

Western Painting Masters

CARAVAGGIO

西方绘画大师 卡拉瓦乔

Caravaggio

米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔

意大利画家

约1573-1610年

伟大的革新者和叛逆者

——文艺复兴最后一位伟大画家卡拉瓦乔

16世纪下半期，意大利艺术进入低潮阶段，流派斗争复杂，其中占据主流的是样式主义和学院的古典主义，样式主义画家的作品极其注重形式上的华丽，他们嘲讽16世纪下半期一些只追求前辈大师的创作而没有创新性的艺术家，但是他们的作品形式上华丽有余，内容上却空洞无物。学院古典主义则要求一味地遵循前辈大师所开创的道路，具有折中的特点，但缺乏独立性，远离时代和生活。在地方上，现实主义在意大利北方占据着强大的力量，是由卡拉瓦乔把现实主义带到了罗马，形成了与前两种主流相对立的第三种势力，就是以卡拉瓦乔为首的现实主义。

卡拉瓦乔（Michelangelo Merisi da Caravaggio，约1573—1610年）是意大利16世纪末17世纪初的著名画家。他原名为米开朗基罗·梅里西，出生于意大利伦巴底地区的一个贫苦家庭，由于他生活的村子叫卡拉瓦乔，所以后人送给他这样一个绰号。早期卡拉瓦乔曾师从米兰德西蒙·彼得尔查学习，在其影响下接触过样式主义。但对卡拉瓦乔的艺术真正产生影响的是文艺复兴时期一些大师的作品和伦巴底的现实生活。

卡拉瓦乔在年轻的时候曾只身来到罗马，但是豪华的罗马对他来说是陌生的。最初为了生计，他给样式主义画家阿尔皮诺做过助手，在空余时间也画过一些单幅的静物画。卡拉瓦乔留存至今的早期作品主要有：《抱水果篮的孩子》、《年轻的酒神》、《生病的巴库斯》等。其中《抱水果篮的孩子》是一幅半身肖像作品，画面中的这个孩子既没有神的圣洁，也没有英雄的高大，很显然，他只是个来自底层的水果小贩，这件作品也带有半风俗的特点。作为早期的风俗画，卡拉瓦乔最有代表性的一幅就是他于1594年创作的《女占卜师》，这幅作品描绘

的也是两个半身人物像，取材于罗马的街头生活，一个风流倜傥的罗马青年正挑逗地看着一个含情脉脉的吉普赛女郎。像这样既没有维纳斯也没有丘比特的爱情描写在当时的意大利是不多见的。卡拉瓦乔早期的作品中人物内心刻画虽然不深刻，但已经开始显示出它与学院古典主义与样式主义不同的新特点：题材扩大，生活在底层的劳动人民开始进入画面，这些都是对样式主义和学院古典主义提出的新的挑战。他不需要理想的美，而是在追求着生活的真实。他早期的作品在罗马也引起了不小的争论，一部分人讥笑他是个粗俗的人，并没有意识到他这种创作也是一种革新；而拥护他的都是些年轻人，其中就有著名的画家鲁本斯。

从卡拉瓦乔早期的作品中，我们可以看出，在早期他主要是描写一些青年男女，在这些人物身上也体现出一种欢乐和宁静的情绪。这和画家本身的心情有不小的关系。但这种情绪并没有保持很久，意大利的黑暗现状，恶势力的猖狂和别人对他的冷嘲热讽，使得卡拉瓦乔进入了一个呐喊的时代，将自己心中的压抑化为悲愤，在作品中表达出来。

卡拉瓦乔在生活和艺术上都是一个革新者和叛逆者，他的艺术创作中有三个波澜时期。首先是1590—1602年，在此期间，他创作了《圣马太和天使》和《圣马太被召》，这两幅取材于圣经的作品都用粗野朴实的农民、渔夫和流浪汉的形象代替了神圣的宗教人物形象。如《圣马太被召》中的马太正与伙伴在小酒馆里计算收来的税钱，破门而入的基督用手指向马太，而普通农民形象的马太也用手指着自己，目光里带着询问，似乎在说“是找我吗？”其中，基督的手与马太的手形成了巧妙的呼应。画面中的其他人物有的带着询问的意思，有的还在继续数钱，但却又都统一在一个总的情节中

间。整个画面的色彩都统一在暖褐色的调子中，射进窗户的阳光把马太和他旁边的年轻人的衣服照得十分夺目。农民式的马太既没有圣徒形象的崇高，也没有圣徒的风采。这一划时代大胆尝试引起了他在创作上的第一次波澜。

1602—1604年，人们对卡拉瓦乔的创作再次引起新的争论，焦点是《基督下葬》，这幅宗教祭坛画更像是在表现农民葬礼，没有一点宗教的影子。画面中明暗对比强烈，对光有独特的运用，死去的基督处在画面最亮的前景中，他四肢无力，瘦骨嶙峋，头上也没有圣灵的光圈，很容易让人联想到17世纪意大利农民悲苦的命运。背景和墓穴则是黑暗的，仰天大哭的玛利亚·马格达丽娜把前后景分开，她张开双手也把观众的目光定格在那里。圣母玛利亚似乎想要再多看儿子一眼，她悲痛的眼神也更增加了画面的悲壮气氛。该画被认为是现实主义内容与古典主义纪念碑式的庄严形式巧妙糅合的成功之作，引起了他创作生涯中的第二次大的波澜。

1605—1606年，卡拉瓦乔完成了他一生中最杰出的作品——《圣母之死》，毫不粉饰地刻画了一个农妇之死，这幅标志着他创作顶峰的作品也引起了第三次波澜。圣母玛利亚之死是一个传统的题材，但像卡拉瓦乔这样来表现却是第一次，圣母之死没有飞翔的天使，也没有诸神的祈祷，一切都很平凡，圣母模糊的光环、农民的装束完全像是一个死于贫困和饥寒的农妇，卡拉瓦乔自己也认为圣母的死应该和普通人的死是一样的，她活着时是贫困的，死后也应该是贫困的。死后的圣母身上穿的正是当时农家的服装，面色苍白，遗容上也留下了生活忧愁的影子。破陋的农村茅舍，简陋的茅舍装饰都可以让人联想到圣母生前的清贫生活。这幅作品表达了卡拉瓦乔对下层生活贫困的农民的同情，也是对社

会贫富差异的批判。

由此可以看出，卡拉瓦乔的宗教画其实只是一件敷衍当时社会的外衣，实质的内容就是对当时世俗生活和下层人民疾苦的表现。他的画为什么常会引起争议？主要是因为他总是把目光对准下层，总是刻画被侮辱、被受害者的形象，他对自己所处的那个时代和社会抱有质疑和批判的态度，而这种态度被当时的主流派别看做是叛逆的，把他看做是一个难于合群的人。

卡拉瓦乔艺术的可贵之处就在于他不囿于传统，他认为只有自然中的实物才是值得描绘的，在他的作品中没有丝毫的粉饰与美化。他的作品就像是一面镜子真实地反映了他所生活的那个动荡时代，具有鲜明的时代性，他的出现受时代的影响，他的艺术反过来也表现了这个时代。他的艺术有鲜明的世俗性，始终是与为上层社会服务的样式主义和学院古典主义相对立的，他并不是“美的破坏者”，只是他更善于从贫苦的下层劳动人民身上来寻找美，从真实的生活出发来反对经粉饰的虚假的艺术。

17世纪以卡拉瓦乔为首的现实主义艺术把人们带入了一个更实在、更具体的世界，现实主义开始揭开社会的面纱，去思考和表现生活中的不幸和苦难，去批判社会的黑暗。他的艺术被称为卡拉瓦乔主义，不仅仅影响了意大利，而且对欧洲很多国家都产生了重要的影响。鲁本斯、荷兰画派、西班牙的里贝拉、委拉斯贵支等都深受影响。

生病的巴库斯 布面油画
66cm × 52cm 1593年

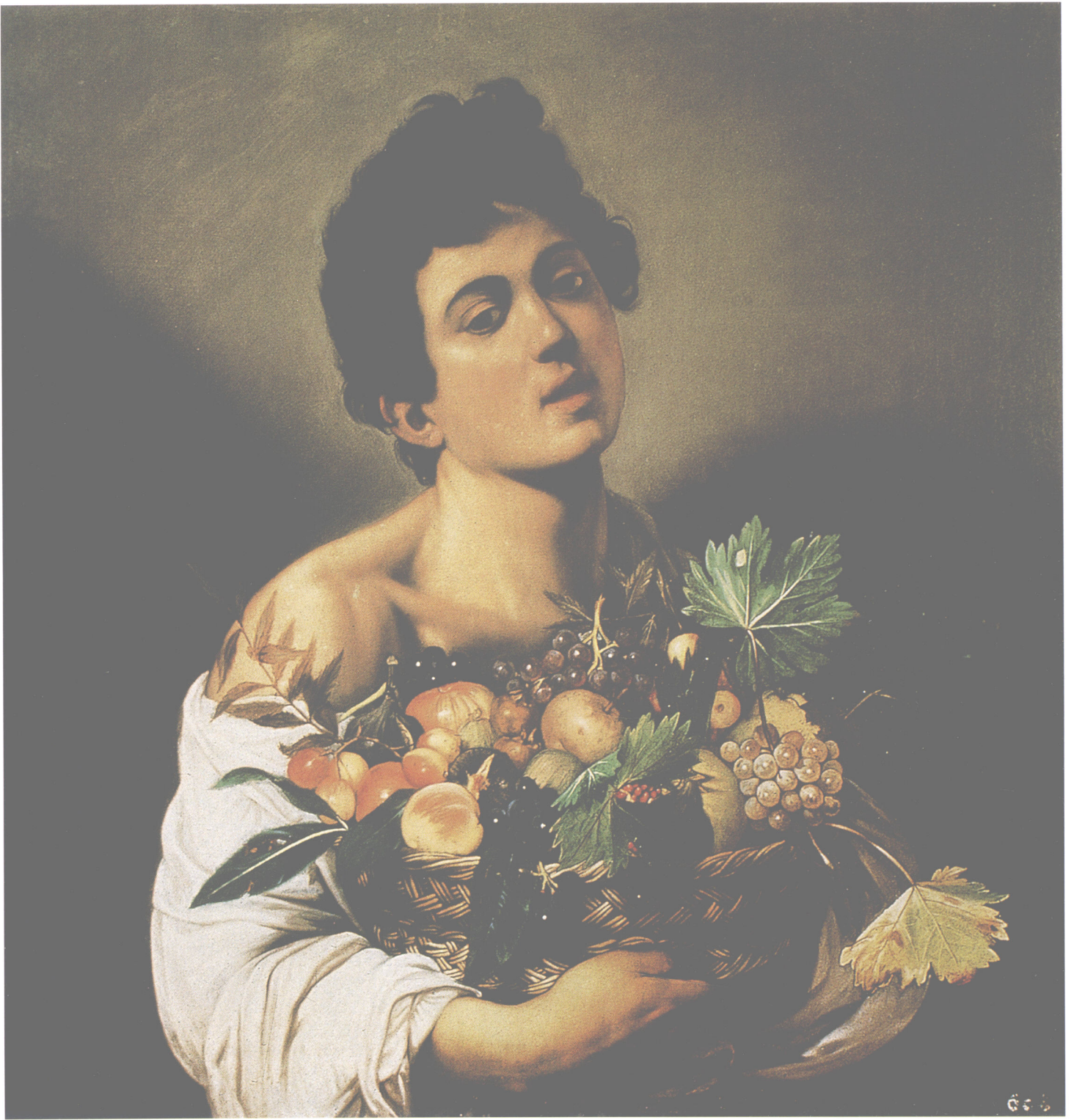
被蜥蜴咬伤的男孩 布面油画
66cm × 49.5cm 1595年

被蜥蜴咬伤的男孩 局部

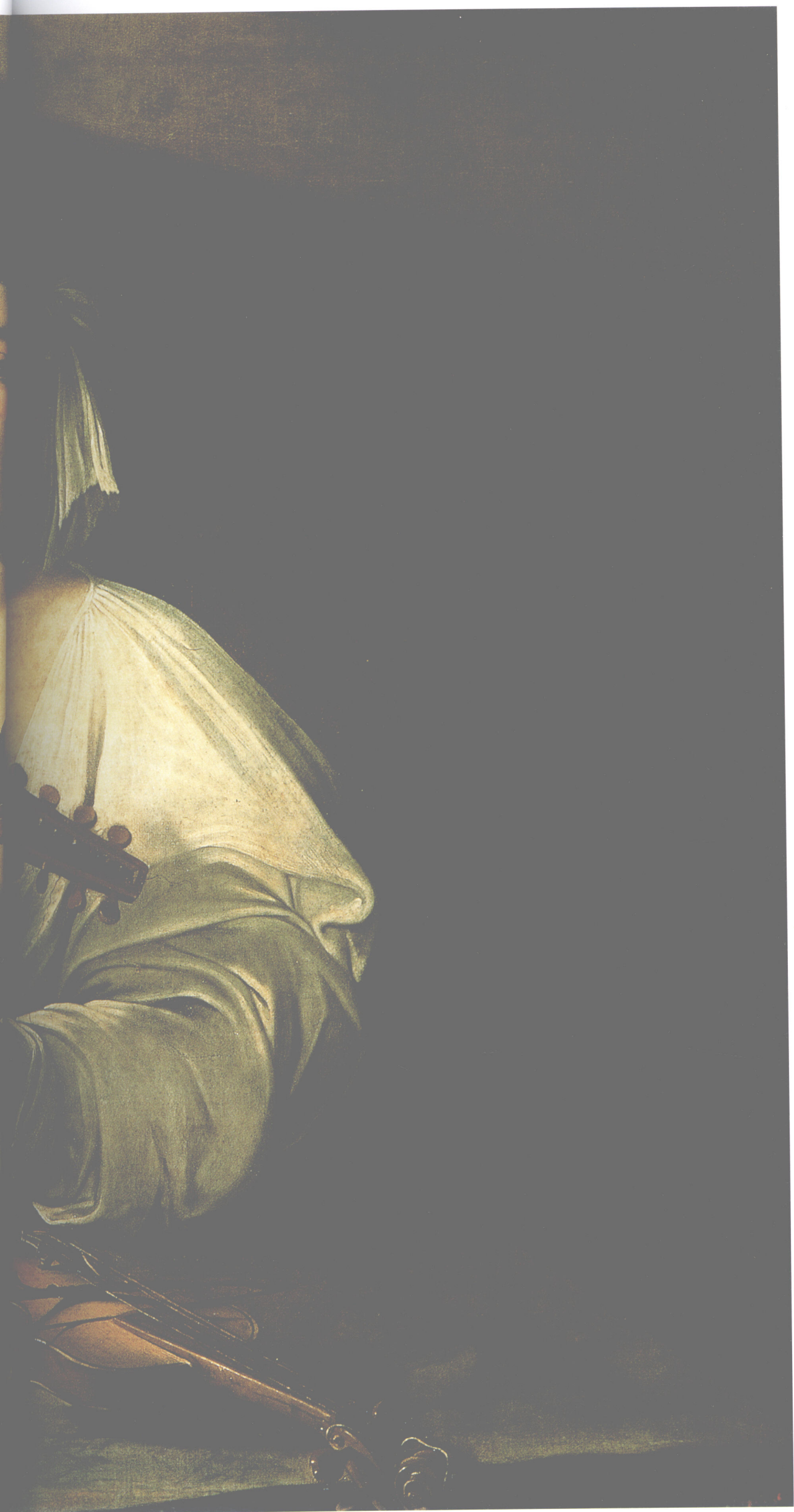

沉思中的圣弗朗西斯 布面油画
113.5cm × 98cm 1595年

抱水果篮的孩子 布面油画
70cm × 67cm 1593年

琵琶演员 布面油画
94cm × 119cm 1596年

麦克德林的忏悔 布面油画
122.5cm × 98.5cm 1598年

年轻的酒神 布面油画
95cm × 85cm 1597—1598年

人迷的圣马太 布面油画
103cm × 76.5cm

马菲奥·巴贝里尼主教 布面油画
124cm × 90cm 1603年