

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 开启巴罗克荣光的大师

Caravaggio

卡拉瓦乔

何政广 / 主编 陈英德、张弥弥 / 著
河北教育出版社

465.72
07

K835.465.72

407

世 界 名 画 家 全 集

开启巴罗克荣光的大师

卡拉瓦乔

Caravaggio

何政广◎主编

陈英德、张弥弥◎著

河北教育出版社

冀图登字: 03-2002-020号

图书在版编目(CIP)数据

卡拉瓦乔/陈英德, 张弥弥著. —石家庄: 河北教育出版社, 2006.10

(世界名画家全集/何政广主编)

ISBN 7-5434-6358-X

I. 卡... II. ①陈...②张... III. ①卡拉瓦乔, M.D. (1573~1610) —生平事迹②油画—作品集—意大利—中世纪 IV. ①K835.465.72②J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第078583号

世界名画家全集

卡拉瓦乔

主 编/ 何政广

编辑主持/ 袁鸿蕙

责任编辑/ 陈爱儿

设 计/ 赵 妍

出版发行/ 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编050061)

监 制/ 今日美术馆

制 版/ 北京图文天地中青彩印制版有限公司

印 刷/ 北京中华儿女印刷厂

开 本/ 720×960mm 1/16 11印张

版 次/ 2006年10月第1版 第1次印刷

书 号/ ISBN 7-5434-6358-X

定 价/ 580元 (共十册)

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

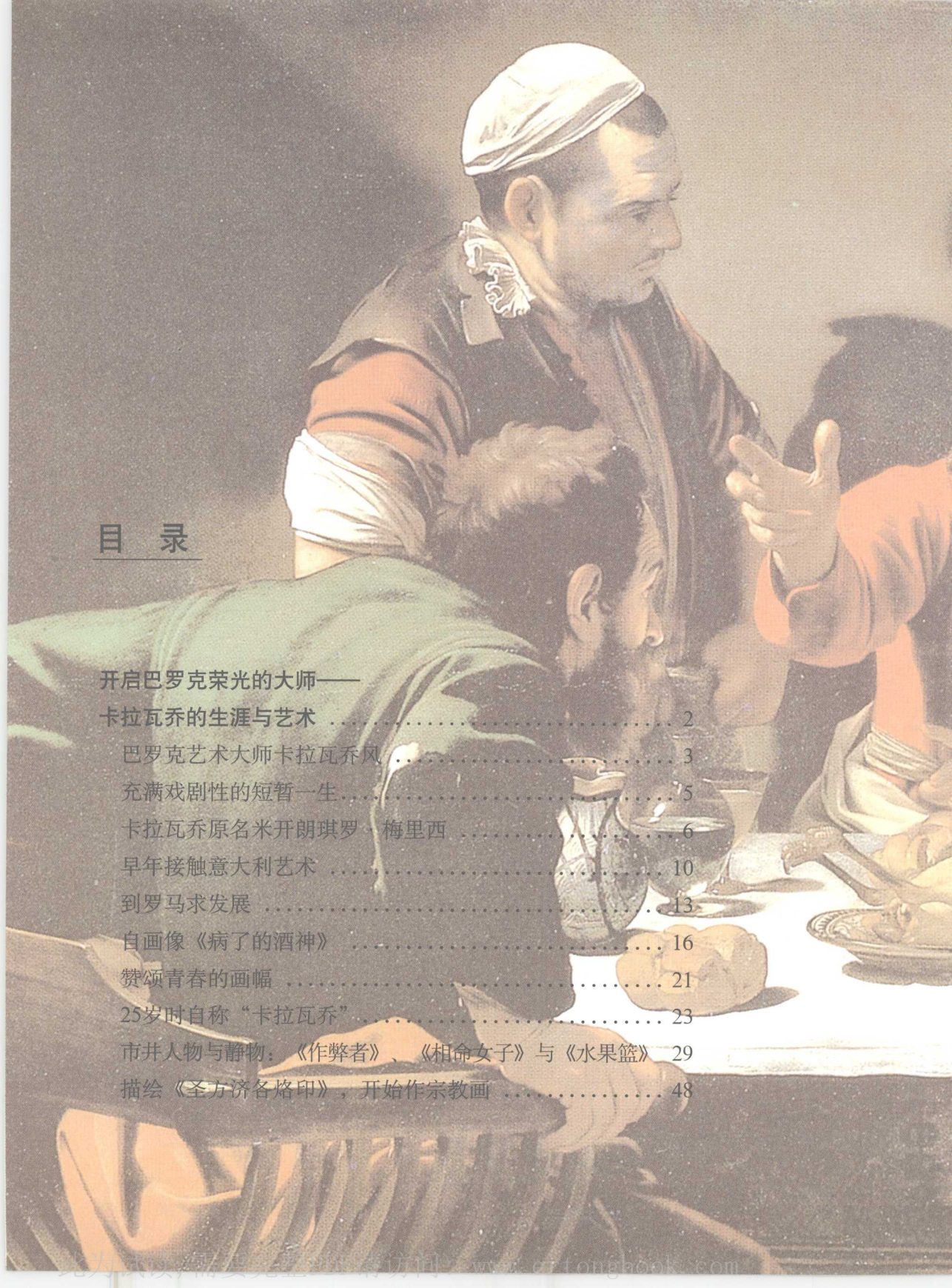
意大利拥有两位名为米开朗琪罗的天才艺术家。一位是著名的16世纪雕刻家米开朗琪罗·波那洛提；另一位则是活跃于16世纪末到17世纪初叶，创作了许多革新作品，生涯波澜万丈的短命画家米开朗琪罗·梅里西·达卡拉瓦乔（Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571~1610），米开朗琪罗·梅里西在25岁时，自称卡拉瓦乔。透彻的写实风格与戏剧性的明暗法表现，富有深厚的官能性与宗教性，是卡拉瓦乔绘画的特征。

卡拉瓦乔出生在意大利北部伦巴第省的特雷维附近的卡拉瓦乔村。11岁移居米兰开始学画，1592年赴罗马，进入矫饰主义画家阿尔比诺画室任助理，临摹大量作品，但是因为对老师的画风不满，便独自作画，走写实的路线，开创了强而有力的人间激情景象画风，独立不羁的艺术风格立即引起人们的重视。他应邀为罗马弗朗西人圣路易教堂作画，但因未屈从委托者的庸俗见解，在争吵中误杀对手，使他远离罗马逃到那不勒斯。后来到处与不理解他的人发生冲突，甚至斗殴，被法院判刑后又逃狱，度过不安的逃亡生活。不过，卡拉瓦乔从未停止作画，逃亡生涯中得到一些有力的欣赏其艺术才能的支持者，委托他创作了许多杰作，直到今日都珍藏在米兰、巴黎、圣彼得堡、罗马的著名美术馆中。

这位孤傲寡合、狂暴不羁的画家，因其大胆的革新精神，成为意大利巴罗克绘画的代表人物，17世纪第一流的艺术家。他在绘画上开创的一代之风，对整个欧洲艺坛都产生了巨大的影响。诸如法国的勒南、荷兰的伦勃朗、法兰德斯的鲁本斯、西班牙的里贝拉与委拉斯开兹，均受其巴罗克画风的影响。

17世纪活跃罗马的传记作家，也是古典主义美术理论家的巴格里翁，评论卡拉瓦乔的绘画和成就，给他极高的评价。巴格里翁认为卡拉瓦乔的绘画，尤其是宗教画，极端真实的写实表现，让委托订画者一度拒绝接受，但是后来还是被识者所欣赏。1600年，他为罗马圣马利亚教堂塞拉西家族礼拜堂画的《圣彼得被钉上十字架》、《圣彼得皈依》第一稿遭拒收就是一个例子。尽管如此，还是不断地有人向他订画。

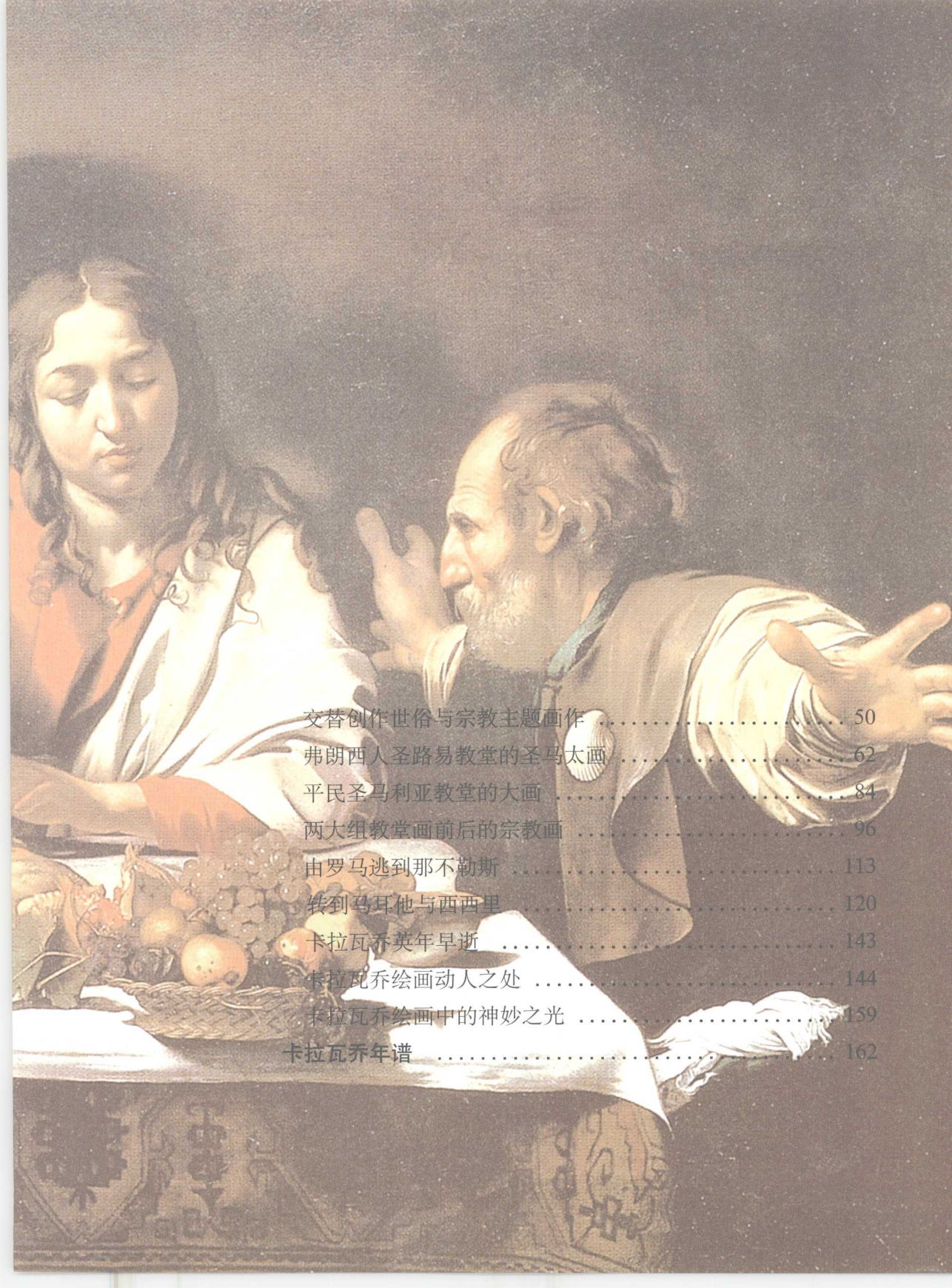
卡拉瓦乔先后画了很多静物画、历史画和宗教画。著名的代表作甚多，包括《静物（花与果）》、《少年酒神》、《作弊者》、《逃往埃及途中休息》、《相命女子》、《以马忤斯的晚餐》、《圣马太受难》、《念珠圣母》等。卡拉瓦乔这位天才型的艺术家，虽然只活了39岁，而且生活不安浪迹四方，但是毫不减损其绘画作品的光辉灿烂。他的绘画杰作在光与影的交织中，显现生命的光辉，充满巴罗克的魅力。

目 录

开启巴洛克荣光的大师——

卡拉瓦乔的生涯与艺术	2
巴洛克艺术大师卡拉瓦乔风	3
充满戏剧性的短暂一生	5
卡拉瓦乔原名米开朗琪罗·梅里西	6
早年接触意大利艺术	10
到罗马求发展	13
自画像《病了的酒神》	16
赞颂青春的画幅	21
25岁时自称“卡拉瓦乔”	23
市井人物与静物：《作弊者》、《相命女子》与《水果篮》	29
描绘《圣方济各烙印》，开始作宗教画	48

交替创作世俗与宗教主题画作	50
弗朗西人圣路易教堂的圣马太画	62
平民圣马利亚教堂的大画	84
两大组教堂画前后的宗教画	96
由罗马逃到那不勒斯	113
转到马耳他与西西里	120
卡拉瓦乔英年早逝	143
卡拉瓦乔绘画动人之处	144
卡拉瓦乔绘画中的神妙之光	159
卡拉瓦乔年谱	162

开启巴罗克荣光的大师—— 卡拉瓦乔的生涯与艺术

卡拉瓦乔（Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571~1610）去世后不久，尼可拉·普桑自法国来到罗马，看了他的作品后说：“卡拉瓦乔生来为摧毁绘画的。”卡拉瓦乔没有摧毁绘画，他是不因循旧有艺术规矩作画。他一反当时矫饰派艺术的风尚，回归到一种写实的艺术。

他深入平民生活之中，不畏他们的粗俗，借描绘他们来抒发自己毫不留情的威力。他能在平民的日常生活中看到充沛的生命力、美丽的青春和亲切的事物。他将当时意大利少年化为古代神话人物，烘染平凡的物件，让它们发出异彩，他又把生活的通俗面转化，来绘写宗教题材。

卡拉瓦乔的写实同时带给视觉一种神妙感，他捕捉并厘析眩目的光、不可测度的如夜的暗影和它们之间的变化反差，创造出光影、明暗层层对比又咄咄逼人的崭新绘画。这样的绘画震荡了大半个欧洲艺坛，其特质形成卡拉瓦乔风，启动出欧洲巴罗克艺术。

卡拉瓦乔原名米开朗琪罗·梅里西，一生短暂又充满戏剧性情节。他同时是同性恋者、恋童者，与人骂架武斗是常事，被控私藏武器。终于因网球赛中怀疑对方作弊，将对方杀死而被罗马法庭判处死刑。他逃离罗马，先到那不勒斯，再转往马耳他和西西里岛。在这些流亡之土上，卡拉瓦乔仍绘出不少恢弘伟作。

欧达维奥·雷奥尼

卡拉瓦乔画像

1605年 彩色铅笔画

23.4cm × 16.3cm（前页图）

欧达维奥·雷奥尼
卡拉瓦乔画像
1605年 彩色铅笔画
23.4cm × 16.3cm

天授卡拉瓦乔奇才，他也受天咒谴，不满39岁时，颠沛客死旅途中。

巴洛克艺术大师卡拉瓦乔风

16世纪中叶以后，文艺复兴人文主义的杰作差不多都已出现，米开朗琪罗、拉斐尔、乔尔乔尼、提香的时代将要结束，人

类天才风发的顶峰过后，欧洲绘画陷入僵化与矫作的境地。20世纪的艺术史家，追称这个时期特别是1520至1600年间的艺术为重姿风格或矫饰风格艺术。要等到17世纪初，这种现象才由或回归自然、着重真实，或寻求雍容均衡与和谐，或追逐眩目华彩画面的巴洛克艺术所取代。

巴洛克艺术从17世纪延续到18世纪，其丰茂美盛足以与文艺复兴艺术相较量。米开朗琪罗·梅里西·达卡拉瓦乔的绘画即开启了巴洛克时代的荣光，他扭转矫饰风艺术末期的暧昧、虚浮、不实的风格，代之以单纯的题材，非理想化的自然写实，主题突显的图像和强烈明暗对比的画面。由于这诸种特质，卡拉瓦乔成为17世纪欧洲绘画最伟大的创新者。他的影响所及超出他活动的意大利半岛，达至荷兰、西班牙及法国等国家，带动出巴洛克艺术重要的一流，所谓“卡拉瓦乔风”的艺术。

出生于1571年9月29日米开朗琪罗日的卡拉瓦乔，距文艺复兴大师米开朗琪罗·波那洛提逝世的1564年才五个年头之时，作为米兰公爵兼卡拉瓦乔侯爵的建筑装饰总监的父亲，也许特意如此为儿子取名来纪念大师。米开朗琪罗·梅里西没有辜负父亲给他的命名，虽仅活了短短不到四十载的生命，但其绘画成就，确实让人看到他是继出生于托斯卡那地区的米开朗琪罗·波那洛提之后，艺术禀赋最非凡的画家。

才华出众又天生貌美的米开朗琪罗·梅里西，20岁结束学徒生涯，来到罗马，一段艰苦的日子过后，由于他那伦巴第风及乔尔乔尼气质的美少年写照，获得主教王公的赏识青睐，供其膳宿以敦促其作画，继而多方宗教画订单不绝。他动笔极为快速，据说他不打草稿，直接在画布上挥笔上色画出人物。然而他某些公开的宗教作品完成之时，却遭遇指责拒收，当时的人，不能接纳他以赤裸裸现实的俗世人形象，来呈现他们心中敬仰的早已有定型的宗教人物，众多观者斥他惊世骇俗。

静物（花与果） 1593年
油彩画布 105cm×184cm
罗马波格塞美术馆藏
（右页图）

充满戏剧性的短暂一生

米开朗琪罗·梅里西短暂的一生，充满诡密紧张的戏剧性情节。18世纪末，侨居意大利的法国作家司汤达（Stendhal，1783~1842）谈到他时说：“这个画家是个杀人犯。”这样的说法完全没错。他常常与人骂架、武斗，更被控私藏非法武器，屡屡涉嫌杀人。终于在他35岁那年，因在网球赛中怀疑对方作弊而将其杀害，自己也负了伤。这个充满暴戾性格的天才，在当时虽已享有相当的绘画名气，受着罗马王公与教会人士的保护，但仍是要踉跄地逃离罗马，先避到那不勒斯，后到马耳他和西西里岛。卡拉瓦乔的绘画，在他去世后的十年中（1610~1620），激发了文艺复兴之后绘画史上的大革新，波及整个欧洲艺坛。而如此禀赋殊异的大艺术家，也因同时兼有恶棍特质而恶名昭彰，他颠沛流

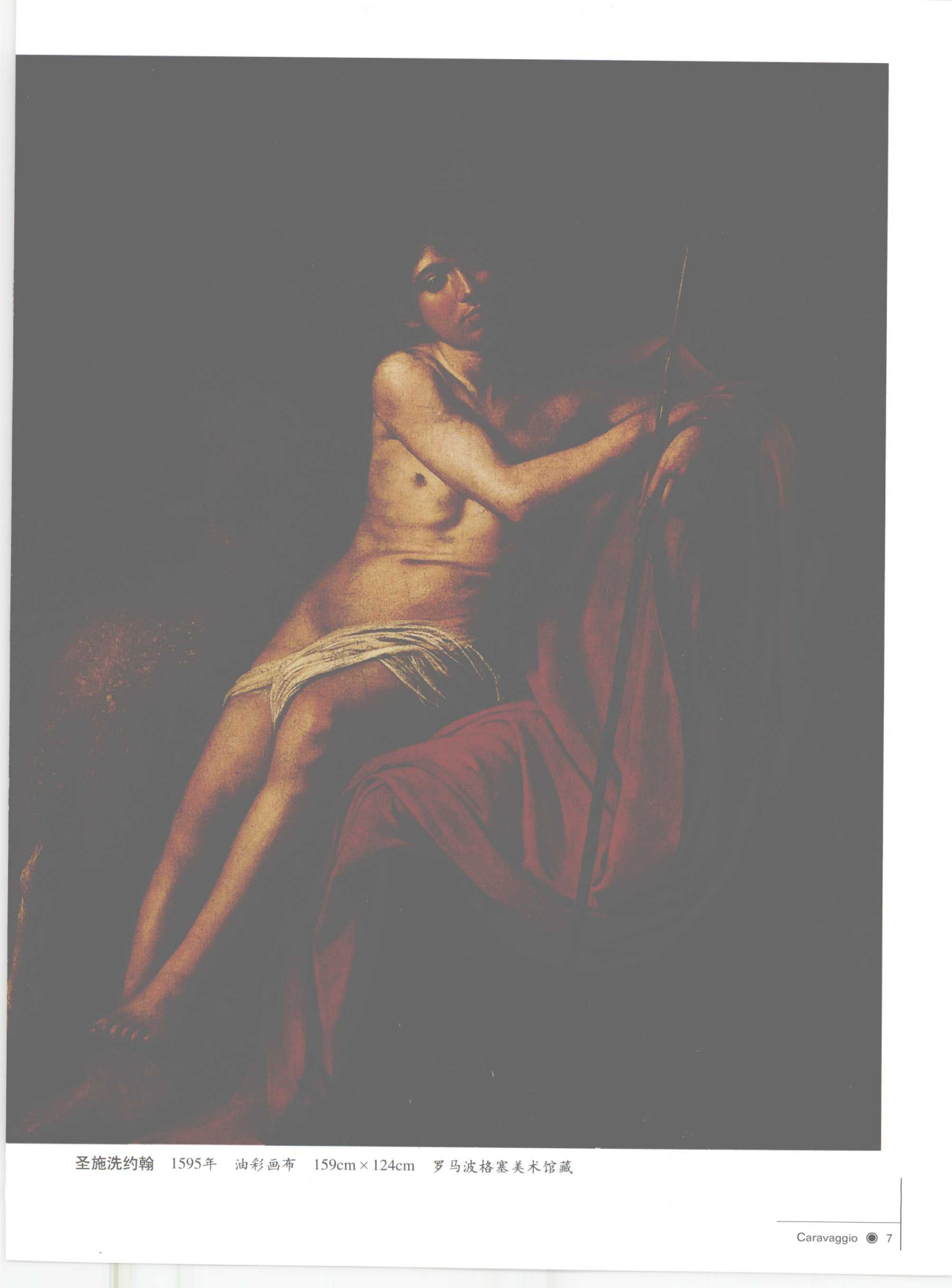
离，最后客死旅途中。

卡拉瓦乔绘画所表露的强度，震荡了大半个欧洲艺坛，卡拉瓦乔绘画特质形成流派，如此带转出欧洲大陆新的艺术。当时定居在那不勒斯的西班牙人里贝拉（Ribera, 1591~1652）追随卡拉瓦乔画法，重新在自己本国贫困的现实里发掘题材，使西班牙的绘画重获新生。不久也在意大利的他的同胞委拉斯开兹（Velasquez, 1599~1660），同样从卡拉瓦乔的绘画找到跳板，使自己的天才跃升。法国画家除了较次要的武埃（Vouet, 1590~1649）和瓦朗坦（Valentin, 1594~1632），首要的如洛兰（Lorrain, 1600~1682）和拉图尔（La Tour, 1593~1652）更是汲取卡拉瓦乔的绘画精华，创造了直到今天还令我们着迷不已的表现光影又充满灵韵的绘画。法兰德斯的鲁本斯（Rubens, 1577~1640）于卡拉瓦乔在世时，也曾居留意大利，这位大师也自卡拉瓦乔处学得如何表现辉煌与灿烂，那丰盈肌肤和鲜活生命的呈露，还有莹莹珠光之晃漾于画面。荷兰以洪特霍斯特（Honthorst, 1590~1656）为首的乌特勒支画派（l'école d'Utrecht）更是推动卡拉瓦乔的画风，经由哈尔斯（Hals, 1580~1666）、弗美尔（Vermeer, 1632~1675）、伦勃朗（Rembrandt, 1606~1669）等人的努力，荷兰的艺术自我觉醒，从而呈现出更深广的精神和内涵。

卡拉瓦乔原名米开朗琪罗·梅里西

卡拉瓦乔出世之时，父母给他的名字是米开朗琪罗·梅里西。一说他生在意大利伦巴第省贝加姆地区一个叫卡拉瓦乔的小乡镇；一说他生于米兰，双亲来自卡拉瓦乔镇。两种说法都可以让人明白他后来自称或人家称他为卡拉瓦乔的道理。

根据卡拉瓦乔一位法学界朋友米雷西在为其所作的墓志铭上，写着他生于1573年9月29日，逝于1610年7月18日，这样他享年不到37岁。不过后来有艺术史家考据说他应生在1571年，这样就增寿了两年，如此也不过活了38年多，不到39岁。

圣施洗约翰 1595年 油彩画布 159cm×124cm 罗马波格塞美术馆藏

父亲费尔摩·梅里西，在当时米兰公爵暨卡拉瓦乔侯爵斯弗查·弗朗切斯科一世的门下主导建筑装饰事务。1576年，黑死病肆虐米兰城，父亲随公爵和周围的人避居到公爵的侯爵封地卡拉瓦乔。虽如此，父亲和叔父仍然在这小乡镇让黑死病夺去生命。母亲露琪亚·阿拉托里是父亲的第二个妻子，在米开朗琪罗·梅里西出世之后，又生了后来成为教士的弟弟巴提斯塔，而父亲的前妻留有三个子女。费尔摩·梅里西去世后露琪亚负起五个孩子的生活教育重担，日子的艰辛可想而知。

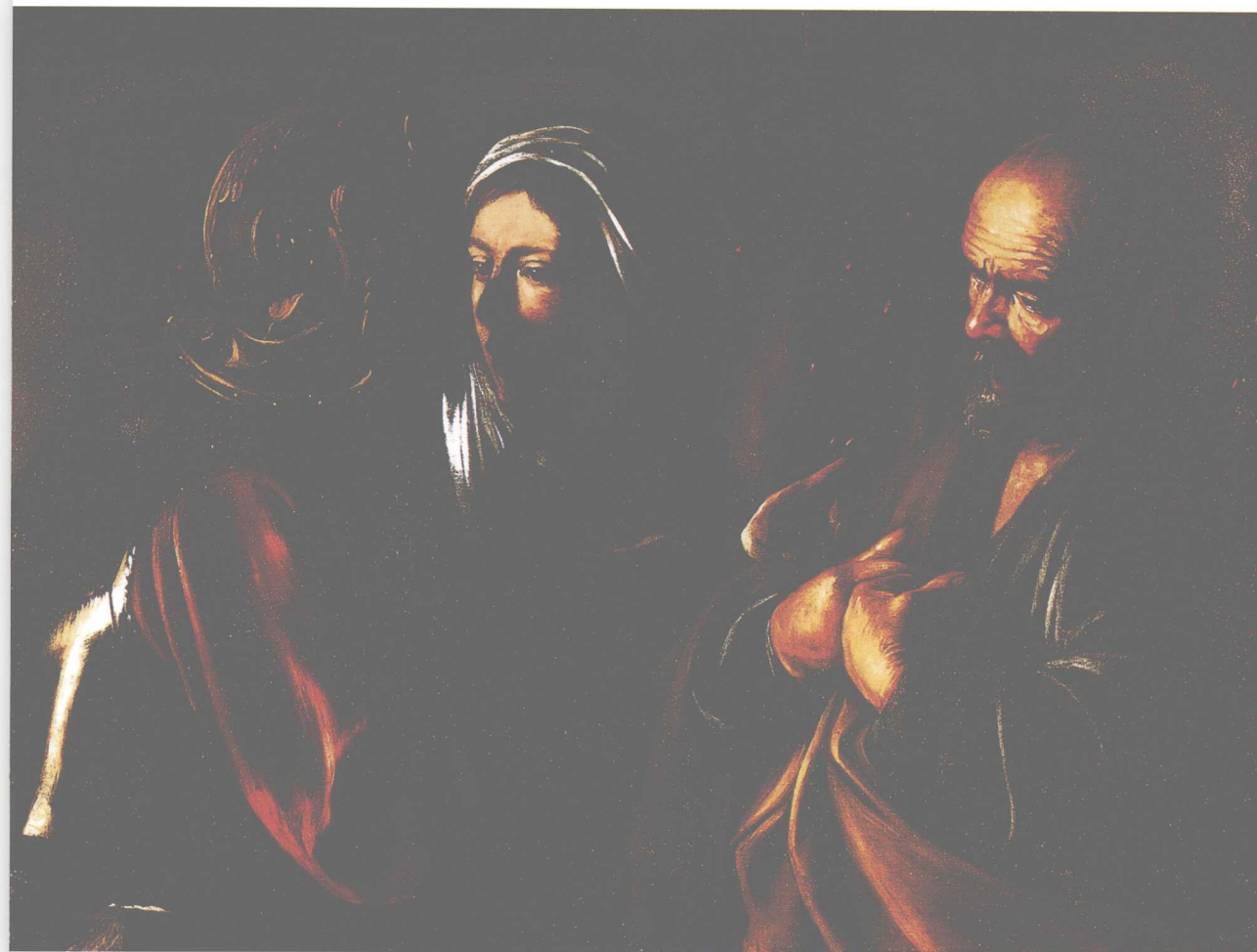
一说米开朗琪罗·梅里西十岁时母亲撒手人寰，母亲过

莎乐美手拿施洗约翰之首

1595年 油彩画布

116cm × 140cm

马德里私人收藏

圣彼得的否认 1596年
油彩画布 94cm × 125cm
纽约西克曼画廊藏

世后，父亲前妻的儿子米开朗琪罗·梅里西的长兄成为他的监护人，把他送到一个地方画家西莫内·佩特查诺（Simone Peterzano）处当学徒。有另说其母亲至1590年才离开人世。弗朗切斯科一世去世后，卡拉瓦乔侯爵领地的继承人波隆纳王子，由人告知这个男孩禀赋特异，因此出面和佩特查诺协议了一纸四年的合同，让米开朗琪罗·梅里西正式随师习艺，据说史家还找到这份订立于1584年4月5日的合同。说来米开朗琪罗·梅里西那个时候才十三岁半。

佩特查诺并不是什么知名的画家，但他自称是提香（Titien，

1490~1576) 的学生,画过米兰附近一个卡尔特修道院的壁画,当时刊行的有关绘画的书上,称他追求一种“优雅、轻盈”的艺术,混合着那年代时尚的矫饰风和伦巴第的写实趣味。这影响到米开朗琪罗·梅里西早年的画作带有威尼斯与伦巴第绘画的风味。

早年接触意大利艺术

当然,在米兰,米开朗琪罗·梅里西一定见过较早的意大利艺术。譬如他一定瞻仰了圣方济各大教堂里达·芬奇所绘的《洞窟圣母》那种幽深袭人的特质。在贝加姆地区,来自威尼斯的画家洛伦佐·洛托(Lorenzo Lotto, 1480~1556)的绘画应让他钦佩。不知他在佩特查诺画室任学徒期间,或者在之后,是否到过威尼斯?他可留心到乔尔乔尼、提香,甚至于贝里尼的画作?有史家认为他一定去了维谦切,研究过曼泰尼亚(Andrea Mantegna, 1431~1506)这位透视大师的作品。他可能也到过曼都(Mantone),那里伦巴第的代表画家罗马尼诺(Girolamo Romanino, 1484~1559)的画,一定深深吸引过他。

当时的米兰,在康皮(Campi)兄弟的余荫之下,一种新的风尚开始启动,那是自日常生活中探寻到新的处理光的方法,像乔凡尼·吉罗拉莫·萨沃尔多这样的人,应该带给米开朗琪罗·梅里西相当的启示,他说:“不,光不一定只像神的恩赐那样从天上掉下来的。”较年长的画家如布列西亚(Brescia)、佛帕(Foppa)等在人物姿态的安排上,也应该让这位年轻人有所效法。重新发现卡拉瓦乔最为得力的19世纪艺术史家罗勃多·朗基说:“在米兰,一群画家或艺术圈中人有意建造一个纯粹艺术的殿堂,以更平凡的人文精神,融合更谦逊的宗教情操,用色较近现实,且细心推究,对阴影多加描绘,甚至他们也画夜间的景物,他们为这个年轻画家开出了一条新的绘画之路。”

米开朗琪罗·梅里西离开佩特查诺的工作室时,大概还未满

牙医拔牙 1595年 油彩画布 101cm×150cm 佛罗伦萨乌菲兹宫藏

18岁。四年的学习，熟悉师傅佩特查诺本人的作画方式，观摩米兰当地或其他邻近城市的较古代或时新的艺术，使他成为一个可以独立绘画的画家。在米兰继续居留了一段时日，1589年，他重又回到卡拉瓦乔乡镇。三年中，他卖掉父亲留下的他份内的产业。买卖契约上可以看出，他在卡拉瓦乔乡镇住到1592年，似乎是同一年，他启程赴罗马。

为什么要到罗马？米开朗琪罗·梅里西为什么不就在米兰定居下来，或者到伦巴第省的其他城市发展？由于波隆纳王子的关系，这一带的艺术活动正欣欣向荣，而波隆纳王子对他十分赏识。然而这不能满足年轻的米开朗琪罗·梅里西的野心，他要求更多更高，他知道罗马才是当时意大利艺术文化的大首府，也即是