

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA 授权出版

不可逾越的成就

米开朗基罗作品赏析

[意] 马塔·阿尔瓦雷斯·冈萨雷斯 著
于雪风 娄翼俊 郑昕 译

北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

不可逾越的成就

米开朗基罗作品赏析

[意] 阿尔瓦雷斯·冈萨雷斯 著 / 于雪风 姜翼俊 郑昕 译

图书在版编目 (CIP) 数据

不可逾越的成就:米开朗基罗作品赏析/(意) 马塔·阿尔瓦雷斯·冈萨雷斯著;于雪风,娄翼俊,郑昕译.--北京:北京时代华文书局,2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文:Michelangelo

ISBN 978-7-5699-2212-7

I. ①不… II. ①马… ②于… ③娄… ④郑… III.

①米开朗琪罗 (Michelangelo, Buonarroti 1475-1564) — 绘画评论 IV. ① J205.546

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001963 号

影响世界艺术史的艺术大师

不可逾越的成就:米开朗基罗作品赏析

BUKE YUYUE DE CHENGJIU:MIKAILANGJILUO ZUOPIN SHANGXI

编者|[意]斯蒂芬尼·祖菲

著者|[意]马塔·阿尔瓦雷斯·冈萨雷斯

译者|于雪风 娄翼俊 郑昕

出版人|王训海

总策划|梁明德

责任编辑|周连杰

特约编辑|廖丹

装帧设计|格林文化

责任印制|刘银

出版发行|北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编:100011 电话:010-64267955 64267677

印刷|北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892

(如发现印装质量问题,请与印刷厂联系调换)

开本|710mm×1000mm 1/16 印张|10

字数|100千字

版次|2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷

书号|ISBN 978-7-5699-2212-7

定价|68.00元

版权所有,侵权必究

目录

6	前言
9	生平
29	作品
135	艺术家与凡人
	贴近米开朗基罗
148	评论文选集
152	作品收藏
154	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Michelangelo

影响世界艺术史的艺术大师

不可逾越的成就

米开朗基罗作品赏析

[意] 马塔·阿尔瓦雷斯·冈萨雷斯 著 / 于雪风 姜翼俊 郑昕 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2014 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Michelangelo
Text by Marta Alvarez González
Cover picture© Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd, published in agreement with 全景视觉 .

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system, without written
permission from the copyright holder. For information
address Atlantica S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantica.it-www.atlantica.com

本书由意大利蒙达多利出版公司授权出版
中文译本由台湾阁林图书股份有限公司授权使用

目录

6	前言
9	生平
29	作品
135	艺术家与凡人
	贴近米开朗基罗
148	评论文选集
152	作品收藏
154	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

在托斯卡纳的群山中，时光静静地流淌。太阳光线反射在大理石上，明亮而刺眼。看着那些在石窟中的大理石，想象着它们粗糙的外表之下隐藏着的尚未得到释放的形象，由此去了解石块本身蕴藏的艺术、思想和历史，去感受自然的声音，感受等待解放的力量。

正如他本人诗中说的那样：“雕塑本已存在于石块当中，最优秀的艺术家不过是用双手将多余部分去掉罢了。”这就是米开朗基罗：孤傲、愤世嫉俗、暴躁焦虑，但始终坚信自己的超常能力，坚信自己对物质有非比寻常的掌控力。

在文艺复兴从繁荣到没落的整个阶段，从美第奇“自由美术学校”，再到教派革命，米开朗基罗是这段历史文化时期的主角和杰出见证者，他用那永不枯竭的激情赋予了大理石无限的生命力。米开朗基罗一生的悲剧，是纠结在超越常人的审美观和深层的焦虑之中，《奴隶》这几尊作品淋漓尽致地展现了这一点。每一个形象都像是与石头斗争，要从石块中解放出来，这是人与自然、与灵魂、与枷锁之间的痛苦斗争。这一切不仅表现了他的政治思想，也透露了他的一些秘密与苦涩的情感。

受限于16世纪历史的现实因素，米开朗基罗设想自己遗世而独立，拥有现代人的意识，这一点通过伫立在佛罗伦萨美第奇家族陵墓前的雕塑，便可以看出端倪：《晨》痛苦地舒展着自己的身体；《昏》那粗糙的面孔，仿佛是被白日的艰辛折磨着；《昼》中那丰满结实的肌肉上，浮现的是焦虑的脸庞；而《夜》的脸上浮现出一丝笑容，却仅仅只是因为暂时失去了知觉而得以喘息的无奈。

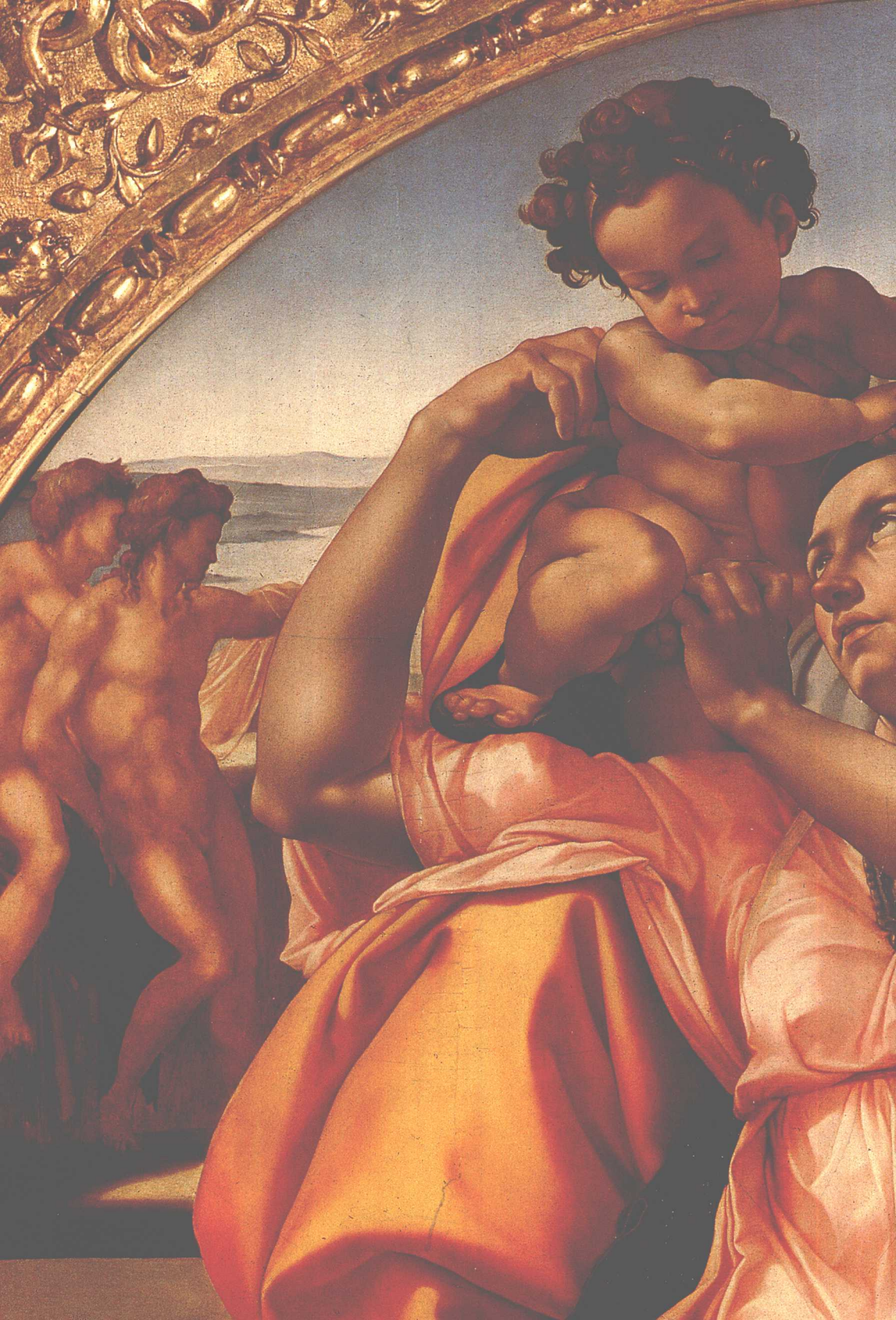
接下来，就是完成西斯廷教堂的《最后的审判》。这片坚实平坦的天花板消除了时间和空间的限制，地狱和天堂、天使和魔鬼、肉体的复活与末日的审判，一共约有四百个人物穿插交错在一起。在愤怒的耶稣周围，缠绕着一群裸体的人，他们向令人失望的旧社会发出警告，也对未来发出希望的呐喊：文艺复兴。

《隆达尼尼圣殇》是米开朗基罗最后一尊作品，虽然并未完成，但已经跨越艺术的思维，摆脱了以往的艺术风格与传统的束缚，呈现出了永不磨灭的艺术典范。直到米开朗基罗去世的前三天，也就是1564年2月18日，他还一直在雕刻耶稣腿的部分。三个星期以后，他的侄子列昂纳多把叔叔的遗体秘密运回佛罗伦萨。在由乔治·瓦萨里建造的圣十字教堂，人们为米开朗基罗举办了一场庄严的葬礼，并进行了隆重的公共纪念活动，树立了大型墓碑。整个佛罗伦萨都围绕在米开朗基罗周围，纪念这位前无古人、后无来者的时代伟人，而这个时代也因他的死亡而结束。

对于米开朗基罗来说，他并不喜欢大张旗鼓的纪念，他只喜欢白色大理石的沉默和孤独，就像但丁在《神曲》中写的那样：“他正是从这洞穴里观察星相和大海，没有什么东西将他的视线遮盖。”

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生 平 | LA VITA

通往卓越的坎坷之路

“我记得是在1474年的3月6日，一个小男孩诞生了，取名米开朗基罗（Michelagnolo），那是一个星期一的早上，大约四五点钟的样子……”路多维克·列昂纳多·博那罗蒂·西蒙尼在他的回忆录中这样记录他的第二个儿子的诞生。

米开朗基罗出生于卡普里斯，他的父亲曾经在佛罗伦萨共和国担任过最高行政长官一职。按照佛罗伦萨旧历，新年应该是3月25号，而根据新历则应该是1475年。当时谁也没有预料到这个小男孩以后的奇特命运。

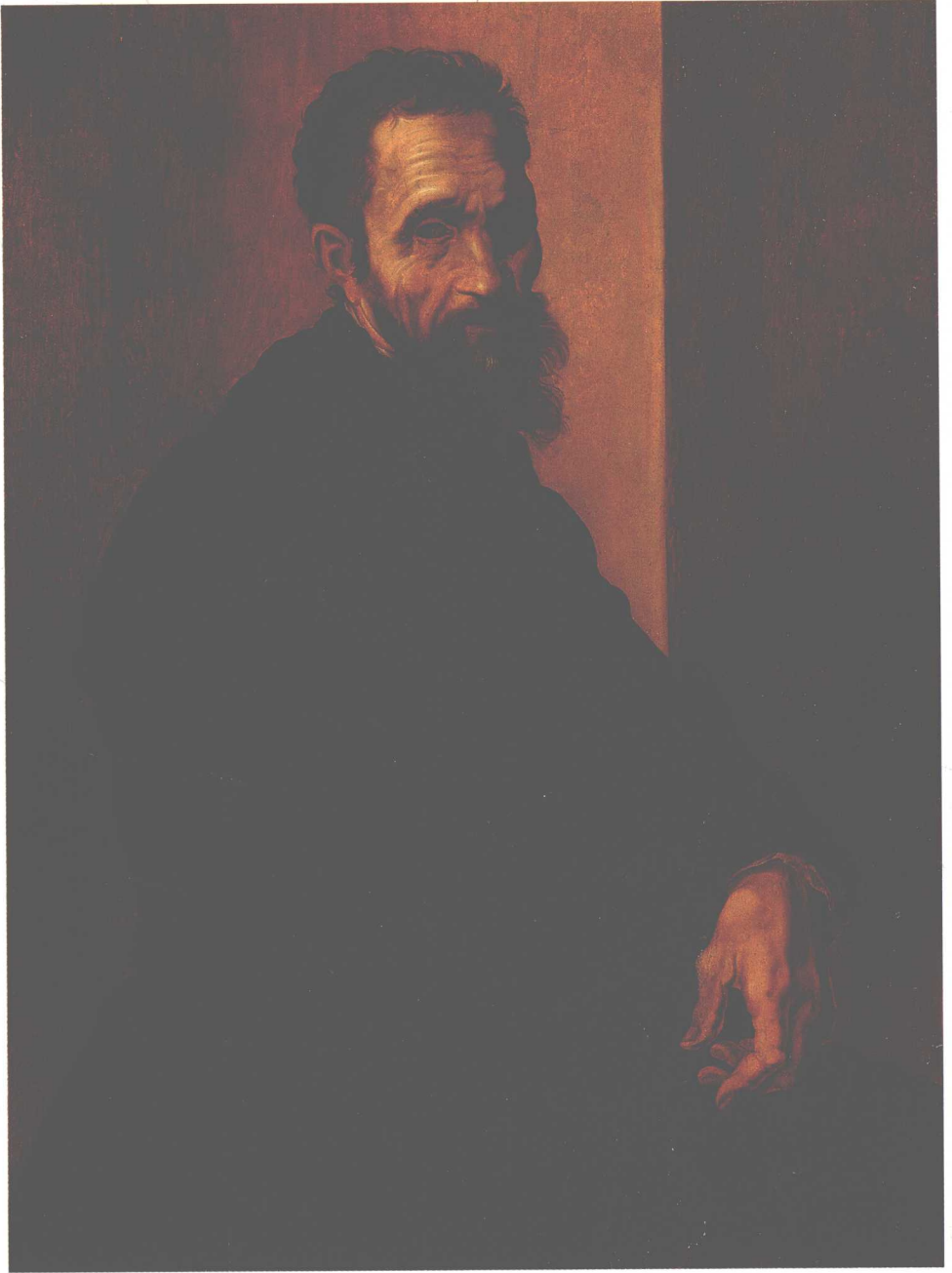
博那罗蒂家族一度经历了比较窘迫的经济状况，曾经是佛罗伦萨古老家族的后裔，现在要去远离城市的地方从事较低等级的职位，幸好他们可以通过对托斯卡纳教区的几所农场的收入来增加家庭的收入。

在米开朗基罗的祖先辈中，没有画家，也没有雕塑家。在那个历史时期，这种职业属于手工行业，在贵族中并不流行，而米氏家族的先人们多为官僚。米开朗基罗家族拥有武器，还有一座私人教堂，这足以说明其家族的显贵。尽管如此，辉煌的去并不能掩盖家族几代以来日趋没落的事实。

在他漫长的艺术生涯中，他对自己以及家人的经济状况的担忧，与他对佛罗伦萨的爱恋一样永久持续着，这也显示出他对自己高贵出身的认同感，以及其背负的失望情绪。如果不能理解这一点，便不能理解他生命中的灰暗面。让我们再回到那个刚出生的婴儿身上，那个出身于贵族世家但却家境贫寒的婴孩，或许有人会问他为什么没有从事教会职业，而选择了艺术之路。尽管答案可能是博那罗蒂家族缺少培养教育的资源，也可能是家庭经济条件的限制，但是这些恰恰与阿斯卡尼奥·孔迪维（Ascanio Condivi）所著的《米开朗基罗传》中的内容相悖。

这本1553年出版的著作中写道：米开朗基罗的父亲曾对他选择艺术道路强烈反对，而米开朗基罗为了坚持自己对艺术的爱好，则顽强地反抗。他与生俱来的超强天分，在自学成才的过程中展露无遗。在瓦萨里（Vasari）的著作《生命》第一版中，他描述了这位天才少年，其中并没有提到家庭反对这一说法。相反，在瓦萨里的作品中，正是路多维克·博那罗蒂亲自把自己13岁的儿子带进了多明尼克·吉兰达约（Domenico Ghirlandaio）和大卫·吉兰

米开朗基罗肖像，雅各布·德·孔德，约1535年，佛罗伦萨米氏家中

圣彼得，复制于马萨乔的《纳税钱》，1489年—1490年，慕尼黑，斯塔特利克版画收藏馆

达约（Davide Ghirlandaio）艺术学校进行培训，给米开朗基罗打下了坚实的基础。

在1488年4月1日的记录中，路多维克与吉兰达约兄弟达成协议，米开朗基罗可以在这里学习三年，总共需支付24个佛罗伦萨金币。但根据某些

文献，米开朗基罗在吉兰达约学院的学习要早一些，可追溯到1487年，当时博那罗蒂的名字已名列于佛罗伦萨画家的资助者名录之中。

在12岁时，米开朗基罗作为学徒就十分活跃，已经能够利用自己的画作获得不错的经济收入。他也得到了家人的认可，尽管他从事的职业并不像出身贵族的他原本应该从事的职业那样神圣。

在多米尼克和大卫身边度过的这段时光中，米开朗基罗习得了绘画艺术的最初技艺，在当时正在施工的圣母百花大教堂的工地现场也学到不少东西。很遗憾的是，他那段时间的画作并没有保存下来，第一幅属于米开朗基罗的作品是《曼彻斯特的圣母》，创作于1495年至1497年之间，现存于伦敦国家美术馆。画作中能看出米开朗基罗在托纳波尼教堂中的绘画技法，这使得判断米开朗基罗职业生涯的准确开端变得更加困难。但是不管如何，有一点是非常确定的，那就是这个年轻人对于佛罗伦萨画作大师乔托和马萨乔的兴趣与日俱增，并且认真研究他们的设计，同时也见证了米开朗基罗向往规模宏大和英雄式的艺术品位。

从美第奇花园闯入艺术殿堂

关于米开朗基罗是否在吉兰达约

学院完成了三年的培训，没有定论。孔迪维对这段时期的描述也相当含糊。弗朗西斯科·格拉纳奇（Francesco Granacci）当时也是吉兰达约学院的学生，带着米开朗基罗多次参观了位于圣马可教堂旁边的圣马可花园，这座花园为洛伦佐·美第奇拥有，位于美第奇狩猎场的中心位置。根据记载，有很多非常有天赋的年轻人都跃跃欲试，想进入雕塑艺术的领域，而他们经常光顾的美第奇花园，就收集着无数件雕塑作品。

在格拉纳奇的陪伴下，米开朗基罗进入了这座艺术殿堂，得以近距离观察这些雕塑。正如他的传记作者所描写的那样，圣马可花园是个高等教育中心，由洛伦佐资助，由多纳太罗（Donatello）的学生与助手老贝托尔多·迪·乔凡尼（Bertoldo di Giovanni）进行管理。尽管孔迪维和瓦萨里用了大量文字描述了这座花园的日常运作情况，但对于年轻的米开朗基罗来说，这座花园为他带来的是最基础的雕塑经验。

参观圣马可花园不仅让他在雕塑艺术中遨游，还让他逐渐进入到美第奇家族的圈子中。在这里，米开朗基罗得到了洛伦佐的热情支持，并深深地受到这个圈子中浓厚的文化氛围的影响。洛伦佐府邸位于拉尔加路，在1492年洛伦佐去世之前，米开朗基罗一直居住于此。

在这里他认识了许多人，包括洛伦佐弟弟的私生子，即后来成为教皇克雷芒七世的朱利奥·德·美第奇，这些人在未来将成为米开朗基罗的主要资助人。他还结识了一些那个年代最杰出的文学巨擘，如担任洛伦佐家庭教师的阿尼奥罗·波利齐亚诺（Agnolo Poliziano）和哲学家玛律西利奥·费西诺（Marsilio Ficino）。

在圣马可花园，米开朗基罗制作了许多古代雕塑的复制品，包括一个已遗失的半人半羊神的头部。在有关米开朗基罗的文学著作中，这件大理石雕塑被认为是他最杰出的作品之一，正是这件雕塑让洛伦佐对他眼前这位年轻的艺术大师大为赞赏。根据传记中记载，洛伦佐面对米开朗基罗这件作品中展现的高超技巧感到十分惊讶，他甚至去征求米开朗基罗的父亲路多维克的同意，以邀请米开朗基罗来他的府邸做客。记载中字里行间暗指他的父亲并不十分同意，但由于经济上的原因，路多维克同意了洛伦佐的请求，并得以在税务所谋得一个职位，每月工资8个金币。

在这期间诞生了两件浮雕作品，现收藏于佛罗伦萨米开朗基罗家族故居：《阶梯上的圣母》和《半人马之战》。从这两件作品中可以看出多纳太罗个人风格与古典雕塑两者在少年米开朗基罗身上的影响。1492年4月洛伦佐去世，这意味着米开朗基罗在洛