

《畫家的秘密學徒》挑戰任務 麗山國中 班級：813 座號：10 姓名：曾習
什麼是藝術的美呢？美是指美麗？浮誇？還是掩蓋醜陋？迪亞哥·委拉斯奎茲大師曾說：「『藝術』應該追求『真實』，不矯飾、不煽情的真實就是美」。

在談論美之前，我想先介紹一位畫家：迪亞哥·委拉斯奎茲。委拉斯奎茲生於西元1599年(以下「西元」略)，西班牙的塞維利亞，早年(1610-17)曾與畫家兼理論家的帕切科學習寫實與素描的基礎。1618年與師父的女兒胡安娜·帕切科結婚，此時期的作品多為寫實肖像。1622受聘為西班牙國王腓力四世的宮廷畫家，成為核心的近侍畫師。1634-35年為布恩雷蒂羅宮繪製歷史場景，完成名作《布雷達的投降》，展現宏大敘事與群像安排。1649-51年委拉斯奎茲以不美化、不討好的方式於羅馬完成經典的教宗肖像《英諾森十世像》。1652年出任宮廷總管，負責宮廷陳設與禮儀事務，行政負擔雖然加重但地位比以往更加高尚。委拉斯奎茲在1656年完成巔峰之作《侍女》，他以複雜視點與自我置入，開創繪畫與觀看的現代性，奠定後來世人所稱道的大師級地位。委拉斯奎茲最終於1660年西班牙的馬德里逝世，享年61歲。

委拉斯奎茲大師的經典作品包含上述的《布雷達的投降》（1634-1635）、《英諾森十世像》（1650）以及《侍女》（1656）。除了這些畫作還有在1618-1622年於塞維利亞時期所繪製的《水賣者》、宮廷侏儒/小丑系列的《侏儒波波》以及1650年的〈胡安·德·帕瑞哈肖像〉（《畫家的秘密學徒》一書誕生的關鍵畫作）。

看完了大師的生平與作品，我選擇了一張與我開頭所說的「美」有關的畫作：《小公主瑪格麗塔·特雷莎穿藍衣像》(1659年)，這幅畫是委拉斯奎茲晚年為了幫西班牙小公主跟別的國家聯姻而繪製的作品；主角是8歲的瑪格麗塔，身穿藍色絲絨長裙，以銀色滾邊與闊大的裙撐顯露出皇家貴族的血統。她坐在一張咖啡色的椅子上，手指輕觸裙擺，姿態相當端正，從兩隻手的顏色可判斷，當時的光線是由畫家的左側往右照，臉和上半身是最亮的部分，背景偏暗使的主體突出。公主的眼睛平視畫家，嘴角微微上揚，顯得莊嚴又典雅。

這幅畫中使用最多的就是藍色，在《畫家的秘密學徒》書中雖然並未提到這幅畫像，但有特別講到「藍色」這個色調（是和胡安對話時所提到）——委拉斯奎茲說「我坐在那裡凝視某個東西時是在感受它的形狀 這樣等我開始作畫時，手指才能掌握它的輪廓 同時我也在分析各種顏色 比如說，你看到椅子上那片錦緞了嗎？它是什麼顏色？」胡安回答「藍色」，委拉斯奎茲告訴他「不對，小胡安，它的底層帶著淡淡的藍 但藍中還帶紫，但玫瑰紅 高光處還有紅色和鮮綠色，你再看仔細一點 眼睛是很複雜的東西，它會替你把各種顏色混在一起 畫家必須將顏色拆解開來，再一一畫上去 然後，賞畫者的眼睛會再度把顏色混合起來」。委拉斯奎茲大師的觀察力敏銳，心思很細膩，他能夠觀察到許多我們觀察不到的事物，那些必須慢慢地觀察、細細的端詳才能看見的細微事物與顏色。比如說在《小公主瑪格麗塔·特雷莎穿藍衣像》一畫中的裙擺，近距離看裙面像許多小筆觸與亮點；退後一步，布料的光澤和立體感就全都顯現了出來，令人驚艷！近距離時所見的小白點其實就是遠距離看到的光澤，我們在觀察這些光影時通常只會看到一片淡白色，但委拉斯奎茲大師看到的卻是一點一點的小白點，最後呈現出我們眼睛所看到的「白」。

美是要被用心觀察才能被發現，委拉斯奎茲大師利用觀察到的真實去詮釋美，透過仔細觀察才能完全依照真實去做畫。對他來說，畫出與真實相符的畫作，會讓畫中的主角看見平常自己

最熟悉的模樣。進一步來說，其實自己真實的模樣就是最美的了，不需要討好別人。如果接受自己最真實的樣子就是最美的樣貌，慢慢地就會發現，其實無須「美化」，「真實」就很美了呀！

這一次的文章我借助了chat GPT人工智慧，以下是我所下的指令：

- 一、請清楚整理西班牙畫家委拉斯奎茲的重要生平，內容應簡潔清晰。
 - 二、請給我所有奎瓦茲大師的經典畫作（能的話請給圖片）。
 - 三、『小公主瑪格麗塔·特雷莎穿藍衣』請給我這幅畫的創作背景構圖以及畫面細節。
 - 四、請搜尋網路上小公主瑪格麗塔·特雷莎穿藍衣像的高畫質連結。
 - 五、我要寫作這幅畫（《小公主瑪格麗塔·特雷莎穿藍衣像》）的背景、構圖、賞析，請給我寫作的建議與大綱（還先不用給我相關資訊）。
 - 六、以冷峻觀察力著稱，是指什麼？
 - 七、請建議如何寫最後一段收尾，不用直接寫，指導國二學生。
- 以上就是我給AI的指令。