

西洋美术家画廊 95

卡拉齐

Crallery Art

Caracci

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

95 卡拉齐

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

伟大的改革者

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

伟大壮观风格的复兴

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 酒神凯旋

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 基督复活 20

■ 赫拉克勒斯的选择 22

■ 愤怒的波里菲莫斯 24

■ 在阿庇安大道出现在圣彼得面前的基督（主啊，你到哪里？） 26

■ 逃往埃及 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

克赖斯特彻奇绘画馆

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字：07-2001-806号

西洋美术家画廊 95 卡拉齐 原出版者／[英国] De Agostini 出版公司

策划／刘丛星

责任编辑／刘丛星 王兴吉 张亚力

日文翻译／周异夫

校勘／王兴吉

装帧设计／王兴吉 张亚力

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／2002年6月第1版第1次印刷

开本／635×940mm 1/8 印张／4

印数／1-5000册

书号／ISBN 7-5386-0373-5/J·167

定价／15.00元

Palazzo Farnese, Roma/Scala

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 Magritte 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 康斯博罗
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 安基利科	100 Index 索引

西洋美术家画廊 96

布歇

Art
Gallery
Boucher

洛可可艺术的代表性画家布歇，描绘出众多法国旧体制最后辉煌日子的奢华安乐情景。他以神话和牧歌般田园风景为背景的色情性优美绘画广受欢迎。布歇以路易十五世的爱妾蓬巴杜夫人为资助者，在宫殿的室内装饰画、壁毯、瓷器设计、舞台美术等众多方面发挥了才能。

狄安娜出浴

57×73cm 1742年

寂静的树丛中，狩猎之后的月神狄安娜刚刚洗完澡。人物周围漫不经心地放着弓箭和猎获的飞禽，猎犬在水边饮水。布歇描绘出这种神话主题的同时，为了突出妇女光彩夺目的裸体，也没有忘记画出松软豪华的布料，并在人物的头发和腰间配以珍珠。

Châteaux de Versailles et de Trianon/
Photo RMN/Gérard Blot

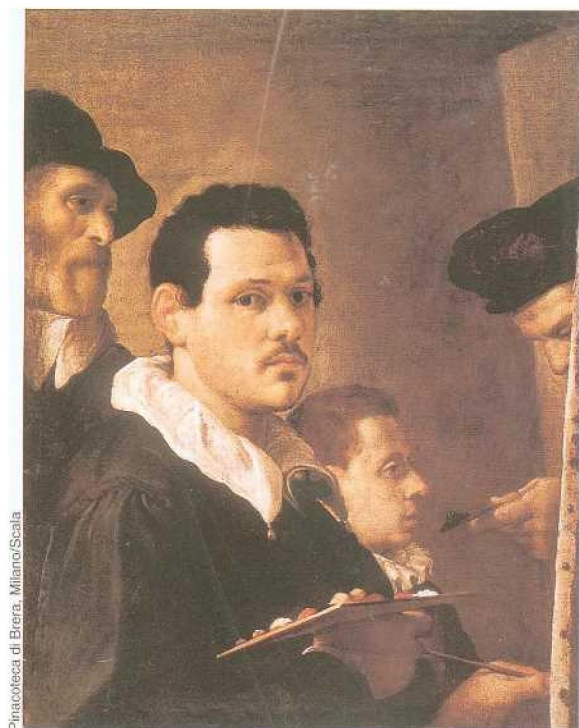
AS

卡拉齐是
改变16世纪末
叶意大利绘画方向
的伟大一族中的代表性画家。他
与堂兄洛多维科、哥哥阿戈斯提诺一
起反对当时流行的人工化的风格主义，依据文艺复兴
盛期的伟大性、坚固性，以及实物进行写生，并以此
为基础创作出绘画。法尔内塞宫画廊洋溢着热情活力
的壁画装饰是他的最优秀杰作，同时也是“巴洛克”生
气盎然而热情洋溢的绘画风格的基础之一。

伟大的改革者

THE GREAT REFORMER

卡拉齐的努力为改变16世纪后半叶意大利绘画方向发挥了巨大作用。他为最优秀杰作法尔内塞宫画廊的壁画装饰献出了全部力量。

Pinacoteca di Brera, Milano/Scala

他的哥哥阿戈斯提诺·卡拉奇 (Agostino Carracci, 1557-1602年) 和堂兄洛多维科·卡拉齐 (Lodovico Carracci, 1555-1619年) 也是著名画家, 还有三位亲戚虽然不像他们一样著名, 但作为画家也十分活跃。

在意大利北部学习文艺复兴绘画

卡拉齐年轻时期的记录几乎无存, 我们所掌握的关于画家的大部分知识来自于乔万尼·皮埃特洛·贝洛里 (1615-1696年) 和卡尔洛·切萨雷·马尔瓦吉亚 (1616-1693年) 撰写的传记 (分别出版于1672年和1678年)。这些传记为我们提供了很多有益信息, 同时, 还从不同的视点相互作出了内容上的补充。因为马尔瓦吉亚居住在卡拉齐度过年轻时代的博洛尼亚, 而贝洛里居住在卡拉齐度过了后半生的罗马。但这也未必全部准确, 也有相互矛盾之处。例如,

1560年, 安尼巴莱·卡拉齐 (Annibale Carracci, 1560-1609年) 出生于博洛尼亚。他的父亲安东尼奥·卡拉齐是一位裁缝。卡拉齐的出生记录并不存在, 但1560年11月3日他接受了洗礼, 因此可以推断, 他出生于此前的两三天。此前, 卡拉齐家族中并没有艺术家的传统, 但卡拉齐诞生前后的三十年间, 该家族中出现了六位画家。除了卡拉齐之外,

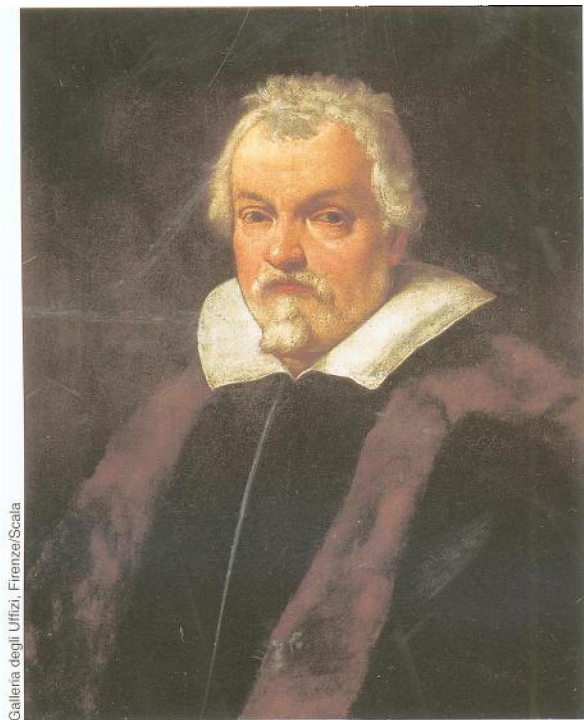
▲ 《有其他人物的自画像》(约1585年) 中, 年轻的卡拉齐描绘出在画室里进行创作的自己形象。美术史上的传统观点认为, 画家左侧的老人是他的父亲、裁缝安东尼奥·卡拉齐。

► 16世纪的博洛尼亚“领土”地图。当时, 博洛尼亚及其周边的艾米利亚地区是教皇领土的一部分。

Galleria delle Carte Geografiche Vaticano, Roma/Scala

► 作为画家的第一位老师，卡拉齐有幸拜他的堂兄洛多维科·卡拉齐（这是洛多维科的自画像）为师。不幸的是，洛多维科自己的第一位老师是风格主义者普罗佩罗·丰塔纳（1512-1597年），由于洛多维科工作缓慢，他的老师便送给他一个外号——“牛”。

Galleria degli Uffizi, Firenze/Scala

马尔瓦吉亚说卡拉齐在父亲的服装店里开始了学习，而贝洛里却说，画家拜金匠为师。

但有一个问题，两位传记作家表现出一致性，即，卡拉齐转向绘画之后，师从于比自己年长五岁的堂兄洛多维科。当然，卡拉齐也似乎曾经跟随博洛尼亚画家巴特洛梅奥·帕萨洛提（1529-1592年）学习，创作于1583年前后的《肉铺店头》（31页）等卡拉齐年轻时期的作品中，可以清楚地看到帕萨洛提风俗画的影响。

对于卡拉齐的这段学习经历，贝洛里和马尔瓦吉亚都没有记载其时间，这大概是16世纪70年代后期的事情。因为在16世纪80年代初期，卡拉齐为了更好地学习绘画，到帕尔马、威尼斯等意大利北部城市游学，学习文艺复兴时期的伟大绘画。在商业和学术方面博洛尼亚是一个重要根据地，但在艺术方面那里并没有什么传统，对于卡拉齐这样雄心勃勃的青年而言，几乎没有令其感到震撼的东西。在这次旅行中，卡拉

齐见到了丁托莱托（1519-1594年）和韦罗内塞（1528-1588年）两位伟大的威尼斯画家，据说他还曾经在另一位著名画家雅格布·巴萨诺（约1510-1592年）家里逗留。

1583年，卡拉齐回到博洛尼亚，同年，他为该市圣尼克罗圣菲利切教堂的一个礼拜堂创作了祭坛画《有圣母和圣人的基督磔刑》，该绘画现收藏于博洛尼亚的圣玛利亚·卡里塔教堂。这是现存的有年代标记的卡拉齐最早作品，也是画家创作的第一幅公共性作品。马尔瓦吉亚说，该绘画原来是委托洛多维科创作的，但因为报酬问题上没有达成一致，洛多维科便推荐了堂弟卡拉齐。

这个传说真实与否暂且不论，毫无疑问，这个时期洛多维科、阿戈斯提诺、卡拉齐已经开始了密切合作。例如，他们曾经共同完成了博洛尼亚的几个壁画装饰。马尔瓦吉亚记述说，有人问他们，玛那尼宫的系列画《缔造罗马》的某个细节是谁绘制的，他们回答说：“是卡拉

Chiesa di Santa Maria della Carità, Bologna/Grazia Neri/Giuseppe Porcini

► 卡拉齐的《有圣母和圣人的基督磔刑》（1583年），以朴实的色彩和强有力的风格，给习惯于风格主义优美奇想的当时的人们带来了震撼。

▲ 卡拉齐兄弟共同创作的最成功作品，是为博洛尼亚的玛那尼宫描绘的系列壁画《缔造罗马》。该图是其中的《罗马人与萨宾人之战》。对于该壁画，马尔瓦吉亚这样记述道：“他们高兴地互相往来，并侵入到对方的担当领域中……。因此，称赞不应该针对某位画家，而应该针对整个作品。”

齐。我们一起描绘的。”该逸闻证明，在《缔造罗马》以及其它共同创作的壁画中，他们之间存在着极其密切的合作关系，即使是专业研究人员也常常难以分辨出三人的各自分担部分。

改变意大利绘画的美术学院

在博洛尼亚创建绘画美术学院之时，卡拉齐三兄弟相互合作。1582年前后，该美术学院作为志同道合画家的非正式组织而成立。卡拉

齐兄弟认为，意大利绘画在16世纪初的文艺复兴盛期过后，便一直衰退下去，过于人工化而且矫揉造作。他们提倡更加稳健而自然的绘画，强调素描现实模特儿的重要性。卡拉齐兄弟三人都是素描名家，马尔瓦吉亚说他们即便是进餐之时也“一手拿面包，一手拿钢笔或者木炭”，并将这一方法传授给入门而来的其他画家。该美术学院原来称作“期望名誉者美术学院”，1590年前后改名为“进步主义者美术学院”，并作为教育团体发展成正式机构。曾经在此学习的学生中包括多明尼基诺（1581-1641年）、奎多·雷尼（1575-1642年），以及数位博洛尼亚下一代著名画家。

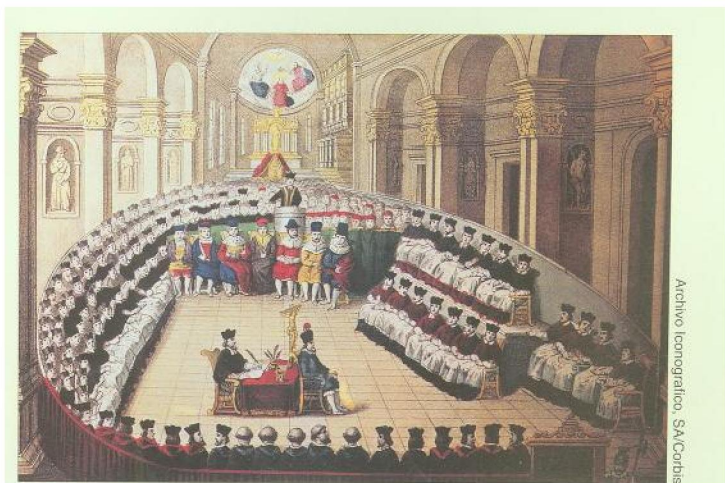
卡拉齐兄弟将很多时间花在了共同创作上，但他们也分别进行着各自的创作。卡拉齐的作品极其丰富多彩，从日常生活情景到肖像画、神话画、风景画，以及版画制作都是他的工作范围。而令他远近闻名的则主要是作为肖像画家的工作，而这又是一系列大型祭坛画为他带来的（参见20页）。16世纪90年代中期，卡拉齐还曾经投师于意大利北部的一位著名画家，其名声还传到了罗马。1594年，应意大利屈指可

THE COUNCIL OF TRENT

特兰托公会议

卡拉齐希望将新的自然主义融入到绘画中的愿望符合天主教会的正式见解。卡拉齐那一时代，教会主要关心的是如何对付新教的兴起。1545-1547年、1551-1552年、1562-1563年在意大利北部蒂罗尔地区的特兰托举行了宗教会议，其间，正式决定了天主教会的很多方针。

最后一次会议上，讨论了艺术在礼拜方面的作用并提出宣言，认为艺术家要以符合现实的表现手法进行创作，以加强忠实信徒的“敬神、爱神、信仰神的观点”。当时的很多作家沿袭了这种见解，特别是博洛尼亚主教加布里埃雷·帕雷奥提，在1582年攻击“在教堂每天看到的不明了、模糊、……、不仅不能启蒙人们，反而令人感到困惑、混乱，妨碍祈祷的”一类绘画。与之相反，他称赞“能够明确表明自己的观点，懂得浅显而易于理解的表现方法”的画家。

▲ 描绘特兰托公会议的18世纪版画。该会议上，天主教会确定了对抗新教的方针。

Artist's Life

1560 诞生于博洛尼亚。有哥哥阿戈斯提诺（1557年出生）和堂兄洛多维科（1555年出生）。

1570年代 在洛多维科或者帕萨洛提门下学习。

1580年代 到威尼斯旅行。受到提香及其后继者作品的震撼。在帕尔马受到柯雷乔影响。

1583 为博洛尼亚的圣尼克罗圣菲利切教堂创作其第一幅标明创作年代的作品《有圣母和圣人的基督磔刑》。与阿戈斯提诺和洛多维科共同创建作坊和美术学院。

1594 应奥多阿尔多·法尔内塞红衣主教邀请前往罗马。阿戈斯提诺同行。

1595 离开博洛尼亚移居罗马，以后不曾回到博洛尼亚。着手装饰法尔内塞宫的小书房。

1597 着手装饰成为其代表作的法尔内塞宫画廊。

约1598 阿戈斯提诺作为助手加入到法尔内塞宫的装饰工作中。其他助手有多明尼基诺等。

1600 与阿戈斯提诺发生争执。阿戈斯提诺离开罗马。画廊天顶画完成。

1601 法尔内塞宫短时期对外开放。卡拉齐监督画廊的墙面装饰。助手是画家的弟子多明尼基诺、兰夫兰科。

1602 回到帕尔马的阿戈斯提诺去世。

1603 着手创作“阿尔德布朗蒂尼的弦形壁画”，不久，全权委托给弟子阿尔巴尼。

1604 法尔内塞宫画廊装饰完成。

1605 患病。

1609 短时间访问那不勒斯。7月15日去世，被安葬在罗马万神殿。

作也足以令他名留美术史，但那些只不过是他在度过了自己后半生的罗马所完成伟业的前奏曲。

倾注生命的法尔内塞宫装饰工程

卡拉齐在法尔内塞宫的第一项工作是为红衣主教的私人小书房描绘神话画（22页）。该工作于1597年完成，而后便着手于他一生中最伟大的工作——画廊（高大的大厅）的装饰。画廊是宫殿中最富丽堂皇的房间之一，在那里可以远眺特韦雷河。当时，里面装饰着从法尔内塞家族的著名古代雕刻收藏品中精选出来的珍品。

卡拉齐细腻而魅力四射的壁画（12页、14页、24页）衬托着这些雕刻，壁画作品大部分是取材于奥维罗《变形记》

中的神话故事。描绘习作的时间暂且不算，实际的天顶画开始创作于1598年前后，1600年或者1601年完成。不十分重要的壁画装饰在以后的三四年时间里主要由画家的助手描绘。卡拉齐本人像是被这项工作迷住了一样。他的一名弟子这样写道：“他像马一样整日工作，背负着所有的苦役。他以价值连城的绘画装饰着由拱顶和柱廊构成的长廊、房间、大厅，却如同奴

Pinacoteca Nazionale, Bologna/The Bridgeman Art Library

数的天主教高层神职人员世家的奥多阿尔多·法尔内塞红衣主教（1573–1626年）邀请，卡拉齐赶赴罗马，与之商谈装饰法尔内塞家族宅邸——法尔内塞宫的构想。

卡拉齐一度回到博洛尼亚，处理完手中的各项工作后，1595年移居罗马，着手法尔内塞宫的装饰。对于卡拉齐而言，作为画家，这项工作成为他的一个重大转折点。虽然此前的工

▲ 奎多·雷尼于1593年进入卡拉齐的美术学院。这幅《安然自得的参孙》显示出，他继承了明快素描的传统。

► 卡拉齐的资助者奥多阿尔多·法尔内塞的伯祖父亚历山大·法尔内塞（1468–1549年，教皇保罗三世）1514年开始建造罗马的法尔内塞宫。

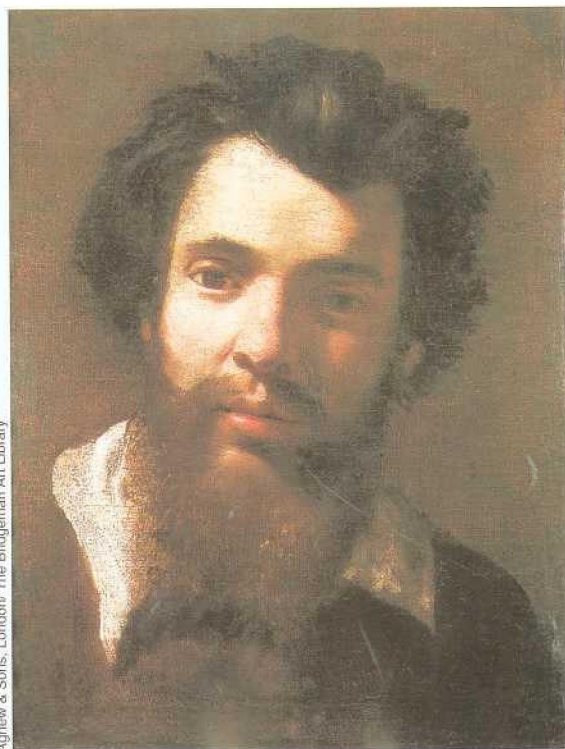
AKG London/Hilbich

► 卡拉齐描绘的《阿戈斯提诺·卡拉齐肖像》中充满了对哥哥的爱情。兄弟二人在法尔内塞宫画廊的壁画创作中密切合作，但该工作完成前夕或者完成后不久因争执而分手。

隶一样残酷使用自己的身体，将自己逼到死路上……。”

卡拉齐在法尔内塞宫进行创作时的主要助手是他的哥哥阿戈斯提诺。但兄弟二人激烈争论后绝交，阿戈斯提诺在1600年离开罗马去了帕尔马。虽然兄弟二人在艺术上原本十分接近，但性格却截然不同。阿戈斯提诺喜欢社交，富有野心，还有些纨绔子弟的行为，而卡拉齐却与之相反，十分讨厌虚饰外表。贝洛里说，卡拉齐“和蔼、谨慎”，过于热衷于工作，以致完全不顾及外表。据说，他不像阿戈斯提诺一样力图在宫中结交知己，而是喜欢与在画廊工作的工程人员成为朋友，午餐时也同他们一起坐在木料上，说“咱们是一起工作的，作为伙伴，一起吃饭吧”。

卡拉齐在法尔内塞宫花费了大量精力的同时，也进行着其它工作，其中便包括他的祭坛画代表作之一圣玛丽亚·波波罗教堂切拉吉礼拜堂的《圣母升天》（约1600-1601年）。该祭坛画两边悬挂着卡拉瓦乔（1571-1610年）的《圣彼得受磔刑》和《圣保罗的悔改》（均创作于1600-1601年前后）。在当时的意大利，卡拉瓦

Agnew & Sons, London/The Bridgeman Art Library

乔是惟一可以与卡拉齐相提并论的画家。

但人们多将卡拉齐和卡拉瓦乔视为两极的对立存在。卡拉齐是高贵、理想性的人体创造者，而卡拉瓦乔则是彻底的自然主义这一新风

THE FAVOURITE PUPIL

卡拉齐有很多弟子和助手，其中他最喜爱的是多明尼哥·赞皮埃里，通称多明尼基诺（1581-1641年）。多明尼基诺出生于博洛尼亚，后来跟随卡拉齐来到罗马，不久便成为其装饰法尔内塞宫画廊的助手，描绘了画廊入口上部颇具魅力的《带着独角兽的妇女》。从17世纪10年代到20年代，他受到罗马一位最重要画家的指教，创作出很多壁画、祭坛画，以及“理想性风景画”（参见8页相关栏目内容）。多明尼基诺晚年的十年左右时间是在那不勒斯度过的，但当地画家对他怀有极深的敌意，甚至有谣言说，他可能是被毒死的。多明尼基诺的早期作品在风格上酷似卡拉齐，对于其中一些作品的真实作者从属何人，研究人员之间也存在着不同意见。

► 多明尼基诺为圣路易斯·弗朗切斯圣堂描绘的系列壁画《圣凯基里亚（卡西利恩）的生涯》。他毕生牢记从卡拉齐那里学到的“明快的素描”这一基本理念。

爱徒

San Luigi dei Francesi, Roma/Scala

Chiesa di Santa Maria del Popolo, Roma/Scala

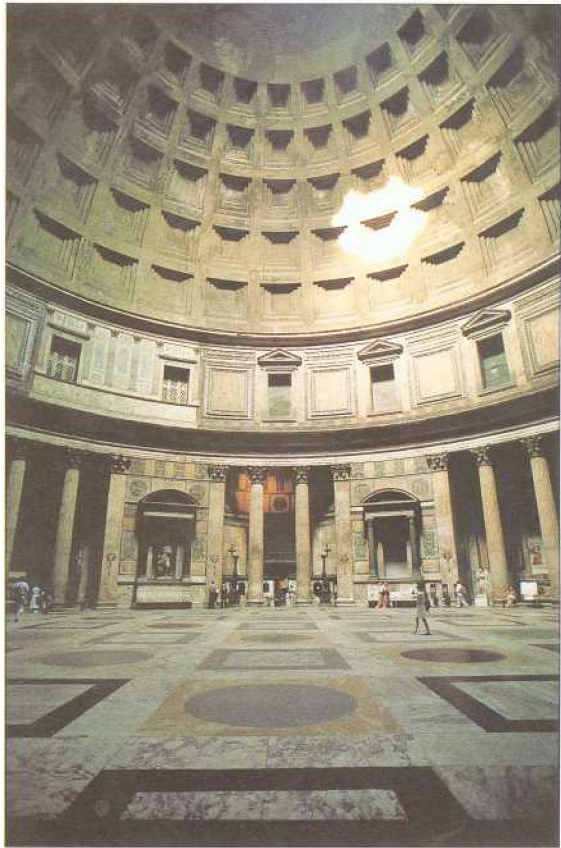
格的发明者。然而，尽管二人之间有很多不同之处，但在根本的艺术目标方面，他们也拥有很多共同点。他们都坚决与16世纪末期流行一时的风格主义的人工性矫饰诀别。他们在艺术上相互尊敬，在性格上似乎也有投缘之处。

卡拉齐虽然性格敦厚，却有很强烈的郁闷倾向，由于这一点，他晚年几乎没有进行工作。他最后的杰作“阿尔德布朗蒂尼的弦形壁画”系列作品（参见28页）也中途放弃，转让给其弟子阿尔巴尼。贝洛里说，法尔内塞红衣主教过分的举动令卡拉齐十分沮丧，1604年前后法

尔内塞宫的装饰完成之后，对于卡拉齐惊人的努力，红衣主教几乎没有给予任何答谢。当时的习惯是，订件者在创作过程中只支付很少的薪金，完成之时连同表示感谢之情再支付全额酬金。但法尔内塞当时向画家支付的酬金少得甚至令人感到屈辱，虽然卡拉齐蔑视以获取报酬为目的的创作，但红衣主教的过分行为令他“张口结舌”。

导致卡拉齐身体衰弱下去的疾病名称不详，除了精神上的原因之外，也许还有身体上的原因。画家忠心耿耿的弟子试图让他回到工作中，但没有效果。1609年试图通过改变环境以振奋其精神，画家前往那不勒斯短期旅行，但这也并没有获得成效。最终，1609年7月15日卡拉齐离开人世，年仅四十八岁。贝洛里说，“情病”（性病的委婉说法）加速了卡拉齐的死亡。按照卡拉齐的愿望，画家的遗体被安葬在罗马万神殿他心目中的一位艺术英雄拉斐尔附近。

▼ 安葬卡拉齐的万神殿是公元118-128年罗马帝国皇帝哈德良建造的穹隆顶神殿，基督教早期时代，被转用为献给圣母玛利亚的教堂。

AKG London/Hilbich

▲ 为圣玛利亚·波波罗教堂的切拉吉礼拜堂描绘的《圣母升天》中，卡拉齐将文艺复兴时期的两个伟大传统结合在一起。这便是拉斐尔威风凛凛的古典主义和委罗内塞等威尼斯派画家丰富而温暖的色彩。

伟大壮观风格的复兴

THE REVIVAL OF GRANDEUR

16 世纪末期，卡拉齐复兴了文艺复兴繁盛时期美术的英雄般理想性，并大胆融合古典主义和自然主义，创造出统治西洋绘画长达二百年之久的新的审美规范。

卡拉齐的业绩极其丰富多彩。在法尔内塞宫画廊，他创造出西洋美术中最优秀的装饰艺术之一，同时，他也是“理想性风景画”和漫画这一领域的创始者。从栩栩如生的日常光景（风俗画），到宏大而拥有悲剧般威严

的宗教画，其庞大的作品群所涉及的范围很广。令卡拉齐名声远扬的主要在于他的素描和构图才能，但有时他也是一位出色的色彩专家，也是一位表现力丰富的笔法大家。

卡拉齐的绘画基本是素描。

贝洛里在画家传记中提及到证明其早熟的素描才能的逸事：“他的父亲安东尼奥因工作去克雷莫纳，返回博洛尼亚途中遭遇农民抢劫。虽然被抢走的只是工作中得到的很少一点收入，但与父亲同行的卡拉齐极其逼真、准确地

风景画

卡拉齐一生中只描绘过很少的几幅风景画，但在该领域，显然他作出了重要贡献。博洛尼亚时代创作的风景画是画家对日常生活兴趣的延长，其中常常有

人物出现，总体上，人物是绘画的中心。《捕鱼》（下 1585-1588 年）中，虽然海边风景拥有牧歌般的魅力，但吸引观赏者的却是渔夫们的各种活动。卡拉齐移居罗马后仍然偶尔描绘风景，但很多都是宗教画中的背景。

在风景画领域中意义最重大的作品是为阿尔德布

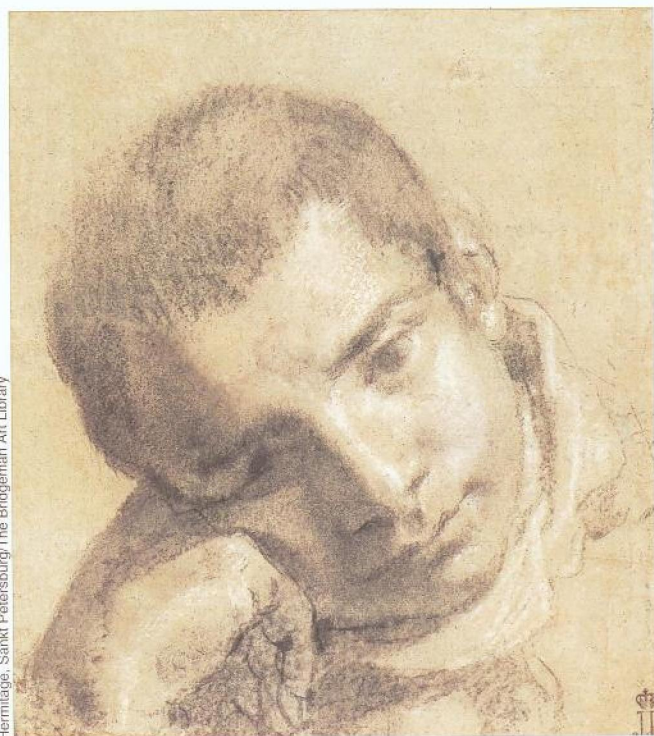
朗蒂尼红衣主教创作的六幅系列画，通称“阿尔德布朗蒂尼的弦形壁画”。其中，卡拉齐自己绘制完成的作品只有包括《逃亡埃及》（28 页）在内的两幅绘画，而在该系列作品中，卡拉齐创造出新类型绘画——理想性风景画。在那里，原来的自然形态得到修整，成为适应基督教故事或者古代神话中人物登场亮相的伟大而高贵舞台。这一新的领域极受欢迎，后来，洛兰、普桑等画家据此创作出丰富的作品。

Musée du Louvre, Paris/AGF London/Erich Lessing

Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo Ducale, Urbino/The Bridgeman Art Library

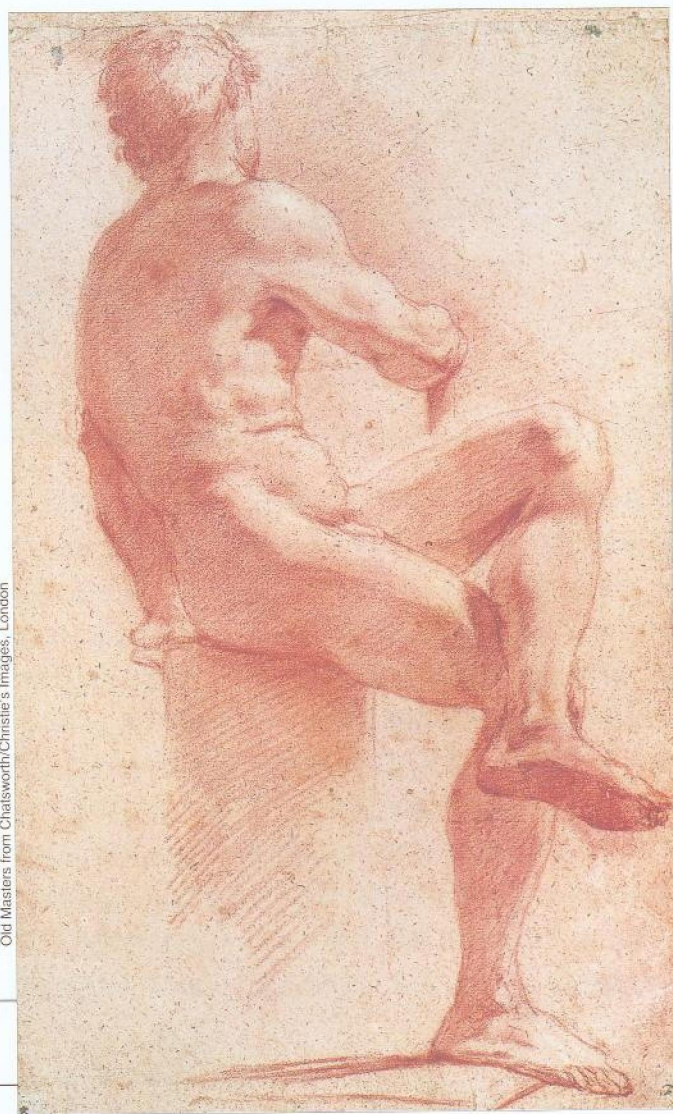
Hermitage, Saint Petersburg/The Bridgeman Art Library

素描

在欧洲美术史上，卡拉齐是最伟大的素描家之一。他使用一些技法创作出各种类型的素描，其中最著名的是作为人物画巨作某个部分的习作对模特儿进行的写生，这便是仪表堂堂的男性裸体素描。

《背对观赏者坐着的裸体男子》（右下）是其中的代表性作品之一。画家使用红色粉笔，以强有力的明暗对比表现出力度和重量感。在此，画家将对现实中模特儿的观察和古典的理想性结合到一起。此外，卡拉齐还为油彩画和壁画巨作描绘了细致入微的构图习作，例如，为《酒神凯旋》（14页）而描绘的铅笔画草图（左上）。当然，其中的大多数作品更加具有写生的特点，画家忠实而栩栩如生地描绘出日常光景。《青年头部习作》（右上）便很好地表现出陷入沉思中的年轻人较为松弛的皮肤。

卡拉齐还注意到人类奇妙、或者愉快的侧面，后人多将卡拉齐视为漫画这一夸张的滑稽肖像画领域的创始者。虽然卡拉齐创作的漫画几乎没有留存，但早期资料中清楚地记载了画家在该领域诞生之际做出的贡献。卡拉齐的素描长期以来深受好评，很多著名收藏家都拥有他的作品。其中，英国温莎城堡皇家图书馆的藏品特别精彩。

Old Masters from Chatsworth/Christie's Images, London

风俗画

卡拉齐的初期作品中，最生动并富有独创性的是描绘日常生活的绘画。当时，除了卡拉齐之外，还有几位意大利画家描绘类似主题的绘画，但在活力和栩栩如生的直接性方面，没有人能够与卡拉齐相匹敌。卡拉齐这些绘画所拥有的自然主义性格与后来支配其作品的古典主义形成鲜明对照。其中，《喝葡萄酒的男子》（右 1582-约1583年）便存在几个版本，其中，人物仰起的头部中使用了复杂的透视法，画面中还有透明而反光的玻璃，画家也许要在这里显示他的这些高超技艺。

《吃豆子的人》（下 1583-约1584年）等画家自己以之为乐的粗野主题也十分著名，而卡拉齐的自然主义杰作则是克赖斯特彻奇绘画馆拥有的《肉铺店头》（31页，1582-1583年）。该作品中，卡拉齐通过借用文艺复兴时期绘画的风格，为自然主义式的观察成果增添了威严。例如，弯下膝盖的卖肉者形象便来自于拉斐尔的《诺亚的牺牲》（梵蒂冈宫殿“拉斐尔回廊”）中蹲着的青年。

Galleria Colonna, Roma/Grazia Neri/Giuseppe Porisini

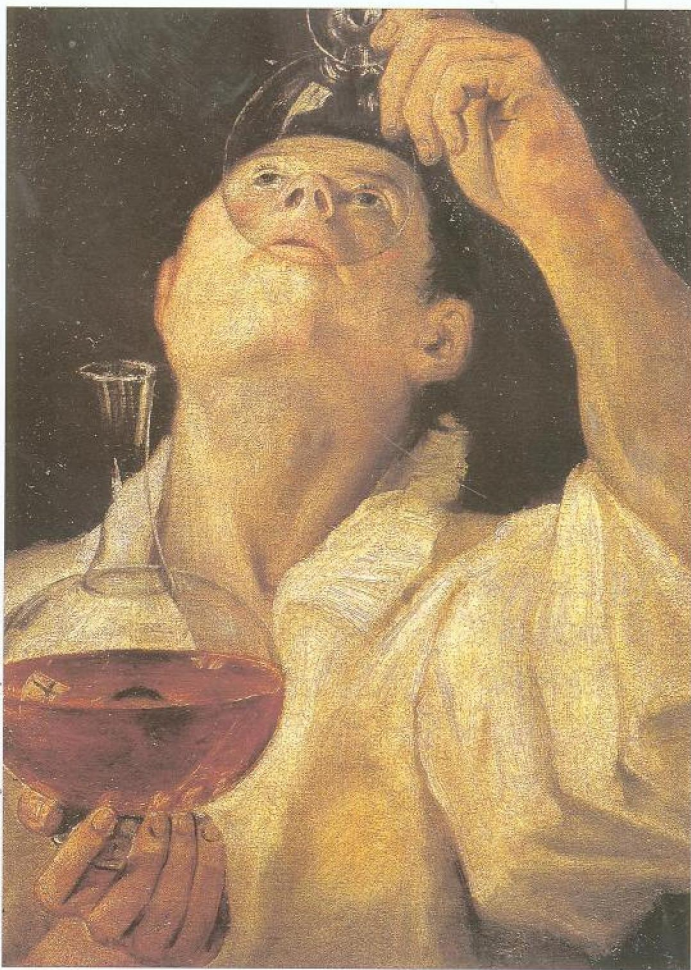
勾勒出抢劫者的形象，令人们大为惊讶。结果，很快便抓到了强盗，被抢走的东西也很快追了回来。”

与师傅风格相反的早期作品

给年轻的卡拉齐带来最重要影响的人物，是16世纪70年代博洛尼亚的权威画家巴特洛梅奥·帕萨洛提（1529-1592年）。尽管证明卡拉齐与帕萨洛提之间关系的确实记录并不存在，但由于两人在创作风格上有很多共同点，人们通常认为他们之间存在着某种师徒关

系。卡拉齐进入其堂兄洛多维科作坊之前，也许曾经在帕萨洛提那里短期学习。

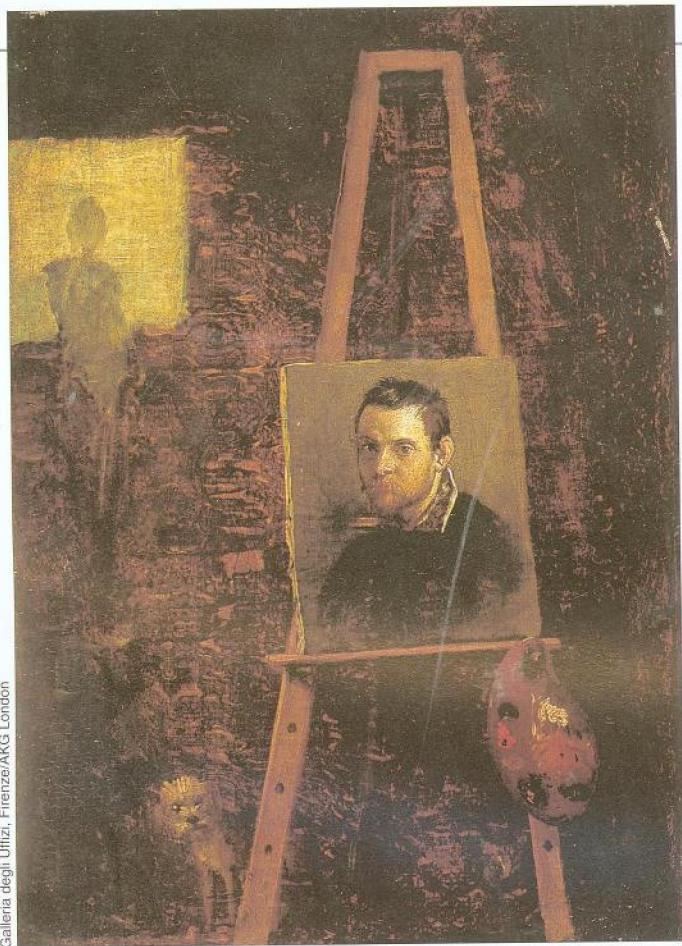
帕萨洛提范围很广的专攻领域中，包括描绘市场情景的绘画，卡拉齐早期作品中最著名的《肉铺店头》（31页）显然与之有关。二者不仅主题相似，粗犷而有气势的笔触也非常相似。诚然，二者之间也存在着重要的不同之处。卡拉齐的绘画中，人物与实物尺寸相同，与帕萨洛提的同类绘画相比，在尺寸上，卡拉齐的绘画更加显得雄心勃勃、威风凛凛，甚至给人以威严的感觉。而帕萨

Private Collection/The Bridgeman Art Library/Peter Willi

洛提的绘画基本上只是逸闻性的，表现出幽默的切入点，在这一点上，二者形成对照。

通常认为，《肉铺店头》创作于16世纪80年代初期，即标有创作年代的卡拉齐最早作品—圣玛利亚·卡里塔教堂收藏的祭坛画《有圣母和圣人的基督磔刑》（1583年，3页）稍前。与《肉铺店头》一样，画家对该祭坛画中的人物描绘也是垂直而沉稳，与当时大部分宗教画中常见的优雅而没有重量感的人物形成强烈对照。同时代人中，有人批评该绘画过于直率。的确，其中可以看到画家年轻时期笔法的生硬，但从另一个角度而言，也可以认为这是卡拉齐走向文艺复兴兴盛时期的英雄般伟大特征的重要一步。

Galleria degli Uffizi, Firenze/AKG London

此外，卡拉齐还创作了数幅自画像（1、2页），其中最奇妙的是创作年代推算为1604年前后的《自画像》（上），绘画中，有些忧郁的自画像立在阴暗画室里的画架上。

肖像画

卡拉齐接受订件创作过两三幅肖像画，他似乎没有打算在该领域成名。卡拉齐的肖像画都是私人性的，显然，画家首先是为了自己的兴趣而创作的。创作于早期的多数作品与同一时期的《喝葡萄酒的男子》等风俗画中栩栩如生的人物非常接近。《微笑的男子》（下）是这类肖像画中的典型范例，绘画中自由的笔法和维妙维肖的写实主义甚至令人预感到伦勃朗的肖像画。

Private Collection/Christie's Images, London

《有圣母和圣人的基督磔刑》中丰富的色彩和笔触，显示出威尼斯派绘画的影响，而随着卡拉齐对意大利北部各种绘画风格的学习和吸收，画家此后十余年间创作的祭坛画则更加洗练。但给卡拉齐带来最大影响的，则是拥有典雅的晕涂法（令轮廓模糊的技法）和平稳的色情性特征的艾米利亚派画家柯雷乔（约1489-1534年）的洗练绘画。

成为素描榜样的法尔内塞宫天顶画

1595年移居到罗马之后，卡拉齐的画风中反映出他对米开朗基罗、拉斐尔，以及古代雕刻的倾倒，并朝着富丽堂皇的古典性绘画风格转变。在法尔内塞宫画廊的壁画中，卡拉齐首先显示出他描

绘英雄性人物的超群本领，他是米开朗基罗和拉斐尔的名副其实的后继者。此外，在创作绘画之时，从粗略的构图写生到与实物大小相同的草图描绘，他都进行认真细致地准备，在这些方面，他也遵循了昔日巨匠的先例。复兴这种文艺复兴繁盛时期的创作顺序似乎具有极大的影响力，其后，创作人物画巨作和雄心勃勃的作品之时，这种充分的组织方法事实上被当成了义务。

法尔内塞宫画廊在其他方面也具有影响力。对于各个部分内容相对独立的天顶整体结构，后人没有过多模仿（此后，天顶画的结构更具开放性），但对

于同时代以及后世的画家而言，卡拉齐笔下的人物群像是英雄性人物素描的最杰出榜样。

借用卡拉奇杰作的最著名范例之一，是17世纪最杰出的雕刻家贝尔尼尼（1598-1680年）的大理石雕刻《大卫》（1623年）。该人物的姿势与法尔内塞宫画廊单独人物像中最大的、正要投出石头的独眼巨人波里菲莫斯（参见24页）形象酷似。此外，画廊华丽的色彩，以及壁画中洋溢着的快活精神也成为了17至18世纪装饰画家的灵感源泉。

卡拉齐在罗马创作的绘画在其他方面也具有影响力，除了画家的子弟和追随者之外，其影响力波及很广。他的“理想性风景画”成为17世纪绘画的一个主流，洛兰（1604-1682年）和普桑

（1594-1665年）是其中的代表性画家。普桑在人物画中，受到卡拉齐最严格的古典主义作品《在阿庇安大道出现在圣彼得面前的基督（主啊，你到哪里）》（26页）等作品中、准确而强有力的人

物动作影响。而其他画家，例如鲁本斯（1577-1641年）等人则受到卡拉齐创作风格中男子汉力量的吸引。

法尔内塞宫画廊

法尔内塞宫画廊的天顶装饰画是卡拉齐的杰作。虽然此外画家还有很多业绩，但人们对他的赞誉在很大程度上来自于这部作品。同时代人将其视为米开朗基罗和拉斐尔在梵蒂冈宫殿创作的伟大壁画的后继作品，17至18世纪将它们相提并论。特别是威风凛凛而又强健有力的英雄性男子裸体像等，与米开朗基罗的西斯廷礼拜堂天顶画有明显的类似之处，但二者在精神风格上却又迥然不同。卡拉齐的天顶画中洋溢着轻松的愉快，似乎高声吹响了歌颂巴洛克绘画的号角。

卡拉齐从古典古代神话中提取各种以爱情力量为内容的题材构成画面，令绘画中洋溢着露骨却是快活的色情性。取材于伟大的希腊叙事诗《伊利亚特》的《丘比特和朱诺》（上）描绘了王妃朱诺正在挑逗丈夫，企图将众神之王丘比特的兴趣从特洛伊战争中吸引开。众神之王陶醉在爱情

Palazzo Farnese, Roma/The Bridgeman Art Library

Palazzo Farnese, Roma/The Bridgeman Art Library

中，他的雷电扔在了床下。

隧道形天顶的两端墙面画有波里菲莫斯和加拉提亚的故事（参见24页）。《坠入情网中的波里菲莫斯》（左）描绘了独眼巨人对大海的宁芙——加拉提亚一见钟情，吹笛求爱的场面。天顶中央的巨大绘画是《酒神凯旋》（14页）。其主题的决定可能接受了法尔内塞红衣主教的图书管理员、兼管美术品和古代雕刻藏品的学者弗尔维奥·奥尔西尼的建议。壁画中的各个场面作为故事情节并不连续，但形体和色彩却相互呼应，在视觉上联系在一起。装饰画中的主要场面犹如精美建筑物中的一部分，维妙维肖的男子“支柱”像、“青铜”风格的巨大纪念章、精致的画框镶嵌其中。

名誉得到恢复的巨匠

如上所述，秉性和业绩截然不同的画家受到如此重大影响这一事实说明，卡拉齐的作品极其丰富而且涉猎的范围很广。卡拉齐逝世半个多世纪以后，对于画家的多面性，贝尔尼尼确切地评价说，拉斐尔的优美、米开朗基罗以解剖学为基础的强劲有力、柯雷乔的高贵、提香的色彩、罗马诺的独创性，卡拉齐都拥有一些。

贝尔尼尼的话是对卡拉齐无上赞扬

的表白，但其中也包含有后来导致人们对卡拉齐评价降低的原因。17世纪到19世纪初叶，卡拉齐被视为美术史上最杰出的画家之一，特别是人们赞誉法尔内塞宫画廊是西洋美术的基础之一。但是，19世纪浪漫主义抬头，艺术活动中的独创性作用受到重视后，卡拉齐随之被认为是他人创意和风格的模仿者，他甚至被鄙视为剽窃者。同样，他极其认真的创作手法也与浪漫主义的理想（接受灵感的天才以瞬间的热情进行创

作）势不两立。

进入到20世纪之后，卡拉齐的命运终于迎来了重大转机，此时，成为其重大契机的是迪尼斯·曼的《关于17世纪绘画和理论的各种研究》（1947年）。这是关于巴洛克画家的第一部当代学术著作。九年后的1956年，博洛尼亚举办了卡拉齐一族的大规模绘画和素描展，从此以后，卡拉齐作为昔日意大利绘画的一位巨匠，人们恢复了对他的评价。

宗教画

与当时的所有画家一样，卡拉齐的大部分作品也是传统的宗教画。从1583年到画家离开博洛尼亚的1595年间，卡拉齐创作了一系列祭坛画，显示出其构图和表现手法逐渐走向成熟的过程。

移居罗马后，虽然大规模祭坛画的制作有所减少，但卡拉齐继续创作小规模的神圣宗教画（参见26页）。马尔瓦吉亚说画家这个时期的杰作之一《拜访基督墓地的三名玛丽亚》（左下

1597—约1598年）是“无与伦比的杰作”，据说后来英国国王查理一世曾经很想得到这幅作品。

此外，1600年前后，卡拉齐还为法尔内塞红衣主教制作了可以携带的祭坛画，例如，美丽的《圣母怜子携带用祭坛画》（右下）。晚年，卡拉齐设计了更大的宗教画，但大部分制作是由助手完成的。

Hermitage, Sankt Petersburg/The Bridgeman Art Library

Galleria Nazionale d'Arte Antica Palazzo Barberini, Roma/Araldo de Luca/Corbis

名作特写

Palazzo Farnese, Roma/Scala

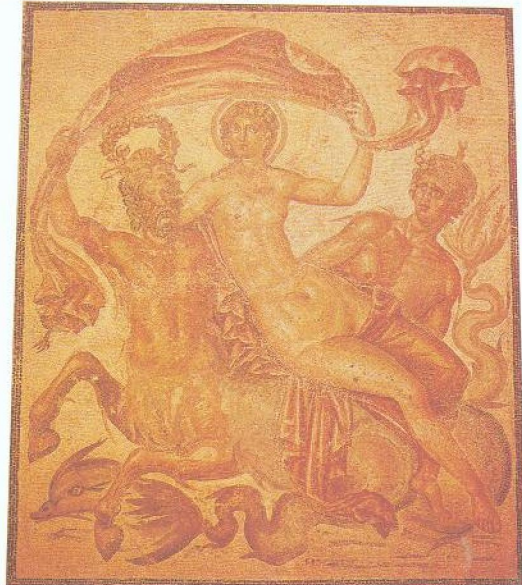
酒神凯旋

罗马 法尔内塞宫藏
Palazzo Farnese, Roma
TRIUMPH OF BACCHUS AND ARIADNE
1597-1600年
幅宽约600cm

法尔内塞宫画廊天顶中央的这幅精彩神话画，描绘出酒神巴克斯及其人间妻子阿里阿德涅的凯旋队伍。该绘画与画廊的其它绘画一样，爱情的力量是主题。画家在这里采用了热闹的宴会形式。

凯旋队伍横穿画廊的半圆筒形天顶，产生了显著的节奏感。宴会的出席者由西勒诺斯率领，他注视着躺在树下的维纳斯（性爱的象征）。队伍后面，威严可敬的年轻酒神及其美丽的妻子坐在豹子拉着的凯旋车上，他们转过头来看着绘画外侧。巴克斯戴着葡萄叶编成的头冠，普托正要给阿里阿德涅戴上星星头冠。空中，普托（有翅膀的小孩子）在飞舞，巴克斯的追随者——森林之神和麦纳斯劲头十足的演奏着音乐并翩翩起舞。

Musée Archéologique de Timgad, Algeria/Roger Wood/Corbis

▲ 古典古代的神话中说，爱神维纳斯诞生于塞浦路斯岛附近的大海。在罗马领有的北部非洲，这幅罗马时代的镶嵌画装饰着当地宫殿里的床榻。

古代的凯旋，是胜利者坐在白马拉的凯旋战车上，在罗马大街上列队游行的庞大队伍，这是罗马元老院给予获胜将军的官方荣誉。古典古代的艺术家长屡将这一仪式转用到异教的神灵上，描绘出巴克斯、维纳斯、丘比特、加拉提亚等的凯旋队伍。在文艺复兴时期的意大利，这种凯旋的观念得到恢复，作为观赏节目，实际中进行了凯旋队伍的游行。此外，在艺术上，不仅当时的当权者对其加以赞美，人们还用它来赞美“爱情”、“纯洁”、“时光”等寓意性概念。

古典古代，文艺复兴时期以及后来的美术中所描绘的异教凯旋中，最受欢迎的是维纳斯凯旋。该页所示图片是阿尔及利亚提姆加德美术馆收藏的罗马时代镶嵌画，绘画描绘了裸体维纳斯在大海中的胜利。海洋里的生物驮着维纳斯，海豚随从其左右，维纳斯头上飘舞的布片暗示出船帆。文艺复兴以后的维纳斯凯旋图也承袭了这一基本形态，但多数作品拥有更加复杂的构图。其中，最优美的一幅杰作出自于18世纪法国画家布歇（1703-1770年）之手。他的这幅《维纳斯的胜利》（1740年，斯德哥尔摩国家美术馆藏）中，以珍珠为装饰的大海宁芙们簇拥着贝壳宝座，维纳斯坐在上面，普托们则靠近泛起浪花的波浪。

画家笔下的大海宁芙、加拉提亚的凯旋