

阳光文化系列丛书

www.chinasuntv.com

艺术家的锤子——米开朗琪罗

MICHELANGELO-ARTIST
AND MAN

上海文化出版社

责任编辑：吴金海

封面设计：空 间

阳光文化系列丛书

艺术家的锤子——米开朗琪罗

阳光文化系列丛书编辑委员会编

上海文化出版社出版、发行 上 海 绍 兴 路 74 号

电子邮件: cslcm@public1.sta.net.cn 网址: www.sbcm.com

新华书店 经销

江苏太仓印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3.5 图、文 105 面

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—10,000 册

ISBN 7-80646-287-2/I·325

定价: 10.00 元

艺术家的锤子——米开朗琪罗

阳光文化系列丛书编辑委员会 编

上海文化出版社

阳光文化系列丛书编辑委员会编

主 任 张信刚
委 员 张信刚 季羨林 葛剑雄 陈汉元
高信疆 郝铭鉴 戴 俊 杨 澜
吴 征 陈 萍 蓝 凡 丁晓聪
孙坚华

主 编 蓝 凡
策 划 黄 韬 逸 夫
编 辑 丁璇麟 张锦达 朱 慧
编 务 刘 昱 俞桂英 张海勇
版式设计 王树雄 空 间

五千年前的太阳和五千年后的太阳都照耀着地球，而人类的历史已翻过了无数的篇章。昔日雄霸天下的帝国已化为云烟，当年国色天香的罗裙已散入黄土……今天，真正触动我们的情感与灵魂的并不是几件博物馆里的文物，而是那些经久不灭的人的故事。他们告诉我们从哪里来，提示我们该往哪里去。在阳光文化丛书中，人的故事，永远占据着心中的位置。

心灵需要灌溉，历史需要记载。我们致力于重现历史并记录这个不平凡的时代。

阳光卫视是亚太地区第一个以历史文化、人物传记为特色的主题频道，几千年的中华历史使我们背靠世界上最大的文化宝藏之一，与全球同类节目提供商的联盟使我们占领了市场的先机。本套丛书正是在阳光卫视的节目基础上，进一步完善扩充的结果。

我们相信，历史是温暖的，历史是常新的，历史是属于全人类的，有如阳光。

愿阳光文化丛书成为您长期的精神伙伴。

博而

目 录

艺术家的锤子——米开朗琪罗

- 采石场走出的童年
- 初露锋芒
- 最伟大的雕塑之一：《大卫》
- 西斯廷教堂壁画
- 走向永恒：《最后的审判》
- 为艺术而生

旁注

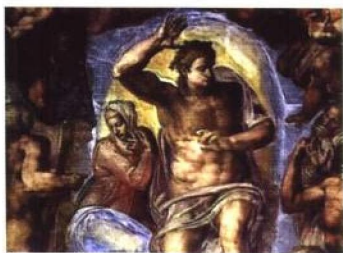
- 莱昂纳多·达·芬奇
- 拉斐尔
- 乔托
- 佛罗伦萨的历史

幕后解读

- 为什么文艺复兴首先发生在意大利
- 生性乖僻、追求完美的米开朗琪罗
- 坏脾气的父亲
- 薄情的兄弟
- 助手与朋友——米开朗琪罗和助手的故事
- 永远的不解之谜
——为什么米开朗琪罗与达·芬奇不愿公开师兄弟关系

- 艺术家的人格——米开朗琪罗与教皇尤利乌斯二世
- 用锤子写诗的米开朗琪罗
- 米开朗琪罗眼中的美术

逸闻趣事

- 爱的灵魂的呻吟
——米开朗琪罗与托马索的柏拉图式爱
- 与美貌不相干的爱恋
——米开朗琪罗与高龙娜的爱情故事
- 牧神的嘴——米开朗琪罗与罗伦佐
- 像孩子般的傲慢
- 斜视的《大卫》
- 比基督年轻的圣母
- 《摩西》雕像的原型到底是谁
- 米开朗琪罗素描拍出千万天价

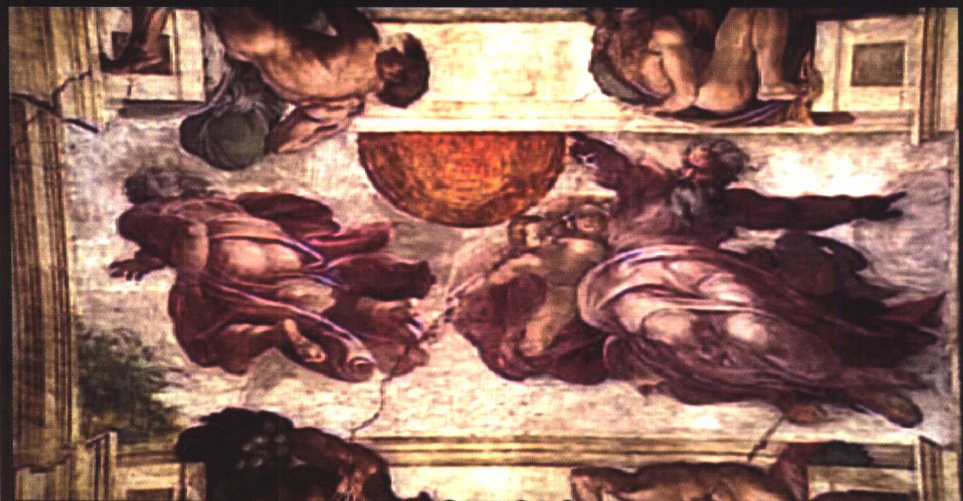
七嘴八舌

- 不朽的壁画
- 为什么米开朗琪罗留下那么多“未完成的雕像”
- 米开朗琪罗富有吗

附录

- 米开朗琪罗年表

美轮美奂的西斯廷壁画局部

西斯廷壁画全貌

艺术家的锤子
——米开朗琪罗

艺术家的锤子——米开朗琪罗

历史上的许多伟大时刻，常常有成群的伟大人物涌现。意大利的文艺复兴就是这样的一个时刻。15世纪末到16世纪初的意大利，至少有3位永垂不朽的美术大师在那里诞生，米开朗琪罗(Michelangelo Buonarroti, 1475~1564)就是其中的一位(另外两位是达·芬奇和拉斐尔)。

米开朗琪罗出生于文艺复兴时代。在这个革命的时代里，新发现的古代哲学与中世纪的基督教价值观产生了激烈的冲突。米开朗琪罗深受这两股对立思潮的影响，因而他看起来是一个极度矛盾的人：既慷慨又傲慢，既谦逊又自负，一时充满爱心，一时又心生妒意。但在他的艺术品中，他生命中所有互相冲突的部分都融合了起来，这赋予他的作品一种超越美感的内在活力。他的所有作品都展示了他内心的冲突和他对于深刻涵义的无尽追求。

莱昂纳多·达·芬奇

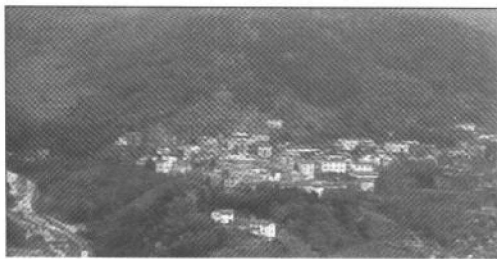
莱昂纳多·达·芬奇(1452~1519)是意大利文艺复兴时期第一位画家,也是整个欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。他是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的艺术大师、科学巨匠、文艺理论家、哲学家、诗人、音乐家、工程师和发明家。他在几乎每个领域都做出了巨大的贡献。后代的学者称他是“文艺复兴时代最完美的代表”、是“第一流的学者”、是一位“旷世奇才”。他与米开朗琪罗、拉斐尔合称意大利文艺复兴“三杰”。代表作有《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》等。

采石场走出的童年

1475年3月6日,米开朗琪罗出生于意大利的佛罗伦萨。他的父亲罗多维柯在靠近佛罗伦萨的小城市卡普里斯任市长,而母亲弗朗西斯卡身体则一直很虚弱,因而无法给米开朗琪罗正常的照顾。米开朗琪罗被送到附近一个叫做塞提雷诺的山区小镇,由一名奶奶临时照料。

塞提雷诺镇是著名的大理石产地。奶奶的丈夫是本地采石场的工人。在米开朗琪罗母亲去世后的四年里,他大部分时间住在塞提雷诺,整天与奶奶的石匠丈夫在一起,玩弄他

谁又能想到就是这样一个貌不惊人的小镇居然能孕育出像米开朗琪罗这样的艺术大师呢

的工具，观看他砸石头。正是在这里，米开朗琪罗学会了用凿子和锤头来制作雕像。

拉斐尔

拉斐尔(1483~1520)是意大利文艺复兴时期的杰出画家，和达·芬奇、米开朗琪罗合称为意大利三大画家。他出生在佛罗伦萨附近的一个小公国乌尔宾诺。他的画风受维提和佩鲁吉诺的影响较大。早期作品显示出他对女性形象特有的敏感和绘画天赋，拉斐尔21岁时已经被视为第一流的画家，成为乌尔宾诺大公的座上宾。1508年年底，拉斐尔为教皇宫殿绘制题为《教会权力的壮大与巩固》的大型壁画。这次创作中的《雅典学派》和《巴那斯之山》是其中最著名的作品。这些壁画为拉斐尔提供了展现自己理想世界与才华的机会。1516~1519年，他又作了《西斯廷圣母》、《座椅中的圣母》。1520年春天拉斐尔在罗马去世。

米开朗琪罗10岁时，父亲再婚，全家搬到了佛罗伦萨居住。米开朗琪罗开始接受正规的学校教育。15世纪末期，佛罗伦萨已成为文艺复兴时期的胜地。这是一个艺术、智力、精神重生的时代。米开朗琪罗被城

市中丰富的艺术深深触动，并很快产生了要成为艺术家的想法。罗多维柯是一个心胸狭窄而且难以应付的人，对于儿子想要成为艺术家，他极为吃惊。那时，多数艺术家的社会地位并不比普通劳工高。但是，米开朗琪罗非常倔强，即使父亲的鞭打也无法使他放弃追求。当米开朗琪罗13岁时，他的父亲被迫送他到佛罗伦萨最受尊重的艺术家那里当学徒。

于是米开朗琪罗开始学习绘画。他接受了壁画技术的全面训练，这种训练为他将来的发展打下了坚实的基础。然而，他很快就发现自己更喜欢用笔而不是用刷子来作画。他非常喜欢漫步在佛罗伦萨的街头，观察那些精致的教堂、雕塑和油画，并进行素描。他仔细地研究佛罗伦萨文艺复兴时期的奠基人乔托和马萨乔的壁画。但米开朗琪罗的绘画并非是对

他们作品的盲目模仿，因为他的作品都有—种鲜明的三维立体的特色，这预示了一名雕塑家的诞生。

怪兽之战

初露锋芒

不久，这位有才华的年轻艺术家引起了佛罗伦萨最有权势的人物罗伦佐·美第奇的注意。罗伦佐邀请米开朗琪罗到

他的宫殿居住。这意味着他可以接触到诗人、哲学家、商人以及对他未来发展极其有益的各阶层人士。在与这些令人敬畏的人士交往时，米开朗琪罗第一次接触到人文主义的世俗之美，这带给他强烈的震撼。

乔托

乔托(1267~1337)佛罗伦萨人，据传他是契马布埃的学生。乔托小时候是个牧羊人，在牧羊时以石块和树枝在地上作画，契马布埃偶然在途中见到，惊异于这个牧羊少年作画的天份，就收他为徒。后来，他一生从事于为教堂画壁画，从1308年到1334年间，他的壁画遍及罗马、佛罗伦萨、巴图亚、比萨、维罗纳、那不勒斯等地。可惜大都已损毁，保存下来的真迹不多，最著名的有《犹太之吻》、《逃往埃及》、《基督传》等。

在这3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。《梯旁的圣母玛利亚》描写的是微妙的宗教场景，这部作品凸显了一个年仅16岁的艺术家非凡的创造技巧；《怪兽之战》中，因剧痛而扭动着的神话人物雕像，揭示了年轻艺术家内心激烈的情感。这两种特征后来融为一体，从而诞生了世界上最伟大的杰作。

《圣母怜子像》中的圣母

米开朗琪罗刚刚开始融入宫廷生活不到2年，罗伦佐就去世了。第一位资助人和保护人的去世使米开朗琪罗深受打击，他离开了美第奇宫殿，回到了家中。然而米开朗琪罗这种沮丧的心情并没有持续多久。不久以后，为了完善对人体雕塑的透视手法，17岁的米开朗琪罗决定去学习解剖学。米开朗琪罗在医院的停尸房，探索到了人体的奥秘。

1494年，米开朗琪罗离开了佛罗伦萨，2年之后，米开朗琪罗在罗马定居了下来。1500年他完成了《圣母怜子像》，雕塑表现了圣母玛利亚正温柔地抱着年幼的耶稣的景象。艺术家的解剖学研究对于这座雕塑有着巨大的影响。耶稣松弛的体形是如此逼真，引起观察者极大的震惊。一位观察者这样写道：“想要找到比这个作品更能够展示艺术魅力的躯体，和比这些骨架上分布的肌肉、血管、神经更为生动的裸体，几乎是不可能的。一位艺术家的手，竟然能完成这样一部如此令人鼓舞和钦佩的作品，简直不可思议。”

当米开朗琪罗听说有人把他的作品当作是别人所作时，就偷偷地把他的名字刻在了雕像圣母玛利亚的长袍上。年轻而又骄傲的雕塑家后来再也没有出现过这种虚荣的表现。

最伟大的雕塑之一：《大卫》

尽管米开朗琪罗在罗马取得了成功，但他很快又回到佛罗伦萨的家中，并接受了早期事业中最大的挑战。佛罗伦萨建筑事务所委托他，将一块35年前被毁坏的、巨大的大理石雕刻成一座塑像。

米开朗琪罗神秘地认为，他所要雕塑的塑像早已在那些石块中完全成形了。通过研究这块大理石原料，考察它的裂