

静物画的“开山鼻祖” ——卡拉瓦乔

□ 耿 羽

人物名片：米开朗琪罗·梅里西·德·卡拉瓦乔(1571—1610)，著名的现实主义画家。

画家介绍

在意大利，曾经有一位名叫卡拉瓦乔的画家，他的艺术才华毫不逊色于达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等名家。卡拉瓦乔生活的时代正值文艺复兴时期，得天独厚的艺术氛围让他有许多机会看到名作。他的艺术敏锐力似乎与生俱来，通过不断学习众多艺术家的长处，年轻的卡拉瓦乔形成了造型准确、表现生动、细节丰富的艺术风格。除此之外，卡拉瓦乔还特别擅长运用明暗对比的绘画技法。他常在作品中精心经营暗部，发挥光线的作用，追求强烈的戏剧化视觉效果，以期与观众产生共鸣。他的这种创作方式影响了后世许多画家。

音乐会(局部)

成长之路

1571年，卡拉瓦乔出生在意大利米兰市。他的祖父、父亲、叔叔等许多至亲因病去世了。1584年，迫于生计的卡拉瓦乔离开了原来居住的小镇，重返米兰，开始了他的学徒生涯。随后，卡拉瓦乔频繁出入各类画室，寻访名师，临摹名画，练就了精准的观察力和高超的模仿力。1592年，卡拉瓦乔的母亲和弟弟相继离世，同年，他只身来到欧洲当时极为重要的城市——罗马。他精湛的技艺和豪爽的性格使得他很快就融入了画坛，并且与一些画家结下了深厚的友谊。卡拉瓦乔声名鹊起后，俨然成了一名艺术大师，订单也接踵而至，他创作了大量的杰出作品，如《抱水果篮的男孩》《削水果的男孩》《鲁特琴演奏者》等。

抱水果篮的男孩

削水果的男孩

鲁特琴演奏者

名作欣赏

《一篮水果》是卡拉瓦乔的代表作，被认为是西方美术史上的第一幅静物画，淋漓尽致地反映了卡拉瓦乔的艺术风格和高超的表现技法。

一篮水果

整体来看,《一篮水果》的光影关系准确、和谐,真实地展现了日常生活中的一个小场景,安静、稳定的视觉感受扑面而来。一个柳条篮子摆放在水平桌面上,篮子里放满了各式各样的水果,正中间上端的桃子、左边的榲桲(wēn po)与右边的无花果形成了一个三角形构图,白色、黄色、黑色、红色四串葡萄见缝插针地挤在水果之间。具体来看,卡拉瓦乔精心描绘了篮子、水果、枝叶的细节:一个明显被虫子蛀过的苹果尽管还泛着红光,却难以掩饰幽幽的腐烂气息;苹果右边的一个梨子表面发黑受损,想必是被鸟儿啄食过;桃子上方的叶子残缺不全,显然是被虫子咬过……

一篮水果(局部)

再仔细看看,《一篮水果》里面的物品,还有哪些有趣的细节呢?如此逼真的一张画,是否像相机拍摄的实物?这样的画作,正是静物画“开山鼻祖”卡拉瓦乔创立的一个典范。