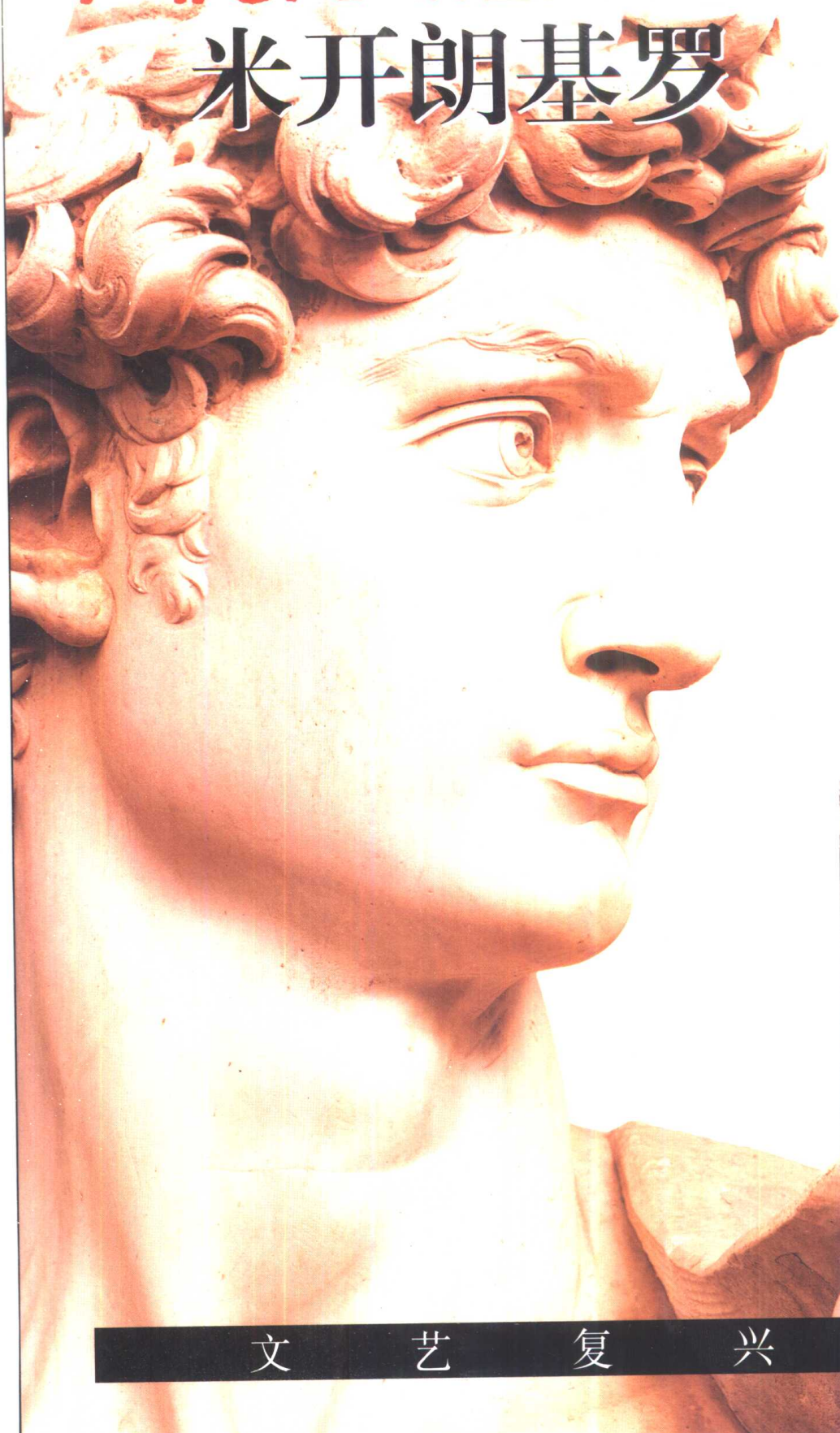

大艺术家系列

MICHAEL·ÂGLVS

米开朗基罗

文 艺 复 兴

米开朗基罗

文艺复兴

戴维·史彭斯

术语汇编

古典的(Classical)——古典的或古典主义是一种艺术风格,源出或应该源于希腊和罗马的古代文物。许多不同世纪的艺术都参考自这些被认为是最高标准的早期范例。

哥德式的(Gothic)——一般指在十二至十六世纪之间北欧的一种建筑风格,不过也指另外一些艺术类型。这种建筑风格讲究高、细、尖和装饰性。

风格主义(Mannerism)——我们今天用来形容某些仿效文艺复兴的风格,它们打破了古典艺术的规律。风格主义画家倾向把人体伸展拉长,并使用鲜明的颜色来强调感情。

万神殿(Pantheon)——罗马城一座为所有罗马

神祇修建的圆形庙。最早建于公元前 27 年,后又多次重建,用于基督教敬拜。这座罗马神庙的设计是以更早期的希腊寺庙建筑为根据的。

比例(Proportion)——指绘画、雕塑或建筑中的某一部分和其余部分的相互关系。许多艺术家均依据人体来确定比例,比如计算出头部必须占人体身高的七分之一。

立体感(Trompe l'oeil)——从法文翻过来即为“假象”。应用于绘画的一种效果,让观者产生错觉,以为所画的物体是真的。这种方法经常用来制造喜剧效果,比如在一个画框上画上一只苍蝇。

图书在版编目(CIP)数据

米开朗基罗/(英)史彭斯著;苏福忠译.—长春:长春出版社,2001.4
(大艺术家)

ISBN 7-80664-175-0

I.米... II.①史...②苏... III.米开朗基罗,B.(1475~1564)—生平事迹
IV.K835.465.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 14258 号

责任编辑 张 岚 封面设计 郝 威

本书原由三联书店(香港)有限公司以书名《米开朗基罗》出版,现经由
原出版公司授权长春出版社在中国大陆出版发行。

长春出版社出版

(长春市建设街 43 号)

(邮编 130061 电话 8569938)

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

长春出版社美术设计制作中心制作

长春新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 2 印张 全国新华书店经销

印数:10 000 册 定价:9.90 元

版权所有 翻印必究

内 容 提 要

■ 艺术家及其时代	
-十六世纪初的世界	2-3
-米开朗基罗的世界	4-5
-米开朗基罗所处时代的艺术	6-7
■ 艺术家的生平	
-家人、朋友及其他	8-9
■ 艺术家的眼光	
-画作说些什么？	
——西斯廷教堂的天花板	10-11
-西斯廷教堂的故事	12-13
-麦迪奇的礼拜堂	14-15
-它们是如何创作的？	16-17
-雕塑	18-19
-著名的雕塑	20-21
■ 艺术家的影响	
-画作的观众—《最后的审判》	22-23
-《最后的审判》背后的故事	24-25
-伟大作品的观众	26-27
-批评者说些什么？	28-29
-持久的影响	30-31

术语汇编	32
索引	封底内页

《人头马大战》

人头马生得半人半马。这幅刻画 1492 年人头马大战的浮雕细部，表明了米开朗基罗对希腊神话的浓厚兴趣。

索引

A

Architecture 建筑学 5,6,29,31

B

Banking 开办银行 4,26

Bellini, Giovanni 贝利尼, 乔万尼 20

Bertoldo di Giovanni 伯托尔多, 乔万尼 9

Biagio da Cesena 比阿乔·塞西那 25

Bologna 波隆拿 5,9,13

Botticelli, Sandro 波提切利, 桑德罗 7

Bramante, Donato 布拉曼特, 多纳托 5, 8,28,29

Buonarroti, Francesca 波纳洛蒂, 弗兰西斯卡 8,9

Buonarroti, Giovansimone 波纳洛蒂, 乔万西莫尼 8

Buonarroti, Lodovico 波纳洛蒂, 洛多维科 8,9

Buonarroti, Michelangelo see Michelangelo Buonarroti 波纳洛蒂, 米开朗基罗 见米开朗基罗·波纳洛蒂

C

Castiglione, Baldassare 卡斯蒂廖内, 巴尔达萨 5

Cavalieri, Tommaso 卡瓦利里, 托马索 9

Charles VIII, King of France 查理八世, 法国国王 5

Colonna, Vittoria, Marchioness of Pescara 科罗娜, 维多利亚, 佩斯卡拉伯爵夫人 9,27

Columbus, Christopher 哥伦布, 克里斯托弗 2

Condivi, Ascanio 康迪维, 阿斯卡尼奥 28

Copernicus, Nicolas 哥白尼, 尼古拉斯 3

Correggio 柯勒乔 5

D

Doni, Agnolo 多尼, 阿格诺罗 27

Doni family 多尼家族 27

Dürer, Albrecht 杜勒, 阿尔布雷希特 16

E

Erasmus, Desiderius 伊拉斯谟, 德西德里厄斯 5

Exploration 探索 2

F

Figiovanni, Canon 乔万尼, 卡农 15

Florence 佛罗伦萨 4,5,6,7,8,9,15, 19,26,27

and Medici family 及麦迪奇家族 4,15,26-27

San Lorenzo 圣洛伦佐 14-15,27

San Marco 圣马科 4,9

Frescoes 壁画 7,10-11,16,22-25

G

Ghirlandaio, Domenico 吉兰达约, 多明尼科 9

Giotto 乔托 6

Gothic style 哥德式风格 6

Gothic style 哥德式风格 6,21,32

Greco, El Greco 柯列柯, 埃尔 31

Grunewald, Matthias 格吕内瓦尔德, 马蒂亚斯 6

Gutenberg, Johannes 古腾堡, 乔安尼斯 3

H

Henry VIII, King of England 亨利八世, 英国国王 3

Humanism 人文主义 5

I

Isabella d'Este 伊莎贝拉·艾斯特 5

J

Julius II, Pope 尤利乌斯二世, 教皇 7,8, 10,26,27,29

L

Lagraulas, Cardinal Jean Bilheres de 拉格诺拉斯, 红衣主教尚·比海尔 9,20

Leo X, Pope 利奥十世, 教皇 27

Leonardo da Vinci 利奥纳多·达·芬奇 3,5,7,16,26

Luther, Martin 路德, 马丁 2

M

Machiavelli, Niccolò 马基雅维利, 尼科罗 5

Malevich, Kasimir 马列维奇, 卡西米尔 30

Mannerism 风格主义 31,32

Masaccio 马萨乔 6

Master of Avignon 阿维尼翁的长老 21

Medici, Catherine de' 麦迪奇, 凯瑟琳 15

Medici, Cosimo de' 麦迪奇, 科西莫 15, 27

Medici, Giuliano de' (1457-1478) 麦迪奇, 朱利安诺 (1457-1478) 15

Medici, Giuliano de', Duke of Nemours (1478-1516) 麦迪奇, 朱利安诺, 奈穆尔公爵 (1478-1516) 14

Medici, Giulio de' (1478-1534) 麦迪奇, 朱利奥 (1478-1534) 15

Medici, Lorenzo de', 'the Magnificent' (1449-1492) 麦迪奇, 洛伦佐, "伟大的" (1449-1492) 4,9,15

Medici, Lorenzo de', Duke of Urbino (1492-1519) 麦迪奇, 洛伦佐, 乌尔比诺公爵 (1492-1519) 14,15

Medici, Pier de' 麦迪奇, 皮埃尔 4,5,9

Medici Chapel, San Lorenzo 麦迪奇小礼

拜堂, 圣洛伦佐教堂 14,15,30

Medici family, and Florence 麦迪奇家族, 佛罗伦萨 4,15,26-27

Michelangelo Buonarroti 米开朗基罗·波纳洛蒂 4,8,9

art 艺术 7,16,18,28,30,31

works 作品

The Creation of Adam 《创造亚当》 11,12,30

The Creation of Eve 《创造夏娃》 11

The Creation of the Sun, Moon and Stars 《创造日,月,星辰》 11

David 《大卫》 9,19

Dawn 《晨》 14,15

Divine Head 《神圣的头像》 9

The Doni Tondo 《多尼家族》圆雕

27

The Drunkenness of Noah 《挪亚醉酒》 10

Dusk 《暮》 14,15

The Fall 《人的堕落》 11,12

The Flood 《洪水》 10

God Separating Earth from Water 《神分开水和陆地》 11

God Separating Light from Darkness 《神分开光与暗》 11

The Last Judgement 《最后的审判》 9,22-23,24,25

The Libyan Sibyl 《利比亚的西比尔》 13

Medici chapel 麦迪奇小礼拜堂 14,15

Night 《夜》 14,30

Piazza del Campidoglio 卡皮多格罗里奥广场 31

Pietà 《哀悼基督》 8,20-21

The Sacrifice 《挪亚献祭》 10

St Peter's, Rome 圣彼得大教堂, 罗马 29

self-portraits 《自画像》 8,24

Sistine Chapel 西斯廷教堂 9,10, 13,22-23,26,27,28

P

Painting 绘画 6

Pantheon, Rome 万神殿, 罗马 5,15,32

Paul III, Pope 保罗三世, 教皇 22-23, 24,29,31

Paul IV, Pope 保罗四世, 教皇 24

Perspective 透视法 16

Piazza del Campidoglio, Rome 卡皮多格罗里奥广场, 罗马 31

Piombo, Sebastiano del 皮奥保, 塞巴斯蒂安诺 23

Pontormo, Jacopo da 庞托莫, 雅科波 27

Porta, Giacomo della 波塔, 乔克莫 29

Proportion 比例 20,21,32

R

Raphael 拉斐尔 6,7,8,16,26,28

Reformation 基督教改革运动 2

Renaissance 文艺复兴 2,5,6,7

Rome 罗马 5,9,10,30-31

Pantheon 万神殿 5,15,32

St Peter's 圣彼得大教堂 5,20,26, 27,29

Sistine Chapel 西斯廷教堂 9,10, 13,22-23,26,27,28

Tempietto 坦佩埃脱礼拜堂 5

S

St Peter's, Rome 圣彼得大教堂, 罗马 5,20,26,27,29

San Lorenzo, Florence 圣洛伦佐, 佛罗伦萨 14-15,27

San Marco, Florence 圣马科, 佛罗伦萨 4,9

Sangallo, Antonio da 桑加罗, 安东尼奥 29

Sculpture 雕塑 18-21

Sibyls 西比尔 10

Sistine Chapel, Rome 西斯廷教堂, 罗马 9,10,13,22-23,26,27,28

Sixtus IV, Pope 西斯图斯四世, 教皇 22

Stanza della Segnatura, Vatican 斯坦查·德拉·塞格纳图拉, 梵蒂冈 7

Strozzi, Giovanni 斯特罗奇, 乔万尼 30

Strozzi, Maddalena 斯特罗奇, 马达列娜 27

T

Tempietto, Rome 坦佩埃脱礼拜堂, 罗马 5

Titian 提香 5

U

Uccello, Paolo 乌切洛, 保罗 16

V

Vasari, Giorgio 瓦萨里, 乔治奥 9,13,19, 26,28

Vatican 梵蒂冈 7,10

Verrocchio, Andrea del 韦罗基奥, 安德烈 6

Vesalius, Andreas 维萨里, 安德烈斯 3

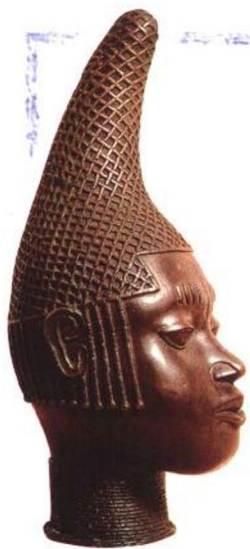
米开朗基罗

文艺复兴

戴维·史彭斯

艺术家及其时代 十六世纪初的世界

巨大而隐秘的大陆

撒哈拉大沙漠阻挡了欧洲探险者对非洲的探索，直到后来沿海诸国如葡萄牙开始和西非诸王国(比如贝宁)进行贸易，这才打开了新局面。奴隶买卖贸易也于这时开始发展。

尽管在今天看来，1500年似乎是一个十分遥远的年代，但历史学家却把这个年份用来界定所谓“现代历史”的起点。这是一个很武断的日期，但确也是中世纪世界与种种价值观延续至今的“现代”世界之间的分水岭。米开朗基罗所属的“文艺复兴鼎盛期”始于1500年前后，是100多年前就已在意大利开始的一个欧洲历史显著变化期的高潮点。文艺复兴就是再生，就是说要恢复古希腊人和罗马人的古典观念。文艺复兴的主要特征是争取思想上的逐步独立，破除传统的基督教单一局面，对世界引发一种全新的好奇心理，并重新审视自我。哥伦布的航海活动开辟了中美洲和南美洲这个“新大陆”，西班牙人和紧随其后的葡萄牙人，都对它进行了残酷的开发和剥削。伊斯兰教在非洲各帝国迅速地传播，这片在欧洲人眼中仍然神秘隐蔽的大陆，却已开始在欧洲西海岸建立贸易站。贯穿世界的贸易路线逐步被建立起来，把美洲、欧洲、印度、亚洲和非洲等地连接起来，为新的朝代带来财富，并改变了数以千万人民的生活。

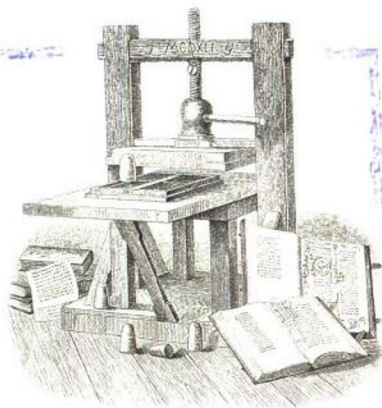
宗教改革

马丁·路德是德国一名僧侣，他认为天主教会腐败成风，要求实行改革。他的追随者(即改革者)发起了一场后来名为“基督教改革”的运动。1521年，路德因为不断抗议而被逐出教会。他另立自己的教门，以“抗议者运动”著称，即新教教会。

皇冠的权力

君主制权力的不断扩张,相信没有哪个国家比英国更为明显。欧洲各国发展了以专制王权统治人民的国家观念。法国国王被描绘成罗马皇帝:“国王由神恩赐而非从选举或武力产生。”沿海帝国如西班牙和葡萄牙等亦陆续建立起来,在整个十六世纪时期主导了世界贸易。英国国王亨利八世(1509至1547年在位),在英国建立新教会,与罗马教会的权力分庭抗礼。1533年,亨利八世成为“英国国教的最高首领”。

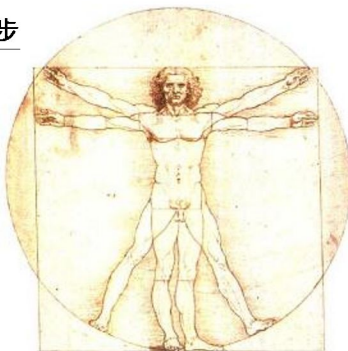

文字的传播

十六世纪印刷机的发展,使各种思想得以迅速传播,对社会产生了深远的影响。古腾堡的印刷术在十五世纪的发展,带来了革命性的影响,就是文字与图画能够快速又便宜地大量复制。印刷术的重大影响之一,是人们不再依靠一个人来阐释《圣经》,而能够自己研读了。

科学的进步

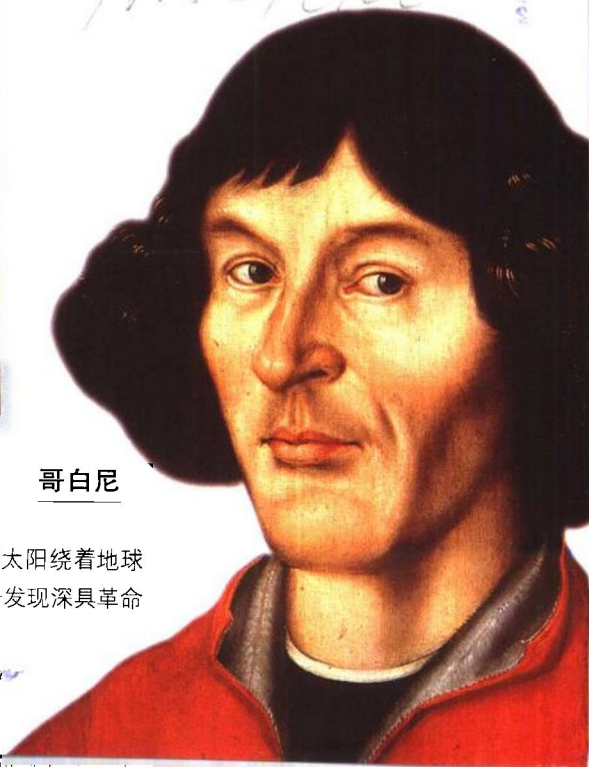
科学在十六世纪进步之快,超过了有史以来的任何时期。研究自然科学逐渐系统化,主要依靠调查研究,例如维萨里对于人体结构的首次准确描述。利奥纳多·达·芬奇以真诚的探索精神,对血液循环提出多种理论,并对人体进行详细的解剖研究。

1508年左右的世界新观点

哥白尼

波兰僧侣哥白尼证明了地球围绕太阳运转而非太阳绕着地球转。当时人们相信地球是宇宙的中心,故此他的这一发现深具革命性,他竟因害怕被人知道他的这一发现而胆战心惊。

艺术家及其时代

米开朗基罗的世界

米

开朗基罗于1475年3月6日出生在阿雷佐北方的一个小镇卡普拉斯，但刚刚出生一个月便随全家迁往佛罗伦萨。这时意大利正发生着巨大变化，境内各小公国为争取更大权力和更多国土，不断地进行争斗。绝

大多数国民都靠土地为生。改善生活环境的捷径惟有通过大权在握的罗马教会，它可让人摆脱务农的艰苦生活。米开朗基罗从教会

的庇护中得到极大好处，他的所有重大绘画委托都是来自教会。

然而，在米开朗基罗的时代，教会腐败成风，多年来愈演愈烈，导致教会内部发生一次又一次的大动乱。在这个

世纪即将结束之际，意大利遭受到外国军队的入侵与蹂躏；

法国人于1494年入侵意大利，当时米开朗基罗19岁，而西班牙人又于1527年攻占了罗马。如同绝大多数

男女同胞一样，这些大动荡毫无疑问深深影响了米开朗基罗。

基罗。

伟大的洛伦佐

麦迪奇家族权倾天下，家财万贯，通过开办银行和行使权力聚敛财富，统治佛罗伦萨长达300多年。米开朗基罗在佛罗伦萨长大成人期间，洛伦佐·麦迪奇大权在握，在其家族的圣马科花园里，收藏着许多古代断柱和石柱的雕塑残品。

他允许艺术家们学习这些古代雕塑，其中似乎也包括让年轻的米开朗基罗

在麦迪奇家宅中干活。毫无疑问，洛伦佐·麦迪奇在米开朗基罗身上看到了非凡的才能，有意帮助他走上艺术家之路。洛伦佐于1492年去世，其子皮埃尔·麦迪奇继位，继续光宗耀祖。

博学多才的建筑师

多纳托·布拉曼特的建筑物，显示出他对古代杰出建筑师的深入研究和了解。他设计的建筑物，例如罗马著名的圣彼得大教堂，原意设计为再现著名的罗马万神殿遗址原貌，但布拉曼特的设计过分奢华，超出了教会财力。然而，他的建筑例如罗马城的坦佩埃脱礼拜堂，追随了和谐的古典形式，体现了文艺复兴艺术关于秩序和对称美的典范。米开朗基罗赞扬布拉曼特说：“他足以和任何一位古代建筑师相提并论。”

雪人

据说，伟大的洛伦佐的儿子皮埃尔·麦迪奇不像其父那样对米开朗基罗的创作天才慧眼独到，传说皮埃尔一时心血来潮，命令米开朗基罗在麦迪奇宅邸的庭院里堆一个雪人。正是从这一刻起，米开朗基罗意识到只有到别的地方去，他的未来才会更光明、更安全，于是他从佛罗伦萨移居到波隆拿。这次迁移实属明智之举，虽然米开朗基罗当时并未预料到：1494年，法国查理八世率领大军入侵意大利，占领了佛罗伦萨城。

伊莎贝拉·艾斯蒂

伊莎贝拉·艾斯蒂是一位才智卓尔的女人，可说是文艺复兴艺术的一位大赞助人，曾雇用了艺术家柯勒乔和作家巴尔达萨·卡斯蒂廖内等人物；后者的作品使人文主义哲学得以普

及。在荷兰哲学家伊拉斯谟

的领导下，人文主义成为文艺复兴的重要运动之一。人文主义的核心信念是人类理智远比宗教教义更为重要，如同文艺复兴的其他运动一样，它亦提倡回到古典研究中汲取营养。

伊莎贝拉·艾斯蒂在意大利的名声，可以从诸如利奥纳多·达·芬奇这样的名家也画有她的肖像得知。这幅肖像名画出自提香之手。

尼科罗·马基雅维里

这位佛罗伦萨的政治家和政治哲学家，主要因其写于1532年的杰作《君主论》名垂千古。这部研究政治权力的专著认为，掌权人如果认识到善果紧随恶行之后，那么他们就务必准备干恶事。他的名字后来往往和政治阴谋联系在一起，不过这主要是因为教会不断批评攻击的结果。

艺术家及其时代

米开朗基罗

所处时代的艺术

《青铜普托裸像》

安德烈·韦罗基奥

文艺复兴艺术往往包括描绘丘比特和天使的双翼裸体男孩的形象。这件作品的造型借用了古希腊和古罗马艺术的流行模式。普托(Putto)一词在意大利语里即小孩子之意，其复数是普蒂(Putti)。

文

文艺复兴是一次再生运动，引导人们在科学、哲学以及绘画和雕塑各个范畴以崭新的方式进行思考。它摒弃不久前的中世纪历史中风行的哥德式艺术和建筑，恢复伟大的古希腊和古罗马文明的黄金时代。

文艺复兴运动在艺术领域跨越了几个世纪，但是最辉煌的阶段却是米开朗基罗在世的时候。艺术

家乔托于 1267

至 1337 年间一

直在佛罗伦萨

生活和工作，今天被尊为“西方绘画之

父”，因为他在描绘人物和风景时更注重写实主义，

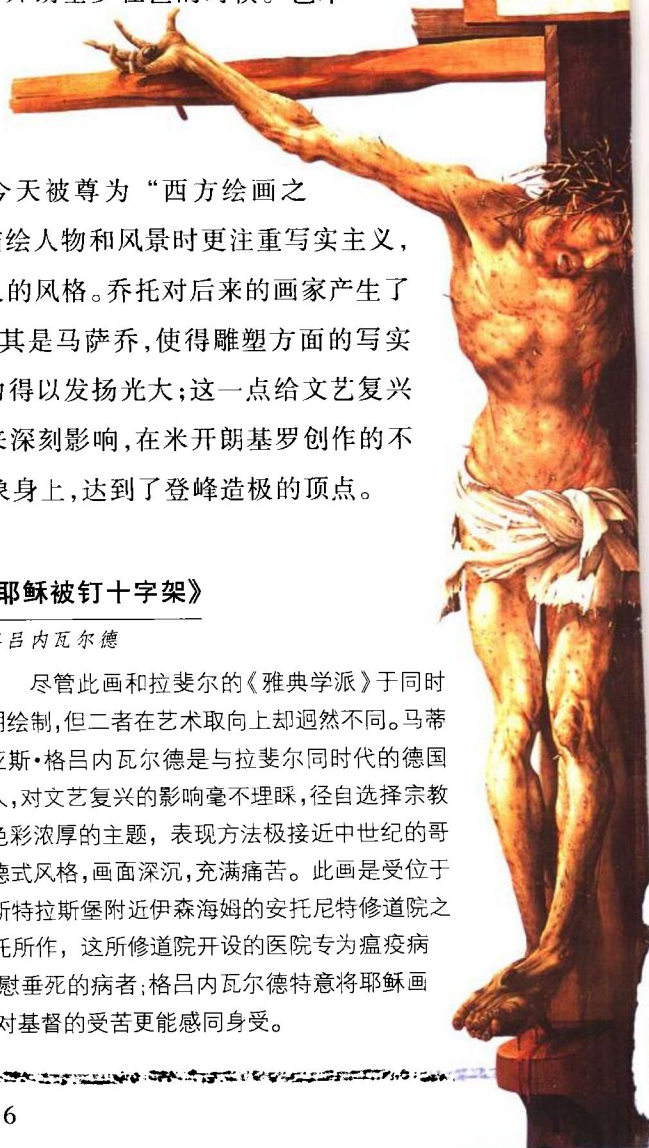
更接近自然主义的风格。乔托对后来的画家产生了

重大的影响，尤其是马萨乔，使得雕塑方面的写实

主义和造型张力得以发扬光大；这一点给文艺复兴

的绘画艺术带来深刻影响，在米开朗基罗创作的不

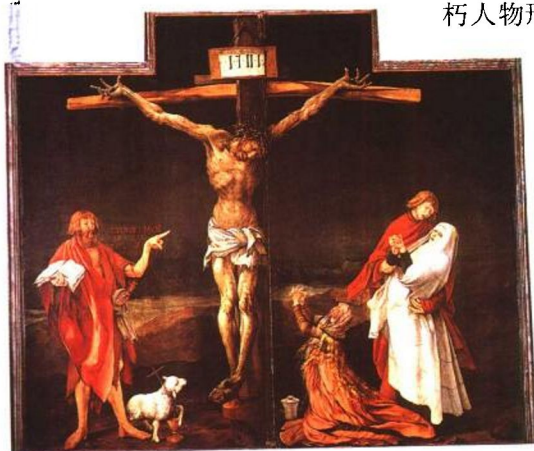
朽人物形象身上，达到了登峰造极的顶点。

《耶稣被钉十字架》

格吕内瓦尔德

尽管此画和拉斐尔的《雅典学派》于同时期绘制，但二者在艺术取向上却迥然不同。马蒂亚斯·格吕内瓦尔德是与拉斐尔同时代的德国人，对文艺复兴的影响毫不埋昧，径自选择宗教色彩浓厚的主题，表现方法极接近中世纪的哥德式风格，画面深沉，充满痛苦。此画是受位于斯特拉斯堡附近伊森海姆的安托尼特修道院之托所作，这所修道院开设的医院专为瘟疫病人治疗。这画意图藉着宗教信仰上的激励，安慰垂死的病者；格吕内瓦尔德特意将耶稣画成满身疮痍，因为他觉得这样可以使瘟疫病人对基督的受苦更能感同身受。

人治疗。这画意图藉着宗教信仰上的激励，安慰垂死的病者；格吕内瓦尔德特意将耶稣画成满身疮痍，因为他觉得这样可以使瘟疫病人对基督的受苦更能感同身受。

《雅典学派》

拉斐尔

当米开朗基罗和利奥纳多·达·芬奇在佛罗伦萨时，拉斐尔同时也在哪里工作，但拉斐尔的艺术生命却由于他在 1520 年的早亡而显得十分短暂，其时他才 37 岁。拉斐尔生前已被公认为与米开朗基罗和利奥纳多齐名的艺术家，尽管三人之中他最年轻，比利奥纳多年轻 31 岁。拉斐尔的伟大成就在于创造和谐一致的构图，包括富于优雅动态的人物造型。他在 25 岁时接

受教皇尤利乌斯二世的委任，装饰梵蒂冈的

教皇大书房。这幅大型壁画严格遵循文艺复兴的传统，特为纪念伟大的古典哲学家。画面中心站着柏拉图和亚里士多德，他们周围分别是托勒密、欧几里得、毕达哥拉斯、苏格拉底和许多别的古人。

《岩石上的圣母》

利奥纳多·达·芬奇

美术史上最著名的大师之一——利奥纳多·达·芬奇，是米开朗基罗的同时代人物。利奥纳多除了绘画外，兴趣极为广泛。他的笔记显示出他对各种事情都怀有浓厚的兴趣，包括诸如坦克甚至直升机这样的机械发明的草图。他写了一篇关于绘画的论文，论述透视法以及如何以构图影响视线产生错觉的艺术手法。

《维纳斯的诞生》局部图

桑德罗·波提切利

1484 年，桑德罗·波提切利在米开朗基罗的家乡佛罗伦萨完成的这幅名画，在当时引起了轰动，因为这项非同寻常的委托选择了神话主题而非宗教主题。古典神话是文艺复兴时期最受偏爱的主题之一，此画正是描绘维纳斯爱神的诞生。波提切利把维纳斯塑造成一个古典女性美的典范。从此文艺复兴的画家开始创作理想化的典型。他们根据古典的雕像，按自然属性“加以改进”，塑造出理想化的人物造型，而非直接画出模特儿的样子。

米开朗基罗的长相

《哀悼基督》作于 1550 年,其时米开朗基罗已 75 岁。这件作品表现的是把基督遗体从十字架上放下来的情景。带僧帽的尼哥底母头像——据说是处理基督尸体的人,被认为是根据米开朗基罗自己的长相而雕刻的。《哀悼基督》(局部)

艺术家的生平 家人、朋友及其他

米

开朗基罗是洛多维科和弗兰西斯卡·波纳洛蒂所生的五个儿子中的次子。米开朗基罗活了近 90 岁,一生中给家人、朋友和赞助人写的信现存共 490 封,这对了解米开朗基罗的一生和意大利的文艺复兴极具价值。1509 年当米开朗基罗在罗马时,已经就钱的问题(他的父母已经开始依靠米开朗基罗的收入生活)以及他兄弟们的前途,和父亲多次通信。1509 年 6 月,他写道:“亲爱的父亲,看了你的来信,我了解到那里日子过得如何,对乔万西莫尼的表现也心中有数了——我原以为我已经给他们安排好事情,就是他们本可指望在我的资助下开办一个很好的作坊,这是我已经答应下来的;这个打算可以让他们专有所长,并学会做生意,时机成熟时可以经营一家商店。”同在 6 月里,

米开朗基罗给他的反复无常的弟弟写信说:“乔万西莫尼,人家说要是善待好人,就会使他好上加好;要是善待坏人,只会让他变本加厉——我不是在说你坏,只是你的所作所为从未让我感到满意,也从未让别人感到满意。我跟你讲,你在这个世界上没有属于你自己的任何东西,你所花的钱以及你的家庭开销,全都是我给你的。如果我再听说你这样混下去,我将坐驿车赶回佛罗伦萨,让你明白你所犯的错误……”

朋友还是敌人?

乌尔比诺的拉斐尔是米开朗基罗的同时代人,从这位大师那里学到了许多东西。他们二人之间有许多竞争。据传米开朗基罗曾说过,教皇尤利乌斯二世对他的所有误解,都是源于拉斐尔和布拉曼特对他的妒忌。然而,拉斐尔对米开朗基罗的艺术却佩服得五体投地。

真正的爱情？

米开朗基罗有许多亲近的朋友，但是他终生未娶。从米开朗基罗所写的信可知，他和托马斯·卡瓦里利交往甚密。他们相识于罗马，其时他年逾 50，而托马斯年过 20。托马斯是一个人所共知的美貌绝伦的青年，米开朗基罗被他的俊美所吸引，为他画了许多画。直至米开朗基罗去世，他们一直保持着友谊，托马斯继承了许多米开朗基罗的绘画，但现已失

传。这幅名为《神圣的头像》的素描，表现了一种美的理想观念，而非表现现实中的真实人物；但这画是米开朗基罗初次见到托马斯时所作的，亦有可能是根据他的长相所绘，而不仅仅是画家的想像。

友谊

1536 年，当米开朗基罗在西斯廷教堂作大型壁画《最后的审判》时，见到了佩斯卡拉的侯爵夫人维多利亚·科罗那。瓦萨尼说他“非常喜爱佩斯卡拉的侯爵夫人，带着神圣的精神陷入情网”若说

托马斯·卡瓦里利代表形体美，那么维多利亚——11 年前在帕维亚战役捐躯的侯爵之未亡人——则代表了精神美；她在丈夫阵亡后就全身心投入宗教信仰。一般认为，《最后的审判》中圣母马利亚脚旁那个戴着橘黄色围巾的女子便是维多利亚的肖像。米开朗基罗向维多利亚献过许多十四行诗。下面是从《献给你金光闪闪的皇冠》选出的诗句：“我的力量在衰退，我只能呼吸半口气——我倒下，我迷了途，可是你的美是我的快乐，任凭什么都不能使我心喜悦，只有你的美让我陷入崇高无比的情网里，请到我这里来吧，你万万不能离去”当维多利亚去世时，米

开朗基罗悲痛欲绝，始终遗憾在她弥留之际，并没有亲吻她的额头或脸颊，而只吻过她的手。

米开朗基罗的生平

~1475~

米开朗基罗·洛多维科·利奥纳多·布奥纳诺托·西蒙尼(米开朗基罗)3 月 6 日在阿雷佐附近的卡普拉斯出生，在 5 个孩子中排行第二。米开朗基罗出生一个月后举家迁往佛罗伦萨。

~1481~

米开朗基罗的母亲弗兰西斯卡去世，当时他只有 6 岁。

~1488~

在佛罗伦萨跟当壁画师的多明尼科·吉兰达约学徒三年。

~1489-1490~

在麦迪奇家族的圣马科花园里随伯托尔多·乔万尼学习雕刻。米开朗基罗与伟大的洛伦佐·麦迪奇互相认识，并深受其器重。

~1492~

洛伦佐·麦迪奇故世。

~1494~

迁往波隆拿，躲开子承父位的皮埃尔·麦迪奇。

~1496~

米开朗基罗迁往罗马，开始接受委托。为红主教拉格诺拉斯作《哀悼基督》塑像。

~1501~

返回佛罗伦萨，此时佛罗伦萨已宣布成立共和国。

~1504~

雕刻《大卫》像，曾安放在佛罗伦萨的中心广场上。

艺术家的眼光 画作说些什么？ 西斯廷教堂的天花板

毫无疑问，罗马西斯廷教堂的天花板绘画是有史以来最伟大的绝艺之一，仅此一件作品便足以让米开朗基罗的名字名垂千古，成为艺术家中的巨匠。这项工程全部由米开朗基罗在1508年至1512年约4年间独自完成的，规模之宏大，效果之震撼，令人惊叹不已。难怪米开朗基罗的同时代人称他为“神圣的米开朗基罗”。教堂耸立于梵蒂冈的旁边，而这幅壁画就横跨在这所大仓库式建筑的圆拱形天花板上，约占520平方米。米开朗基罗在1505年受教皇尤利乌斯二世的委托，并按自己的要求，获授全权自由创作。

毫

《挪亚醉酒》

旧约圣经中讲到拥有葡萄园的挪亚，喝得酩酊大醉，裸体而卧。其子含往父亲身上盖衣服，而另外两名儿子雅弗和闪则扭头望向另一边。

《洪水》

这幅绘画讲的是人所熟知的洪水的故事：洪水将会把所有人淹没，只有挪亚一家登上方舟躲过劫难。

《挪亚献祭》

挪亚因得救而设祭坛感恩，向上帝供奉祭品。上帝祝福挪亚及其全家。

天花板的中央部分由九幅大型板块所组成，展示了旧约圣经中的场景：首三幅板块画的是《创世记》，随后三幅是有关亚当和夏娃的故事，最后三幅是挪亚的故事。这九幅画的四周围由西比尔的画像（希腊神话里的女先

知)和犹太先知知的
 画像所围绕。整个
 组合由多个体格健
 壮、手持大奖章的
 男性人像联接起
 来,这样同时也起
 到联系基督教故事
 与古典风格的作
 用。米开朗基罗首
 先绘画有关挪亚的
 故事的三幅板块
 画。如图所见,画家
 的意图明显地是想
 让人们从教堂祭坛
 另一端的《创世记》
 开始,沿相反的方向
 来观看它们。

中间三个板块描述亚当和夏娃的堕落:

《人的堕落》

夏娃被蛇引诱偷吃禁果后,亚当和夏娃被逐出伊甸园。

《创造夏娃》

上帝让夏娃的人形从昏睡的亚当肋间站起来。

《创造亚当》

此画显示亚当即将接受上帝所赐的生命的力量。

最后三个板块画的是《创世记》:

《神分开水和陆地》

上帝旋动而有力的形象在创造天空。

《创造日、月、星辰》

一个可敬可畏、长着胡须的上帝正在把太阳和月亮抛向宇宙。

《神分开光与暗》

上帝拨开黑云浓雾,带来光明。

《创造亚当》

这幅图像可能是西方艺术中最伟大的神来之笔。米开朗基罗将亚当描绘为仿佛刚刚醒来，而上帝由天使们承托着，正从空中伸出一条胳膊，亚当即将通过上帝的手补充生命的活力。人类历史从这一刻就要开始了，米开朗基罗出神入化地捕捉到了这一瞬间。对这一时刻的期待使这幅杰作产生了张力和活力；米开朗基罗甚至在故事发生之前，就把故事向我们呈现了。

给予生命活力

亚当、上帝和天使们的眼睛，全都专注地看着上帝伸出去的手和亚当的手。观者看得出相触的一刻即将要发生了：因为两根指头之间的间隙再细小不过，而亚当的手掌无力下垂，可见生命的活力还没有从这只手传到那只手。

死亡的重担

比较一下夏娃偷吃禁果前后的脸，不难看出她的行为所造成的种种后果。她的脸以前细嫩而漂亮，然而当她走出伊甸园时，不堪肩负犯罪后必死的重担，以致脸上平添道道皱纹和老相。

《人的堕落》

这幅图分为两个独立的场景。左边的场景描绘亚当和夏娃正在伊甸园里。夏娃扭身

向后，伸手接过由蛇递给她的“分辨善恶树”上的禁果。蛇被描绘为半身女人、半身蛇体，反映了在故事的演绎上，由男性占主导角色，而让女人扮演诱人的妖妇。被蛇紧紧盘缠的“分辨善恶树”，有着分隔左右二景的作用，而右景正是表现亚当和夏娃被逐出伊甸园的情景。上帝驱逐他们出园，因为他们偷吃了“分辨善恶树”上的禁果后能知道善恶；如果让他们留在园中，再吃“生命树”上的果子，他们便可以永远活着。持剑的天使是根据圣经的记载，上帝放在伊甸园的东边、用作把守乐园入口的那把“火焰的剑”。

