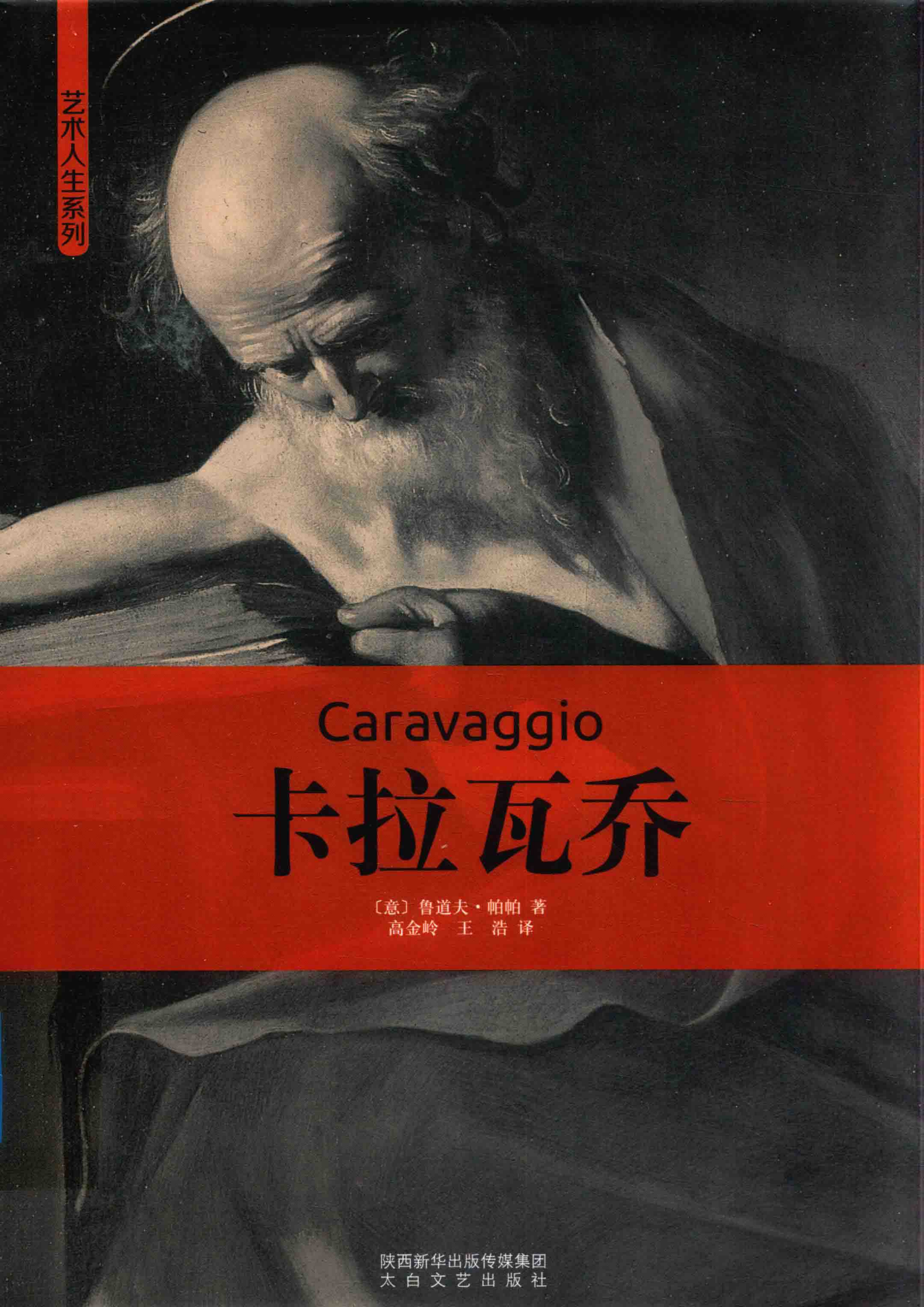

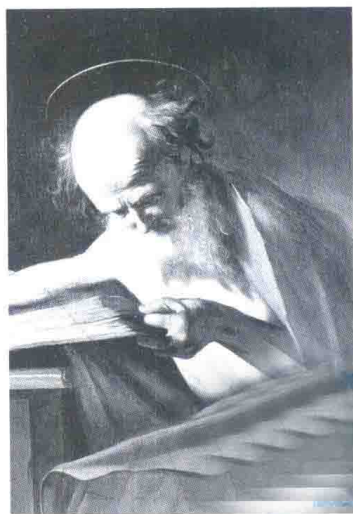
艺术人生系列

Caravaggio
卡拉瓦乔

〔意〕鲁道夫·帕帕 著
高金岭 王 浩 译

陕西新华出版传媒集团
太白文艺出版社

艺术人生系列

Caravaggio

卡拉瓦乔

〔意〕鲁道夫·帕帕 著
高金岭 王 浩 译

陕西新华出版传媒集团
太白文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

卡拉瓦乔 / (意) 鲁道夫·帕帕著; 高金岭, 王浩
译. —西安: 太白文艺出版社, 2018.8
(艺术人生)
ISBN 978-7-5513-1455-8

I. ①卡… II. ①鲁… ②高… ③王… III. ①卡拉瓦
乔 (Caravaggio, Michelangelo da) —生平事迹 IV.
①K835.465.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 093911 号

For the original edition
Original title: “Caravaggio” by Rodolfo Papa
Copyright: © 2006 by Giunti Editore S.p.A., Firenze-Milano
www.giunti.it
The simplified Chinese edition is published in arrangement through Niu Niu Culture.

Chinese language copyright © 2018 by Phoenix-Power Cultural Development Co., Ltd.
All rights reserved.

著作权合同登记号 图字: 25-2018-005 号

艺术人生
卡拉瓦乔
KALAWAQIAO

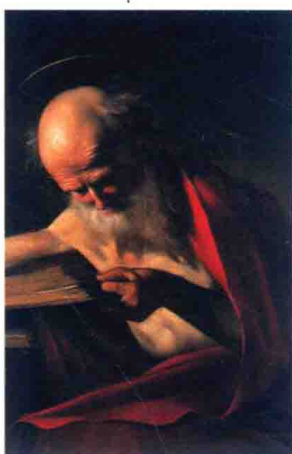
作 者	[意] 鲁道夫·帕帕
译 者	高金岭 王 浩
责任编辑	彭 雯 周旭慧
特约编辑	时音菠
整体设计	Metiz 灵动视线
出版发行	陕西新华出版传媒集团 太白文艺出版社 (西安北大街147号 710003) 太白文艺出版社发行: 029-87277748
经 销	新华书店
印 刷	北京旭丰源印刷技术有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/16
字 数	63千字
印 张	9.75
版 次	2018年8月第1版 2018年8月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5513-1455-8
定 价	75.80元

版权所有 翻印必究
如有印装质量问题, 可寄出版社印制部调换
联系电话: 029-87250869

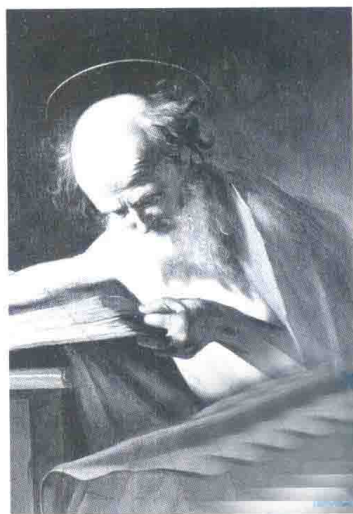
目 录

1571—1592	历史背景	7
	卡拉瓦乔之谜	
	童年生活：奔波于卡拉瓦乔镇与米兰市之间	
	青年时代：米兰岁月	
	16世纪后期的伦巴第文化	
	彼得扎诺画室以及威尼斯伦巴第艺术风格渊源	
1592—1599	初到罗马	39
	抵达罗马	
	早期作品	
1599—1606	飞黄腾达	73
	康塔列里礼拜堂	
	违法问题与有罪判决	
1606—1610	坎坷岁月	121
	1606年5月28日：杀人事件	
	逗留那不勒斯	
	奔波于那不勒斯和马耳他	
	逃往西西里	
	最后岁月	
	年表	146
	索引	149
	参考书目	154

艺术人生系列

Caravaggio

卡拉瓦乔

〔意〕鲁道夫·帕帕 著
高金岭 王 浩 译

陕西新华出版传媒集团
太白文艺出版社

目 录

1571—1592	历史背景	7
	卡拉瓦乔之谜	
	童年生活：奔波于卡拉瓦乔镇与米兰市之间	
	青年时代：米兰岁月	
	16世纪后期的伦巴第文化	
	彼得扎诺画室以及威尼斯伦巴第艺术风格渊源	
1592—1599	初到罗马	39
	抵达罗马	
	早期作品	
1599—1606	飞黄腾达	73
	康塔列里礼拜堂	
	违法问题与有罪判决	
1606—1610	坎坷岁月	121
	1606年5月28日：杀人事件	
	逗留那不勒斯	
	奔波于那不勒斯和马耳他	
	逃往西西里	
	最后岁月	
	年表	146
	索引	149
	参考书目	154

◀ 鲁特琴师 (约 1595—1596)

局部

圣彼得堡，

埃尔米塔日博物馆

1571—1592

历史背景

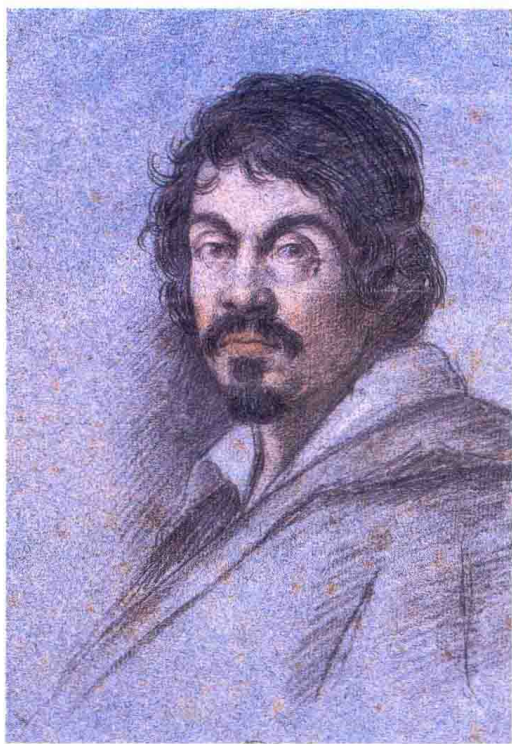
卡拉瓦乔之谜

卡拉瓦乔的人生就像一部小说：屡获殊荣，却争议不断；拥有高超的绘画技巧，却招致同行的嫉妒；谋杀、四处逃亡、死刑判决，最后盼来了久违的赦免，却在收到赦免令前神秘死于意大利南部海滩上。但是仅仅根据这几个颇具传奇色彩的插曲还难以描绘卡拉瓦乔的一生，事实上，从某种角度来说，上述几则奇闻逸事反而构成了了解他艺术创作况味的障碍，而且是几乎难以逾越的障碍。可以说，要了解一个艺术家的创作，必须先知晓他或她的人生经历，这是一个常识。但是这个常识在卡拉瓦乔身上有时反而消泯了他艺术作品的真正意义，仅仅使人得到这样的印象：这是

一个内心饱受折磨、行为暴躁乖张的人。

卡拉瓦乔在世时，在世人眼中他就是一个“喜怒无常”和“不得好死”的艺术家，关于他的故事已经有鼻子有眼了。今天，借助历史文献研究的成果，我们可以揭开笼罩在卡拉瓦乔身上的一些奥秘。要理解卡拉瓦乔的艺术生涯，首先要将其置于当时的历史文化背景下，了解他出生和成长的地方。因此，我们要展开历史的画轴，增添缺失的信息，方能打开卡拉瓦乔画作中的种种谜团，确立他的历史定位。

如果我们要了解各种艺术流派之间的差异，16世纪那些重大的神学话题对艺术产生的影响，绝不能忽视。当然，首先我们千万不要觉得，卡拉瓦乔的艺术风格完全是无中生

卡拉瓦乔的画像（约 1621—1625）

奥塔维奥·莱奥尼

佛罗伦萨，默茹赛琳娜图书馆

有，如同无根之萍，一切都好像无师自通，进而将他想象成一位孑然一身的天才，穷其一生只为渴求片刻宁静，却饱受心灵孤寂与生存困苦，渴望完美，却从未满足。这样一来，你就大错特错了。

卡拉瓦乔堪称天才。但是正像所有的天才一样，他之所以取得非凡的艺术成就，恰恰是因为他知道如何利用发生在身边的事件以及他脑海中想象的情形，通过对其进行再创作，使之转化为自己画作中的一部分。

与他同时代的人，即便反对他，

也不能忽视他的作品，这不仅因为他的作品于 1600 年至 1606 年在罗马取得了极大成功，更因为他用画笔所传达的信息在艺术层面上恰好迎合了艺术赞助人对于文化和知识更新的需求。

与同时期的很多艺术家一样，卡拉瓦乔通过自己的洞察力或者实地调研，意识到他们生活和工作在一个时代更迭的时期，并成功地完成了从此岸到彼岸的艺术传承，开拓出条条大道、小路或幽径，经过时间的积淀，必能将艺术引导到新的前沿。尽管矛盾重重，超出世人想象，

但这更凸显了他的伟大之处。

研究卡拉瓦乔早年在罗马的画作，会给我们留下这样一种印象，即他仍与16世纪末期的艺术形式和主题有千丝万缕的联系。那一时代对矫饰主义风格情有独钟，让人颇感讶异。尽管在罗马新的艺术氛围之下，这种风格对卡拉瓦乔的影响

有所弱化，但其作品在创作上仍刻意追求讽喻与夸张的效果，在主题上无法脱离他的伦巴第文化背景。

另一方面，卡拉瓦乔成熟时期的作品，在人物关系的处理上，通过引入一种越来越简洁的艺术形式，呈现出一种强烈的戏剧效果；卡拉瓦乔成功地开辟了不同于艺术

施洗者圣约翰 / 获救的以撒

(约1602)

罗马，卡皮托利尼美术馆

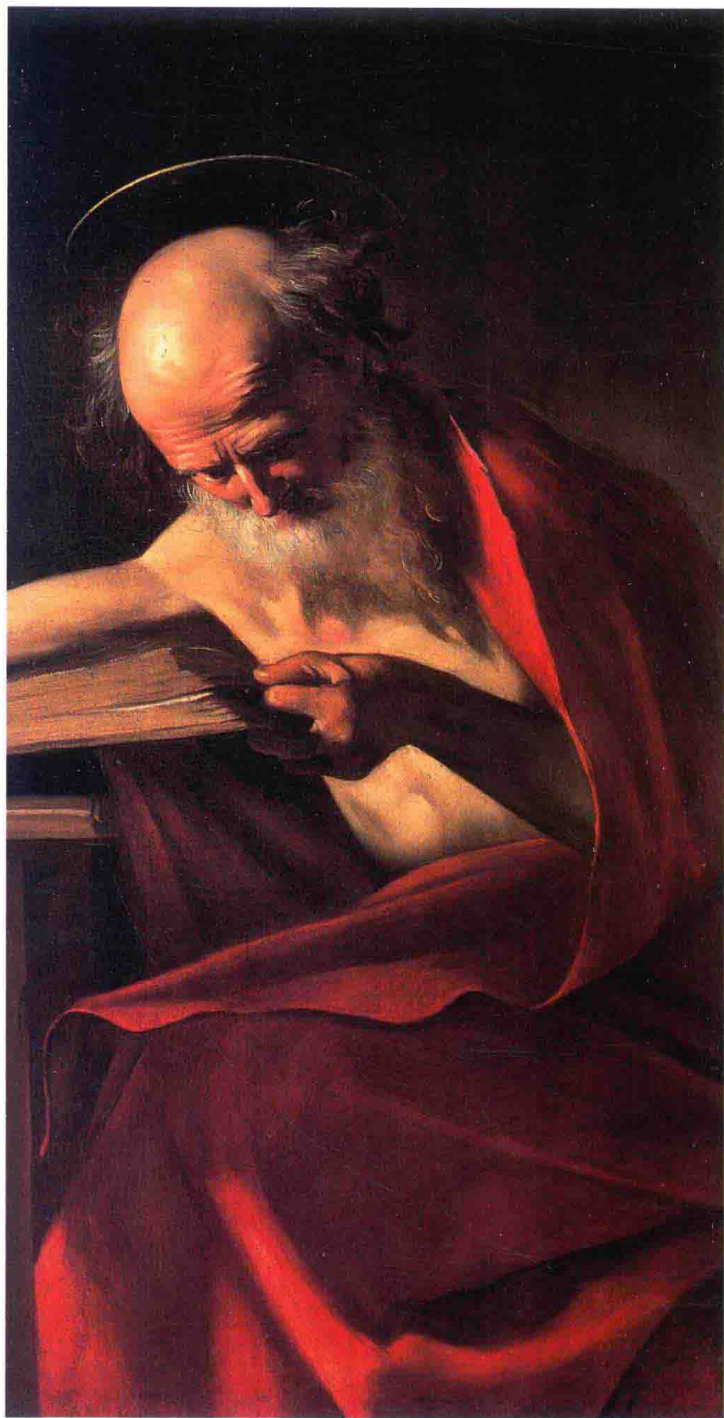
大师米开朗琪罗的“言说”风格，不但将前者的艺术手法消化吸收，融入自己特色鲜明的“艺术语言”中，更在其画作中重塑了形式各异的“自然”之光，因为对“自然”之光的描摹才是他所有画作唯一的真正主题。

卡拉瓦乔现在仍是个尚无公论、颇具争议的话题人物。其画作大多令人困惑不解，或者说不符合我们对于艺术所持有的传统观念。多年来，人们另辟蹊径，研究其他画家或流派，颇具心得，也为我们开启了新的阐释路径。通过新获得的信息，我们可能会重新确定卡拉瓦乔画作的日期，这样一来，确实廓清了一些事实，但又不可避免地产生了新的争议。即便今天，我们在审视卡拉瓦乔的画作时，也会不由自主地提出新的问题。

正书写的圣杰罗姆（约1605—1606）

局部

罗马，波格赛美术馆

占卜者 (1595)

罗马，卡皮托利尼美术馆

梅里西·卡拉瓦乔家族盾标

斯戴莫里欧·克雷莫萨那

自画像（1589）

西蒙·彼得扎诺

童年生活：奔波于卡拉瓦乔镇与米兰市之间

卡拉瓦乔的确切出生日期与他童年的经历我们知之甚少。这方面的信息皆来自各种传记作家及其作品，比如锡耶纳医生、艺术收藏家和作家朱里奥·曼奇尼（Giulio Mancini）创作的《绘画沉思录》（*Considerazioni sulla pittura*，完成于1617—1621），其中有许多关于卡拉瓦乔的注释和评论，但是所传递的信息时常令人困惑不已。另外，罗马画家乔瓦尼·巴格里奥内（Giovanni Baglione）1625年曾撰写《画家、艺术家、建筑师与雕刻师的生活》，并于1642年在罗马出版，也给我们提供了确定卡拉瓦乔早年生活的某些资料。因此，我们对其出生和早年生活状况只能推测。他可能出生于1571年，这是最可信的猜测，这种猜测源于两份文件：第一份，其父亲费尔莫·梅里西和母亲露西娅·阿娜托莉（费尔莫的第二任妻子）于1571年1月14日在卡拉瓦乔镇领取的结婚证；第二份，他弟弟乔瓦尼·巴蒂斯塔1572年11月21日在米兰的洗礼证书。据

解救圣彼得 (1512)

拉斐尔

梵蒂冈，梵蒂冈博物馆

此推断，他们的大儿子米开朗琪罗只能出生在1571年9月至11月。关于他的出生地，也有两种猜测：米兰或者卡拉瓦乔镇^①，而卡拉瓦乔与其初到罗马时人们对他姓名的认知更为一致。

这名字也出现在官方的文件中，如他1608年加入马耳他骑士团的入职仪式：“米开朗琪罗·卡拉瓦乔出生于伦巴第地区的卡拉瓦乔镇”。没

^① 据2007年意大利的《24小时太阳报》报道，艺术史专家皮拉米在米兰教会的档案中，找到了卡拉瓦乔的受洗记录，表明卡拉瓦乔于1571年9月29日生于米兰。

有文件记载他的洗礼，因为卡拉瓦乔教区1564年至1585年的记录全部遗失，米兰市帕萨雷拉的圣玛利亚教区也没有记录，卡拉瓦乔一家自1563年在此处生活，但教区的洗礼记录始于1571年10月21日。不过，卡拉瓦乔肯定在米兰和卡拉瓦乔镇度过了青葱岁月，因为他的父亲是卡拉瓦乔镇弗朗西斯科·斯福尔扎侯爵的管家，为其在米兰工作。1576年为躲避肆虐的瘟疫，费尔莫将侯爵的小法庭搬到了卡拉瓦乔镇，而其家人也都随迁到了卡拉瓦乔镇。