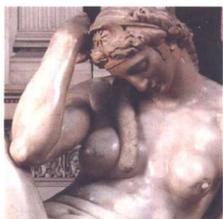
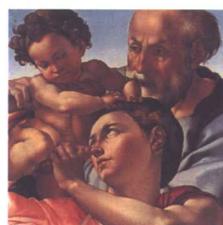
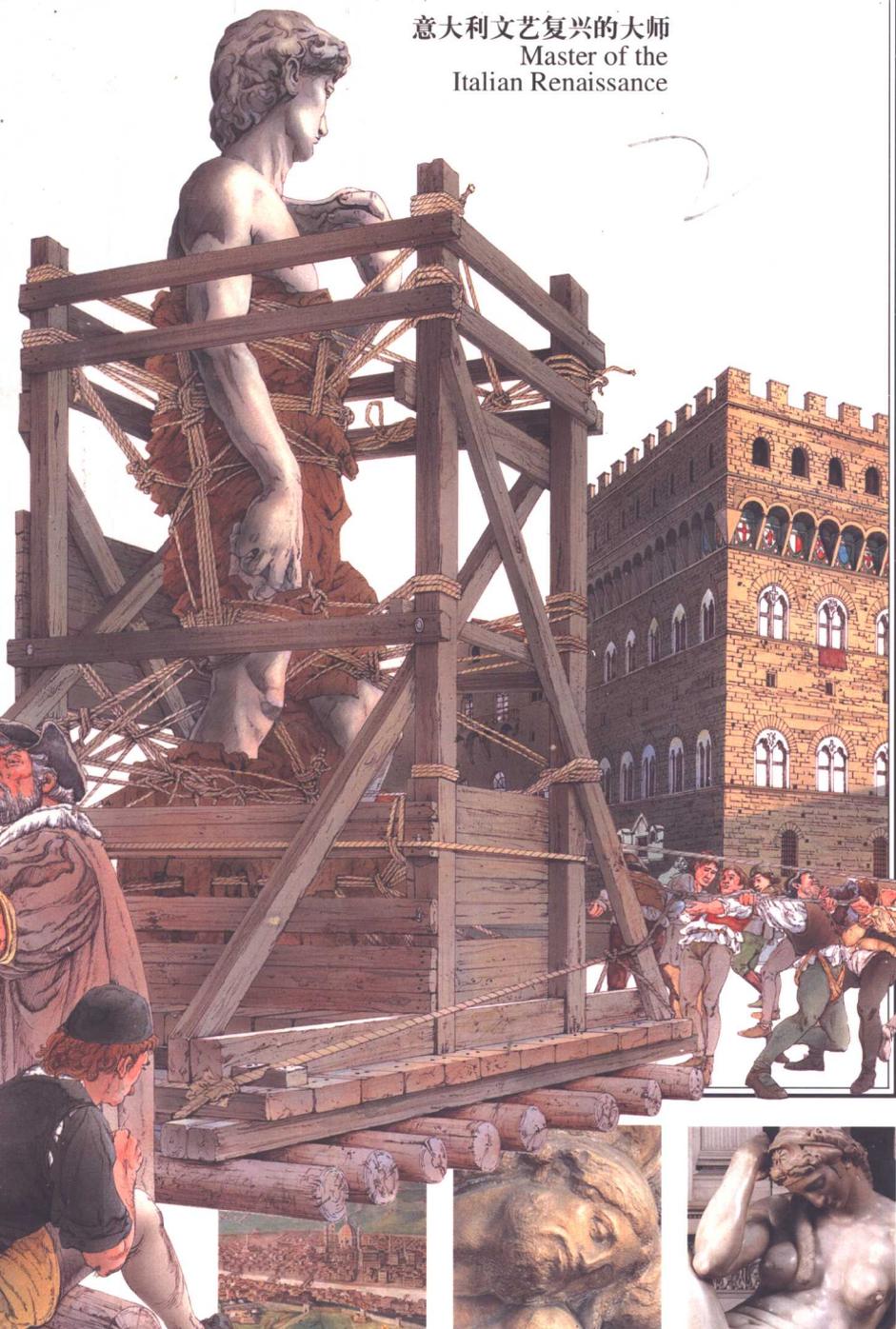

透视艺术大师

MASTERS OF ART 1

米开朗基罗 MICHELANGELO

意大利文艺复兴的大师
Master of the
Italian Renaissance

透视艺术大师

MASTERS OF ART 1

米开朗基罗

MICHELANGELO

意大利文艺复兴的大师
Master of the Italian Renaissance

作者

GABRIELLA DI CAGNO

插画

SIMONE BONI, L.R. GALANTE

1288601

浙江人民美术出版社

国际中文版

原著: Gabriella di Cagno
绘者: L.R.Galante, Simone Bon
译者: 汉译翻译有限公司
责任编辑: 李方
责任校对: 黄静
文字审读: 汪涤

图书在版编目(CIP)数据

米开朗基罗 / (意) 卡格诺 (Cagno, G.) 著; (意) 加兰特 (Galante, L.R.), (意) 邦 (Bon, S.) 绘;
汉译翻译有限公司译. —杭州:
浙江人民美术出版社, 2001.6
(透视艺术大师)
ISBN 7-5340-1173-6
I. 米... II. ①卡...②加...③邦...④汉... III. ①米开
朗基罗, B. (1475~1564) - 生平事迹 ②米开朗基
罗, B. (1475~1564) - 艺术评论 IV. K835.465.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 05442 号
合同登记章图字: 11-2000-67 号

米开朗基罗

——透视艺术大师

出版发行: 浙江人民美术出版社
杭州市体育场路 347 号
经销: 全国新华书店
制版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司
印刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司
开本: 889 × 1194 1/16
印张: 4
版次: 2001 年 6 月第 1 版 · 第 1 次印刷
印数: 0,001-4,000
书号: ISBN 7-5340-1173-6/J·1022
定价: 48.00 元

每一跨页各针对一特定主题, 探讨米开朗基罗的生活和艺术观点, 以及当时主要的艺术和文化发展状况。左上方短文 (1) 和中央插图主要详述这章的主题。短文 (2) 则按照时

间先后顺序, 记载米开朗基罗的生平事迹。其他资料 (照片、复制画和其余艺术品) 则用来辅助说明中心主题。

1

2

部分页数则针对米开朗基罗的次要作品加以解说, 包括下列重点: 雕塑或绘画的历史由来 (1)、作品内容和意象的描述 (2)、外观细部的

详尽检视和分析 (3)、还有其他艺术家的复制作品, 更突出米开朗基罗作品的历史地位, 并证明其独一无二。

1

2

3

4 当代人物

6 雕塑

8 素描

10 从乔托到马萨乔

12 在罗伦佐的花园内

14 肯陶洛斯之役

16 萨沃那罗拉

18 建筑

目录

20 巴库斯

22 共和政府

24 大卫

26 润饰

28 古罗马

30 多尼圆框画

32 教皇统治下的罗马

34 朱利亚斯二世的陵墓

36 壁画

38 西斯廷教堂天顶的主题

40 西斯廷教堂天顶的结构

42 圣罗伦佐教堂

44 美第奇陵墓

46 防御工事

48 大公爵

50 剧院和文学

52 基督最后的审判

54 米开朗基罗在罗马的作品

56 罗马圣彼得教堂

58 圣殇

60 米开朗基罗的遗产

62 米开朗基罗一生事迹

63 本书作品一览

64 索引

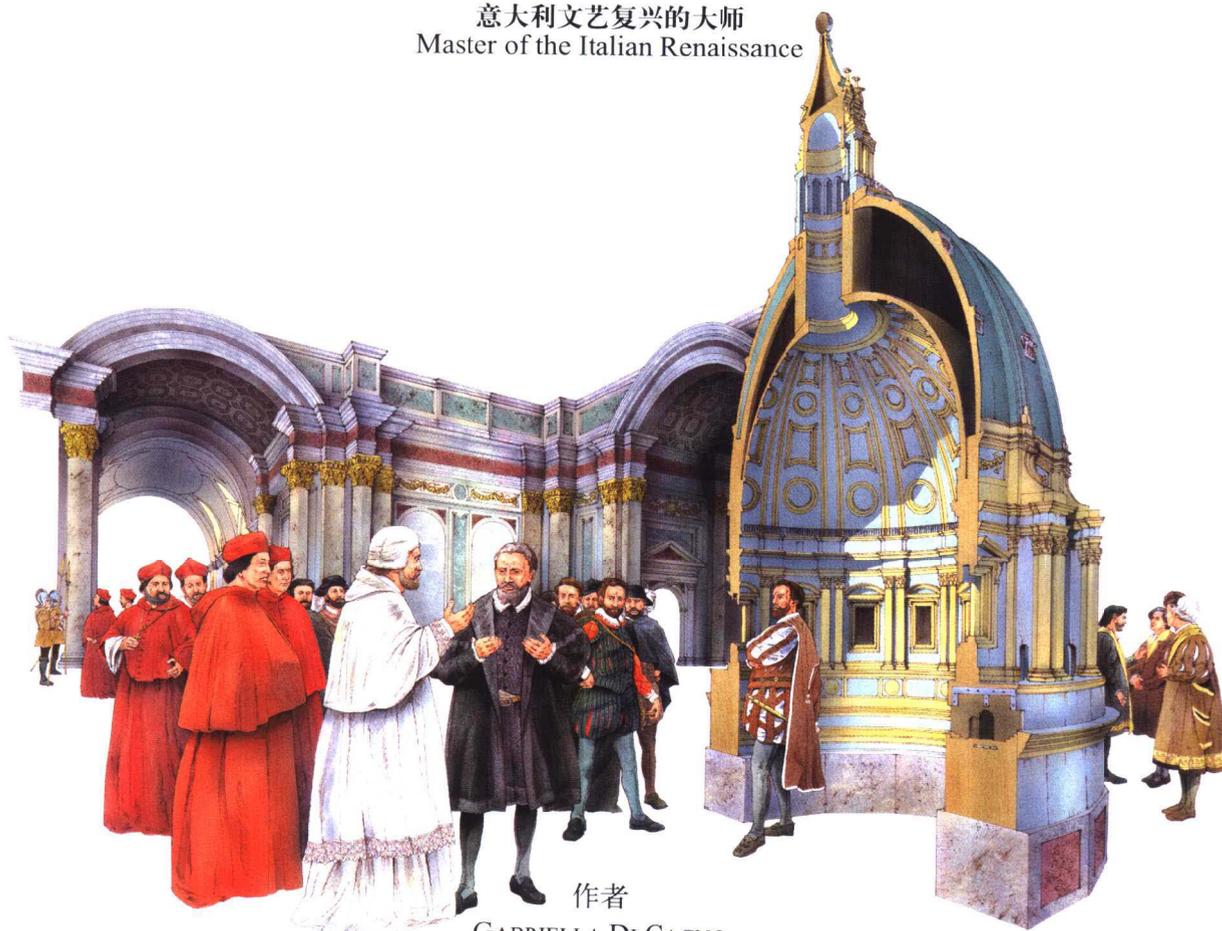
透视艺术大师

MASTERS OF ART 1

米开朗基罗

MICHELANGELO

意大利文艺复兴的大师
Master of the Italian Renaissance

作者

GABRIELLA DI CAGNO

插画

SIMONE BONI, L.R. GALANTE

浙江人民美术出版社

国际中文版

原著: Gabriella di Cagno
绘者: L.R.Galante, Simone Bon
译者: 汉译翻译有限公司
责任编辑: 李方
责任校对: 黄静
文字审读: 汪涤

图书在版编目(CIP)数据

米开朗基罗 / (意) 卡格诺 (Cagno, G.) 著; (意) 加兰特 (Galante, L.R.), (意) 邦 (Bon, S.) 绘;
汉译翻译有限公司译. —杭州:
浙江人民美术出版社, 2001.6
(透视艺术大师)
ISBN 7-5340-1173-6
I. 米... II. ①卡...②加...③邦...④汉... III. ①米开朗基罗, B. (1475~1564) - 生平事迹 ②米开朗基罗, B. (1475~1564) - 艺术评论 IV. K835.465.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 05442 号
合同登记章图字: 11-2000-67 号

米开朗基罗

——透视艺术大师

出版发行: 浙江人民美术出版社
杭州市体育场路 347 号
经销: 全国新华书店
制版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司
印刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司
开本: 889 × 1194 1/16
印张: 4
版次: 2001 年 6 月第 1 版 · 第 1 次印刷
印数: 0,001-4,000
书号: ISBN 7-5340-1173-6/J·1022
定价: 48.00 元

每一跨页各针对一特定主题, 探讨米开朗基罗的生活和艺术观点, 以及当时主要的艺术和文化发展状况。左上方短文 (1) 和中央插图主要详述这章的主题。短文 (2) 则按照时

间先后顺序, 记载米开朗基罗的生平事迹。其他资料 (照片、复制画和其余艺术品) 则用来辅助说明中心主题。

1

2

部分页数则针对米开朗基罗的次要作品加以解说, 包括下列重点: 雕塑或绘画的历史由来 (1)、作品内容和意象的描述 (2)、外观细部的

详尽检视和分析 (3)、还有其他艺术家的复制作品, 更突出米开朗基罗作品的历史地位, 并证明其独一无二。

1

2

3

4 当代人物

6 雕塑

8 素描

10 从乔托到马萨乔

12 在罗伦佐的花园内

14 肯陶洛斯之役

16 萨沃那罗拉

18 建筑

目录

20 巴库斯

22 共和政府

24 大卫

26 润饰

28 古罗马

30 多尼圆框画

32 教皇统治下的罗马

34 朱利亚斯二世的陵墓

36 壁画

38 西斯廷教堂天顶的主题

40 西斯廷教堂天顶的结构

42 圣罗伦佐教堂

44 美第奇陵墓

46 防御工事

48 大公爵

50 剧院和文学

52 基督最后的审判

54 米开朗基罗在罗马的作品

56 罗马圣彼得教堂

58 圣殇

60 米开朗基罗的遗产

62 米开朗基罗一生事迹

63 本书作品一览

64 索引

当代人物

米开朗基罗于15世纪末出生于佛罗伦萨，并在当地长大。即使是在当时，米开朗基罗也被同时代的乔治·瓦萨里认定为凌驾于古今所有伟大的艺术大师之上。他在雕刻、绘画和建筑方面表现杰出，诗作方面亦颇具天赋。终其一生，他一直和当代的许多大人物保持接触，无论是在注重礼教但时常缺乏道德观的文艺复兴时期的意大利社会，还是在罗马教廷，或是在佛罗伦萨共和政府的最后几年，从莱奥纳多·达·芬奇到拉斐尔，从豪华者罗伦佐到教皇朱利亚斯二世，他都与他们保持来往。然而，他也是特立独行的人物，能肩负起重责大任，骄傲地维护他身为艺术家的独立和尊严。

莱奥纳多·达·芬奇◆
(1452-1519)

和米开朗基罗、拉斐尔并列意大利文艺复兴三杰，既是艺术家又是科学家。

多·米尼克·基兰达约◆
(1449-1494)

佛罗伦萨一位地位崇高的画家，他聘请米开朗基罗加入他繁忙的画坊。

贝特多·乔凡尼◆
(大约1420-1491)

徽章制作家兼雕塑家。米开朗基罗曾就读于他开设在佛罗伦萨的雕塑学校。

拉斐尔◆
(1483-1520)

画家兼建筑师。活跃于佛罗伦萨及罗马，在朱利亚斯二世治理期间，拉斐尔曾为他装饰梵蒂冈宫殿。

米开朗基罗的双亲◆

洛多维柯·波纳罗提和弗兰西斯卡·迪那瑞与他们富有显赫的祖先比起来，活得可是朴素多了。

豪华者罗伦佐◆
(1449-1492)

美第奇家族的领袖，是一位艺术鉴赏家和高明的政治家，佛罗伦萨实际的统治者。

乔治·瓦萨里◆
(1511-1574)

画家、建筑师兼评论家，对米开朗基罗推崇有加。

布拉曼特◆
(1444-1514)

建筑师，曾受雇于教皇朱利亚斯二世，是米开朗基罗在罗马的竞争对手。

米开朗基罗◆
(1475-1564)

16世纪最伟大的艺术家。生性固执，言行粗犷，个性特立独行。

维多利亚·克伦娜◆
(1490-1547)

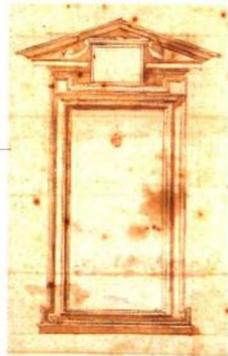
一位罗马女贵族，以诗作闻名，是米开朗基罗的密友。

雕塑

15世纪的佛罗伦萨是艺术革命的中心。古希腊和古罗马艺术作品的再现，启发了画家和雕塑家们的灵感，使他们在创作时以自然的姿态展现人体之美，并将主题摆置于实际背景之中。他们仔细地研究人体比例，尝试运用各种新技巧进行创作。多那太罗的雕塑作品《圣乔治》便忠实地呈现了真人实体。作品中的人物姿态自然，脸部表情传达出勇猛果敢的个性。在中世纪，雕塑一向以宗教内容为主题，基本上为装饰之用，是天主教堂建筑的一部分。人物皆站立在墙壁之前，因此只能从正面展现。此时雕塑多为圆雕，立体人物可由各个可能的角度来审视。

门楣作品◆
米开朗基罗在1526年设计的这扇门（收藏于佛罗伦萨卡萨布林那罗提），它的门楣和装饰显示这位艺术家受到沙提那诺的工匠的影响有多么深。他们特别精于这种装饰。

◆圣乔治
这座塑像是多那太罗在1416至1420年间雕塑的，被安置在佛罗伦萨的欧山米奇里教堂外面的一个壁龛之中，突显它的建筑背景（收藏于佛罗伦萨的巴杰罗美术馆）。

◆沙提那诺的工匠

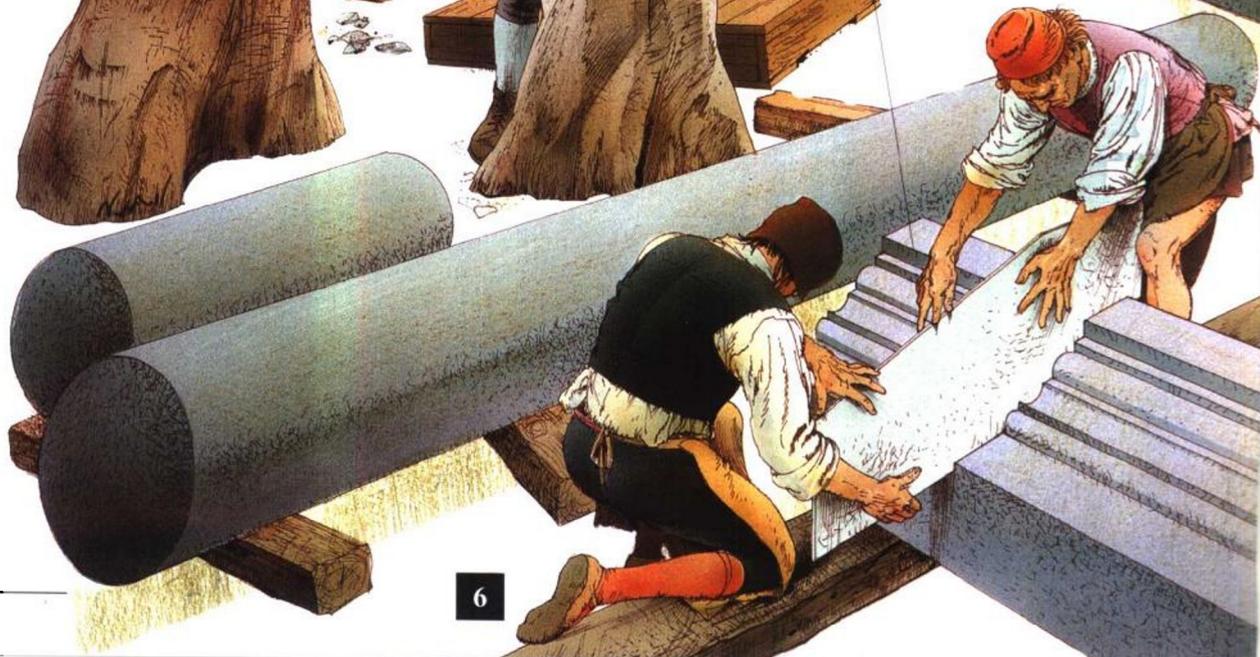
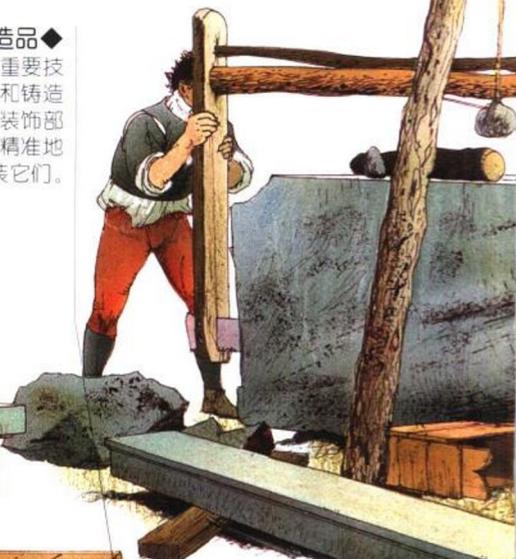
在中世纪，建筑师、泥水匠和石匠是毫无区别的。“artifex”这个拉丁词语可以解释为艺术家或雕塑家，已将以上两者包含在内，相对指纯劳工的。直到16世纪，意大利的艺术家才将他们的作品和工匠们的作品做了区别。在15世纪末，米开朗基罗的父亲强烈反对儿子在雕塑方面的兴趣，对他可能仅仅成为一名石匠感到愤怒不已。米开朗基罗在一个工匠家庭中长大，早就对沙提那诺石匠的工具和技巧相当熟悉。拥有丰富石矿的沙提那诺，是达西德瑞欧·沙提那诺（大约1428—1464）和其他知名雕塑家的出生地。

◆雕刻柱头
当地的工匠世代都从事专门修饰圆柱顶端的柱头的工作。

◆铸造品
石匠的一种重要技术是将门楣和铸造品雕刻上装饰部分，以便于精准地安装它们。

◆圣母像

在15世纪，富有的佛罗伦萨中产阶级对小型塑像有愈来愈大的需求，以此来装饰家居。图为多那太罗所做的《圣母与圣婴》（约作于1460年，收藏于巴黎的罗浮宫）。

◆韦罗基奥

《抱着海豚的帕托》（收藏于佛罗伦萨的维其欧宫）约作于1476年，为喷泉所设计。泉水会从海豚的口中喷出，再回流至有翼天使的全身。作者为安德烈西·迪寇恩，他以韦罗基奥之名闻名于世。

◆石匠业

精于各种石料的切割和处理。

◆贝特多

贝特多·乔凡尼是最早为收藏家制作小型铜像的艺术家之一。古典雕塑的影响在这个15世纪的作品《阿波罗》（收藏于佛罗伦萨的巴杰罗美术馆）中显露无遗。

米开朗基罗的奶妈

米开朗基罗表示，在奶妈的乳房中，他既吸到了母乳，也吸到了大理石尘灰，因为她的父亲和丈夫皆是石匠。

米开朗基罗的生平（一）

米开朗基罗1475年3月6日出生于阿雷佐附近的卡普莱斯。他的父母分别为洛多维柯·波纳罗提和弗兰西斯卡·迪那瑞。母亲是罗伦佐的远亲。洛多维柯本来只是个微不足道的公务员，到米开朗基罗出生时，才升任为裘西镇和卡普莱斯镇的镇长。在米开朗基罗出生后几个星期，这对夫妻返回佛罗伦萨，婴儿则交给在沙提那诺的奶妈。米开朗基罗在佛罗伦萨政局不稳的时期长大。他的父亲是一个郁郁寡欢、欲求不满的人。他的母亲在26岁时撒手人寰，幼年丧母使得情形更加严重。

素描

对佛罗伦萨人而言，素描是所有视觉艺术——绘画、雕塑和建筑的基础。素描的技巧更是15世纪在佛罗伦萨经营画坊或成为大师的素质评鉴依据。其中一位佼佼者便是画家多米尼克·基兰达约，年轻的米开朗基罗便是从他那儿习得有关钢笔画的技巧。素描可选择应用于新作品的草图、人物画像以及整体构图的最终设计上。素描与日俱增的重要性，也推动了艺术家社会地位的改变，他们不再只是中世纪时期卑微的工匠，而是一个极具创造天分，能充分发挥感性力量的人。

◆基兰达约◆

钢笔画的技巧在基兰达约的画作中被发挥得淋漓尽致。这幅大约创作于1485年的作品，是为挪维拉圣母院所作的壁画，名为《圣母的婚礼》（收藏于佛罗伦萨的乌菲齐画廊）。

◆韦罗基奥

韦罗基奥是莱奥纳多·达·芬奇的雇主，他所主持的画坊是15世纪后半叶佛罗伦萨最忙碌的画坊之一。这幅《女首》（收藏于巴黎的罗浮宫）属于针刻画，创作在粉橘色涂底的纸张上，在当时这是一种流行的材料。

◆人像画

米开朗基罗用炭笔画了这幅《安德鲁·郭若特西像》（作于1530-1540年，收藏于伦敦大英博物馆）。一般而言，炭笔大多用来创作草图和初稿，因为它线条柔和，并且易于擦拭。

◆用纸◆

在进行素描之前，尤其是在使用金属镌刻针时，纸张会被涂上一层液体，内含动物骨灰及所需颜料。

◆钢笔素描◆

从古典主义时期开始，使用羽笔（取自鹅或其他鸟类）和墨水（取自乌贼墨汁液囊或蔬菜抽取物的深褐色原料）来作画，便是一种相当普遍的技巧。钢笔所描绘的线条柔和，并能塑造出明暗效果。

◆炭笔◆

绘图用的炭笔在制作时必须注意树木的细枝不可燃烧过快。因为用炭笔画的线条容易弄脏，大多用阿拉伯胶将其固定在纸上。

◆红粉笔画◆

在15世纪的下半叶，艺术家们开始使用由红赭土制成的粉笔。“红粉笔画”这个名字指的就是它血红的颜色。米开朗基罗在这件人体构造作品（作于1508-1512年，收藏于伦敦大英图书馆）中运用了这种材料。

◆色彩运用

虽然在15世纪末，已有一种相当经济实惠的色纸，但艺术家们仍较偏好自己动手彩绘基底。他们会利用杵和白或在岩石板上将长草的土、赭土和白铅等颜料磨碎，再将其稀释，最后用刷子涂抹在纸上。

◆金属镌刻针

金属镌刻针被运用于素描，已经有好几百年的历史了。制作镌刻针使用的金属材料一般为铅（所绘出的线条呈黑色）或银（质地较轻，色调精巧）。

米开朗基罗的生平（二）

米开朗基罗在七岁时，被送到由人文主义者弗兰西斯卡·加拉提所主持的文法学校。在这里他学会了读和写，也开始了对绘画的狂热追求。之后他结识了弗兰西斯卡·格瑞那西，他是著名画家多米尼克·基兰达约的门生。米开朗基罗的父亲强烈反对他儿子的艺术追求，然而，米开朗基罗却坚信他一生的事业将朝这个方向发展。在他13岁时，他让父亲送他到基兰达约的画坊。他立刻就被纳为其中的一员，而不必付任何的学徒费用。事实上，基兰达约还付给他一份优厚的薪资，请他当助手。

从乔托到马萨乔

乔托是13世纪末到14世纪初的一位画家，他开启了佛罗伦萨绘画界的改革运动，15世纪前半叶由塔玛索·卡赛（马萨乔）接手发展。马萨乔采用透视的科学方法，再现画像背景的真实面貌，创造了确实、立体、令人信服的人物形象。米开朗基罗深受这些伟大艺术家的影响，并钻研临摹他们的作品。豪华者罗伦佐统治时期的佛罗伦萨，是个文化活动聚集之地。中世纪的生命观点在此时被人文主义所取代，人被视为宇宙的中心，具有无限潜能。

◆从乔托处学习

佛罗伦萨的人文主义者对14世纪的艺术，尤其是乔托的作品相当感兴趣。米开朗基罗画有两个男人身影的作品（上左，约作于1490年，收藏于巴黎的罗浮宫），便是由乔托的壁画《圣约翰的升天》（上右，作于1315—1320年，收藏于佛罗伦萨的圣克罗斯）中的部分内容复制而成。这是米开朗基罗首件著名的画作，展现出他如何运用在基兰达约作品中常见的交叉影线，扩展他对人物姿态和衣着的诠释。

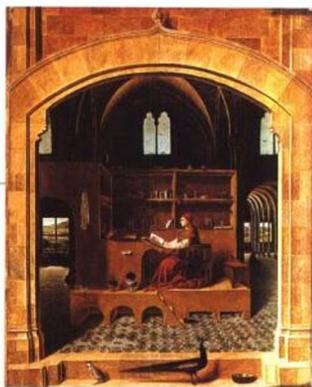

◆从马萨乔处学习

左图：马萨乔的壁画《贡金》（约作于1425年，收藏于佛罗伦萨的布兰卡西礼拜堂）。右图：米开朗基罗临摹圣彼得的人像（约作于1490年，收藏于慕尼黑美术馆）。两者均呈现出真实的立体空间感。

◆书中之乐

《书房中的圣哲洛姆》，作者是安东尼奥·梅西纳，画于1474年（收藏于伦敦国家美术馆）。此幅画作体现了人文主义者看待周遭环境的生活观，是一幅典型的人文主义代表作品。画面上哲洛姆出现在他的书房中，书房内摆设了一张书桌和为数不少的书柜。

◆豪华者罗伦佐

能代表新人文主义文化的一件杰出作品便是罗伦佐·美第奇的画像。他是15世纪末佛罗伦萨实际的统治者，同时也是哲学家和作家的赞助者，以及古典艺术作品和书籍的收藏家。在他的鼓励下，佛罗伦萨人对古希腊和古罗马文化产生了愈来愈浓的兴趣。他也支持当时的艺术家，并邀请他们到他各个宅邸作客。罗伦佐造就的政治安定，创造了一个促使艺术繁荣发展的环境。右图：《罗伦佐·美第奇像》，乔治·瓦萨里作于1488—1490年（收藏于佛罗伦萨的乌菲齐画廊）。

米开朗基罗的生平（三）

在基兰达约的画坊中，米开朗基罗致力于钻研绘画，而且不久后就得到雇主赏识。米开朗基罗常为他的同伴画素描，因此获得练习描绘面部表情和人像身影的机会。同时，他对雕塑也产生了兴趣，开始研究多那太罗、基兰达约和其他伟大的佛罗伦萨雕塑家的作品。

◆罗伦佐和艺术家们

在此幅1636年由佛兰西斯卡·费里尼（收藏于佛罗伦萨的碧提宫）所作的壁画中，罗伦佐被接受他赞助的艺术家们包围。米开朗基罗（右一）正展示他雕刻的农牧神头像，据说后来被当成礼物送给罗伦佐。

◆圣彼得的一生◆
在礼拜堂左边的墙上，马萨乔描绘了取自《圣彼得的一生》中的故事情节，包括了《贡金》一景。

◆布兰卡西礼拜堂
这座礼拜堂位于佛罗伦萨的卡尔米教堂内，是以费里斯·布兰卡西的名字命名的。在1424年，便是他出资用壁画来装饰这座礼拜堂。

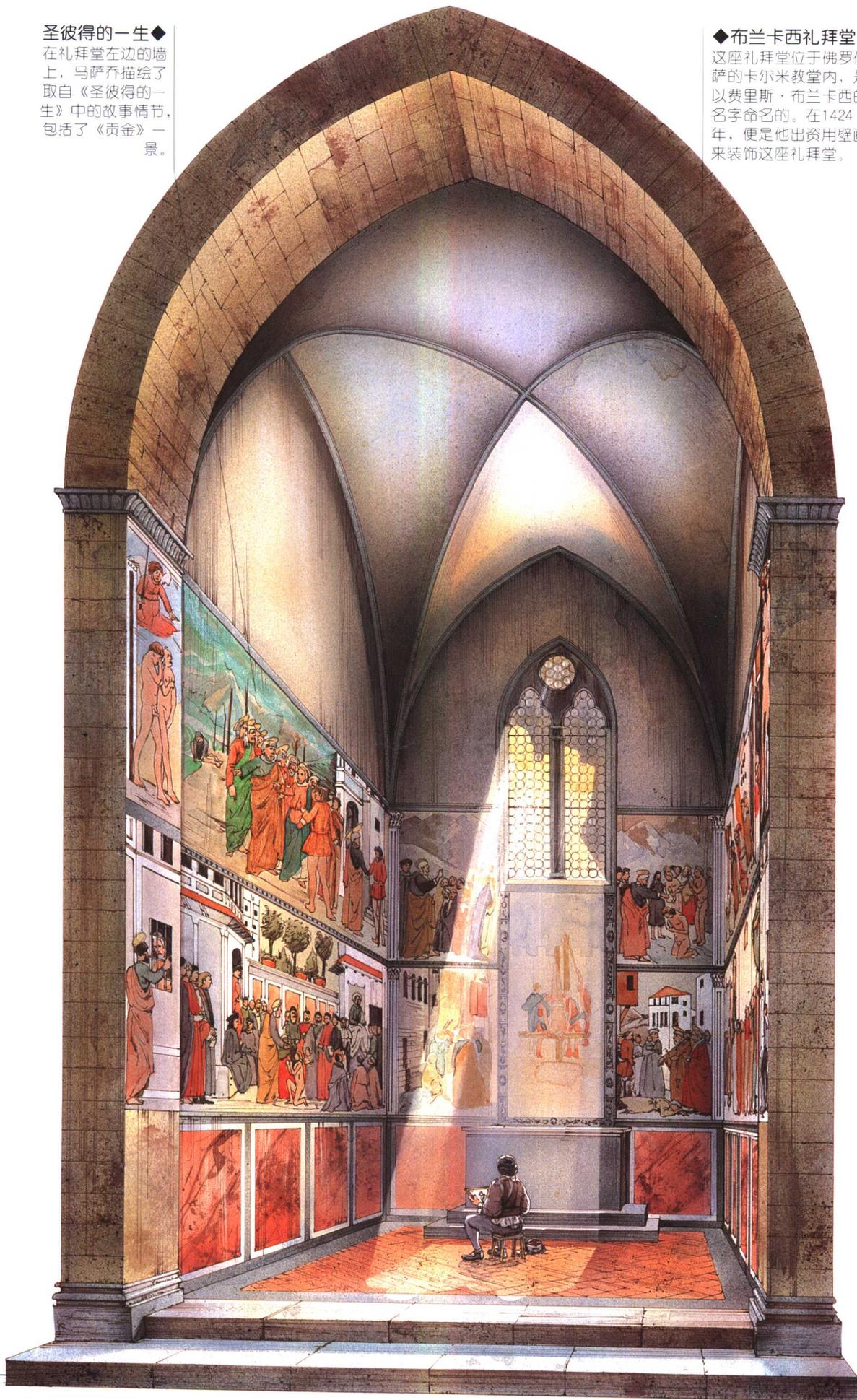
◆失乐园

在布兰卡西礼拜堂右边的墙上，马萨乔画了《亚当和夏娃被驱逐出乐园》，约创作于1425年。这两个身体裸露的人像（上图）让人联想起古今许多的雕塑作品（例如多那太罗的作品），然而他们的面部表情却极富戏剧性。这些特征在稍后米开朗基罗所画的人像中也能看到，尤其在罗马梵蒂冈宫殿中西斯廷教堂的天花板上，他所绘制的相同场景中就有类似的表情。

◆亚当和夏娃

在布兰卡西礼拜堂马萨乔画的壁画旁边，还有一些马索里诺早一年左右所绘制的相关场景。《被驱逐前的亚当和夏娃》（上图）便是一例。相较于马萨乔所画的人像，马索里诺的这些画看起来就要平板且静态得多了。

◆马西里欧·费奇诺

马西里欧将《柏拉图》一书由希腊文翻译成拉丁文，并于1462年在佛罗伦萨设立了一所柏拉图学院。这座马西里欧的半身塑像是由安德鲁·费路西在1522年作的（收藏于佛罗伦萨教堂）。

在罗伦佐的花园内

文艺复兴时期的花园被用来种植稀有的植物和举办宴会，或作为经常出入王宫宅邸的思想家和艺术家的聚会场所。15世纪的佛罗伦萨是古典文化趣味复兴的中心，富人们大量收集古希腊、古罗马的艺术品：雕塑、陶艺、钱币和徽章。实际掌握佛罗伦萨政权的美第奇家族，其收藏品部分摆在位于维尔腊加的宅邸中，部分则放在罗伦佐位于圣马哥广场附近的花园中。在贝特多·乔凡尼的监督下，这座花园变成了雕塑家的训练场所。

◆人像画

由波提切利的画坊绘制的《少妇画像》作于1483年。这位少妇戴着的那个有浮雕的玛瑙链坠，就是罗伦佐的造型艺术博物馆内的收藏品，上面的图案描绘了阿波罗和玛尔萨斯的神话故事。

◆柏拉图和新柏拉图主义

对古希腊和古典文化的研究使得人们对哲学家柏拉图（公元前427-347）重新燃起了兴趣。他的观念和基督教教化相符，尤其在提到创世、上帝的庇佑和灵魂不灭等方面，结果就产生了新柏拉图主义，主导了15世纪佛罗伦萨人的思想。艺术家们从柏拉图构思出的比喻中撷取灵感。例如他认为马车是人类灵魂的象征，由两匹马——热情和理智所牵引。驾驭者为人类的意志，其任务为使相对的两股冲力保持平衡。这则比喻被描述于上图这个铜制的圆形浮雕上，认为可能是贝特多1440年的作品（收藏于佛罗伦萨的巴杰罗美术馆）。

◆植物

在这座花园中不但有稀有的品种，也种植了一些较常见的植物，如柠檬。柏树和杉树是最受欢迎的常青树。

◆罗伦佐

罗伦佐很为他的古典雕像收藏感到自豪。许多人参观花园的目的就是看这些雕像。

米开朗基罗的生平（四）

在基兰达约的画坊度过了忙碌的一年之后，米开朗基罗说服了父亲，让他去钻研雕塑。因此，他进入了多那太罗的弟子贝特多·乔凡尼在罗伦佐·美第奇的花园中所设立的学校就读。罗伦佐对米开朗基罗的天分和敏感印象深刻，并对他照顾有加，甚至邀请他留宿美第奇家族在维尔腊加的豪宅中。从1489到1492年，米开朗基罗一直处于极具文化氛围的环境中，和当代最享盛名的思想家们关系密切，他们引导米开朗基罗进入了人文学者的文学和理念的世界之中。

◆罗伦佐的城市

此处细部取自一本15世纪书籍中的插图，展现了罗伦佐出生时佛罗伦萨的风貌。维尔腊加便位于其中心，再往上一级则是圣约翰洗礼堂和具有布鲁涅列斯基风格的圆顶的佛罗伦萨大教堂（出自波吉欧·布西欧里尼的《佛罗伦萨的故事》，收藏于罗马的梵蒂冈图书馆）。

◆工作中的艺术家

花园中的拱廊早已建起，以供在那里工作的艺术家们遮荫之用。他们中不但有米开朗基罗，还包括莱奥纳多·达·芬奇、弗兰西斯卡·格瑞那西和安德鲁·萨索维诺。他们之间思想的交流与碰撞必定多姿多采。

◆米开朗基罗和农牧神

尽管还是个孩子，米开朗基罗已经在雕刻农牧神的头像，灵感则撷取自古典作品。据说这件作品的完成使得罗伦佐察觉到杰出的才能。