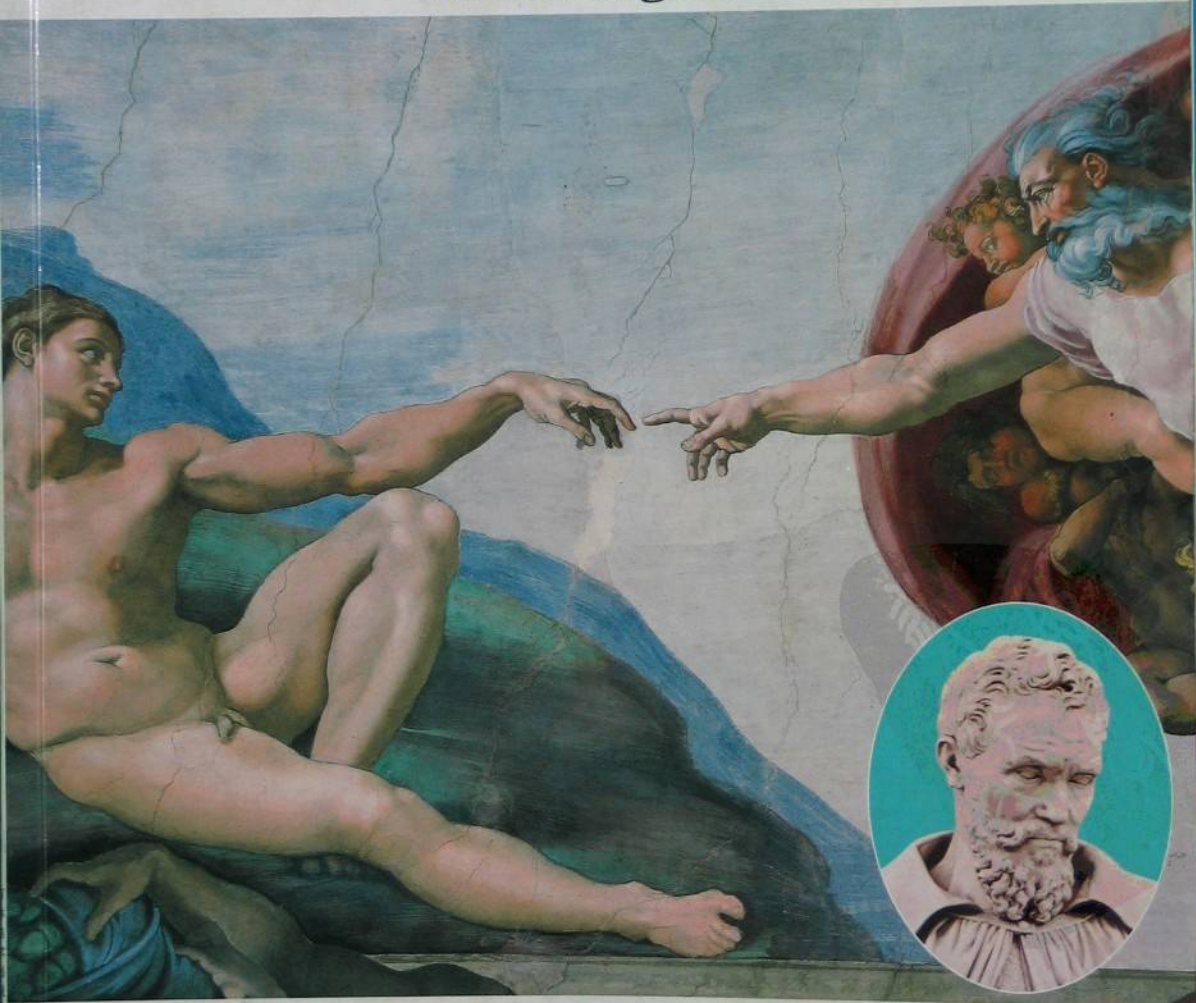

西洋美术家画廊 21

米开朗基罗

Gallery Art

—Michelangelo—

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

米开朗基罗的建筑成就

米开朗基罗以绘画、雕刻闻名于世，但建筑设计的表现也毫不逊色。虽未受过正式的建筑教育，但对当时艺术家来说，从一个领域跨到另一个领域并不稀奇。从事建筑设计以前，米开朗基罗也把雕刻视为综合艺术——建筑艺术的一环，早期创作生涯为朱里斯二世设计陵墓就是佳例，初期规划庞大的陵墓规模，若说是寻常纪念碑，倒不如说是建筑物更为恰当。

日后，被委任设计圣彼得大教堂时，米开朗基罗表示自己的专长不在建筑（接下西斯廷教堂天顶画工程时，他也曾表示自己不画家）。传记作家瓦萨利记载米开朗基罗承接工作，大多是“起初十分不情愿，最后总莫名其妙地接下”。不过，对于第一个大规模建筑计划——圣罗伦佐教堂门面的设计，他却非常积极地毛遂自荐。身为“实践派”建筑师，不仅自己绘制蓝图、施工也事必躬亲。画蓝图之外，他喜欢制作模型，进一步模拟自

▲ 位于罗马市卡皮托里诺山坡的卡皮托里诺广场，米开朗基罗设计（1538年）。地上拼花石子镶嵌成星形，广场两侧的国会音乐院宫（右）与国会博物馆（左），门面由米开朗基罗设计。前者内设有卡皮托里诺美术馆，后者设有博物馆附设美术馆，两者统称为卡皮托里诺美术馆。

己的设计，有时以黏土塑形做研究，也会搭建极完整的木制模型，判断平面设计立体化的实际效果。直到晚年行动不便为止，他习惯长时间地待在工地，不只在制图板上研究设计，还时常实地勘察未完成的建筑物，在设计上做变动。

大胆有力是米开朗基罗建筑的特色。构想十分宏伟——他是最早利用巨大圆柱或方柱贯通两层楼高度的建筑师之一，细部装饰处理十分独到，他完成建筑物的细部，与绘画或雕刻有神似的脉动。米开朗基罗过世时，大规模的建筑计划没有一件完成，许多工程在他死后为其他人修改，虽然如此，圣彼得大教堂的设计依然是超人般艺术生涯的伟大句号。假设米开朗基罗终身没碰过画笔或雕刻刀，单凭他在这伟大建筑物所展现的才华与成就，也足以让他成为文艺复兴最伟大的艺术家之一。

► 米开朗基罗崇拜古典主义，由柱顶装饰的习作与卡皮托里诺广场的设计可窥一斑。

▲ 米开朗基罗在佛罗伦萨留下的建筑史上的杰作之一，为主要赞助者之一美第奇家族藏书设计的罗伦斯图书馆。

ISBN 7-5386-0640-8

9 787538 606409 >

ISBN 7-5386-0640-8/J · 387 定价：15.00元

亨利·卢梭

Art
Gallery
Henri Rousseau

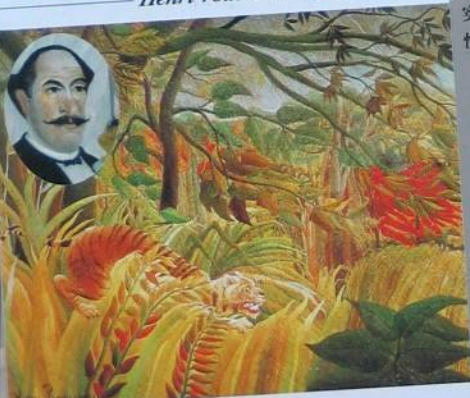
当过军乐队队员、职员、关税征收员的卢梭靠自学掌握了绘画技法，并博得了同时代前卫艺术家的赞赏。特别是对于立体主义、德国表现主义和超现实主义画家而言，卢梭创作的“原始性”作品是他们灵感的源泉。

◀ 奇袭！（热带飓风与虎）
130 × 162cm 1891年

在独立沙龙展发表的这幅作品，受到嘲笑、称赞，人们褒贬不一。卢梭虽然没有受过正规的美术教育，但从神秘的草丛、老虎悄悄接近猎物的形体中都能见到高更的影响。

Picasso Museum, Paris/The Bridgeman Art Library

DIAGNOSTICI 吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

我本人，肖像·风景 1890年
National Gallery, Prague/Archivio IGDA, Milano

21 米开朗基罗

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

艺术之神——米开朗基罗

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

以人体表现生与死

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 亚当的创造

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 基督的埋葬 20

■ 圣家族 22

■ 黛儿菲女巫 24

■ 最后的审判 26

■ 圣彼得磔刑 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

梵蒂冈美术馆

De Agostini UK Ltd. 2000 册号: 07-2001-632号

西洋美术家画廊 21 米开朗基罗 原版者: [英国] De Agostini 出版公司

策划: 刘丛星

责任编辑: 刘丛星 张亚力 王兴吉

长: 曲/张亚力

装帧设计: 王兴吉 张亚力

审: 谈/孙开礼

校: 对/吴晓欣 于丽梅

监: 印/赵岫山 欧阳彬

出版发行: 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制: 版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印: 刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版: 次/2001年6月第1版第1次印刷

开: 本/635×940 1/8 印张/4

印: 数/1-10000册

书: 号/ISBN 7-5386-0640-8/J·387 定价/15.00元

画廊总目

4 Da ...	51 Millais 米雷
5 Millet 米勒	52 Van Eyck 凡·爱克
6 Picasso 毕加索	53 Stubbs 斯塔布斯
7 Dali 达利	54 Moreau 莫罗
8 Cézanne 塞尚	55 Holbein 霍尔拜因
9 Lautrec 劳特累克	56 Magritte 马格里特
10 Chagall 夏加尔	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
11 Gauguin 高更	58 Sargent 萨金特
12 Klimt 克里姆特	59 Masaccio 马萨乔
13 Manet 马奈	60 David 大卫
14 Degas 德加	61 Bosch 博斯
15 Seurat 修拉	62 Bonnard 博纳尔
16 Modigliani 莫迪里阿尼	63 Tiepolo 提埃波罗
17 Rembrandt 伦勃朗	64 Hogarth 霍加斯
18 Botticelli 波提切利	65 Miro 米罗
19 Delacroix 德拉克鲁瓦	66 Kahlo 卡洛
20 Velazquez 委拉斯贵兹	67 Van Dyck 凡·代克
21 Michelangelo 米开朗基罗	68 Whistler 惠斯勒
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	69 Bellini 贝利尼
23 Constable 康斯特勃尔	70 Ernst 恩斯特
24 Rubens 鲁本斯	71 Uccello 乌切罗
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	72 Friedrich 弗里德里希
26 Turner 透纳	73 Rapin 列宾
27 Dürer 丢勒	74 Cassatt 萨卡特
28 Pollock 波洛克	75 Poussin 普桑
29 Vermeer 弗梅尔	76 Leighton 莱顿
30 Raphael 拉斐尔	77 Branzino 布兰齐诺
31 Greco 格列柯	78 Gericault 德里柯
32 Léger 莱热	79 Matisse 马蒂斯
33 Ruidael 罗伊斯达尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
34 Klee 克利	81 Hals 哈尔斯
35 Courbet 库尔贝	82 Gainsborough 盖恩斯博罗
36 Kandinsky 康定斯基	83 Francesco 弗朗切斯科
37 Chirico 契里柯	84 Watteau 华托
38 Goya 戈雅	85 Utrillo 尤特里罗
39 Radon 鲁东	86 Tintoretto 丁托列托
40 Titian 提香	87 Steen 斯坦恩
41 Dufy 杜菲	88 Reni 雷尼
42 Rossetti 罗塞蒂	89 Spencer 斯宾塞
43 Ingres 安格尔	90 Kokoschka 柯克西卡
44 Giotto 乔托	91 Chardin 夏尔丹
45 Gris 葛利斯	92 Sisley 西斯莱
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	93 Reynolds 雷诺兹
47 Munch 蒙克	94 Sickert 西克尔特
48 Canaletto 卡纳莱托	95 Carracci 卡拉奇
49 Blake 布莱克	96 Boucher 布歇
50 Angelico 安吉利科	97 Bell 贝尔
	98 Weyden 韦登
	99 Derain 德兰
	100 Index 索引

米开朗基罗是天赋异禀的艺术巨匠，在绘画、雕刻、建筑艺术上是美术史上举世无双的人物。在七十多年的艺术生涯里，他的经历大体可分为两个阶段：一是为拥有强大政治势力的美第奇家族而创作的佛罗伦萨时期；二是受教皇们委托而创作的罗马时期。他一直以雕刻家自居，但最有名的作品却是西斯廷教堂的天顶画。

晚年，他将大部分心力奉献给建筑，参与了罗马圣彼得大教堂的改建。绘画与雕刻的创作，不仅使他有极傲人的表现，同时也反映了他的宗教信念及深邃的精神性。

当时，大众对他心怀敬畏，纷纷以“艺术之神——米开朗基罗”

称之。他不朽的作品给欧洲美术带来了深远的影响。

Statue of Michelangelo on the gothicus of the Galleries degli Uffizi, Florence by Emilio Santarelli, AGO London
Background: page of Michelangelo's handwriting, British Museum, London/The Bridgman Art Library

首都师范大学图书馆

21637761

艺术之神——米开朗基罗

THE DIVINE MICHELANGELO

三十多岁的米开朗基罗，已被誉为世界第一艺术家。历经数个世纪，这位活跃在绘画、雕刻、建筑、诗歌等领域的多才艺术家，在美术史上依旧声名显赫。

◀ 据说少年米开朗基罗的鬼斧神工，曾让美第奇惊叹不已。左基为纪念当年的米开朗基罗创作了雕像《神童》。

Galleria Pitti, Firenze
The Bridgeman Art Library

rese) (为纪念这位艺术大师，现改名为卡普雷斯·米开朗基罗)。在五个兄弟里排行老二，哥哥生于1473年，幺弟生于1481年，母亲生下幺弟当年即与世长辞。米开朗基罗出生时，父亲洛杜维柯在卡普雷斯担任短期行政官员。米开朗基罗出生后数星期举家迁回家族定居数百年的佛罗伦萨。米开朗基罗家族对历史悠久的家世相当自负，但米开朗基罗出生之际已家道中落，昔日荣华不再复见，生活景况可用“贫穷困顿”来形容。洛杜维柯是个平凡的人，但仍以出身仕绅阶级自居，不肯放下身价出外谋生。其微薄的收入，多来自佛罗伦萨郊外祖产赛堤亚诺农场的营收。

喝雕刻的“奶水”长大

米开朗基罗受奶妈照顾成长在赛堤亚诺。石材是此地主要经济来源，奶妈的丈夫是采石工人，因此，米开朗基罗常说：“我不仅喝奶妈的奶，还与奶一起喝下了雕刻的凿子与槌子而

1475年3月6日，波那洛提·米开朗基罗(Buonarroti Michelangelo)出生在距佛罗伦萨(Florence)约六十五公里的小镇卡普雷斯(Cap-

Stapleton Collection UK/The Bridgeman Art Library

► 西耶德鲁木刻版画《纽伦堡编年史》(1493年)，米开朗基罗青年时的佛罗伦萨风貌，画面中央可见大圆顶的费奥雷大教堂。

Galleria degli Uffizi, Firenze/AGG London

▲ 美第奇是米开朗基罗的支持者与恩师，米开朗基罗的莫逆之交——传记作家兼画家瓦萨利于美第奇过世后所绘的肖像画。

长大。”的确，孩提时他就对艺术创作绽露出浓厚的兴趣，但父亲试图逼他放弃。当时，美术活动是不登大雅之堂的雕虫小技，不是有身份地位者应从事的工作。然而，米开朗基罗强烈的愿望说服了父亲，1488年4月，终获准拜画家吉尔兰戴欧(Domenico and David Ghirlandaio)为师开始学习绘画。

Museo Fagnola, Vatican/The Bridgman Art Library

首次前往罗马

米开朗基罗在吉尔兰戴欧门下习艺时间短暂，翌年，转入雕刻家贝尔托多(Bertoldo Di Giovanni)的门下学习。在那儿他受到了美第奇家族(Lorenzo Di Medici, 又称罗伦佐豪华王)收藏的古代雕刻的熏陶。美第奇家族在庭园陈列收藏，并因贝尔托多招收学生之故，当时这地方还是所私立美术学校。美第奇是佛罗伦萨权力家族之首，为该市的实际统治者。以艺术庇护者闻名又具有高度修养的美第奇，十分注意米开朗基罗。因此，他住进美第奇宅邸后，主人待他亲如养子。后来，米开朗基罗与同学托利加诺交恶斗殴时鼻子挨了重拳，从此，他的颜面扭曲。

1492年，美第奇过世，米开朗基罗返回家中。失去统治者的佛罗伦萨政局开始不稳，1494年后期，在法军入侵的威胁下，他迁离了佛罗伦萨，浪迹于威尼斯与波隆那。1495年，米开朗基罗再度返回佛罗伦萨，美第奇家族已

▲ 吉尔兰戴欧经营画室，飞翔的天使是其蛋彩画《费里内的祭坛画》中的局部。米开朗基罗曾通过友人古拉那奇的引荐，短期习艺于吉尔兰戴欧门下。他与古拉那奇的交情引起父亲极度不满。

POWERFUL PATRON

强有力的支持者

Duke of Devonshire, Chatsworth/AGG London

米开朗基罗前半生最大的支持者朱里斯二世。生前的政治影响力在历代教皇中首屈一指，终生宏愿是将梵蒂冈建设成为意大利最强大的地域。

1453年，他出生在贫穷的贵族家庭，原名是朱里安诺·德拉·罗维雷。1471年，他的伯父升任为教皇西古图斯四世(任内建设西斯廷教堂)，朱里安诺的地位随之急速攀升。1503年，朱里安诺成为教皇，对凯撒大帝(Gaius Julius Caesar)的军事才能十分佩服，故借凯撒之名更名为朱里斯。在位十年(1513年过世)中，他亲自多次领军征战，在北意大利占领了广大领土。

不过，朱里斯二世的军事成就不及对艺术的贡献。除委托米开朗基罗为自己制作陵墓与西斯廷教堂天顶画外，还下令改建圣彼得大教堂(最早委托的设计师是布拉曼提)，并把拉斐尔从佛罗伦萨招至罗马，委托他为梵蒂冈宫殿相连的房间绘制壁画。这些拉斐尔绘制的壁画，日后与米开朗基罗的作品皆成为举世闻名的艺术瑰宝。

◀ 拉斐尔炭笔素描，朱里斯二世肖像(1512年)。

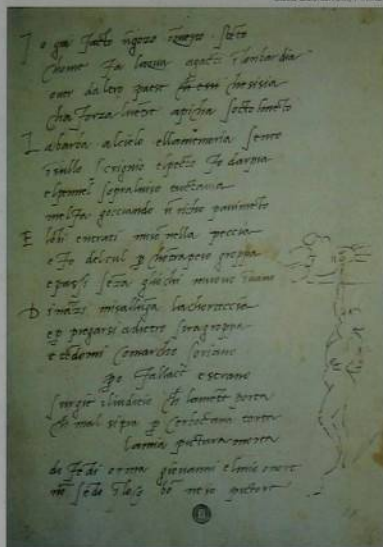
Galleria dell'Accademia, Firenze/The Bridgeman Art Library

遭驱逐，新成立的共和主义政府统治着城邦。这时，不但政局不稳，居民也饱受饥饿之苦，不久，黑死病开始蔓延。因此，米开朗基罗又仓促远走他乡，怀抱着追求光明未来的憧憬，于1496年6月25日，抵达罗马。

二十一岁的米开朗基罗，部分作品已有了名声，但这些作品规模不大。旅居罗马不久，他受里亚托利枢机主教委托制作大理石像《巴耶斯》；1498年，又受法国枢机主教拉古洛拉委托制作了圣彼得大教堂著名的雕塑《圣殇图》又称《哀悼基督》，怀抱耶稣遗体的圣母玛利亚悲恸的表情被米开朗基罗表现得栩栩如生。作品迅速受到大众的赞赏，因此而奠定了不可动摇的大师地位。米开朗基罗又受委托开始制作的《基督的埋葬》，但因他1501年返回佛罗伦萨而未完成。

与达·芬奇“交手”终未实现

米开朗基罗客居罗马五年，佛罗伦萨政局逐渐稳定，环境有极大的变化。返乡不久，他便接受政府

▲ 米开朗基罗用一系列十四行诗叙述生平。诗中有他的插画，叙述制作西斯廷教堂天顶画感想。“我的胡须指向天际，头颅压在我肩上”而感叹创作之艰辛。

委托，在装饰市内大教堂系列作品中加上《大卫》一作。

1504年完成的《大卫》，与在罗马制作的《圣殇图》一样，给他在佛罗伦萨带来了赫赫声名。《大卫》并没能按最初的计划陈列在大教堂，而被当成新共和国骄傲的象征，安置在西组里亚广场市府所在地维奇欧宫（Vecchio）前庭。对佛罗伦萨市民而言，为自由而战的《大卫》是他们梦寐以求的理想象征。

完成《大卫》后，米开朗基罗又受政府委托筹划另一巨作，为维奇欧宫会议厅（又称五百人大会堂）绘制壁画《卡西那战役》（Battle of Casina），以1364年佛罗伦萨发生的比萨战役（Pisan War）为主题。原来构想此作是与达·芬奇前一年答应为该厅绘制的壁画《安吉亚里战役》配对。当时，达·芬奇已享盛名。米开朗基罗比达·芬奇年轻二十多岁，早已摩拳擦掌准备一较高低。两人互持敌意，维奇欧宫会议厅成为两位旷世奇才激战的舞台。结果双双

◀ 《大卫》令观者敬畏。作品高四点三米，米开朗基罗以卡拉拉盛产的纯白大理石雕成。1872年后，原作被移往佛罗伦萨艺术学院美术馆。

Galleria dell' Accademia, Venezia/The Bridgman Art Library

Artist's Life

1475 出生在意大利卡普雷斯。父亲是洛杜维柯，母亲法兰西斯卡。出生后数周，家人迁回家族世代居住地佛罗伦萨。

1488 随吉尔兰戴欧习画。

1489 在雕刻家贝尔托多管理的美第奇家族花园接受古代雕刻熏陶。后来短期居住该宅邸。

1492 于美第奇过世后返乡。

1494 在法军攻击威胁下离开佛罗伦萨。

1495 前往威尼斯，被降罪。返回佛罗伦萨。

1496 离开佛罗伦萨，客居罗马。受委托制作大理石像《巴贝斯》。

1498 受枢机主教拉古洛拉委托制作大理石像《圣殇图》。

1501 返回佛罗伦萨。受委托制作《大卫》。

1508 受教皇委托，在罗马制作西斯廷教堂天顶画。

1512 完成天顶画，获各界好评，被誉为全世界最杰出的艺术家。

1519 开始设计美第奇家族圣罗伦佐教堂之美第奇礼拜堂。

1525 开始设计收藏美第奇家族书籍与手抄本的罗伦斯图书馆。

1529 参与佛罗伦萨圣老楞佐教堂工程。佛罗伦萨受到被放逐的美第奇家族与神圣罗马帝国联军攻击。

1534 返回罗马，受委托制作西斯廷教堂祭坛后壁画《最后的审判》。

1546 专心进行罗马圣彼得大教堂改建工程。

1564 2月18日，以八十八岁高龄辞世。葬于佛罗伦萨圣罗伦佐教堂。

▲ 达·芬奇制作《安吉亚里战役》(1504 - 1505年)所绘制的草图。原来计划放置在维奇欧宫会议厅。与米开朗基罗《卡西那战役》形成一对。

▲ 拉斐尔画的人物肖像画。教皇里奥十世与枢机主教洛西。(朱里欧·迪·美第奇，后来成为教皇克利门七世)。

以失败告终：达·芬奇独创的壁画技法在实验阶段宣告失败，不得不放弃绘制工作；如愿完成《卡西那战役》草图的米开朗基罗，受教皇朱里斯二世(Julius II)的召唤，于1505年不得不前往罗马，也没能实际参与此画制作。

世界最伟大的艺术家

朱里斯二世委托他为其建造陵墓，1506年1月，米开朗基罗抵达罗马，之前数个月，他停

留在卡拉拉采石场监督大理石开采。当初规划墓碑用四十尊大理石雕像组合建造，他充满热情地投入到这大规模纪念碑的设计建造之中。但后来，朱里斯二世对计划失去了兴趣，使他内心遭受严重挫折。1513年，朱里斯二世过世，米开朗基罗继续与其遗族展开多年的漫长交涉，最终只勉为其难地完成了小规模陵墓墓碑。1545年，这个为当时伟大计划留下遗憾见证的墓碑完成。为米开朗基罗写传的康迪维，把此作的创作历程称为“陵墓的悲剧”。

不过，朱里斯二世委托米开朗基罗制作西斯廷教堂的天顶画，最后成功地落幕，从1508年起，米开朗基罗耗时十二年完成了这举世无双的巨作。天顶画受到各界好评，被誉为美仑美奂、气势磅礴。只有三十七岁的米开朗基罗，被公认为是全世界最伟大的艺术家，他的地位在有生之年丝毫未受质疑。

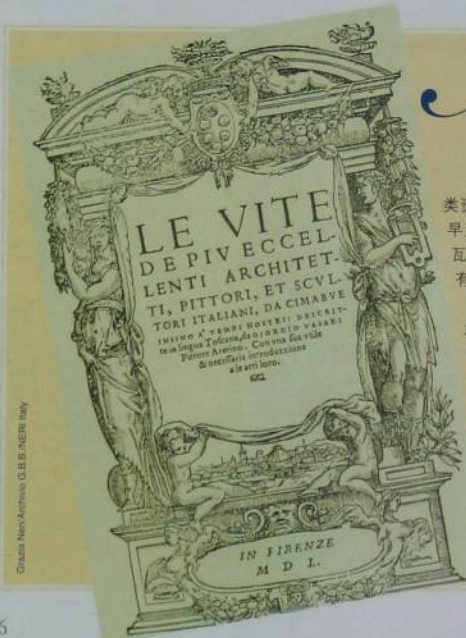
出身美第奇家族的教皇里奥十世是朱里斯二世的继任者。1516年，他委托米开朗基罗规

划其家族教区教堂——圣罗伦佐教堂。米开朗基罗投入了漫长时日进行规划，因里奥十世私人原因，1520年停止了这项工作，但却为米开朗基罗带来了额外的丰硕成果：其一是他设计的放置美第奇家族墓碑的美第奇家族教堂（圣罗伦佐教堂），于1519年动工兴建；其二是收藏美第奇家族丰富藏书与手抄本的附属图书馆（罗伦斯图书馆），在1525年也开始施工。两者虽都不是严格遵照他原先设计完成，但都列入最杰出的作品之林。

为了工作，米开朗基罗大多停留在佛罗伦萨。1512年回到故乡的美第奇家族于1527年再度被放逐，1529年又与神圣罗马帝国皇帝卡尔五世结盟，共同围攻佛罗伦萨。当时米开朗基罗参与了市内要塞的建筑工程。1530年，佛罗伦萨被占领，他畏惧遭报复而藏匿起来。出身美第奇家族的教皇克利门七世答应保障他的人身安全，才使米开朗基罗重新回到美第奇教堂继续工作。

《最后的审判》与圣彼得大教堂

1534年，米开朗基罗回到罗马定居，之后

ADMIRING BIOGRAPHERS

倍受称赞的传记作家

人们对米开朗基罗的认识，比在他之前的任何艺术家都详尽。获取这类资料，大半归功于其生前熟稔友人所撰写的钜细靡遗的两本传记。最早为他作传的是画家兼建筑家——设计佛罗伦萨乌菲兹美术馆享有盛名的瓦萨利。1550年出版的《美术家列传》（左为初版封面），是截至当时最有名且影响最大的美术史料，成为日后无数同类书籍的典范。

瓦萨利对米开朗基罗有着近乎英雄般的崇拜，此书的初版，瓦萨利忽略了他其他艺术家，只评论米开朗基罗一人。不过，1568年印行的二版，则加入包括自己等多位艺术家的评述。画家康迪维（Ascanio Condivi）也出版了《米开朗基罗传》（1553年）。康迪维虽没以画作为后人所知，但身为米开朗基罗的弟子，书中所叙几乎都是与大师亲身接触的第一手资料。

▲ 巴黎国立美术学校半圆形讲堂壁画《大艺术家的集会》(1836 - 1841年)。多拉洛许绘制。米开朗基罗戴红帽坐在左边。

再没返回过佛罗伦萨。他接受了教皇克利门七世委托在西斯廷教堂祭坛背后制作壁画《基督的复活》。克利门七世在他抵达罗马两天后去世，继任的保罗三世把作品主题改为《最后的审判》。米开朗基罗废寝忘食地埋头创作，1541年，终于将此作骄傲地展现在世人面前。

当时米开朗基罗已六十六岁，完成此作之后，他精力旺盛地又继续创作了二十年。在人生最后的岁月，他大都以教皇御用建筑师的身份活动。1542年至1550年，他在梵蒂冈为保利那教堂制作《圣保罗的归宗》与《圣彼得磔刑》两大壁画，其余的大部分时间用在天主教最大教堂——罗马圣彼得大教堂的改建工程上。奠基于1506年的圣彼得大教堂，因为设计更改太多，工程进展十分迟缓。不过，米开朗基罗接下这项工作后，拆除了部分前任设计者留下的结构，

把原来过于吹毛求疵的设计转化为壮观、宏伟的建筑瑰宝。1626年，圣彼得大教堂竣工，虽然他的设计后来也被修改，但他留下的痕迹比任何建筑家都显著。

米开朗基罗是虔诚的天主教徒，晚年作品大都蕴藏着深奥的精神性，从一系列的雕塑造型素描中可略见端倪。最后两件雕刻是《圣殇图》。一件现放在佛罗伦萨大教堂，原是米开朗基罗为自己墓碑而作：帮忙埋葬基督的亚利马塔亚的约瑟夫（亦有尼可迪莫的说法）的肖像与他自己十分相像；另一件在1564年2月18日以八十八岁高龄去世之时仍未完成。

他的外甥强调其生前嘱咐，希望把米开朗基罗安葬在佛罗伦萨。3月10日在圣克罗齐教堂举行葬礼，7月14日举行了统治阶层与八十位艺术家共同参加的盛大纪念礼拜。

瓦萨利 (Giorgio Vasari) 为米开朗基罗作传，并亲手设计好友的墓碑：三尊代表绘画、雕刻与建筑的拟人化雕像，表示对他的哀悼，充分反映了他一生的创作历程。

▼ 罗伦佐·美第奇 (1520 - 1534年) 的陵寝，位于圣罗伦佐美第奇教堂，罗伦佐坐中央，两侧人物象征黄昏 (左) 与黎明。

San Lorenzo, Firenze/The Bridgeman Art Library

以人体表现生与死

LIFE AND DEATH IN THE HUMAN FORM

不论雕像或绘画，出自米开朗基罗之手的人物，个个艳丽惊人。不过，真正令人们感受强烈的不是人体外在的形象，而是人类的心灵与精神。

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。时至今日，“敬畏”仍是贴切地描述接触米开朗基罗作品时心情的字眼。称霸绘画、雕刻、建筑三大视觉艺术领域的他，至今无人出其右。再者，他是史上最优秀的素描家之一，又是不凡的诗人。

不论是西斯廷教堂天顶画、大理石《大卫》雕像或罗马圣彼得大教堂巨大圆顶，都是最有名的代表作，也是全世界最为人知的旷世杰作。

为人与理念

这位大师创作出令人惊叹不已的作品，所流传下来的丰富史

料，归功于他留下的约五百封书信。几位同时代友人对他的成绩，甚至他的处世风格也进行了详细记载，对他的赞美既详实也不乏负面批评，因此，根据这些史料可归结出客观的结论。康迪维的《米开朗基罗传》提及：他的身心完全奉献给工作，虽然晚年生活已较正常，但之前的岁月，几

木板上的画

惟一已得到证实的是米开朗基罗创作在木板上的画作《圣家族》。现在认为《基督的埋葬》也是作品之一。同时越来越多的人认为未完成的《圣母子、施洗者约翰与天使们》（右，约1495年）也是他的作品。1857年，这件作品在曼彻斯特首次公诸于世，称为《曼彻斯特的圣母》，画风不算娴熟，以蛋彩绘制，推测这三件作品属于米开朗基罗最早期的画作。当时蛋彩逐渐被取代，后两幅是以油彩颜料绘制，表现空间较大，三幅作品均画在文艺复兴时期意大利木板画常用的白杨木上。偶尔，也有其它木板上的画作被推测是米开朗基罗所作，但品质远比这三幅画逊色。根据记载，米开朗基罗还画过《丽达与天鹅》（注）与《圣安东尼的诱惑》，现存作品是后人临摹的版本。

注：希腊神话斯巴达皇帝之妻，与化为天鹅的宙斯生下迪奥斯科洛与美神海伦娜。

National Gallery, London/The Bridgeman Art Library

Basilica di San Pietro, Vatican, Roma, Cortina

Museo dell'Opera del Duomo, Firenze/The Bridgeman Art Library

雕刻

米开朗基罗是美术史上最伟大的雕刻家，相信此说法无人质疑。偶尔他也会取木头或青铜来雕刻，但他最擅长的还是大理石雕刻。为了自己要使用的大理石，他会长时间地在离佛罗伦萨西北约八十公里的卡拉拉采石场监督开采工程。罗马圣彼得大教堂《圣殇图》，证明了他出类拔萃的雕刻实力。完成此作时，米开朗基罗虽然年仅二十五岁，但他卓越技巧的展现，丰富感情的蕴涵，是创作生涯中最受赞赏的作品之一。《圣殇图》是刻有米开朗基罗署名的唯一作品。瓦萨利曾叙述事情经

过：“首度公开这件雕像，人人赞不绝口，米开朗基罗听到几位米兰人声称这是同乡雕刻家所作，感到十分惊讶。夜深人静，他提着灯笼，带着凿子偷偷潜入教堂，在圣母绢带骄傲地刻上‘佛罗伦萨波那洛提·米开朗基罗’几个字。”生命最后的几年，他再度雕刻濒死的耶稣雕像，据说这座《圣殇图》中亚利马塔亚的约瑟夫（亦说是尼可迪莫）年老的脸孔，与米开朗基罗十分神似。

乎连换衣服时间都不舍得，甚至睡觉还穿鞋子；毫不关心日常生活琐事，虽然经济富裕，生活却十分简朴；工作时饮食多以“一小片面包”解决，而且边吃边工作。

矛盾的人格

他不屑因成功而变得矫饰的人，但很在意自己的社会地位，十分自豪自己

出身于上流社会；与达·芬奇有共同点，即相信视觉艺术不是雕虫小技而是需要灵性的工作。他逻辑思维常有矛盾处，例如对自己能力深信不疑，但当建造朱里斯二世陵墓的理想受挫时，又为强烈的挫折感所苦恼。1542年，他写道：“当时的我，受这个坟墓束缚，浪费所有青春。”另外，他疑心很重，性格倾向些许消极，个性刚烈，说话总不留口德。尽

管他是少数几位敢顶撞朱里斯二世的人，对家人和朋友则十分温柔宽大。

天赋异禀的艺术家

关于米开朗基罗的史料十分丰富，但早期艺术生涯却缺乏详细记述，关于他如何掌握卓越的绘画与雕刻技巧存有许多疑惑。1488年，米开朗基罗拜吉尔兰戴欧为师学艺，已十三岁，比一般人

保利那教堂

梵蒂冈保利那礼拜堂两侧墙上系列蛋彩画是米开朗基罗最后的画作。教堂是教皇保罗三世建造的小型私人教堂，保利那就是“保罗教堂”之意，于1537年动工。保罗三世最初计划请米开朗基罗负责装潢，不过，当时米开朗基罗埋首绘制《最后的审判》，直到1542年，才进行保利那教堂装潢工程。两幅蛋彩画《圣保罗的归宗》与《圣彼得磔刑》的主题是教皇为纪念与自己同名的圣保罗与首任教皇圣彼得。1550年，教皇在两幅画作完成前去世，生前还是看到了这两幅接近完成的画作。

Cappella Paolina, Vatican, Roma/AGF London

British Museum, London/The Bridgeman Art Library

描绘磔刑的素描

米开朗基罗终身都是虔诚的天主教徒，晚年信仰更加坚定，对基督受难的情境尤有强烈的感受。我们可从他的诗作与生命最后几年绘制的系列磔刑素描，清楚地看到较不为人知的一面。这些作品，有一幅为友人柯隆那所画，其它多是为“磔刑群体雕刻”计划绘制的草图。这些个人冥想的记录，蕴涵着最私人也最精神性的要素。

左图是以红色炭笔所画的《三个十字架》草图。

当学徒的年纪大多好。再者，他没有缴学费，反而还领薪水，不寻常的事实似乎暗示他拥有某些专门知识。从最近发现的证据看来，约可推测他正式成为吉尔兰戴欧徒弟前，已在其门下工作。日后，他对当年的经历颇不以为然，或许是为了塑造“天赋异禀”的形象吧。的确，他在吉尔兰戴欧门下时间颇短，但这位老师是经营画室的优秀画家，米开朗基罗可能于此学得绘画基础技巧。

大理石雕刻与蛋彩画

在具有“美术学院”色彩的美第奇家族庭园，管理人贝尔托多不擅处理“大理石”，而长于米开朗基罗不曾使用过的“青铜”，关于米开朗基罗究竟从何处学得大理石雕刻技巧，让人不解。虽然难以确定他是从何处获取的专业知识，但他确实十分熟悉工具与材料。不论雕刻或绘画，早期已臻成熟的风格所展现出的精湛技巧已凌驾于当时的艺术

家之上。很难想象还有谁能把大理石处理得比圣彼得大教堂《圣殇图》雕像更纤细完美，与之相比，《圣家族》画作所呈现的清澈与精准度亦不遑多让。

《圣家族》将细密绘画技巧发挥极致。身为画家，米开朗基罗偏好大胆与创新，蛋彩正是他最喜爱的画材之一。对叙事性或纯装饰性的作品他毫无兴趣，对同时代佛兰德斯绘画细部精密描绘表示出轻蔑，他曾说：“佛兰德斯绘画的女人只讨好听不见真正和谐音色的聋子。佛兰德斯人作画的目的，只为欺骗众人的眼睛罢了。……他们的画没有理论，也缺艺术性，更不讲均衡与构图，取舍、选择和物体一样了无生气……不过是画有布料、砖块、灰泥或草原的东西罢了。”

Africanus Museum, Oxford/The Bridgeman Art Library

Courtauld Gallery, London/The Bridgeman Art Library

做赠品的素描

做赠品的素描不只是作品准备阶段的草稿，本身就是完整独立的艺术品，一般认为15世纪初期这类作品便存在于意大利。1500年，达·芬奇绘制的一件素描作品，作为赠品赠与收藏家是公认的最古老的例证。

米开朗基罗也画过几幅这类素描，《人生之梦》（左，约1533年）就是代表。他把这几件作品送给心爱的英俊贵族卡凡里耶力。

毋庸置疑，米开朗基罗是同性恋者，他与这些年轻人虽亲昵，却彼此维系着柏拉图式的关系。

这类素描大多以神话为主题。《理想的头部》（上）是想象的肖像，约在1538年，米开朗基罗送给他的莫逆之交——虔诚信教的寡妇柯隆那几幅以宗教为主题的素描。

卡西那战役

达·芬奇、米开朗基罗分别于1503年、1504年受委托在维奇欧宫绘制两幅战争画作。他们分别选择最拿手的题材发挥。擅长画马的大师达·芬奇选择骑兵战为主题；画男性裸像闻名的米开朗基罗，选择佛罗伦萨大军沐浴时受到袭击，惊慌失措地穿着盔甲的情景。借此，他有机会大显身手画一群摆动身子互相堆叠的人物。米开朗基罗为这幅壁画制作的草图，受到大众赞赏，许多看到草图的艺术家的纷纷受到启发。虽然正本已佚失，但只要看到临摹的《卡西那战役》草图（下）的素描习作，大致能想象到其它部分的景况。他也留下许多如《卡西那战役——人物习作》（右，1504年）那样的优秀素描。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

British Museum, London/The Bridgeman Art Library

雄伟匀称的男性裸像

相较之下，米开朗基罗一开始就选择意义深刻的主题——人体，尤其是男性裸体，进行更深入地描绘。瓦萨利有以下结论：“这位不凡大师只选择最雄伟匀称的手法描绘完美的人体，尽量试图展现多样姿态，表现人类灵魂的各种感情。”

在米开朗基罗的成长过程中，因佛

罗伦萨美术有强烈的装饰性倾向，吉尔兰戴欧也偏好描绘不重要的细节，因此，他总是从旧日作品中寻找灵感。从现存的米开朗基罗十五岁时所作的素描，看到他临摹过乔托(Giotto)或马萨乔(Massaccio)等人的画作。乔托、马萨乔是佛罗伦萨14世纪初与15世纪初的大师，两人画风以严谨与气势著称。米开朗基罗也深受古希腊与罗马雕刻的熏陶，1506年《拉奥孔》雕像在罗马出土，他

得知后火速赶往参观。

对米开朗基罗来说，研究人体与研究昔日美术杰作同样重要。他总是勤奋地练习人体素描，众所周知，他和达·芬奇为了解人体构造去解剖尸体。米开朗基罗创造人体描绘的手法，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，重点由描写外在身体转而体验人的内在精神。例如西斯廷教堂《最后的审判》，画中雄健的人物呈

现威武气势，完全抛弃同教堂中天花板人物的恬静与优美，晚年在保利那教堂的绘画，展现的气势更强烈。

亘古不变的影响力

米开朗基罗描绘人体的卓越能力，在当时的艺术家中无人能及，为后世留下了深远影响。数百年来，凡造访罗马的艺术家都对西斯廷教堂壁画赞叹不已，欧洲所有美术学院都收藏有米开朗基罗作品的复制品，提供给无法亲往罗

马见习的学生作参考。米开朗基罗的作品成为了无尽的灵感源泉，不论刻意或无意，绘画人体想不参考米开朗基罗的作品，实为不可能之事。如同17世纪末法国鲁本斯风格(Rubensime)的影响，许多大画家也都以米开朗基罗的作品为基底，创造出独特的风格且获得成功。也有的画家或雕刻家被他的力量所压倒，或留下软弱无力摹仿之作，或作出远逊于大师精髓的作品，留下了许多姿态僵硬、比例怪异的人体形象。

17世纪到18世纪，拉斐尔在罗马留下的许多杰作，获得了比米开朗基罗更高的评价。拉斐尔作品气质比起米开朗基罗毫不逊色，色彩变化也更丰富。后来，重视个性的浪漫主义兴起，米开朗基罗“terribilita”风格再度受到重视。19世纪的杰出画家德拉克洛瓦(Eugene Delacroix)于1824年，简洁道出米开朗基罗对当时艺术家的重要意义：“神啊，他是何等伟大的人！这是何等伟大的美啊！”

San Pietro in Vincoli, Roma/The Bridgeman Art Library

朱里斯二世陵墓

1505年，教皇朱里斯二世委托米开朗基罗为其设计基督教时代最壮丽的陵墓。最初构想是将内部宽广的墓室（长九米、宽六米独立的灵堂）周围分为三层，装饰四十具以上比真人还大的雕像。当初计划这个工程要在五年内竣工，对米开朗基罗而言，明显是不可能的任务。1506年，朱里斯二世决定改建当初预定放置这个陵墓的圣彼得大教堂。为了这个规模更大的新计划，米开朗基罗只得从陵墓建设工程中抽身。最后，朱里斯二世陵墓改为比当初构想小许多的墙面墓碑形式，1545年，罗马圣彼得教堂完工。只有著名的《摩西》与旁边两座雕像出自米开朗基罗之手，其余雕像则由助手完成。在巴黎卢浮宫，能看到约在1513年米开朗基罗为陵墓制作的《濒死的奴隶》（左）与《反抗的奴隶》两座未获使用的雕像。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library