

卡拉瓦乔

Gallery

Art

Caravaggio



西洋美术家画廊 26

透纳

Gallery

Art
Turner



19世纪英国风景画代表画家之一的透纳为表现英格兰如画般的美丽风景而周游各地，他使很多人重新认识到英国美丽的自然风光。同时，他还被威尼斯闪耀的水和光所迷倒，在朦胧的大气和色彩的光辉中创造出独特的表现手法，而这一手法又逐渐变为光、空气、速度、暴风雨等抽象性、戏剧性的浪漫主义内容。



Tate Gallery, London/Archivio IGDA, Milano

◀ 退役的铁梅雷尔号战舰

90.7 × 112.6cm 1838-1839年

这幅作品描绘了在鲜血般耀眼的夕阳余晖中，经历“特拉法加角战役”的老战舰铁梅雷尔号在泰晤士河上被拖船拖向最后停泊地的情景。

D'AGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

National Gallery, London/Archivio IGDA, Milano

雨、蒸汽、速度 1884年

National Gallery, London/Archivio IGDA, Milano

Art Gallery

西洋美术家画廊

目次

25 卡拉瓦乔

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

激情的逃亡者

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

明暗交织的人生

名作特写

14

MASTERPIECE

厄玛鄂的晚餐

作品选解

20

GREAT WORKS

女占卜师 20

酒神 22

圣保罗皈依 24

圣母之死 26

斩首施洗者圣约翰 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

波给塞画廊 30



National Gallery, London/Archivio IGDA

西洋美术家画廊总目

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1 Renoir 雷诺阿 | 51 Millais 米雷 |
| 2 Van Gogh 凡·高 | 52 Van Eyck 凡·爱克 |
| 3 Monet 莫奈 | 53 Stubbs 斯塔布斯 |
| 4 Da Vinci 达·芬奇 | 54 Moreau 莫罗 |
| 5 Millet 米勒 | 55 Holbein 霍尔拜因 |
| 6 Picasso 毕加索 | 56 Maqritte 马格里特 |
| 7 Dali 达利 | 57 Fragonard 弗拉戈纳尔 |
| 8 Cézanne 塞尚 | 58 Sargent 萨金特 |
| 9 Lautrec 劳特累克 | 59 Masaccio 马萨乔 |
| 10 Chagall 夏加尔 | 60 David 大卫 |
| 11 Gauguin 高更 | 61 Bosch 博斯 |
| 12 Klimt 克里姆特 | 62 Bonnard 博纳尔 |
| 13 Manet 马奈 | 63 Tiepolo 提埃波罗 |
| 14 Degas 德加 | 64 Hogarth 霍加斯 |
| 15 Seurat 修拉 | 65 Miró 米罗 |
| 16 Modigliani 莫迪里阿尼 | 66 Kahlo 卡洛 |
| 17 Rembrandt 伦勃朗 | 67 Van Dyck 凡·代克 |
| 18 Botticelli 波提切利 | 68 Whistler 惠斯勒 |
| 19 Delacroix 德拉克洛瓦 | 69 Bellini 贝利尼 |
| 20 Velázquez 委拉斯贵兹 | 70 Ernst 恩斯特 |
| 21 Michelangelo 米开朗基罗 | 71 Uccello 乌切罗 |
| 22 Henri Rousseau 亨利·卢梭 | 72 Friedrich 弗里德里希 |
| 23 Constable 康斯特勃尔 | 73 Repin 列宾 |
| 24 Rubens 鲁本斯 | 74 Cassatt 卡萨特 |
| 25 Caravaggio 卡拉瓦乔 | 75 Poussin 普桑 |
| 26 Turner 透纳 | 76 Leighton 莱顿 |
| 27 Dürer 丢勒 | 77 Bronzino 布龙吉诺 |
| 28 Pollock 波洛克 | 78 Géricault 席里柯 |
| 29 Vermeer 弗梅尔 | 79 Matisse 马蒂斯 |
| 30 Raphael 拉斐尔 | 80 Bruegel 勃鲁盖尔 |
| 31 Greco 格列柯 | 81 Hals 哈尔斯 |
| 32 Léger 莱热 | 82 Gainsborough 庚斯博罗 |
| 33 Ruisdael 罗伊斯达尔 | 83 Francesca 弗朗切斯卡 |
| 34 Klee 克利 | 84 Watteau 华托 |
| 35 Courbet 库尔贝 | 85 Utrillo 尤特里罗 |
| 36 Kandinsky 康定斯基 | 86 Tintoretto 丁托列托 |
| 37 Chirico 契里柯 | 87 Steen 斯坦恩 |
| 38 Goya 戈雅 | 88 Reni 雷尼 |
| 39 Redon 鲁东 | 89 Spencer 斯宾塞 |
| 40 Titian 提香 | 90 Kokoschka 柯克西卡 |
| 41 Dufy 杜菲 | 91 Chardin 夏尔丹 |
| 42 Rossetti 罗塞蒂 | 92 Sisley 西斯莱 |
| 43 Ingres 安格尔 | 93 Reynolds 雷诺兹 |
| 44 Giotto 乔托 | 94 Sickert 西克尔特 |
| 45 Gris 葛利斯 | 95 Carracci 卡拉齐 |
| 46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰 | 96 Boucher 布歇 |
| 47 Munch 蒙克 | 97 Bell 贝尔 |
| 48 Canaletto 卡纳莱托 | 98 Weyden 韦登 |
| 49 Blake 布莱克 | 99 Derain 德兰 |
| 50 Angelico 安吉利科 | 100 Index 索引 |

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-636号

西洋美术家画廊 25 卡拉瓦乔 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

校勘 / 王兴吉

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审读 / 孙开礼

校对 / 姚万来

监印 / 赵岫山 欧阳彬

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次 / 2001年6月第1版第1次印刷

开本 / 635 × 940 1/8 印张 / 4

印数 / 1-10000册

书号 / ISBN 7-5386-0841-9/J · 576

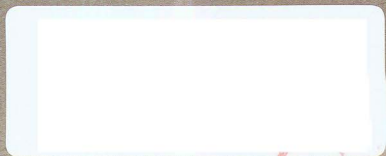
定价 / 15.00元

卡拉瓦乔是17世纪最具影响力的意大利画家。他的作品以强有力的个性化风格而著名；同样，他一生中的暴烈性格也臭名昭著。他就是这么一个美术史上如此稀有的人物。最初，他为个人收藏家描绘细腻而色情性的绘画，但在教堂的首次工作获得成功后，他便转向了宗教画。他以现实性的写实主义的崭新手法，描绘人们熟知的事物，并招来了人们的赞扬和批判，还造就出众多的追随者。仅仅七年时间里，他便在罗马留下了伟大的作品群，大大改变了美术史的方向。而同时，他因杀人逃离了罗马，作为逃亡者度过了剩余的短暂时光。后来，他患上热病，“悲惨地被人们抛弃”，三十八岁便与世长辞。



被视为卡拉瓦乔自画像的《生病的巴克斯》。

金



激情的逃亡者

PASSIONATE OUTLAW

米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔（通称卡拉瓦乔）在美术史上留下强力、动感的足迹。虽然作品获得了至高的评价，卡拉瓦乔的一生却短暂，并且充满暴力色彩。



Teutsche Academie, Nurnberg/AKG London

1571年秋天，卡拉瓦乔诞生于意大利北部伦巴

底附近的一个小地方。

正确的出生年月日不详，大概是9月29日，

刚好此日是天使米迦勒的庆典日，因此卡拉瓦乔的受洗名为米开朗基罗。

同样的，他的出生地也未详载，可能是在距离伦巴底的大都市米兰以东约三十公里的卡拉瓦乔小镇。他的父亲费尔蒙·梅里西（1540～1577年）曾为当地年轻的法兰契斯科·史福鲁兹的家族担任过建筑师（史福鲁兹侯爵在米兰、

卡拉瓦乔镇都有宅邸）。梅里西一家数代居住此地。

因艺术动机及“事端”前往罗马

卡拉瓦乔是四个孩子（三男一女）中的长子。虽没有他孩童时期的记载，但从其家族在当时的地位上看，可推断他曾受过一定的教育。他的叔叔是神父，另一位兄弟也从事神职工作，这些职业都必须具备很好的阅读能力。四至五岁卡拉瓦乔住在米兰，1576年黑死病大流行，一家人才返回卡拉瓦乔镇。之后，他在卡拉瓦乔镇成长，以此地地名“卡拉瓦乔”为名而闻名于世。虽然逃离米兰，回到卡拉瓦乔，他的父亲却罹患黑死病，于1577年10月去世。

卡拉瓦乔1584年4月投入活跃于米兰的画家西蒙·佩特札洛（1573～1596年）门下之后，有关他的生平才开始出现记载。佩特札洛虽为当时小有名气的画家，但现今已完全被人遗忘。



Grazia Neri

▲ 卡拉瓦乔的肖像（1675～1679年），根据尤阿依姆·冯·遮多拉鲁多的素描所制成的铜版画。

► 当时卡拉瓦乔镇的风貌。此镇是画家名字的由来。

R E G I O N A L C A P I T A L

伦巴底的大都市米兰

卡拉瓦乔的孩提时代曾在米兰住过一阵子，1584年成为佩特札洛的门徒并开始学习绘画。当时，米兰是意大利的大都市之一，人口超过十万。16世纪中叶后，统辖米兰的伦巴底，受到各方的侵略，从卡拉瓦乔居住此地时直至18世纪初，皆为西班牙所统治。米兰是一个大型的艺术中心，有繁多的教会建筑、装潢等工作。卡拉瓦乔幼年时，正值绘画艺术的停滞期，从15世纪末达·芬奇君临艺术界开始，有如隔世之感。直到17世纪初，艺术界的大赞助家费迪立古·伯罗梅欧大主教的时代，米兰的艺术才在短期内恢复了生机。此际，卡拉瓦乔已经离开米兰，且终其一生不曾再回去。

► 1594年至1631年，费迪立古·伯罗梅欧担任米兰的大主教。这件铜版画是出生于弗兰德（法、比、荷交界的部分低洼地区，古代经济中心，中欧的小公国）的肖像画家菲利普·德·强帕纽（1602～1674年）以当代的绘画技巧制成。



Hulton Getty

如果卡拉瓦乔依照契约上的规定，在四年后就结束了师徒关系的话，1588年就应当会被社会承认“画家”的身分，但是却也没有这方面的记载。

1590年卡拉瓦乔的母亲露吉雅去世，两年后三兄弟（妹妹死于1588年）继承双亲的遗产，他获得的遗产足够维持两年的生活。之后，因卡拉瓦乔镇没有值得他留恋之处，而且他认为要在更具刺激性的艺术环境下，才能一展才华，所以暂离故乡。毋庸置疑，他的目的地就是罗马。对年轻艺术家而言，罗马有着魅力十足的街市，卡拉瓦乔在1592年移居罗马。这与1620年收藏家茱利欧·马基尼所著的，最早的《卡拉瓦乔传记》中提到“约二十岁来到罗马”的记载吻合。

投入蒙第枢机主教门下

马基尼记载如下：“卡拉瓦乔在米兰勤奋地学习，但常常因暴烈的性情，到处惹是生非。”另一位17世纪的传记学家乔凡尼·皮耶洛·佩罗利（1613～1696年）在1672年所出版的《艺术家传记集》里也写道：“除了艺术动机之外，激烈的性格也是卡拉瓦乔前往罗马的原因之一”，因为“他被卷入事端之中，不得不离开米兰。”这“事端”是指伤害、杀人等行为（但无确实的证据）。卡拉瓦乔的确是爱惹祸生事且具暴力倾向的人。



Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

▲ 最早为卡拉瓦乔作传的乔凡尼·巴里欧列的作品《基督复活》。



▲ 卡拉瓦乔的赞助者欧达比欧·雷欧尼的肖像习作《法兰契斯科·达尔·蒙第枢机主教》。

在马基尼、佩罗利以及乔凡尼·巴里欧列(1571~1644年,作家兼画家,1642年出版《艺术家传记集》)的著作中,都有当时卡拉瓦乔移居罗马生活的记载。但是,他们的记载常常模棱两可或相互矛盾,书中并未记录正确的年代,只不过概略地写着该时期的卡拉瓦乔在做些什么事。当时,他生活贫苦困顿,为了活下去,不论多么无趣的工作,都做得甘之如饴。但是很快地他获得了为著名画家们担任助理的工作机会。

其中,左杰倍·切萨利(1568~1640年,他以卡伐列瑞·德阿尔比诺之名闻名)是当时最成功的壁画家之一(他的画作,在今日被视为是陈腔滥调且无内容可言的作品)。进入切萨利门下后,卡拉瓦乔因被马踢伤住院,很快便结束了短暂的师生关系。

伤势复原之后,卡拉瓦乔开始独立工作。90年代后半期,某画商将他的几幅作品卖给举足轻重的赞助者达尔·蒙第枢机主教。达尔·蒙第是托斯卡纳王公费尔迪南多·达·美帝奇的教皇大使,有多样的嗜好和兴趣,他是伟大的科学家伽利略(1564~1642年)的朋友,不仅对绘画,对音乐、戏剧也有着浓厚的兴趣。1597年,卡拉瓦乔以达尔·蒙第的食客身分住进蒙第宅邸,逗留约三年的时间。

瞬间获至高评价与名声

通过蒙第枢机主教,卡拉瓦乔才能首次从事公共艺术的工作,得以在罗马的法国人教会圣路易吉底·法兰且西教堂中的孔达雷利礼拜堂的侧壁上,挂上他所画的《圣召圣马太》及



► 卡拉瓦乔最早挂在孔达雷利礼拜堂的画作《圣马太殉道》(1599~1600年)。

San Luigi dei Francesi, Roma/The Bridgeman Art Library

Santa Maria del Popolo, Roma/The Bridgeman Art Library



▲ 《圣彼得殉道》(1600~1601年), 在帕罗布圣母堂的伽拉吉礼拜堂所绘的两幅作品之一。

《圣马太殉道》等大幅油画。在1599年7月, 正式签下契约, 这是卡拉瓦乔在罗马最早且最确实的记录。壁画于一年后完成, 这些作品确立了卡拉瓦乔评价的同时, 也为他带来了日后一连串因慕名而求画的订单。

首先, 在1600年9月到1601年11月间, 他所画的《圣保罗皈依》、《圣彼得殉道》挂在帕罗布圣母堂的伽拉吉礼拜堂。

这些绘画不但吸引众人的目光, 更令人叹为观止。他将深植民心的宗教故事, 以独创、大胆、戏剧般的写实画出平民生活的世界, 而不是将宗教人物更加神话化或美化。众多与卡拉瓦乔同时代的人, 瞬间被他强力的表现所吸引, 对其创新的表达方法纷表赞同, 其中也有不少人认为他将宗教世俗化, 是对宗教的不敬。

例如: 1602年为圣路易吉底·法兰且西教堂创作的祭坛画《圣马太与天使》, 以欠缺“体面”为由, 被教会拒绝; 他重新描绘更传统的作品交差。而被教会所拒绝的画作, 则被当时罗马著名的收藏家之一, 家财万贯的温伽州·茱斯迪尼亚尼侯爵买走。他总共收藏了十五幅卡拉瓦乔的作品。

另外两幅画作, 也因相同的理由被教会所拒绝, 最后仍是由他的重要赞助者收藏家买去。诸如此类的轶事, 在艺术界也是绝佳的炒作题材, 刹那间, 卡拉瓦乔成为罗马最具争议的画家。1604年左右, 有关他的评论已遍及北欧。荷兰画家卡雷鲁·凡·孟岱尔在其著作《画家之书》中记载着: “卡拉瓦乔(这里指地名)的米迦勒大天使(因卡拉瓦乔的出生日正好是大天使的庆典日, 这里喻为卡拉瓦乔本人), 在罗马创作出非凡的画作, 并且获得至高的评价与名声。”

▼ 克劳德·姆兰的作品《温伽州·茱斯迪尼亚尼侯爵肖像》, 是《卡列力亚·茱斯迪尼亚尼》一书(1631年)的扉页图。



Rijksmuseum, Amsterdam/Grazia Neri

Artist's Life

1571 出生于意大利北部的伦巴底。父亲是建筑师费尔蒙, 母亲是露吉雅。

1576 为躲避黑死病, 一家人由米兰返回卡拉瓦乔镇。

1577 父亲死于黑死病。

1584 在米兰投入西蒙·佩特札洛门下, 开始学习绘画。

1592 继承双亲的遗产, 足够他二到三年的生活费。年底移居罗马。

1597 此际(或是1595年)成为其最早且最重要的赞助者达尔·蒙第枢机主教的门下食客。

1599 在罗马法国人的圣路易吉底·法兰且西教堂, 开始孔达雷利礼拜堂的两幅大油画创作。转年完成。

1601 描绘同等重要的两幅油画, 挂在帕罗布圣母堂的伽拉吉礼拜堂的侧壁。

1604 在卡雷鲁·凡·孟岱尔的《画家之书》中, 详细地介绍了卡拉瓦乔的成绩与名声, 确立了卡拉瓦乔的地位。

1606 因斗殴杀人, 逃离罗马。

1607 躲避罗马的司法制裁, 从那那勒斯逃到马耳他岛。

1608 马耳他骑士团授予骑士的名号, 后又和骑士打架入狱。

1609 逃离骑士团返回那不勒斯。

1610 抱着大赦的希望回到罗马近郊的鄂古列港。被误抓入狱, 但释放后不久, 于7月18日病逝, 年仅38岁。

展开逃亡的生活

虽然名声被确立了,但卡拉瓦乔经常因危害社会秩序、违法乱纪而恶名昭彰。1600年11月到1605年10月期间,卡拉瓦乔的违法记录达十一次之多,都是些侮辱、粗暴的行径(拿盘子砸侍者的脸等等);未经报备自行携带刀剑;不付房租而被房东扣押家俱,因此便破坏房东的铁门等等。都是因一些小事而几度短暂入狱。直至1606年5月28日,他暴烈的性格终于引发了意想不到的祸端。在一次网球比赛中,因赌金和对方发生口角,在激烈的打斗中刺杀了对方。他逃离了罗马,尔后的四年里,都过着亡命的生活。在未确定获得大赦之前,他没有勇气回到罗马。

起初卡拉瓦乔滞留在罗马近郊的城镇,期待尽速传来大赦的消息,但事与愿违。于是他

于同年10月逃到非罗马的辖地那不勒斯。在那不勒斯和其它落脚地一样,卡拉瓦乔很容易就获得了工作的机会。这是因为他压倒性的评价,总是比他本人更早到达该地。卡拉瓦乔在那不勒斯停留九个月,之后,前往马耳他岛。1607年7月13日,是他在马耳他最早的记载。

马耳他岛的成功及入狱

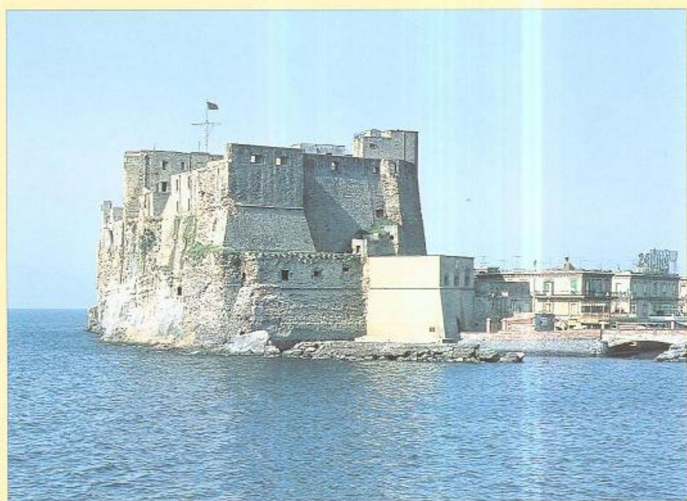
卡拉瓦乔在马耳他岛停留至1608年年底,他体验到更多艺术上的成功及愈加危险的生活。他为多个教会作画,其中尤其以瓦雷达大教堂所绘的画作最具声名,这包括《斩首施洗者圣约翰》在内。原本受雇于统领马耳他岛的马耳他骑士团(中世纪后,修道会性质的军队组织圣约翰骑士团的一支),1608年7月14日,因其在绘画上的成就受到骑士团的认同而晋身骑士之



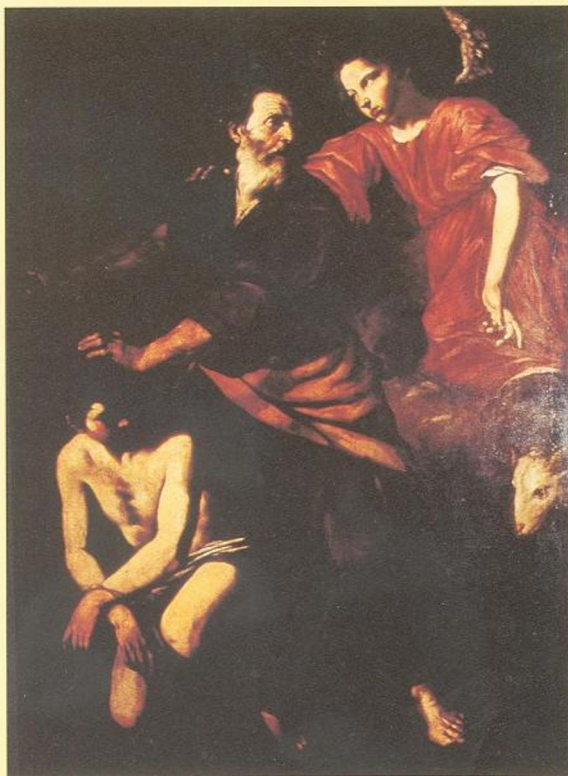
TRAVELS IN THE SOUTH

亡命南方

1604年逃离罗马之后,卡拉瓦乔残余的短暂生命,几乎都是在意大利南部及地中海度过。首先是那不勒斯(1606~1607年),接着是马耳他岛(1608~1609年)、西西里岛(1608~1609年),最后再回到那不勒斯(1609~1610年)。这三个地方都留有他的大作,对当地的画家们产生很大的影响。那不勒斯是当时欧洲的大都市之一,也是最繁华的港口,在16世纪的绘画艺术上,却表现平平。因卡拉瓦乔的二度滞留,使其艺术恢复了生气与活力,涌现出一批模仿他光影明暗效果及戏剧性的写实技巧的画家。他对西西里岛的影响最为久远,到了50年代,该岛的画家仍然以同样的形式描绘作品,与同时期的欧洲其它地方的艺术相比,却落后一大段。



AKG London

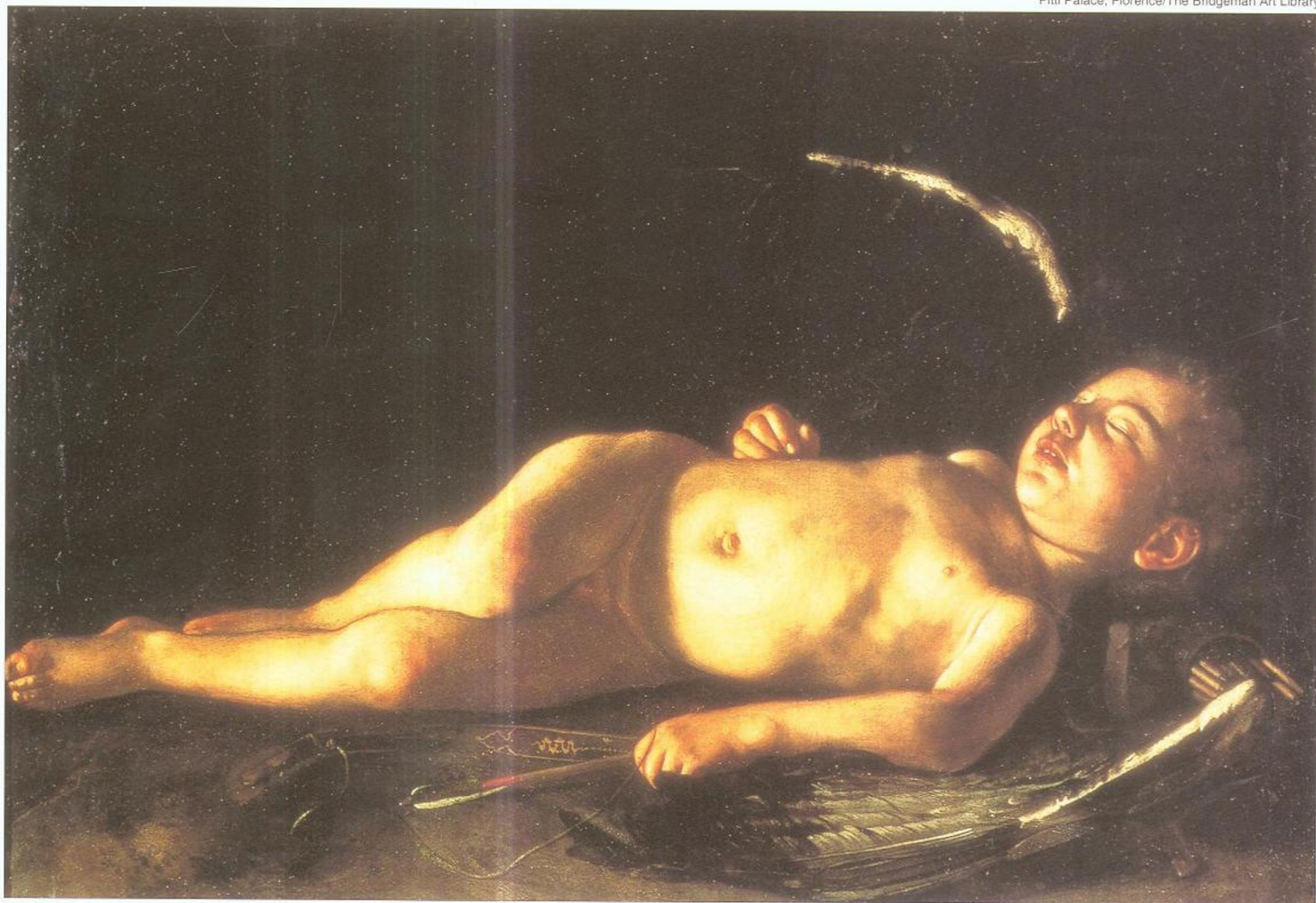


McManus Galleries/Dundee City Council

◀ 今日美丽蔚蓝的那不勒斯港。卡拉瓦乔晚年曾两度停留此地。

▲ 卡拉乔洛(1570~1637年)的《牺牲希伯来族始祖》,他受卡拉瓦乔的影响最为深远,是那不勒斯画风的代表。

Pitti Palace, Florence/The Bridgeman Art Library



列，之后，和其他的骑士发生纠纷因而入狱，随后逃到西西里岛。期间，虽然罗马当局缉凶的脚步放慢，然而马耳他骑士团却正伺机报复。

佩罗利曾记述：“他因害怕、恐惧，不停地逃窜。”事实上，他虽然留下不少的杰作，但却在岛内的大都市流亡，最后，在1609年的秋天回到那不勒斯。10月，被数名武装的骑士团男子袭击，脸部受重伤。直到1610年的夏季，他一直待在那不勒斯作画，随后即来到罗马近郊的鄂古列港，期盼着大赦的到来。

可是，在登岸的途中，因误逮入狱，释放后，立刻随原船离港。因在烈日下疯狂、焦躁地赶搭船只，害得他得了热病，于1610年7月18日过世，享年三十八岁。

▲ 卡拉瓦乔在马耳他岛所画的《在箭筒上沉睡的丘比特》。

► 卡拉瓦乔具有戏剧性的画作《马耳他骑士团长肖像》（1608年。图中可见人物胸前的骑士团大徽章。

Pitti Palace, Florence/The Bridgeman Art Library



明暗交织的人生

REAL LIFE IN LIGHT AND SHADE

戏剧性的光线使得卡拉瓦乔的画作充满迷惑众人的神奇力量，更是引领西方绘画技巧迎向全新视觉的艺术大师。



卡拉瓦乔因为早逝，所以他的绘画生涯短暂。据有关美术史料中的记载，已知现存最早的作品为15世纪90年代后期所作，也就是距他生命的终点只剩下十五年左右的光阴。卡拉瓦乔人生的最后十年，在整个欧洲画坛已

占有一席之地。在短暂的艺术生涯中，他强力的原创画风影响深远。毋庸置疑，他是17世纪最具影响力的意大利画家，特别是在17世纪初的二十五年，卡拉瓦乔在艺术上对于当时的欧洲画坛所产生的影响，要比任何大师

都要强烈得多、深远得多。

影响全欧的写实主义及明暗法

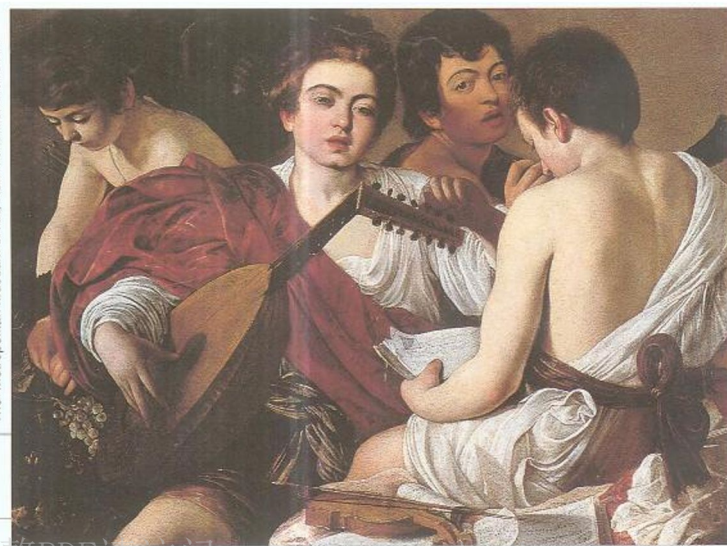
与画家同时期的传记作家佩罗利，对于其画作的本质，简要地叙述如下：“卡拉瓦乔的绘画技巧非常前卫，当他独领风骚之

挑逗的青年

卡拉瓦乔早期的几幅作品中，画面经常出现充满性暗示的年轻人。他们大多正在演奏乐器(爱的传统式表现)或抱着水果(沉溺于官能的比喻)。像《音乐家们》(下 1595年左右)这幅画中，直接反映了卡拉瓦乔和他的客户之间的同性恋嗜好。他最初的重要赞助人蒙第枢机主教常陶醉在享乐放荡的生活中，举办恶名昭彰的舞会，而舞会的性质，借用当时人们的耳语：“贵妇人不可出席，是由着女装的年轻男子来充当女人进行的舞会。”《弹琵琶的青年》(右 1595年)一画中所描绘的纤弱人物，有人认为是女性，但却是不折不扣的男性，这是蒙第枢



Hermitage, St Petersburg/The Bridgeman Art Library



The Metropolitan Museum of Art, New York/Archivio IGDA

机主教所拥有的卡拉瓦乔数幅作品中的一幅。画面中的乐谱是一首情歌，开头是“你知道我爱你”。作家佩罗利认为：“这幅画作，是卡拉瓦乔作品中最美的一件。”

静物画

在卡拉瓦乔早期的作品中，常可见到他高超的静物描绘技巧。但确实为其真迹的静物画只有一幅——《水果篮》（右）。这确实是静物画中最非凡的杰作，线条清晰，极具真实感，表现了画家极强的写实功力。当时的静物画，在画坛上被认为是低下的画类。卡拉瓦乔曾断言：“必须要具有描绘人物的技巧，才可能画出美丽的花朵。”他在静物领域的其他作品，诸如《花与果》（右下），颇可玩味其构图及主题。卡拉

瓦乔的《水果篮》暗藏着象征的意义，画作中左侧的叶子，向着太阳伸展，右侧的叶子却枯萎，暗示生与死的轮回。有些研究者推测《死鸟》（左）及《花与果》是卡拉瓦乔的作品。



Ambrosia Milan/The Bridgeman Art Library



Borghese Gallery, Roma/Archivio IGDA



Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut/Archivio IGDA

际，写实主义尚未兴起，画家们对人物的描绘皆墨守成规，并加以美化。”巴里欧列认为在卡拉瓦乔的年幼时期，文艺复兴技巧性的古典主义风格支配意大利的画坛，这种风格讲求优美，每一幅作品看起来都一样，因为都是参考模仿前人的作品，并非从实际的生活中观察得到的灵感。卡拉瓦乔则是摆脱这种匠人格调的先驱者，以实际生活中所见所

闻为对象，描绘出具有实在感、灵动、有情愫的人物。

传记作家们描述卡拉瓦乔早期的创作方式：“他直接对模特儿写生，借以达到自然主义风格的画面。”佩罗利认为：他另一项对印象主义的影响——明暗光影的戏剧性效果的描绘功力出众，“他绝不会将人物置于日光下，而是在茶褐色的密闭室内，让光线垂直照射主

体，其它的部分则在暗影里，以表现出强烈的明暗对比效果”。

到了90年代的后半期，卡拉瓦乔才开始运用其“注册商标”——强烈明暗法。佩罗利曾经描述他的初期画作：“甜美、清晰，背景使用大量的阴影。”

孔达雷利礼拜堂

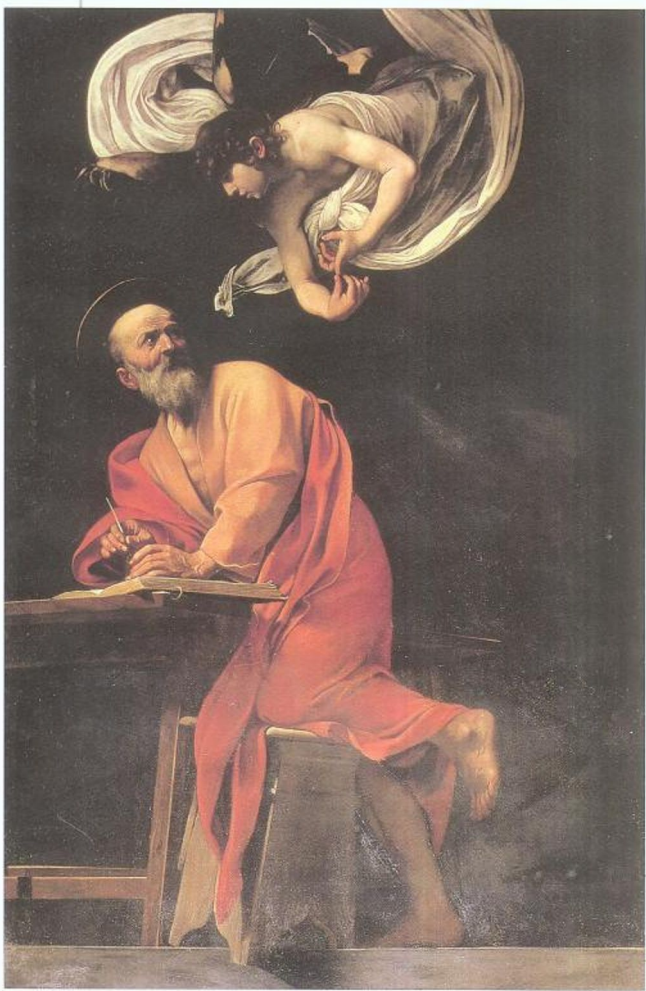
卡拉瓦乔首次为公共场所创作的两幅油画(1599 ~ 1600年), 装饰在罗马法国人的圣路易吉底·法兰且西教堂的孔达雷利礼拜堂。圣路易即法王路易九世。礼拜堂是由法国的神职人员马丘·苟罔多雷鲁(意大利名为马提欧·孔达雷利)所捐赠。两幅作品均取材于他的守护神圣马太。圣马太是基督的十二弟子之一, 未成为十二使徒之前是税吏。卡拉瓦乔的《圣召圣马太》(右)是描绘被基督召唤的圣马太, 他指着自已, 自言自语地说:“是谁? 是我吗?” 光线暗示圣马太突然意识觉醒。光的方向和礼拜堂的窗户相同, 表现出趋向自然主义的开始。《圣马太殉道》(4页)在恐怖暴力的场景中, 加入自画像, 背景的中央偏左, 歪着头留有胡子的男子就是卡拉瓦乔。



圣马太与天使

1602年2月, 卡拉瓦乔提早完成了圣路易吉底·法兰且西教堂孔达雷利礼拜堂的绘画, 接着又进行祭坛画《圣马太与天使》的创作。圣马太被视为《马太福音》的作者, 《圣马太与天使》是以天使向撰写中的使徒传述神旨为主题。卡拉瓦乔的作品忠实地呈现出象征性的写实精神, 以天使逐字引导的情节来描绘不惯写字的圣人马太的手。这幅画(右)以不合“体统”为由, 被教会所拒绝。圣人“向公众伸出裸露”的脚, 因此, 这种没有教养的表现成为被责难的众矢之的。同年, 卡拉瓦乔以传统为基础, 重新创作了一幅相同主题的作品(左)。这幅画被教会接受, 现今仍存在。而被教会所拒绝的作品, 由卡拉瓦乔重要的赞助人之一温伽州·荣斯迪尼亚尼侯爵收藏, 但在二次大战中, 烧毁于战火下的柏林。

Staatliche Museen zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz Gemäldegalerie



他后期的画风则愈发复杂多变，不易理出脉络。他在米兰的老师西蒙·佩特札洛是以宗教画为主的平庸画家，与专门从事油画创作的卡拉瓦乔不同，佩特札洛擅长壁画，他的影响力几乎被人遗忘。但佩特札洛的正确技法，特别是在静物画中细部的写实性描绘，可能影响卡拉瓦乔。

同性恋倾向的小品及庄严的宗教画

卡拉瓦乔画风的展现，可以说是完成了某种传统绘画的历史任务，也就是他延续了另一位早期米兰派，明暗法表现丰富的先驱者达·芬奇。达·芬奇在16世纪初期，对米兰的美术界仍具有压倒性的影响力，卡拉瓦乔虽未直言其为大师生，但想必会认同达·芬奇的绘画。他也会接触活跃于米兰附近的贝鲁加蒙、普列夏等地的委内兹哈派的画作（年少时期确实造访过委内兹哈），其中以乔瓦尼·己罗拉蒙·萨维尔多运用纤细的光来表现诗意的夜景，特别引起他的注意。

根据佩罗利的记载，卡拉瓦乔最早得志于肖像画，现存少数的肖像画中，皆为他较后期的作品。最早的画作，主

要是描绘收藏家的肖像作品，画幅较小，画面中有一位或数位男性，通常都是半身像；画面里的人物常常弹奏着乐器或披着富于神话或寓言色彩的服装。作品给人灵动的感觉，并用明亮的光线突出细部，人物如同走出画面般地给人以亲近感。一连串的画作皆有纠葛的情愫：肉感、出色的少年们，露骨地表现出性诱惑，并注视着观画者。这些都是卡拉瓦乔自身的性情，令人震撼不已。事实上，卡拉瓦乔似乎有同性恋倾向。

除了此类有同性恋倾向的作品之外，卡拉瓦乔早期主要是由宗教画发迹的。最初的重要作品，是1599年至1600年为圣路易吉底·法兰且西教堂的孔达雷利礼拜堂所绘的《圣召圣马太》、

《圣马太殉道》，此后才以宗教画为主活跃于画坛。他的转变不仅表现在绘画的题材上，也显露在画幅及性格等方面。卡拉瓦乔以注重内容的公共艺术绘画，取代了取悦于个人收藏家的创作形态。

以日常生活的语言描绘宗教主题

他的转变过程中，曾或多或少出现过困难。以X光检视《圣马太殉道》，发现卡拉瓦乔在作画时，画面上多位人物的位置、姿态曾经做过大规模的修改。在进行人物群像的描绘时，为解决构图上的问题，传统的方式，是在开始实际描绘之前先作细部的素描。但卡拉瓦乔却是直接在画布上作画，因而未留下任何的素描。不过，即便他有先画素描的

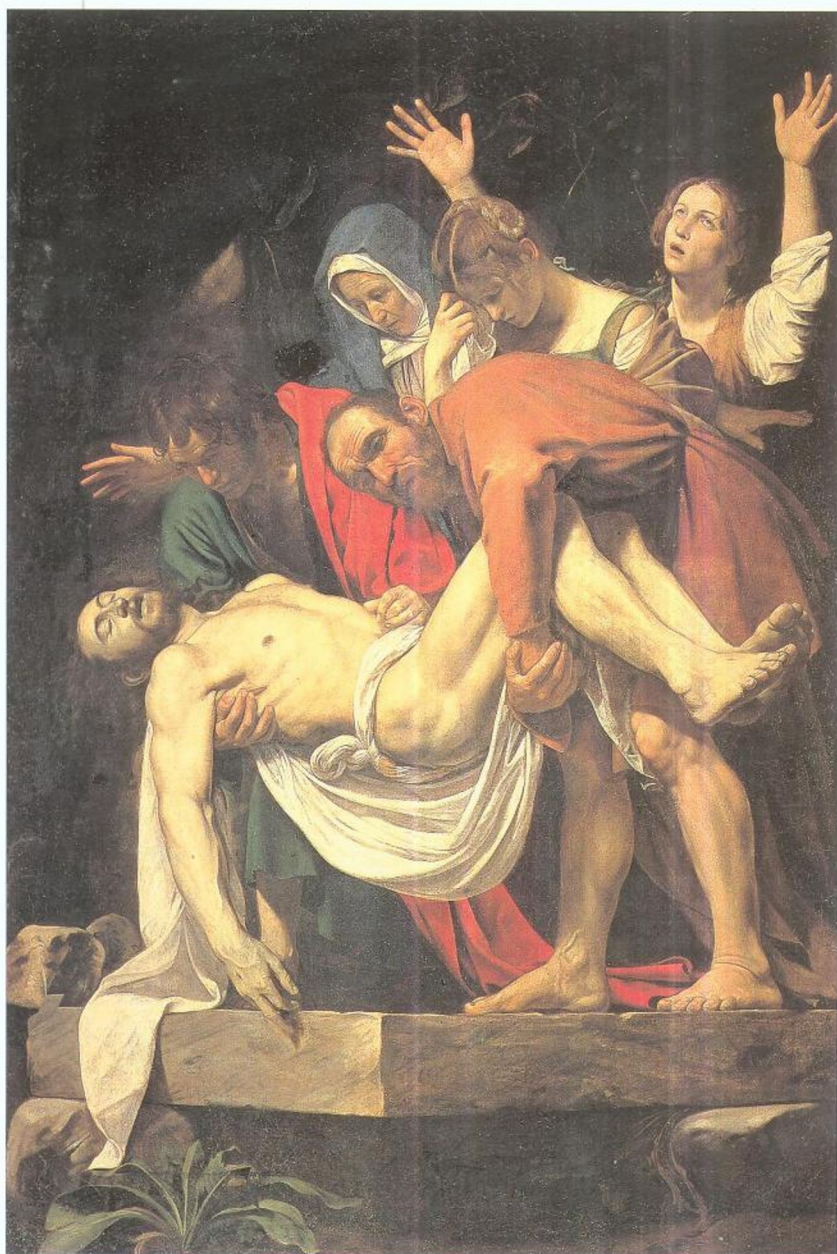
肖像画

卡拉瓦乔不常画肖像画，现仅存四到五幅。众所周知，他惟一的一幅女性肖像画，是一名叫菲丽丝的高级妓女的肖像，这幅画同样在二次大战中烧毁于柏林。最令人印象深刻的一幅肖像作品，是身穿盔甲、带着侍从的《阿罗夫·都·维亮古鲁》（右）的全身像。维亮古鲁是统领马耳他岛的马耳他骑士团（圣约翰骑士团）的团长，是卡拉瓦乔在1607～1608年滞留岛上时所画的作品。另一幅圣约翰骑士团团长的半身像（7页），是全身像的习作，虽然姿态相仿，现今仍认为画的不是同一人。

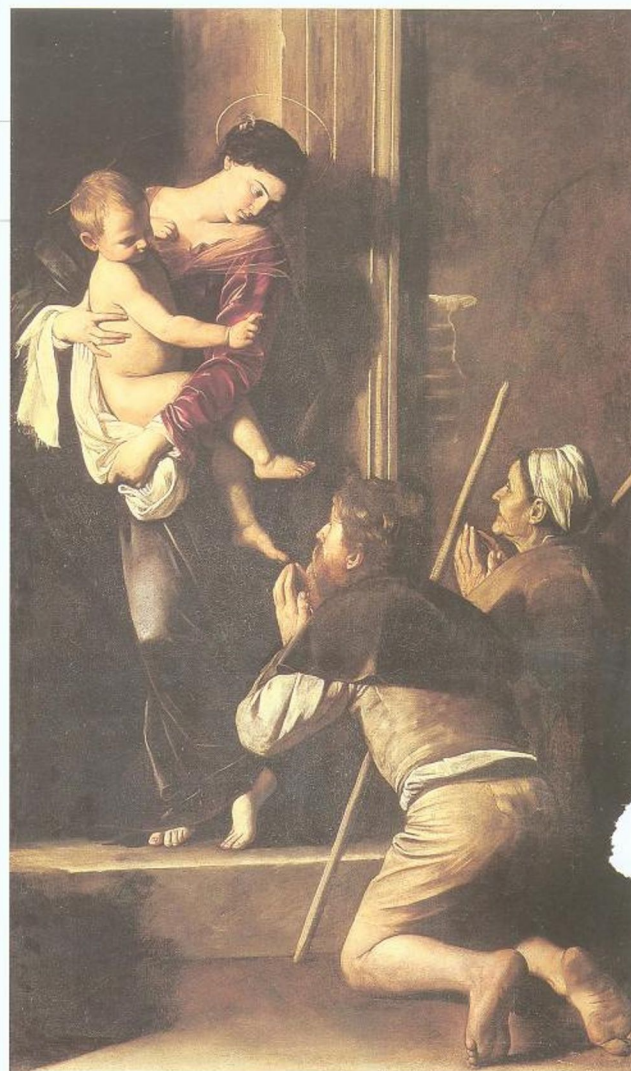


为罗马教会所作的祭坛画

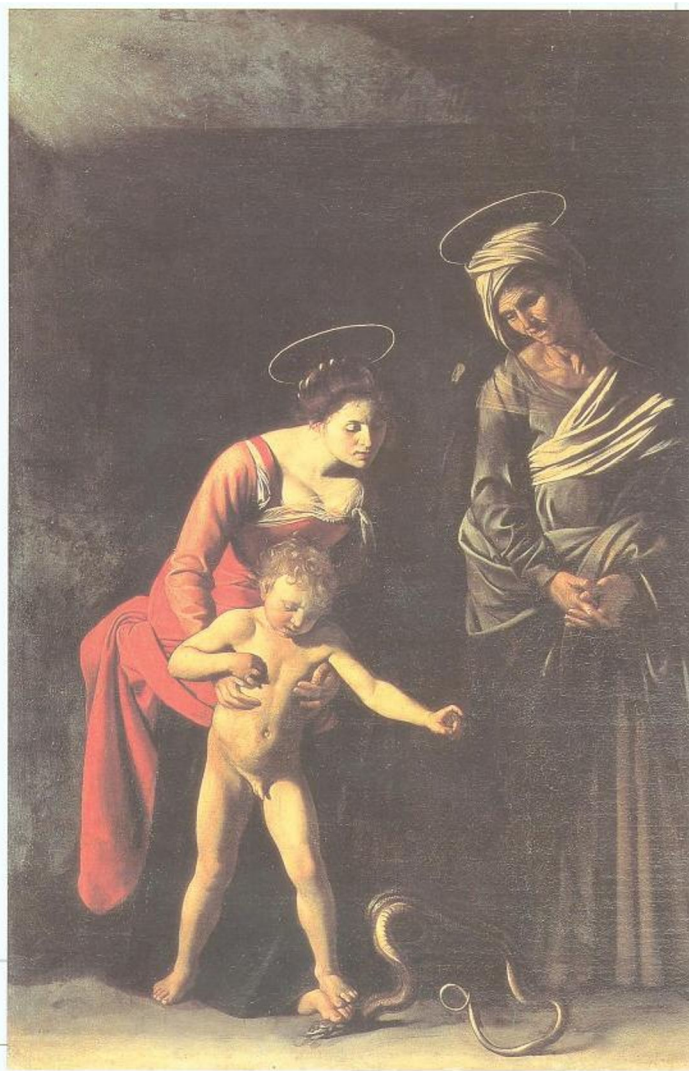
1602年至1606年间，卡拉瓦乔为罗马的教会绘制五幅主要的祭坛画，其中三幅因“道德”问题被拒绝。它们分别是《圣马太与天使》（10页）、《圣母之死》（26页），以及《蛇之圣母》（右下）。《蛇之圣母》挂在圣彼得大教堂两天后，因格调“下流”被迫撤下，反对的主要理由是：没有以孩童时期的基督作为主题，而且又是全裸的正面像。被接纳的两幅祭坛画《安葬》（左下 1602 ~ 1604年）及《罗雷托的圣母》（右 1604 ~ 1605年）也并非没有问题，后者以《朝圣者的圣母》之名闻名于世。同代的传记作家巴里欧列对这幅画曾记述：“画中有两位朝拜者，一位是赤着脏脚的男人，另一位是戴着污秽头巾的邋遢女人。这幅重要的作品，其对宗教不敬及排斥理想化，当然引来大众的一片讨伐声。”尽管受到批评，但很多17世纪的作家对这幅画却特别地称赞，且成为卡拉瓦乔最受欢迎的画作之一。



Musei Vaticani, Vatican City/AGK London



ap. Iosif, Roma/Archivio IGDA



Borghese Gallery, Roma/The Bridgeman Art Library

的习惯，也不会像同代的其他画家一样将自己的素描好好地保存，因为很快地就会被他卖掉赚钱了。

当时很多的评论家责难卡拉瓦乔的作画方法。传记作家巴里欧列就曾写道：“有人认为他正是绘画界的堕落者。因为很多的年轻画家都以他为例，不学习素描等基本功，只画人物头部的写生，以致无法理解崇高的绘画技巧的价值，也无法将人物组合成故事的形态。”

也许卡拉瓦乔刚开始时也对多位人物的构图感到棘手，但是挂在圣路易吉底·法兰且西教堂、帕罗布圣母堂的画作，表现出他对自己绘画的自信，大胆的构图、灵活运用明暗，并以观画者的视线让画中的人物更加亲近、灵动。指责卡拉瓦乔为了写实而牺牲高尚的评论家们，却犯了相同的错误：以日常生活的形态来描绘伟大且严肃的宗教主题，卡拉瓦乔非但没有轻视宗教故事，反而表现出强烈的

情感及深挚的信仰，创造出具有说服力的新绘画语言

Galleria Doria Pamphili, Roma/Archivio IGDA



Wadsworth Atheneum, Hartford Connecticut/Archivio IGDA

圣人画

圣人题材是卡拉瓦乔成熟期作品的核心。除了描绘多个人物的宗教画之外，也为教会或收藏家创作多幅的圣人画。其中，最常被描绘的有圣方济（意大利天主教方济会的创始者）、圣锡约罗尼姆斯、施洗者圣约翰等三人。他通常会将圣方济描绘成祷告中的苦行僧，这幅《圣方济的喜悦》（下 1596年前后）表现的是圣方济接受圣迹的情形。他还将圣锡约罗尼姆斯画成写书的老人；圣约翰的面貌虽然端庄，但经常把他画成荒野中的裸体年轻人。卡拉瓦乔也描绘女性的圣人，如《悔恨的圣母玛利亚》（新约圣经里的圣母玛利亚 上 1593 ~ 1594 年）等。



名作特写



National Gallery, London/Archivio IGDA

厄玛鄂的晚餐

伦敦 国家画廊藏 National Gallery, London
THE SUPPER AT EMMAUS
1601年
141 × 196.2 cm

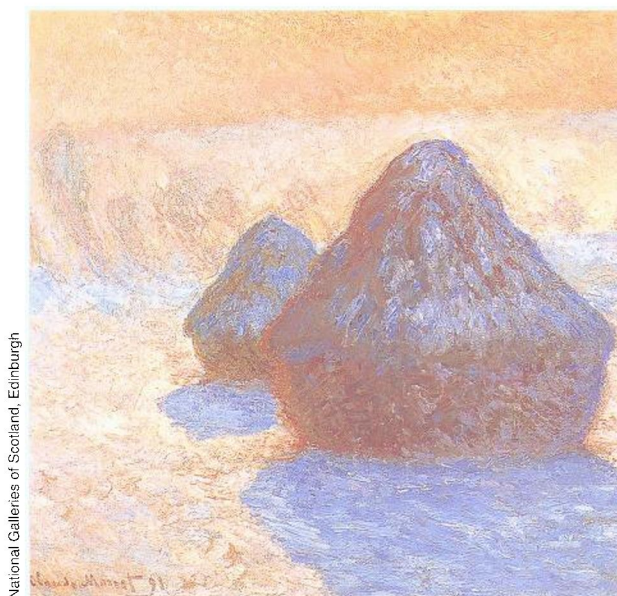
舞台式的灯光照明、戏剧性的动作、无懈可击的写实功力，这是卡拉瓦乔最杰出的代表作。所描绘的场所是在耶路撒冷附近的小旅馆，内容是基督的两位门徒恍然大悟，与他们共餐的男子正是复活的救世主。门徒是在基督为牧羊神(希腊神)祷告时察觉的，因为基督在被钉上十字架前的最后晚餐时也曾为牧羊神祷告。克雷欧帕惊慌之余，从椅子上站了起来；另一位使徒平展手臂；小旅馆的店主则陷入沉思。

这幅画与卡拉瓦乔多数的作品一样，把人物安排在前景里，背景则是大面积阴影。左上方好像打下舞台的聚光灯，影子自基督的头部周围形成所谓的“后光”。餐桌上烹煮好的鸡、面包、酒和水果皆细致、真实地描绘，它们分别象征圣体的神秘(面包及酒)、死亡(煮过的鸡及腐烂的水果)；以石榴表示复活，这是希腊神话中象征半年在黄泉度过、到了春天苏醒的珀耳塞福涅(拉丁文称为普洛塞庇娜，是希腊神话中得墨忒与缪斯的女儿。她在西西里岛的恩纳采花时被哈迪斯劫走，立她为冥国的王后。在冥国因她吃下石榴子，根据传说这意味着她有留下的义务。结果双方达成协议，她每年只能有一半的时间返回人间——意寓大地回春、复回之意)。



▲ 卡拉瓦乔用“增添阴影”来处理桌上的静物，以制造幻觉效果。伦勃朗的蚀刻版画《牧师扬·西尔菲斯》(1646年)，也运用影子，使画中的手及书本让观者看起来有飞出画布的效果。

▼ 莫奈毕生在追求光及空气的感觉。这是他的《麦草垛》系列画之一，每一幅画中光的状况都各不相同。在冬季的斜阳照射下，麦草垛的顶端在带着粉红的白雪上，有着蓝色菱形的阴影。



National Galleries of Scotland, Edinburgh