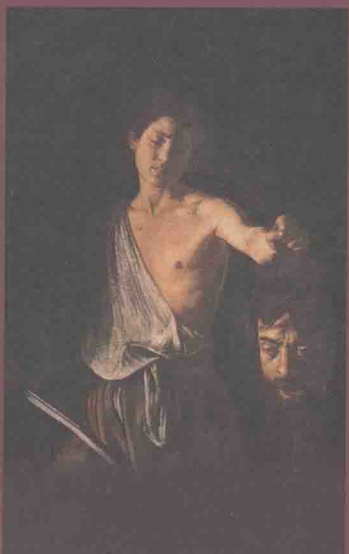


卡拉瓦喬

龐靜平著

之

光



西洋繪畫導覽 30

卡拉瓦喬之光

龐靜平著

執行編輯 ● 龐靜平

法律顧問 ● 北辰著作權事務所
● 蕭雄淋律師

發行人 ● 何恭上

發行所 ● 藝術圖書公司

地址 ● 台北市羅斯福路 3 段 283 巷 18 號

電話 ● (02) 2362-0578 · (02) 2362-9769

傳真 ● (02) 2362-3594

郵撥 ● 郵政劃撥 0017620-0 號帳戶

E-Mail ● artbook@ms43.hinet.net

南部分社 ● 台南市西門路 1 段 223 巷 10 弄 26 號

電話 ● (06) 261-7268

傳真 ● (06) 263-7698

中部分社 ● 台中縣潭子鄉大豐路 3 段 186 巷 6 弄 35 號

電話 ● (04) 2534-0234

傳真 ● (04) 2533-1186

登記證 ● 行政院新聞局台業字第 1035 號

定價 ● 450 元

初版 ● 2003 年 4 月 30 日

ISBN 957-672-348-5

國家圖書館出版品預行編目資料

卡拉瓦喬之光／龐靜平著. --初版. --臺北市：藝術
圖書, 2003 [民 92]

面； 公分. --（西洋繪畫導覽； 30）

ISBN 957-672-348-5 （平裝）

1. 卡拉瓦喬（Caravaggio, Michelangelo, Merisi da,
1573-1610）-作品評論
2. 繪畫—西洋—作品集

947.5

92005470

卡拉瓦喬之光 目錄

8● 前言——革命性獨創的寫實主義先驅

10● 藝術風格探究——清貧・寫實

12● 創作分期

16● 光影效果

18● 現實主義手法

22● 影響

24● 自我探究時期（1571～95年）

26● 男孩與水果籃

28● 生病的小巴卡斯

30● 女卜者

32● 玩牌者

36● 音樂家

38● 魯特琴手

42● 羅馬輝煌時期（1596～1606年）

44● 聖・法蘭西斯的法喜

50● 懺悔的瑪格達琳

52● 逃往埃及途中的休息

56● 被蜥蜴咬傷的男孩

58● 酒神巴卡斯

60● 天神、海神和冥神

62● 亞歷山大的凱莎琳

64● 奧勒弗尼的頭被尤迪絲砍下

72● 馬大與瑪利亞

74● 聖・馬太蒙召

80● 聖・馬太殉教

84● 聖・馬太與天使

- | | |
|--------------|---------------|
| 86● 美杜莎 | 88● 水果籃 |
| 90● 以馬忤斯的晚餐 | 102● 聖·保羅皈依圖 |
| 110● 聖·彼得殉道圖 | 114● 聖·湯瑪斯的懷疑 |
| 118● 勝利愛神 | 120● 少年與公羊 |
| 124● 亞伯拉罕弑子 | 130● 猶大之吻 |
| 132● 埋葬基督 | 136● 羅雷托的聖母 |

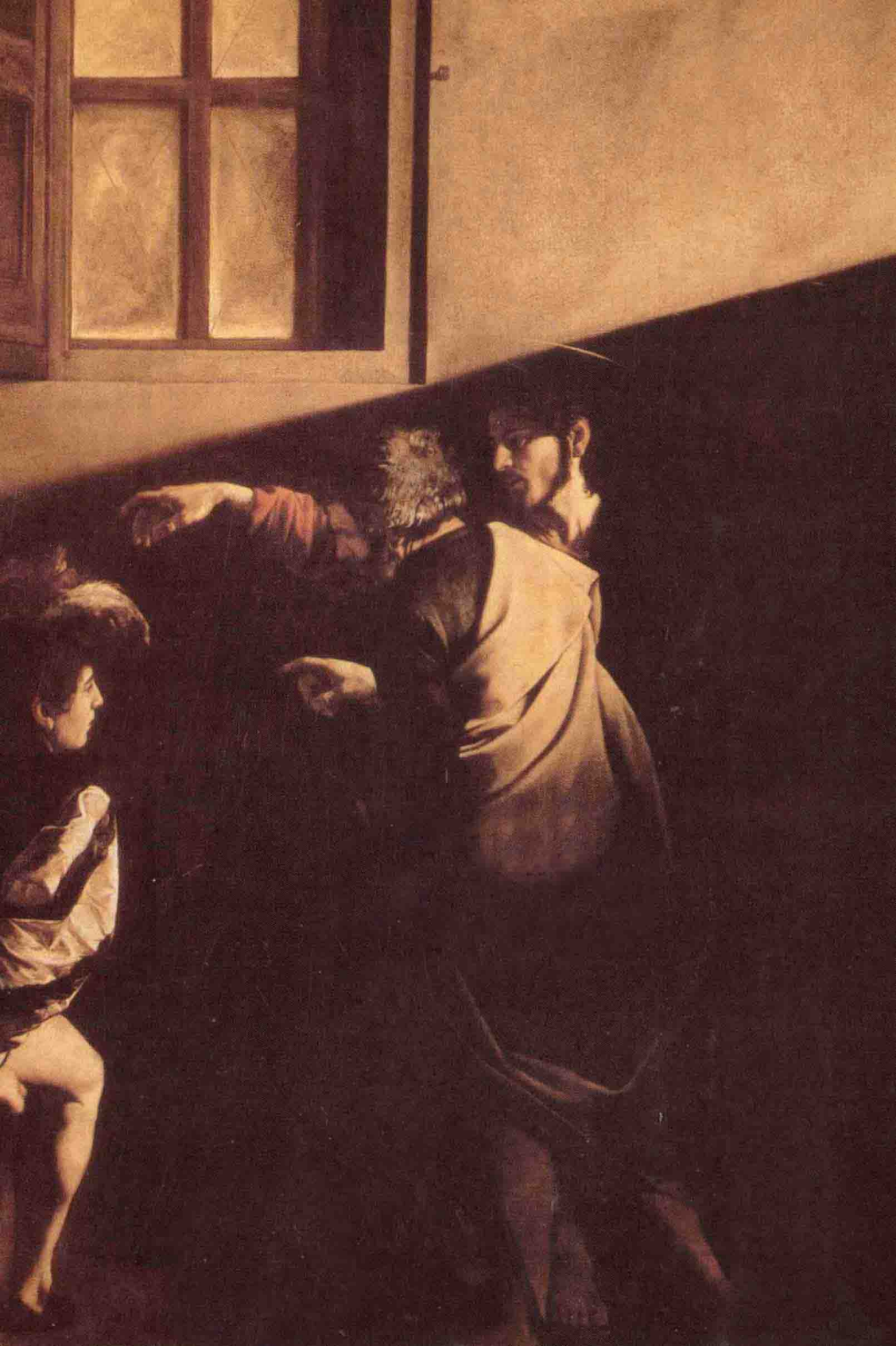
142● 流亡黯淡時期（1606～10年）

- | | |
|---------------|---------------|
| 144● 聖母之死 | 148● 玫瑰經念珠的聖母 |
| 152● 七件善事 | 156● 被斬首的施洗約翰 |
| 166● 鞭打耶穌 | 174● 聖·安德烈殉道 |
| 178● 大衛手提戈利亞頭 | 180● 書寫的哲洛姆 |
| 190● 聖·露西的葬禮 | 194● 拉撒路的復活 |
| 198● 牧羊人的禮拜 | |

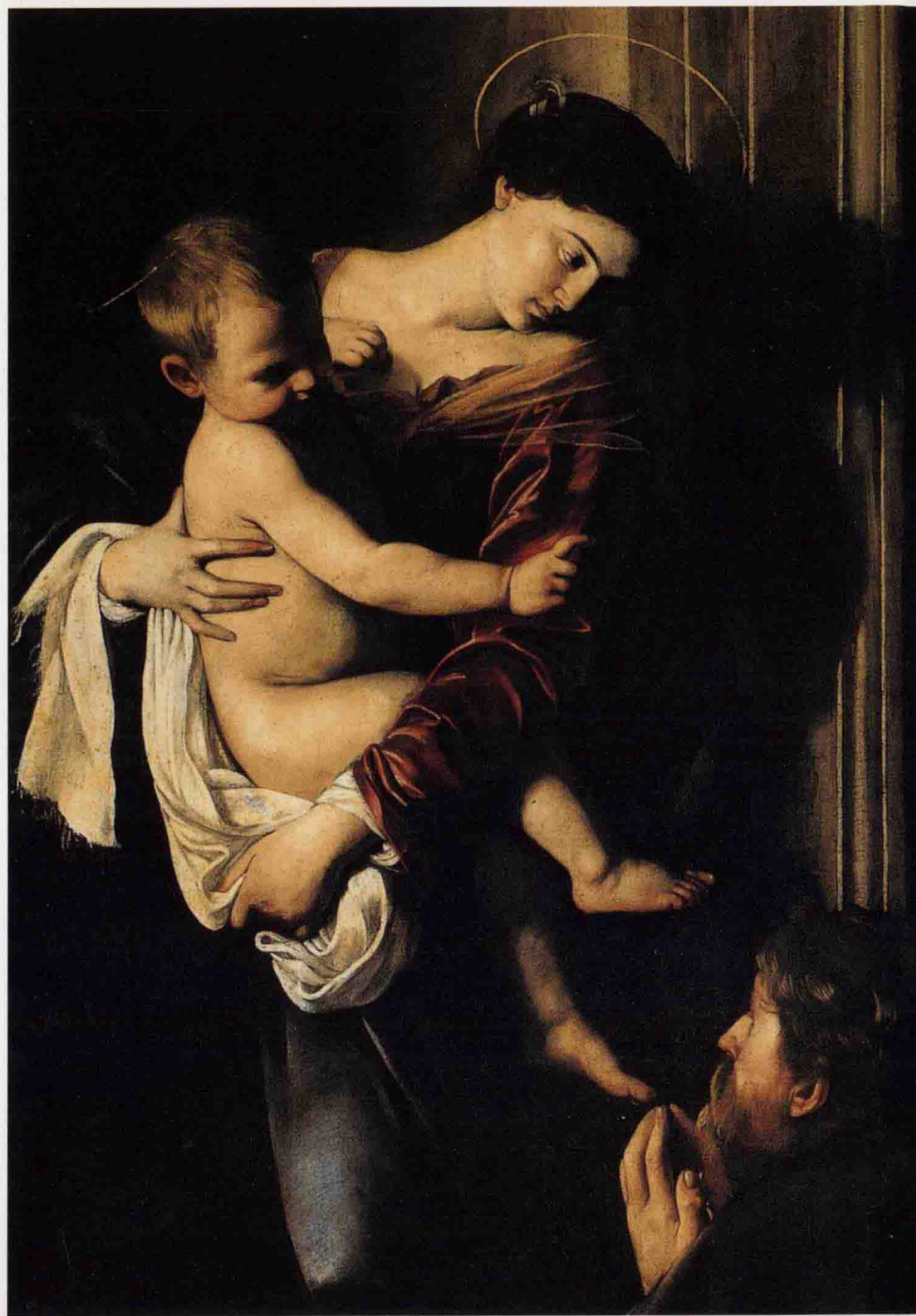
羅馬造幣局發行10萬里拉紙幣，採用卡拉瓦喬畫像與作品。













西洋繪畫導覽

卡拉瓦喬之光

龐靜平著

卡拉瓦喬之光 目錄

8● 前言——革命性獨創的寫實主義先驅

10● 藝術風格探究——清貧·寫實

12● 創作分期

16● 光影效果

18● 現實主義手法

22● 影響

24● 自我探究時期（1571～95年）

26● 男孩與水果籃

28● 生病的小巴卡斯

30● 女卜者

32● 玩牌者

36● 音樂家

38● 魯特琴手

42● 羅馬輝煌時期（1596～1606年）

44● 聖·法蘭西斯的法喜

50● 懺悔的瑪格達琳

52● 逃往埃及途中的休息

56● 被蜥蜴咬傷的男孩

58● 酒神巴卡斯

60● 天神、海神和冥神

62● 亞歷山大的凱莎琳

64● 奧勒弗尼的頭被尤迪絲砍下

72● 馬大與瑪利亞

74● 聖·馬太蒙召

80● 聖·馬太殉教

84● 聖·馬太與天使

- | | |
|--------------|---------------|
| 86● 美杜莎 | 88● 水果籃 |
| 90● 以馬忤斯的晚餐 | 102● 聖·保羅皈依圖 |
| 110● 聖·彼得殉道圖 | 114● 聖·湯瑪斯的懷疑 |
| 118● 勝利愛神 | 120● 少年與公羊 |
| 124● 亞伯拉罕弑子 | 130● 猶大之吻 |
| 132● 埋葬基督 | 136● 羅雷托的聖母 |

142● 流亡黯淡時期（1606～10年）

- | | |
|---------------|---------------|
| 144● 聖母之死 | 148● 玫瑰經念珠的聖母 |
| 152● 七件善事 | 156● 被斬首的施洗約翰 |
| 166● 鞭打耶穌 | 174● 聖·安德烈殉道 |
| 178● 大衛手提戈利亞頭 | 180● 書寫的哲洛姆 |
| 190● 聖·露西的葬禮 | 194● 拉撒路的復活 |
| 198● 牧羊人的禮拜 | |

羅馬造幣局發行10萬里拉紙幣，採用卡拉瓦喬畫像與作品。



前言——革命性獨創的寫實主義先驅

在他短短不到四十年的擾攘歲月中，卡拉瓦喬這位具革命與獨創天分的寫實主義大師，以前所未有的駕馭光影明暗技巧，改變了西方繪畫前進的方向。

他燦亮的光線系統及如黑夜般背景運用，影響、啟發了日後的委拉斯貴茲、林布蘭特等17世紀西班牙、荷蘭等地畫家作品。

而與卡拉瓦喬的畫作一樣令人驚異的，是他那「畫如其人」的暴躁、易怒及好與人爭論、打架的「火爆浪子」性情。畫中人物如極力要在混沌、曖昧、昏暗背景中，脫穎而出、跳脫出來般地顯露出自己。

藝術創作與生活密不可分

卡拉瓦喬客死異鄉時才39歲，又遭逢生活中諸多折磨與牢獄之災，似乎他的一生都處在情緒不穩、躁動、易怒、叛逆、逃亡的不穩定狀態中。

因此，他的藝途也只得隨著不安定的生活一樣地起起伏伏著。他的生活與藝術創作密不可分。無論是靜物、肖像、風俗畫、歷史或宗教題材，他都堅持要「回歸自然」、「源於現實生活」。

所以即使是歷史畫或宗教畫，他都

以現實中人、生活中物為模特兒，在畫室中經精確模擬、計算，就像是正在導演著一齣戲劇般地操縱畫中人物與光源，使畫面生動、真實，充滿戲劇性張力與動感。

堅持自然寫實・永不妥協

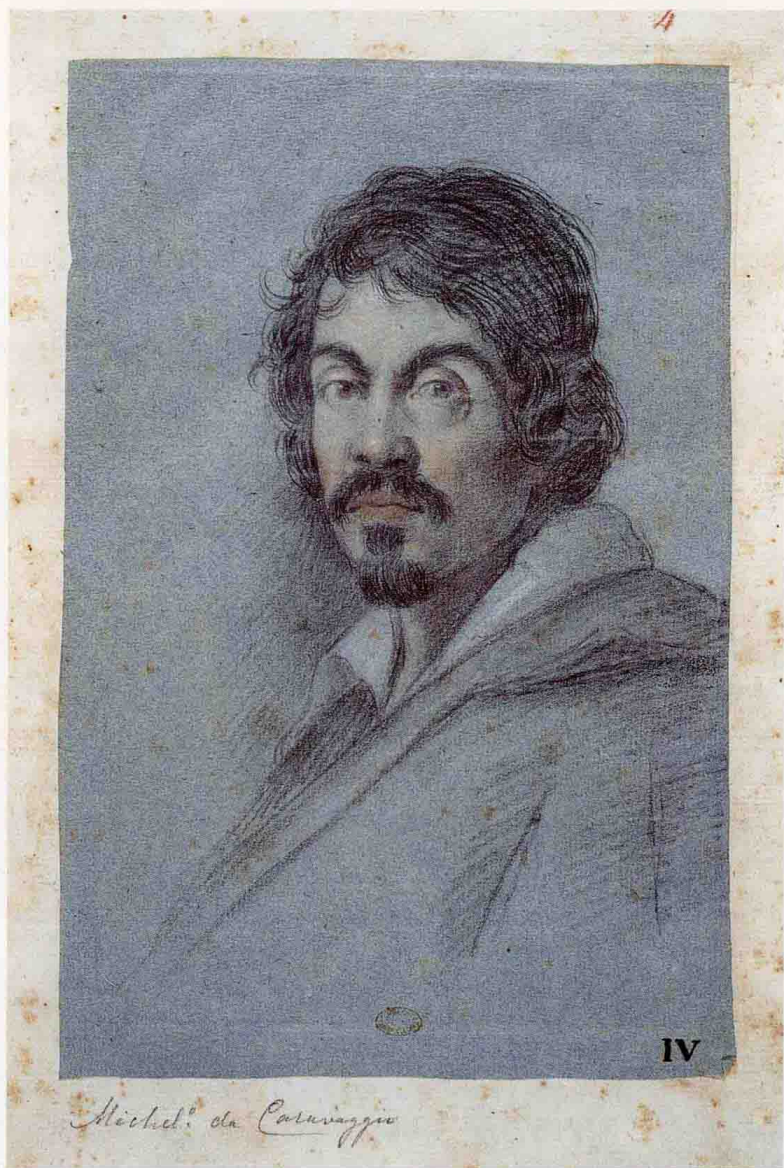
他的「永不妥協」個性，不但表現在日常生活中，也反映在其藝術創作上。卡拉瓦喬堅決反對描摩或是依循古典畫風的後期形式主義（Mannerism），而堅持要當個有獨創性、具改革精神的現實主義畫家（Realist）。

因此，在他的靜物畫及人物畫上，他恣意發揮他注重細節、寫實、逼真的描繪模式，以平庸、粗俗的尋常百姓與日常生活中事物為模特兒。

他們以本來面目重現，無論他們的衣服有多破舊、腳多髒，模樣多粗俗醜陋。葉已枯、果已爛，還被蟲咬，他都不加以美化、掩飾，一一真實呈現在觀者面前。他這種堅持，常使他的畫作難見容於當時的權貴、教會人士與畫家們，而常被教會或委製人退回重畫。

重細節・人性化・不加增減

卡拉瓦喬以其激烈、叛逆、粗暴的



創作天分，賦予他的畫作前所未有的「人性化」、平民化與生活化特質。他自然、寫實的畫風，激發了不可思議的藝術效果，令觀眾有身歷其境，如在他們面前發生的臨場感與戲劇性，令人印象深刻、深受震撼與感動。

天生叛逆、我行我素的卡拉瓦喬，

公然以畫作反對當時流行的矯飾、唯美、仿古典、「人造的」後期形式主義畫風，不但讓他的藝術創作備受爭議，也讓他吃盡苦頭，命運坎坷、顛沛流離。但他的頻頻「大鬧革命」，卻為十七世紀的藝術家，開創了一條嶄新的藝路。

藝術風格探究——清貧·寫實

在短短三十九年的歲月裡，急躁氣盛的卡拉瓦喬，在他傳奇、動盪不安的生活中，留傳下來的作品雖不多，卻都極有他自己獨創的藝術風格，而且影響其後的許多藝術家。

他作品的爆發力、革命性與原創性都很強，似在當時的後期矯飾主義風潮中，堅持背道而馳，走出自己的一條路來，為其後的藝術發展，開創出嶄新格局。

從佩特札洛奠定基本功

在認定自己對藝術創作的興趣後，卡拉瓦喬於1584～88年間，向米蘭的後期矯飾主義畫家西蒙·佩特札洛學藝，學會了油畫、壁畫的基本技巧，透視法、解剖學的應用等。

此外，在這段學藝期間，卡拉瓦喬對當地一些重要的前輩畫家作品，應該多少有所認識與學習，比如薩瓦多（Giovanni Girolamo Savoldo）、莫列托·達·布雷沙（Moretto da Brescia）、洛托（Lorenzo Lotto），及坎培爾（Antonio Campil）等，倫巴底藝術代表畫家。

佩特札洛曾自稱是提香弟子，因此卡拉瓦喬對提香（Titian）、維洛內塞（Paolo Veronese）、丁特列托（Jacopo Tintoretto）、傑魯爵內（Giorgione），甚

至於達文西（Da Vinci）、米開朗基羅（Michelangelo）等前輩大師作品，對他都有或多或少的學習與影響。

天生反動的藝術改革者

平心而論，卡拉瓦喬的藝術創作啓蒙期是在他13～17歲期間，算是蠻早熟的天才型畫家，他能在汲取衆家之長後，做出完全異於其師承的畫作，確可看出他體內那股天生叛逆、反抗權威的革命衝動。

滿腔革命熱忱的卡拉瓦喬當然不甘於只留在倫巴底的卡拉瓦喬鎮，即使米蘭也不能讓他一展長才。因此摩拳擦掌，躍躍欲試的他於1592年來到了當時的藝術中心羅馬，急欲達成他的改革宗教與藝術的理想。

倫巴底藝術源頭與反宗教改革

歸根究底，卡拉瓦喬自我又革命性十足的藝術創作，其實主要來自於他故鄉倫巴底的藝術風格，以及他周遭所接觸到的反宗教改革的精神洗禮。

從卡拉瓦喬故鄉倫巴底，和啓蒙師佩特札洛處，接觸到的薩瓦多、布雷沙、洛托與坎培爾等，倫巴底所謂的「樸素藝術殿堂」，是相較於佛羅倫斯、羅馬、威尼斯等主流藝術都市的

豪華藝術風格而言的。

卡拉瓦喬的啓蒙師以及他抵達羅馬時，所學與風行的是後期矯飾主義，重古典唯美的理想形式，與美化裝飾的表現手法。

另一方面，再加上卡拉瓦喬的叔父及弟弟都是宗教神職人士，因此他也親身體認了宗教改革所帶來的影響。當時的反宗教改革人士主張「福音書的樸實性」，主張回歸聖經和真理的純潔性中，反對後期矯飾主義的矯揉造作，裝模做樣和過分美化裝飾。

清貧宗教理想與樸素藝術結合

這種「清貧」的宗教改革主張，正好和倫巴底的樸素藝術風格相契合，而這也正是卡拉瓦喬所急欲在羅馬興起的藝術改革。於是他堅持畫他眼睛看得見的，所能觸及的現實中樸實的人物、水果、靜物及真實生活場景。

這樣的藝術風格更延伸到他受委託製作的宗教畫與祭壇畫上，在羅馬宗教界與藝壇引起批判、議論。雖然他的畫作曾被拒收或要求重畫，但卡拉瓦喬仍獲得少數樞機主教及貴族人士支持贊賞，他初萌芽的新藝術種子，才不至於遭踐踏而滅絕。

自我抒發·藝術與生活緊密結合

在短短不到三十年的藝術生涯中，脾氣火爆、個性乖張的卡拉瓦喬，在創作上我行我素、相當獨特、自我的情感、內心抒發，爲他起伏、動盪、不安的一生，留下極佳註腳。

他的藝術發展歷程也隨著生活中的起起落落，而時好時壞。畫中的光影明暗、色調、氣氛，也隨著他當時的心情、處境而轉變。

因此，一般史家便依他的生活事蹟來做爲他藝術創作的分期。而他也常在畫中以「自畫像式」的表達方式，直接將他當時的情境訴諸於畫布上。

唯一簽名·血的控訴

卡拉瓦喬鮮少在畫作上簽名，因此他作品的創作年代也較難界定，而在諸多圖錄中難見統一。也較少相關文獻可供參考與佐證，所以，歷來也有一些畫作留世，但不能確定是他的原作或後人仿作，在本書中也只能盡可能收錄相關創作，真偽及創作年代仍有待藝術史家進一步確認及商榷。

唯一的一幅明顯在畫作上留有簽名的，竟是在「被斬首的施洗約翰」那一灘血中，卡拉瓦喬以鮮血簽下他對人世間最後的無聲控訴，令人感傷。

創作分期

由於卡拉瓦喬到羅馬之前的畫作都未能留傳下來，因此一般以他初抵羅馬前幾年的1590～95年間作品為早期創作。中期作品則以接受委製的成熟時期（1596～1606年）作品為主，而以他1606年開始逃亡後所畫的畫作為晚期作品。也有人以1596～1600年為中期，1600年以後為晚期。

個人色彩濃厚的早期畫作

初抵羅馬時的卡拉瓦喬，雖興致勃勃，卻仍在摸索著適合自己的畫路，且未能得到贊助者的經濟支援，因此一開始並不順暢。他曾自許為靜物畫家，認為畫靜物和畫人像一樣費心。

因此，早期畫作多以自己和友伴為模特兒，畫一些風俗畫、神話人物和靜物畫。他的描繪精細，對比強烈。

「生病的小巴卡斯」自戀自憐

但人物畫方面，尤其是自畫像式肖像畫，如「生病的小巴卡斯」、「男孩與水果籃」（1593～94）等，則以戲劇化方式表現，看起來有些娘娘腔和神經質，這或許是卡拉瓦喬在病中有些頹廢沮喪的心情寫照。

卡拉瓦喬早期的人物畫，如「音樂家」（1595～96）、「魯特琴手」

（1595～96），及先前的兩幅自畫像，都把人物畫成有些女性化的美少年，似乎有些自戀、自憐的傾向。

即使他曾先後入西奇利亞諾、格拉瑪提卡，甚至名畫家阿爾皮諾處當助手，卻都只是畫些人像、靜物等，陪襯及連他自己都不滿意的畫，畫藝既沒得有所長進，連生活都很困頓，一籌莫展。

結交權貴名流·得遇知音

1594年，幸運之神首次眷顧他，得到多斯加尼大公國駐羅馬使節佩提格納尼賞識和贊助，卡拉瓦喬有了較安定生活，努力創作，在1594～95年間個人獨特畫風逐漸成形。

如1594～95年所作的「女卜者」與「玩牌者」等風俗畫，以帶自信的畫筆描繪日常生活習俗，人物刻劃生動活潑，色彩明麗，對比強烈，對光影明暗的掌控等獨特表現，已具雛型。

「女卜者」開啓成功大門

卡拉瓦喬的「女卜者」更引起蒙第樞機主教的注意，不但讓卡拉瓦喬住進他的豪宅作畫，也加入了他的社交圈，開始嶄露頭角，並開始有人委託他創作宗教祭壇畫與肖像畫。