖像 (1623-1624)

菲利普四世肖像 (1644)

菲利普四世肖像 (1631-1632)

茶色和銀色裝束的菲利普四世 (1635)

義大利之旅與藝術昇華

委拉斯奎茲曾兩次訪問義大利，這些旅程對他的藝術發展產生了深遠的影響。

第一次：1629-1631

委拉斯奎茲深入研究了文藝復興時期大師們的作品，特別是提香（Titian）、丁托列托（Tintoretto）和委羅內塞（Veronese）等威尼斯畫派的色彩運用和構圖技巧。

代表作品：

《伏爾甘的鍛造》
《約瑟夫的彩衣》

第二次：1649-1651

這次旅程的目的主要是為菲利普四世的阿爾卡薩宮（Alcázar Palace）購買藝術品和雕塑。在羅馬期間，他為羅馬上層貴族繪製了一系列傑出的肖像畫。

代表作品：

《教皇英諾森十世肖像》
《胡安·德·帕雷哈肖像》

義大利之旅對委拉斯奎茲藝術風格的影響：

- * 對**色彩和光線**的理解更加深刻
- * 筆觸更加**自由和流暢**
- * 構圖更加**複雜**和富有**層次**
- * 對**人物心理**的刻畫更加深入

原作真跡

《教皇英諾森十世肖像》(1650) - 委拉斯奎茲第二次義大利之行的代表作

巔峰之作：《宮女》

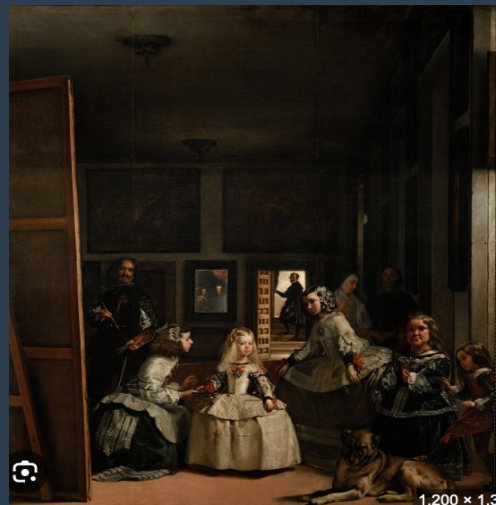
委拉斯奎茲的畢生傑作無疑是 **1656年** 完成的《宮女》（Las Meninas）。這幅畫作現收藏於馬德里的普拉多博物館，被譽為「世界三大名畫」之一，與達文西的《蒙娜麗莎》和林布蘭的《夜巡》齊名。

《宮女》的獨特之處

- **複雜的構圖**：模糊了現實與虛幻的界限
- **多重視角**：畫家、觀者、鏡中人物的視角交織
- **光影處理**：精湛的光線運用創造出空間深度
- **哲學思考**：對藝術本質和觀者角色的探索

《宮女》描繪了西班牙王室的日常生活場景，畫面中心是年幼的**格麗特·特蕾莎公主**（Infanta Margaret Theresa），周圍環繞著她的侍女、侏儒、訓犬師和畫家本人。畫面的背景中，鏡子反射出國王菲利普四世和王后瑪麗安娜的形象，暗示他們正站在畫家和觀者的位置。

這種巧妙的構圖模糊了現實與虛幻的界限，邀請觀者參與到畫作之中，成為場景的一部分。委拉斯奎茲在這幅畫中展現了他對光線、色彩、空間和人物心理的極致掌控，以及對藝術本質和觀者角色的深刻思考。

《宮女》(Las Meninas, 1656)

《宮女》中的人物配置

歷史背景：西班牙黃金時代

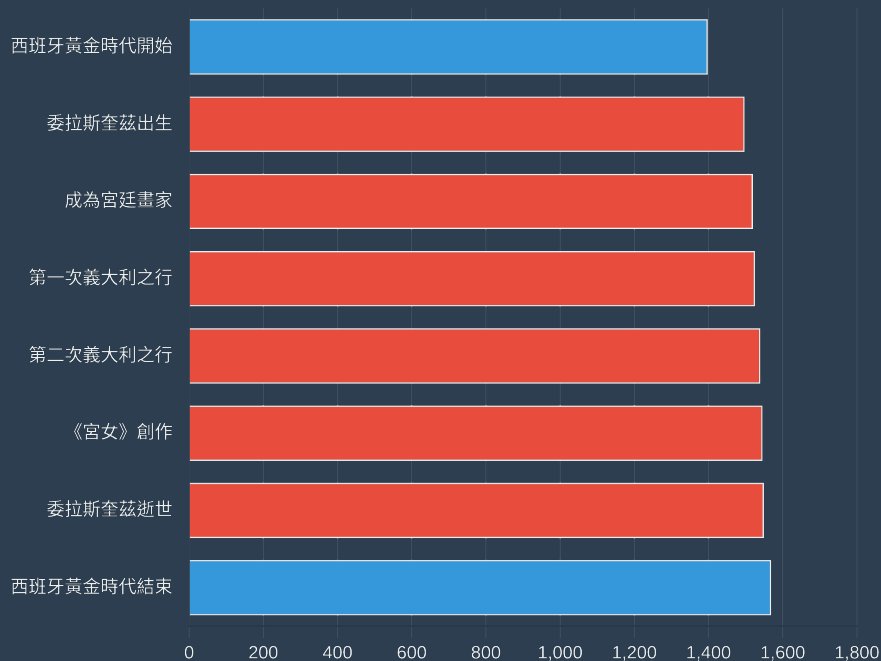
委拉斯奎茲的藝術生涯與西班牙的「**黃金時代**」（Siglo de Oro）緊密相連。西班牙黃金時代通常指**15世紀末至17世紀中葉**，是西班牙在政治、軍事、文化和藝術上達到頂峰的時期。

西班牙黃金時代的特點

- **政治上**：哈布斯堡王朝統治，建立了龐大的殖民帝國
- **經濟上**：美洲殖民地的黃金和白銀湧入，帶來短暫繁榮
- **文化上**：文學、藝術、音樂等領域蓬勃發展
- **宗教上**：天主教會勢力強大，影響社會各層面

在藝術方面，黃金時代湧現出眾多傑出的藝術家，如**埃爾·格列柯（El Greco）**、**里貝拉（Ribera）**、**蘇巴蘭（Zurbarán）**以及委拉斯奎茲。他們的作品共同構成了西班牙巴洛克藝術的獨特面貌。

然而，17世紀的西班牙頻繁參與歐洲戰爭，財政負擔沉重，加上瘟疫的打擊，使得國家逐漸走向衰弱。委拉斯奎茲的作品，尤其是一些晚期肖像畫，也隱約透露出這種時代的變遷。

西班牙黃金時代與委拉斯奎茲生平時間軸

晚年與歷史定位

1660年，委拉斯奎茲跟著國王菲利普四世去參加王室婚禮，沒多久就在馬德里過世。他在生前就已經有很高的地位，被大家尊敬。去世後，更被稱為「畫家中的畫家」(pintor de pintores)。

他的畫風對於許多藝術家影響很深，後來像戈雅、馬奈和畢卡索等大畫家，都受到他的啟發，他也因此成為西方繪畫史上一個很重要的橋樑人物。

畢卡索對《宮女》的重新詮釋作品

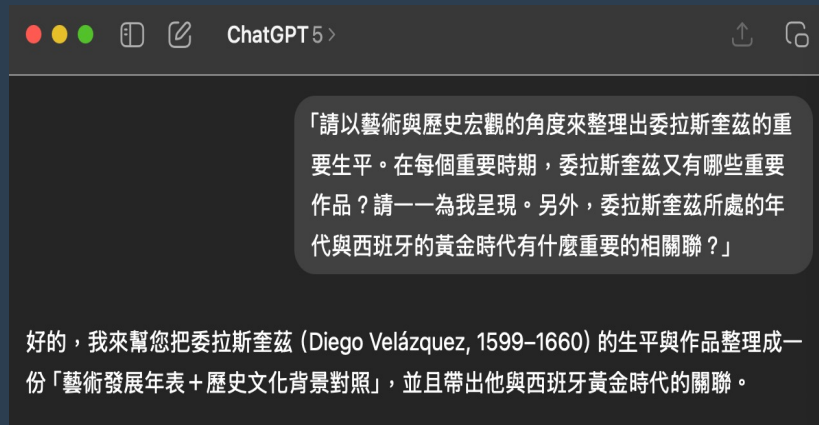
我所使用的AI軟體

在整理委拉斯奎茲的重要生平時，我使用ChatGPT 5來協助我整理所有資訊與線索。

我所下的指令為「請以藝術與歷史宏觀的角度來整理出委拉斯奎茲的重要生平。在每個重要時期，委拉斯奎茲又有哪些重要作品？請一一為我呈現。另外，委拉斯奎茲所處的年代與西班牙的黃金時代有什麼重要的相關聯？」

我把ChatGPT 5給我的資訊，整理成本頁的之前簡報。

下一頁簡報是我對於委拉斯奎茲作品《胡安·德·帕雷哈像》的分析與心得。

我使用AI軟體下指令的截圖

我看《胡安·德·帕雷哈像》

委拉斯奎茲的畫作《胡安·德·帕雷哈像》創作於1650年，是一幅具有重要歷史和藝術價值的肖像畫。這幅畫是委拉斯奎茲在前往義大利的旅途中完成的。當時他奉西班牙國王菲利普四世之命，前往當地購買藝術品。1650年，這幅作品在羅馬的萬神殿展出，立刻獲得許多讚賞。

畫中的人物胡安·德·帕雷哈是委拉斯奎茲的助手，陪伴他工作了二十年。雖然胡安最初是奴隸，但他展現了繪畫天分，最後成為一位獨立的畫家。這幅肖像畫不只是對他的敬意，也揭示了當時社會對身分和種族的限制。

這幅作品屬於巴洛克風格，能看出委拉斯奎茲高超的技巧和對光影的掌握。胡安的臉被刻畫得真實而富有表情，深色的斗篷與黑髮和背景融為一體，形成鮮明對比。光線的運用讓他的眼神顯得格外堅定，好像在向人訴說自己的故事。委拉斯奎茲以簡潔的構圖和自然的筆觸，捕捉了胡安的個性。他雙手交叉於胸前，神情莊重，像是一位領導者，顯示出畫家對他的重視與肯定。

《胡安·德·帕雷哈像》（1650）