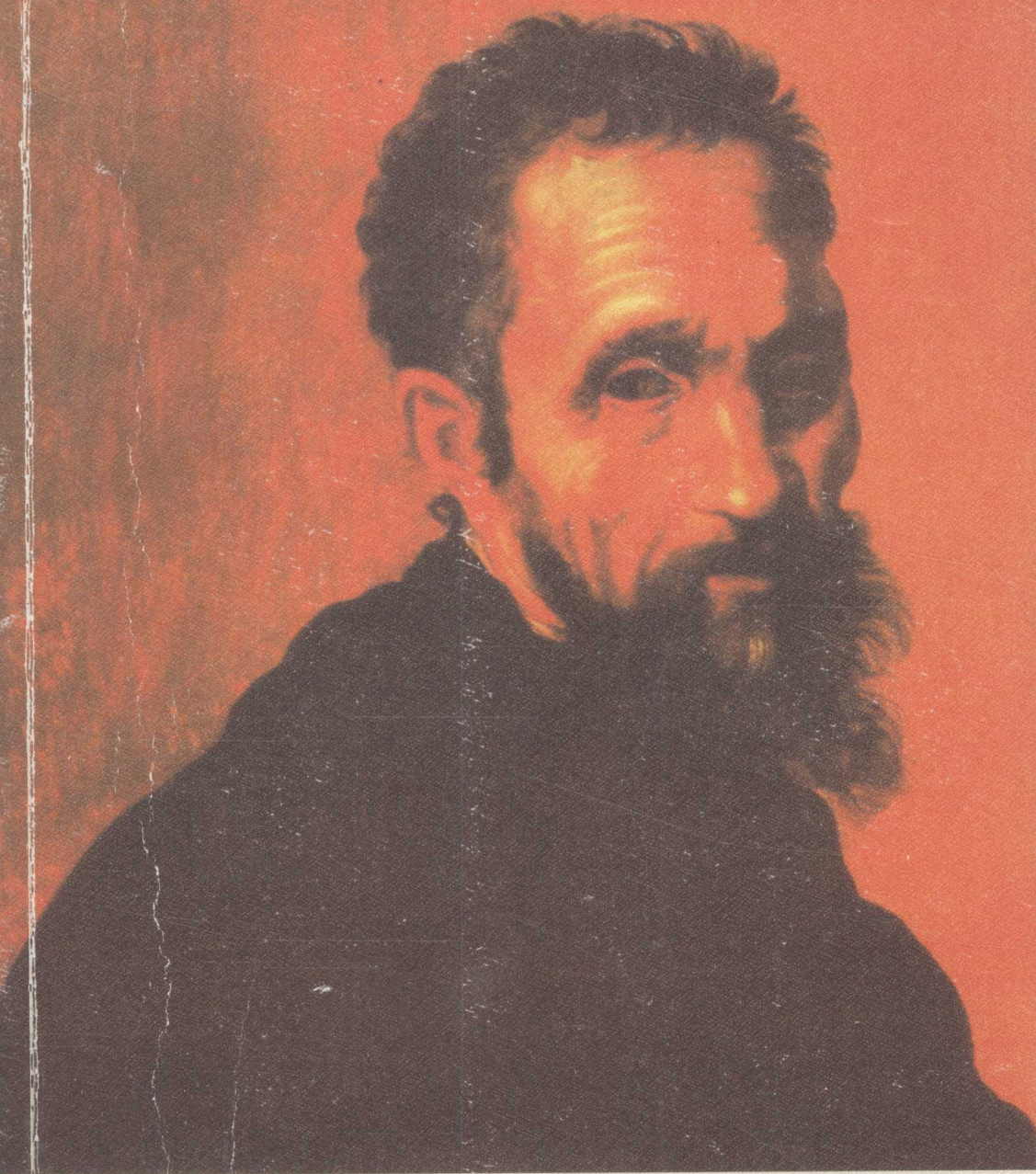

米开朗基罗 | 画传 |

世界艺术大师图文馆

米开朗基罗 | 画传 |

牧童之春◎特别企划

时代文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

米开朗基罗画传 / 马波编著. — 长春: 时代文艺出版社,
2004.1

(世界艺术大师图文馆)

ISBN 7-5387-1858-3

I.米... II.马... III.绘画—鉴赏—世界 IV.J055.46
中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第122310号

米开朗基罗画传

编 者: 马 波

责任编辑: 宋效全 张 明

装帧设计: 爱宝隆

出 版: 时代文艺出版社

(长春市人民大街124号 邮编: 130021 电话: 5638648)

发 行: 时代文艺出版社

经 销: 全国新华书店

印 刷: 吉林省委党校印刷厂

开 本: 787 × 1092 毫米 20 开

字 数: 40 千字

印 张: 7.3

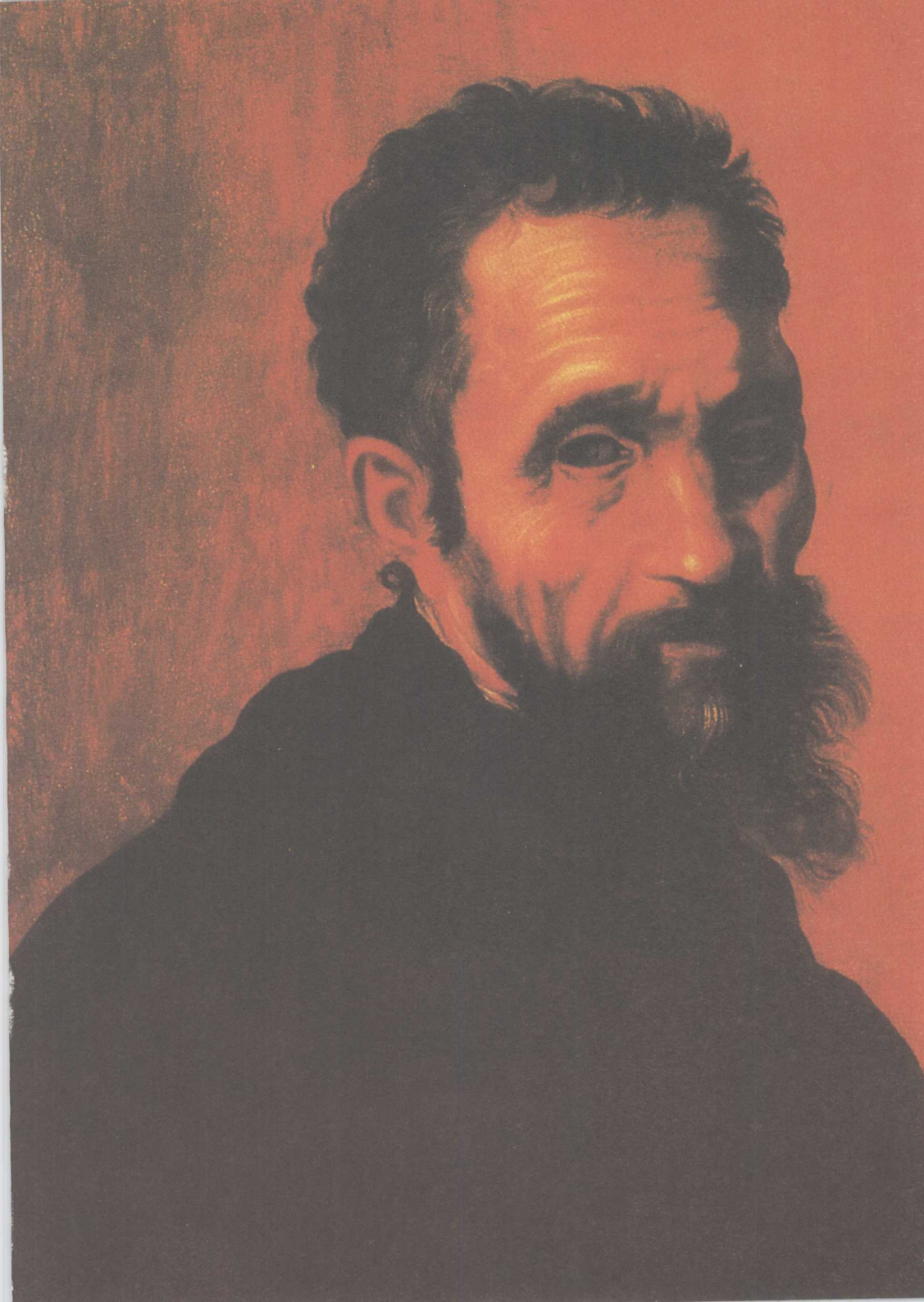
版 次: 2004 年 5 月第 1 版

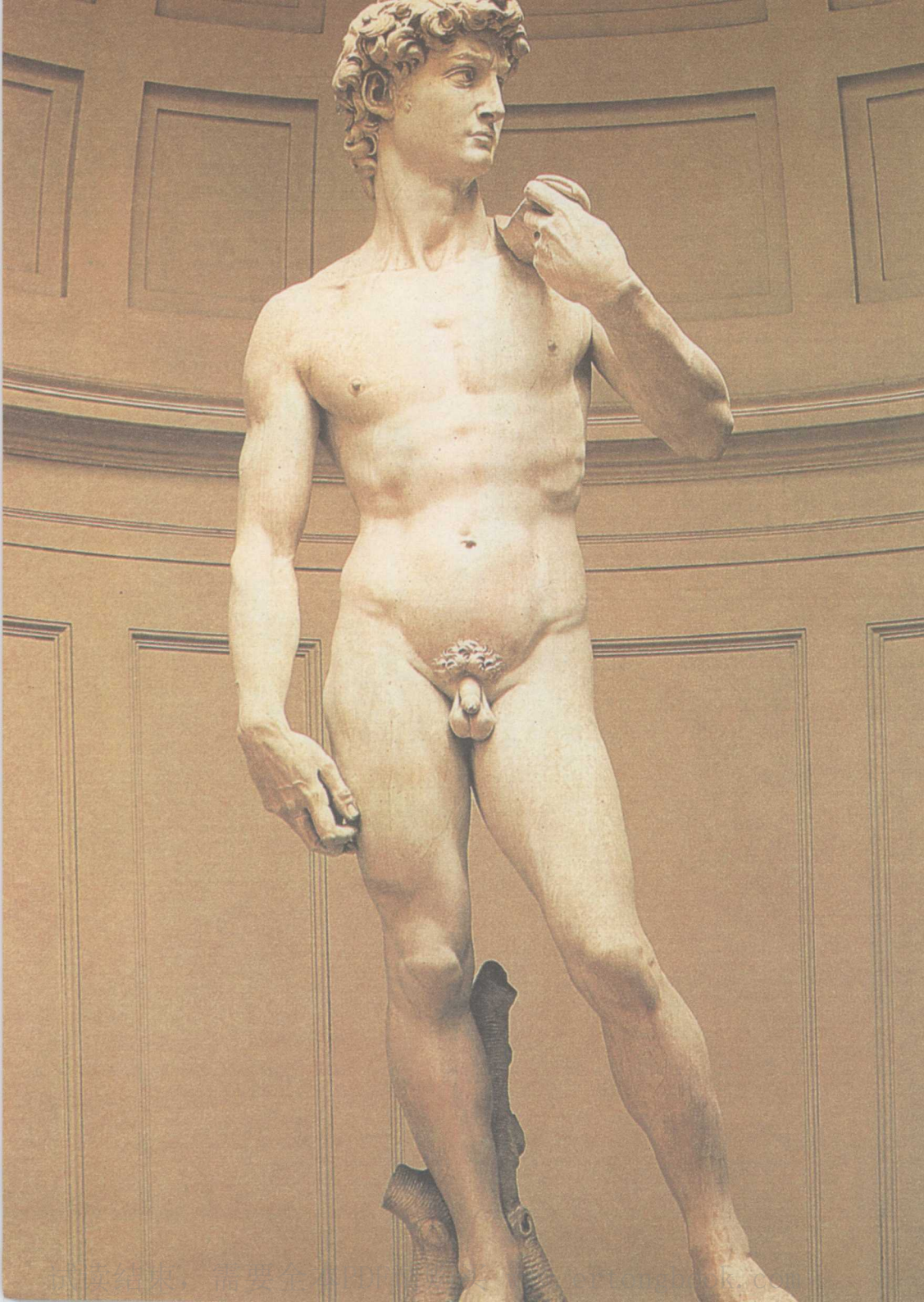
印 次: 2004 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1-10000

书 号: ISBN 7-5387-1858-3/J · 36

定 价: 20.00 元

目 录

一、少年时代(1475—1492)	001
二、漂泊的青年时代(1493—1502)	013
三、辉煌年代的开始(1503—1505)	023
四、磨难的岁月(1506—1516)	037
五、碌碌无为的中年时代(1517—1527)	077
六、战火洗礼的三年(1528—1531)	091
七、枯木逢春的老年时代(1532—1564)	099

一、

少年时代 (1475-1492)

黎明前的夜寥寂无声,在佛罗伦萨那广袤而富于传奇的土地上静静地期待着,头一遍鸡叫刚过,从卡普莱斯镇的长官罗多维克家里传出了那期待已久的婴儿的哭声,这是罗多维克和发妻弗朗西斯·蒂·奈莉的第二个儿子。令他们难以置信的是这个出生时看起来其貌不扬的小家伙,竟会给他们家族乃至整个意大利带来荣耀,成为创造了无数伟大奇迹的艺术巨匠。

这是1475年3月6日,春天的气息刚刚吹散寒冬的霜雪,大地从黑暗中醒来,万物孕育着无限生机。按照当地陶斯卡纳族的习惯这个孩子取名为米开

朗加奥,这是一个天使的名字,标准语为米开朗基罗,全名为米开朗基罗·迪·路德维科·波那洛提·西莫内。

米开朗基罗的父亲罗多维克,一个受过良好教育并坚信拥有贵族血统的青年,性格倔强而严厉,米开朗基罗出生时他刚刚30岁,正担任卡普莱斯镇和丘西城堡的行政长官。母亲弗朗西斯·蒂·奈莉娜那年刚20岁,非常贤慧和美丽,米开朗基罗的哥哥雷奥那多比他大18个月。

米开朗基罗出生的那个小镇卡普莱斯位于佛罗伦萨通往阿伦左的路上,土地并不肥沃,是遍布岩石的丘陵

佛罗伦萨圣母百花大教堂

布勒内基设计 1400-1436年

地带，生长着桐树和栗树，远处是阿比尼山，道路上有车辆和马匹通过时往往会带起一溜烟尘。一条流向特伯鲁河的圣太卢那河从这里流过。河岸旁的一幢保持着5世纪时带有的凹凸不平的石头图案的建筑就是管理这一带的行政官邸，当时就任一年行政长官的米开朗基罗的父亲罗多维克便带着一家人住在这里。

一个月后，行政长官任期已满，罗多维克一家迁回佛罗伦萨的库劳拉教堂附近的街道里一个阴暗潮湿的宅子。米开朗基罗是在母亲的怀抱里度过在卡普莱斯的一个月婴儿时光。

离开那个小镇的日子，是米开朗基罗一家生活中最艰苦的时光，此时他们家并不富裕，只剩下佛罗伦萨库劳拉教堂旁的房子，还有郊外的塞提那奴的一块农场，迫于生计，父亲为米开朗基罗在老家塞提那奴找了一位乳娘抚养，这位乳娘在幼年的米开朗基罗身上倾注了大量心血。

米开朗基罗晚年时回忆起乳娘仍津津乐道，并充满自豪地说自己是在雕刻用的工具以及她的哺乳下成长起来的，后来在雕刻上的成功，归结为吸了那些“幼年的乳”。

此后的8年，米开朗基罗一直在乳娘的抚养下，生活在这个被锤凿声和石头粉末笼罩的家庭里，目睹了那些硕大的石块在烟尘中脱掉零散碎块，显露各

具情态的人物或柱饰。幼年的熏陶令米开朗基罗对石头和锤子有着无法摆脱的情感。此时的他便执著地像大人一样打锤、画画。6岁时米开朗基罗的画就栩栩如生，得到了另一位少年画家弗兰西斯科·格拉那奇的称赞，并肯定了他的才华。

对于母亲，米开朗基罗没有太多记忆，因为她在襁褓中

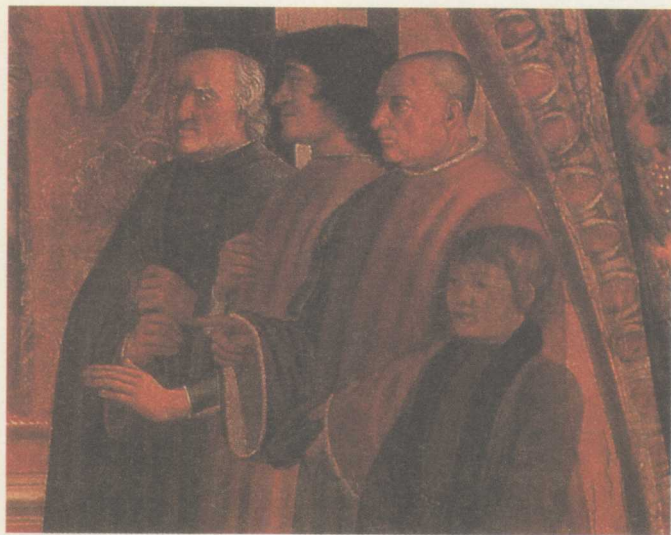

西斯汀教堂天井画屋顶外观

便被送给乳娘，几乎没有同她一起生活过。1483年8岁的米开朗基罗回到佛罗伦萨库劳拉教堂旁街道里的家。同父亲、哥哥和三个弟弟一起生活。已经习惯了在雕刻造型环境中的他并不适应回家的生活，米开朗基罗开始不停地画画或捏泥巴。父亲对他所显现的特殊才能并不感兴趣，觉得这类谋生的伎俩在他们有贵族血统的家族里不应出现，应该让他接受正规的教育并在政治和军事上有所建树。到了九岁该上学的年龄，父亲把米开朗基罗送到乌尔比诺文科学校学习，主要学习意大利语的文字语法、以及算术、拉丁语等。1485年带着5个男孩子生活的罗多维克在家庭的压力下又娶了第二任妻子卢克莱丝·阿巴露蒂尼，这使郁闷凌乱的家庭变得热闹起来。

此刻在学校读书的米开朗基罗的根本不把兴趣放在书本上面，仍旧专心致志地画画，各类纸张和课本甚至家中的墙壁到处是他的破笔素描画，然而父亲和伯叔们的逼迫使他不得不把正常的功课坚持下来。这些学习为他以后在建筑和诗歌方面的成就奠定了基础。

基兰达约笔下的罗伦佐·迪·美第奇（左起第二人）

《圣法兰杰斯柯的生涯》部分

佛罗伦萨圣多尼克教会藏

对素描和雕刻的执著热爱，使他一直坚持画画或捏泥巴，并且与一些在知名画家工作室学徒的人热情地交往起来，其中结识了6岁时曾认识的兄长弗朗西斯科·格拉那奇，此时交往更加密切。格拉那奇不仅帮助米开朗基罗学习画画，还不断鼓

励他到画室中学画。米开朗基罗还时常拜访当时佛罗伦萨知名的画家和雕塑家安德烈，后来又寄身于名画家麦尼考和达布道·吉鲁兰达依的工作室，虽然不是正式弟子，可米开朗基罗从中长了许多见识，这更激起他学习绘画和雕刻的热情。这一年冬天，刚过13岁的米开朗基罗再次同父亲抗争，强烈要求退学到画家工作室当弟子学艺术，罗多维克对艺术没有什么好感，他甚至认为在他们的家庭中出现一个艺术家是“可羞的”。

看着米开朗基罗这样不成器，罗多维克便不断地训斥，甚至打骂，可米开朗基罗依然据理力争，最后“他的固执战胜了父亲的固执”。

1488年4月1日，父亲同意他进入当时佛罗伦萨最大最完备的个人画室——基兰达约画室学画。那一天，介绍人劳布克·布奥那鲁执笔签写了米开朗基罗加入基兰达约绘画工作室的协议，在这份具有法律效力的协议中，约定学徒期限3年，包3年食宿，米开朗基罗的工资是：第一年6费奥，第二年8费奥，第三年10费奥。在这里米开朗基罗接受了规范的绘画技法训练。刚进入画室，米开朗基罗就显示出卓越的艺术才能，成绩十分优异，进步之快，据说令他的老师都感到惊异和嫉妒。

米开朗基罗在生活中不放过任何一个可以学习的机会，有时走在佛罗伦萨街头，他便会睁大眼睛，看各种与艺术有关的事物，并记录下来，补充老师给他的教导。他还常到鱼市观察鱼的形状、色彩，认真研究鱼的眼、鳍、翅等各个部位，这些以后都在他的画中反映出来。

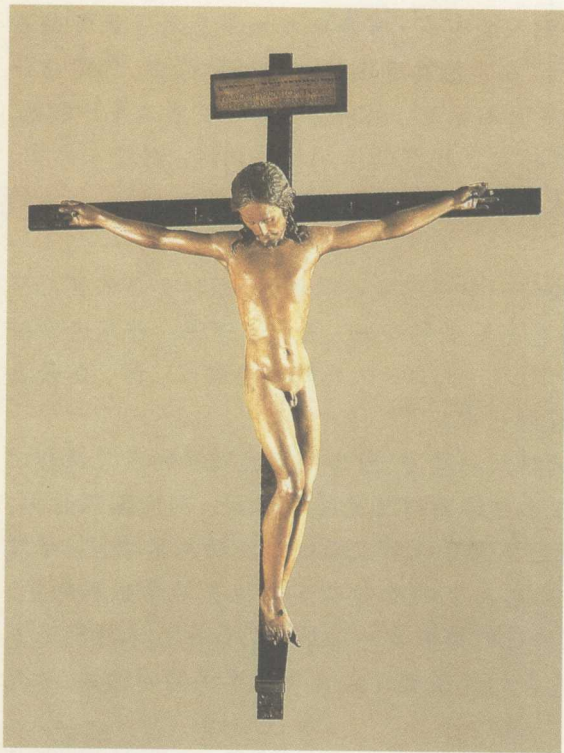
米开朗基罗觉得自己有充足的时间和精力，因为他完成同样的学习课程比其他人要快。他不满足于现状，在学习绘画同时更迷恋雕刻，利用闲暇时间，他时常出入圣·莫鲁克的大院，因为那里有一所以雕刻为主的美术学校。管理学校的校长贝尔托多曾是当时意大利伟大的雕刻家多纳特罗的学生和助手，“文艺复兴佛罗伦萨现实主义雕刻传统的继承者和维护者”。最后让米开朗基罗庆幸的是在这里偶然认识了佛罗伦萨的最高管理者美第奇家族的劳伦佐，从此打开了他艺术生涯中新的一页。

美第奇家族是佛罗伦萨势力最大的贵族，他是佛罗伦萨的最高管理者，也是政治与艺术的“权威”。他们不曾接受教皇的任何加冕，却自然成为“无冕

之王”。劳伦佐从20岁开始虽和祖父、父亲一样没有任何头衔，但管理着佛罗伦萨。他在佛罗伦萨地位显赫，有强硬的政治手腕，又不失人情味，同时对艺术有着偏执的热爱，由此赢得人们普遍的尊敬和支持。尤其那些锐意在艺术上拼搏的人们，波提切利、达·芬奇都曾受到他的保护，并为他进行过艺术创作活动。劳伦佐的家里收藏了大批绘画和雕刻，而雕刻就存放在圣·莫鲁克大院内，在那里形成了一个劳伦佐拥有的雕刻花园，许多艺术家以及学徒都找机会到那里感受、学习、探讨雕刻艺术，形成了非正式的“劳伦佐花园学校”，正是这个学校吸引了酷爱立体造型的米开朗基罗。

当时劳伦佐欲把这个花园创办成具有特色的雕刻学校，便向吉兰达约要求送几位签了合同的艺术学徒到他那里，吉兰达约便把弗朗西斯科和米开朗基罗推荐给劳伦佐。自此米开朗基罗便离开了本应学习三年却只呆了一年的吉兰达约画室，而走到美第奇·劳伦佐的身边。然而对于孩子的学艺变迁，当父亲的罗多维克不免有些担心，他怕孩子从学习绘画转到学习雕刻，到那里只是帮人家裁截石头，可执拗的米开朗基罗根本不在乎这些，还是迫切地转到了那里。开始的确有一段时间被安排裁截建造劳伦佐

十字架上的耶稣

木雕 1492—1493年 135 × 135cm

佛罗伦萨·米开朗基罗故居藏

图书馆的大理石，那年他才14岁。这个工作时间不长，很快便让他着手雕刻雕像了。

一次，米开朗基罗开始雕琢大理石《农牧神》雕像，为了使农牧神的牙齿看起来更真实，他特意雕琢了一排牙齿，放到农牧神雕像的嘴里，这个举动被从这里经过的劳伦佐发现了，他对此提出了疑义：“这么老的农牧神，不可能有这么完整的一排牙齿呀。”米开朗基罗想了想拿起锤子在上排牙齿中敲掉了一颗，一下子这排牙齿便显得老化了。劳伦佐被眼前这个聪明伶俐又有雕刻天资的小男孩打动了，把他带到自己家里，即位于拉鲁戈大街的美第奇宫，为他单独安排了房间，配给上等人穿的服装。并且被允许和劳伦佐及其孩子们共同进餐，这在当时对于一个14岁的孩子来说是何等的荣耀。至此米开朗基罗对劳伦佐更生敬仰。当然并不是劳伦佐给了米开朗基罗富裕的生活，而是给了他在艺术上深造的机会。

在这里，米开朗基罗作为一个小艺术家，经常和劳伦佐、波利希安、比科、斐西诺及浦尔契等社会名流和艺术家同桌共餐，聆听有关政治、文学、哲学及艺术等方面的丰富论谈，同时随意地进行绘画和雕刻，作品的所有权仍旧属于自己，并可随意地安排处理。

不幸的是1492年4月，44岁的劳伦佐突然去世了，这令米开朗基罗极度悲伤，似乎连自己的生命也丢失了一半，祭奠当天穿着丧服就跑回了自己的家里，躺在床上不思饮食，好多天打不起精神执笔画画，更谈不上雕刻，如同失去主人的猫极力将自己隐藏起来。从此也就同劳伦佐·美第奇家失去了联系。

在美第奇宫度过的两年，是米开朗基罗健康愉快成长的两年，他的知识、礼仪、绘画、雕刻等方面都得到快速提高。然而这期间也有令米开朗基罗很不开心的事情发生。有一天米开朗基罗与年轻人彼得罗·托里贾诺在雕刻花园不期而遇，于是他们开始谈论起来，当谈到瓦扎里时发生了激烈争执，这就埋下了互相抵触的竞争心理。当时托里贾诺就像他的同伴塞利尼发誓：“我一定要握紧拳头打他的鼻子，让他的骨头在我的指关节下碎掉，而且这个标记要让他一直带到坟墓里去！”后来一次几个年轻人一同到圣·卡西奈教堂学习摩萨德基奥的湿绘壁画，因米开朗基罗开了句玩笑两人又发生争吵，最后扭打到一

起,身高力大的托里贾诺狠狠的一拳打在米开朗基罗的鼻梁骨上,鲜血顿时流淌满脸。由于用力太大,致使米开朗基罗鼻骨骨折,当时没有整形外科,米开朗基罗的鼻子一直处于隆起扁平的变形状态,以至后来米开朗基罗由于长年辛勤的工作而面容憔悴时,他便会自嘲“我的脸型很恐怖”。

米开朗基罗自从离开基兰达约画室进入“高贵”的劳伦佐的“雕刻学校”,前后大约四年时间。在这里他的老师贝尔托多,那位学校的管理者,帮助米开朗基罗理解古典艺术,研究古希腊、古罗马雕塑,直至帮助他学习意大利现实主义艺术大师们的作品,使米开朗基罗成为一名真正的少年雕塑家。目前考证保存下来的能够确定那个时期米开朗基罗创作的雕塑作品有:《阶梯旁的圣母》(浮雕)和《半人马之战》(浮雕),其他的雕刻和绘画作品无从查起。

《阶梯旁的圣母》约创作于1491年,可能是留存下来的米开朗基罗最早的雕刻作品,它是雕刻在一块高56.8厘米、宽40.2厘米的白色大理石板上,题材取自《圣经》传说。古希腊和古罗马时期的朴素雕刻风格影响着米开朗基罗:圣母玛利亚如慈爱的母亲坐在楼梯旁的石墩上,一手搂着坐在她腿上的婴儿耶稣,一手掀着衣服给他喂奶,旁边楼梯上三个小天使犹似三个孩童在嬉戏玩耍。浓厚的生活气息充满整个作品。

尽管这件作品尚处于米开朗基罗个人风格的“发育期”,但已显现出“米氏”雕刻独特的艺术特点:首先,注重人物造型,淡化场景配置。在这件雕塑作品中,他大胆夸张人物形象与背景楼梯的比例,人物尺度远远超出阶梯高度,突出了中心人物,使整个作品具有强烈视觉冲

山陀儿之战

大理石·浮雕 1492年 84.5 × 90.5cm

佛罗伦萨·米开朗基罗故居藏

击效果。其次，米开朗基罗的人物造型风格与十五世纪及同时代雕刻作品中的人物造型风格迥然不同，他所雕塑的圣母和婴孩身形健美，强劲有力，蕴含着一种蓄势待发的、浑厚与凝重并存的饱涨生命力，一扫那些传统的媚俗气息。在后来他的许多作品中，这种力与美一直延续着，令其他艺术家望尘莫及。雕刻这件作品时，米开朗基罗年仅15岁，准确生动的造型，娴熟的浮雕技巧令我们不得不叹服这位巨匠的艺术天才。

另外一件保存下来的浮雕作品《半人马之战》（又称《堪陀儿之战》）创作于1492年，雕刻在长90.5厘米，宽84.5厘米的大理石板上，题材取自希腊神话：在森林中生活着一种精灵，胸部以上是人形，胸部以下是马体，时常出没于森林周围。一天，半马人欧律提翁跑出森林，正赶上拉庇泰人的国王珀里托俄斯与少女希波达米亚的婚礼庆典，欧律提翁被新娘希波达米亚的美貌所吸引，多喝了几杯酒，借着醉意冲到前面企图抢走新娘，这一举动激怒了拉庇泰人，他们在希腊英雄忒修斯的帮助下击败了欧律提翁，捍卫了拉庇泰人和国王珀里托俄斯的尊严。浮雕中记述的正是拉庇泰人群起击败欧律提翁的场面：一群赤身裸体的健硕青年人正在愤怒与不屈中挥舞拳头。

俄罗斯评论家们这样评论这件作品：“第一个印象是搏斗的激烈紧张与雕塑形式在造型处理上史无前例的大气磅礴。殊死战斗的互相纠缠的形体扭成一团，近似喷发出来的熔岩。在这一件浮雕上，一切都处于剑拔弩张的状态。复杂的多人物构图贯穿着一致的仿佛脉搏跳动似的节奏。”

把这件作品同一年前创作的《阶梯旁的圣母》作比较，不难看出米开朗基罗在人物造型能力、复杂人物组织能力等方面都有了很大的提高，年少气盛的他试图在很小的岩板上雕刻出最复杂最精彩的打斗场面，显示那强健的人体、浑厚的力量、雄伟的气魄和饱满的热情。这是米开朗基罗这件作品震撼人心的成功一面，可是这也同时暴露了求全、求多而导致设计混乱的不成熟的一面。因为“我们要把纠缠在一起的任务分开来很不容易，作品中找不出特别突出的形态”。

米开朗基罗在劳伦佐的“雕刻学校”及其私宅美第奇宫中所获取的不仅是雕刻技艺，对于一名正在成长的少年来说思想意识方面的收获要比单纯技艺的

收获大得多。

首先，在劳伦佐的“花园式”的雕刻中，经常出入一些意大利知名的学者、哲人和雕刻家、画家。在这里可以经常听到他们谈论思想，谈论政治，谈论艺术。那时的佛罗伦萨已成为意大利的文化中心，作为意大利最大的家族势力美第奇家族，不惜动用更多的人力、物力营造“高贵”的文化氛围，劳伦佐在世时，米开朗基罗受到美第奇家中收藏的大批古代艺术品的熏陶，接受了当时最新最前卫的艺术思潮的教育，使他对艺术创作充满信心并凝聚了强大的表现欲望。

其次，在劳伦佐的超级贵族家庭中，米开朗基罗深刻感受到“恩主”的豪富生活，这对于一直接受父亲的贵族血统教育却不曾拥有贵族生活的米开朗基罗而言，无疑是一种强烈的刺激，使性格倔强、极具挑战意识并胸怀大志的少年米开朗基罗埋下了强烈的打拚自我天地的种子。后来，米开朗基罗勤奋奋斗的一生取得了举世瞩目的艺术成就，为家族创造了大量财富，赢得了意大利乃至整个世界的认可，无休止地忘我地狂热工作精神从少年就开始表现出来了。

再者，米开朗基罗没有帅气的外表，既不英俊潇洒，也不高大威武，况且又遭到了伙伴托里贾诺猛烈的一击，鼻子变形，使本来在相貌上并不自信的米开朗基罗更觉

圣母子与圣约翰与天使们（曼彻斯特的圣母）

木板蛋彩加油彩 1490年

长206cm 伦敦国家画廊藏

2098751650

米开朗基罗 | 画传 |

“相形见绌”，尤其是对健硕男子的形体美有着深刻感受的他，更把女人的视线移到一边，推诿、逃避，专心致志地研究学问，包括雕刻、绘画，以及诗歌，艰难踏实地度过青春发育期。他的这种心理状况与他在劳伦家中同许多哲人的接触有关系，柏拉图唯美的纯洁的人生观念，一度影响了他。在他的大量雕刻或者绘画中，强健的透着力与美的男人成为他的表现中心，即使是作品中的女人也同样具有男人般的体魄，这也许是米开朗基罗对柔弱女人不大感兴趣的缘故，后人把他称为“同性恋者”，可又没有事实意义上的同性恋证据。怀疑他有同性恋也有另一种根据，在那个时期，佛罗伦萨的人们思想活跃，少有禁锢，对“性”的认识也比其他地区更“开放”，同性恋在当时对于那些放荡不羁的人来说很容易被接受的，这其中包括艺术家、作者和音乐家。他们正络绎不绝地被吸引来到佛罗伦萨，这段历史在几百年后仍被人们回忆着。

意大利的文艺复兴是继中世纪后最早进入复兴时代的，古希腊、罗马那辉煌的艺术成就尤其是雕刻艺术直接影响着那个时代的艺术家们。佛罗伦萨是文艺复兴的源头，你只需看看在一个相对短暂的时间内，从这个城市里出现了什么，你就会明白这个蒸蒸日上的伟大城市，人类文化精华的本质和含义，在这个时代，人类文明的各个方面的发展速度超过了除当今世纪外的所有其他时代。

米开朗基罗少年时，许多艺术大师已经在“复兴之路”上取得了辉煌的业绩，幸运的是他处的时代已不是拓荒者的时代。1475年米开朗基罗出生时众所周知的伟大画家列奥那多·达·芬奇23岁，已成为佛罗伦萨著名的画家了。那时佛罗伦萨的人口约有12.5万，在当时是一个很大的城市，这里生活着如达·芬奇和年长些的斯德里奥·达·塞提纳诺、维罗奇奥、马萨齐奥、波提切利等等大师级建筑师、绘画与雕刻家，还有大批音乐家、哲学家、诗人和那些乐于在文艺界寻找乐趣并进行了大额投资的商人、银行家，还有先前在佛罗伦萨创造过辉煌的马萨乔等先驱们的惊人业绩以及后来不断蜂拥而至的各种艺术家。那种热烈的气氛，把佛罗伦萨推到了世界文艺复兴的最高峰。

另外一个影响米开朗基罗并震撼少年米开朗基罗心灵的外部因素是基督教士萨伏那罗拉和发生在1542年佛罗伦萨城中的一次风暴式的变乱。传教士萨