

米开朗基罗

走进艺术大师生活丛书

ZOUJIN YISHU DASHI SHENG
HUO CONGSHU

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

□文/钱初颖

上海人民美术出版社

策 划 光 浩
责任编辑 舒光浩
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

米开朗基罗

走进艺术大师生活丛书

文/钱初颖

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.125

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1960-7/J·1844

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们,当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时,一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的?用什么样的方法,才能够看懂他们的作品呢?

带着这许多疑问的青少年读者,如果你们沿着这套丛书所提供的入口,轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去,就一定能寻找到令你们满意的答案,并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生,采用了图文并茂的形式,让读者边读故事边看作品,充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分,采用了引导读看自己积极思考的方法,来更深入地理解作品的内容,揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时，创造性和美的意识将渗透到社会的深层，作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要，美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养，而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展，除了学校所进行的美术教育外，在青少年读者的课外生活中，人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候，《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于：提示了一种新的美术教育的方法，在提高读者艺术修养的同时，更注重美的感受能力的培养。因此，《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友，同时也是美术教师的教学参考书。

一、磨难中的欢乐

——米开朗基罗自述 /1

二、把世界归还给人,把人归还给他自己

——米开朗基罗的故事

1. 毅然学画 /4
2. 雕像花园 /9
3. “半羊神”雕像 /14
4. 柏拉图学院 /18
5. 动乱的年代 /22
6. 初进罗马城 /24
7. 巨人“大卫” /29
8. 和达·芬奇的竞争 /33
9. 为教皇朱利亚斯工作 /35
10. 佛罗伦萨保卫战 /39
11. 和时间赛跑 /41

三、激情与理想的空间

——米开朗基罗作品欣赏

1. 阶梯旁的圣母 /46
2. 酒神 /49
3. 悲恸 /49
4. 大卫 /51
5. 创世纪 /53
6. 被缚的奴隶 /56
7. 摩西 /58

一、磨难中的欢乐

——米开朗基罗自述

瞧！书本上是这样写的：14到16世纪欧洲文艺复兴运动，发源于意大利。我，米开朗基罗，就赶在这当儿，出生在文艺复兴的兴盛时期——1475年。我的家乡，就是意大利的著名城市——佛罗伦萨。13岁那年，我进了著名的基兰达约画室学画。为了这事儿，我可是和我爸进行过一场“意志的较量”啊。要知道，那时的画家只不过是地位低下的工匠，作为家长，当然是望子成龙喽。可是，还有谁比我更了解自己呢？艺术已经成为我生命的一部分啦，它和血液一样，是身体里奔流的“细胞”啊！可以肯定，没有了艺术，我会像路边的小草一样枯萎的。

好幸运喔，学画一周年的那天，我被选到雕像花园学

雕塑，梦寐以求的愿望终于实现了！我看着自己的双手，骄傲地想：“米开朗基罗，瞧！你有一双石匠的手，一定能刻出世界上最美的雕像来。”

长大以后，我辗转于佛罗伦萨和罗马城，现在才知道“行路难”这句大人常说的活，真的一点也不假。哎！每做一件事都会遇到困难和挫折，但我还是争取到了雕塑的定单。有了“客户”，就有了工作，就可以实现我的理想啦！

站在可爱的大理石前进行工作时，白色的石头屑是我忠实的朋友，它们整天陪伴我，像雪花一样围绕着我飞舞；榔头和凿子演奏着进行曲，这种感觉对我来说，真是不要太好喔！我会忘却遭受的一切屈辱：同行的嫉妒、小人的谗言、教皇的出尔反尔……宏伟的设想充满我的头脑，激情在胸中荡漾，凿子紧握手中，我要用它们来表现人类健壮的体魄和美好的心灵。在过去的艺术作品中找不到这些，我的作品将成为当今无人能够逾越的杰作，一定会！

时光流逝，亲人们一个个向我告别了。89岁啦，我看见了上帝的召唤。嘿！米开朗基罗，你死而无憾了吗？

岁月洗刷掉一切痛苦，脑海中留下的全是愉快的回忆：少年时，我为贝托多老师雕刻“阶梯旁的圣母”和“半马人的战斗”，为比切林尼院长雕刻“十字架上的耶稣”；青年的我，在雅各波的花园里雕刻“酒神”，为圣彼得大教堂雕刻“悲恸”；28岁时完成“大卫”……西斯廷教堂里留下了我的天顶画“创世纪”和壁画“最后的审判”，啊，那已经是人到中年后的作品了。还有那晚年设计的圣彼得大教堂的圆顶和加比多广场的行政建筑群……

文艺复兴，一个伟大的、无与伦比的时代！生活在那样的时代，我是多么幸运啊！时代造就了我，我呢，也为时代作出了贡献。

二、把世界归还给人，把人归还给他自己

——米开朗基罗的故事

1. 毅然学画

15世纪的意大利，是许多独立小城邦的集合，虽然没有形成统一的国家，却把握着地中海的海上交通和贸易。佛罗伦萨是意大利北部发达的共和政体城邦之一，主要经营工业和银行业。1475年，米开朗基罗出生在这个城市里一个叫洛多维哥的人的家庭中。

米开朗基罗的父亲是个没落贵族，家境贫困，但还是送孩子到一个学费很贵的学校去读书。他望子成龙，希望儿子有朝一日成为富商，为家族打一个翻身仗。

可是，米开朗基罗却酷爱艺术，一有空就躲在自己的

房间里画画。13岁那年，他再也按捺不住对艺术的向往，下决心来到基兰达约的画室。

“老师，我要学画！”一进门，米开朗基罗就直截了当地对书桌后坐着的基兰达约说。

“孩子，我们的学徒是从10岁开始的，你已经13岁了，你画过图画吗？”

“我能学画。”米开朗基罗坚决地说。过了一会儿，他又补充说：“我在家里画过素描。”

基兰达约微笑起来，“你就给我画张素描看看吧。”

笔和纸拿来了，米开朗基罗顿时觉得呼吸舒畅起来，他用明亮的眼睛环视了一遍画室，开始画了起来。

基兰达约看着米开朗基罗的素描说：“嗯，画得还不错，我可以收下你，明天就来学习吧。记住，交六个金币作学费。”

“可是，我没有钱给你，先生。因为爸爸不会让我学画，

除非你每年给他送去金币。”米开朗基罗失望地对基兰达约说。

画室里的孩子们停下手中的工作围上来，他们一齐看着基兰达约的脸，企图在老师的脸上找到答案。

基兰达约却看着米开朗基罗，这孩子的身上有一股不可抗拒的力量，使人感到不能拒绝他的请求，真是不可思议！“让你的父亲来签合约吧。真奇怪，我是怎么啦，我还从来没有破过规矩呢。”基兰达约摇着头说。

“您终于答应了，先生！”米开朗基罗兴奋地叫起来，他跑出画室，蹦蹦跳跳地回到家中。

父亲知道后，认为当艺人是玷污了家族的名声，坚决反对儿子学画。米开朗基罗理直气壮地说：“爸爸，艺术一点儿也不低人一等，佛罗伦萨以多那泰罗的雕塑和基兰达约的壁画为自豪呢！而我，以家族的姓氏为骄傲。我要和他们一样，为我们的家族争光。”

父亲见米开朗基罗不听话，又难过又气愤，拿起棍子朝他的头上打。米开朗基罗用手护着头，心里默默地呼唤着死去的妈妈：“妈妈，妈妈，保佑我吧。”奶奶闻声走出来，替米开朗基罗解了围：“让米开朗基罗照自己的意思进画室去吧。”

就这样，米开朗基罗来到画室，开始了艺术生涯的第一步。

基兰达约画室是意大利最兴旺、最有成就的画室，这儿没有正规的教学方法，只是在墙头上钉了一块牌子，上面写着：“造化是你最完美的导师。坚持不懈，每天都要画出一东西来。”

一天清晨，米开朗基罗看见基兰达约在画室画耶稣像，画来画去都不满意，总觉得形象单薄。米开朗基罗不声不响地走开了。回去后，他用了一个星期的时间，画出了一个身强力壮的耶稣来，他把画交给老师，基兰达约大吃

一惊：这个耶稣正是他想象中的形象。“但是，佛罗伦萨恐怕不会接受这种健壮的耶稣形象的。”“可耶稣本来就是个体木匠啊。”米开朗基罗对老师说。几天后，基兰达约的耶稣像完稿了，而耶稣的形象用的正是米开朗基罗画的那一幅。

画壁画要学的很多，磨颜料、拌石灰、抹石灰、描画稿、上色……米开朗基罗在短短的时间里要学会别人要用三年时间才学完的东西，真是不容易呢。

终于要独立工作啦，米开朗基罗一个人站在唱诗班廊上空的脚手架上，画自己创作的画稿“圣贞女之死”。教堂里空旷寂静，空气中漂浮着新鲜石灰的气味，他深深地吸上一口气，用笔蘸了一点颜料，开始画脸部的阴影，画眼睛、鼻子……米开朗基罗的画法是自己独创的：先画人体，再给他们画上衣服。当他完成作品从脚手架上下来时，大家欢呼起来，同伴们凑了钱，买酒祝贺他的成功。

那天下午，基兰达约把米开朗基罗叫过去，对他说：“祝贺你，米开朗基罗，你已经把壁画技术学到手了。你画得不错，别人说我嫉妒你。其实，我是有点嫉妒，嫉妒你最终会超过我。”

2. 雕像花园

14岁时，米开朗基罗被选送到罗冉佐·美迪齐的雕像花园学习雕塑，这正是他梦寐以求的事啊！他十分感激基兰达约对他的推荐，他来到画室，向老师和同伴们告别。“米开朗基罗，你有素描家的天赋，把它用到石头上去，你一定会获得成功。可是，别忘了你的第一个老师啊。”基兰达约诚恳地说。

米开朗基罗迎着和煦的春风，来到美丽的雕像花园：进门有一条小路通向花园的深处，小路的尽头，泉水潺潺

地流淌着，一座大理石雕像静静地站在旁边；绿荫中白色的建筑隐约可见；娱乐厅宽广的走廊上一群青年举着凿子凿石头，那咚咚声，听在米开朗基罗的耳里，简直是美妙的音乐。

更使米开朗基罗高兴的是：罗冉佐·美迪齐是个热爱艺术的人，为了让城市的雕刻达到鼎盛，他特地请来雕塑大师多那泰罗的弟子贝托多来教学生。

“我要把多那泰罗给我的东西都传授给你们，至于你们能吸收多少，就看你们自己的本领了。孩子们，干活吧。”白发苍苍的贝托多对学生们说。

米开朗基罗的心激动地跳着，等待老师发给他榔头和凿子，但是贝托多给他的却是轻飘飘的纸和笔，让他先画素描。雕像花园的素描画也画不完，每天都有新的模特让学生画：学者、士兵、农民、僧侣，还有可爱的儿童。

贝托多对米开朗基罗特别严格，交上去的画稿从来没

有受过表扬，总是说：“不行，不行！应该画得更好些。画啊，再画。”他让米开朗基罗站在各个角度画模特，一会儿爬到梯子上往下看，一会儿躺在地上向上看。别人都开始雕塑了，而米开朗基罗却还在画啊，画啊。

终于有一天，贝托多来到米开朗基罗身边，告诉他可以学泥塑和蜡塑了。“可是，老师，”米开朗基罗失望地说，“我只想学古代的希腊人，用大理石来雕刻。”贝托多笑了，他拍拍米开朗基罗的肩膀说：“你的志气很高，不过，学习要一步一个脚印，学雕塑必须从泥塑和蜡塑开始。”

贝托多教米开朗基罗用木棍和铁丝扎架子，再用热蜡浇上去。真的很奇妙哎，画上扁平的人物一下子就丰满起来。米开朗基罗围着塑像转了一圈，可以看到人的正面、侧面、背面。还是雕塑好啊，在画上就做不到这些！米开朗基罗想起老师贝托多的话：“雕刻不仅要从正面看，还要从不同的角度看，因为每转一个角度，它就成为另外一件艺术