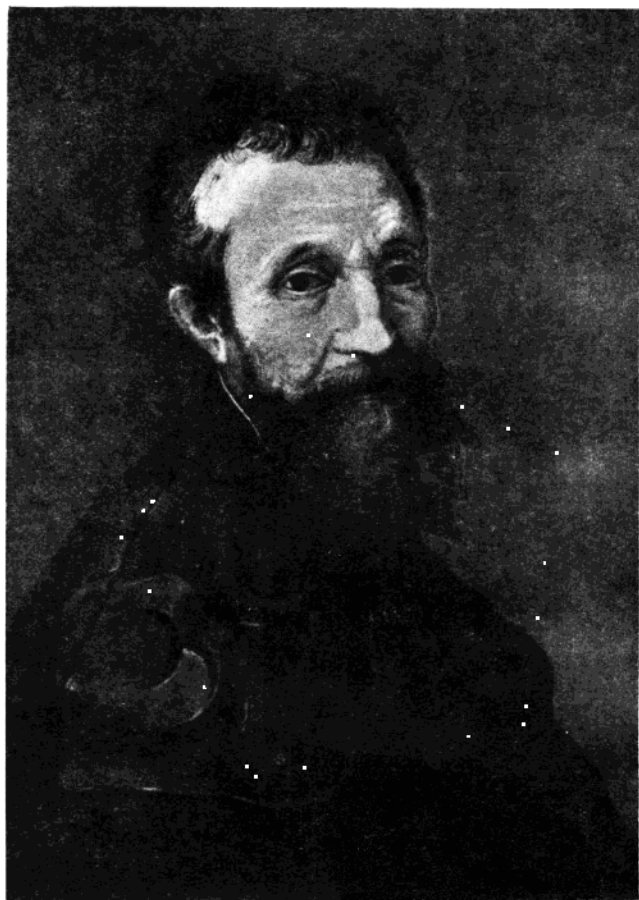

米开兰哲罗雕刻选

米开蘭哲罗像
(丹尼埃·李契阿雷里画)

在十四、五世紀的時候，西方的歐洲度過了黑暗而漫長的中世紀，進入一個光輝燦爛的新時代。人們的精神和思想開始從陳舊的宗教意識和神權的束縛之下解放出來，他們懂得了相信人的力量，肯定現世人生的意義；並把被埋沒了上千年的古代希臘羅馬文明立為榜樣，重新加以尊崇和研究。在這大約三百年當中，無數的天才人物相繼而出，科學、文藝都達到了空前的繁榮，給近代文明奠定了不朽的基業。這個時期，就是歷史上有名的文藝復興。

位居地中海中心的意大利是當時歐洲最先進的國家，工商業的興盛和文化的高度發展都佔到全歐的首位；加上1453年東羅馬帝國首都君士坦丁堡陷落後（一），許多通曉希臘、拉丁文化的學者都來這裡避難，對於古典文化在意大利半島的傳播起了相當的作用。因此，在幾個世紀中意大利一直是偉大的人文主義文化的中心，並成為文藝復興的發源地和近代西方文明的搖籃。到了十六世紀初葉，意大利的經濟已經開始衰落，境內的政治局勢也由於法國、西班牙—德國以及內部統治者之間的連年爭戰而日益惡化。然而在藝術方面，這一時期却是意大利文藝復興的全盛時代。這首先是由於二百多年來意大利的文化藝術積聚了雄厚的力量，而在十五世紀末和十六世紀初又出現了幾個大師，又在這基礎上

發展了前人的成就；其次，當權的上層人物（如羅馬教皇和美第奇家族）為了裝璜自己的統治而對藝術的提倡和獎勵，也給藝術的繁榮提供了有利的條件。正是這個時期，一系列的天才巨匠——像列奧那多·達·芬奇、米開蘭哲羅、拉斐爾、提香等等（二）羣起輩出，各自施展他們高超而又獨具一格的才華，使當時的意大利藝術可算得是百花齊放、盛極一時，在人類文化史上載下了極其輝煌的一頁。

雕刻家、畫家、建築家、詩人米開蘭哲羅在文藝復興時期的藝術家中，是一個最為突出的人物。那種驚人的創造力和堅強卓異的性格是很少有人可以和他相比的；他以一個巨人的姿態傲然獨立、雄視千古。米開蘭哲羅一生的創作成就標誌着文藝復興時期藝術繁榮的最高峰；他的作品已成為人類文化史上的寶貴遺產，世世代代為人們所驚歎和禮讚。

*

*

*

米開蘭哲羅·波那羅提於1475年生在離佛羅倫薩不遠的嘉普萊斯城。他的父親曾做過這個地方的長官，但家道是並不富裕的。米開蘭哲羅有兄弟五人，他是第二個；他的母親在他六歲的時候就去世了，小米開蘭哲羅曾在他的奶媽一個石匠妻子的家裡寄養了一些時候。後來，他的父親送他到佛羅倫薩的弗朗西斯珂·烏比諾那里學習拉丁文和意大利文學。這時，米開蘭哲羅開始顯出了對藝術的愛好，他常常用功地練習素描。但這事遭到了他父親和伯叔的反對，在他們看來，當藝術家是個沒有出息的

行業；米開蘭哲羅甚至常為这个事情受他父亲的責打。因此，他自幼就嚐到了人世的冷酷無情和精神的孤独。

由于米開蘭哲羅的固执坚持並得到了友人的帮助，终于使他父亲讓步，允許他在1488年轉入了佛罗倫薩最有聲望的画家之一吉蘭达約的工作室學習。他在这里的學習成績非常优異，甚至使他老师都嫉妬起来。不久，吉蘭达約的工作室就不能使年輕的米開蘭哲羅滿意了；他还没有住滿預定的日期就离开这个地方，进了豪华者罗倫索·美第奇(三)創办的美术学校。这所学校是当时人才荟萃的艺术学府，並且也是意大利文艺复兴运动的中心。这样，米開蘭哲羅就得到了一个优越的环境；他在这里有机会見識到美第奇宮中蒐藏的丰富的艺术品，其中有許多珍貴的古代彫刻和前輩大师的作品，对米開蘭哲羅有很大的啟發；同时，他的老师彫刻家貝尔托尔多和接触到的其它人文主义学者，也給他很多有益的教导和影响。米開蘭哲羅在这个学校里过了四年时光，他的被保存下来的最早作品“梯旁聖母”和“堪陀兒之战”两个浮彫，就是这个时期所作的；在这兩件作品中，已經显出了成为他整个艺术特色的那种雄健豪放的作風。

离开美第奇的美术学校之后，米開蘭哲羅曾在1494—95年間到威尼斯和波倫亞逗留了一些時間，並在波倫亞作了“天使”等三件彫像。1496年他經由佛罗倫薩到了羅馬。在这个偉大的古城里，他專心地致力于研究光輝的古希腊、羅馬的艺术文物，並創作了“巴珂斯”和著名的羣象杰作“哀悼基督”等彫刻。

从这时候起，米開蘭哲羅的家庭生活开始成为他一个沉重的

負擔。父親和兄弟們都來依靠他，他雖然自己也很窮，但由於一種驕傲和責任感而從不願拒絕他們。因此，米開蘭哲羅不得不加重自己的工作。他居住在潮濕的房子里，營養不良、過度勞累，以致大大損害了他的健康。生活的重負和事業的雄心經常扼制着米開蘭哲羅，使他的心境漸漸變得陰沉起來。然而，一種天才人物所特有的內在的力量，促使他用更頑強的奮鬥來冲破這種壓抑，走向更高的藝術創造的境界。

1501年米開蘭哲羅回到佛羅倫薩。當時這座城市已趕走美第奇族的統治者，建立了共和政體，但正處在內憂外患交迫的變亂之中。米開蘭哲羅就在這一時期創作了象徵英勇剛毅和愛國精神的古代英雄大衛的巨像。

四年以後，米開蘭哲羅第二次來到羅馬。他接受了建造教皇朱理二世的陵墓的委託。他興奮地開始構思這座陵墓的設計，腦海中湧現了無比宏大的計劃；他要使陵墓的雄偉和壯麗能夠和古代的巴比崙相比美。但這件工作後來由於一個同事者的嫉妬和挑撥，使他與教皇發生衝突而中止了。米開蘭哲羅在氣憤之下回轉佛羅倫薩。經過不久，雙方又在波倫亞達成和解；米開蘭哲羅在那里花了二年工夫為教皇做了一個銅像。（這個銅像的遭遇是很可悲的，在它完成後的第四年就被朱理二世的敵人毀壞，拿去鑄了大砲。）

1508年米開蘭哲羅再到羅馬，開始了西斯廷教堂拱頂壁畫的創作。他不顧衰弱的體力和對壁畫技術的生疏，在十分惡劣的條件下從事這一巨大艱險的工程。在這段時期中，他的敵人繼續用挑

唆和非难来离间他和教皇的关系；家庭事务的糾纏（如兄弟們的揮霍金錢和对父亲的放肆行为）更給他增加了許多煩惱。米开蘭哲罗在充滿仇敌的中伤和家人的薄情的境况中掙搏苦斗，最后終于以超人的意志和魄力完成了西斯廷拱頂壁画这一举世罕有的艺术巨制。这件工作严重地毀坏了米开蘭哲罗的健康；由于成年累月的仰头作画，几乎使他的身体成了畸形，“以致好久以后，在讀一封信或看一件东西时，必須把它放在头頂上才能看清楚。”〔四〕这种生理的創伤，更加深了他精神上的憂悶和痛苦。

在完成西斯廷拱頂画之后，米开蘭哲罗又回到佛罗倫薩，重新訂了制作教皇陵墓的契約。有三年時間他完全致力于这件工作。为陵墓作了有名的“摩西”和兩個奴隶的彫像。但整个陵墓的建造却又由于他轉到其他工作上去而中途停止了。

在以后的几年中，米开蘭哲罗許多精力都花費在半途而廢的工作上。他历尽千辛万苦去搬运用来建造聖罗倫索教堂的白石，而石料运到以后教皇却取消了建造这个教堂的契約。这样使米开蘭哲罗白白耗費了数年光陰，並給了他一个慘重的打击。此外，生活的穷困与不甘心受教皇驅使的矛盾，也一直在折磨着他，使他处在重重的煩惱之中。在这段期間，他除了一个聖瑪利亞教堂的基督立像之外沒有作出什么重要的作品；直到1521年开始美第奇礼拜堂的設計，才出現了比以前一些作品更为深刻、更为有力的新的創作成果。

美第奇礼拜堂是米开蘭哲罗接受新任教皇克雷門提七世（就是原来的朱理安·美第奇）的委託而制作的。这个礼拜堂最后完

成的規模還僅僅是米開蘭哲羅原定計劃的小小一部分；但就从这完成的部分，已經可以充分看到禮拜堂設計的卓越匠心。作者在这件工程上創造了建筑和彫刻的完美綜合体；尤其重要的是其中的許多彫像——如“晨”、“暮”、“晝”、“夜”，在艺术上达到了高度的精練和成熟，是米開蘭哲羅彫刻中一組最意味深長的杰作。这些彫像都充滿着內心的憂郁和冲突，作者通过它們表达了目击祖国遭受外敌侵凌而引起的深沉悲痛。

十六世紀二十年代正是意大利的多事之秋。在西班牙-德国皇帝卡尔五世的征伐下，意大利面临着丧失民族独立的严重危机。当1527年西班牙军队攻佔羅馬和教皇投降的消息傳到佛罗倫薩的时候，美第奇再次被赶走，重新宣佈了共和政体的成立；于是卡尔五世和教皇的军队併力进攻这个城市。米開蘭哲羅是一个热烈的共和主义者，他积极地参加了保衛佛罗倫薩的战斗，並被任命为衛戍总督和城防工程的督造者。（他虽然一度曾經由于猜疑而逃亡到威尼斯，但很快就回来繼續忠守自己的职责，直到城破之日。）在全城市民的奋力抵抗下，佛罗倫薩守衛了达十一个月之久；但最后由于力量的众寡悬殊，城内民穷財尽、精疲力竭，被迫在1530年8月向卡尔五世和教皇投降。

城陷之后，米開蘭哲羅的許多好友都遭到了殘酷的迫害；他自己也不得到处藏匿，过着惶慮不安的日子。后来教皇克雷門提亲自宣佈，只要米開蘭哲羅願意繼續为他工作，参与守衛佛罗倫薩之战的事可以不予追究；他这才从隱避中出来，繼續从事美第奇禮拜堂的建造。这时，他被迫为昨天的敌人建树榮耀而工

作，其內心的痛苦和矛盾是可想而知的。这种心情也在前面提到的一些彫刻中得到了極為深刻的表露。

在这几年中，米开蘭哲罗最爱的兄弟波那罗托和他的父亲都相繼去世，他在这个世界上更是举目無亲了。1534年，他怀着寂寞孤凄的心情又来到了久別的羅馬。这一次，他完成了又一个輝煌的大作——西斯廷教堂正面牆上的壁画“最后的审判”。这幅壁画是米开蘭哲罗天才的集中表現，他完全不是把它作为一种歌頌神权的宗教題材来处理，而是以宏偉的構圖、热情充沛的笔調，繪成了一幅表現人的斗争的壯麗圖画。由于米开蘭哲罗不是迎合教会方面的口味来討好他們，而是忠实于自己的艺术，这就引起了教会人士对这幅壁画的極大不滿；他們用种种非难和压迫加在米开蘭哲罗身上。这样，也就更加深了米开蘭哲罗对那些当权显貴們的厭惡和憎恨。

在这一时期中，米开蘭哲罗还經歷了一段一生中仅有的柏拉圖式的爱情，这就是与侯爵夫人維多利亞·高隆娜之間的严肃而溫柔的友誼。这段关系維持了十年光景，給了米开蘭哲罗不少难得的溫暖和安慰。但后来維多利亞也死去了。在此后的年月中，米开蘭哲罗除了从他侄兒李奧那多那里得到一点微薄的温情之外，已經失去了一切；只有那永恒的忠实伴侶——艺术，陪隨着他消度这孤寂寧靜的晚年。

在米开蘭哲罗一生的最后二十年中，大部分的精力都放在从事建筑設計工作上。他在这一方面的主要創作有佛罗倫薩的羅倫索圖書館、羅馬的聖彼得大教堂和卡比托利亞廣場建築羣的設計

等。和在彫刻、繪畫上一樣，米開蘭哲羅的建築設計也表現了作者的巨大熱情和力量，樹立了自己雄渾、剛健的固有風格。

他一直工作到生涯的最後幾天；在死前的第六日，他還站了整整一天做他最後的哀悼基督影像。1564年2月，這位89歲的老人終於在羅馬一病不起，結束了這光輝而充滿着波折的、孤獨的一生。在臨終的時刻，他還惋惜自己剛剛開始掌握藝術的初步便要離開人世了。

*

*

*

文藝復興是一個人類從黑暗蒙昧中覺醒、走上文明和進步的時代，恩格斯曾把它稱為歷史上“前所未有的最偉大的進步的革命”〔五〕。在這種巨大的變革中就必然充滿着新生的事物與衰朽的舊勢力之間的尖銳複雜的鬥爭，因此，能夠為新的社會力量的勝利創建功勳的強有力的人，就成為這個時代的理想。文藝復興時期的大藝術家們都以在自己的創作中體現這種時代精神和創造象徵這種精神的英雄形象作為自己的責任；從他們手中也確實作出了無數無愧於這一偉大時代的輝煌作品。但是我們恐怕很難找出另外一個藝術家，能像米開蘭哲羅這樣充分、徹底，這樣出色地完成了歷史賦予他的光榮使命。

米開蘭哲羅的整個生命和全部創作活動都是放在創造英雄形象上面，他用了巨大的熱情和一生艱辛卓絕的勞動來歌頌他們，使他們永垂不朽；這些英雄也可以看成是作者自身的最為確切的再現，我們從他的作品上面可以清楚地看到米開蘭哲羅的思想、

品德和心魂。同时，米开蘭哲罗也通过自己的创作，表现了他的崇高道德感和对人类無限的爱；他自己就曾經說，“像我这样爱人的人恐怕从来还未有过。”这种感情，我們在他的任何作品里都可以深切感受得到。另一方面，我們也会明显地看到，在米开蘭哲罗的許多艺术形象中还凝結着一种强烈的痛苦、冲突和深刻的悲剧性，它們是十六世紀意大利政治上的悲剧和作者自己一生的惨痛遭遇所留下的烙印；这种悲剧性从其效果来看，絲毫不是減弱而是更增加了米开蘭哲罗艺术的现实主义力量和它不朽的价值。

在文艺复兴时期的意大利，米开蘭哲罗也是最学識广博、多才多艺的艺术家中的一个。他有着多方面的燦爛成就，無論彫刻、繪画、建筑和詩歌都留下了丰富的遺產；但其中最能代表他的艺术特色的，就應該說是彫刻了。米开蘭哲罗自己常常是以彫刻家自称的；当西斯廷教堂天頂画完成时，他就在壁画上題了“彫刻家米开蘭哲罗”的名字。即使在他的繪画中，也表現了鮮明的彫刻性。因此，我們觉得了解米开蘭哲罗的艺术，从他的彫刻开始是最为适当的。

在这本小冊子里，我們編选了米开蘭哲罗的二十余件彫刻作品的圖片。通过这些作品可以使我們对这位文艺复兴大师的彫刻艺术有一个初步的認識；書后所附的“圖版說明”对每件作品作了一些簡略的解說，希望对于讀者了解和欣賞它們能有一点帮助。由于編者的学識和水平所限，虽然是这样一本簡陋的讀物，种种缺点和錯誤还是在所难免的；这个小冊子只能作为是介紹世界古

典艺术的一种小小的嚐試吧。

編 者

1956 年于北京

-
- 〔一〕 1453 年君士坦丁堡为土耳其人攻陷，东羅馬帝国灭亡。有些史家認為，这就是中世和近代的分界。
- 〔二〕 列奥那多·达·芬奇 (Leonardo da Vinci 1452-1519) 偉大的意大利画家、彫刻建筑家、科学家和詩人。
- 米开蘭哲罗 (Michelangelo Buonarroti 1475-1564)
- 拉斐尔 (Raffaello Sanzio 1483-1520) 意大利大画家。
- 提香 (Tiziano Vecell 1477-1576) 意大利威尼斯画派大画家。
- (以上四人均為意大利文艺复兴盛期最大代表人物。)
- 〔三〕 罗倫索·美第奇 (Lorenzo Medici 1448-1492) 当时意大利的最大銀行家，是佛罗倫薩事实上的統治者。因其生活豪奢闊綽，故有“豪华者”的称号。
- 〔四〕 根据同时代人瓦薩利 (G. Vasari) 的記載。
- 〔五〕 見恩格斯“自然辯証法导言”。

圖 版

1. 梯旁聖母

佛罗倫薩 波那羅蒂博物館

2. 堪陀兒之戰

佛羅倫薩 波那羅蒂博物館

3. 堪陀兒之戰（部分）