

第 3 辑 · 古 典 大 师

卡拉瓦乔

[法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 [法] 安东尼·乌尔曼 / 编
欧 瑜 / 译

CARAVAGE

全球
艺
术
启
蒙
系
列

N°12

中信出版集团

DADA

全球艺术启蒙系列 N° 12

第 3 辑 · 古典大师

卡拉瓦乔 Caravage

[法] 克里斯

曼 / 编

2018 年 1 月

中信出版集团 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

卡拉瓦乔 / (法) 克里斯蒂安·诺比亚尔, (法) 安东尼·乌尔曼编; 欧瑜译. -- 北京: 中信出版社, 2017.12

(DADA 全球艺术启蒙系列. 第3辑, 古典大师)

ISBN 978-7-5086-8048-4

I. ①卡… II. ①克… ②安… ③欧… III. ①卡拉瓦乔 (Caravaggio, Michelangelo da 1573-1610) - 传记 - 少儿读物 IV. ① K835.465.72-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 199982 号

DADA Caravage, edited by Antoine Ullmann and Christian Nobial, illustrations by Frédéric Rébena.
The original edition of this book was published in France.

Copyright© Editions Arola, 2012

Simplified Chinese edition copyright © 2017, CITIC Press Corporation

This edition published by arrangement with The Picture Book Agency, Paris, France and Dakai Agency Limited. All rights reserved. No Part of this book may be 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 permission in writing from the Publishers.

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

DADA 全球艺术启蒙系列: 卡拉瓦乔

编者: [法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 [法] 安东尼·乌尔曼

译者: 欧瑜

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者: 鹤山雅图仕印刷有限公司

开本: 540mm×970mm 1/8

印张: 7 字数: 50千字

版次: 2017年12月第1版

印次: 2017年12月第1次印刷

京权图字: 01-2015-7762

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书号: ISBN 978-7-5086-8048-4

定价: 49.80元

策划出品: 中信童书

策划编辑: 常青

责任编辑: 曹红凯

美术编辑: 王莹 韩莹莹

营销编辑: 鲍芳 吴畏

特邀策划: 黄津翠

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

编辑寄语

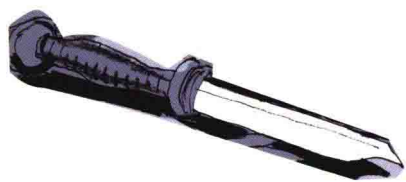
通缉犯!

通缉令: 男性, 欧洲人, 中等身材, 棕色中长发, 留着八字须和山羊胡。此人名叫卡拉瓦乔, 但很可能只是用来掩人耳目的化名。根据我们的情报, 他在行动时还会使用其他名字, 比如米开朗琪罗·梅里西, 或者阿梅里吉, 又或者梅里吉。此人 1571 年前后出生在意大利北部, 不久之后去了罗马, 那里的氛围对他的活动更加有利。此后, 他做了很多轰动一时的事情: 结交底层民众, 请他们充当自己的模特儿; 在他的笔下, 神圣的人物变成了粗鄙的庸众; 他似乎对暴力很感兴趣, 描绘了很多鲜血淋漓的场面……

我们一直都没能抓住他。他往南边逃了, 先是到了那不勒斯, 又从那不勒斯去了马耳他, 然后又到了西西里。真是名副其实的大逃亡。他在一些重要人物的秘密支持下继续着自己的活动。在逃亡途中, 阴暗、血腥的新画作诞生了, 并伴随着其他一些耸人听闻的事件, 因为他的冒险并没有停止。注意: 这个人还特别好斗。根据最新消息, 他好像跟自己的保护人闹翻了, 还进了监狱, 但是又逃了出来。据说, 他在罗马北部的某个地方失去了踪影, 但从来没人找到过他的尸体……

所以, 悬念依然未消。在那以后, 他的活动并没有停止。远远没有停止。有人怀疑他建立了覆盖范围很广的关系网, 目的是传播自己的想法。几十年间, “卡拉瓦乔主义者”的小团体在整个欧洲都有出现。首先是意大利的南部地区, 然后是西班牙, 之后是法国, 甚至还传到了欧洲北部的荷兰和佛兰德。在他的同党中, 你甚至可以找到一些大名鼎鼎的人物: 委拉斯开兹、拉·图尔和伦勃朗。这些人虽然都公开表示与其划清界限, 但他们都毋庸置疑地受到了卡拉瓦乔的影响。证据就在眼前: 强烈的明暗效果、戏剧化的场景、极为写实的人物……所以, 被告卡拉瓦乔, 请起立! 你的罪名是: 彻底颠覆了绘画史!

DADA

N°12

目录

- 5 罗马，不设防的城市
- 13 安静、准备、开始
- 20 被诅咒的卡拉瓦乔
- 29 一幅作品道尽卡拉瓦乔
- 33 逃亡路上的卡拉瓦乔
- 40 梅里西帮
- 50 艺术 ABC
- 52 光影工坊

DADA

全球艺术启蒙系列 N° 12

第 3 辑 · 古典大师

卡拉瓦乔 Caravage

[法] 克里斯

曼 / 编

中信出版社

中信出版集团 · 北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

卡拉瓦乔 / (法) 克里斯蒂安·诺比亚尔, (法) 安东尼·乌尔曼编; 欧瑜译. -- 北京: 中信出版社, 2017.12

(DADA 全球艺术启蒙系列. 第3辑, 古典大师)

ISBN 978-7-5086-8048-4

I. ①卡… II. ①克… ②安… ③欧… III. ①卡拉瓦乔 (Caravaggio, Michelangelo da 1573-1610) - 传记 - 少儿读物 IV. ① K835.465.72-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 199982 号

DADA Caravage, edited by Antoine Ullmann and Christian Nobial, illustrations by Frédéric Rébena.
The original edition of this book was published in France.

Copyright© Editions Arola, 2012

Simplified Chinese edition copyright © 2017, CITIC Press Corporation

This edition published by arrangement with The Picture Book Agency, Paris, France and Dakai Agency Limited. All rights reserved. No Part of this book may be 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 permission in writing from the Publishers.

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

DADA 全球艺术启蒙系列: 卡拉瓦乔

编者: [法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 [法] 安东尼·乌尔曼

译者: 欧瑜

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者: 鹤山雅图仕印刷有限公司

开本: 540mm × 970mm 1/8

印张: 7 字数: 50千字

版次: 2017年12月第1版

印次: 2017年12月第1次印刷

京权图字: 01-2015-7762

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书号: ISBN 978-7-5086-8048-4

定价: 49.80元

策划出品: 中信童书

策划编辑: 常青

责任编辑: 曹红凯

美术编辑: 王莹 韩莹莹

营销编辑: 鲍芳 吴畏

特邀策划: 黄津翠

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

编辑寄语

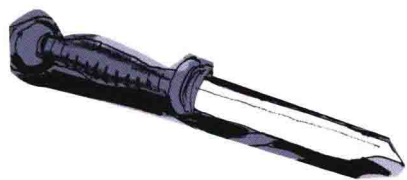
通缉犯!

通缉令: 男性, 欧洲人, 中等身材, 棕色中长发, 留着八字须和山羊胡。此人名叫卡拉瓦乔, 但很可能只是用来掩人耳目的化名。根据我们的情报, 他在行动时还会使用其他名字, 比如米开朗琪罗·梅里西, 或者阿梅里吉, 又或者梅里吉。此人 1571 年前后出生在意大利北部, 不久之后去了罗马, 那里的氛围对他的活动更加有利。此后, 他做了很多轰动一时的事情: 结交底层民众, 请他们充当自己的模特儿; 在他的笔下, 神圣的人物变成了粗鄙的庸众; 他似乎对暴力很感兴趣, 描绘了很多鲜血淋漓的场面……

我们一直都没能抓住他。他往南边逃了, 先是到了那不勒斯, 又从那不勒斯去了马耳他, 然后又到了西西里。真是名副其实的大逃亡。他在一些重要人物的秘密支持下继续着自己的活动。在逃亡途中, 阴暗、血腥的新画作诞生了, 并伴随着其他一些耸人听闻的事件, 因为他的冒险并没有停止。注意: 这个人还特别好斗。根据最新消息, 他好像跟自己的保护人闹翻了, 还进了监狱, 但是又逃了出来。据说, 他在罗马北部的某个地方失去了踪影, 但从来没人找到过他的尸体……

所以, 悬念依然未消。在那以后, 他的活动并没有停止。远远没有停止。有人怀疑他建立了覆盖范围很广的关系网, 目的是传播自己的想法。几十年间, “卡拉瓦乔主义者”的小团体在整个欧洲都有出现。首先是意大利的南部地区, 然后是西班牙, 之后是法国, 甚至还传到了欧洲北部的荷兰和佛兰德。在他的同党中, 你甚至可以找到一些大名鼎鼎的人物: 委拉斯开兹、拉·图尔和伦勃朗。这些人虽然都公开表示与其划清界限, 但他们都毋庸置疑地受到了卡拉瓦乔的影响。证据就在眼前: 强烈的明暗效果、戏剧化的场景、极为写实的人物……所以, 被告卡拉瓦乔, 请起立! 你的罪名是: 彻底颠覆了绘画史!

DADA N°12

目录

- 5 罗马，不设防的城市
- 13 安静、准备、开始
- 20 被诅咒的卡拉瓦乔
- 29 一幅作品道尽卡拉瓦乔
- 33 逃亡路上的卡拉瓦乔
- 40 梅里西帮
- 50 艺术 ABC
- 52 光影工坊

罗马，不设防的城市

在 17 世纪初的罗马，绘画艺术遭受了前所未有的冲击。一位年轻的画家颠覆了艺术的世界。
他的名字？卡拉瓦乔。

欢迎来到艺术之都

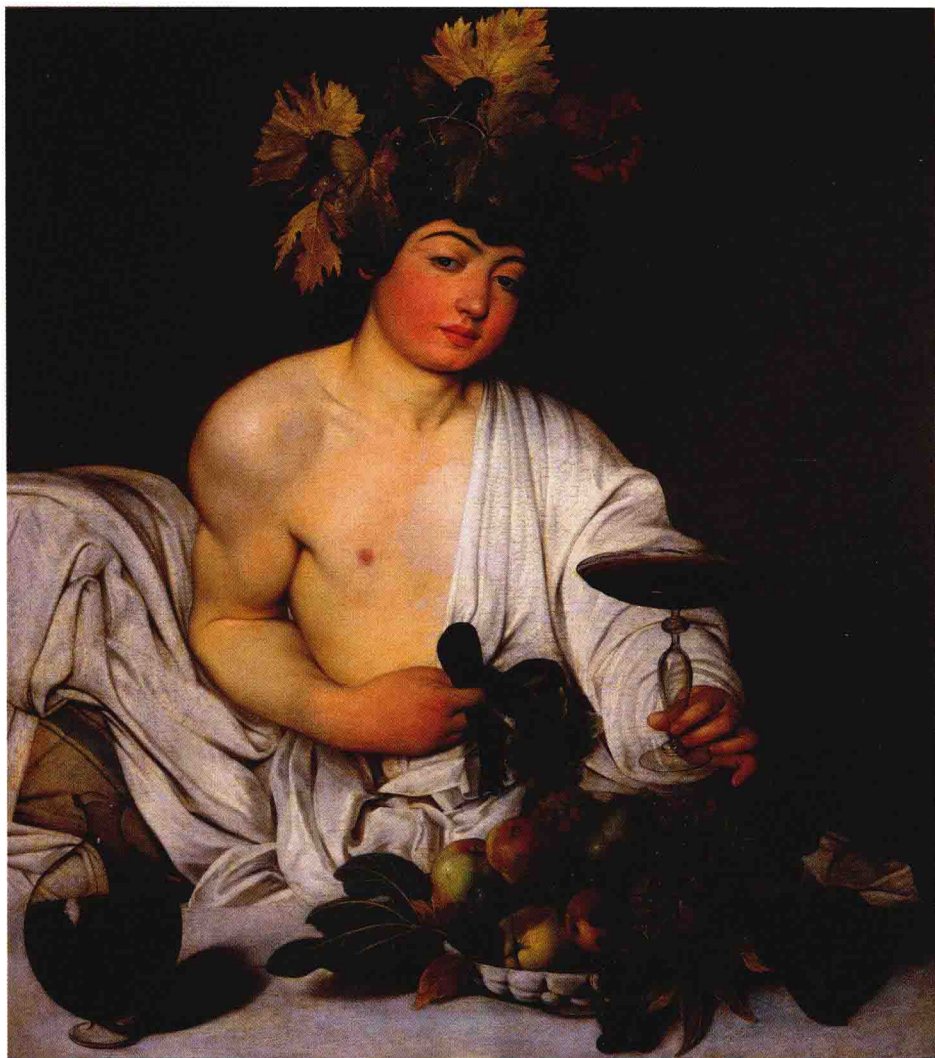
他的本名是米开朗琪罗·梅里西，卡拉瓦乔这个名字是他后来根据父母的出生地——意大利北部一个小镇的名字取的。这个名字起得好，名如其人：Caravage（卡拉瓦乔），ravage（破坏），卡拉瓦乔在他所经之地确实干了不少具有“破坏性”的事情……

1592年，年仅21岁的卡拉瓦乔第一次来到永恒之城。这个初次踏进伦巴第大区的年轻人受到了极大的冲击。想象一下罗马斗兽场和古罗马广场的遗址，数以百计的教堂和宫殿，以及这个恢宏世界的中心梵蒂冈，这座城中之城是教皇居住的地方，城中的教堂里装饰着文

艺复兴时期最为瑰丽的作品。这一切直叫人看得眼花缭乱。除此之外，还有那些家底丰厚的资助人和永远也装饰不完的教堂。这里聚集着来自全欧洲的艺术家，白天，他们画画；晚上，他们喜欢聚在小酒馆里痛饮一番。

奇特的表现手法

卡拉瓦乔在米兰度过了学徒期，第一份工作受雇于人称阿尔皮诺骑士的朱塞佩·切萨里，一位在当时很受欢迎的样式主义艺术家。卡拉瓦乔很快就厌倦了这份只能画些水果和花卉的工作。不过，他早期的作品确实深受此类绘画作品的影响。仔细看看这幅《年轻的巴克斯》中精美的细节：丰裕的水果篮、晶莹剔透的长颈大肚瓶和红酒杯，多么栩栩如生啊！此外，画面中的酒神巴克斯，与当时绘画作品所表现出的传统形象有所不同。卡拉瓦乔把酒神描绘成了一个年轻男子，而且还露出微醺之态……

《年轻的巴克斯》(Le jeune Bacchus)，卡拉瓦乔，约1597年。
布面油画，95厘米×85厘米。佛罗伦萨，乌菲兹美术馆。

《阿里阿德涅与巴克斯的凯旋》(*Le Triomphe d'Ariane et Bacchus*), 安尼巴莱·卡拉奇, 约 1595 年。
壁画, 6 米 x 20 米。罗马, 法尔内塞宫。

卡拉瓦乔、卡拉奇与红衣主教

在世纪之交, 卡拉瓦乔并不是唯一一个撼动绘画艺术传统的人。安尼巴莱·卡拉奇以一种完全不同的方式, 也在罗马留下了难以磨灭的个人印记。1595 年, 应权倾一时的红衣主教奥多阿尔多·法尔内塞的邀请, 安尼巴莱·卡拉奇创作了一件惊天动地的大作: 一整块以错视画装饰的天花板。在穹顶的中央, 他画了好多幅错视画

的模仿作品, 其中一幅是《阿里阿德涅与巴克斯的凯旋》, 当时风头正盛的时髦题材, 也有的取材于古代的雕塑装饰。整件作品恢宏富丽、完美无瑕, 在当时几乎无人可比, 因此成为大型屋宅的装饰典范。

《女占卜师》(*La Diseuse de bonne aventure*), 卡拉瓦乔, 约 1595 年。
胶彩, 布面油画, 99 厘米 x 131 厘米。巴黎, 罗浮宫博物馆。

抓小偷!

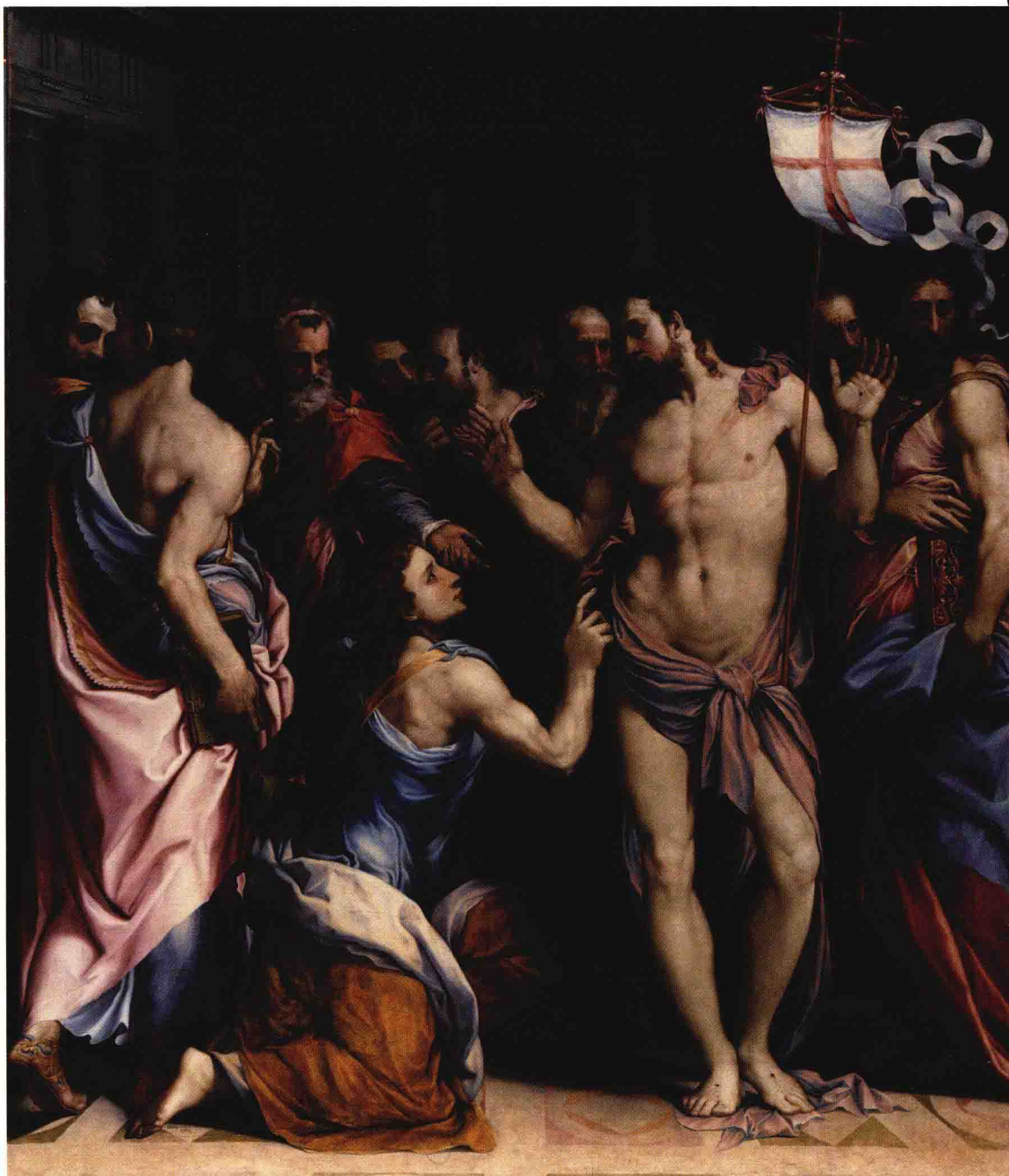
痴迷于艺术的红衣主教德尔·蒙特成了卡拉瓦乔的保护人。继《年轻的巴克斯》之后, 德尔·蒙特又委托画家创作了一幅大众题材的画作《女占卜师》。仔细看看画面: 年轻的波西米亚女人一边看着年轻男子的掌纹, 一边不动声色地偷偷顺走了他手指上的戒指! 被偷的年轻人长着一张酷似酒神巴克斯的脸, 这是因为, 卡拉瓦乔用的是同一个模特儿——他的朋友马里奥·明尼蒂, 他也是一

个画家。黄昏时分, 这两位艺术家经常在热闹的街巷一起闲逛, 他们在那里结交新的朋友, 有时也为了寻找模特儿。这幅画既没有理想主义的色彩, 也没有优雅华贵的气息, 在当时可谓相当大胆的构思。卡拉瓦乔把人物塑造成了像你我一样的普通人, 好让观众能够融入画面之中。

不要做作

卡拉瓦乔的作品与 16 世纪上半叶蔚然成风的样式主义绘画截然不同。右边这幅萨尔维亚蒂的大作就是典型的样式主义绘画。这幅《圣托马斯的疑惑》描绘的是《新约全书》中耶稣复活后的一个场景。耶稣来到使徒们面前，双膝跪地的托马斯不得不相信耶稣是真的活了过来。看看画中的耶稣，身材高大，肌肉发达，就好像一尊米开朗琪罗的雕塑！站在耶稣左手边旗帜下面的那个门徒，健壮的肩膀和手臂、层层叠叠的衣褶，还有扎眼的颜色，种种刻意的效果和做作的姿势让人觉得这不像是宗教画，而是一幅模仿作品。

《圣托马斯的疑惑》(*Incrédulité de saint Thomas*),
萨尔维亚蒂, 16 世纪。
布面油画, 274 厘米 x 233 厘米。巴黎, 罗浮宫博物馆。

改革，反改革

卡拉瓦乔的艺术最终获得人们的喜爱是因为恰逢其时。16世纪，新教的影响越来越大。为了对抗这种势头，特伦托会议之后，天主教会开始鼓动艺术家创作一目了然的绘画作品，以便教徒容易理解。于是，画面中再也看不到艺术的大手笔、对米开朗琪罗处处可见的效仿和精心调制的色彩。卡拉瓦乔简单朴素的作品正合教会的心意。在这幅《以马忤斯的晚餐》中，他一如既往地突出了人物而忽略了背景装饰。这一点，成了卡拉瓦乔绘画风格最显著的特征之一。这幅画描绘的故事是耶稣在复活之后重又出现。看看那两个惊讶不已的门徒：在画面的左下角，那位背朝我们的门徒惊得都坐不住了，那把椅子仿佛就要跳出画面，就像右边那位朝圣者的手一样。一道不可思议的光线令餐桌和救世主跃然纸上。剩下的一切都隐在半明半暗之中，就好像在那一刻，除了耶稣的出现，其他的一切都不存在了。这种表现方式非常有效，观众一看到画面就可以理解其中的含义。这种新式画法铺就了卡拉瓦乔的成功之路……

卡特琳·吉莫内 撰文

《以马忤斯的晚餐》(Le souper à Emmaüs)，卡拉瓦乔，1601年。
胶彩，布面油画，141厘米×196.2厘米。伦敦，国家美术馆。

安静、准备、开始

卡拉瓦乔就像一个导演，为观众呈现出富有戏剧色彩、充满了悬念和强烈情感的画面。这就是他颠覆意大利绘画艺术的法宝……

