

文艺复兴
绘画大师全传

米开朗琪罗

MICHELANGELO
BUONARROTI

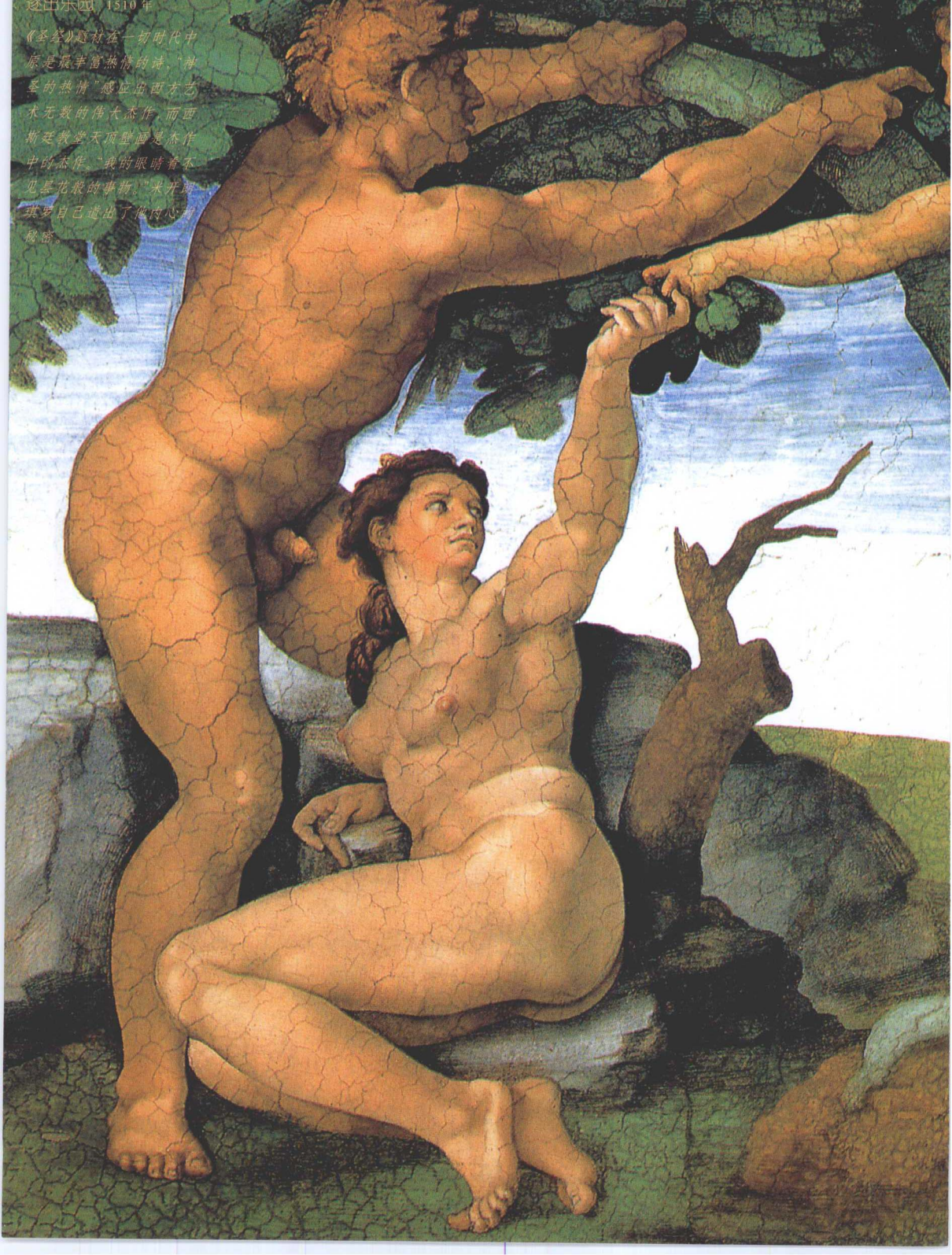
艺术是永恒的时间是短暂的
绘画能唤醒潜伏在我们心底的意识 能把人们平庸的生活提升 使世界更加真善
让生活 在明亮的光圈里浮动 使人的精神上高悬起美的太阳

远方出版社

文艺复兴绘画大师全传

米开朗琪罗

编撰／紫都 马刚
图片／傅新阳 岳鑫
远方出版社

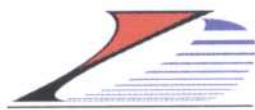

《圣经》题材在一切时代中原是最丰富热情的诗，“神圣的热情”感应出西方艺术无数的伟大杰作，而西斯廷教堂天顶壁画是杰作中的杰作。“我的眼睛看不见昙花般的事物。”米开朗琪罗自己道出了他内心的秘密。

责任编辑 / 苏 文

紫苑缤纷崇翰墨 都向人间求好书

Beijing Imperial-garden Bookissuing Co.Ltd.

总主编 / 紫 都 执行主编 / 李 涛
文字编撰 / 紫 都 马 刚 图片编辑 / 傅新阳 岳 鑫
艺术总监 / 荣 幸 封面设计 / 贾艳斌
版式制作 / 杨 芳 技术支持 / 张 鑫

文艺复兴绘画大师全传

WENYIFUXING DASHI

紫都 马刚 / 编著 傅新阳 岳鑫 / 图片
远方出版社

呼和浩特市乌兰察布东路666号 邮编 010010

新华书店 发行

北京雷杰印刷有限公司 印刷

2004年8月第1版

2004年8月第1次印刷

开本 850 × 1168 1/24

印张 26.75 字数 100 千 插图 200 幅

印数 1-1000 册

ISBN 7-80595-956-0/I · 362

定价 / 380.00 元

远方版图书，版权所有，侵权必究。
远方版图书，印装错误请与印刷厂退换。

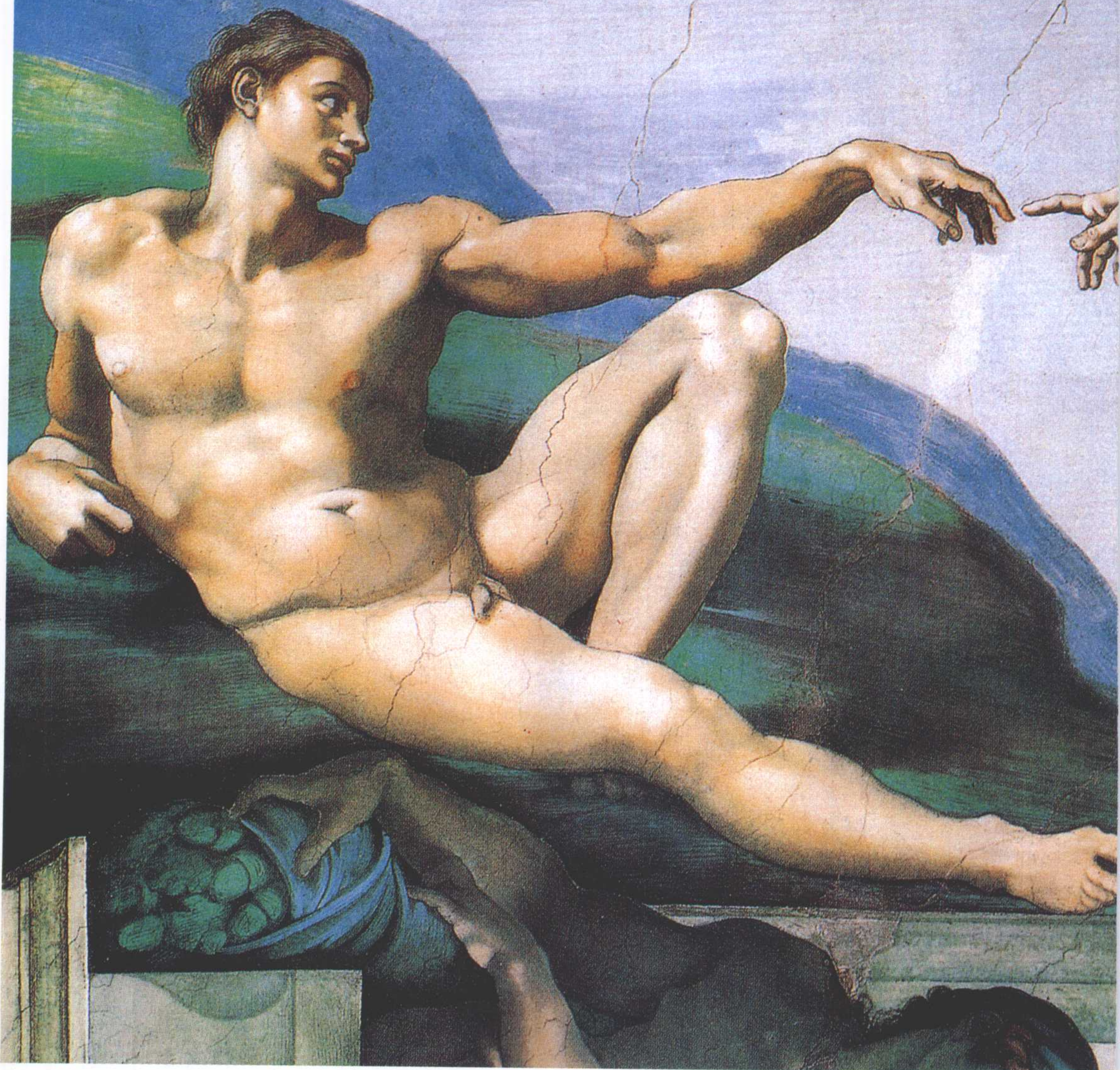

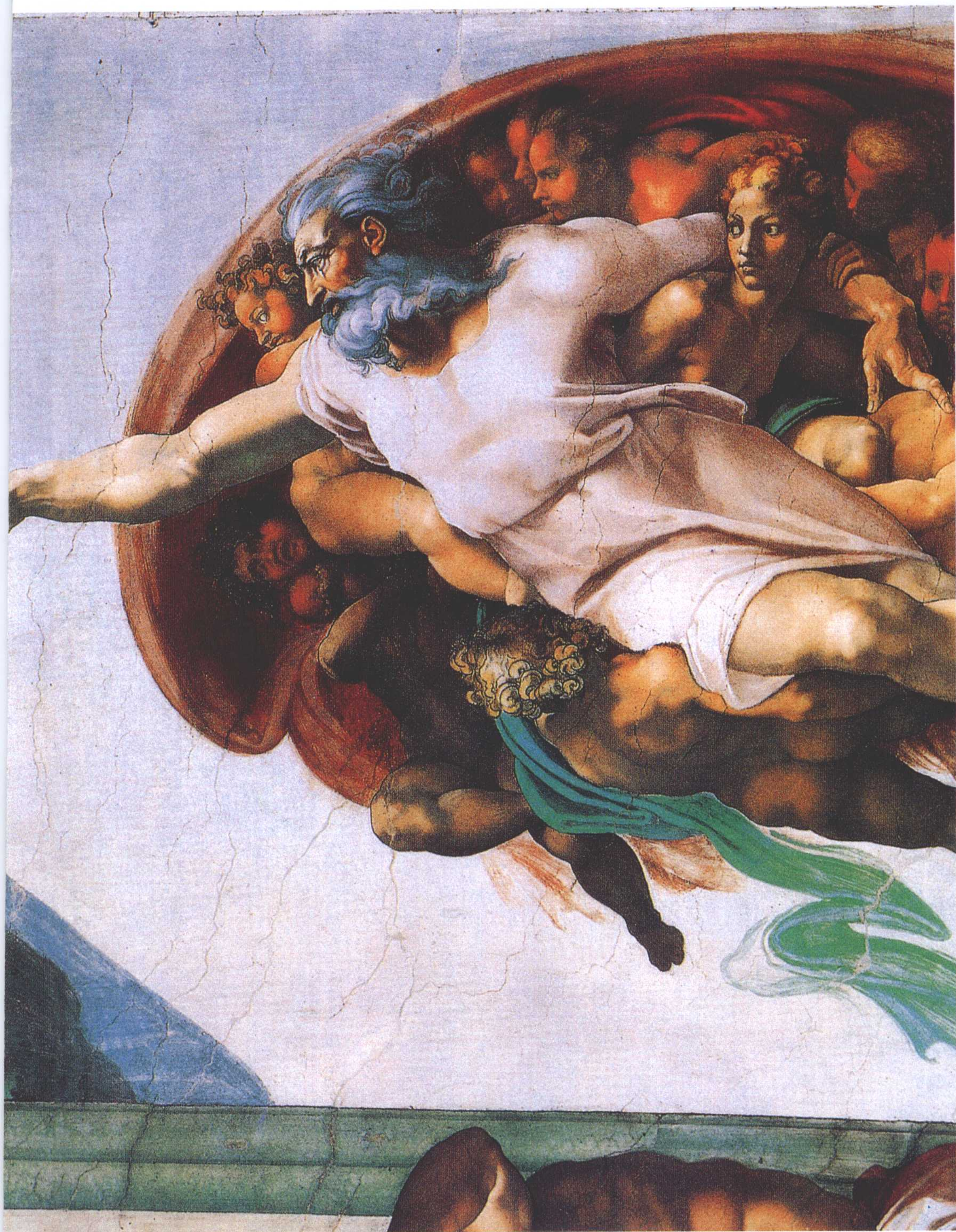
摩西 1513/1515年

最伟大的犹太先知，希伯来人的立法者：
米开朗琪罗将一颗伟大的心灵
铸入了这白色大理石的史诗：
眼睛又大又美，
定定地直望着射出火焰似的光，
胡须如浪花直泻，
血脉明显的手长而美丽，
最突出的是巨大的双膝和腿，
这是从埃及到巴勒斯坦到处奔波的腿，
神明的意志如此和谐地融入了人的身体。

创造亚当 1510 年

这幅画可能是西方艺术中最伟大的神来之笔。亚当仿佛刚刚醒来，而上帝由天使们承托着，正从空中伸出一条胳膊，即将把生命的活力注入亚当的身体，人类历史从这一刻开始了。米开朗琪罗出神入化地捕捉到了这一瞬间。

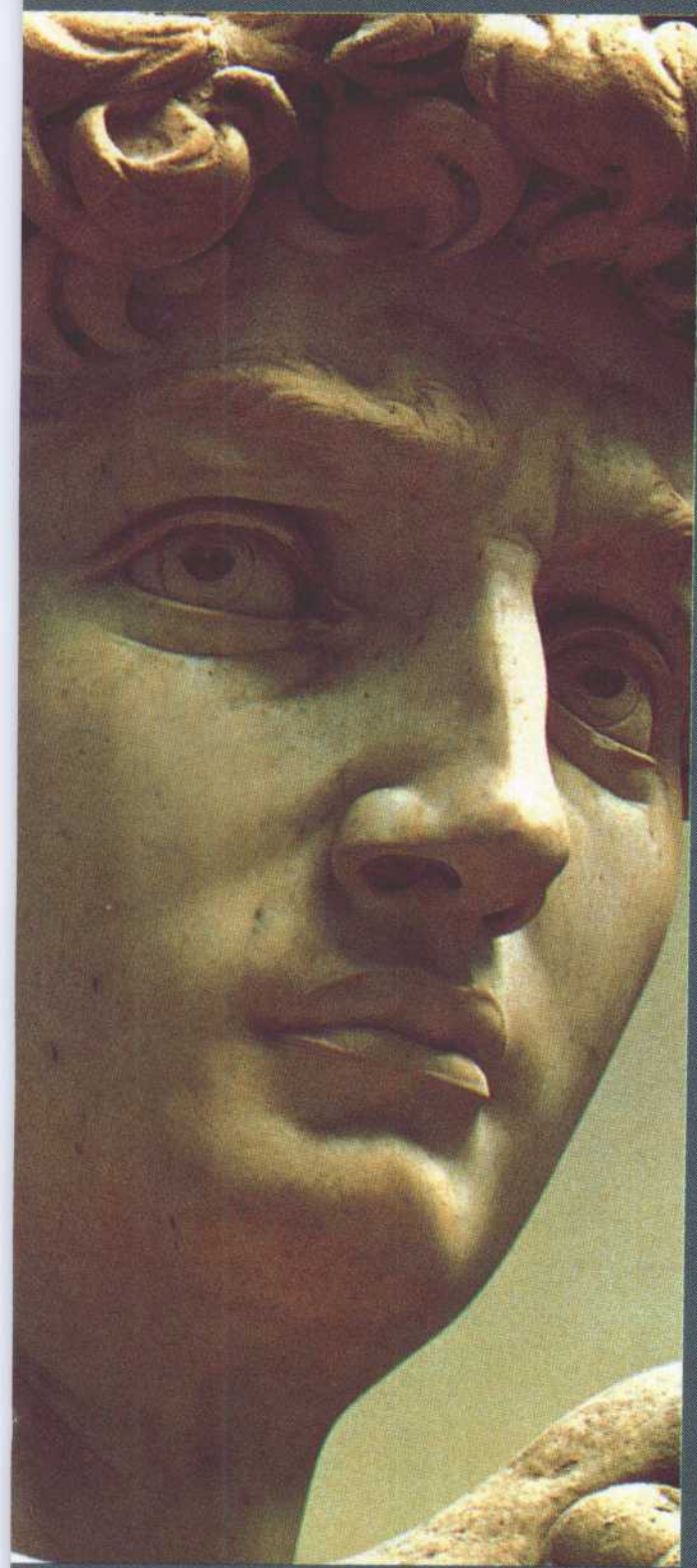

题辞

关于他，我们有道不尽的言语，
即使盲人也能看见他的无限光明。
行为无理的人容易受到批评，
而伟大的人要达到最平常心境却不易。
未给我们光明，他走向善良尚未被
毁灭的地方：走向上帝，凭良心和心灵，
上帝之家对他的天真无邪开放，
在世间，可叹，他只找到了奴役：

“我的胡子向着天，我的头颅弯向肩，
胸部像头杓。画笔滴下的颜色
在我脸上形成富丽的图案。
我再也看不清了，
走路也徒然摸索几步。”

知恩不报的国土，我知道你的命运：
奔向你的废墟，用罪恶的嘲讽
排斥、打击你可贵的儿女。
关于这一位，那就恕我直言：
正如他的倔强举世无双，
世间一切伟人难以与他比拟。

大卫 1501/1504 年

这件作品与达·芬奇《蒙娜丽莎》和拉斐尔《西斯廷圣母》一样是人类的壮丽颂歌，闪耀着人文主义的思想光辉。当这座雕像落成，整个佛罗伦萨城都沸腾了，人们都来瞻仰一个牧羊人的丰姿。

佛罗伦萨诗人乔凡尼·巴蒂斯塔·斯特罗茨见到这尊《夜》后，
写下了一首热情的诗：

“诗，为你所看到妩媚的睡着的夜，
那是受天使点化过的一块活的石头；
她睡着，但她具有生命的火焰，
只要叫她醒来——她将与你说说话。”

米开朗琪罗读后殊为伤感，用另一首诗作了酬答：

“睡眠是甜蜜的，成为顽石更幸福；
只要世上还有罪恶与耻辱，不见不闻，无知无觉，
便是我最大的快乐；
不要惊醒我啊！讲得轻些。”

目录

题辞

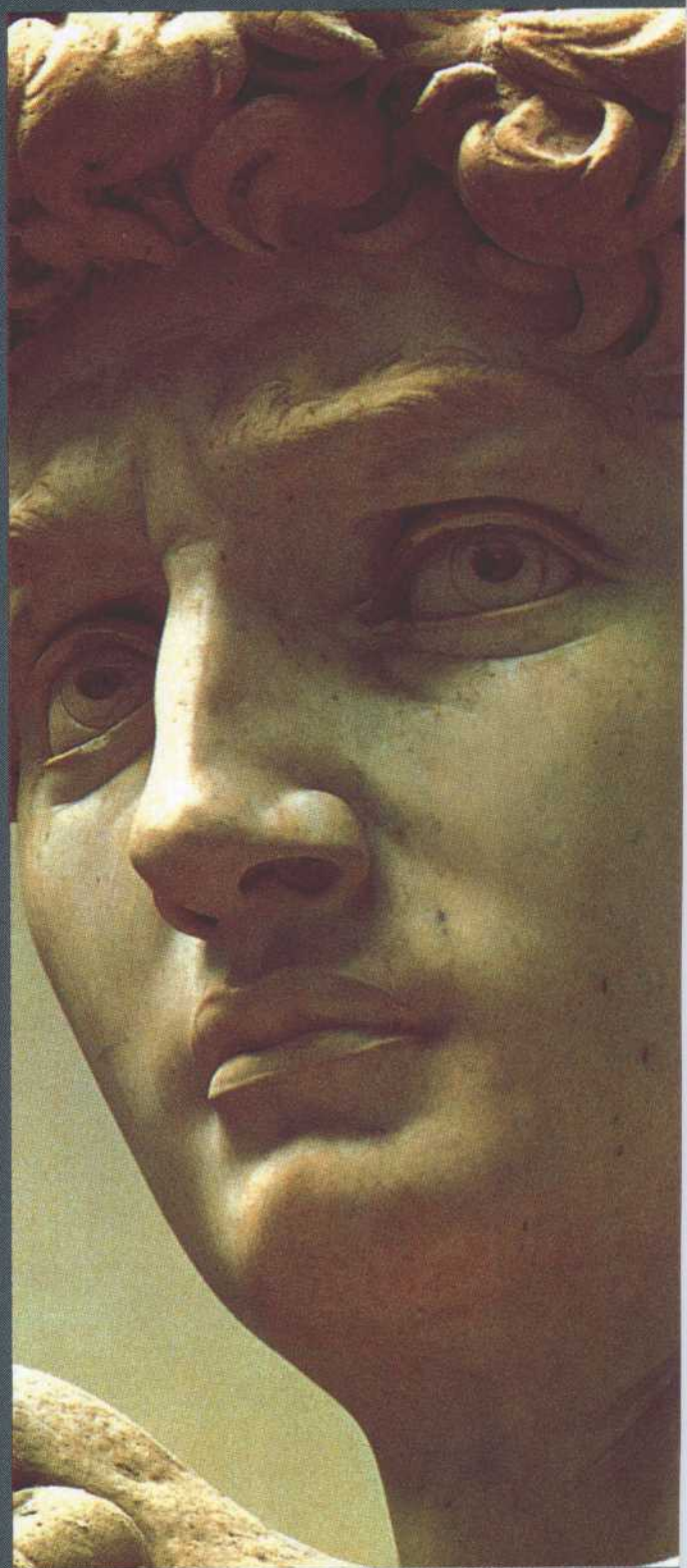
不断创造奇迹的大师

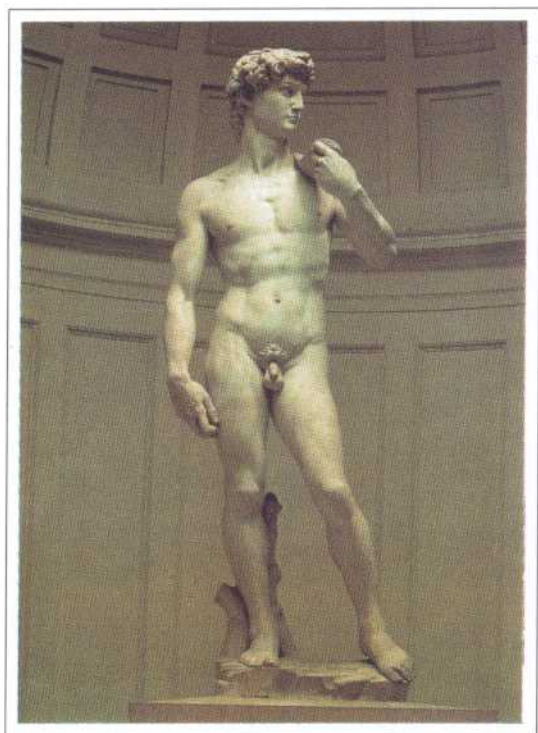
——米开朗琪罗的生平与艺术

第一章 天才少年	3
《梯边圣母》 《人马怪物之战》	
《圣普洛鸠鲁》	
第二章 初露锋芒	13
《哀悼基督》 《大卫》 《卡西那之战》	
第三章 英雄时代	30
《创世纪》 尤利乌斯二世陵墓 《摩西像》	
第四章 痛苦沉寂	59
《日》 《夜》 《暮》 《晨》	
第五章 再展才华	91
《最后的审判》 《圣保罗的归宗》	
《圣彼得的磔刑》	
第六章 迟暮之年	117
圣彼得大教堂 罗马虔诚门	
第七章 光耀千秋	133

米开朗琪罗年表 1475~1564	145
-------------------	-----

附录 本书图片索引	151
-----------	-----

不断创造奇迹的大师

——米开朗琪罗的生平与艺术

米开朗琪罗肖像(后人绘) 55.5 × 43.5cm 布 油彩

第一章 天才少年

米开朗琪罗是西方美术史上最具灵感和创造性的艺术家之一，与达·芬奇、拉斐尔并称为意大利文艺复兴美术“三杰”。

他是非凡的绘画大师，同时也是杰出的雕塑家，又在建筑和诗歌方面显现出才气横溢的特点，而且，他的长寿使他有更充裕的时间从事艺术的创造，留下许多让后世心仪不已的杰作。无论是同时代的艺术家还是后辈艺术家都受到他的巨大影响。

他的最著名代表作梵蒂冈西斯廷教堂天顶壁画，以及《大卫》、《哀悼基督》等雕塑，风格宏伟壮丽、高亢，引发了无数人的赞赏，标志着文艺复兴盛期人文主义艺术发展的巅峰。

米开朗琪罗全名“米开朗琪罗·迪·罗特维克·博纳罗蒂—西蒙尼”(Michelangelo di Lodovico Buonarroti-Simoni)，1475年3月6日出生于佛罗伦萨的属地卡普雷塞。

博纳罗蒂—西蒙尼是一个古老的家族，从12世纪起佛罗伦萨年鉴中就有关于这个家族的记载。米开朗琪罗的父亲名叫洛多维科·迪·列奥纳多·博纳罗蒂—西蒙尼，当时是卡普雷塞和丘西两地的地方官员。母亲弗朗西斯卡·迪·奈丽·迪米尼阿托·德尔·塞拉身体一直很虚弱，无法给米开朗琪罗正常的照顾，因此米开朗琪罗幼时便被送到附近一个叫做塞提雷诺的山区小镇，由一名石匠的妻子照料。后来米开朗琪罗常常开玩笑说他之所以成为雕塑家，是由于幼年时石匠之妻乳汁的滋养。他还有兄弟4人：列奥纳多、博纳罗托、乔凡和西吉斯蒙多。

米开朗琪罗6岁时，母亲弗朗西斯卡去世了。4年之后他的父亲续娶卢克雷齐亚·乌巴尔迪妮为妻，全家搬到了佛罗伦萨居住。在这里，米开朗琪罗开始接受正规的学校教育。他在文艺复兴的艺术中心佛罗伦萨上学，被城市中丰富的艺术品深深触动，很快产生了要成为艺术家的想法，因而他在学校只用功学习素描。父亲对他的想法非常吃惊，因为那时多数艺术家的社会地位并不比普通劳工高。

为此米开朗琪罗的父亲和叔伯们大为恼火，有时狠很地打他，因为他

15 世纪后半叶佛罗伦萨的景观

们痛恨艺术家这行职业，对艺术的崇高一无所知，并且认为家庭中出一个艺术家是一种耻辱。但米开朗琪罗非常倔强，无奈之下，在他 13 岁时，父亲将他送到多明尼可·基兰达约那里当学徒，并签订了一份三年的学徒合约。基兰达约是文艺复兴早期佛罗伦萨重要画家，与达·芬奇一同师从韦罗基奥，擅长画富有故事情节和大量人物肖像的、层次分明的大型壁画。基兰达约的画室是当时佛罗伦萨最大最完善的一个。

米开朗琪罗在基兰达约画室学习期间，以极大的热情向古代和当时佛罗伦萨的一些画家和雕塑家学习，如乔托，马萨乔，多纳太罗，吉贝尔蒂，

贝内德托—达·米扎诺，米诺，安东尼奥·罗塞利诺，可能还有雅可布·德拉·奎尔查和佛兰芒以及德国的一些艺术家。这些艺术家的作品在当时的意大利很流行，在佛罗伦萨统治者美第奇的宫廷里尤其受宠爱。

米开朗琪罗开始时的成绩非常优异，模拟了许多大师的画，几乎达到了以假乱真的程度，显示出极高的绘画天分。其中一些摹作还拿到市场上买了，如仿马丁·施恩高尔的《圣安东尼的诱惑》。据说老师基兰达约从这时起对米开朗琪罗的才华嫉妒起来，常对人说那幅画作出自他的画室，而且米开朗琪罗向他借阅他以前的素描，都被他拒绝了。米开朗琪罗第二

年就离开基兰达约画室，与朋友格拉纳齐去了贝托尔多的雕塑学校。

虽然只有一年时间，但米开朗琪罗在基兰达约画室接受了壁画艺术的全面训练，这种训练为他将来的发展打下了坚实的基础。另外，在他摹拟前人的作品中都有一种鲜明的三维立体的特色，这预示了米开朗琪罗具有雕塑方面的天赋。贝托尔多与韦罗基奥都是多拿太罗的学生，而贝托尔多此时为雕塑学校的校长和古物博物馆的馆长，该学校及博物馆皆由洛伦佐·迪·美第奇出资创办，地点设在圣马可修道院内。

洛伦佐是一位在艺术和学术方面非常慷慨的资助人，在他的周围聚集了当时佛罗伦萨许多知名的思想家和艺术家，因此米开朗琪罗得以同他们自由交往，受到他们的启发和影响。

贝托尔多帮助米开朗琪罗理解古典艺术，并指导他研究意大利现实主义艺术大师的作品。在洛伦佐的雕塑学校里，米开朗琪罗第一次尝试雕塑作品。他拿洛伦佐的古典雕塑作为模型，几天之内就成功地完成了神话中牧神头像的雕塑。

洛伦佐看完之后，对这位年轻艺术家的技巧赞叹不已。他开玩笑说，这么苍老的牧神怎么会有被雕塑得如此完美的嘴。米开朗琪罗听到这话又重新塑造了这幅作品。几天之后，他把修改过的牧神雕像重新献给了洛伦佐。米开朗琪罗的才华深深打动了洛伦佐，并因此受到了洛伦佐的赏识。同时，米开朗琪罗被洛伦佐邀请到他的宫廷中，和他的儿子们同吃同住。

在这段时间里发生了一件颇为有趣的事件：米开朗琪罗与一群学生在

卡敏描摹马萨乔的壁画，他不断地讽刺这些学生，其中一人——雕刻家杜里吉亚诺忍无可忍，对着他的鼻子狠狠打了一拳，一下子把他的鼻梁骨打折断了。杜里吉亚诺后来回忆说：“他的鼻梁像饼干似的破碎了，那家伙到死，都会留下我给他的这个记号。”

米开朗琪罗也在事后说：“我的这个伤疤，将会终生难忘。”爱表现男性美的米开朗琪罗，在一首接一首的诗里，为了自己的丑陋而悲叹。

在贝托尔多雕塑学校学习期间，米开朗琪罗把自己彻底从绘画中分离出来，而且此后从没有把绘画看作自己的职业。如果说是绘画使米开朗琪罗名垂千古，那绝非出于他的本意，米开朗琪罗从来只愿意别人把他看作是一个雕塑家。

后来米开朗琪罗在开始绘制西斯廷教堂天顶画时写道：“1508年5月10日，我，雕塑家米开朗琪罗，今日开始绘制西斯廷教堂天顶壁画。”

在这几年之中，米开朗琪罗的精神和才智的发展，深受文艺复兴时期人文主义价值观的影响，但当时盛行的基督教也对他影响巨大。

米开朗琪罗留存下来的最早作品，很可能是创作于1491年的《梯边圣母》浮雕，这部作品描写的是微妙的宗教场景，凸显了一个年仅16岁的天才少年非凡的创造技巧。

倚在楼梯扶手上的天使，非常粗陋，而圣母的表情天真得出奇，它预示了米开朗琪罗今后所作的《哀悼基督》以及《圣母像》的肃穆与柔和。

大约在1492年，米开朗琪罗雕了《人马怪物之战》浮雕。这件完全

梯边圣母 1482/1492年 56.8 × 40.2cm 大理石 佛罗伦萨 卡沙布那拉提美术馆