

米开朗基罗

外国美术介绍

先知耶利米 (局部)

00504

米开朗基罗简介

米开朗基罗·波纳罗蒂 (Michelangelo Buonarroti, 1475—1564年), 是意大利的雕刻家、画家和建筑家, 他生长在意大利文艺复兴时代, 这个时代正如恩格斯所说: “是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革, 是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面, 在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”米开朗基罗不愧是这个时代重要的代表之一。

文艺复兴时期兴起的人文主义思想, 提倡文学艺术表现人的思想感情, 要把人的思想、感情和智慧都从中古封建黑暗时期的神学束缚中解放出来。这种因素, 在意大利许多著名的艺术家的作品中得到了深刻的反映。米开朗基罗受人文主义思想的影响, 他热爱表现自然生活中的人胜过于神, 但因受当时社会条件的限制, 艺术作品只能借宗教的外衣来表露作者的感情。米开朗基罗所处的时代使他不能摆脱教皇的支配。他一生中大部分的劳动均用在为教皇的陵墓和教会的礼拜堂雕刻、绘画和建筑设计中。所以他的绝大部分作品都是宗教和古代神话题材, 米开朗基罗的个人感情也只能在这个局限范围里得以发挥。

米开朗基罗不仅是一个艺术的革新者, 而且是一个充满革命热情的爱国者, 他对于当时被教皇和贵族四分五裂的意大利祖国感到忧愤, 他期望着一个英雄人物, 能够统一和强大自己的国家。所以在他的整个艺术创作中, 特别注重歌颂英雄人物, 并把他们塑造为具有无敌的战斗力量和崇高的精神气质。他把一块5.5公尺高的大理石雕刻成一座大卫的雕象。〔注一〕米开朗基罗把《大卫》表现为一个年轻的巨人, 筋肉健壮, 完全裸体, 好像古代雕刻一样, 他认为这是把形象英雄化的最有力的手段之一。大卫在战斗前全身处于紧张的状态, 左手在准备搬甩石机的机弦, 头猛转愤视前方, 准备给敌人以有力的打击。他认为只有在准备战斗时人的力量才是饱满的。大卫强有力的筋肉以精密准确的解剖雕刻出来, 同时在一些局部进行了夸张, 如手的关节和加长的大腿, 这种艺术的夸张有助于表现大卫的巨人般的体魄。大卫的脸部表情那样生动活跃, 双眉紧锁, 眼睛炯炯有神, 瞄准对方, 显出威力逼人之势。这个雕象安置的地点曾引起过争论, 因为它确实代表着意大利人民的意愿, 最后决定把雕象安置在佛罗伦萨共和国所在地——佛基奥宫的前面。这个象的安置也成了佛罗伦萨的国民节日。而二十九岁的雕刻家米开朗基罗的名字也传于世了。

著名的《摩西》〔注二〕, 是教皇朱理二世陵墓中的一座雕象。这座2.55公尺高的大理石雕象, 规模宏伟, 作得十分完整, 甚至最细微的部分也琢磨得闪烁生光。雕象从正面看上去, 摩西似乎坐在那里倾听着什么动静, 他的右手持着两块刻有“十诫”的石版, 左手捋着长而下垂的美髯, 前额上的两个小角是标志着圣光。他的脸部显得十分威严甚至有些怒意。若从左边看去, 他的姿势又好象是要即刻起立的样子, 他的内心是激动的, 似乎也在为意大利的现实而焦虑。

两个奴隶象——《被缚的奴隶》和《垂死的奴隶》, 是做教皇墓葬中的侍俑的, 可是米开朗基罗却按自己的思想构思: 《被缚的奴隶》正力图挣断反绑两手的绳索, 全身

肌肉绷紧，他的动作和脸部表现了渴望解放和坚强不屈的意志，所以也有“英雄的奴隶”和“站起来奴隶”之称。《垂死的奴隶》正被奴役的痛苦折磨着，在他垂死的时刻表示离开罪恶世间的幸福，他的表情不是垂死的挣扎而是入睡之恬静，所以也有称其为“入睡的奴隶”的。

米开朗基罗在爱国的激情下，曾直接参加过保卫佛罗伦萨共和国的战斗，教皇和西班牙侵略者勾结起来，围攻佛罗伦萨达十一个月之久，米开朗基罗被共和国任命为该城的卫戍总督。抵抗最后宣告失败了。教皇克雷门提七世向米开朗基罗提出条件：他只有继续承担建筑和装饰梅迪奇礼拜堂的任务，才能免罪。米开朗基罗只好接受了这个任务。在这里他完成了《朱理亚诺·梅迪奇》和《罗伦索·梅迪奇》两座雕象以及《暮》《晨》等四个雕象。朱理亚诺和罗伦索都有教皇司令官的称号，所以米开朗基罗把他们扮成穿着甲冑的古代武将的装束，朱理亚诺头上没有帽子，手里握着权标；罗伦索头戴战盔，肘下按着匣子。这两个象同样是1.8公尺高，是放在正面壁龛里的。壁龛前的高台上放着石棺，每个石棺盖上有两个寓意时辰的雕象，即在朱理亚诺面前的是《夜》与《昼》；罗伦索面前的是《晨》与《暮》。这四个雕象姿势差不多，但并不雷同，很多诗人为他们的感人生命力曾写出赞美的诗篇。

米开朗基罗在罗马西斯庭礼拜堂作了宏伟壮观的拱顶壁画和正面的《最后的审判》大壁画。在拱顶中间部分的九幅《圣经》主题构图，和其它宗教内容的雕刻和绘画一样，富有世俗人的精神和风调，12个先知和巫女（女先知）象及裸体青年象中也都十分接近现实生活中的人的个性。

米开朗基罗的绘画才能集中体现在《最后的审判》中，这幅大壁画将近200平方公尺，占满了祭坛墙壁。构图极庞大，调子比较深暗。画上画着各种姿势的裸体人物，以表示作者忠于文艺复兴的精神。这对教会的禁欲主义是格格不入的，教皇对此甚为不满，他授命其他画家把画中的人物身上添画一些布条，把裸体的部分掩盖起来。米开朗基罗在这样一幅宣扬宗教迷信的画中表达了自己对于善、恶的裁决，他竟大胆地把教皇和为教皇效忠的官们做为恶人画进画面。后来，克雷门提八世要把这幅画全部毁掉，只是由于美术学院的画家们极力谏阻才把壁画保留下来。

西斯廷教堂的壁画在后来的艺术史上称它是人体的百科全书，许多画家从这里学习运用人体的透视画法和人体的各种姿势。

米开朗基罗的一生是在与腐朽的黑暗势力不断斗争中度过的。由于时代的局限，他不可能在现实生活中找到彻底战胜邪恶势力、使社会走向光明的途经，因此在他晚期的某些作品中笼罩着一种悲观神秘的色彩。但从米开朗基罗的整个创作成就来看，则无疑是充满着积极的人文主义思想和战斗精神的。

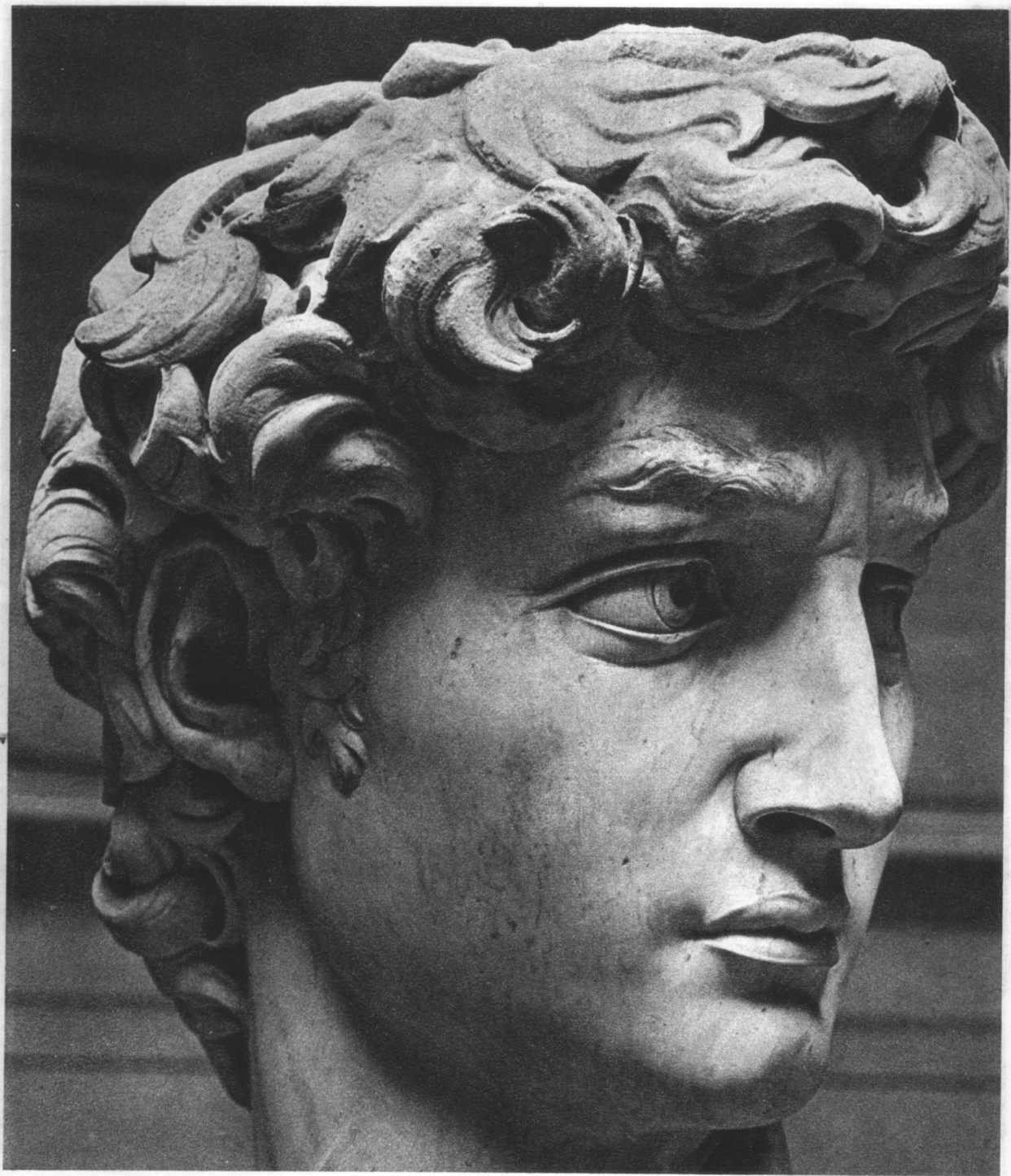
郭文培

[注一] 大卫是古代犹太民族统一的领袖。《圣经》中说大卫还是个牧羊少年时被召去给扫罗王弹琴除邪，后当扫罗军队无力抵抗强大的敌人腓力西丁族的时候，大卫勇敢地上阵，用手中的甩石机打倒了敌人的首领歌利亚，因此大卫被传颂为民族英雄。

[注二] 摩西是《圣经》传说中的先知者，他带着希伯来人逃出埃及，获得自由独立。他按耶和华的意志给人民立下了法典与诫律，成为希伯来民族的首领；他手中拿的石版就是耶和華授给他的“十诫”。

1 哀悼基督 (1497—1500年 大理石, 高175厘米) 罗马圣彼得教堂

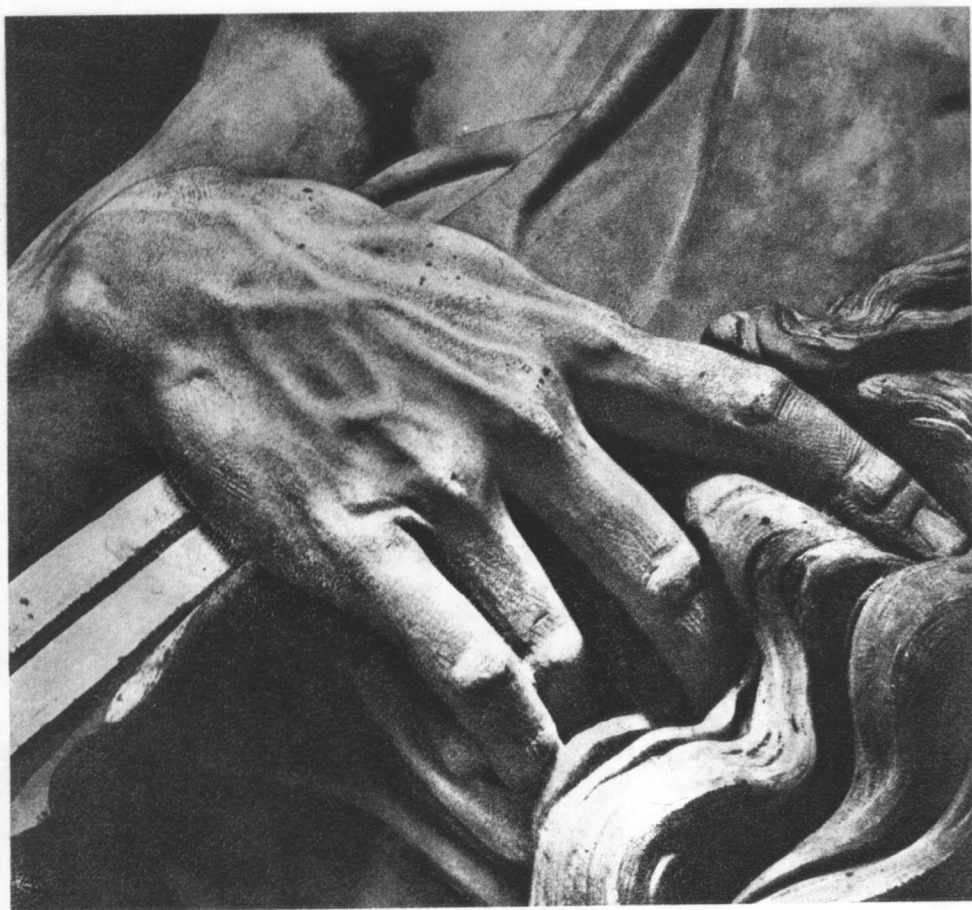

2 大卫 (图15的局部)

3 摩西 (1515—16年 大理石, 高255厘米) 罗马文珂里教堂

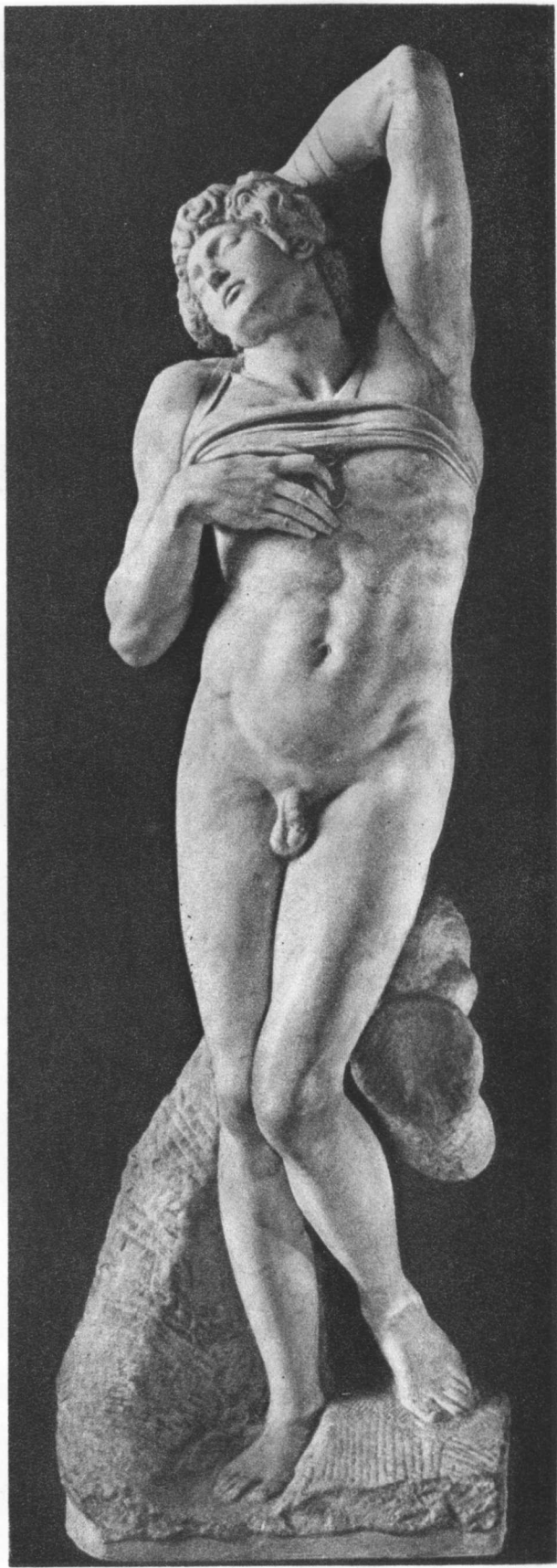
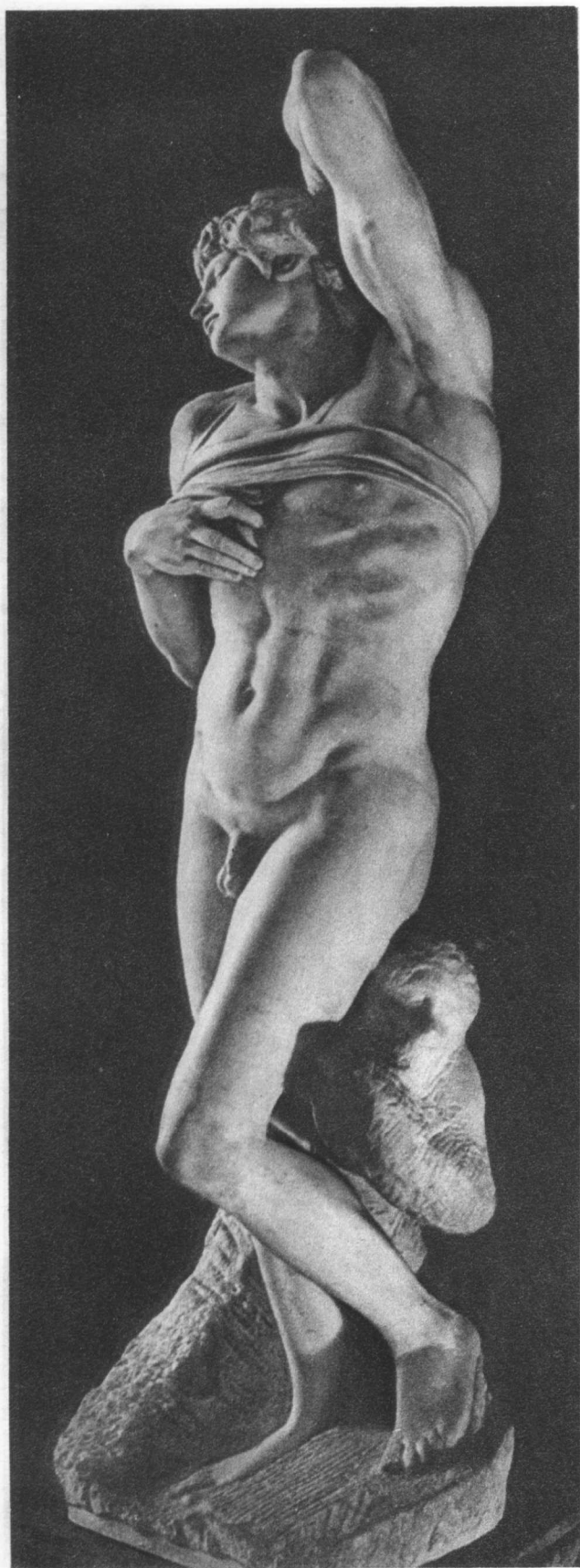

4.5 摩西 (局部)

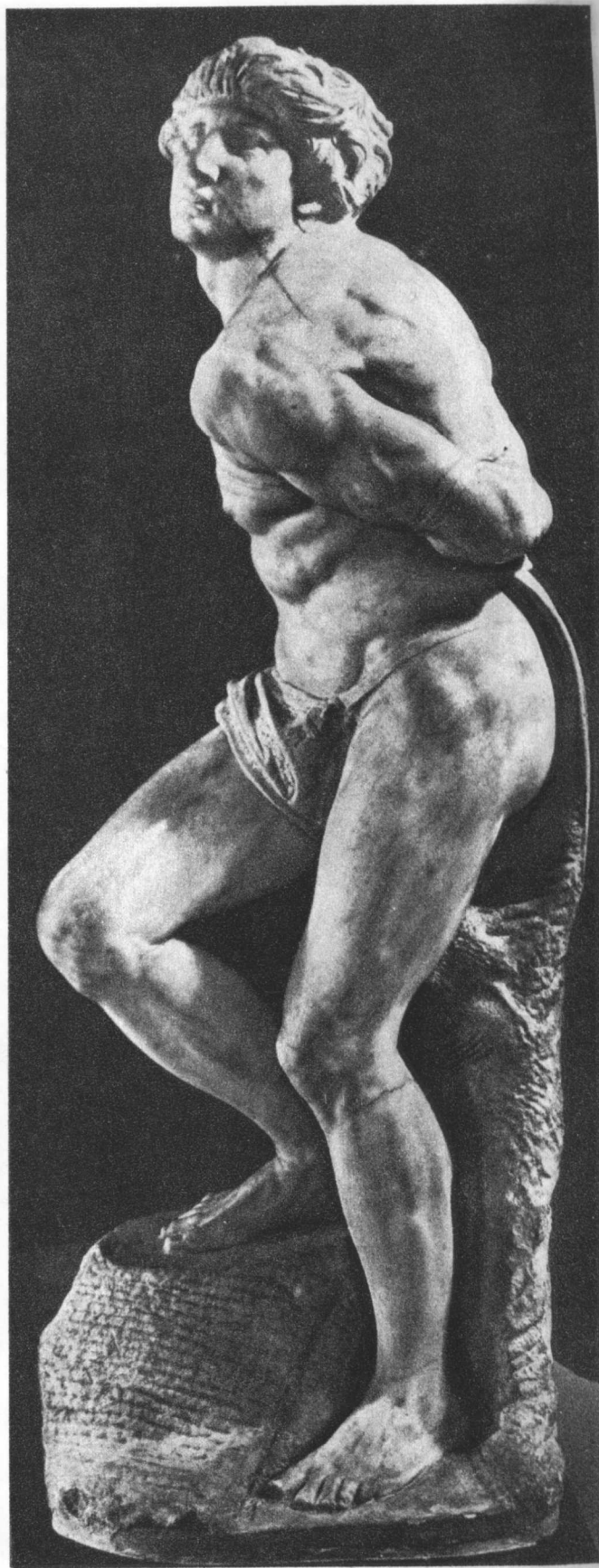

6 摩西 (局部)

7 垂死的奴隶 (1513—16年 大理石, 高226厘米) 巴黎卢佛尔博物馆

8 被缚的奴隶 (1513—16年 大理石, 高209厘米) 巴黎卢佛尔博物馆

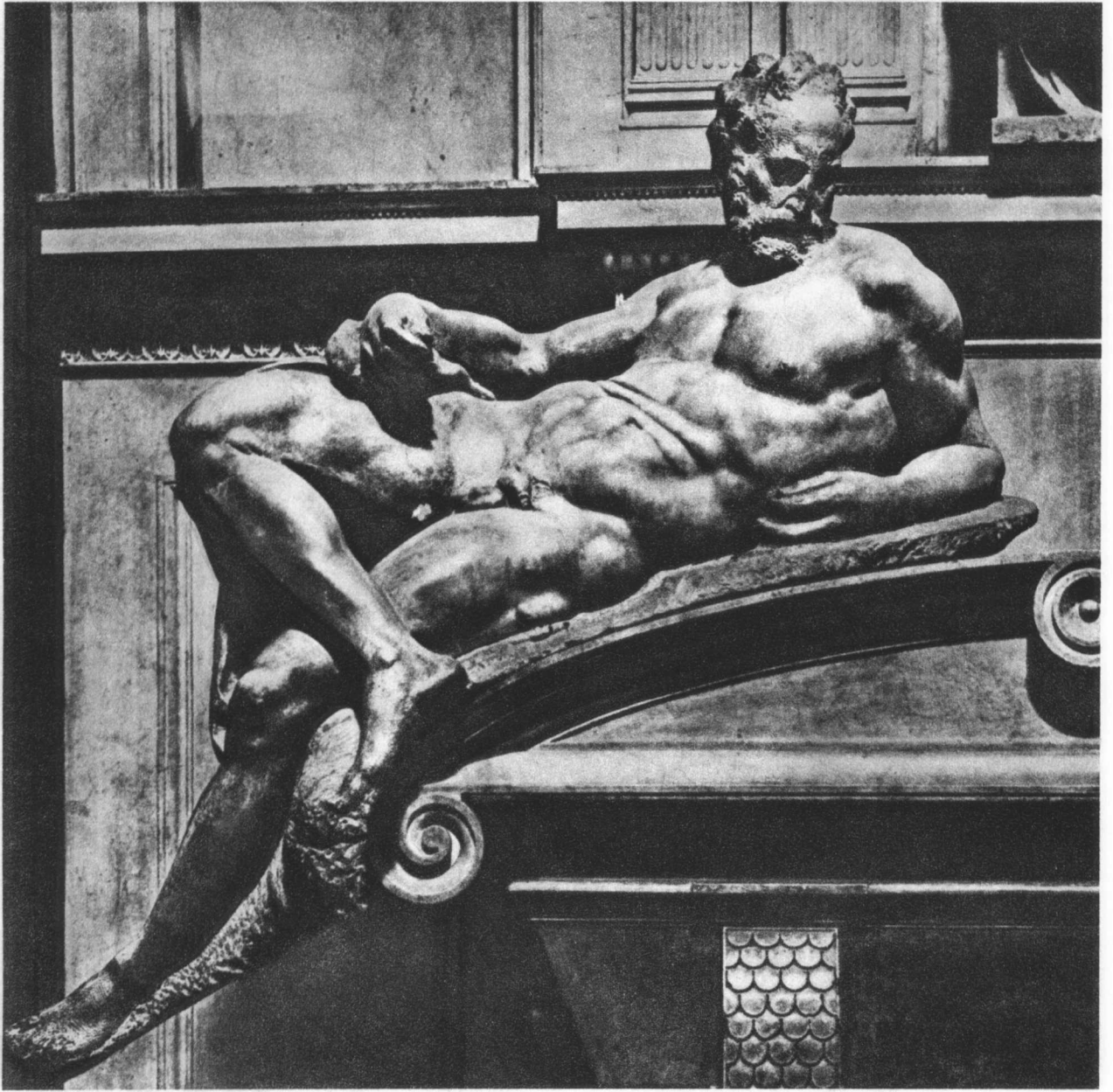

9 朱理亚诺·梅迪奇 (1526—33年 大理石, 高173厘米) 佛罗伦萨圣罗伦索教堂

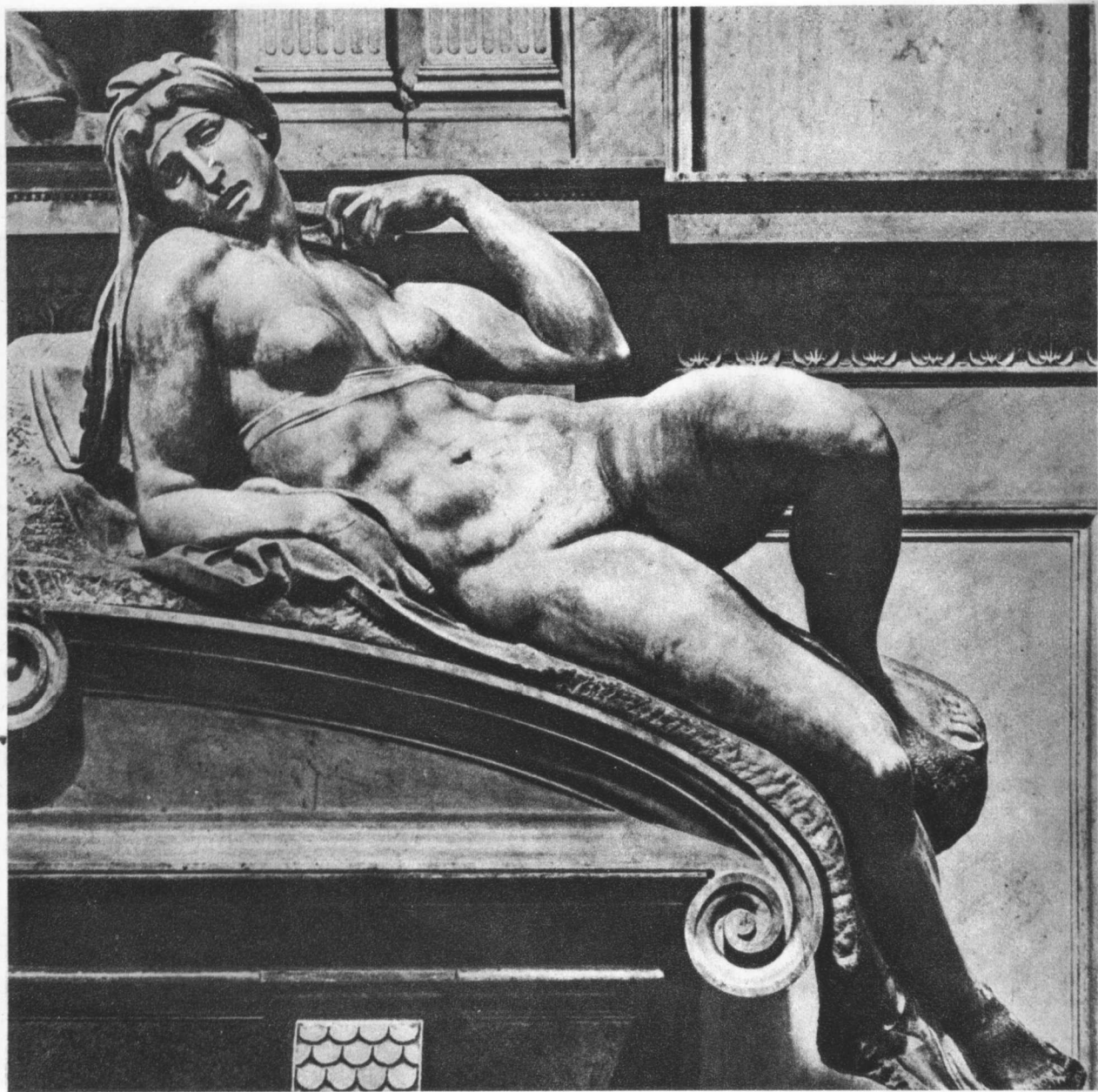

10 罗伦索·梅迪奇 (1524—31年 大理石, 高178厘米) 佛罗伦萨圣罗伦索教堂

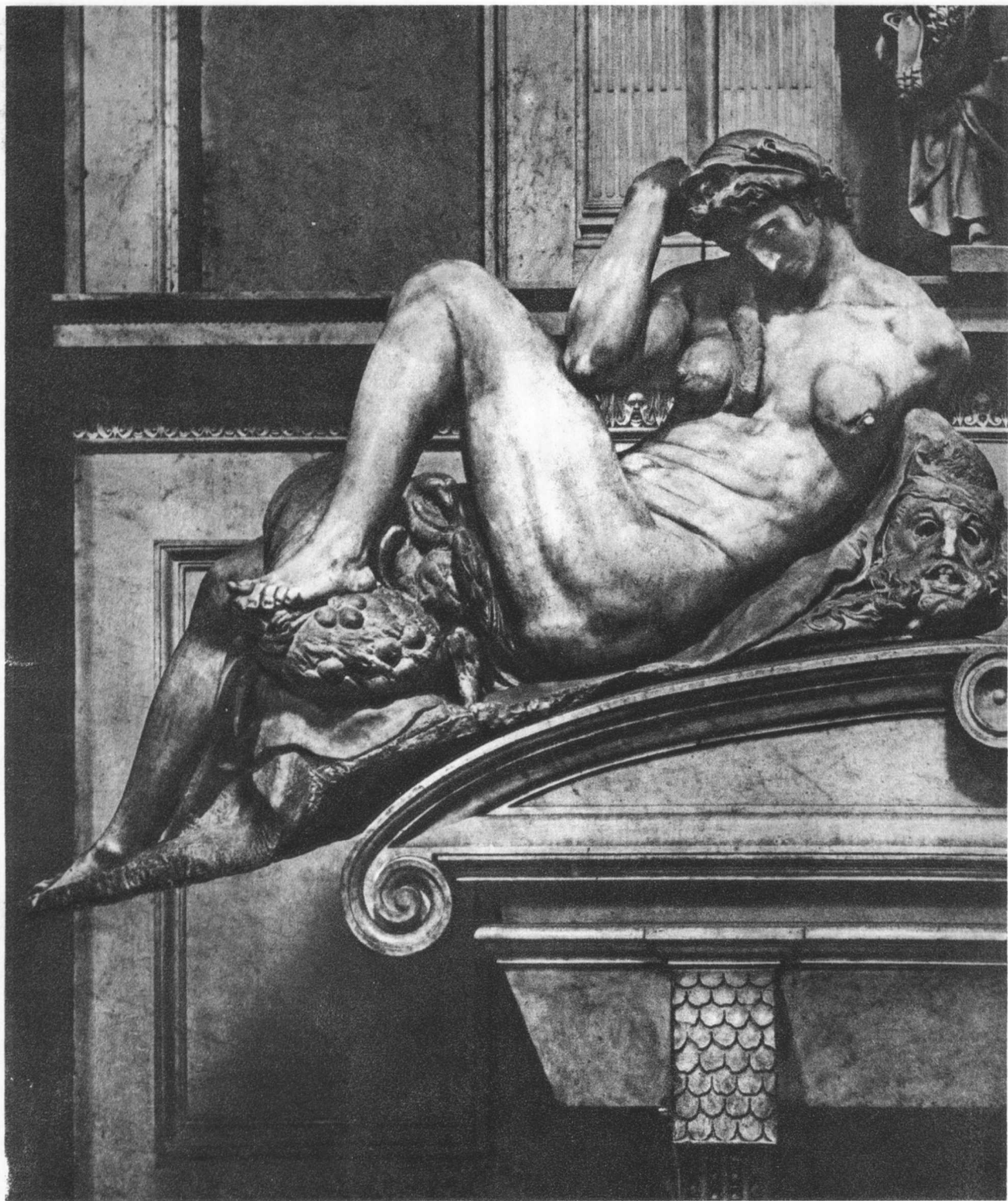

11 暮 (1524—31年 大理石, 长195厘米) 佛罗伦萨圣罗伦索教堂

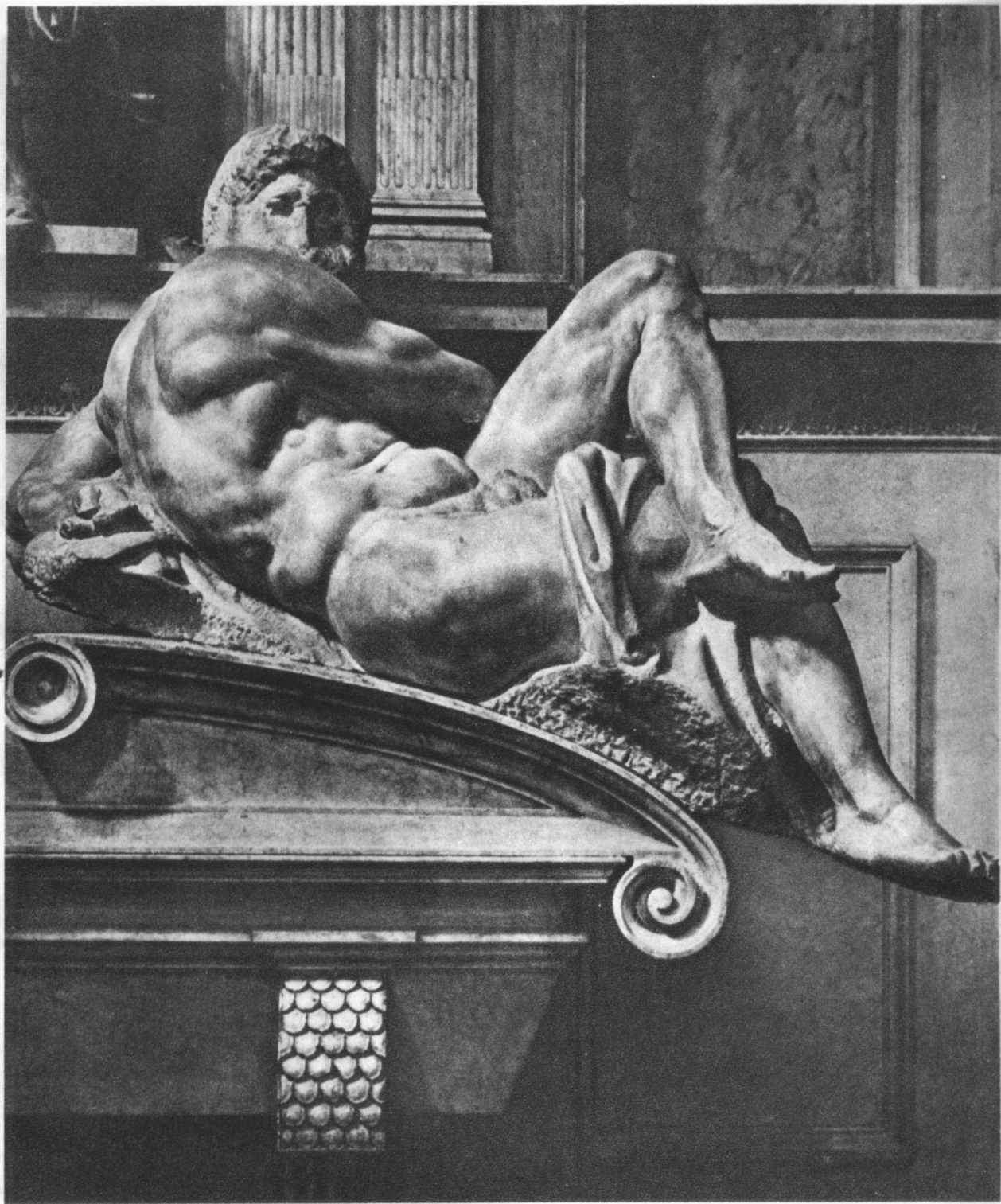

12 晨 (1524—31年 大理石, 长203厘米) 佛罗伦萨圣伦索教堂

13 夜 (1526—31年 大理石, 长194厘米) 佛罗伦萨圣罗伦索教堂

14 昼 (1526—31年 大理石, 长185厘米) 佛罗伦萨圣 罗伦索教堂