

MICHELLE GANGELO

米开朗基罗

1475~1564

MICHELANGELO

米开朗基罗

1475~1564

责任编辑 / 李 彤

ISBN 978-7-5386-3038-1 定价：198元/册

MICHELANGELO
米开朗基罗

鲍海宁/编著 吉林美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

米开朗基罗 / 鲍海宁编. — 长春: 吉林美术出版社,
2009.1

ISBN 978-7-5386-3038-1

I. 米… II. 鲍… III. 雕塑—作品集—意大利—中世纪
IV. J331

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 196309 号

米开朗基罗

出版人 / 石志刚

编 著 / 鲍海宁

责任编辑 / 李 彤

文案编辑 / 王 瑜

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

出版发行: 吉林美术出版社(长春市人民大街 4646 号)

制 版: 长春吉美版务有限责任公司

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

版 次: 2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 889×1194 1/12

印 张: 31

印 数: 1-3000 册

ISBN 978-7-5386-3038-1 定 价: 198.00 元 / 册

前言

欧洲经过漫长而又沉寂的中世纪，在14世纪和15世纪进入了一个崭新的时代。人们的精神与思想逐渐开始从宗教与神权的束缚和禁锢之中得以解放。意大利是一个城邦式国家，而佛罗伦萨是其变革的轴心，是人文主义理想的沃土，也是文艺复兴的策源地和中心。社会及政治虽然存在动荡和矛盾，但在艺术方面却是全盛的时期，出现了一大批杰出的大师，如：列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香等等，他们的艺术创作构成了人类文化史上最为辉煌的乐章。文艺复兴是人类历史上群星璀璨的时代，米开朗基罗正是那个辉煌时代毋庸置疑的代表人物和巨人。其精神的辐射力一直影响以后每个时代的艺术，他的作品已成为人类宝贵的文化财富。文艺复兴是当时的政治、经济、宗教和文化等诸多因素相互影响与作用的结果。同样，米开朗基罗以一名建筑家、雕塑家、画家及诗人等多重身份呈现，为其创作提供了多层次、多角度的养料。英雄主义气息充满了其整个

的创作生涯与领域。无论是年轻时期的《哀悼基督》《大卫》，还是成熟期的《昼》《夜》《晨》《暮》；还有晚年自由状态下的《哀悼基督》等均体现出个人创造的光芒。关注人类存在的意义、人的觉醒；英雄主义气概非常清晰而又牢固地投射在其作品之上，无论是绘画还是雕塑，无不如此。

米开朗基罗·波纳洛蒂 (Michelangelo Buonarroti) (1475年~1564年)，其诞生地是位于佛罗伦萨市附近的小镇加普勒。因其对艺术的挚爱与坚持，而于1488年进入画家基兰达约的工作室学习。而后进入了佛罗伦萨的实际统治者：洛伦佐·美第奇家族的学府。这里聚集了众多的学者与艺术家，成为了当时名副其实的文化活动中心。同时也是其炫耀与加强自身社会和政治地位的一种方式。米开朗基罗早期作品《阶梯旁圣母》和《堪陀尔之战》，便是这个时期学习与创作的收获。同时，也充分地展示了米氏的雄健、豪放的气质和风格，进而将对人的表现、对人体的充分刻画作为艺术生涯的最佳表现载体。

“文艺复兴”的最初含义便是恢复古典的优秀文化传统。“……找到回归清澈的古代辉煌之路”（彼特拉克）。这个古典理想所透露的真实含义是对自己时代的肯定。“恢复了近乎泯灭的自由艺术的光辉”（菲奇诺）。而不断地重新审视、解释优秀传统是文化发展的必经之路。

强大而无与伦比的解剖知识以及对于人体的深刻认识，是产生米氏雕塑作品的重要组成基础。这不是一种浅显的了解与炫耀，而是融入到对于人体的自由状态的把握。解剖意义上的“起”或“止”、与形体上的“起”或“伏”以及精神层面上的“起”或“缓”，已经非常紧密而又不可分地置于雕塑语言的表达之中。没有那么清晰的区别，同时更没有非常清晰的着落点。精神在触摸形体之后，转而反射回来的已是新的情感、新的“物”。

米开朗基罗的雕塑艺术，非常清晰地反映了文艺复兴时期艺术对于以对形体的刻画为目的，并且通过艺术赋予思想以生动的方式。这已经成为一种符号，而且不仅仅是样式上的符号，更是一种精神与气质上的符号。这种符号让人产生莫名的仰视与逃避。仰视是因为它的伟大与不可企及，逃避

同样是因为它的伟大与不可及。我们与它存在隔阂，这种隔阂将一直存在下去，这是一种紧密的隔阂，同时也是不可改观的隔阂。

而后经过一段时间巡游与学习，又创作了充满生气与活力的《持烛台的天使》。并潜心研究古希腊、罗马的艺术成就。并创作了《酒神巴克斯》和著名的《哀悼基督》等雕塑。人生与创作的经历，锤炼了米开朗基罗的坚定意志与力量，并逐步向艺术创作的更高境界迈进。

而《大卫》的创作，象征了人们对自由与独立、英勇与爱国的企望和仰慕。《大卫》的创作深具现实意义，是正义与英雄主义的化身，突出了人物形象的内在力量和形体的体量感与运动。《摩西像》的创作象征着智慧与威权的精力充沛的老人形象，以圣经中的圣者形象来传达出强大的意志力和权力。《垂死的奴隶》和《被缚的奴隶》好似米氏人生的真实写照，向命运展开搏斗以及人的力量的充分展现。

佛罗伦萨的美第奇礼拜堂是米开朗基罗的综合才华的集中体现，他着力于建筑与雕塑的完美结合。尤其是其中的《洛伦佐·美第奇》坐像和《朱理安·美第奇》坐像与塑像前的《晨》《暮》《昼》《夜》，是其漫长艺术生涯中最富表现力的作品，高度的洗练与丰富的内涵感染着观者。每个由单臂支撑起来的人体，共同呼应了坐像的丰富内涵，将一种记录式的表现推向了富于诗意与力度的清晰传达。“她受着悲哀的折磨，而依然坚持着自己的美”（瓦萨利）。另外，男性的头部以未经打磨而留下粗糙的凿痕来表达，与女性的质感产生了丰富的视觉变化效果。而为雕塑所提的诗句更是充分地反映了米开朗基罗的心境：“睡眠是甜蜜的，成为顽石更是幸福，只要世上还有耻辱与罪恶，不闻不见，无知无觉，于我是最大的快乐。不要叫醒我，讲得轻些吧”。这也好似雕塑作品的最好注解，同时也是对个人的经历与国家的屈辱而发出的无奈的悲叹与感慨，更是米开朗基罗的共和制理想受阻而发出的内心独白。而《布鲁达斯》的创作，则通过借古喻今来表现人的智慧、坚强和献身精神。充分地反映出意大利人民为自由而战的英雄气概的典型形象。

终生独身的米开朗基罗，将所有热情献给了永恒的艺术创作。他是一位新柏拉图主义者，这种思想充斥于他的艺术创作与个人感情生活。在理想的世界中寻找并发掘美的存在，人的存在至上，雕塑至上是其生活与创作原则。

整个的创作活动与作品均呈现出英雄形象的创造和体现，同时也是作者自身理想在艺术中的实现。雄浑、刚健的

风格直至晚年的《哀悼基督》创作也仍然非常清晰地印证在上。

多才多艺的米开朗基罗，他的艺术精神的代表是雕塑创作，但即使在他的绘画中，也反映出雕塑的特性，即：注重体积与形体刻画。外在的平静与内在的挣扎、激荡冲撞出物质和思想难以释放的巨大的精神能量，如西斯廷礼拜堂天顶画及壁画。

正如他所说“像我这样爱人的人，恐怕还从未有”，他的作品中充分地展示出对于人类无限的爱。也让观者领略其思想、品德和灵魂，这种爱与痛苦凝结在一起。悲剧性的冲突更增添了内在的力量、丰富性与不朽性（价值）。

文艺复兴是欧洲从黑暗的蒙昧中觉醒进而走向文明与进步的时代，“是人类前所未有的最伟大的进步性的变革”（恩格斯）。在这巨大的变革中所产生的新生事物与衰朽的旧势力之间的斗争推动了社会的进步。历史的使命赋予了米开朗基罗利用自己的天赋无愧于时代，并最充分地体现出时代的精神与理想。文艺复兴是对往日优秀文化传统的尊重，在社会的变革与动荡之中，绽放出灿烂的花朵，充溢着不可抑制而又具有自控力的精神，完美而和谐、平静而崇高的思想。文艺复兴的创作者们充分地利用了人文主义去关心现实问题，因此它是世俗化的。但却在视觉艺术中肯定人自身的价值，并使这种价值成为衡量世界的标尺，进而建立起新的价值体系。突出人的尊严及其在万物中的中心位置，同时，据此来赞美上帝的创造力。

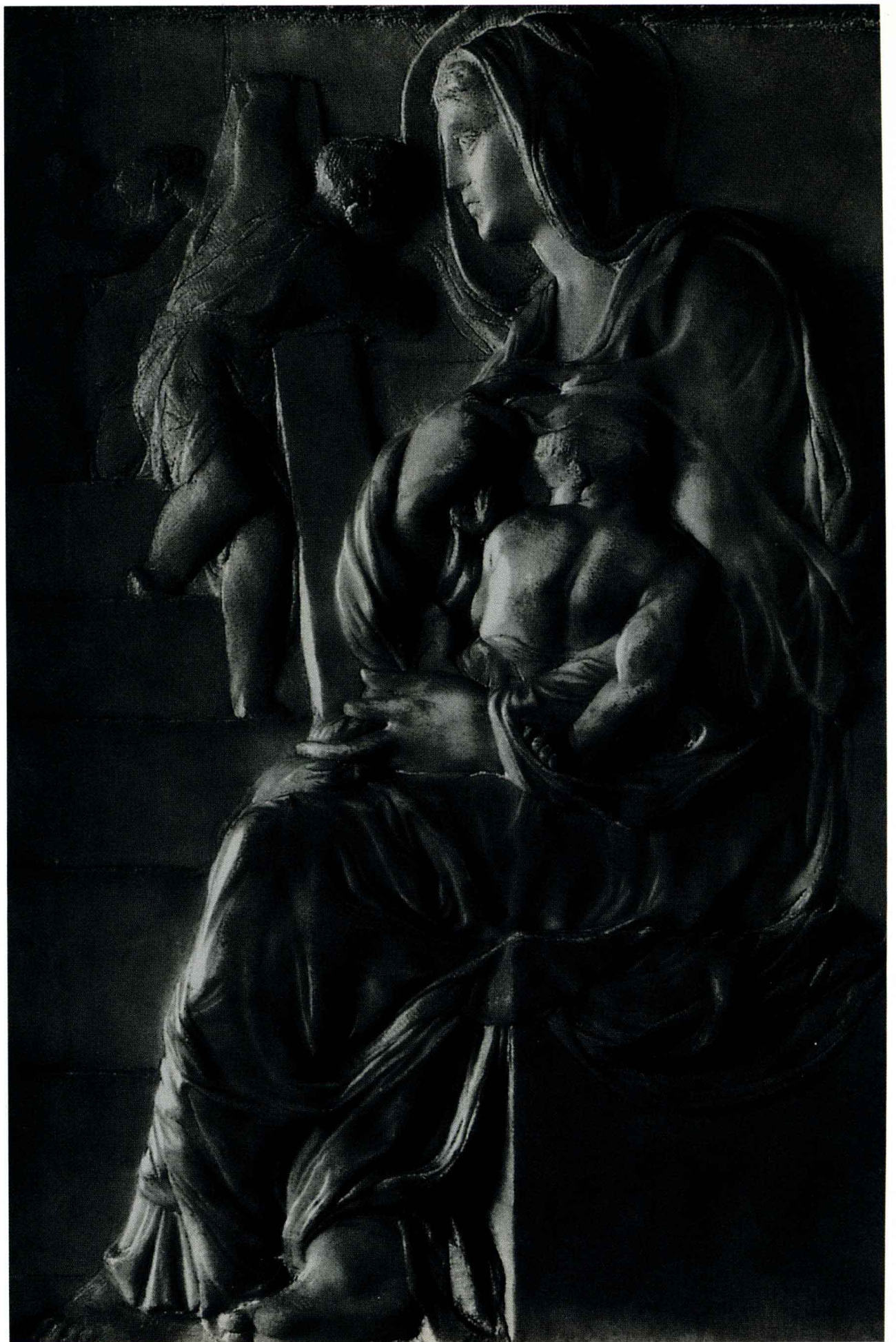
“我的眼睛看不见昙花般的事物”（米开朗基罗），我们不需深究其作品背后的最初的意图，仅仅是那些带给我们的人的热情与渴望、精神与力量，便足以令人为之震撼。人体的形象在其手中成为极富想象力的创造方式。

文艺复兴体现了对人性的新的认识，并由此开启了人类的现代世界，是现代世界的先声。而艺术在这个伟大的进程中起到了先锋作用，并引发了世界观的巨大变革。在透视学、解剖学方面的研究成果奠定了现代科学的基础。现代性的核心观念：自由、进步、个性和创造，也是由文艺复兴而生发出来的。这些并不直接发端于艺术，但是通过艺术而被赋予了生动而深刻的形式。

艺术表现的自主性得到了加强，艺术风格的变化放映了人类观看方式的改变，而由艺术所引起的观看方式的变化直接影响着我们对世界的理解与改造。就此而言，艺术不仅仅是我们生活的点缀，而是我们探究世界的重要途径。

鲍海宁

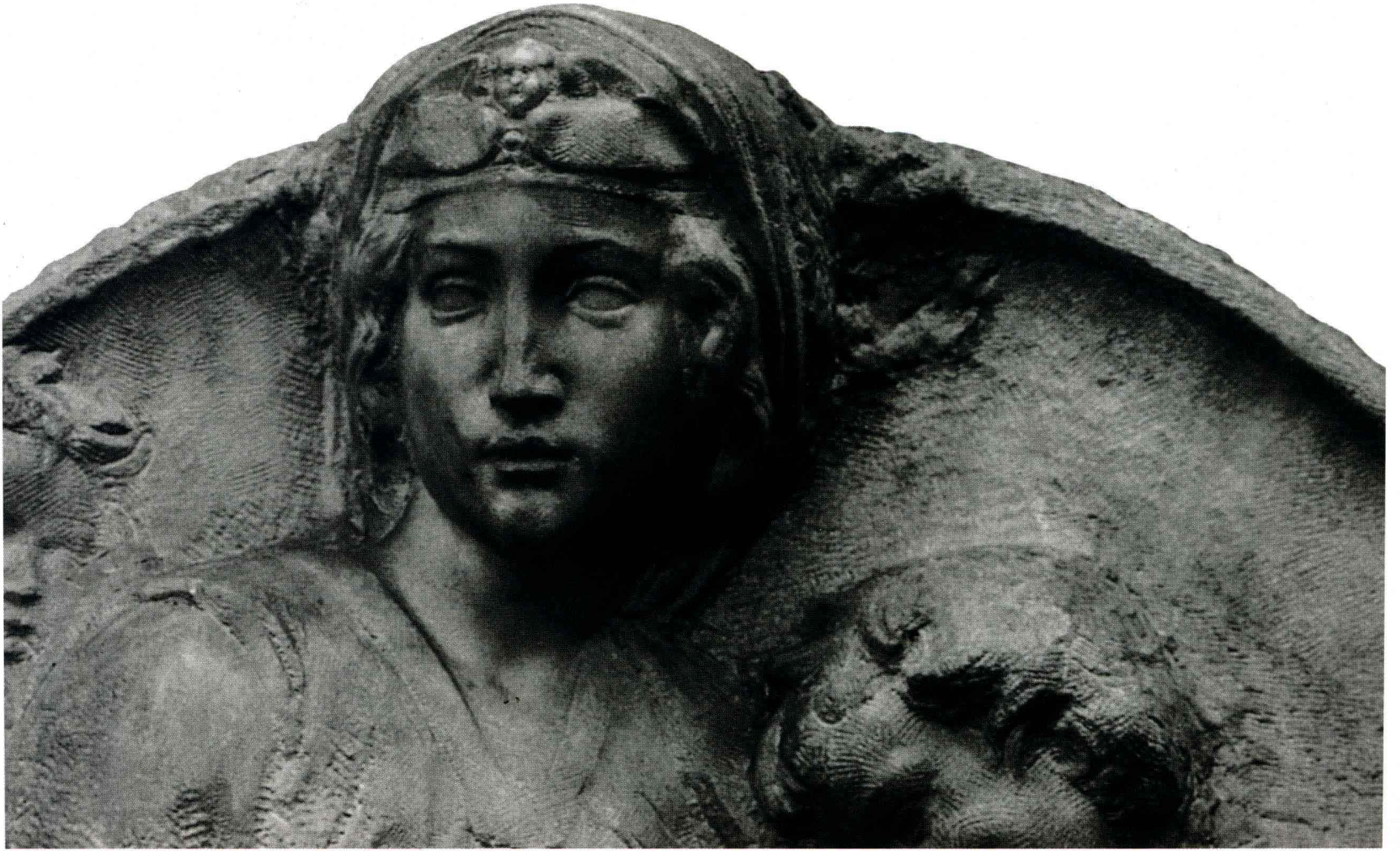
2008年3月于鲁美

阶梯旁的圣母

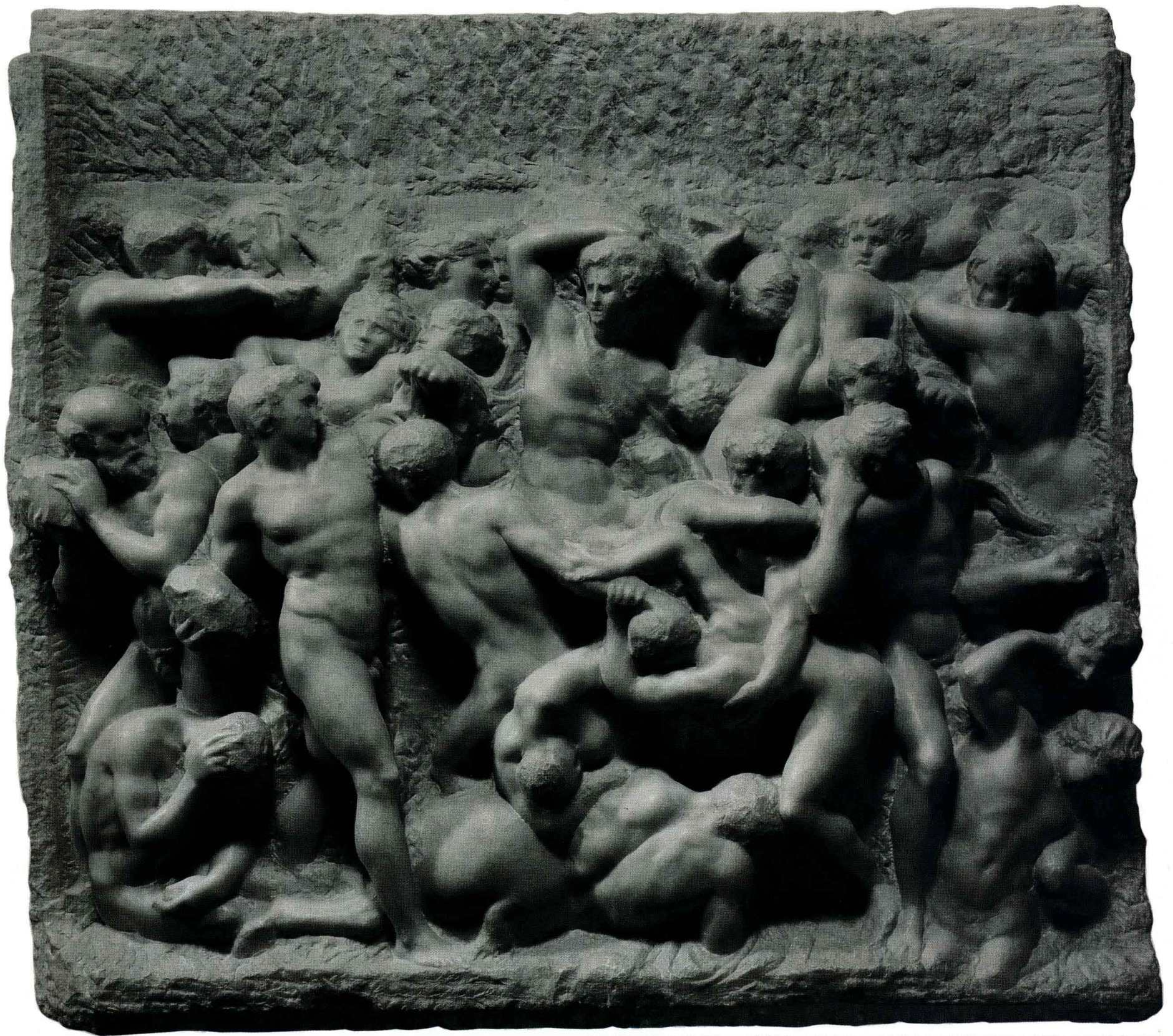
皮蒂的圣母

塔第的圣母

赫丘利与肯陶洛薪之战（堪托尔之战）

