

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

Michelangelo

黄音 编

米开朗基罗

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

米开朗基罗 Michelangelo

黄音 编

 吉林出版集团 JILIN Publishing group

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

米开朗基罗 / 黄音编. — 长春 : 吉林美术出版社, 2012. 2

ISBN 978-7-5386-6345-7

I. ①米… II. ①黄… III. ①素描—作品集—意大利—中世纪 IV. ①J234
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第273024号

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

米开朗基罗 Michelangelo

Chubanner 出版人 石志刚 Shi Zhigang
出版 / 吉林美术出版社 长春市人民大街4646号

Bianzhe 编者 黄音 Huang Yin
Zerenbianji 责任编辑 尤雷 You Lei
Zhulibianji 助理编辑 陈鸣 Chen Ming
Shejizhizuo 设计制作 李函蔚 Li Hanwei
Faxing 发行 吉林美术出版社
印刷 / 浙江影天印业有限公司 开本 889×1194mm 1 / 20 印张 6
2012年2月第1版 2012年2月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5386-6345-7

定价 25.00元

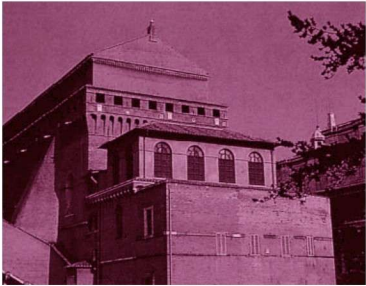
文艺复兴的巨人——米开朗基罗

1475年3月6日米开朗基罗出生在佛罗伦萨的属地卡普雷斯的这幢建筑里，幼年时米开朗基罗被寄养在附近的一个石匠的家里

米开朗基罗于1501-1504年完成的《大卫》(大理石 高410 cm)最初被安置在市政广场韦奇奥宫，1872年后被移往佛罗伦萨艺术学院美术馆

位于圣彼得大教堂北侧的西斯廷礼拜堂(Sistine Chapel)

人们在面对米开朗基罗的作品时，总是会发出这样的感叹：“即使历经近千年的变迁，仍然没有人敢说，有哪一位艺术家已经超越了米开朗基罗。”米开朗基罗用他的生活和艺术逼迫我们去面对这样一个坚实的真相：无论你怎么努力去发挥出最大的潜力，与这个人相比，你总是有所不足。他的艺术才华所达到的高度如同悬在高空的朗月，让人只能望而兴叹，油然而生尊崇之心，这就是他的艺术的永恒魅力。正如与他同时代的著名画家拉斐尔所说：“米开朗基罗是在用着同上帝一样杰出的天才创造出这个世界的！”

米开朗基罗·博那罗蒂(Michelangelo Buonarroti)1475年3月6日生于佛罗伦萨附近的卡普莱斯，父亲是当地的一名法官，脾气暴烈，母亲在米开朗基罗6岁时就去世了。米开朗基罗被寄养在一个石匠的家里，因此他从小就对雕塑产生了兴趣。父亲送他进入拉丁文与希腊文的学校学习，可是米开朗基罗却迷恋绘画，在学校里总是画素描，为此他经常遭受父亲的训斥和毒打，因为在那个时代，从事绘画和雕塑的人只是卑贱的工匠。米开朗基罗坚持自己的选择，13岁时进入佛罗伦萨画家基兰达约(Ghirlandaio)的画室学画，后来又转到另一位画家贝托多(Bertoldo)门下学雕塑。佛罗伦萨是当时文艺复兴运动的中心，米开朗基罗在这里呆了14年，对他的思想和艺术都产生了深远的影响。

文艺复兴时期的艺术活动在意大利确立了这样一个事实：艺术家不再是一个工匠，而是一位创造者，和诗人、智者、朝臣一样，他们不仅依靠行业技术同时也依靠他们的灵性，自此之后，人们开始把艺术家奉为“天才”而加以尊敬。米开朗基罗可以说是“天才”这一词汇的最恰当的代表，当时人们常用“terribilita”——让人敬畏(或恐惧)的力量——来评论米开朗基罗的作品。他被称为“神圣的米开朗基罗”，他也是进入瓦萨里(Giorgio Vasari, 1511-1574)传记《艺术家的生活》(Lives of the Artists)的唯一一个当时在世的人。瓦萨里认为米开朗基罗是文艺复兴这一辉煌时代的绝对巅峰，他在绘画、雕塑和建筑三个领域的超凡能力无人能出其右。

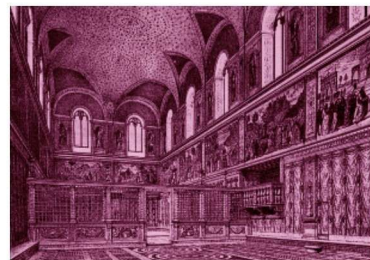
米开朗基罗的素描也是绘画史上最优秀的作品之一。由于人体解剖学和透视学在美术领域的应用，使得15世纪的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、丢勒、荷尔拜因等一批西欧大师，把素描艺术推向了高峰，在造型的精确、对解剖的精通方面达到了无可挑剔的地步。米开朗基罗说：“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点，素描是所有绘画种类的源泉与灵魂，是一切科学的根本。”素描是造型基础，又是永远也探不到底的一个有生命的世界。在米开朗基罗以及与他同时代画家的艺术中，素描不仅在绘画和雕塑的准备过程中具有特殊的意义和作用，而且具有了独立的审美价值，成为一个独立的绘画种类。

米开朗基罗总是勤奋地练习人体素描，他为了搞清楚人体的结构，亲自解剖尸体，以观看骨骼、肌肉、神经、筋脉连接的基本形式，同时他也注重观察生活中的人的各种运动和姿势。他还研究动物的运动和姿势，特别是马。米开朗基罗描绘人体的手法，在初期作品中展现了崇高宏伟的美感，随着日渐累积的创作历练，他表现的重点由描写外在身体转而体验人的内在精神，形成了他的独特的不可摹仿的艺术特色。米开朗基罗的线条，显得雄健有力，粗犷大气，让人感到人体的生命和力量，例如《创世纪》壁画中的素描人体就有一种震撼人心的力量与气魄。他的画笔如同他的雕刻刀，随着人体的体面变化而刀劈斧砍，形成坚实硬朗的人物造型，深刻体现了人的神态和形式美感。他的绘画作品有强烈的雕塑感，强劲有力，雄浑豪放，完美地体现了文艺复兴时期的人文主义思想，表现人的雄伟的力量、坚强的意志和不屈的斗争精神。

米开朗基罗的作品始终是对人体以及人体的内在力量的热情歌颂。在他的作品中，人类以最辉煌的身体形态面对着这个世界。米开朗基罗创造的人物充满了强劲的力量，但这种力量并没有爆发出来，而是仿佛刻意在自我收敛，蓄势待发，外在的平静与内在的强劲形成完美的和谐。这种充满张力的平静让观者不由得屏气凝神，目不转睛。这正是他的作品难以摹仿的主要原因，摹仿者往往会被这种潜伏于平静之中的巨大力量所压倒，留下软弱无力或者姿态僵硬、比例怪异的作品。

米开朗基罗还是一个完美主义者，他反复锤炼着自己的作品，从他针对同一题材的大量素描，我们似乎可以看到无数各不相同的构思在纸上相互碰撞。米开朗基罗曾经自豪地宣称，尽管他创造了数以千计的形象，但却从未重复过自己。他的艺术已经达到了完美无缺的境地，而且这种完美历经世事变迁长久不衰。但他却常常认为自己不能够表现和把握住他的精神中更加宏伟的、令人惊心动魄的思想，以至于他常常因不满意而毁掉自己的作品。在他逝世前不久，就烧毁了一大批素描、速写和草图，以避免被世人看到他的不完美之作。

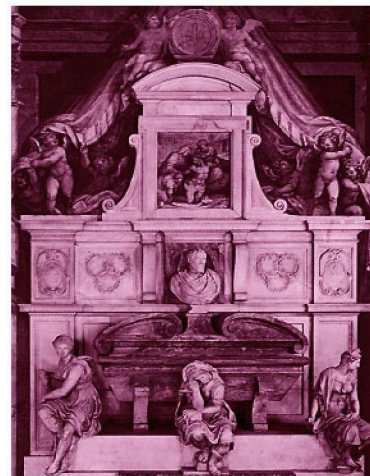
至今，米开朗基罗的素描作品留存于世的有五百余幅，分别收藏在世界各地重要的美术馆。在世界艺术史上，米开朗基罗可以说是一个“神话”，他在三十多岁时，就已被当时的人们誉为“世界第一艺术家”。至今已历经数个世纪，他仍然站在世界艺术史的顶峰，如神祇般受人尊崇。19世纪的杰出画家德拉克洛瓦(Eugene Delacroix)在面对米开朗基罗时只能发出这样的感叹：“神啊，他是何等伟大的人！这是何等伟大的美啊！”

15世纪的西斯廷礼拜堂内部，两侧有同时期的波提切利和科西莫·罗塞利等大师的壁画

1508-1512年，米开朗基罗为西斯廷礼拜堂所作的天顶画《创世纪》中的《创造亚当》

1564年2月18日米开朗基罗以89岁高龄在罗马辞世，葬于佛罗伦萨圣十字教堂，上图为瓦萨里依照米开朗基罗的设计于1570年完成的米开朗基罗陵寝

戴帽子的老人 1495-1500年 鹅毛管笔 褐色墨水 33×22 cm

圣彼得 约1490年 色粉笔 鹅毛管笔 褐色墨水 31×19 cm

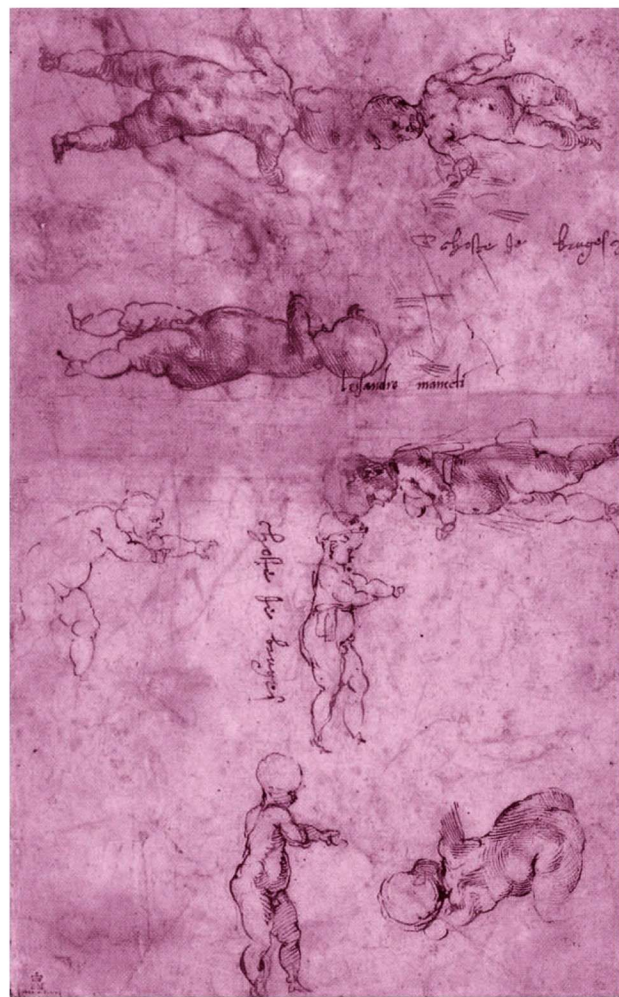
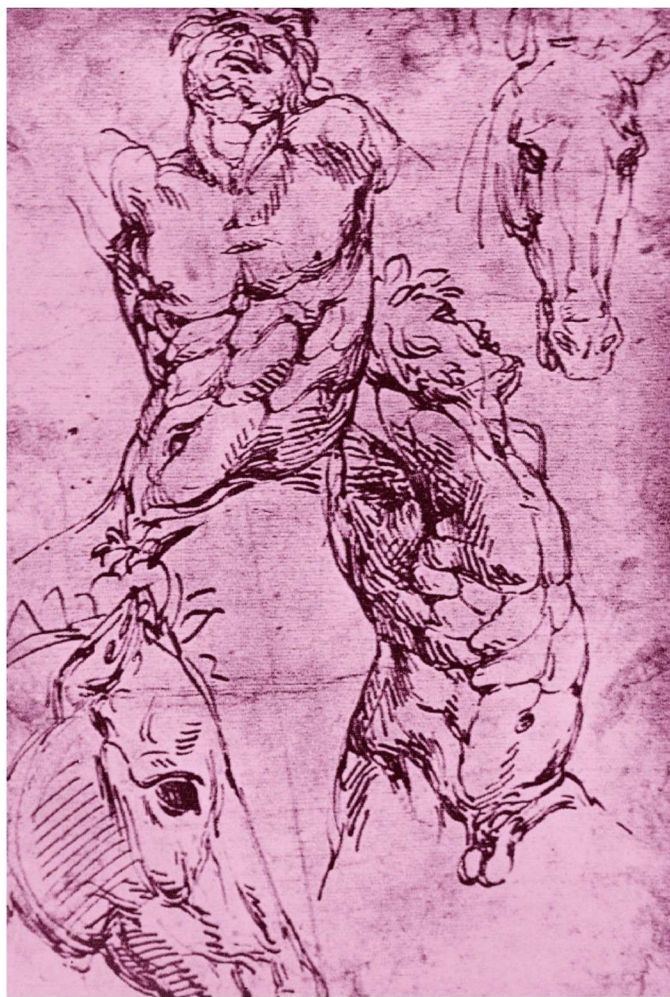
人物习作 约1490年 鹅毛管笔 褐色墨水 32×20 cm

两个俯身向前的男人 1495-1500年 鹅毛笔 褐色墨水 27×19 cm

三个朝圣者 1495-1500年 色粉笔 鹅毛笔 褐色墨水 27×19 cm

人体和马头的习作 鹅毛管笔 墨水

婴儿的习作 1504-1505年 色粉笔 鹅毛管笔 褐色墨水 38×23 cm

《圣殇》习作 约1499年 鹅毛笔 墨水

人像习作 鹅毛笔 墨水

三个男人的习作 约1496年 鹅毛笔 墨水 29×20 cm

《卡西那之战》三个人体的习作
约1504年 铅笔 鹅毛笔 褐色墨水 33×18 cm

三个男人体与圣母子 1504-1505年
色粉笔 鹅毛笔 褐色墨水 32×28 cm (右页)

男人体习作

1504-1505年

色粉笔 40×23 cm

男人体与手臂的习作

鹅毛笔 褐色墨水

34×17 cm (右页左图)

拿书的传道士

1504-1505年

鹅毛笔 褐色墨水

20×8 cm (右页右图)

