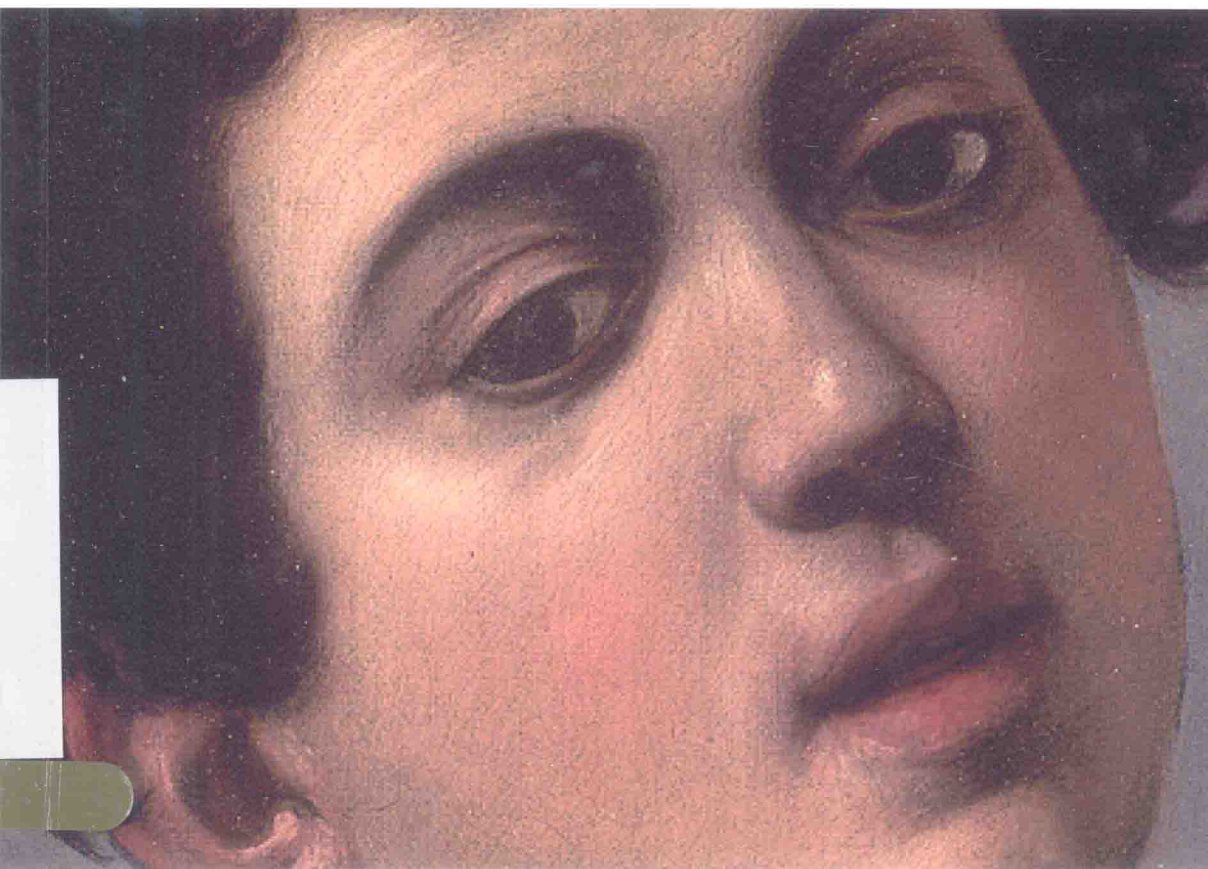

天才艺术家 | 意大利 MONDADORI **ELECTA** 授权出版

卡拉瓦乔

[意] 斯蒂芬尼·祖菲 著 苏依莉 译

时代出版传媒股份有限公司
北京时代华文书局

卡拉瓦乔

[意] 斯蒂芬尼·祖菲 著 苏依莉 译

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

卡拉瓦乔 / (意) 祖菲著; 苏依莉译. — 北京: 北京时代华文书局, 2014.9
(天才艺术家 / 武学主编)
书名原文: I geni dell'arte- Caravaggio
ISBN 978-7-80769-807-4

I. ①卡… II. ①祖… ②苏… III. ①卡拉瓦乔, M.D. (1573 ~ 1610)
— 传记 IV. ①K835.465.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 195254 号
北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2013-1962

天才艺术家

卡拉瓦乔

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
译者 | 苏依莉

出版人 | 田海明 朱智润
总策划 | 武学 张亚力
责任编辑 | 武学 侯娟雅 责任校对 | 宋春 张原
装帧设计 | 程慧 段文辉 责任印制 | 刘银

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>
北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>
北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编: 100011 电话: 010-64267120 64267397

印刷 | 北京顺诚彩色印刷有限公司 010-69499689
(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开本 | 695×995mm 1/16 印张 | 10
字数 | 100 千字
版次 | 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷
书号 | ISBN 978-7-80769-807-4

定价 | 48.00 元

版权所有, 侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近卡拉瓦乔
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Caravaggio

卡拉瓦乔

[意] 斯蒂芬尼·祖菲 著 苏依莉 译

北京时代华文书局

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2014 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Caravaggio

Text by Stefano Zuffi

Cover picture© Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system, without written
permission from the copyright holder. For information
address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantyca.it-www.atlantica.com

本书由意大利蒙达多利出版公司授权出版
中文译本由台湾阁林图书股份有限公司授权使用

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近卡拉瓦乔
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

关于卡拉瓦乔，实在很难在他的艺术及生活间划出一道明确的区隔。明暗对比的美与暴力、天才与罪犯，都渗入到他的所作所为中。凡是想要用文字来描写卡拉瓦乔生平的人都会发现，卡拉瓦乔这个人著名的艺术家，同时又是一个恶名昭彰的恶棍、罪犯；甚至在他1610年7月孤独地死在第勒尼安海炙热阳光的岸上，在许多人看来，都是上天惩罚他浪费人生的报应。今天，我们不愿意因为他失败的私生活而对他艺术方面有什么负面评价，但在17世纪这是可耻的——一双在画布上画着凄美圣母和超然天使的手，同时也是沾满鲜血的手。对于我们来说，这就是非常矛盾的卡拉瓦乔，这种矛盾，成为完全洞悉这位有史以来一直被我们视为伟大的画家之一的人作为艺术家和凡人的关键。

没有一位大师像卡拉瓦乔一样，能与现今画作的观赏者做直接又有力的对话。看他的画作，我们看到的似乎不只是对事情的描述，而是整个事件正逼真地在眼前发生着。卡拉瓦乔的作品中有一样特质足以盖过其他事物，那就是——写实。他相信自己所描绘的事件，甚至常常让自己出现在场景之中，以取代其中的一个角色。生活与艺术以近乎独特的方式重叠并渗入到他的作品中。

如同所有伟大的艺术家一样，卡拉瓦乔所拥有的独特技术和风格能力，使他的创作与众不同。他有高超的能力模仿其他艺术家所创作出的图像，并彻底地将其变成他自己的风格：如达·芬奇、提香等伦巴第派的现实主义者。尤其米开朗基罗是他最大的启发者，他在罗马的所到之处，都一直遇到米开朗基罗的创作。经由这些艺术家的影响而塑造出的风格，让卡拉瓦乔可以满足罗马收藏家的喜好，同时，他放肆并大胆地阐释他所看见的传统宗教题材的真实观点。卡拉瓦乔的画作中有着一股压倒性的力量，使他描绘的场景在观赏者的眼中变得真实，不再带有当时的嬉戏特色和高度盛行的矫饰主义特质。

或许是因为卡拉瓦乔面对生活的坦率态度，以及他生动地捕捉自己紧张的生

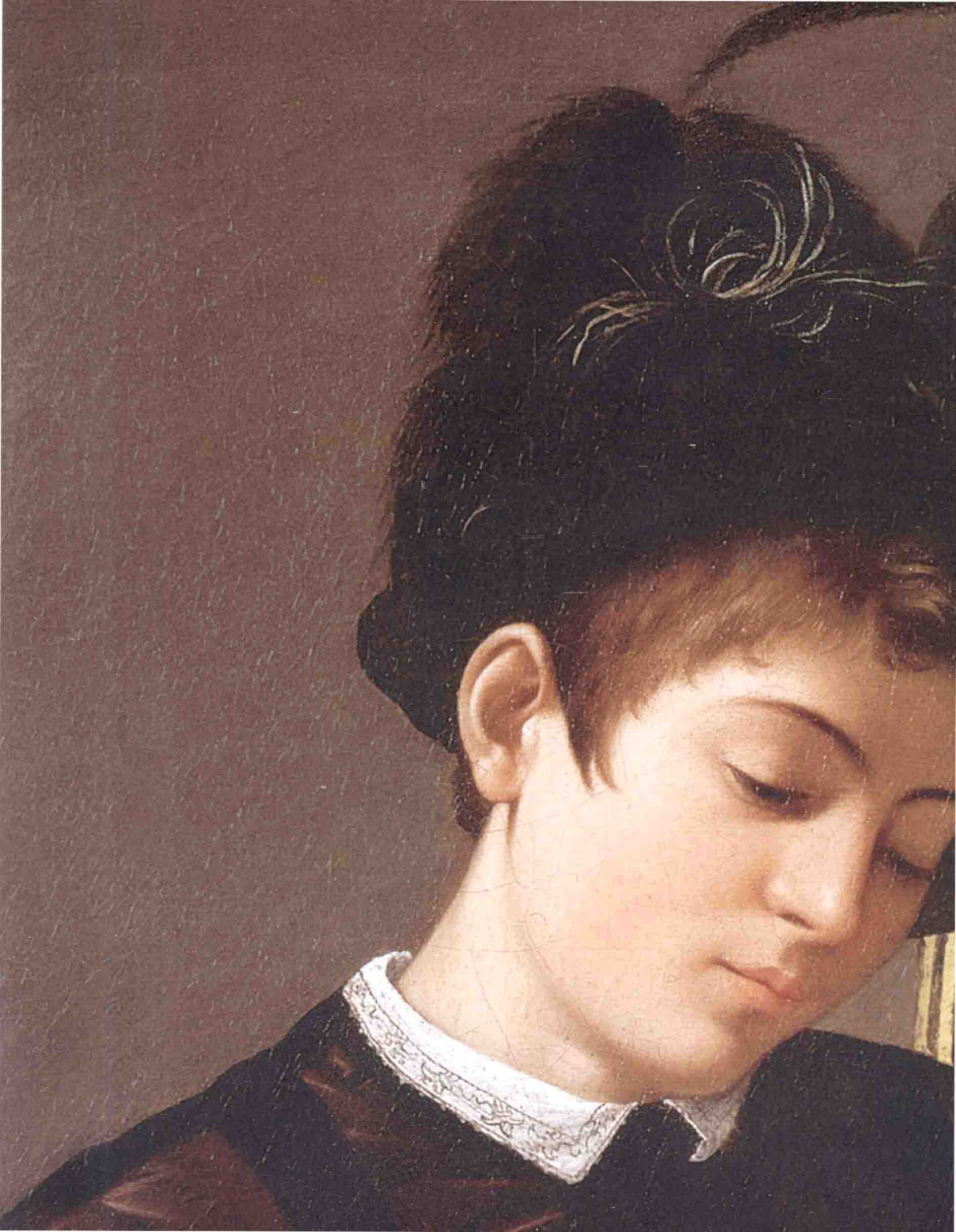
活，使之表现在艺术之中，时至今日，他的许多画作仍被认为是欧洲绘画中的杰作。他的画作被刻意地从教堂中移出，并出现在富有鉴赏家的私人收藏中。而卡拉瓦乔的成名，竟也是基于这些“艺术丑闻”。

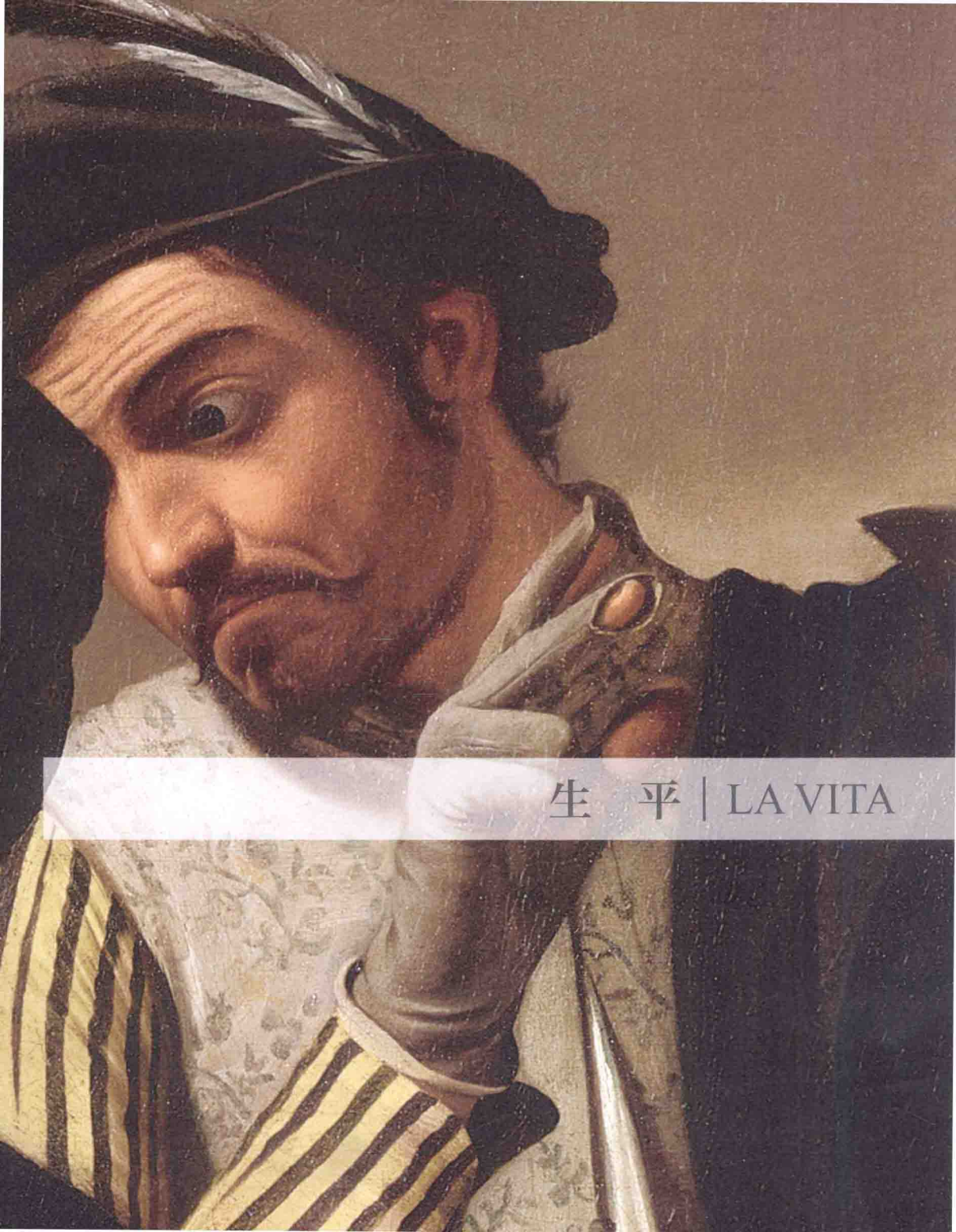
从罗马和那不勒斯到锡拉库萨、墨西拿及巴勒莫，卡拉瓦乔周旋在贵族圈，保持与罗马教廷教皇、热那亚王子及贵族的马耳他圣约翰骑士团的情谊。但他也热爱在小酒馆的生活，经由各种门路而熟悉监狱和地牢，也知道许多意大利城市的小巷及后街。这是他带进画作舞台中的世界，伴随着不断变化的演员，总是从新的角度切入；即使画作中他“演出”的场景是取材于圣经的经典主题。

在卡拉瓦乔的绘画中，戏剧是新的，逼真的，以一种前所未有的方式展现，从不会让观赏者感到乏味。在这方面，他与同样是17世纪天才的威廉·莎士比亚异曲同工。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

卡拉瓦乔：一个逃亡的天才

卡拉瓦乔（Caravaggio）仅在自己的一幅画作上签过名，那幅画描绘的是一个男人被斩首的场景，被斩杀的男人瘫躺在地面上，鲜血正不断地从他的脖子流出。卡拉瓦乔将自己的名字签在了那摊血泊之上。这位将自己名字签在血泊中的艺术家戏剧性的一生自米兰展开，遍及罗马、热那亚、那不勒斯、西西里岛及马耳他。伴随他一生的场景，有宏伟的宫殿，破旧的后街小巷，阴暗的小酒馆及幽暗的地牢。最终，流浪一生的结局是一出孤独地死在沙滩上的悲剧。在此之前，约在1600年左右的二十年中，卡拉瓦乔创造了一种画体，给了绘画一个新的方向，并深刻地改变了画家在艺术中的观察员角色。

开端：米兰 1571

直到几年前，大家都还认为米开朗基罗·梅里西（Michelangelo Merisi 卡拉瓦乔的真实姓名）出生在贝加莫附近的卡拉瓦乔镇。然而，根据一位在米兰大主教管区的退休商人所持有的出土文献而进行的研究，证明之前的假设是不正确的（研究人员也曾怀疑了一段时间）。米兰布罗洛镇圣斯

特凡诺教区的圣洗礼记录中记载，卡拉瓦乔，于1571年9月30日接受了洗礼，那是他出生后的第二天。他的父亲、鳏夫费尔莫·梅里西，于1571年1月14日娶了露西亚·阿娜托莉。卡拉瓦乔是露西亚的长子，之后这对夫妻又生了两男一女。梅里西家族是中产阶级，费尔莫是卡拉瓦乔镇侯爵的管家。卡拉瓦乔镇是位于贝加莫附近的一个小镇；贝加莫最为人熟知的是圣母的圣地所在，吸引了无数的朝圣者。费尔莫的妻子露西亚来自卡拉瓦乔镇，据推测，卡拉瓦乔是在米兰及卡拉瓦乔镇长大之后，在罗马，他用陪他度过童年的这个小镇来命名，在威尼斯本土画出靠近米兰管辖边境的卡拉瓦乔镇。16世纪末，曾经伟大和辉煌的米兰大公国几近消亡，在对抗法国的战役后，西班牙俨然成为伦巴第大区的新统治者，并成为查尔斯五世和他的继任者菲利普二世的庞大帝国中的省份之一。卡拉瓦乔在米兰这个首府地区生活，目睹了这里发生的很大变化。达·芬奇在斯福尔扎堡中为米兰公爵卢多维科·斯福尔扎所举办的热闹庆典已不复见，取而代之的是被西班牙军队驻守的城市，充斥着武器及统治者的密探严密监控。它已

《逃往埃及途中》局部，1595年—1596年，意大利罗马，多利亚庞菲利画廊

成为一座堡垒，环绕的“西班牙墙”包围着这城市，绵延11公里。西班牙总督居住在维斯康蒂宫，有军队驻守——发生危险时，他可以利用斯福尔扎古堡的城墙来抵御。

枢机主教博罗梅奥的宗教改革

有一个人坚决抵制西班牙统治者所加诸于米兰的统治，那就是卡洛·博罗梅奥（Carlo Borromeo）。他成为反宗教改革中最伟大的圣徒之一。身为米兰大主教的卡洛·博罗梅奥是意大利北部的贵族后裔，16世纪下半叶，没人比他对米兰这个城市的命运影响更大。梅里西家族的几位成员，包括卡拉瓦乔一个当教士的叔叔，都曾参与博罗梅奥的改革，是一个坚持反西班牙派别的支持者。

米兰大教堂内部根据博罗梅奥自己参与起草的特伦托会议的礼拜仪式教规进行了整修，成为米兰的精神、道德中心以及对文化和社会关注的焦点。人们认为大主教是米兰传统的保护者。1576年，造成数万人死亡的黑死病盛行期间，博罗梅奥的知名度更是大升。这场瘟疫的受害者之一，是卡拉瓦乔的父亲，他去世时，卡拉瓦乔只有6岁。

1576年的这场大瘟疫也在艺术上留下了痕迹，许多绘画作品中的用色色调变得更为凛冽，形式更为简洁。

博罗梅奥将宗教绘画视为反宗教改革宣传的工具，他提倡避免矫饰主义的构图及肖像的复杂化；相反，他想要画作能在精神上有立竿见影的效果，并容易为大众所理解。

博罗梅奥大主教所赞扬的教堂建筑，要求避免过多的装饰，而代之以简朴、结构清晰的外观，相较之下，米兰当时的世俗建筑一般是偏色彩鲜明、较戏剧性的风格。马里诺宫（现在的米兰市政厅）由加莱亚佐·阿莱西设计，使用了丰富的雕像来装饰。阿莱西还设计了宏伟的奇迹圣母圣塞尔夫斯圣殿外观，它是16世纪最早的米兰教堂建筑之一。

圣母圣塞尔夫斯圣殿中有一幅对年轻的卡拉瓦乔来说显然很熟悉的画作，由亚历山德罗·邦维希诺所画。这幅画以不寻常的写实手法展现了圣保罗的皈依：这位未来的门徒躺在地上，他上方是一匹有着庞大身躯的花斑马。这幅画显然是卡拉瓦乔在罗马人民圣母教堂中的切拉西礼拜堂里著名的《圣保罗皈依》的参照版。亚历山德罗·邦维希诺来自布雷西亚，如果我们看过那里的画作，就可以清楚地说明卡拉瓦乔写实性的《伦巴第大区起源》的意义是什么。

卡拉瓦乔的启蒙老师： 西蒙·彼得扎诺

卡拉瓦乔最初的艺术熏陶来自米兰画家西蒙·彼得扎诺（Simone

Peterzano) 的工作室中。彼得扎诺参与了许多以矫饰主义中的后文艺复兴时期风格为装饰的教堂装饰工作，他最著名的作品，是位于靠近米兰卡雷尼亚诺镇的卡尔特教堂的圣坛壁画，展示了以威尼斯艺术为灵感的鲜明独特色彩。这极有可能与他在1580年后期带着学徒卡拉瓦乔在威尼斯待过一阵子有关。在威尼斯，卡拉瓦乔可能遇到了70岁的丁托列托，那时的丁托列托仍在持续地创作。不过，在米兰当地也有一些重要的文艺复兴时期的绘画范例，培养了少年卡拉瓦乔的观

察力。

其中一个例子是在埋葬米兰公爵卢多维科·斯福尔扎及其妻子贝亚特丽斯·德斯特的恩宠圣母多明我会教堂中。这个教堂里的一个侧面祭坛，挂着提香最令人印象深刻的作品之一《光荣的受苦》(1545, 法国巴黎, 卢浮宫)。没有其他文艺复兴时期的绘画与卡拉瓦乔的风格如此接近，无论是绘画风格、光线的运用与其戏剧性的张力。年轻的卡拉瓦乔一定曾经非常仔细地研究过提香的祭坛画。他也曾仔细研究过同样是真正文艺复兴时

《女占卜师》，1596年—1527年，法国巴黎，卢浮宫