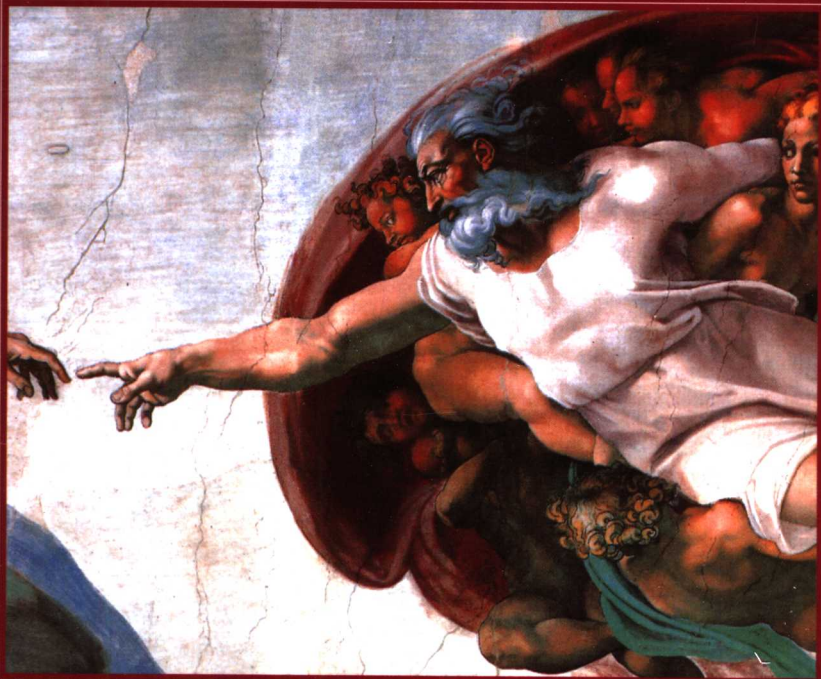

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

MICHELANGELO

文艺复兴巨匠——米开朗基罗

北京出版社

第一影响力艺术宝库 (蓝卷)

文艺复兴巨匠——米开朗基罗

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库. 蓝卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05740-1

I.第… II.第… III.绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第111869号

☐ 全案策划 唐码书业 (北京) 有限公司

www.tangmark.com

☐ 责任编辑 李小波

☐ 执行编辑 马凯

☐ 封面设计 刘畅

☐ 装帧设计 李伟

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

文艺复兴巨匠——米开朗基罗

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30千字

版次 / 2005年1月第1版

印次 / 2005年1月第1次印刷

印数 / 1—8,000

ISBN 7-200-05740-1/J · 440

定价: 320.00元(精装 全20册)

第一影响力艺术宝库

文艺复兴巨匠——米开朗基罗

米开朗基罗·博那罗蒂(1475~1564)，意大利文艺复兴时期伟大的画家、雕塑家和建筑师，也是文艺复兴时期雕塑最高峰的代表。他与达·芬奇、拉斐尔并称为意大利文艺复兴时期“三杰”。

米开朗基罗 1475 年出生于佛罗伦萨附近的卡普莱斯，父亲是奎奇市和卡普莱斯市的自治市长。他 6 岁时丧母，后托养在一个石匠妻子的家里，因此从小就对雕塑、绘画发生了兴趣。米开朗基罗 13 岁进入佛罗伦萨画家画室学习雕塑及绘画，后来又进了佛罗伦萨统治者罗伦佐·美第奇开办的“自由美术学校”，由于他的超群才华备受罗伦佐的重视和爱护，宫廷中大量的艺术品成了他学习、研究的对象，那些经常出入宫中的人文主义诗人和学者也给了他极大影响。他一生未婚，纯讲精神而不涉及肉体。

米开朗基罗 23 岁时作为雕塑家开始从事创作活动，1499 年创作的《哀悼基督》是他的成名之作，被誉为 15 世纪最动人的人性拥抱神性的作品。这一时期的另一件作品是创作于 1501 年的《大卫》。米开朗基罗其后的一些雕刻作品是几组陵墓雕像，其中较为著名的是《濒死的奴隶》、《摩西》和《昼》、《夜》以及《晨》、《暮》等作品。米开朗基罗雕刻作品的风格形成和创作走

第一影响力艺术宝库

向与其绘画作品的风格形成和创作走向是一样的。他早期的作品是其内心世界的表白，后期的作品是艺术家的心情归宿。

作为文艺复兴的巨匠，米开朗基罗以他超越时空的宏伟大作，在生前和身后都造成了无与伦比的巨大影响。他和达·芬奇一样多才多艺，兼雕刻家、画家、建筑家和诗人于一身。他度过了70余年的艺术生涯，经历过人生坎坷和世态炎凉，这使他一生所留下的作品都带有戏剧般的效果、磅礴的气势和人类的悲壮。

米开朗基罗最重要的绘画作品是梵蒂冈西斯廷教堂的天顶画《创世纪》。1508年，教皇把米开朗基罗从正在为他所建的陵墓工程中召回，开始重新装饰西斯廷教堂及绘制天顶壁画。这幅壁画以“创世纪”为主线，由多个情节共同组成一首以颂扬人类创造性智慧、赞美人性与人的肉体的宏伟的色彩交响曲。米开朗基罗把自己封闭在教堂之内，独自一人完成了这宏伟的巨制。毫无疑问，这幅壁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。

在创作西斯廷天顶壁画的20多年以后，1535年，米开朗基罗一人又完成了另一幅代表作——西斯廷祭坛壁画《最后的审判》。在这幅画中，基督高扬的右手一如既往地示意把不在生命册上的亡众挥入火湖，被挥入火湖的

第一影响力艺术宝库

还有死亡和阴间。基督的左手却不是托起获救的生灵，而是指向自己躯体上被钉十字架时受枪刺的创伤，揭露人们一意孤行的所作所为。

米开朗基罗代表了欧洲文艺复兴时期雕塑艺术的最高峰，他创作的人物雕像雄伟健壮，气魄宏大，充满了无穷的力量。米开朗基罗的艺术不同于达·芬奇的充满科学的精神和哲理的思考，而是在艺术作品中倾注了自己满腔悲剧性的激情。这种悲剧性是以宏伟壮丽的形式表现出来的，他所塑造的英雄既是理想的象征又是现实的反映。这些都使他的艺术创作成为西方美术史上一座难以逾越的高峰。

这本画册，精选了米开朗基罗的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近西方绘画

透明的植物油，色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

调色板 ●

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落退色。

颜料 ●

分矿物质和化学合成两类。最初多为矿物质颜料,由手工研磨成末,作画时才进行调和;现代多为化学合成,批量生产后装入锡管。

画笔

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等。

上光油 ●

通常涂于油画完成并干透后,能保持画面光泽,防止空气侵蚀和积垢。

画布/板 ●

绘画材质,一般为亚麻布加工而成,或用不吸油的木板、硬纸板替代。

画刀

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。

外框 ●

外框可使画面显得完整集中, 19 世纪以前多为木料、石膏所制, 近现代多为铝合金等金属材料所制。

作品名称 ●

杜利圣家族

过程中, 圣家堂“成堂即圣母、圣约瑟、耶稣”三人的形象完全被破成了片。在专注于圣家的天使圣像之中, 画面通过世俗化的体现, 整幅构图很紧凑, 主题

16

	板上圓形	直徑 120cm
---	------	----------

鉴赏 ●

首先是“色”，其次是“光”，再次是造型和用笔，最关键的是表现出来的“情”。

影响力指数

作品对后世的
影响及知名程度。

米开朗基罗生平所参与接受、创作过各式样的素描、雕刻、圣像都成为后人学习的楷模。到了文艺复兴时期，给人家以启迪。

罗伦萨乌菲齐美术馆藏

收藏

收藏油画，先要辨别真伪，
再要考虑品相，还要注意保存。

米开朗基罗扬言要收回的一幅画

此画被认为是迄今见到的米开朗基罗最早的绘画作品，是1503年为庆祝当时的佛罗伦萨领主美第奇家族的圣·利奥纳多·斯特罗齐的婚礼而绘制的。据说这件作品完成时，美第奇·利奥纳多支付了40金市，而非事先约定的70金市。米开朗基罗扬言要收回这幅画，除非利奥纳多支付上原价数目的两倍。最后利奥纳多只好妥协了。

这幅有背景的、浮雕式的素描给了一个庄严的圣家族，给人以纯洁、崇高的审美感受。据说，米开朗基罗对雕刻或绘画中的风景描绘非常排斥，很不愿意去描绘，认为这些东西没有人的身体更富于表现欲望。这幅作品是米开朗基罗少有的有背景的作品。另外，画面的构图以及人物造型都具有浮雕的特点。在米开朗基罗看来，“像浮雕的绘画才是好画……雕刻是绘画的指南，前者是太阳，后者是月亮。”

赏画贴士

与作品相关的
小典故、小故事、小
知识。

作品材质及绘法

板上蛋彩 直径 120cm 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

作品尺寸

原作画面尺寸。

收藏者

图版

文艺复兴巨匠——米开朗基罗

图版目录

圣母子、圣约翰与天使们	1	濒死的奴隶	19
圣普洛鸠鲁	2	有髯的奴隶	20
十字架上的基督	3	年轻的奴隶	21
天使像	4	苏醒的奴隶	22
梯边圣母	5	梵蒂冈西斯廷教堂内观壁画	23
巴克斯	6	创世纪(西斯廷礼拜堂天篷壁画) ..	24
哀悼基督	7	女预言家利比亚草图	26
大卫	8	创世纪(局部一:女预言家利比亚) ..	27
人体解剖练习	11	创世纪(局部二:但以理)	28
圣马太	12	创世纪(局部三:女预言家库敏) ..	29
小圣母玛利亚	14	创世纪(局部四:女预言家以赛亚) ..	30
人体习作	15	创世纪(局部五:女预言家黛儿菲) ..	31
杜利圣家族	16	创世纪(局部六:预言者约拿)	32
反叛的奴隶	18	创世纪(局部七:《从黑暗中分出	

图版目录

光》和四个裸者)	33	创世纪(局部十八:《洪水》)	50
创世纪(局部八:《造行者》和四个裸者)	34	创世纪(局部十九:预言者拉凯亚) ..	52
创世纪(局部九:以西结)	35	创世纪(局部二十:耶利米)	53
创世纪(局部十:约珥)	36	创世纪(局部二十一:女预言家爱利斯琳)	54
创世纪(局部十一:波斯)	37	创世纪(局部二十二:哈曼的惩罚) ..	55
创世纪(局部十二:《从水中分出陆地》)	38	哈曼的惩罚	56
创世纪(局部十三:裸像)	40	隆达迪尼圣母抱耶稣悲恸像	57
创世纪(局部十四:《创造亚当》) ..	42	乌必诺公爵罗伦佐陵墓	58
创造亚当习作	44	乌必诺公爵罗伦佐陵墓(局部一:罗伦佐像)	59
创世纪(局部十五:《诺亚献祭》) ..	45	晨习作	60
创世纪(局部十六:《诺亚醉酒》) ..	46	乌必诺公爵罗伦佐陵墓(局部二:晨)	61
创世纪(局部十七:《逐出伊甸园》) ..	48		

图版目录

乌必诺公爵罗伦佐陵墓(局部三: 暮)	头像	72
尼莫斯公爵吉利安诺陵墓	弓箭手射击赫姆	73
尼莫斯公爵吉利安诺陵墓(局部一: 吉利安诺像)	有罪的灵魂	74
夜习作	河神	75
尼莫斯公爵吉利安诺陵墓(局部二: 夜)	山姆赫与戴丽拉	76
尼莫斯公爵吉利安诺陵墓(局部三: 昼)	钉上十字架	77
圣母子	亚里士多德·德·桑加洛卡西那 之役	78
站起来的耶稣	蒂铁乌斯	79
太阳神	最后的审判(修复前)	80
胜利之神	最后的审判(修复前局部一:耶稣 与圣母玛利亚)	82
	最后的审判(修复前局部二:受罚 的灵魂)	83

图版目录

最后的审判(修复前局部三:吹号 角的天使们)	84	雷亚)	93
最后的审判(修复前局部四:吹号 角的天使们)	85	罗马教皇尤里艾斯 II 陵寝(局部二: 摩西)	94
最后的审判(修复后)	86	罗马教皇尤里艾斯 II 陵寝(局部三: 莱契尔)	96
最后的审判(修复后局部一:受罚 的灵魂)	87	巴勒斯屈那圣母抱耶稣悲恸像 ...	97
最后的审判(修复后局部二:圣巴 多罗买)	88	佛罗伦萨圣母抱耶稣悲恸像	98
保罗的归宗	89	站起来的耶稣	99
彼德殉难	90	布鲁脱斯	100
罗马教皇尤里艾斯 II 陵寝	92	钉上十字架	101
罗马教皇尤里艾斯 II 陵寝(局部一: 雷亚)	93	头像	102
		基督降架	103
		敞篷马车的堕落	104

画面中，圣母手上正捧着一本书，头微侧着，用亲切和蔼的目光看着依偎在自己身边的耶稣。而耶稣正伸长了右手去拿圣母手里的书，左手抓着圣母的衣襟，是一种孩子般的童真稚气的表现。圣约翰则用一种凝视的神情注视着画外，成熟的脸庞与他幼小的身躯形成鲜明的对比。

1

板上油画 105 × 76cm 伦敦国家博物馆藏

这件雕像是米开朗基罗早年的作品。米开朗基罗把圣普洛鸠鲁雕刻成一个充满青春稚气的青年形象，他一只手抓着披在肩上的斗篷，一只手握紧拳头，好像随时准备投入战斗。他紧缩的双眉下透出一种坚毅而又略带迟疑的神情，整件雕像显示的是献身与沉思的糅合。

2

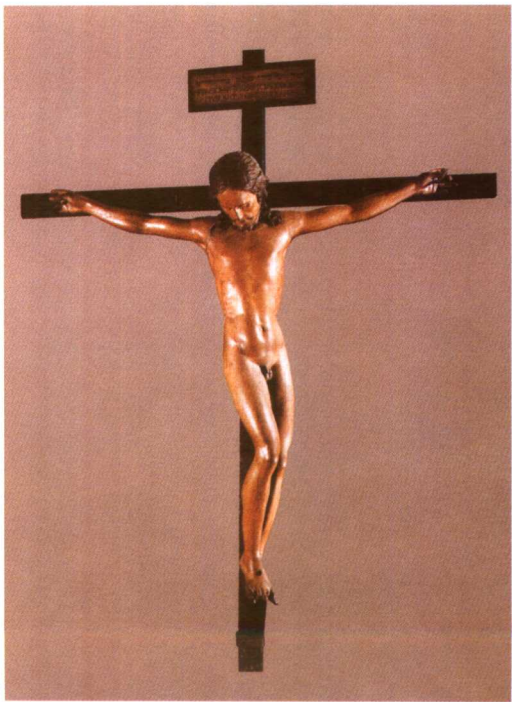

大理石雕塑 高 58.8cm 波隆那圣多明尼克教堂藏

1492年，米开朗基罗回到老家与父母住在一起，由于无事可作，便制作了这一杂色木雕。这是现存米开朗基罗唯一的木雕作品，所不同的是，这件作品所表现的耶稣没有穿衣服。这种表现裸体耶稣的做法，受到当时宗教界一些人的责难，但米开朗基罗并未介意。

木雕 135 × 135cm 佛罗伦萨卡沙布那拉提美术馆藏

这座天使像是米开朗基罗一系列天使雕像中较有代表性的作品。雕塑中的天使长着一张充满稚气的脸，双手持一柱状物，左膝跪在台基上，右腿前伸，这是天使惯有的姿势。天使的发型是“米开朗基罗式”的，与《大卫》头发的形状有类似感。整座雕像中，天使的翅膀刻画得最为精妙，双翅展开，非常有力度，羽毛的层次感依稀可见。

大理石雕塑 高 51.5cm 波隆那圣多明尼克教堂藏

