

33(546)
151

外国美术介绍

卡拉瓦乔
Caravaggio

人民美术出版社出版 人民美术出版社印刷厂制版印刷 新华书店北京发行所发行
书号：8027·9632 1986年6月第 版第1次印刷 定价：1.45元
责任编辑：平野 装帧设计：王振华

逃往埃及途中的休息（部分） 布上油画：1.30×1.60米 罗马多利亚美术陈列馆

召唤使徒马太 油画 罗马法兰切西教堂

J233(546)

12151

自画像 素描

卡拉瓦乔简介

米克兰其罗·梅利齐·达·卡拉瓦乔 (Caravaggio)，是意大利十六和十七世纪之交出现的最重要的画家，1573年出生在意大利伦巴底一个名叫卡拉瓦乔的小镇上，他以出生的地名作自己的名字。卡拉瓦乔很小就成了孤儿，由哥哥将他送到米兰的一位画家——西门·彼得察诺那儿学画。1584年4月师生订立了合同，规定这个年方十岁的少年人在老师那儿居住和学习四年。他的老师是一位“风格主义”画家。卡拉瓦乔在他那儿学到从事绘画工作必需的技能，同时也接受了风格主义的艺术手法。在他学生时代的作品《使徒保罗改宗》一画上明显表现出来：那种力求表现事件的神奇、超自然性质的意图，神经的紧张，身躯的过分运动以及复杂和细节过多的构图，所有这一切都表明了风格主义的影响。但就在这幅画上，也已显露了日后卡拉瓦乔与风格主义分道扬镳，直至反对风格主义的因素：那个勒住受惊马匹的年老仆人，就以富有生命力而出众，象是一个强健的老农民。

十六世纪九十年代初，卡拉瓦乔在毫无资财，且缺乏保护人的情况下到了罗马，经受了严重贫困，那时他当过神甫和贵族家里一种近似仆役的职务。后来他到阿尔皮诺的画室作学生并充当助手，他的这位老师是官方美术的代表人物，他叫卡拉瓦乔在他的画中画一些细节，如花朵、果实和其它道具。卡拉瓦乔却主动画一些对着模特画的半身像和静物，通过画商去出售，只得到极少报酬，而他的老师却从他参加描绘的作品中占有他的劳动果实。

卡拉瓦乔童年是在伦巴底这个农业地区度过，熟悉农民生活，并在思想上受到农民的影响，形成了他的平民意识。进入城市后，由于他生活艰难，使他与城市下层居民的思想情绪又是相通的，因此在他笔下就自然而然地出现乡村农民和城市平民的形象。他把平民和当代服装搬上宗教画，引起保守画家的激烈反对，以至遭到订件者的退货。

卡拉瓦乔接受唯物主义与无神论者布鲁诺和空想共产主义者康帕尼拉的思想（布鲁诺遭教庭火焚时，他也在罗马），决定了他的创作对传统观念的反叛性和强烈的民主主义性质，并赋予他的作品以战斗的、严峻的性质。生活道路的艰难曲折形成了他那热情和神经质的性格，以及他的命运的悲剧性。

卡拉瓦乔继承了文艺复兴时期的优秀传统，同时敢于创造性地发展它。把个性化的人物形

KAX87/3

象搬上画幅，代替文艺复兴艺术中综合性的理想化形象。他对形象的概括不在于选择和强调最美的外貌，而在于揭示社会和民族的典型特征。他歌颂那些来自民间的普通人——他们在斗争，在遭受迫害和死亡；但始终作为美、高尚感情、坚强不屈和英雄气概的体现者而出现。

卡拉瓦乔是肯定风俗画地位的第一个意大利画家。他在创作中考虑到，真实地反映生活，重要的不仅是创造人们的典型形象，而且要表现他们生活上的典型环境。

卡拉瓦乔又是静物画的创始者。过去的绘画，静物是处于从属地位，而《一筐水果》，破天荒第一次创作了作为意大利绘画中的一种独立样式——静物画。

当时统治阶级的官方美术已经成为人民群众不能理解和感到格格不入的东西。人民热爱卡拉瓦乔在艺术中反映出自己周围所见到的事物，对此感到亲切；群众热爱他那些照生活中的人画成的形象，青年画家也欢迎他的作品。可是反对者向他发出一连串的骂声——这些经常影响他的情绪，因而在他的画中时而是明朗乐观，时而是带悲剧性的情绪。

卡拉瓦乔的创作是对占统治地位的贵族美术流派，起初是风格主义，后来是学院派和开始萌芽的巴洛克艺术的挑战，最终形成了“卡拉瓦乔派”。他的创作在同时代人中产生巨大的影响。他的创作的现实主义、民主主义和人文主义，使他的作品充满了永远的美和恒久的意义。

卡拉瓦乔在画面上为了突出主体而创作了强烈的明暗效果，即称之“酒窖光线”绘画法。这种表现手法给西欧各国画家以很大的影响。他是伦勃朗的直接先行者，委拉斯凯兹曾吸收了这种表现手法，可以说卡拉瓦乔在这方面是揭开了现实主义绘画发展史新的一页。

卡拉瓦乔是一位多产的画家，但他所经历的是受迫害和漂泊的一生。在他到处漂泊时，每到一处都画了不少作品，但也受了不少磨难——这是由于他的性格和思想所决定的。卡拉瓦乔在1606年作球戏竞技，引起争吵变成殴斗，结果两人致死，他的头部也受了伤。法庭审讯了他，教皇不能宽恕他，他就逃离罗马，躲到那不勒斯、马耳他岛、西西里岛……，在那里他又被打并被投入监狱，但又侥幸地逃了出来。这时得知教皇已赦免他的消息。他雇了小帆船从海路回罗马，可是中途又被西班牙警卫队把他当作应加以扣押的另一个人，再一次被投入监牢。误会解除释放时，小帆船和全部行李都无影无踪了。这时，他的身心已衰竭，所以不能抵抗疟疾而病倒了。1610年6月18日卡拉瓦乔逝世，死时仅三十七岁还差三个月。

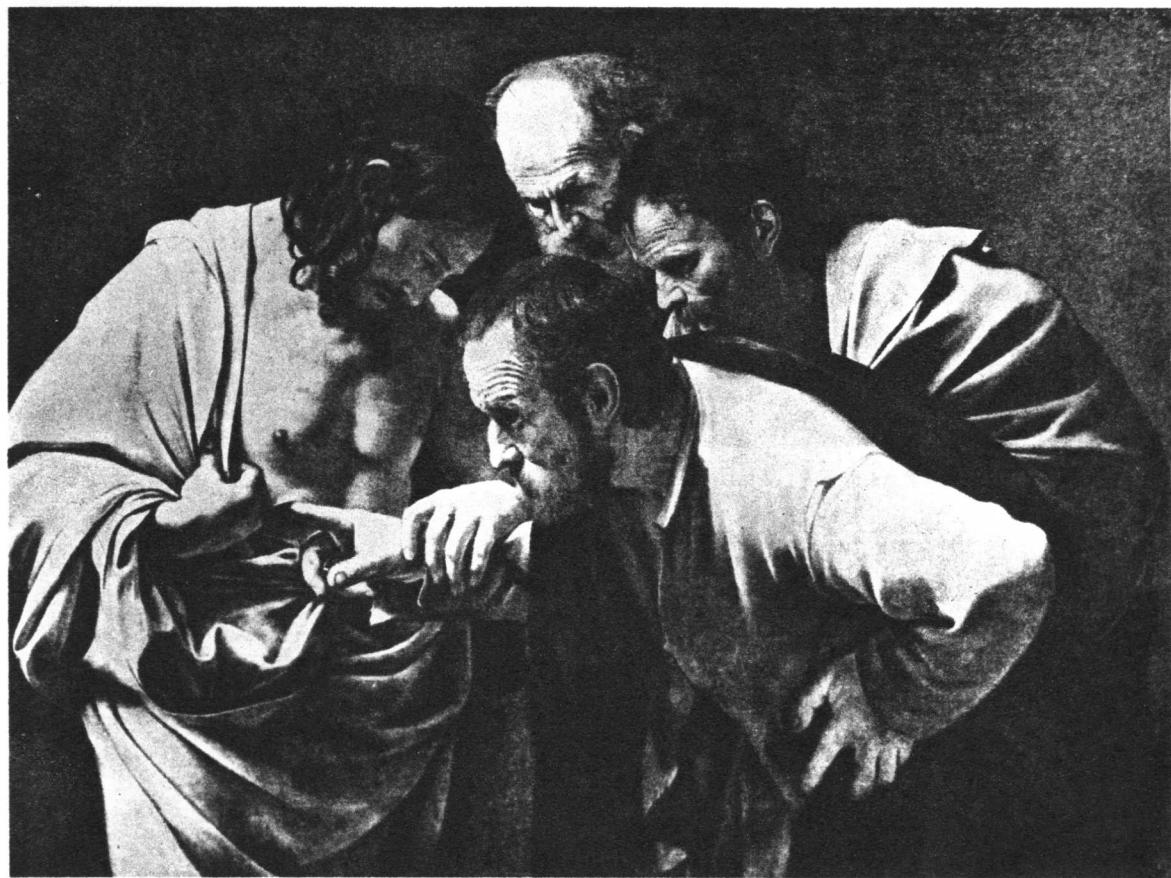
姚 峭 丽

1 酒神巴库斯 佛罗伦萨乌菲齐美术馆

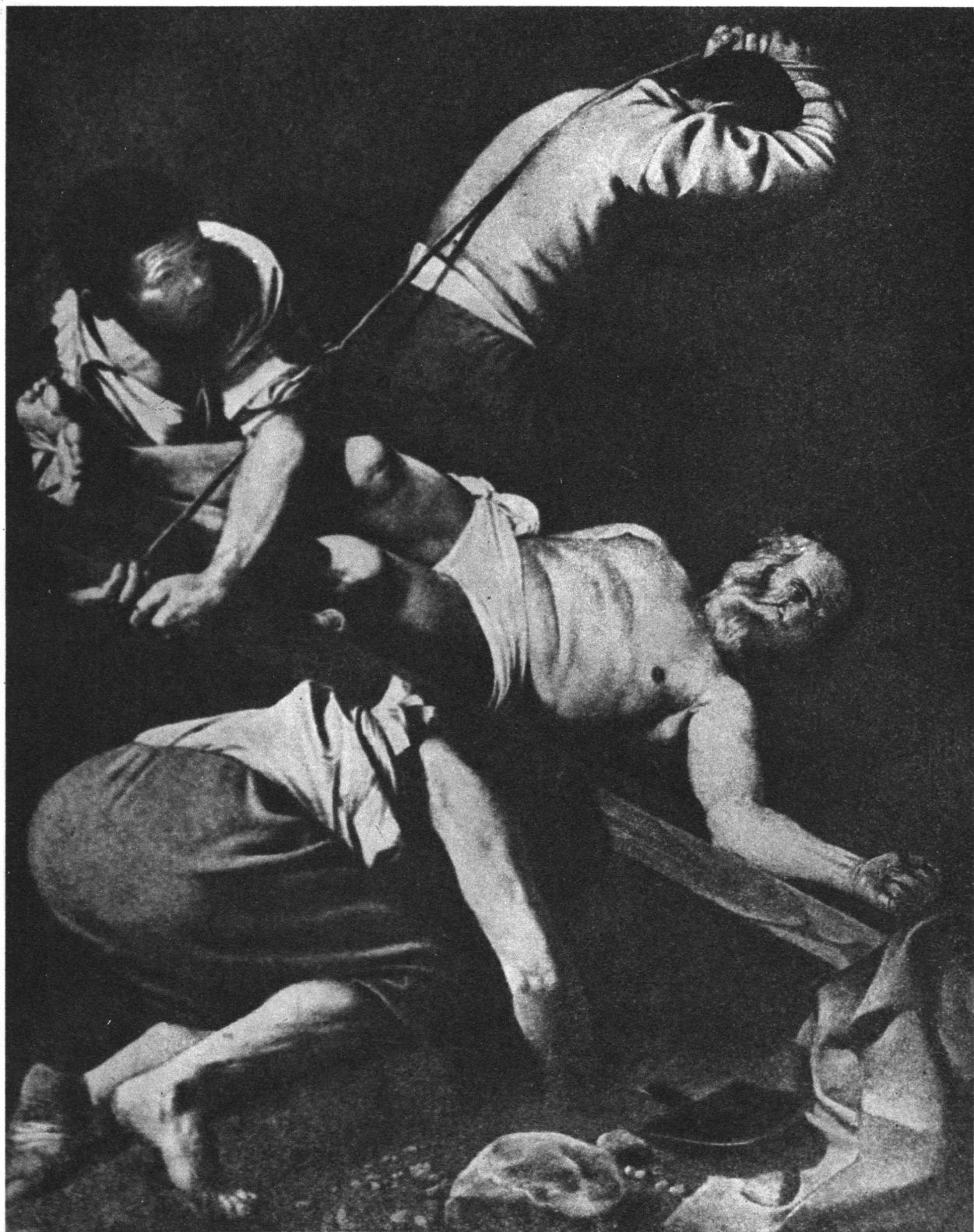
2 打纸牌的人
布上油画 ○·九七×一·三九米 私人收藏

3 使徒多马的疑惑
布上油画 一·〇七×一·四六米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆

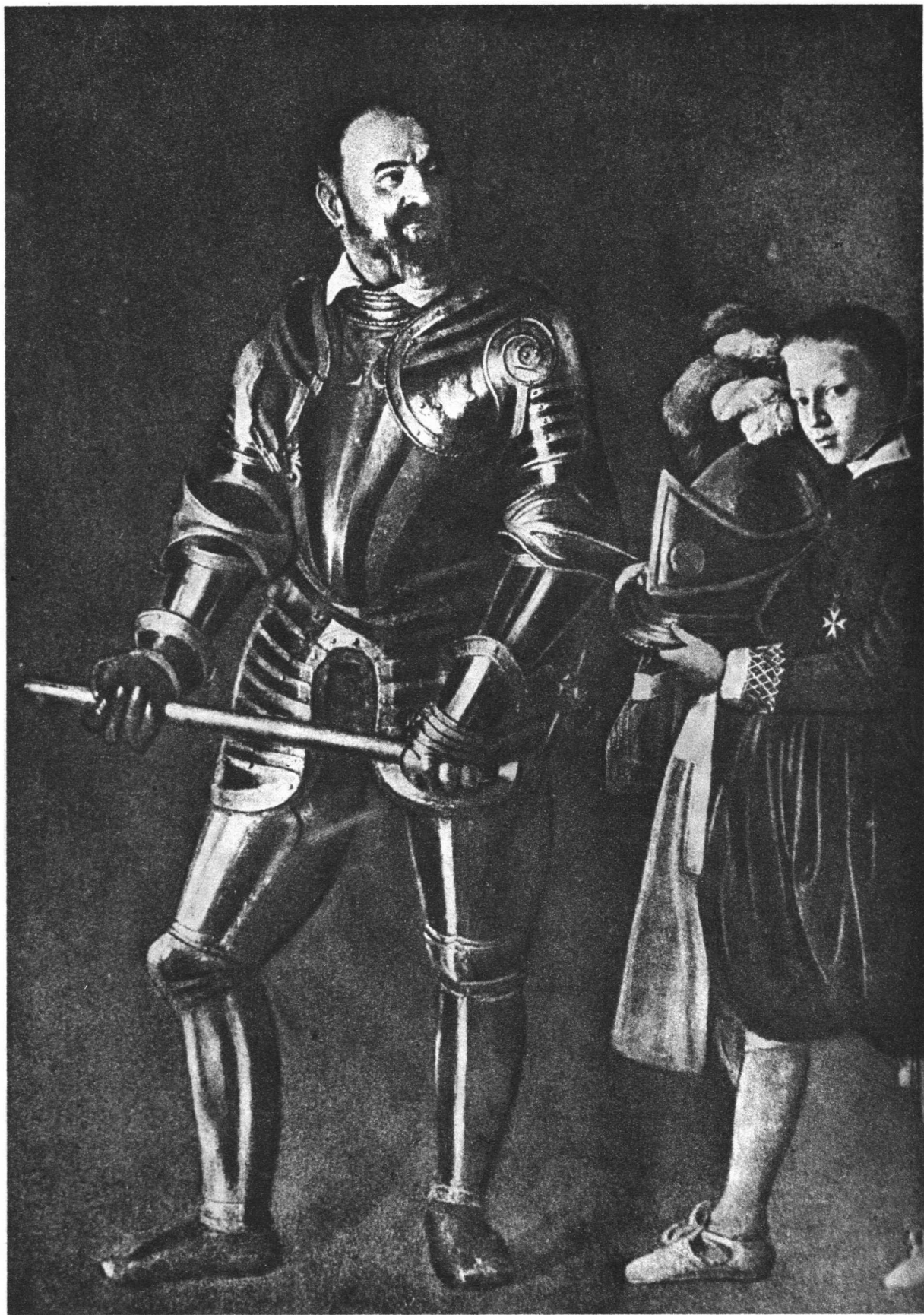
4 福音书作者马太 布上油画 2.95×1.95米 罗马康塔列里小教堂

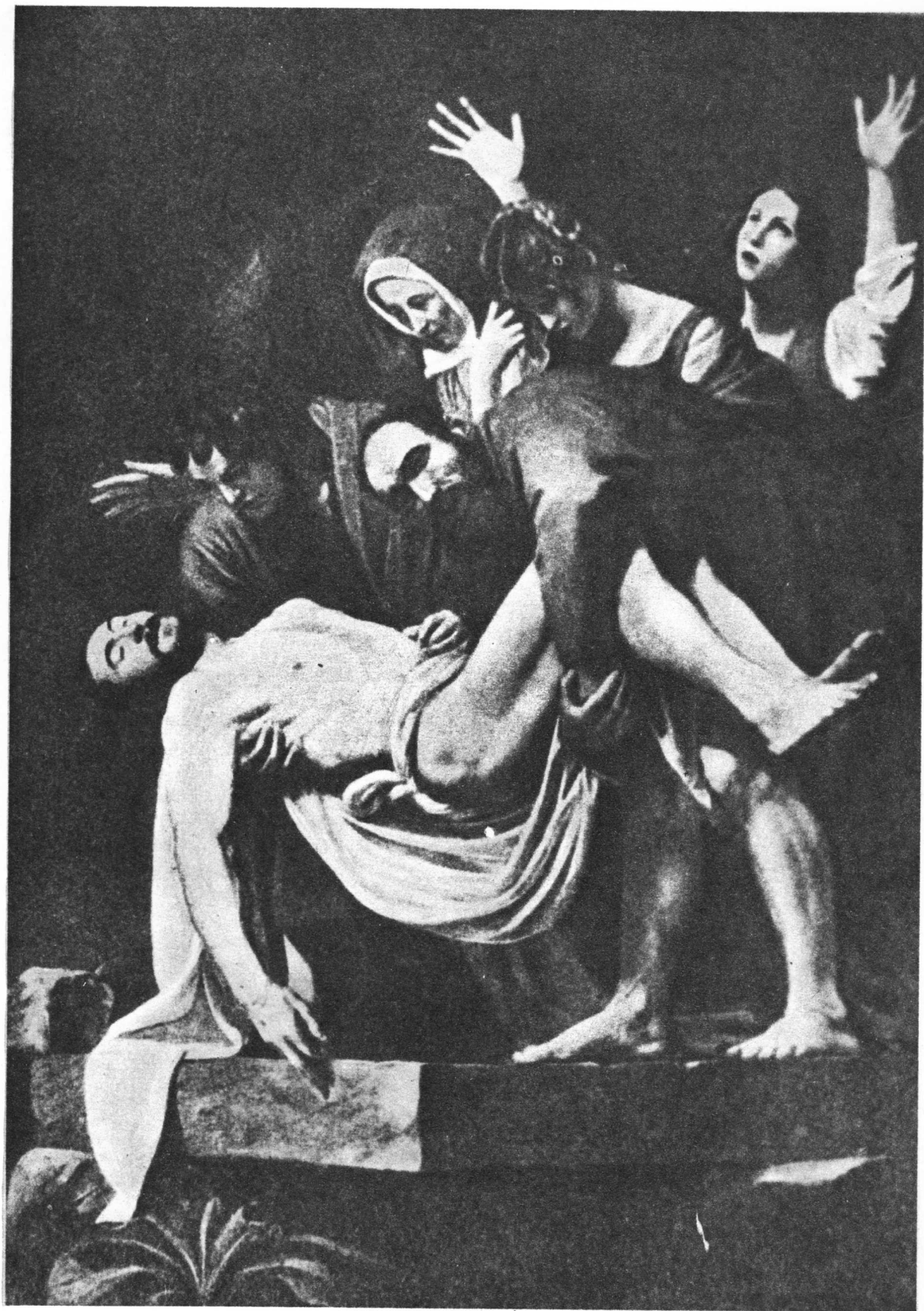
5 使徒彼得的殉教 布上油画 2.30×1.75米 罗马切拉齐小教堂

6 丘彼特——胜利者 布上油画 1.54×1.10米 柏林恺撒·弗利德里赫美术馆

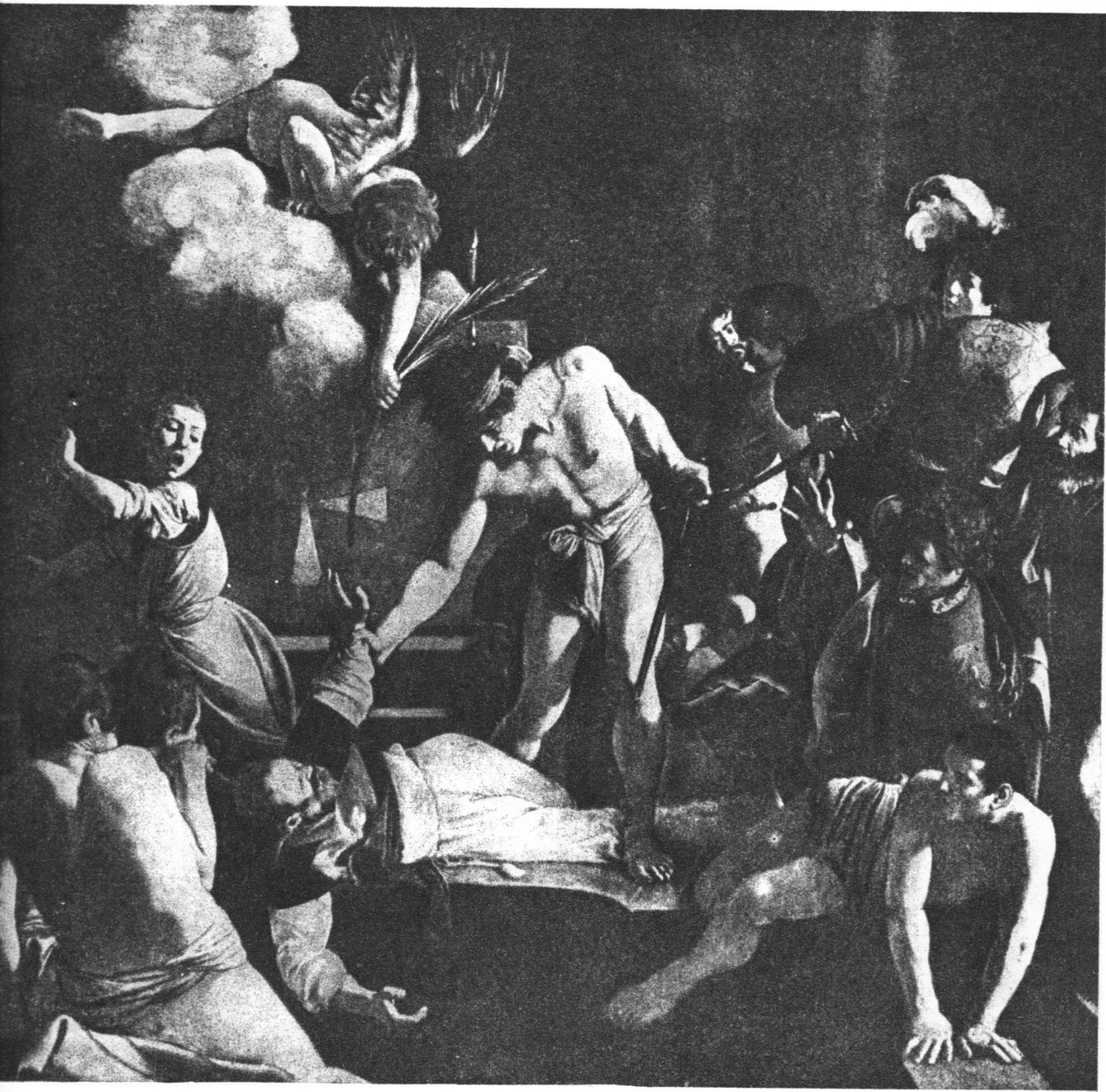
7 阿洛夫·代·维尼雅库尔像 巴黎卢佛尔美术馆

8 下 葬 布上油画 3 × 2.03米 罗马梵蒂冈图书馆

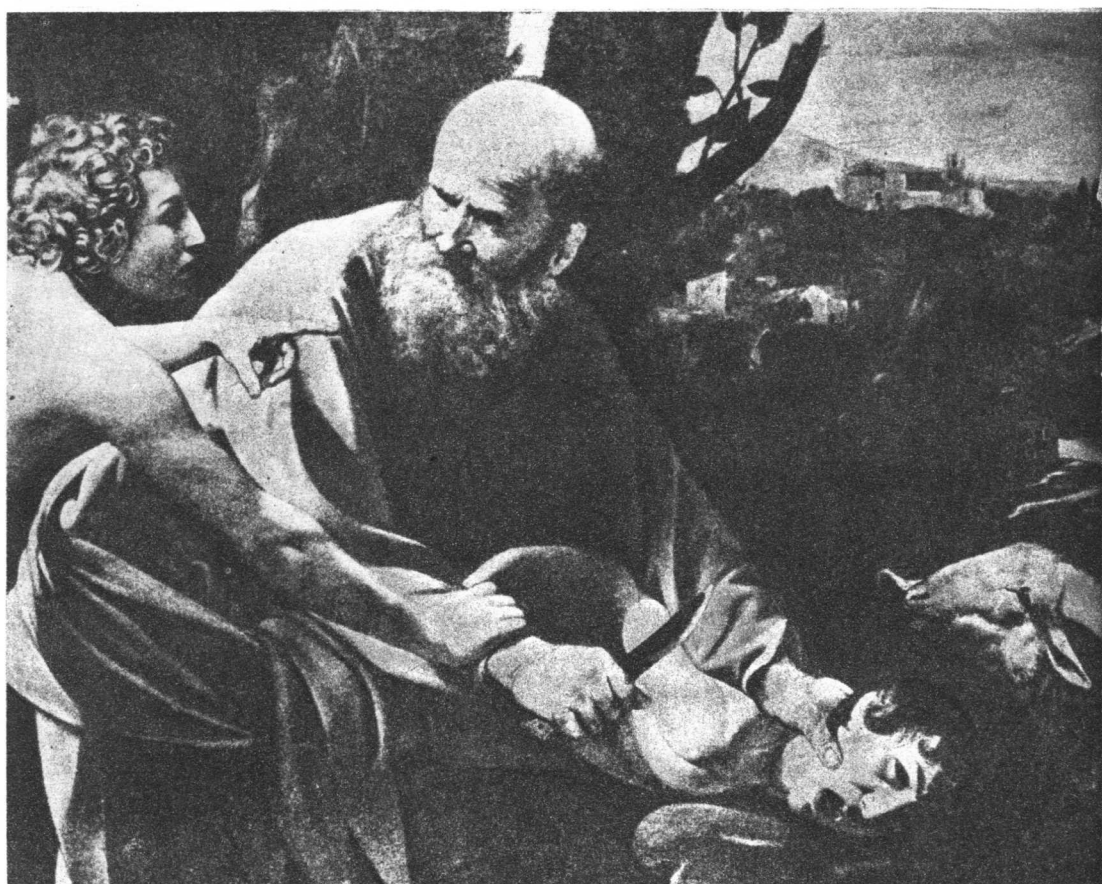
9 牧人朝拜圣母 布上油画 2.60×1.50米 罗马卡列亚契小教堂

10 使徒马太的殉教 布上油画 3.28 × 3.48 米 罗马康塔列日小教堂

11 占卜者 布上油画 ○·九九×一·三一米 巴黎卢佛尔美术馆

12 阿伯拉罕的燔祭 布上油画 一·〇四×一·三五米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆

13 那西索斯 油画 罗马国立美术馆