

一幅名画读懂一个大师

卡拉瓦乔的 圣马太的故事

CARAVAGGIO, The Stories of St Matthew

(意) 斯特凡诺·祖菲/著 张晨/译

中国出版集团

现代出版社

一幅名画读懂一个大师

卡拉瓦乔的 圣马太的故事

(意) 斯特凡诺·祖菲/著 张晨/译

图字：01-2014-2428

图书在版编目 (C I P) 数据

卡拉瓦乔的《圣马太的故事》 / (意) 祖菲著 ; 张晨译. -- 北京 : 现代出版社, 2014.9

(一幅名画读懂一个大师)

ISBN 978-7-5143-2502-7

I. ①卡… II. ①祖… ②张… III. ①卡拉瓦乔, M.D. (1573 ~ 1610) — 油画 — 绘画评论 IV. ①J213.055.46

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第195175号

Copyright © 2012, 24 ORE Cultura srl, Pero (Milan)

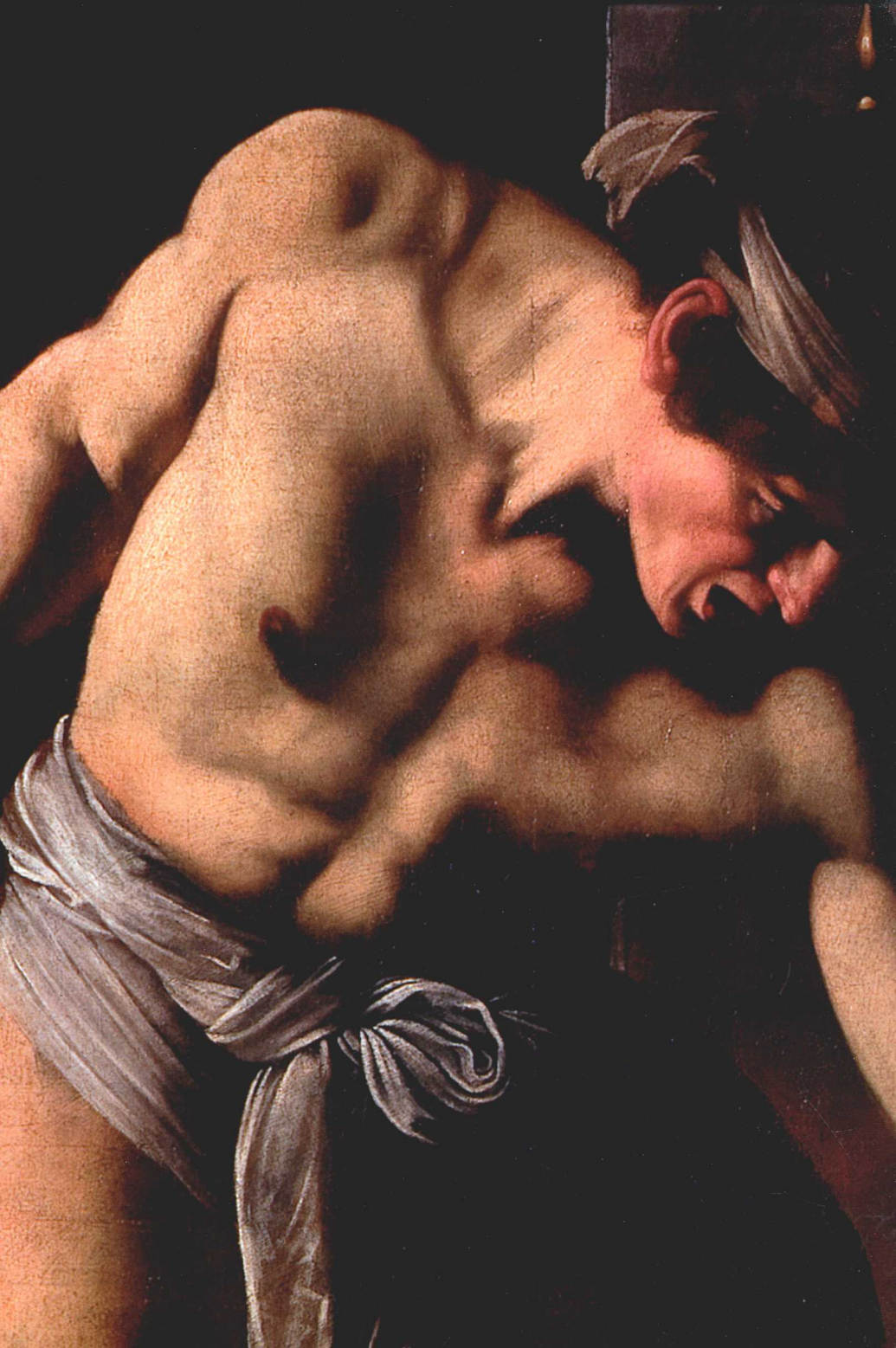
The simplified Chinese translation rights arranged through Righttol Media

(本书中文简体版权经由锐拓传媒取得 Email:copyright@righttol.com)

卡拉瓦乔的《圣马太的故事》

作 者	[意] 斯特凡诺·祖菲
译 者	张 晨
责任编辑	刘 刚
出版发行	现代出版社
地 址	北京市安定门外安华里504号
邮政编码	100011
电 话	010-64267325 010-64245264 (兼传真)
网 址	www.1980xd.com
电子信箱	xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷	北京瑞禾彩色印刷有限公司
开 本	880mm×1250mm 1 / 32
印 张	3.25
版 次	2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷
印 数	1—3000册
书 号	ISBN 978-7-5143-2502-7
定 价	39.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

目 录

- 4 开始
- 6 红衣主教的教堂
- 8 棘手的任务
- 18 卡拉瓦乔面前的两块空白
- 22 两个相反的“故事”
- 26 祭坛画
- 28 《圣马太蒙召》
- 54 《圣马太殉道》
- 80 《圣马太与天使》
- 92 卡拉瓦乔生平年表

一幅名画读懂一个大师

卡拉瓦乔的 圣马太的故事

(意) 斯特凡诺·祖菲/著 张晨/译

图字：01-2014-2428

图书在版编目（CIP）数据

卡拉瓦乔的《圣马太的故事》/（意）祖菲著；张晨译. —北京：现代出版社，2014.9
（一幅名画读懂一个大师）
ISBN 978-7-5143-2502-7

I. ①卡… II. ①祖… ②张… III. ①卡拉瓦乔，
M.D.（1573～1610）—油画—绘画评论 IV. ①J213.055.46

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第195175号

Copyright © 2012, 24 ORE Cultura srl, Pero (Milan)

The simplified Chinese translation rights arranged through Righttol Media

（本书中文简体版权经由锐拓传媒取得 Email:copyright@righttol.com）

卡拉瓦乔的《圣马太的故事》

作 者	[意] 斯特凡诺·祖菲
译 者	张 晨
责任编辑	刘 刚
出版发行	现代出版社
地 址	北京市安定门外安华里504 号
邮政编码	100011
电 话	010-64267325 010-64245264（兼传真）
网 址	www.1980xd.com
电子信箱	xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷	北京瑞禾彩色印刷有限公司
开 本	880mm×1250mm 1 / 32
印 张	3.25
版 次	2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷
印 数	1—3000册
书 号	ISBN 978-7-5143-2502-7
定 价	39.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

目 录

- 4 开始
- 6 红衣主教的教堂
- 8 棘手的任务
- 18 卡拉瓦乔面前的两块空白
- 22 两个相反的“故事”
- 26 祭坛画
- 28 《圣马太蒙召》
- 54 《圣马太殉道》
- 80 《圣马太与天使》
- 92 卡拉瓦乔生平年表

开始

让我们来想象这样一幅画面。这一年是公元 1600 年，为大赦年^①，我们身处罗马，现在正值盛夏。永恒之城^②正在进行施工建设。街道上灰蒙蒙的，到处都是脚手架、成堆的砖头、大理石、木板、瓦片和石头。锤子的敲打声与锯条锯木头的刺耳声混合着伦巴第口音木匠的咒骂声、罗马腔劳工的调侃声和搬运工从河边停泊的货船上卸货的声音，种种声音交织在一起不绝于耳。来往的人群穿行在凌乱的罗马广场上。在市中心狭小的街道上，心烦意乱的游客和焦躁不安的大老爷们摩肩接踵；女人们在鲜花广场上叫卖着货物；穿着奢华的有钱人在小酒馆休息，偶尔占一下女服务员的便宜。有时人群会向两边分开，为轿子或是红衣主教的马车让行，他们总会伸出一只手祝福在场的民众，而通常这只手都是为他们自己祈福的。在街角的宗教警察迈着有节奏的步伐正在巡逻，瑞士卫兵正在高声喊着号令。当罗马广场上那座方尖碑上的滑轮缓缓升起时，托马斯·康帕内拉^③和

① 大赦年 (Jubilee year)，天主教节期。或临时宣布，或 25 年举行一次，届时由教皇宣布。

② 永恒之城 (Eternal City)，罗马城的别称。

③ 托马斯·康帕内拉 (Tommaso Campanella)，意大利文艺复兴时期的空想社会主义者，哲学家，作家。1591—1597 年，因发表反宗教著作三次被捕，先后坐牢六年。1597 年 12 月获释。被勒令返回故乡后，因参与领导南意大利人民反对西班牙哈布斯堡王朝的斗争，于 1599 年 9 月被西班牙当局逮捕，度过二十七年的监狱生活。

乔尔丹诺·布鲁诺^①被定罪为异教徒，两条鲜活的生命最终在监狱中凋零。每一所修道院都很受欢迎，有着众多的教徒，传教士到处布道，想方设法让教堂的装饰与古代巴西利卡^②建筑有所联系。每一天，城中都会新建一所教堂、礼拜堂或是一座小教堂。教堂中的光与影交相辉映，炫目的广场及阴暗的小巷之间有着明显的区别。罗马城吸引了无数艺术家前来膜拜，在罗马阳光的照射下，他们行走在古代遗迹和新建的广场之中，用画笔记录下一切看到的東西，而不久艺术家们就会为了北方的灰暗天空而离开这里。

① 乔尔丹诺·布鲁诺 (Giordano Bruno, 1548—1600)，意大利思想家、自然科学家、哲学家和文学家。他勇敢地捍卫和发展了哥白尼的太阳中心说，并把它传遍欧洲，被世人誉为反教会、反经院哲学的无畏战士，是捍卫真理的殉道者。由于批判经院哲学和神学，反对地心说，宣传日心说和宇宙观、宗教哲学，1592年被捕入狱，最后被宗教裁判所判为“异端”，烧死在罗马鲜花广场。

② 巴西利卡 (Basilica)，是古罗马的一种公共建筑形式，后来的教堂建筑即源于巴西利卡。

红衣主教的教堂

寂静花园的外墙，宫殿和教堂的厚重大门将那一派车水马龙的喧闹阻隔在外。人群聚集在纳沃纳广场^①上，离教堂只有一步之遥，而圣路易吉·迪·弗朗西斯教堂^②里的人声音都很小，动作也小心翼翼，空气中像灌了蜡一般凝重。终于，在经过了十五年的延期、激烈的争吵和讨论、推荐以及诉讼，等等之后，位于圣路易吉·迪·弗朗西斯教堂的私人小礼拜堂终于要落成了。这间小礼拜堂属于法国红衣主教马太·科因特威尔，他是罗马教廷中地位显赫的红衣主教，人们对于他的另外一个名字更为熟知，即马蒂奥·肯塔瑞里。这位红衣主教对于教皇国^③的财政至关重要，他所负责的办公室处理和批复关于公共建筑及用地买卖的文件，甚至可以对赌博业征收重税。基本上这一办公室的职责和税收部差不多，所以马蒂奥·肯塔瑞里可以说是一位有圣人名号的收税人。

装饰这一 16 世纪礼拜堂的祭坛、墙壁和天花板的艺术家换了一位又一位，这再正常不过了，直到现在还是如此。在 1585 年，在这位红衣主教过

① 纳沃纳广场（Piazza Navona），位于罗马，是一个宏伟的巴洛克广场，以三个喷泉闻名于世。

② 圣路易吉·迪·弗朗西斯教堂（San Luigi dei Francesi），位于罗马。

③ 教皇国（Papal State），位于亚平宁半岛中部，是由罗马教皇统治的世俗领地。

世之前，他将这一工作委任给了样式主义画家杰罗拉莫·穆兹阿诺^①，然而在他开始创作祭坛画期间他的工作就被一个丑闻打断了。1586年，教皇西克斯图斯五世^②开始了一项调查，想弄清楚肯塔瑞里（出身贫寒，父亲为锁匠）用于装饰其私人礼拜堂的巨额资金从何而来。调查发现法国红衣主教非法挪用大量资金，并且有渎职行为，这一丑闻影响到罗马教廷和法国的关系。为了避免这一丑闻演变成外交事件，这一调查被搁置了。

① 杰罗拉莫·穆兹阿诺（Gerolamo Muziano），意大利文艺复兴后期样式主义画家。

② 西克斯图斯五世（Sixtus V），梵蒂冈教皇，1585—1590年在位，为意大利人。

棘手的任务

几年之后，这一礼拜堂的装饰计划由执行人，维尔吉利奥·克雷森齐重启。他通过朱塞佩·切萨里雇佣了卡瓦利耶·阿尔皮诺^①为礼拜堂作画，并雇佣佛兰德斯雕塑家雅各布·克贝尔特^②为祭坛创作群雕“天使启示圣马太”。在1591年，卡瓦利耶·阿尔皮诺开始为教堂的穹顶创作天顶画，并于1593年完成，这一天顶画虽然完成得很顺利，但是却是呆板和折中的晚期样式主义风格。与此同时，克贝尔特正在雕刻大理石，反复强调自己要做一件杰作，但却迟迟不见有所作为。

那时所有人都渐渐意识到这位佛兰德斯人没有能力去完成这样一件雕塑，并且他想要模仿并且超越米开朗基罗的雕塑已经想得着魔了。在1597年，马蒂奥·肯塔瑞里已经过世十二年了！这时，维尔吉利奥·克雷森齐已经厌倦了那些喜怒无常、不切实际和反复无常的艺术家，于是决定将寻找艺术家来装饰肯塔瑞里礼拜堂的任务交由建造圣彼得大教堂的部门来完成，即梵蒂冈的建设及装饰宗教建筑的部门，这一部门最开始的任务是建造圣彼得大教堂。

① 卡瓦利耶·阿尔皮诺（Cavalier d' Arpino），意大利文艺复兴晚期艺术家，样式主义画家。

② 雅各布·克贝尔特（Jacob Cobaert），意大利文艺复兴晚期雕塑家。

