

世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

CARAVAGGIO

卡拉瓦乔

高原◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

卡拉瓦乔

高原编

浙江摄影出版社

责任编辑 林青松
责任校对 王 莉
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏. 卡拉瓦乔 / 高原编
— 杭州 : 浙江摄影出版社, 2015.10
ISBN 978-7-5514-1123-3

I . ①世… II . ①高… III . ①卡拉瓦乔, M.D. (1573 ~ 1610) — 绘画 — 鉴赏 IV . ① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 223317 号

世界著名美术大师作品鉴赏. 卡拉瓦乔
高原 编

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地址: 杭州市体育场路 347 号
邮编: 310006
电话: 0571-85151087
网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司
印刷: 山东海蓝印刷有限公司
开本: 787 × 1092 1/16
印张: 10

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5514-1123-3
定价: 68.00 元

米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔是活跃于16世纪末到17世纪初的著名的现实主义画家，他的绘画风格是透彻的写实风格与戏剧性的明暗表现法相结合，富有深厚的官能性与宗教性。卡拉瓦乔的一生虽然短暂，却创作了许多革新的旷世不朽之作。

卡拉瓦乔是写实画家，在创作世俗画的时候，他会深入到平民生活之中，作画时他不会摒弃掉平民那真实的粗俗。他将平民日常生活中那充沛的生命力和一系列亲切的事物描绘在自己的画作中。他又将生活的通俗面进行转化，来绘写宗教题材，他将普通的少年幻化为古代神话人物，让平凡的事物大放异彩。卡拉瓦乔的写实同时给人带来一种视觉神妙感，他捕捉并厘析炫目的光、不可测度的暗影和它们之间的变化及反差，创造出光影、明暗层层对比的崭新绘画。这种绘画方式对欧洲画坛产生了巨大影响，形成卡拉瓦乔风，并开启了欧洲巴洛克艺术。

卡拉瓦乔是个特立独行的叛逆者，不管在生活还是艺术上都是如此。他在艺术创作中经历了三个波澜时期。

第一次是1590年至1602年期间，他创作了两幅取材于《圣经》的画，分别是《圣马太和天使》与《圣马太蒙召》，他大胆地用朴实的农民、渔夫和流浪汉的形象代替了神圣的宗教人物形象。这一划时代的尝试在当时引起了很大反响。

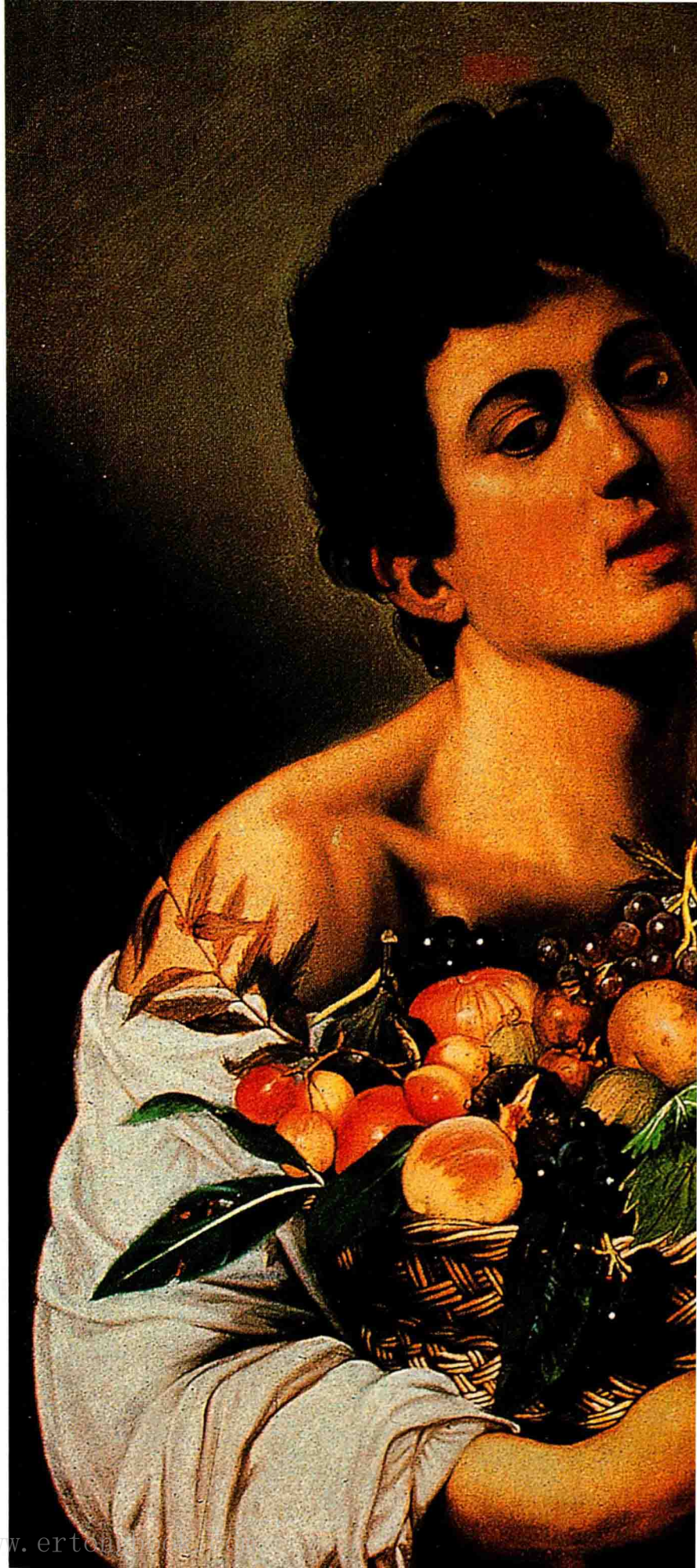
第二次是1602年至1604年。这一时期他创作了一幅名为《基督下葬》的作品，人们就这幅作品展开了激烈的争论。这幅画是宗教祭坛画，但更像是在描绘农民葬礼，甚至找不到宗教的影子。画面中明暗对比强烈，对光有独特的运用，画面最亮的前景中是死去的基督，他四肢无力，瘦骨嶙峋，头上也没有圣灵的光环，就像是当时悲苦的农民。背景和墓穴则是黑暗的，圣母玛利亚悲痛的眼神，使画作看起来更悲壮。这幅画被认为是现实主义内容与古典主义的庄严形式巧妙糅合的成功之作。

第三次是1605年至1606年。这一时期卡拉瓦乔完成了《圣母之死》，这幅作品在他的艺术生涯中占有重要地位。历来有不少画家描绘圣母玛利亚之死，但像卡拉瓦乔这样来表现却是第一次。没有飞翔的天使，也没有诸神的祈祷，看起来很平凡、很普通，圣母之死就如同一个贫困的农妇之死。卡拉瓦乔认为圣母的死应该和普通人不两样，她活着时是清贫的，死后也应该是这样。这幅作品表达了卡拉瓦乔对下层贫困农民的同情，也是对社会贫富差异的批判。

由此不难看出，卡拉瓦乔作品的实质内容是对当时世俗生活和下层人民疾苦的表现，其宗教画的外衣不过是对当时社会的敷衍。他的画之所以备受争议，主要是因为他总是把目光放在下层贫苦人身上，总是刻画被侮辱、被压迫的人。他对自己所处的那个时代是抱有质疑和批判态度的，而当时的主流派别就把这种态度看作是叛逆的。

卡拉瓦乔艺术的可贵之处在于他不受传统束缚，并且很真实，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的时代，他的作品风格受时代的影响，他的艺术反过来又表现了那个时代。他的艺术有鲜明的世俗性，他不屑于为上层社会服务，他的作品与样式主义和学院古典主义是对立的。但他绝不是“美的破坏者”，只是他更善于从贫苦的下层劳动者身上来寻找美，从真实的生活出发来反对经粉饰的虚假的艺术。

Preface

C CONTENTS

目录

◆ 开启巴洛克艺术的大师

年少经历 / 002

施洗约翰 / 003

初到罗马 / 004

被蜥蜴咬伤的男孩 / 005

声名沉浮 / 006

圣母之死 / 007

英年早逝 / 008

◆ 画作欣赏

削水果的男孩 / 010

削水果的男孩（局部） / 011

病了的酒神 / 012

抱水果篮的孩子 / 013

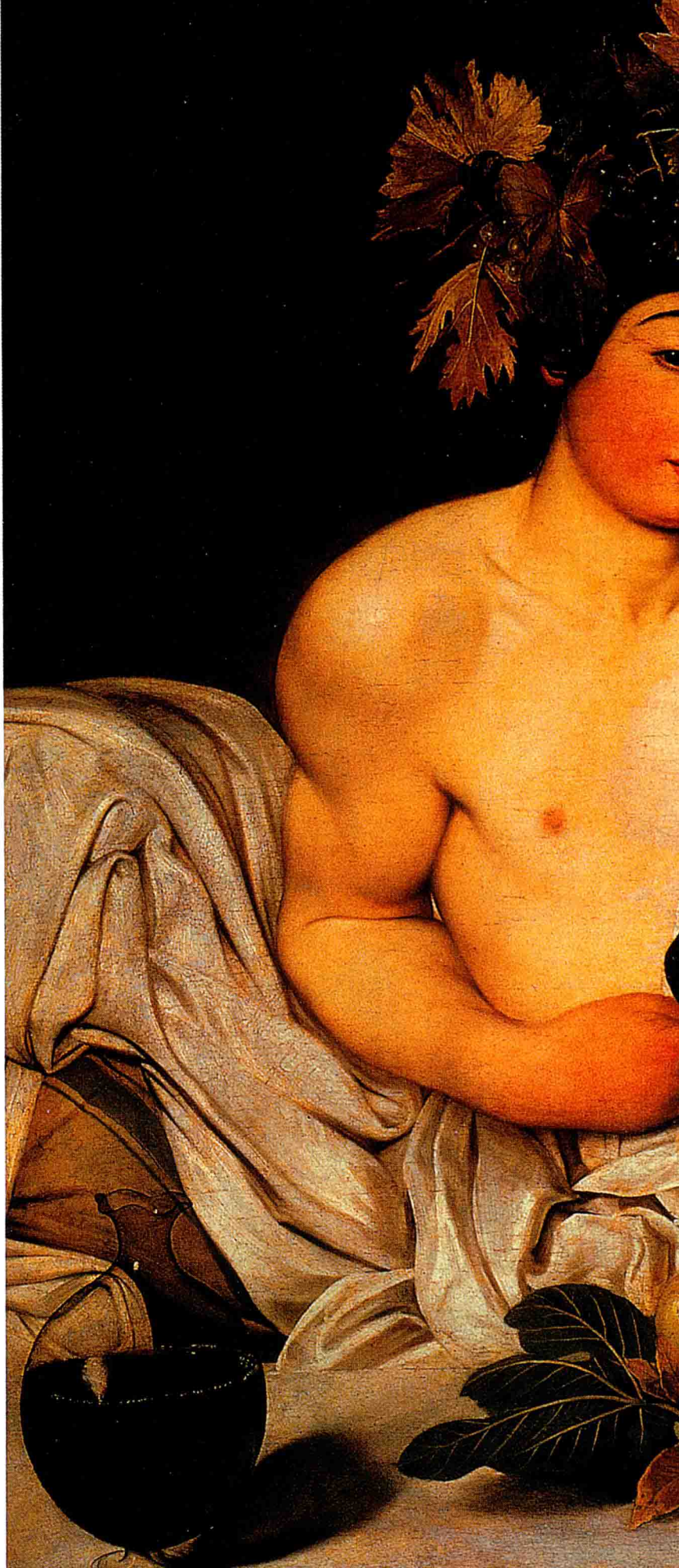
静物（花与果） / 014

女占卜师 / 016

打牌作弊者 / 018

沉思中的圣弗朗西斯 / 020
沉思中的圣弗朗西斯（局部） / 021
昏迷中的圣弗朗西斯 / 022
圣施洗约翰 / 024
圣施洗约翰（局部） / 025
奏乐少年 / 026
奏乐少年（局部） / 027
音乐家们 / 028
音乐家们（局部） / 030
音乐家们（局部） / 031
忏悔的抹大拉的玛利亚 / 032
忏悔的抹大拉的玛利亚（局部） / 033
鲁特琴师 / 034
鲁特琴师（局部） / 035
少年酒神 / 036
少年酒神（局部） / 037
圣彼得的否认 / 038
圣彼得的否认（局部） / 039
水果篮 / 040
水果篮（局部） / 041
抹大拉的玛利亚皈依 / 042
抹大拉的玛利亚皈依（局部） / 043
木星、海王星和冥王星 / 044
木星、海王星和冥王星（局部） / 045
美杜莎 / 046
水仙 / 047
圣凯瑟琳 / 048
圣凯瑟琳（局部） / 049
逃往埃及路上的休息 / 050
逃往埃及路上的休息（局部） / 051
圣马太殉难 / 052
圣马太殉难（局部） / 053

圣马太蒙召 / 054

圣马太蒙召（局部） / 055

圣保罗的皈依 / 056

圣保罗的皈依（局部） / 057

祭品以撒 / 058

祭品以撒（局部） / 059

加戴荆冠 / 060

加戴荆冠（局部） / 061

圣托马斯的疑惑 / 062

施洗约翰 / 064

施洗约翰 / 066

施洗约翰（局部） / 067

朱迪斯与赫罗弗尼斯 / 068

胜利的爱神 / 070

胜利的爱神（局部） / 071

艾穆斯的晚餐 / 072

圣彼得被钉上十字架 / 074

圣彼得被钉上十字架（局部） / 075

红衣主教切萨蕾·巴罗尼奥 / 076

红衣主教切萨蕾·巴罗尼奥（局部） / 077

基督下葬 / 078

基督下葬（局部） / 079

逮捕基督 / 080

逮捕基督（局部） / 081

圣马太和天使 / 082

圣马太和天使（局部） / 083

洛雷托的圣母 / 084

洛雷托的圣母（局部） / 085

马菲奥·巴贝里尼主教 / 086

马菲奥·巴贝里尼主教（局部） / 087

如石台上水果般平静的生活 / 088

荆棘加冕 / 090

圣施洗约翰 / 092
圣施洗约翰（局部） / 093
祭品以撒 / 094
荆棘加冕 / 096
荆棘加冕（局部） / 097
自画像 / 098
神圣的家族 / 099
圣施洗约翰 / 100
圣施洗约翰（局部） / 101
圣母与蛇 / 102
圣母与蛇（局部） / 103
圣杰罗姆在写作 / 104
圣杰罗姆在写作（局部） / 106
圣杰罗姆在写作（局部） / 107
念珠圣母 / 108
念珠圣母（局部） / 109
圣方济 / 110
圣方济（局部） / 111
以马忤斯的晚餐 / 112
以马忤斯的晚餐（局部） / 113
战胜哥利亚的大卫 / 114
战胜哥利亚的大卫（局部） / 115
莎乐美和施洗约翰的头颅 / 116
莎乐美和施洗约翰的头颅（局部） / 117
圆柱旁的基督 / 118
圆柱旁的基督（局部） / 119
圆柱旁的基督（局部） / 120
圆柱旁的基督（局部） / 121

井边的施洗约翰 / 122
拉撒路的复活 / 123
爱胎告知 / 124
爱胎告知（局部） / 125
莎乐美收到圣施洗约翰的头 / 126
莎乐美收到圣施洗约翰的头（局部） / 127
被斩首的圣施洗者约翰 / 128
马耳他总督维格纳科特画像 / 130
马耳他总督维格纳科特画像（局部） / 131
埋葬圣露西 / 132
骑士团主席阿罗夫·德·维格纳科特的肖像 / 133
入睡的爱神 / 134
圣杰罗姆 / 136
圣杰罗姆（局部） / 138
圣杰罗姆（局部） / 139
大卫手持哥利亚的头 / 140
大卫手持哥利亚的头（局部） / 141
钉死在十字架的圣安德鲁 / 142
钉死在十字架的圣安德鲁（局部） / 143
牧羊人的朝拜 / 144
牧羊人的朝拜（局部） / 145
耶稣与圣弗朗西斯和劳伦斯 / 146
耶稣与圣弗朗西斯和劳伦斯（局部） / 147
戴荆冠的基督 / 148
戴荆冠的基督（局部） / 149
酒馆里的拔牙者 / 150
厄休拉的殉难 / 152

CONTENTS 目录

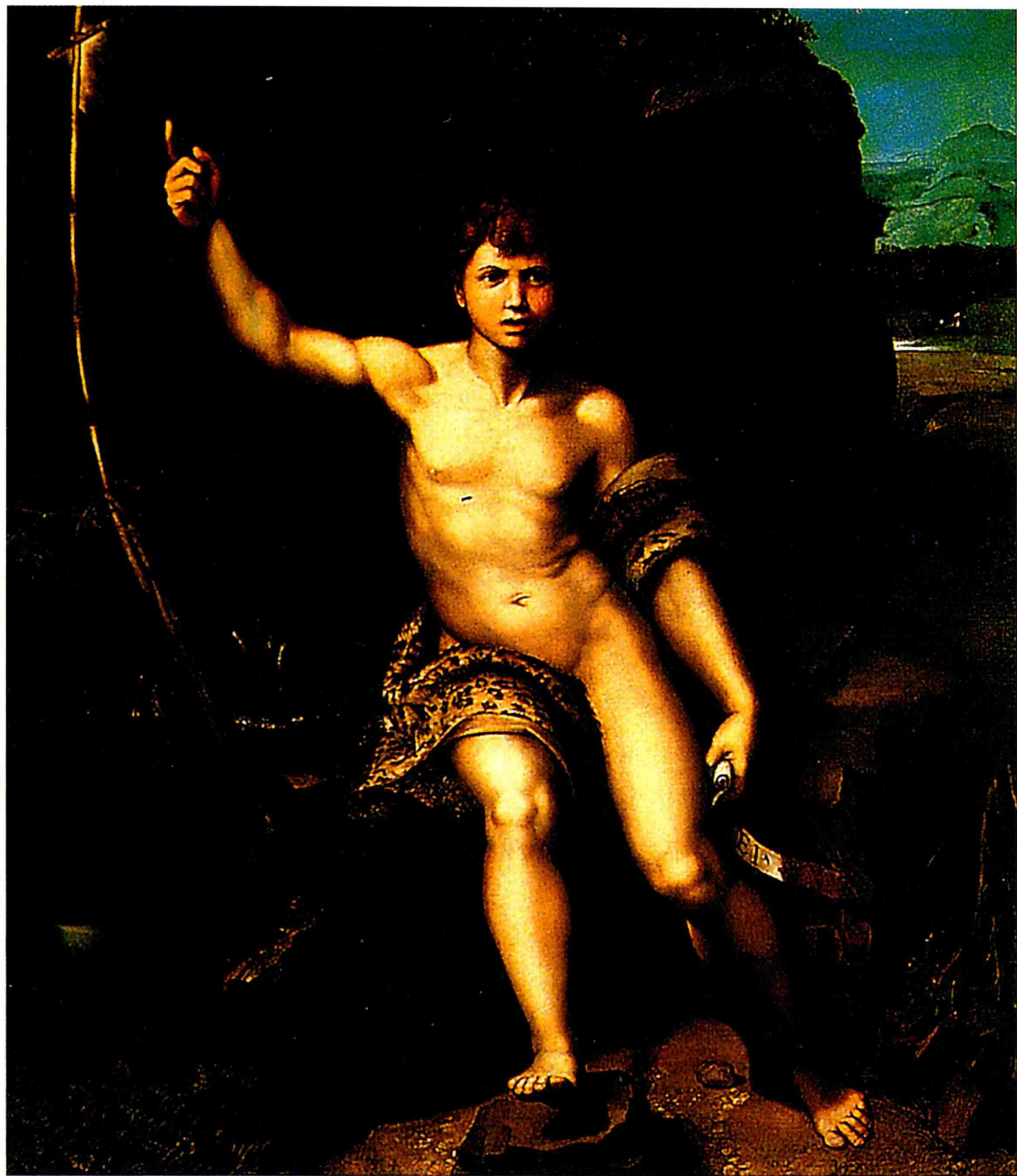
开启巴洛克艺术的大师

卡拉瓦乔

年少经历

卡拉瓦乔（1571—1610年），原名米开朗基罗·梅里西，他的一生短暂而充满戏剧性。据说他出生于米开朗基罗日，也许是他的父亲为了纪念大师才给儿子取了这个名字。事实证明，米开朗基罗·梅里西确实没有辜负父亲取的这个名字，他在短暂的一生中取得了举世瞩目的艺术成就。而之后他被广为人知的名字“卡拉瓦乔”的来历有两种说法：一是他出生在意大利伦巴底地区一个名叫卡拉瓦乔的小乡镇；另一种是他出生在米兰，但他的双亲来自卡拉瓦乔镇。

卡拉瓦乔的父亲名叫费尔莫·梅里西，是镇上弗兰西斯科·斯福札侯爵的管家和建筑装潢师，他的母亲露西娅·阿娜托莉来自当地一个富有的家庭。1577年，卡拉瓦乔的父亲在瘟疫中去世。母亲露西娅是父亲的第二任妻子，除了卡拉瓦乔，露西娅还有一个小儿子，而父亲的前妻还留下了三个子女。父亲去世后，养育这五个孩子的重担就落到了露西娅身上，因此他们的生活是很艰辛的。1584年，卡拉瓦乔到米兰的画家西莫内·佩特查诺处开始了四年的学徒生涯。在西莫内的影响下，他接触过样式主义。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。

施洗约翰 1518—1520 年 165cm × 147cm

初到罗马

1592年，年轻的卡拉瓦乔只身来到罗马，但是豪华的罗马并没有带给他想要的生活，居无定所、缺吃少穿的经历让他品尝到了生活的苦涩。为了生计，他给样式主义画家阿尔皮诺做助手，在空余时间也画过一些单幅的静物画。但是由于对老师的画风不满，他便独自作画，走写实的路线，开创了写实主义的画风，其特立独行的艺术风格很快吸引了人们的眼光。

1594年，卡拉瓦乔决心走自己的路，他离开了阿尔皮诺，可想而知，他的生活也就变得很艰难。但也就是此时期，他与几个人结下了非常深厚的友谊，他们分别是画家普罗斯佩罗·奥尔西、建筑师奥诺里奥·隆吉和十六岁的西西里岛艺术家马里奥·明尼蒂。此时期，卡拉瓦乔颇有代表性的一幅作品是《女占卜师》。这幅作品描绘的是两个半身人物像，取材于罗马的街头，吉卜赛女郎正在给一位青年讲运势。这个题材在当时的罗马是非常新颖的，在之后很长一个时期都产生了巨大的影响。但在当时，这幅画并没有给卡拉瓦乔带来丰厚的报酬。

之后，卡拉瓦乔的生活出现了转折，因为他的作品吸引了红衣主教弗朗西斯科·马里亚·德尔·蒙特的光顾，而德尔·蒙特主教是罗马城里有名的鉴赏家。主教惊讶于卡拉瓦乔的才华，他把卡拉瓦乔接到自己的院邸，供他膳食，让他安心创作。卡拉瓦乔为德尔·蒙特主教及他艺术圈子的朋友创作了许多私人的室内作品，如《音乐家们》《鲁特琴师》《被蜥蜴咬伤的男孩》等。

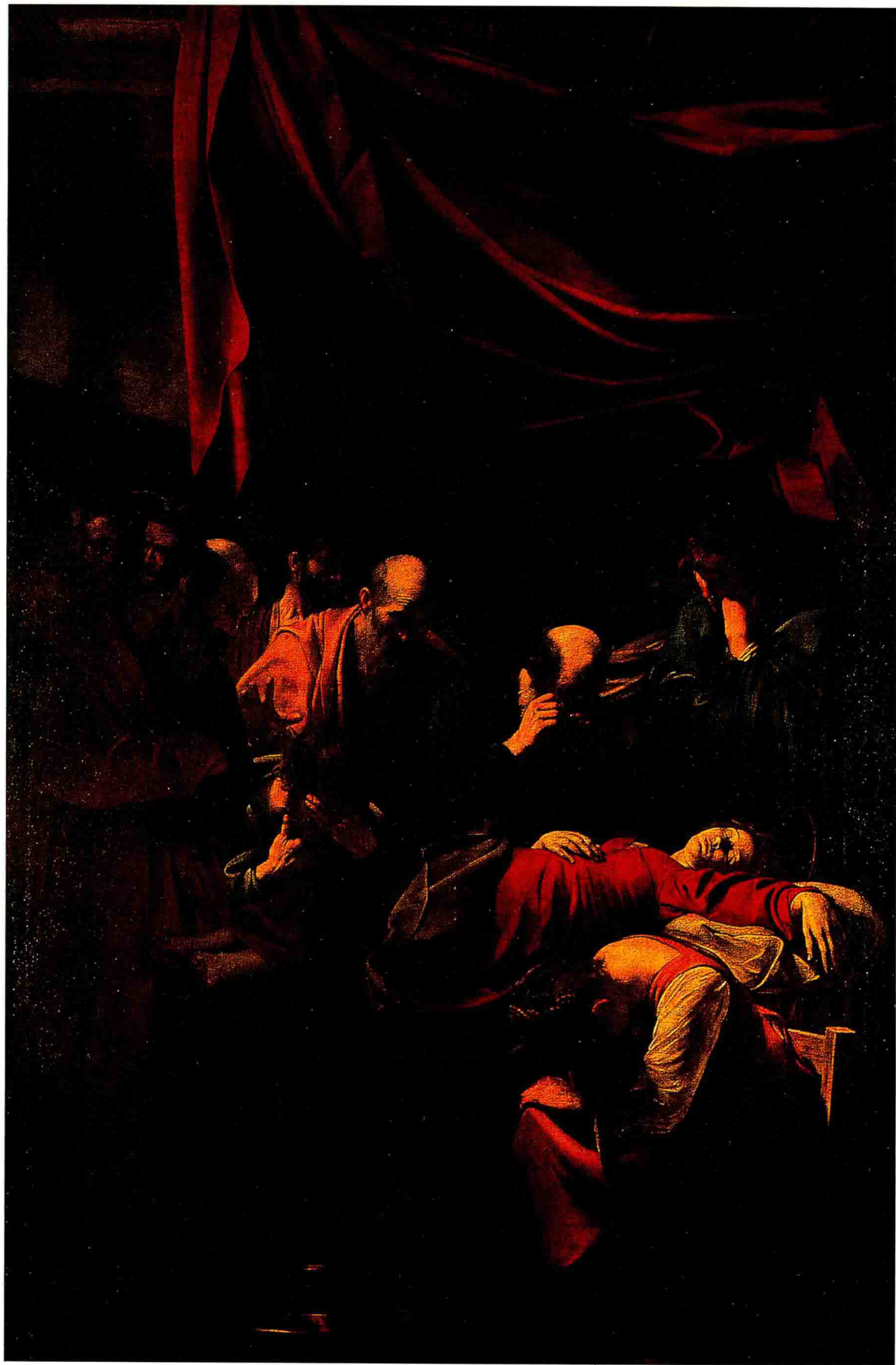
被蜥蜴咬伤的男孩 1595 年 66cm × 49.5cm

声名沉浮

1599年，卡拉瓦乔得到了为圣路易吉·迪·弗朗西斯教堂的肯塔瑞里礼拜堂作画的资格。对方委托他创作两幅作品，一是《圣马太殉难》，一是《圣马太蒙召》。1600年他完成的这两幅作品引起了很大反响。卡拉瓦乔将明暗对照增强，使得主题极富戏剧性，同时写实的手法将情感的表达提到了一个新的高度。但当时也有不少画家并不认同卡拉瓦乔的画法，一些人甚至公开指责他有各种感觉缺陷，作画不讲章法。但绝大多数人还是赞赏他的艺术的，特别是一些年轻画家，他们聚集在他身边，对他顶礼膜拜。

之后，卡拉瓦乔又创作了一系列宗教作品，突出描绘暴力的斗争、奇异的斩首、拷打和死亡等内容。这些作品大多数都提高了他的声望，但也有几幅因订货方不满意，被迫重画或者另寻买主。出现这种问题的原因是，卡拉瓦乔作品的强烈戏剧性被人们赞赏的同时，也有一些人接受不了他的现实主义风格，甚至有些人认为他的作品很粗俗。

1601年，一个富有的法官委托卡拉瓦乔给他位于新的加尔默罗会修道会教堂——圣玛利亚德拉斯卡拉教堂的私人礼拜堂作画。到1605年，卡拉瓦乔为之完成了一幅名为《圣母之死》的画，但加尔默罗会修道会却对他创作的这幅画提出了很大的异议。而被拒收的原因，一种说法是卡拉瓦乔画圣母时所用的模特是一位当红的妓女；另一种说法是因为圣母光着双脚，不够体面；还有人认为是卡拉瓦乔的那个版本没有坚持圣母升天的教义。最终替换的画作中，圣母没有死，而是和合唱的天使们一起飞升天国。但即便有一些反对的声音，也不能掩盖卡拉瓦乔此时的光芒。《圣母之死》被拿出教堂后，曼图亚公爵立即就将其买了下来，后来又到了英国国王查理一世手中，1671年被法国皇室收藏。

圣母之死 1605 年 369cm × 245cm

英年早逝

卡拉瓦乔因为大胆的革新精神，成为意大利巴洛克绘画的代表人物。但他性格孤傲、狂暴不羁，与人武斗是平常事，还被指控私藏武器，屡屡因争斗而声名狼藉，甚至过着流亡的生活。

1606年，卡拉瓦乔因在网球赛中怀疑一个叫托马索尼的年轻人作弊，而和对方争吵，情急之下，卡拉瓦乔用匕首将对方杀死，自己受伤而逃。罗马法院将其判处了死刑。此前，来自上层社会的赞助人已经帮他摆平了多次因他的不良行为而惹出的麻烦事，但这次事态严重，他们也无能为力了。卡拉瓦乔只好乔装打扮，逃离罗马，去往在罗马当局司法管辖权之外的那不勒斯。

在科隆纳家族的保护下，卡拉瓦乔在那不勒斯依旧混得风生水起，拿到了不少订单，创作了《圣母玫瑰经》《慈悲七事》等作品。短短几个月的时间，卡拉瓦乔就成了那不勒斯的名家。但他突然决定离开那里，前往马耳他岛，可能他是希望得到骑士团首领阿罗夫·德·维格纳科特的庇护，以使他的罪行得到赦免。1607年7月，卡拉瓦乔到达了马耳他岛，居然立刻就接到了订单。在马耳他时期，他的主要作品包括巨幅的《被斩首的圣施洗者约翰》（他唯一签名的作品）和《阿罗夫·德·维格纳科特及侍从的画像》以及其他骑士团首领的画像。他还在那里被封为优雅骑士。但好景不长，卡拉瓦乔在马耳他又遇到了麻烦，他被捕入狱，之后成功越狱，逃往西西里。

在西西里，卡拉瓦乔仍旧给别人作画，但没引起很大反响。在西西里待了将近一年的时间后，他又回到了那不勒斯。在那不勒斯，他被一群来历不明的人袭击，受了很严重的伤，被扔在街头。所幸捡回了一条命，但脸上留下了刀疤。

卡拉瓦乔人生的最后一幅画是《厄休拉的殉难》，这幅画是承朋友热内亚王子之请而作的，描绘了王子的亲人乌苏勒修女遇刺的情形。1610年，卡拉瓦乔离开那不勒斯，乘船回罗马，经过西班牙人驻扎的埃尔科勒港时被捕，而后被放行。7月18日，卡拉瓦乔的尸体被发现于埃尔科勒港口的海滩。8月，罗马公布了他的死讯。