

委拉斯奎茲

班級：803 座號：01 姓名：吳芮萱

委拉斯奎茲的重要生平

1) 重要生平年份（詳細、具體）

- **1599年（受洗：6月6日）** — 出生於塞維利亞 (Sevilla)；受洗記錄為 1599 年 6 月 6 日（出生日期通常按受洗日推算）。[Encyclopedia Britannica](#)
- **1610–1611 年（學徒期開始）** — 有文件顯示他在 1611 年 9 月 17 日與塞維利亞畫家 Francisco Pacheco 簽訂為期六年的學徒契約（契約回溯至 1610 年 12 月 10 日）。在此之前也有紀錄說他短暫跟 Francisco Herrera the Elder 學過。[維基百科EBSCO](#)
- **1618年4月23日（結婚）** — 與老師 Francisco Pacheco 的女兒 **Juana Pacheco** 結婚 (Juana 生年約 1602)。[維基百科](#)
- 約1618–1622（塞維利亞早期作品） — 以 bodegón (廚房/靜物與市井場景) 聞名，代表作如 [An Old Woman Cooking Eggs](#) (約 1618)。這段時期展現強烈明暗對比與寫實技巧。[National Galleries of Scotland](#)
- **1622–1623（初到馬德里 → 入宮）** — 1622 年首次到馬德里尋求王室資助；1623 年被召至宮廷，繪製菲利普四世 (Philip IV) 的肖像後，獲任命為王室畫師 (pintor de cámara)，自此成為國王御用畫家並長駐宮廷。[Encyclopedia Britannica+1](#)
- **1629–1631（第一次義大利之行）** — 為期約兩年的義大利之旅；在威尼斯、羅馬等地觀摩威尼斯畫派與義大利名作，對色彩與空間處理影響深遠。[museodelprado.es](#)
- **1634–1635（重要史詩畫）** — 為馬德里 Buen Retiro 宮繪製大型史詩畫 **The Surrender of Breda** (《布雷達的投降 / Las Lanzas》)，為其歷史畫代表作 (約 1634–35)。[museodelprado.es](#)
- **1649–1651（第二次義大利之行）** — 受王命再次赴義大利（官方任務兼購畫、交涉）；在羅馬完成 **Portrait of Juan de Pareja** (約1650) 與 **Portrait of Pope Innocent X** (約1650) 等名作，並在當地展出、獲讚譽。[The Metropolitan Museum of Art](#)[Encyclopedia Britannica](#)
- **1652 年（任命為 Aposentador mayor，擔任王室住宿／典禮職務）** — 接受更高階的宮廷職務（管理皇室住宿與宴會等），職務繁重但地位上升。此職責對其可支配創作時間產生影響。[Gato Docs](#)
- **1656 年（代表作：《Las Meninas》）** — 完成《宮女》(Las Meninas)，通常被視為其藝術成熟與創作巔峰之作 (1656)。[Encyclopedia Britannica](#)[museodelprado.es](#)
- **1658–1659 年（申請入聖地亞哥騎士團／騎士勳章爭議）** — 晚年申請加入「聖地亞哥騎士團」(Order of Santiago)，遭受出身與血統調查與質疑，但在國王支持下最終被接納（文獻有 1658 或 1659 年的不同記載），這標誌他從“畫師”向“騎士 / 紳士”社會身分的轉變嘗試。[西班牙往今El País](#)

- 1660年8月6日（逝世）— 在馬德里病逝，享年約 61 歲。妻子朱安娜（Juana）緊接著也於同年過世。[Encyclopedia Britannica](#)

2) 他人生最大的轉折處是什麼？對後續人生的影響

我認為最大轉折是「1623 年被召入宮、成為菲利普四世的御用畫師（pintor de cámara）」。理由與影響包括：

- **穩定的王室贊助與收入**：從地方畫家直接升為國王的御用畫師，獲得固定薪酬、免於完全依賴市井委託；這個身份讓他有資源養活工作室並接受大型官方委託。[Encyclopedia Britannica](#)
- **社會地位與職業路徑改變**：成為宮廷一員後，他除了繪畫外還開始擔任宮廷職務（後來進一步成為 Aposentador，並追求騎士身分），畫家身份同時成為晉升社會階層的工具。這改變了他的生命目標（不只求藝術成就，還要追求社會地位）。[Gato Docs西班牙往今](#)
- **藝術路線的雙面影響**：
 - 正面：宮廷委託讓他承接大型歷史畫與肖像（如《布雷達的投降》、《宮女》），並在王室資助下有機會出國（第二次義大利之行即為王命），這些條件促成了他創作生涯的巔峰。[museodelprado.es Encyclopedia Britannica](#)
 - 限制：御用畫師的行政與官方任務（尤其 1652 年之後）佔用了他的時間與自由，必須繪製大量正式肖像，題材與使用情境有時受宮廷禮節與政治需求所限。換言之，他在社會地位提升的同時，藝術上的「私人實驗時間」變少。[Gato Docs The Metropolitan Museum of Art](#)

綜合以上，入宮（1623）既是推他走向國際與官方大型創作的跳板，也是把他綁在宮廷職責上、改變創作節奏的分水嶺。

3) 創造之路上的高潮與低潮（逐項列出年份 + 詳細解釋）

高潮期（年份 + 為何是高潮）

1. 約 1618（塞維利亞早期的突破）

- 作品：An Old Woman Cooking Eggs（約 1618）等 bodegones。
- 意義：年輕時即顯露出超群的寫實與明暗處理能力，為他後續尋找贊助（如進入宮廷）建立名聲。[National Galleries of Scotland](#)

2. 1623（入宮並成為御用畫師）→ 1623–1629（馬德里早期穩定期）

- 成果：獲菲利普四世信任，開始大量肖像委託；職業地位穩定。
- 意義：地位與收入的穩定，使他成為宮廷中不可或缺的人物，能接到大型官方任務。[Encyclopedia Britannica](#)

3. 1629–1631（第一次義大利之行）

- 成果：訪問威尼斯、羅馬等地，研習威尼斯色彩、義大利繪畫的空間與處理技巧。
- 意義：藝術語言發生質變——色彩與筆法更自由，為其後成熟風格奠基。[museodelprado.es](#)

4. 1634–1635（政治／史詩畫高峰）

- 作品：《The Surrender of Breda》（1634–35）。
- 意義：這類大型歷史畫為其在官方宣傳與藝術上的雙重成功，展現他處理群像、空間與情感的能力。該作被視為其史詩畫代表作。[museodelprado.es](#)

5. 1649–1651 (第二次義大利之行與國際聲望)

- 作品：Portrait of Juan de Pareja (c.1650)、Portrait of Pope Innocent X (c.1650) 等。
- 意義：在羅馬展出並獲評價，進一步建立國際聲望；第二次行程是其藝術與外交雙重成就的結合。[The Metropolitan Museum of Art](#)[Encyclopedia Britannica](#)

6. 1656 (巔峰：Las Meninas)

- 作品：《Las Meninas》(1656)。
- 意義：被廣泛視作他藝術的頂峰，構圖、光線、視角及畫中與觀者間的複雜關係，成為西方繪畫史上經常討論的典範。此作標誌其技巧與哲學高度的結合。[Encyclopedia Britannica](#)[museodelprado.es](#)

低潮 / 困境期 (年份 + 詳細說明)

1. 1620 年代初期 (在馬德里初期面對的競爭與不確定性)

- 描述：雖於 1623 入宮，但早期仍須在宮廷內與既有資深畫師競爭，且必須逐步鞏固王室信任；在成名前的過程有不小壓力。(屬職業發展的「低張力期」而非藝術退步) [The Metropolitan Museum of Art](#)[nationalgallery.org.uk](#)

2. 1652 起 (擔任 Aposentador mayor 等宮廷行政職務後，創作自由受限)

- 描述：1652 年起他被賦予更高的宮廷行政職務（管理皇室住宿與慶典），行政與宮務耗費大量時間與精力。
- 影響：雖然仍創作出高水準（例如 1656 的 Las Meninas），但總體可支配的創作時間減少，且更多時間耗於宮廷事務與政治性任務，對私人實驗或較大量的個人創作造成限制。可視為創作節奏被外在職務擠壓的一種「低潮」面向。[Gato Docs](#)[維基百科](#)

3. 1658–1659 (申請騎士團期間的社會壓力與出身調查)

- 描述：他晚年申請加入聖雅各（聖地亞哥）騎士團時，被職權機構審查家族血統（是否符合“純淨貴族”條件），遭遇官方懷疑與社會壓力。雖最終在國王支持下被接納（記載差異在 1658 或 1659），這段經歷揭示了藝術家身分在當時社會地位轉變時所面臨的困境。
- 影響：心理與名譽層面的壓力；同時也說明他一方面追求藝術地位，一方面也努力突破社會階層障礙。[西班牙往今El País](#)

4. 私人哀傷 (1658 女兒逝世等)

- 描述：長女 Francisca 約於 1658 年去世（史料常載其年 1658），這對私人生活與家庭可能造成重大打擊。情感上的損失可能影響晚年心情與工作節奏。[維基百科](#)

5. (可視為延伸的低潮) 晚世創作數量有限

- 描述：Velázquez 一生作品並不算多（現存被確定的畫作約 110–120 幅），晚年因宮廷職務與健康等因素，創作數量有限。這並非藝術質量下滑，但在「產量／輸出」面向可被視為一種低潮。[維基百科](#)

代表畫作：〈侍女〉

作品背景介紹

- **完成時間**：1656 年，畫家 57 歲時。
- **創作環境**：當時委拉斯奎茲是西班牙國王 **菲利普四世** 的首席宮廷畫師，並已升任高階職務 (Aposentador mayor)。創作時間點在他藝術成熟期，距離去世只剩 4 年。
- **內容簡介**：畫面位於馬德里皇宮 Alcázar (後毀於火災) 的畫室中，主角是小公主 **Infanta Margarita**，周圍環繞宮女、侍從、小丑、侏儒、保姆與護衛，左側站立的正是畫家本人。背景的鏡子反射出國王與王后。

2. 畫面構圖與人物解析

- **前景**：小公主站於中央，宮女 (meninas) 正服侍她；右側有侏儒與小丑，形成生動的對比。
- **左側**：委拉斯奎茲本人正揮筆作畫，身後是一幅巨大的畫布。
- **背景**：開啟的門口透入光線，一位侍臣正走入或走出，形成深遠空間。
- **鏡子**：牆上鏡子中映出國王與王后，他們可能是被畫的對象，也可能只是觀賞場景。
- **視覺焦點**：畫面看似圍繞小公主，但透過鏡子、視線交流與畫家的位置，觀者自己也被「捲入」其中。

3. 藝術特色

- **光線運用**：自然光由右側窗戶灑入，強調人物立體感並營造層次。
- **空間設計**：透視深遠，利用門口光線與鏡子反射，打破傳統畫框的單一空間感。
- **筆觸**：近看時鬆散，遠看時形象清晰 (典型的晚期筆法，影響後來印象派)。
- **複合構圖**：融合肖像、群像、室內畫、甚至「畫中畫」，顛覆單一題材分類。

4. 象徵與哲學意涵

- **權力與在場**：國王與王后不在畫面正中，卻透過鏡子「主宰」一切，象徵他們的絕對存在。
- **觀看的主體**：觀者被置於國王與王后的視角，也成為畫面的參與者，形成「誰在看誰」的哲學追問。
- **藝術與地位**：委拉斯奎茲將自己畫進去，且佩戴聖地亞哥騎士徽章 (後人補繪)，彰顯畫家身分不只是工匠，而是與貴族並肩的「創作者、知識人」。
- **真實與幻象**：畫中畫、鏡中影、人與觀者三重交錯，挑戰了「繪畫」與「現實」的界線。

5. 影響與後世評價

- 影響：
 - 18世紀起被評論家視為西方藝術的高峰。
 - 馬奈、畢卡索（專門做了Las Meninas系列變奏）、達利都受其啟發。
 - 20世紀法國哲學家傅柯（Michel Foucault）在《詞與物》中以本畫為開篇，探討「觀看」與「再現」。
- 評價：公認為「西方藝術史最複雜且耐人尋味的繪畫之一」，兼具技術精湛與哲思深度。

6. 為什麼能與《夜巡》《蒙娜麗莎》並列三大名畫？與當時流行畫風的差別

- 並列原因：
 - 《蒙娜麗莎》——表現個人神秘表情與心理深度。
 - 《夜巡》——展現群體動態與市民榮耀。
 - 《侍女》——突破繪畫類型邊界，兼具群像、肖像、空間幻象與哲學思辨。
- 畫風差異：
 - 17世紀盛行的西班牙繪畫多為宗教題材或正式肖像，而《侍女》卻將宮廷日常與哲思結合，超越「單純再現」。
 - 它把觀者納入情境，開創出前所未有的互動性，這在當時極為新穎。

7. 賞析與「為什麼畫家也要把自己畫進去？」

- 賞析：
 - 畫面猶如一瞬間被捕捉的「宮廷日常」，卻隱含權力、藝術、觀看與再現的多重關係。
 - 光線柔和、構圖巧妙、人物表情自然，打破傳統宮廷肖像的僵硬。
- 畫家自畫入內的意圖：
 1. 彰顯自身地位：他不再只是「為國王作畫的工匠」，而是藝術家、知識分子，甚至與皇室同框。
 2. 呼應「觀看」主題：畫家正注視著觀者（即國王與王后），使觀者進入畫中角色。
 3. 哲學意涵：將自己納入作品，是對「創作者角色」的自我宣言：畫家是現實與幻象之間的橋樑。

✓ 總結一句話：《侍女》之所以偉大，不僅因其繪畫技巧，更在於它把「權力、觀看、藝術本質」融於一個瞬間的捕捉，使觀者不斷思考「誰才是這幅畫真正的主角」。

AI助理名稱：ChatGPT

完整指令：「請幫我列出畫家委拉斯奎茲的：1.重要生平年份 要詳細具體 2.他人生最大的轉折處是什麼？這個轉折對他之後的人生產生了什麼影響？3.在他的創造之路上有遇到高潮或低潮期嗎？請告訴我並詳細解釋及列出年份」「請問你可以根據委拉斯奎茲的著名畫作「侍女」進行以下內容嗎？1.作品背景介紹 2.畫面構圖與人物解析 3.藝術特色 4.象徵與哲學意涵 5.影響與後世評價 6.為什麼能與「夜巡」

「蒙娜麗莎的微笑」並列為世界三大名畫呢？與當時流行的畫風差別在哪呢？7.請對這幅畫進行賞析及為甚麼畫家也要把自己畫進去呢？」