

环球艺术家视点系列
Michelangelo

【意大利】

米开朗基罗

Michelangelo

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, 2009.2
(环球美术家视点系列)
ISBN 978-7-5386-3067-1
I.米… II.黄… III.①绘画-作品综合集-意大利-中世纪
②雕塑-作品集-意大利-中世纪
IV.J154.61
中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第206600号

环球美术家视点系列
Michelangelo

【意大利】

米开朗基罗

出版人/石志刚

出版/吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)
www.jlmspress.com

编者/黄音

撰文/吴晓欧

责任编辑/刘洋

装帧设计/亚力设计工作室

技术编辑/赵岫山 郭秋来

发行/吉林美术出版社图书经理部

印刷/北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

出版日期/2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷

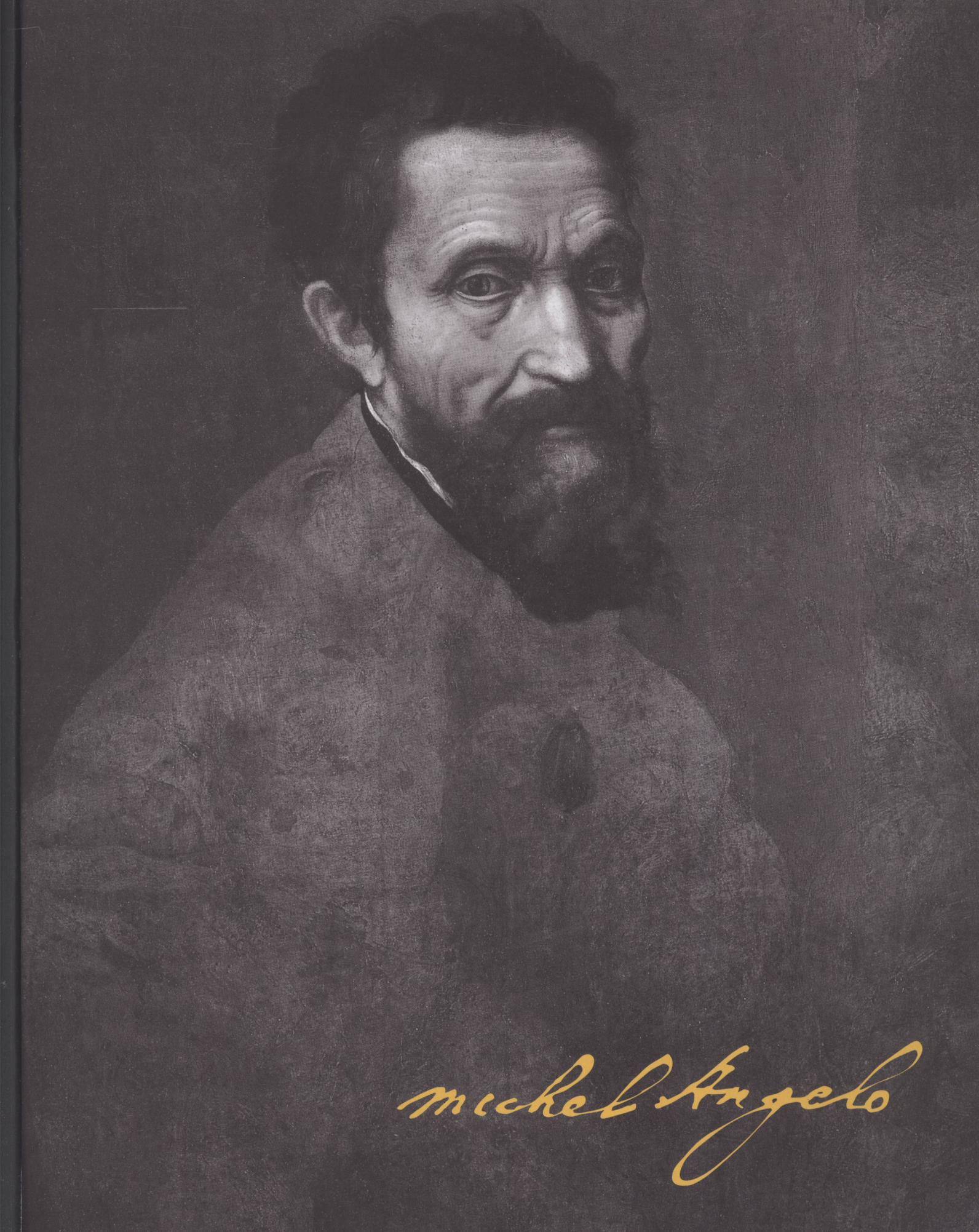
开本/889×1194mm 1/16

印张/7

印数/1-3500册

书号/ISBN 978-7-5386-3067-1

定价/58.00元

Michelangelo

Michelangelo

环球艺术家视点系列
Michelangelo

【意大利】

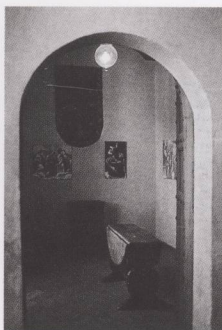
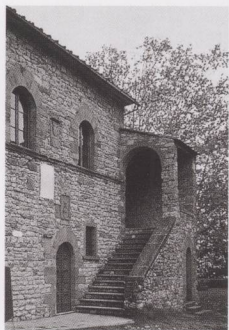
米开朗基罗

Michelangelo

 吉林美术出版社

1475年3月6日米开朗基罗·博那罗蒂(Michelangelo Buonarroti)出生在佛罗伦萨的属地卡普雷斯(Caprese)的这幢建筑里,幼年时米开朗基罗被寄养在附近一个叫赛提亚诺的小镇,由一位石匠的妻子哺乳长大

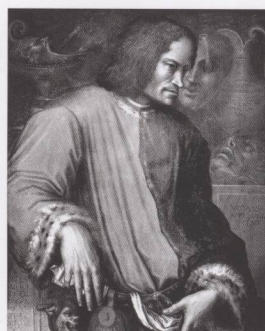
《纽伦堡编年史》西耶德鲁的木刻版画(1493年),展示了米开朗基罗所处时代佛罗伦萨风貌

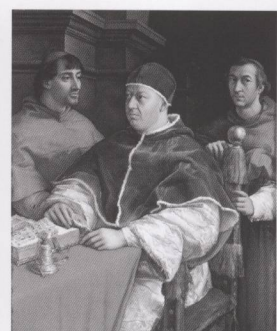
基兰达约(Ghirlandaio)《施洗者约翰的诞生》,1488年,米开朗基罗进入基兰达约画室学习。翌年,转入雕刻家贝尔托多(Bertoldo)位于美第奇家园的雕塑学校学习

1492年米开朗基罗制作的大理石浮雕《人马怪物之战》(84.5×90.5cm),现存佛罗伦萨卡沙布那拉提美术馆(Casa Buonarroti)

与米开朗基罗同时代的画家、美术史家乔治·瓦萨里(Giorgio Vasari)绘制的《洛伦佐·美第奇肖像》

洛伦佐·美第奇的次子朱里欧后来成为教皇里奥十世。图为拉斐尔绘制的《里奥十世与枢机主教》

文艺复兴的巨人——米开朗基罗

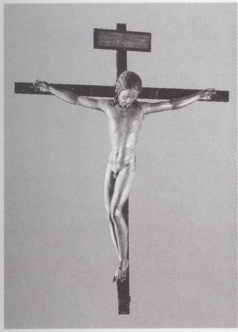
16世纪是人类文明史上最伟大的世纪之一,也是以若干为人知晓的艺术家而著称。意大利的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔和乔尔乔涅、提香、科雷乔及欧洲北方许多著名的艺术家,风骚百年,使这个时代具有了非凡的意义,他们积累的成就直到19世纪还在影响着整个欧洲艺术。

米开朗基罗(1475-1564年)与达·芬奇(1452-1519年)、拉斐尔(1483-1520年)是这个伟大世纪的佼佼者,在他们的作品中,艺术形式总是与知识完美地呼应着。他们极具个人色彩地站在各自的位置上,闪耀着光芒让世人注目。

“我喝着奶妈的奶长大,也一起喝下了雕刻的凿子与榔头”

14岁时米开朗基罗·博那罗蒂开始独立制作《梯边圣母》(1492年)的浮雕时,就有着与大多数艺术家不同的创作意识,虽然他自己时常说:“我喝着奶妈的奶长大,也一起喝下了雕刻的凿子与榔头,”但这不足以解释他超常的艺术智慧与天赋。13岁时,他到基兰达约的画室学习绘画基础,但不久后就转入多那太罗的弟子乔凡尼·迪·贝尔托多门下。基兰达约是15世纪后期佛罗伦萨重要的艺术家之一,米开朗基罗跟他学习到了素描与湿壁画的制作技巧。贝尔托多是一位卓有建树的雕刻家,并管理着美第奇家族收藏的历代艺术珍品,米开朗基罗可以经常来到这里观摩、临摹古代雕刻。

米开朗基罗很快就意识到仅靠古代雕像来了解人体解剖、结构是远远不够的,所以他为了进一步了解人体结构与骨骼肌肉而亲自去解剖尸体,以便使自己在作品中准确地设计出各种复杂的动作。极具独立与个性思考的米开朗基罗很快脱颖而出,他25岁完成的《圣殇图》(1499-1500年)被认为是罗马当时最精彩的雕塑作品。的确,这件作品展示了米开朗基罗高超的绝技与非凡的创造力,他不仅让大理石有了

1492年米开朗基罗制作的木雕《十字架上的基督》(高136cm),现存佛罗伦萨卡沙布那拉提美术馆

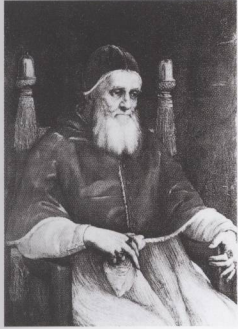
米开朗基罗于1501-1504年完成的《大卫》最初被安置在市政广场韦奇奥宫(Palazzo Vecchio),1872年后被移往佛罗伦萨艺术学院美术馆

佛罗伦萨市政广场(Piazza della Signoria)东侧的市政厅韦奇奥宫

1504年米开朗基罗与达·芬奇的“大师之争”中所作的《卡西那之战》草图(摹本)

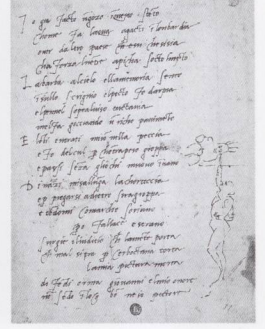
拉斐尔1511-1512年所作的《教皇尤里乌斯二世肖像》

位于圣彼得大教堂北侧的西斯廷礼拜堂(Sistine Chapel)

15世纪的西斯廷礼拜堂内部,长40m、宽13.4m、高20m,两侧有同时期的波提切利和科西莫·罗塞利等大师的壁画

米开朗基罗用14行诗叙述制作西斯廷礼拜堂天顶画时的感受,上图有插画的手稿

体温、有了生命,而且还使年轻的圣母具有了永恒的意义,在相同题材上的雕塑作品没有谁能超越米开朗基罗。他好像也十分满意这件雕塑作品,在圣母的裙带上刻上了自己的名字,这是他所有作品的唯一署名。而完成于1504年的《大卫》不仅让整个佛罗伦萨市民为之振奋,《大卫》所迸发出的威慑力与英雄主义气概代表了这座城市市民的意志与愿望:将之视为驱逐美第奇家族专制的新共和象征。作为一位正义凛然的胜利者,他那健硕的躯体、绷紧的颈项和迎接挑战的状态,也是米开朗基罗给人类文明史留下的一件经典之作,对于作品深层次的诠释,人们更认同它是文艺复兴时期人的尊严被重新得到尊重的代言。

米开朗基罗除了在佛罗伦萨为圣洛伦佐教堂制作雕塑外,在罗马为教皇尤里乌斯二世设计了大型的纪念碑式的陵墓建筑,这座建筑属于圣彼得大教堂的一部分,可以说是米开朗基罗结合建筑与雕塑的最高成就。但原本有40尊真人大小的大理石雕像只完成一小部分,除《摩西》与少数雕像是米开朗基罗亲自雕刻外,其他雕像均由助手完成。曾一度被人看成“奴隶”或者是“战俘”的16尊男子裸体像只完成6尊,几百年来人们一直不解,写下了那么多诗文与感悟的米开朗基罗,为什么没留下关于这些作品的一些文稿与随笔,从而引发后人对这组雕像到底有什么意义或象征什么而争论不休。人们更多地猜测米开朗基罗视它们为人生的悲剧,即被束缚的肉体隐喻着被束缚的思想。

摩西在西方世界一直以贤明的王者和立法家身份出现,是公正不阿的象征。米开朗基罗选择并紧扣摩西身为王者的尊严与立法者的职责这一使命,赋予坚硬的大理石以人类至高权威的生命。传说摩西立法时已年过80岁,所以米开朗基罗将他塑造成一位体格强健的老年智者,半神半人的形象:他一只手捋着长须,另一手紧握十诫法板,双目远视;裸露的臂膀,凸起的肌肉强有力地护卫着十诫法板,显示出法制的力量。坚强的肉体里蕴含着巨大的生命力量,一种神圣的威力,不可征服的力量,是米开朗基罗在雕刻人物时最擅长的。这种隐喻的手法在《晨》《暮》《昼》《夜》4尊雕像中都有体现,他用象征、似人化的手法表露自己对生命的感受、时间的概念,其中也包含了他对永恒与不朽的渴望:“……我卑贱的智慧,虽然在燃烧,但无法从中得出任何东西除了死亡。”这组雕像安放在佛罗伦萨圣洛伦佐教堂(新圣器收藏室)内,分别置于朱利亚诺·美第奇和洛伦佐·美第奇陵寝前。朱利亚诺和洛伦佐生前都有“教皇司令官”的称号,米开朗基罗在为他俩雕刻陵寝肖像时,将朱利亚诺做成了一位手持权杖、身着铠甲的将领,巧妙地表现他外表刚毅、内蕴孤独的神态。而在洛伦佐的雕像上,米

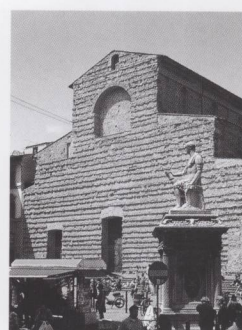
西斯廷礼拜堂内部，正面是米开朗基罗1535-1541年所作的壁画《最后的审判》

西斯廷礼拜堂内部，天顶部分是米开朗基罗1508-1512年所作的天顶画《创世纪》

1518年米开朗基罗为佛罗伦萨圣洛伦佐教堂(San Lorenzo, Florence)正面所设计的木质模型(216 × 238 × 50cm)

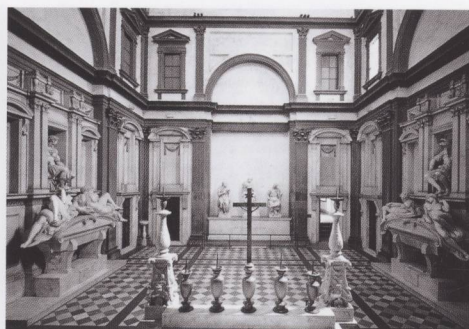
圣洛伦佐教堂外观

米开朗基罗所设计的洛伦佐图书馆矫饰主义风格的阶梯

米开朗基罗1524年设计的洛伦佐图书馆，馆中的阅览室被誉为世界上最漂亮的图书阅览室

圣洛伦佐教堂内部新圣器收藏室。正中为《圣母子》，两侧为朱利安诺·美第奇和洛伦佐·美第奇陵寝

1536年米开朗基罗受教皇保罗三世委托设计的康比托里奥广场(Piazza del Campidoglio)

康比托里奥广场正前方是米开朗基罗设计的“飞跃式”台阶

米开朗基罗则把他设计成沉思坐姿，头微低，左手支撑着下颌，指压嘴唇，右手反依大腿，双腿交叉，表现他的文雅和思索的状态。

可以说《佛罗伦萨圣母抱耶稣悲恸像》(1550-1555年)是展现米开朗基罗晚年精神状态的一尊极有代表性的雕像，似乎是他已对自己一生做了结语与评判，米开朗基罗视死亡为肉体消失但渴望精神永存，这组雕像快完成时，被米开朗基罗砸毁，他的学生把它们重新拼好并最后完成。雕像以极度扭曲的基督为中心、呈“S”形的螺旋状构图，和米开朗基罗为佛罗伦萨洛伦佐图书馆设计的门厅，一同被认为是随后而至的样式主义的预示。

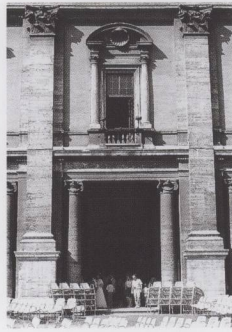
“我的胡须指向天际，头颅压在我的肩上”

米开朗基罗与他的第一位老师基兰达约相处的并不很愉快，他不喜欢基兰达约用取巧的方式对待绘画，而转到贝尔托多门下学习雕塑，所以米开朗基罗最初的作品是雕刻而非绘画。他完成《圣家族》时已经是近30岁的人了，虽然不少人批评他的色彩过于华丽而显庸俗，但所表现出来的素描功力、复杂的人物造型、螺旋状运动的构图让人赞不绝口。

1506年，罗马教皇尤里乌斯二世准备对西斯廷礼拜堂的天顶进行装饰，他委托米开朗基罗并特许他“可以为所欲为”。米开朗基罗为自己设计了一件十分复杂的作品，不仅整体设计复杂，人物动作姿势复杂，连作画也异常困难。绘制的整个过程他没有像别的艺术家那样，(如拉斐尔，米开朗基罗常常嘲笑他的前呼后拥)，使用大批助手来模拟自己的风格一起作画，他让那些助手们帮他搭好脚手架后全部离开。历时4年，他自己独自完成了全部壁画，以至于最后他终于发出了“我的胡须指向天际，头颅压在我的肩上……画笔上滴下的颜色在我脸上形成富丽的图案……我再也看不清楚了，走路也徒然摸索几步。”这样表露创作之艰辛的感叹诗句。米开朗基罗先用虚构的建筑装饰柱把平滑的天顶划分为多个区域，分别放置着数百个人物形象与绘有上帝创造世界的9个场景，即《划分光暗》《创造日月》《划分水陆》《创造亚当》《创造夏娃》《逐出乐园》《诺亚方舟》《诺亚献祭》《诺亚醉酒》，在这些景色中间画着许多奴隶把他们连接起来。接下来是希伯

康比托里奥广场右侧的建筑为罗马市政厅(Palazzo Senatorio)。两侧的楼梯、喷泉和左侧的建筑-新宫(Palazzo Nuovo)都是按照米开朗基罗的设计而建造的

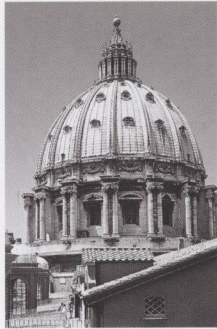
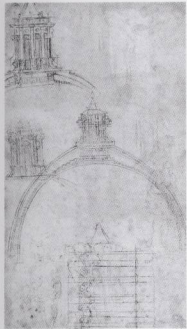
在新宫的设计中米开朗基罗首次运用了巨大的壁柱，成为文艺复兴建筑的又一特色

1546年，教皇保罗三世将法尔内塞宫(Palazzo Farnese)的营建工作交给米开朗基罗，上层佛罗伦萨式的飞檐，第二层的正面装饰及挨墙柱为米开朗基罗所设计

1561-1565年米开朗基罗所设计的罗马虔门

1547年教皇保罗三世任命米开朗基罗为圣彼得大教堂的总建筑师。米开朗基罗抱着“要使古代希腊和罗马建筑黯然失色”的雄心为教堂设计了直径41.9m，顶高123.4m的大穹顶，上部采光塔上十字架尖端高达137.8m，是当时罗马城的最高点

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(Santa Croce)，右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

来的预言者和异教的女预言家交替出现在三角形建筑装饰之间，最下一部分是基督的祖先。

为考虑到人们从地面观看天顶上画面的距离，他使用大面积鲜亮的色块以突出人物结构与服饰的变化。健硕的裸体人物与他的雕塑作品有关联，呈现着上帝创造的人体是灵肉之美的最高境界，也是米开朗基罗本人最深层的渴望——他只欣赏男性。对比强烈的色彩、大幅度的肢体动作，都是米开朗基罗内心一种狂暴、旋风般精力的宣泄。这幅长40米，宽13.4米的巨型湿壁画是对圣经《旧约》的诠释——《创世纪》：起初上帝创造天地。地是空虚混沌而黑暗的，上帝说“要有光”。上帝又说“让一座坚实的圆穹从水中升起与水分开”，上帝称这圆穹为天空。上帝还说：“照着我的形象造人，”因此世上才有了人……米开朗基罗向世人展示了16世纪以后绘画艺术的潜能与未来：百年后，卡拉齐(Annibale Carracci, 1560-1609年)也用相同的技巧，为罗马法尔内塞宫大厅绘制的大型天顶画，是继西斯廷天顶画之后最具有感召力的作品；18世纪的威尼斯画家乔凡尼·巴提斯塔·提埃波罗(Giovanni Battista Tiepolo, 1696-1770年)为欧洲伟大的湿壁画艺术画上了一个完美的句号。

1541年，距完成《创世纪》29年后，他又完成了《最后的审判》大型壁画，这是教皇保罗三世上任后立即显示自己权势之作。最后的审判通常被理解为上帝永恒公义的体现，而米开朗基罗集结了300多位人物，这些人物几乎都是由飘浮在空中的基督的手势来控制着，从上升到天堂者与被贬斥到地狱者，预示人类无法逃避的命运是由上帝来掌握的。许多年来，这幅壁画一直因为墙表面的尘埃而模糊不清，它原来的色彩更是难以识别，1994年专家们做了一次研究性的清洗，使米开朗基罗原来使用的一些鲜艳色彩显露出来。面对大于真人尺寸的众多裸体人物与极具戏剧性的姿势，在当时引起了人们的惴惴不安，米开朗基罗被说成是“污秽的制造者，关心艺术胜过灵修”，“……作为一个受过洗礼的基督徒，我为画中表现出的放纵而脸红，人类的智慧对这种放纵是不耻的，而您用淫荡来表现我们忠诚地追求的最高目标和最终目的”。后来大部分裸体人物被另外一位画家维尔提拉遵从教皇保罗四世旨意将人体“耻部”遮盖的指令，画上了腰布。1596年，教皇克莱门特八世甚至在考虑是否该拆除这幅壁画，但在圣路加美术学院的艺术们极力劝说下打消了此念头。从宗教的角度上看，他的《最后的审判》是受到了谴责，但却吸引了艺术家们的眼光，他的弟子兼作家康蒂维说：他在绘画艺术中表现出人体所能达到的—

切，不遗漏任何的姿势或动作……。没有谁比米开朗基罗更痛切地感受到艺术与虔诚的冲突，在一首诗中他写道：那令我着迷的幻梦，曾叫我灵魂成为世间艺术的崇拜者，如今我知一切都是虚空。他最后的10年把大部分精力都投入到了建筑上。

“伟大的柱式”

米开朗基罗生命中最后的30年是在罗马度过的。作为画家，他已经留下了西斯廷礼拜堂的天顶画《创世纪》，作为雕塑家，他已经把《大卫》等作品留在了佛罗伦萨，作为建筑师，他完成了圣洛伦佐教堂的新圣器收藏室等设计与建造。无论在哪方面，他都是在当时的意大利中部地区影响最大的艺术家。米开朗基罗在罗马最重要的建筑作品有卡匹托山建筑群、圣彼得大教堂的后继部分、吉乌利别墅、法尔内塞宫和圣马丽亚·德利·安杰利教堂。

卡比托山是罗马城市的政治生活中心，在古罗马时期，它还是宗教中心。山顶上建有朱庇特神殿。说是山，实则是城市中的一块高地，卡比托山改建工程是整个文艺复兴时期最辉煌的城市设计规划，在罗马城市结构规划设计中，一直有着深远的影响。教皇保罗三世将这一改建工程交给了米开朗基罗。米开朗基罗依地势设计了一个带有镶嵌装饰的不规则四边形广场，广场中心点呈椭圆形立有一尊古代罗马皇帝的雕像。米开朗基罗设计的巨大的双层斜梯，位于重建的罗马市政厅前。在广场两侧，原为政府官员宫殿（现在是国会音乐厅与国会博物馆）门面，米开朗基罗把它设计成巨型柱式结构，被称为“伟大的柱式”。这是由二层楼高的科林斯式壁柱组成，在底层，米开朗基罗又独出心裁地放置了一个个的爱奥尼亚柱式，它们都依偎在科林斯壁柱的巨大墩石旁边，柱头上弯曲自如的卷饰很好地点缀着几何结构的空间中。米开朗基罗的创新表现在建筑群中的每一处，但在他在世时，这些规模颇大的建筑群很少有完成的。大部分工程又都被不同的继任者修改，虽然如此，依然体现了他在建筑上取得的伟大成就与才华。在米开朗基罗86岁时，接手了最后一个工程，把一座古罗马戴克里先浴池的大厅改建成为圣马丽亚·德利·安杰利大教堂，在它附近的废墟上改建一座修道院。米开朗基罗用朴素的白色墙壁来诠释自己晚年对宗教教义的虔诚与理解，但这一基调并没有持续太长的时间，在巴洛克晚期，华丽与奢侈再次占据了建筑师们的设计思维中。米开朗基罗的作品被埋葬在彩色大理石的装饰之下，因为这种设计更接近古罗马帝国时期的风格。

1564年米开朗基罗以89岁的高龄在罗马去世，按照他的遗愿被安葬在佛罗伦萨圣十字教堂。米开朗基罗的大部分作品都留在了意大利，但有500幅以上的素描作品分藏于世界各地的博物馆。米开朗基罗认为素描高于其他一切艺术手段，甚至表露对佛兰德斯绘画的轻蔑，他说：“佛兰德斯人作画的目的，只为欺骗众人的眼睛罢了。……他们的画不仅没有理论，也缺乏艺术性，更不讲究均衡与构图、取舍与选择和原本物体一样了无生气……不过是画有织物、砖块、灰泥或草原的东西罢了。”他的这些艺术理论对后世的画家有着深刻的影响。乔治·瓦萨里于1550年撰写的《意大利著名建筑家、画家和雕塑家传记》，就将米开朗基罗立于他所记述和评价的160位意大利艺术家之首，而推崇备至。

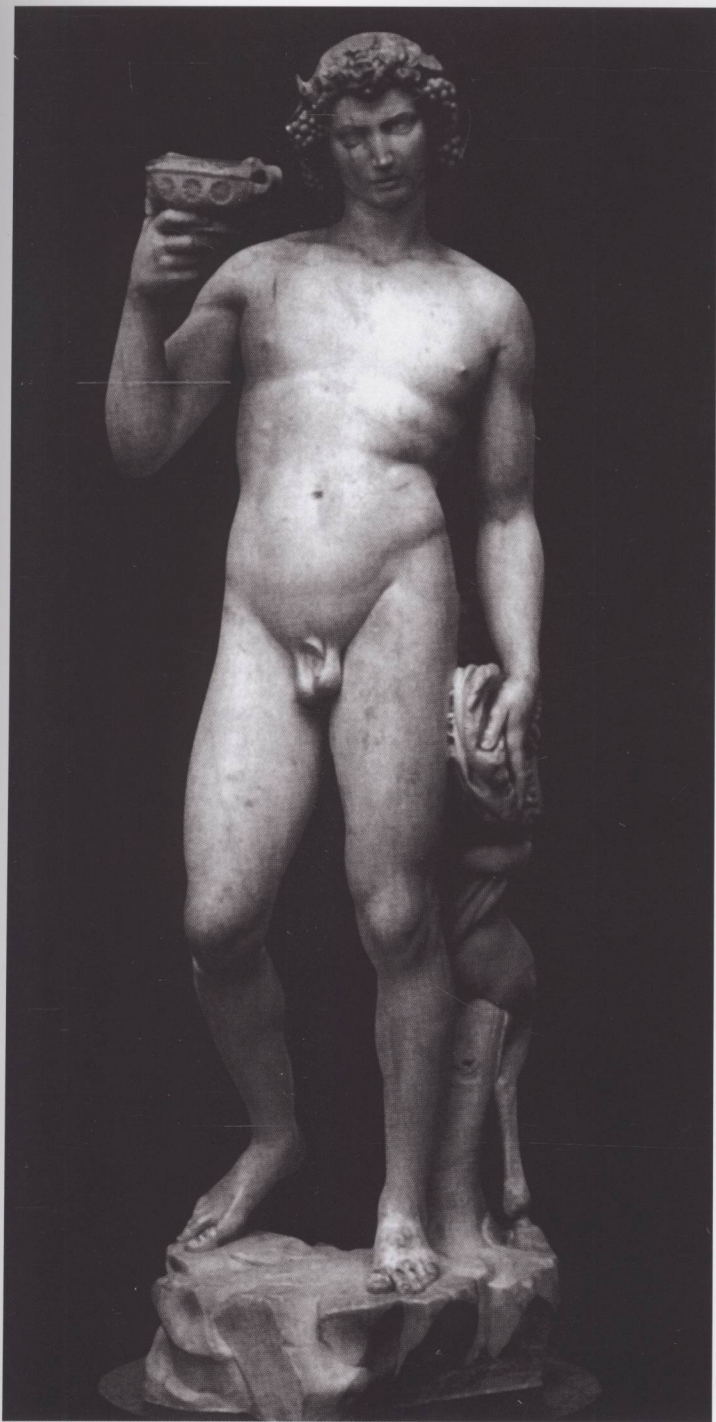
数百年来，米开朗基罗的雕塑作品不仅被收藏，而且欧洲所有美术学院都大量复制他的作品供学生临摹参考，成为无尽的灵感源泉，无论有意还是无意，谁都无法回避直面米开朗基罗的艺术。

梯边圣母 1492年 大理石 55.5 × 40 cm 佛罗伦萨卡沙布那拉提美术馆藏 (Casa Buonarroti, Florence)

圣普洛鸠鲁 1494-1495年 大理石 高98.5cm 波隆那圣多明尼克教堂藏 (San Domenico, Bologna)

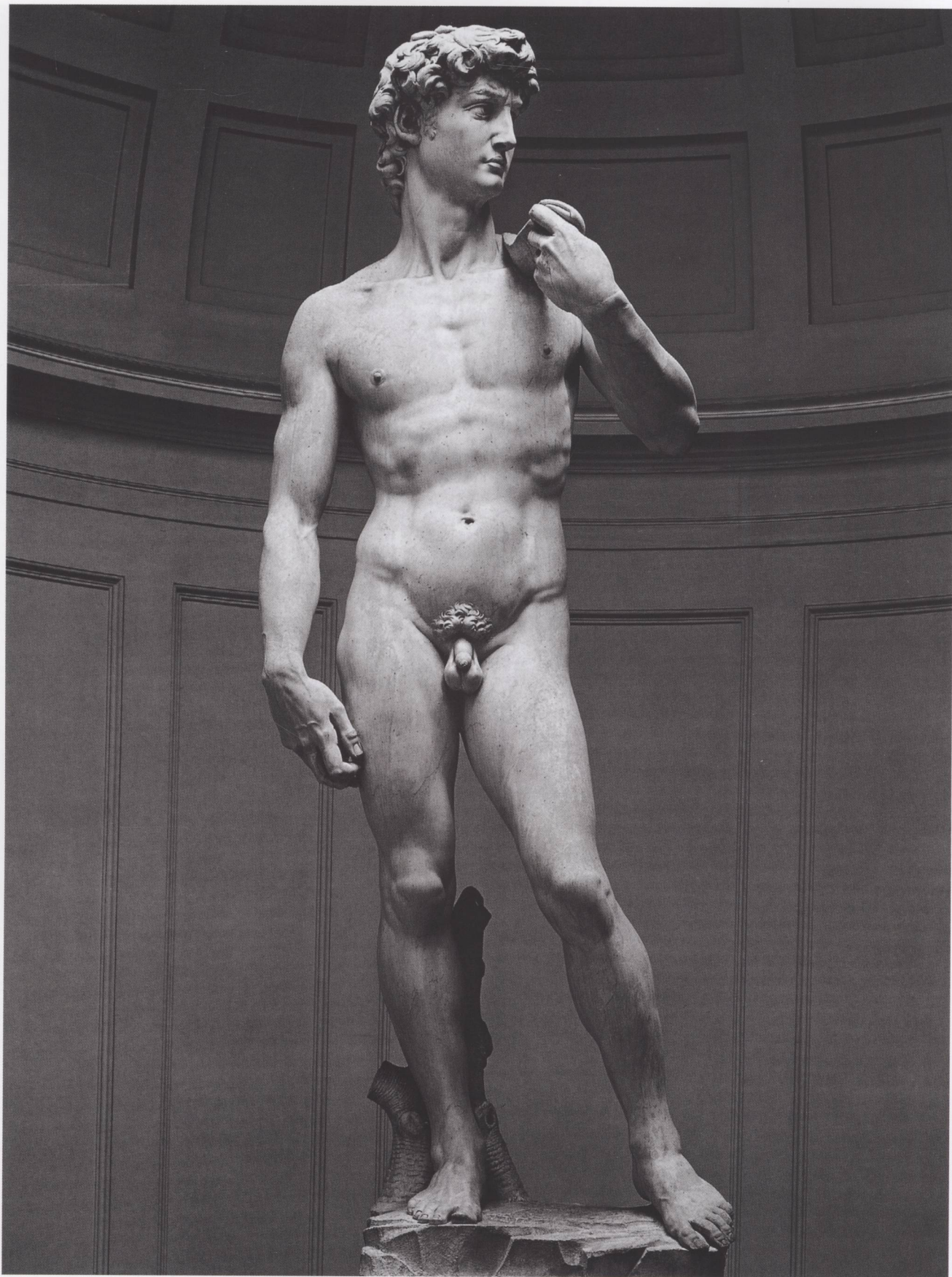

巴克斯 1496 - 1497年 大理石 高202.5 cm 佛罗伦萨巴杰洛美术馆藏 (Museo Nazionale del Bargello, Florence)

圣殇图 1499 - 1500年 大理石 高174cm 梵蒂冈圣彼得大教堂藏 (St Peter's, The Vatican) (局部右页)

大卫 1501-1504年 大理石 高410cm 佛罗伦萨美术学院美术馆藏 (Galleria dell'Accademia, Florence) (局部右页)

