

浅论卡拉瓦乔与阿特米西亚绘画中的现实主义艺术

吕家成

(天津美术学院 天津 300000)

【摘要】 16世纪，意大利的绘画在经过文艺复兴的大洗礼之后逐步进入了一个流派纷乱繁杂的时期。在这个混乱复杂的时期，以佛罗伦萨和罗马地区为主，样式主义和学院派仍占有主流地位，但在地方上，现实主义有相当强大的力量。后来，卡拉瓦乔把现实主义风格带到罗马，以一种庞大的不可抵挡之势对样式主义和学院古典主义形成强烈冲击。本文主要通过卡拉瓦乔和他唯一的女弟子阿特米西亚二人以神话人物朱迪斯为题材的画作的分析，以此窥探二人绘画作品中的现实性表达。

【关键词】 卡拉瓦乔；阿特米西亚；现实主义

【中图分类号】 J205 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1673-9574(2022)01-00016-03

一、卡拉瓦乔的生平

1571年，米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔出生于米兰，他的父亲是一个管家，母亲则是一个家庭主妇，在他五岁的时候，全家为了躲避瘟疫，举家从米兰搬迁至一个名为卡拉瓦乔的小镇。然而，不幸的是，卡拉瓦乔的父亲与祖父最终还是因为瘟疫去世了。同年，1576年，当时意大利最富有盛名的威尼斯画派的代表画家提香在这场瘟疫中逝世。

父亲和祖父相继离世后，家中失去了主要的经济支撑，只留下卡拉瓦乔兄弟几人以及他们柔弱的母亲，生活状况也变得拮据，为了生计，卡拉瓦乔不得不混迹街头，寻找工作。在这个时期，卡拉瓦乔孤身一人，陪伴在他身旁的是街头的酒鬼和流浪汉之类肮脏、丑恶的形象，也因此，在卡拉瓦乔性格养成最关键的时期混乱的街头生活滋长他性格中的偏执、阴郁以及狂暴的一面，虽然这段生活滋养了他绘画艺术中现实主义的一面，而这也为他日后的悲惨离世埋下伏笔。

混迹街头的生活使他拥有了一双完全不一样的眼睛，他观察到了艺术史上从来没有发生过的事情。以前有太多的艺术家将目光聚焦在美好和理想，聚焦在物体表面的形式美，并极致地追求着人性的完美与神的光辉，像艺术定式一样，但这种美的追求绝不会刻画一个上了年级的下层劳动妇女脸上的褶皱，也难有对街头醉汉的破布烂衫的描写。

在卡拉瓦乔19岁那年，母亲也离他而去。1592年，卡拉瓦乔只身来到了罗马，因曾在提香最得力的助手彼得扎诺画室中学习四年，卡拉瓦乔此时已经是一个相当成熟的画师。罗马此时在教皇的控制下成为文化和艺术的中心，大量的教堂正在修建，教堂壁画也需要艺术家来装饰，因此，卡拉瓦乔来到罗马时后为取得更好的名声和工作，他创作了几幅小有名气的作品，如《削水果的男孩》《捧水果篮的男孩》《年轻的酒神巴克斯在病中》等，值得一提的是，卡拉瓦乔在创作《年轻的酒神巴克斯在病中》时，卡拉瓦乔得了重病，于是他以自己为酒神的形象，他把自己生病的憔悴与病态如实的展现在画面当中，手中的葡萄，头顶上干枯的叶子，以及相当朴素的石桌，

这一切完全就像是发生在罗马街头的普通酒馆一样，完全没有神的光辉与舒适的生活环境。1594年后，卡拉瓦乔又创作了《算命者》《纸牌作弊老手》，正是这两幅画，使得卡拉瓦乔名声大震。

在《纸牌作弊老手》这幅画中，我们可以看到画面中一个刚入行的年轻人，一个新手赌徒正在思索考虑着手中的纸牌，而他不知道的是他对面的年轻人和背后的老手早已经将赌局安排得当，就等着他出

《酒神》
【创作者】米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔
【规格】95cm×85cm
【材质】布 油彩
【收藏处】佛罗伦萨 乌菲齐美术馆藏

牌进入圈套。如果说提香或者拉斐尔的作品呈现出的是一种永恒的美，那么，卡拉瓦乔的作品则呈现出一种戏剧性的冲动，在某个瞬间，给与观者打破这种平衡的冲动。

罗马这座城市似乎就是为卡拉瓦乔而准备的，一面是辉煌的艺术，一面是肮脏的街头，这两样完全匹配着卡拉瓦乔的精神世界与艺术追求。凭借《纸牌作弊老手》这幅画，卡拉瓦乔被一位红衣主教看中，并将他邀请到自己的家中作画。这位主教同卡拉瓦乔一样喜好喝酒，喜欢艺术，喜欢放纵的生活。在这一时期，卡拉瓦乔为这位主教创作了大量的作品。如《鲁特琴师》和《音乐家们》。主教提供给卡拉瓦乔奢靡舒适的生活，他也似乎忘记了街头的肮脏与下层人民的不幸，满心欢喜地沉醉在这些酒色当中。

《纸牌作弊老手》
【创作者】米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔
【材质】布面油彩
【规格】94.2cm*131.2cm
【收藏处】美国金钟艺术博物馆

这幅现收藏于纽约大都会艺术博物馆的油画《音乐家们》

正是这一时期卡拉瓦乔的代表作，画面中的音乐家们充满着生命的朝气与美的力量，衣衫尽显奢华。当然，卡拉瓦乔并没有忘记现实的生活。1595—1596年间他创作了史上最有名的静物画《水果

《音乐家们》
【创作者】米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔
【材质】布面油彩
【规格】87.9cm * 115.9cm
【收藏地】纽约大都会艺术博物馆（MET）

篮》，1599年，卡拉瓦乔又创作的两幅作品《圣马太殉难》和《圣马太蒙召》，画作一经完成就在当时引起巨大轰动，虽然是宗教题材的绘画，卡拉瓦乔依然赋予他们现实般生命。此后，卡拉瓦乔再也没有缺少佣金或赞助人，并且得到罗马年轻画师们的追随。

1606年，卡拉瓦乔最终因为自己冲动与暴力的性格在一场斗殴中意外将一位年轻人杀死，为了逃离死刑，卡拉瓦乔逃离罗马奔赴那不勒斯，后来又辗转前往马耳他。在马耳他，卡拉瓦乔创作了《被斩首的圣施洗者约翰》，但好景不长，卡拉瓦乔又因为冲动与人发生争执，被关押在了西西里岛。后来，卡拉瓦乔又费尽周折逃回到了那不勒斯。此一时期是卡拉瓦乔生命中最艰难的时刻之一，这时的代表画作《圣彼得的否认》、《施洗约翰》、和《圣乌尔苏拉殉难》无不表现着卡拉瓦乔悲惨的人生。经历磨难与牢狱之灾的卡拉瓦乔终于认识到冲动暴躁的性格带给自己的后患与不幸，他决定重新寻找资助者。于是，他画了两幅忏悔的画给当地的显贵，以求得到他们的庇护，《带着施洗约翰头颅的莎乐美》和《手提歌利亚头颅的大卫》就是此时卡拉瓦乔表示悔意的作品，画中被砍掉头颅正是卡拉瓦乔自己。1610年夏天，卡拉瓦乔终于因为他的才华得到赦免，但不幸的是他在接受赦免的途中病死，那年卡拉瓦乔39岁。

二、卡拉瓦乔的艺术理念

经过文艺复兴的洗礼，绘画走向了一种比以前大师们的风格更丰富的表现形式，从达芬奇、丁托列托、勃鲁盖尔、再到埃尔·格列柯，我们能清楚的看到一些观念正在发生着改变，比如对于光线和色彩以及复杂构图追求。卡拉瓦乔认为，害怕丑陋是可鄙的毛病，他一直追求的艺术世界就是真实般的存在，正如他看到的、生活着的真实一般。他不喜欢古典的规范样式，并且对理想中的美丝毫不感兴趣，他忠实的描摹着自然，他将《圣经》中的发生的神圣故事刻画的像发生在邻居家一样真实，而他就是故事的旁观者和真实的记录者。他尽最大

的虔诚努力的刻画着《圣经》中的人物，在他的画面中，酒神是会生病的，水果是会腐烂的，神像人一样拥有情绪和欲望。如《约翰福音》中耶稣的召唤：“伸出你的手来，探入我的肋肋：不要疑惑，总要信”。卡拉瓦乔将古老经文中的人物赋予生命的气息，使他们看起来更加真实，更加可感可触。

在卡拉瓦乔的画面中，他喜欢使用强烈的光线对比不是让身体看起来更加优美柔和，也不是赋予观者美的视觉享受，而是通过强烈的、晃眼的光影真实的将人物饱经风霜而布满皱纹的面孔，破烂的衣衫以及打斗中的腐烂与暴力毫不留情的展现出来，他将作品形式美的刻画转移到对作品内容的重新阐释，将对人性美的描写转移到对人遭受苦难的描述，真实的记录着人间发生的一切。即使在他的许多宗教题材作品中，观者也能发现悲伤、苦难和死亡等，卡拉瓦乔将神赋予人的苦痛与磨难。总的来说，卡拉瓦乔将文艺复兴以来的欧洲艺术从美的理想的视角转向这样的观念：现实本身就存在意义。即使是画宗教题材的作品，也是现实生活中发生的对应。真实，现实，成为卡拉瓦乔画面的精神所在，所以，我们或许可以认为，在某种意义上，卡拉瓦乔就是17世纪早期意大利现实主义艺术精神的化身。

卡拉瓦乔的艺术有鲜明的时代特色，像镜子一样真实的反映了意大利动荡不安的社会状况，时代孕育了他的艺术，他又反过来表现了这个时代，通过对劳动人民的同情，对死亡、鞭打、哭泣、骚动不安的描写，深刻揭露了底层人民的不幸生活，与宗教贵族的奢侈华贵形成鲜明对比。在艺术技巧上的革新精神更是卡拉瓦乔艺术得以成为时代艺术的代表。卡拉瓦乔对光的研究与运用，使他的画作拥有戏剧般的效果。如果说，巴洛克式的运动冲突是无目的的状态，而卡拉瓦乔的运动则是受画面主题的支配，有明确的目的和内容，并引领着观众的视觉观感，罗马年轻画家都聚集在卡拉瓦乔身边企图学习这种强烈光影对比的戏剧效果，他们将卡拉瓦乔称为绝无仅有的自然模仿者。正如1920年代，画评家罗伯特·隆吉所评论的，“没有他（卡拉瓦乔）就没有里维拉、弗美尔、拉·图尔和伦勃朗。没有他，德拉克罗瓦、库尔贝和马奈将完全是另外一个样子。”

三、阿特米西亚绘画中的现实主义

1593年阿特米西亚·简特内斯基出生于罗马，是西方艺术史上最为重要的女性艺术家之一。他的父亲奥拉齐奥·简特内斯基是罗马当地一位小有名气的画家，阿特米西亚从小便跟着父亲学习绘画，在少年时期阿特米西亚就展现出极高的艺术天赋。当卡拉瓦乔1592年来到罗马后，卡拉瓦乔特有的对题材的戏剧性处理以及现实主义的表现风格对罗马现有的样式主义和学院古典主义产生巨大冲击，一些画家纷纷转向卡拉瓦乔学习，阿特米西亚的父亲奥拉齐奥便是卡拉瓦乔忠实的追随者之

一，但真正继承卡拉瓦乔现实主义艺术精神的却是阿特米西亚。

卡拉瓦乔曾画过一幅《朱迪斯与赫罗弗尼斯》的宗教画。《朱迪斯与赫罗弗尼斯》取材于《旧约》中的《朱迪斯传》，主要讲述了犹太人受到亚述帝国侵略时，犹太男人因无计可施而蜷缩在城中，此时一位年轻貌美的寡妇朱迪斯带着一名仆人深入虎穴，进入敌军大帐，并将主帅灌醉，然后拔刀砍下了他的头颅，失去将领的亚述大军随之溃散，最终朱迪斯凭借着女性的智谋拯救了自己的祖国。朱迪斯的智慧形象是历代欧洲艺术家最喜爱的角色之一，几乎每一位文艺复兴时期的画家都曾以朱迪斯为主题进行创作，将这充满紧张感的场景呈现于观者眼前，而最有代表性的就是卡拉瓦乔和他唯一的女弟子阿特米西亚·简特内斯基对这一故事的刻画。

《朱迪斯杀死赫罗弗尼斯》

【创作者】阿特米西亚·简特内斯基

【材质】布面油彩

【尺寸】199 x 162cm

《朱迪斯与赫罗弗尼斯》

【创作者】米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔

【材质】布面油彩

【尺寸】195 x 145cm

【收藏地】罗马国家古代美术馆 (GNAA)

阿特米西亚笔下关于朱迪斯最著名的画作是《朱迪斯杀死赫罗弗尼斯》，是阿特米西亚在佛罗伦萨期间创作的，整幅画高199厘米，宽162厘米，现收藏在佛罗伦萨。阿特米西亚将朱迪斯刻画为一个充满力量的女性，她左手用力的按住赫罗弗尼斯的脖颈，右手持剑置于脖颈间，表情坚定而凶狠。画面里仰面躺在床上的男人虽还在挣扎，但已无反抗之力，相比之下，两个正在实施暴力的女人面不改色，镇定自若，在情绪上形成了一种微妙平衡与对抗，女人们把袖子高高卷起，裸露的小臂和胸口也让人感受到女性的肌肉力量。整幅画面戏剧性的光影正好聚焦在女人充满力量的胳膊和实施暴力的剑刃处，充满动感的画面使得观众产生下一秒赫罗弗尼斯的头颅即将被割掉。

同卡拉瓦乔《朱迪斯与赫罗弗尼斯》画面中的女性一个是少女一个是老妇不同，阿特米西亚画面中的女性都是充满力量与肌肉的中年女性，卡拉瓦乔画中的老人处在光影外，少女虽持剑刺穿赫罗弗尼斯的头颅，但女孩柔弱的肩膀与胳膊并没有阿特米西亚画中所表现的力量与真实感，即使鲜血随着剑刃喷出，但这一切更像是戏剧般的暴力，而缺少生活中真实的杀戮现场，而阿特米西亚作此出种人物处理与改变则她的亲身经历

有关。1612年，阿特米西亚遭受老师的强奸，这位老师并试图通过结婚掩饰罪行，还妄想要通过谋杀来盗取徒弟的画作，而这幅《朱迪斯杀死赫罗弗尼斯》，就是阿特米西亚在遭受命运的不公后，依靠着上天赐予的天赋和巨大勇气表现出了女性不可忽视的力量和坚韧不拔毅力。所以，阿特米西亚在卡拉瓦乔画面的基础上，在处理女性角色时，更加关注于显示出同时代艺术家中罕见的简洁、气魄与张力，而且在风格上完善了卡拉瓦乔等男性艺术家对女性人物刻画与表现上的局限性。因此，阿特米西亚的《朱迪斯杀死赫罗弗尼斯》虽然采用了典型的卡拉瓦乔式画风，比如强烈的明暗与光影的对比、充满血腥与暴力的戏剧性场景以及令人侧目的现实主义手法，但仍有自己关于绘画的现实主义表达。

阿特米西亚虽然是卡拉瓦乔的弟子，在画面的构图、颜色的运用以及光影的运用上也能明显看出卡拉瓦乔对她的影响，但阿特米西亚将自己对现实生活的理解注入画中，这是她与老师最大的不同，也是二人关于朱迪斯主题的画作展现出来的不同画面意境的原因之一。作为卡拉瓦乔唯一女弟子，阿特米西亚所作的《朱迪斯杀死赫罗弗尼斯》达到了与老师同样的艺术高度，而她也成为艺术史上第一位挺身站出来对性暴力说“不”的女性画家。

四、结语

总之，社会历史文化背景对艺术家的理论思想以及艺术创作有很大影响，艺术家在作品中往往也会表现出与社会思潮相应的倾向性，更有甚者还有一些艺术家沦为“阶级斗争的工具或牺牲品”，在庞大历史洪流的挟持与裹挟中迷失最初的艺术精神与创作理念。但对于米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔而言，他以坚韧的毅力对抗生活的磨难与屈辱，以热情与希望坚守对下层人民现实生活的叙述，以不屈的精神完成对自我艺术的追求，始终坚持着最初的现实主义艺术理念，与16世纪意大利的样式主义和学院派古典主义形成鼎立之势，并对之后的西方批判现实主义艺术产生深远影响。身为弟子的阿特米西亚同老师一样，始终用自己的画笔表达着对现实的理解。

参考文献

- [1] 李继恩. 简论卡拉瓦乔的艺术思想[J]. 今古文创, 2020(27): 73-74.
- [2] 苏森. 浅谈卡拉瓦乔的美学启示[J]. 内蒙古艺术, 2017(02): 56-58+128.
- [3] 迟钦. 简析现实主义奠基人卡拉瓦乔的艺术成就[J]. 美与时代(中), 2015(11): 70-72.
- [4] 淡昊. 论卡拉瓦乔的现实主义艺术[J]. 明日风尚, 2020(16): 169-170.