

【以書映光】挑戰任務 114 年 07-08 月

《畫家的秘密學徒》

一、畫家委拉斯奎茲的生平

1599 年：出生於西班牙塞維亞，父親為葡萄牙裔律師，母親為貴族商賈之家。

1611 - 1617 年：師從帕切科 (Francisco Pacheco del Río)，接受六年嚴謹訓練，後娶師父之女。

1623 年：受西班牙國王腓力四世賞識，任命為宮廷畫師。

1629 - 1631 年：首次義大利之行，觀摩米開朗基羅與卡拉瓦喬作品，畫風漸趨成熟。

1649 - 1651 年：第二次義大利之行，創作《教宗英諾森十世像》，被譽為肖像畫巔峰。

1650 年代：創作《胡安·德·帕瑞哈像》，以黑奴學徒為模特，展現尊嚴與人性光輝。

1656 年：完成代表作《宮女》(Las Meninas)，挑戰傳統繪畫定義，被譽為藝術史奇蹟。

1659 年：因藝術成就獲頒聖地牙哥勳章，晉升騎士。

1660 年：病逝於馬德里，享年 61 歲。

二、委拉斯奎茲畫作賞析：《宮女》(Las Meninas)

1. 創作背景與畫面細節

《宮女》完成於 1656 年，畫面描繪的是西班牙皇室生活的一幕。畫的中心是小公主瑪格麗塔，她被侍女、侏儒、宮廷人員和一隻狗圍繞著。畫家本人也站在畫面左側，正專注於作畫。而在畫面後方的鏡子中，竟然可以看到人物的倒影！這幅畫用了非常巧妙的構圖方法，人物之間的眼神交流、站位和動作都很自然，畫面彷彿定格在某一瞬間，真實感令人驚艷。光線從右邊的窗戶灑進來，照亮了

公主和她周圍的人物，也讓畫面更有層次感。遠處的門廊和深處的陰影則增添了畫面的深度與空間感。委拉斯奎茲擅長運用光影與空間，營造出逼真的場景氛圍。

2. 賞析心得

我覺得《宮女》不僅描繪宮廷生活，更像是一場視覺與哲學交織的藝術謎題。最讓我驚訝的是畫中「誰在看誰」的安排：畫家在畫什麼？為什麼可以從鏡子裡看到他們？這些問題讓我開始思考畫的本質和觀看的意義。

另外，我也很佩服委拉斯奎茲對光線和人物表情的掌握。公主的神情非常天真可愛，宮女們的舉止恭敬自然，畫家本人則一臉專注。他把所有角色畫得非常細緻，就像一個個有故事的人物。這幅畫不只是技巧厲害，更是充滿創意與深度的藝術作品。它讓我體會到藝術可以不只是「畫得像」，也可以像一場視覺上的冒險，讓我們重新思考現實和幻想之間的距離。

委拉斯奎茲將自己畫入《宮女》畫中，其實是一種心理與藝術的自我宣言。他透過畫面中的自我出現，表現出以下幾種心理層面：

- (1)自我認同與地位肯定：身為宮廷畫師，委拉斯奎茲以畫中畫家的身分，試圖讓藝術家不再只是技師，而是文化參與者與見證者。
- (2)觀看與被觀看的遊戲：畫中的視線交錯與鏡中反射，讓觀者與畫中人相互凝視，模糊了現實與虛構的界線。這是一種「誰是主角」的視覺哲學。
- (3)藝術家的存在焦慮：透過畫筆，委拉斯奎茲向世界提問：「我不只是觀察者，我也是歷史的一部分。」這種心理投射讓藝術成為自我存在的證明。

三、《畫家的秘密學徒》背後的時代故事

這本書透過虛構與歷史交織的方式，講述了畫家與黑奴學徒胡安之間師徒關係，實際上也呈現了 17 世紀西班牙社會的階級與種族問題。胡安作為奴隸，雖然地位低微，卻擁有對藝術的熱愛與天賦，這代表即使在受壓迫的身分中，人的尊嚴與創造力依然存在。書中描繪他從畫室邊緣的助手，慢慢努力到被畫家認可，直到委拉斯奎茲為他畫下《胡安·帕雷哈像》，象徵他從被觀看者，成為可被尊重與記錄的人。整本書讓人看到，藝術足以衝破身分與制度的藩籬，照亮人們追尋

自由與尊嚴的道路。

四、結語：從《畫家的秘密學徒》到《宮女》

閱讀《畫家的秘密學徒》這本書，讓我對委拉斯奎茲這位偉大畫家的生平有了認識，也了解了牠與學徒胡安師徒之間的情感。這位名叫胡安·德·帕雷哈的黑人學徒，曾是畫家的奴隸，後來逐漸獲得自由，甚至也成為一位畫家。書中描述他努力學畫、被尊重的過程，正與委拉斯奎茲畫下《胡安·帕雷哈像》的歷史真實相呼應。

而在賞析《宮女》時，我更感受到藝術家的視野與創造力。這種深層的思考與創新，讓我對藝術有了全新的想像。這次閱讀任務讓我重新思考藝術的力量，也更加深了我對欣賞畫作的興趣。

五、任務要求「明確標示 AI 助理名稱，並貼上與 AI 對話時所使用的完整指令。」

本報告內容由 AI 協助整理與撰寫，過程中透過與 Microsoft Copilot 進行互動，依據指定需求生成相關文字。以下為本次對話所使用的主要指令：請協助整理一篇文章，內容需包含：條理清晰地介紹畫家委拉斯奎茲的重要生平，文字簡潔明確。選擇委拉斯奎茲的一幅代表畫作（需註明畫作名稱），並說明其創作背景、構圖特色或畫面細節，提出個人賞析心得。

但本報告所呈現之文字內容，經人工審閱與調整，以確保表達清晰度。

