

羅浮宮美術館

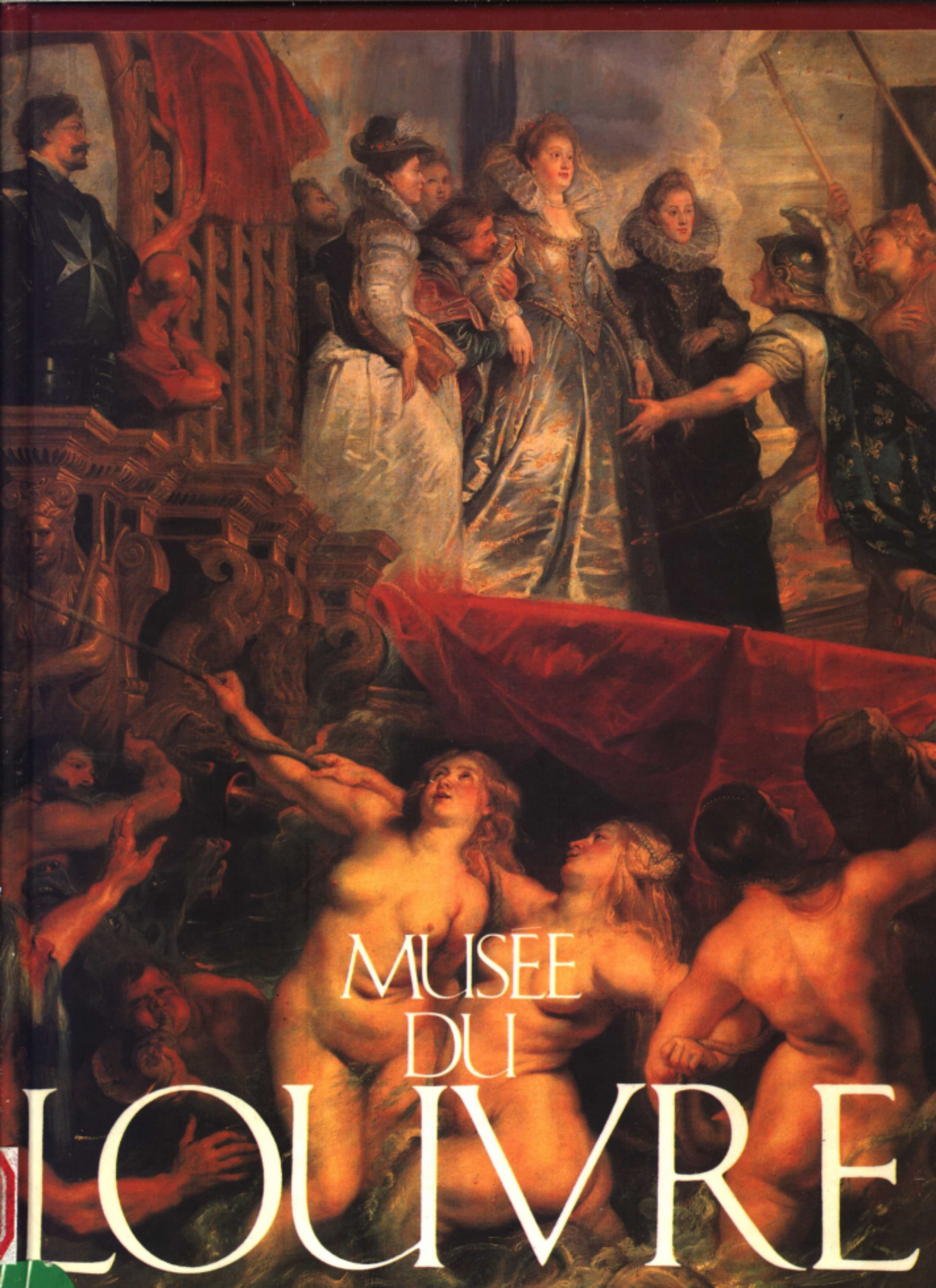
NHK

巴洛克的光與影

V

義大利／西班牙／法蘭德爾／荷蘭

MUSEE
DU
LOUVRE

MUSEE
DU
LOUVRE

羅浮宮美術館全集 V
巴洛克的光彩

原出版著：日本放送出版協會
編 譯：張 豐 榮
出 版 者：龍和出版有限公司
發 行 人：林 禮 祥
地 址：中和市中山路二段 103 號
電 話：(02)248-7116・248-9622
傳 真：(02)248-0415
郵政劃撥：07441423 林禮祥帳戶
排 版：正昇電腦排版股份有限公司
電 話：(02)382-2011・383-2546
印 刷：弘盛印刷有限公司

1991 年 9 月 15 日 再版

行政院新聞局局版台業字第 3654 號

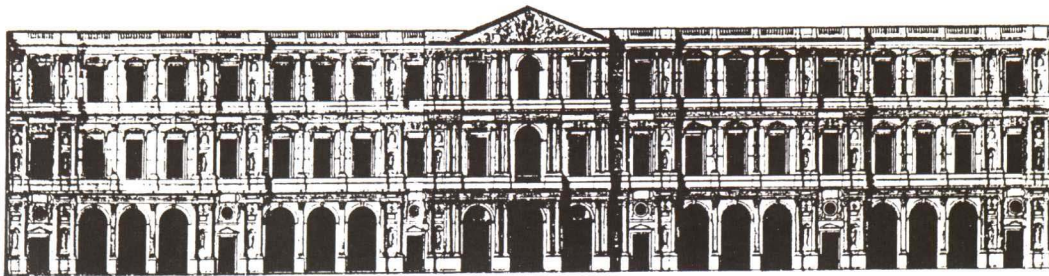
每冊定價七〇〇元整

全套定價四九〇〇元整

缺頁或破損，請寄回更換

版權所有 * 翻印必究

MUSEE
DU
LOUVRE

第九章	十七世紀義大利與西班牙的黃金時代	—— 7
第十章	魯本斯和倫勃朗	—— 75
	義大利和西班牙的巴洛克美術	—— 156
	十七世紀法蘭德爾與荷蘭的美術	—— 168
Intermezzo	路易·腓力普的西班牙美術館	—— 64
	安特衛普的收集室	—— 110
	「窺視箱」的魅力	—— 128
Essai	與西班牙的心靈約會	—— 72
	羅浮宮的費梅爾	—— 154
	年表	—— 182

VRE

羅浮宮美術館

V

巴洛克的光與影

義大利 / 西班牙 / 法蘭德爾 / 荷蘭

MUSÉE DU

LOU

中心的羅馬聖伯多祿大教堂前的廣場，由巴洛克巨匠伯爾尼所設計之巨大的馬蹄形圓柱迴廊所包圍。

5 導遊 雷蒙·捷洛姆 / 珍妮·摩洛

十七世紀被稱為巴洛克的時代。巴洛克——這個奇特古怪的詞彙，原本是西班牙語和葡萄牙語「歪斜的珍珠」之意，後來演變成「不漂亮的」或「異樣的」，意指繼盛期文藝復興及技巧主義之後出現的新藝術。

這個繼文藝復興以明快的形體、勻稱的構圖、整體的調和為理想的古典樣式之後登場的新表現樣式，由於具有引人注目的劇烈動感及強烈的明暗對比等特徵，所以被稱為「巴洛克」，多少含有侮蔑之意。但是今天，巴洛克藝術以其在文藝復興後的變動時代所盛行具有獨特價值體系的表現樣式，在藝術史上佔著極重要的地位。

這次我們就從巴洛克藝術的發祥地——羅馬所出現的一位畫家開始談起，他就是巴洛克的先驅——卡拉巴喬。

接著並要向各位介紹深受卡拉巴喬影響，從其獨特的風土和特質中，展現出繪畫黃金時代的西班牙。

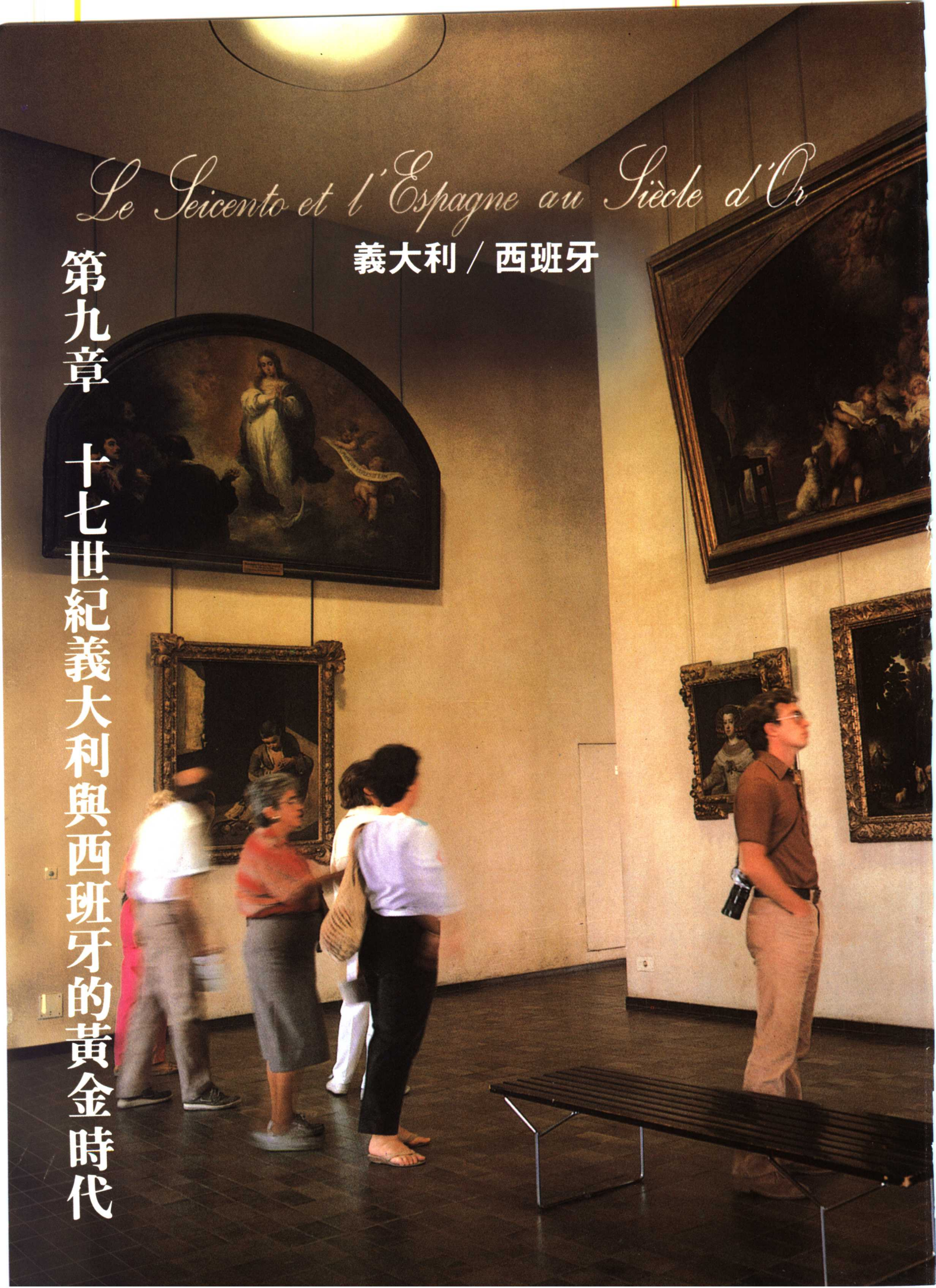
擔任嚮導的是珍妮·摩洛和雷蒙·捷洛姆。

Le Seicento et l'Espagne au Siècle d'Or

義大利 / 西班牙

第九章

十七世紀義大利與西班牙的黃金時代

巴洛克的幻覺與陶醉

這是羅馬的聖狄良圖奧（聖伊格那狄斯）教會。

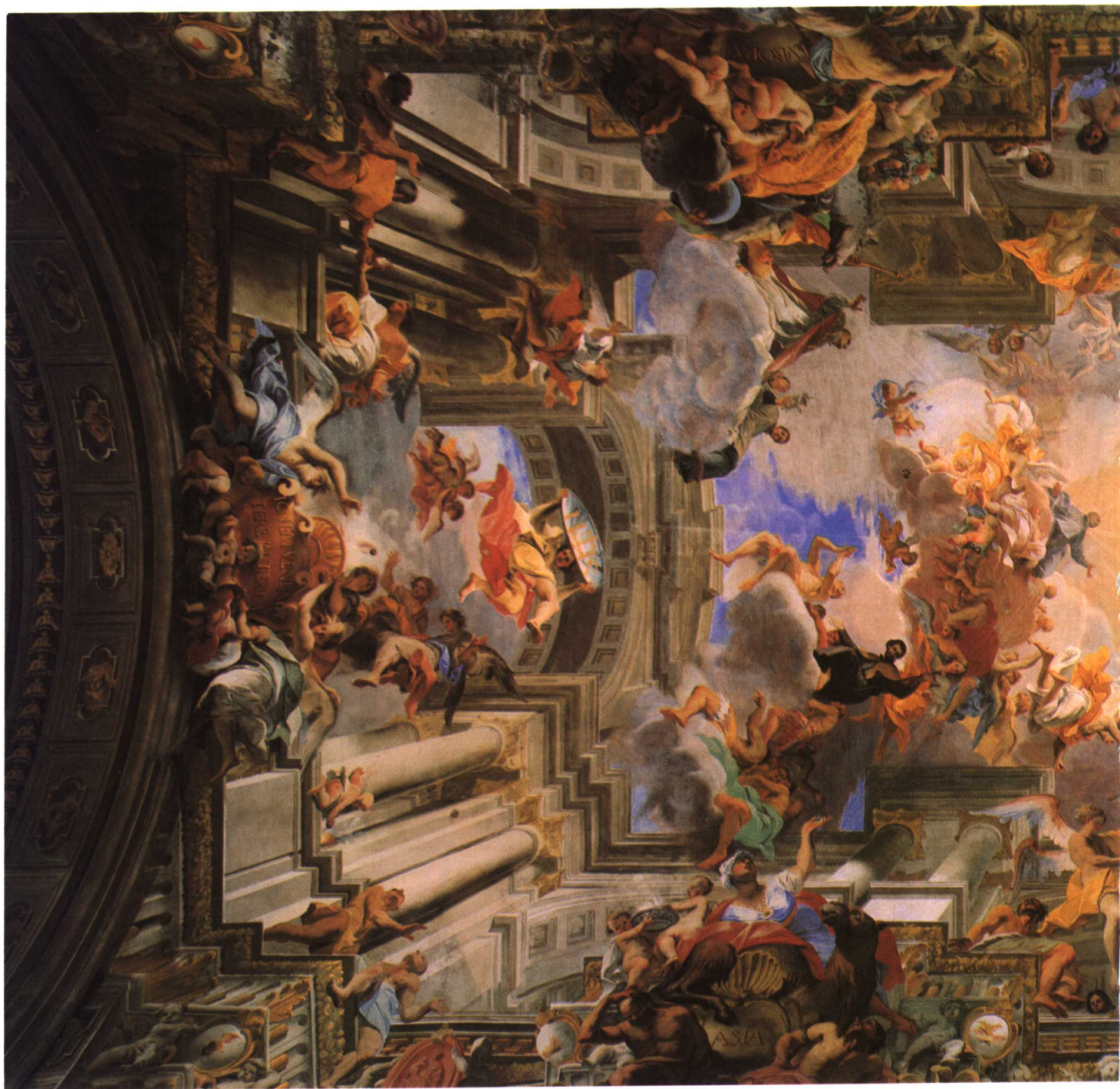
當你一腳踏進這間不大的教堂，抬頭仰望天花板時，視線就會被那無窮的天空所展開的幻想世界所吸引。

那是由十七世紀後半的安德烈·波宙為讚揚耶穌會的傳道所畫的壁畫。波宙利用巧妙的遠近法創造出幻覺的空間，使人難以分辨出真正的建築物和畫中的建築物。

聖人、天使以及各種寓意像如失去重力般在空中飄浮、飛舞、上昇，光由天上的一點如神的恩寵般籠罩下來，色彩華麗耀眼。

抬頭看它的人都會因波宙的魔術，陷入了自己彷彿也浮遊在半空中向著天上上昇的錯覺中。

據說波宙在畫這個天花板畫時，先在天花板上張掛著由繩索編成的網，而且用繩子綁住視點和網所形成的方格眼，在天花板上取點，

7 安德烈·波宙「聖伊格那狄斯·德·羅耀拉的榮光」 遠近法的理論家、耶穌會士的畫家——波宙神父在聖狄良圖奧教堂的中廊天花板所畫巴洛克天花板畫最高的傑作之一，主題是耶穌會的創始者聖伊格那狄斯·德·羅耀拉進入天國的場面。由於視覺效果周詳的計算以及專家驚人的技藝，沒有一幅作品能有他如此卓越的表現。1691～94年，壁畫，羅馬聖狄良圖奧教堂。

將方格眼畫在天花板上，然後細心地畫底稿。

十七世紀巴洛克繪畫因應天主教會的要求，擔任起對人們的視覺造成神的榮光與教會的勝利之印象、引導人們信仰天主教的宗教任務。聖狄良圖奧教堂的天花板畫，便是運用大膽的想像力和技巧的極限，誘發人們對宗教的幻想與陶醉之巴洛克繪畫的一個紀念碑。

9 卡拉巴吉歐「亞洛夫·得·維良克爾的肖像」
因殺人而逃亡的卡拉巴吉歐，在逃亡途中都曾留下作品。1607年7月到翌年的10月，他停留在馬爾他島，那裏有個十字軍時代的聖約翰騎士團留守在島上，這裏所畫的亞洛夫·得·維良克爾，便是這個騎士團的第二代團長。姿勢是很慣常的姿勢，除頭部以外都被後世重新修補過。維良克爾以名譽騎士敍任畫家作為酬報。1608年左右，畫布、油彩、195 × 134 公分。

8 卡拉巴吉歐「女占師」 畫家20世紀前半的作品，畫法已顯示出驚人的成熟，主題雖是描繪16世紀北義大利半身風俗畫的系譜，他却以單刀直入的寫實態度和諷刺的精神，使傳統一新耳目。當時的批評家曼吉尼曾敘述道：「吉普賽女郎一邊假笑一邊剝下年輕人的戒指，愚蠢的年輕人却被女郎所吸引，絲毫未覺。」很明顯地在暗示它具有教訓意味。豐滿的模特兒少年被認為與烏菲茲美術館顯示同性戀趣味之半裸的「巴克斯」是同樣的人物，也出現在「聖馬太的召命」（→11）中。1595年左右，畫布、油彩、99 × 131 公分。

卡拉巴吉歐

卡拉巴吉歐（一五七三—一六一〇年）由於出生於米蘭近郊的卡拉巴吉歐，因此以地名命名。二十歲左右便前往羅馬。

羅浮宮美術館有幅卡拉巴吉歐被認為來到羅馬後不久所畫的「女占師」。

雷蒙卡拉巴吉歐是一位非常重要的畫家，他改變了義大利的繪畫。

珍妮，你看這幅「女占師」，是卡拉巴吉歐初期的作品。沈穩的配色和講究效果的採光，形成一幅很美的畫。但是它的主题相當具有刺激性。

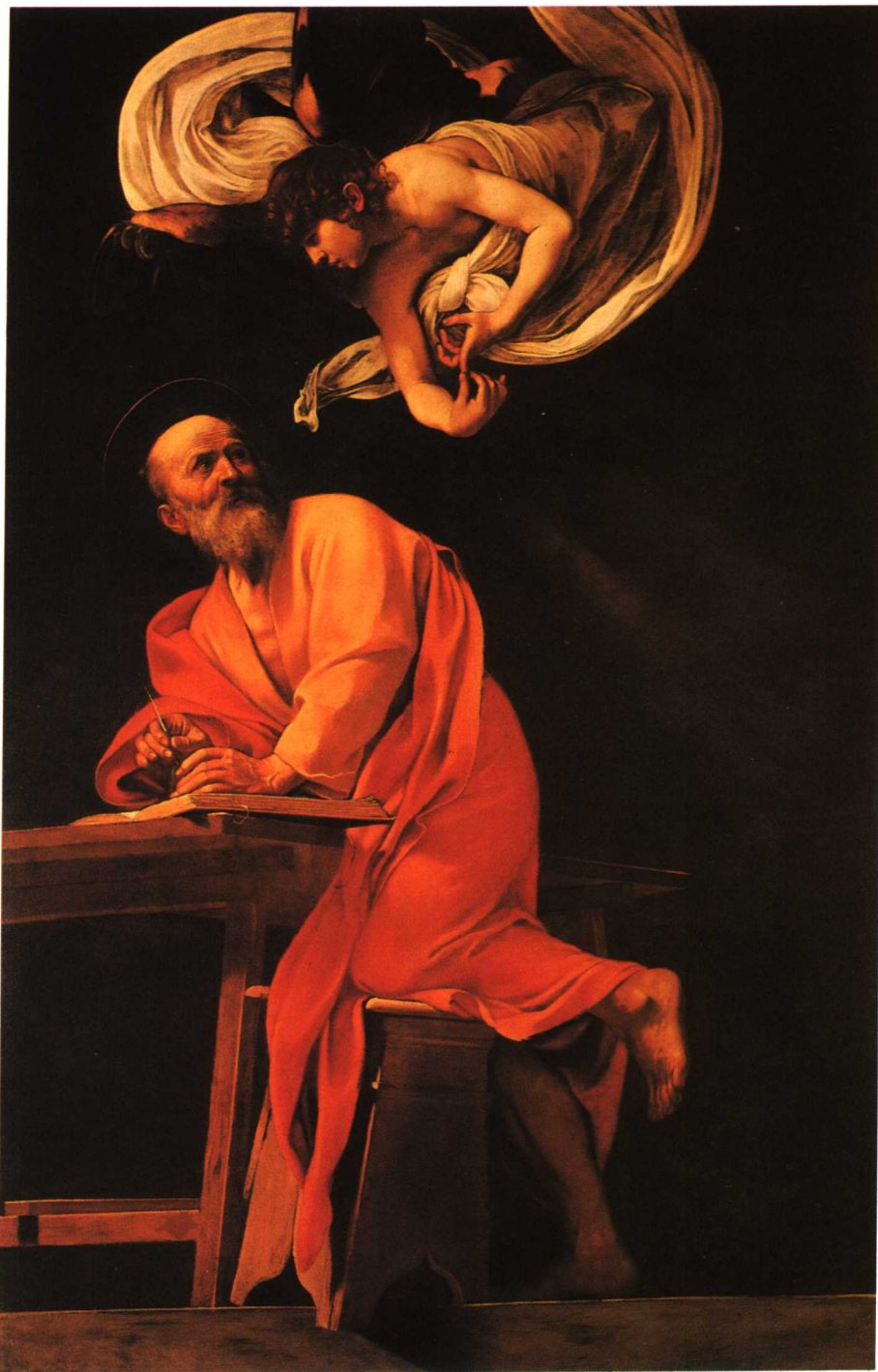
珍妮吉普賽女郎抓著這位打扮入時的年輕男子的手，為他占運勢吉凶，仔細看清楚，女郎正悄悄地脫下年輕人手中的戒指，年輕人好像被她的笑容所矇騙了，絲毫沒有察覺。

雷蒙卡拉巴吉歐也是在近旁的街道上尋找模特兒的先驅者之一。這位女占師模特兒便是他偶然在街上發現的吉普賽女郎。

10 卡拉巴吉歐「聖馬太和天使」
位於康太勒里禮拜堂聖馬太傳三部作品，左邊是「聖馬太的召命」（→11），右邊是「聖馬太的殉教」（→13）。這部作品的第一作被教會拒絕接受，而由贊助者杜斯狄尼亞侯爵領回（1944年在柏林遭火燒），描寫露出兩腳坐著之粗俗愚蠢的老人馬太以及站在他旁邊請求教他讀書的天使。在第二作中，畫家多少回到了傳統的場面設定，描寫天使突然下降到執筆中的老人身邊，給這位充滿知性風貌的老人靈感。貝洛里敘述道：「他一邊寫著福音書，……兩手放在小桌上，筆沾著筆記本上的墨水瓶，同時回頭看空中飛舞的天使。……天使以右手和左手食指做暗號並對他說話。」1601年左右，畫布、油彩、296.5 × 189 公分。聖路易斯·狄·法蘭契斯教會。

11 卡拉巴吉歐「聖馬太的召命」
畫家以革命性的大膽筆法，將基督召喚收稅人馬太為弟子的場面，完全以當代風格的畫法表現。收稅人正在羅馬庶民微污的房間一角專心地算錢，基督突然來訪。「馬太停止數錢，指著自己的胸膛看著基督，旁邊戴眼鏡的老人注視著把錢攏在一起的年輕人。」（貝洛里）。表情困惑的壯年馬太看起來很聰明，旁邊時髦的年輕人像是放蕩的賭徒。明暗的計算所形成巧緻的演出、銳利且明快的形體與空間的表現，堪稱天才。1598～1601年左右，畫布、油彩、322 × 340 公分。聖路易斯·狄·法蘭契斯教會。

據說有這麼一段插曲；當別人說卡拉巴吉歐「以古代彫刻為範本」時，卡拉巴吉歐指著街上的群眾說：「自然給了我最好的範本。」
珍妮 這位年輕人對著欺騙他的吉普賽女郎微笑著，對戀愛的期待似乎矇蔽了他的眼睛。不過在他們互視的眼波中，似乎可以感受到共犯意識，或許是在描寫富刺激性之戀愛的開始吧！

雷蒙 不過，這幅畫被世人認為含有道德的教訓意味，他們認為年輕人不接受教會及父母的教導，反而相信一個素未謀面的女占師，應該接受懲罰，所以他被吉普賽女郎騙了！

珍妮 的確是很道德的想法，對卡拉巴吉歐來說則有點過意不去，他不是經常出入賭場和酒吧嗎？

雷蒙 是的，他自己也是一個反世俗的人。

後來他因為打架而殺人，被通緝後在義大利各地逃亡，最後逃到了馬耳他島。

羅浮宮有幅他為馬耳他島的聖約翰騎士團團長所畫的肖像畫，你瞧！就是這幅「亞洛夫·得·維良克爾的肖像」（→一頁）。

卡拉巴吉歐對以黑暗為背景而立的模特兒，投以不強烈的光，使它更不理想化。這是他最後時期的

11

作品。

珍妮 初期充滿柔和光線的「女占師」和這幅畫面由深的陰影所支配的肖像畫之間，到底發生了什麼事呢？

雷蒙 這是繪畫上的一個革命，始於羅馬的某間教會。

聖馬太傳

羅馬有許多天主教會，每間教會都用許多藝術品裝飾著，但是這些藝術品大部分是十七世紀的作品。

當時的天主教會以司祭，尤其是耶穌會的修道士們為尖兵，與由宗教改革興起的耶穌教相對抗，燃起了天主教傳教的熱情。這就是反宗教改革（對抗宗教改革）。為了恢復天主教的威信，連藝術家們也動員了。

重視聖經上所說的話的耶穌教派，認為自己的教會不需要特別裝飾，保留素淨的牆壁最好。反之，天主教會則以油畫、壁畫大肆裝飾教堂，想以華麗的印象引人注目。

13 卡拉巴吉歐「聖馬太的殉教」
根據「黃金傳說」的記載，殉教的故事是發生在衣索匹亞的一個事件。衣索匹亞從16世紀末開始便成為耶穌會傳教成功之處，是當時教會非常關心的地區，在耶穌會教堂也流行畫古今的殉教圖。但是這幅畫是卡拉巴吉歐參考拉斐羅梵蒂岡宮的壁畫「奧斯第亞之戰」的構圖所畫的，這由這幅畫的x光線照片就可以看出來。後來他參考提香的版畫畫出聖人的殉教部分，整體構圖在今天看起來也有很大的改變。但是，明暗法姑且不談，整體還是和當時殉教圖的構圖很接近。中央處刑者左後方留鬍鬚的那個人是畫家的自畫像。1598～1600年左右，畫布、油彩、323×343公分。聖路易斯·狄·法蘭契斯教會。

12 聖路易斯·狄·法蘭契斯教會。

在這種風潮中，來到羅馬的卡拉巴吉歐受聖路易斯·狄·法蘭契斯教會之託，為福音書記聖馬太的一生作畫。

聖馬太是基督的十二使徒之一，也是基督死後著作福音書的四位福音書記當中的一位。傳說他在寫福音書時得天使之助。

卡拉巴吉歐最早畫的是得到天使的靈感記載福音書的聖馬太，他完全以獨創的寫實主義將馬太畫成那個時代具有粗俗之手脚的平民男子，而被教會拒絕接受，理由是「將聖馬太畫成無學問無教養的樣子，一點也不像是寫福音書的人，還有，為什麼要畫粗硬的呢？這是幅粗野的畫。」

卡拉巴吉歐不得不讓步，只好又重新畫。這次他讓聖馬太穿件古代式的長袍以增加威嚴，並遮住膝蓋。這幅第二作就是現在在聖路易斯·狄·法蘭契斯教會的「聖馬太和天使」(↓一二頁)。第一作後來遠渡柏林，可惜失火被燒燬了。

另一幅是「聖馬太的召命」(↓一三頁)——卡拉巴吉歐在此毅然地加以革新。

聖馬太原本是基督時代的一個收稅租的人，福音書上有這樣的記載：

「耶穌從那裏往前走，看見一

人名叫馬太，坐在稅關上，就對他說：『你跟從我來。』他就起來，跟從了耶穌。」

(新約聖經·馬太傳第九章)

卡拉巴吉歐將舞台搬到自己的時代，將房間描繪成稅關事務所，馬太坐在那裏，周圍是一群羅馬年輕人(被認為是卡拉巴吉歐的壞朋友)。乍看好像是一群年輕人在地下室賭博的場面。

但是，基督在右側的黑暗中出現了，在微光映照下，他的臉是多麼堅毅超然，他的手指著馬太。馬太指著自己似在反問「是我嗎？」馬太內在所引起的信仰改變，由於強烈的明暗表現，更添加了戲劇的效果。

這種徹底的寫實主義和明暗表現，在宗教畫中是全新的、革命性的表現法。傳說這幅畫在當時極受好評，許多人紛紛前往教會觀賞。同一教會裏的另一幅「聖馬太的殉教」，表現法更加激烈。

肉體與表現的逼真，光與影強烈的對比……，從畫面上似乎可以聽到慘叫及喊叫聲。有人說他是「天才」，也有人批評他在「挑撥」，卡拉巴吉歐的名字和畫風一夜間傳遍整個羅馬。

「我沒有老師，也不需要老師