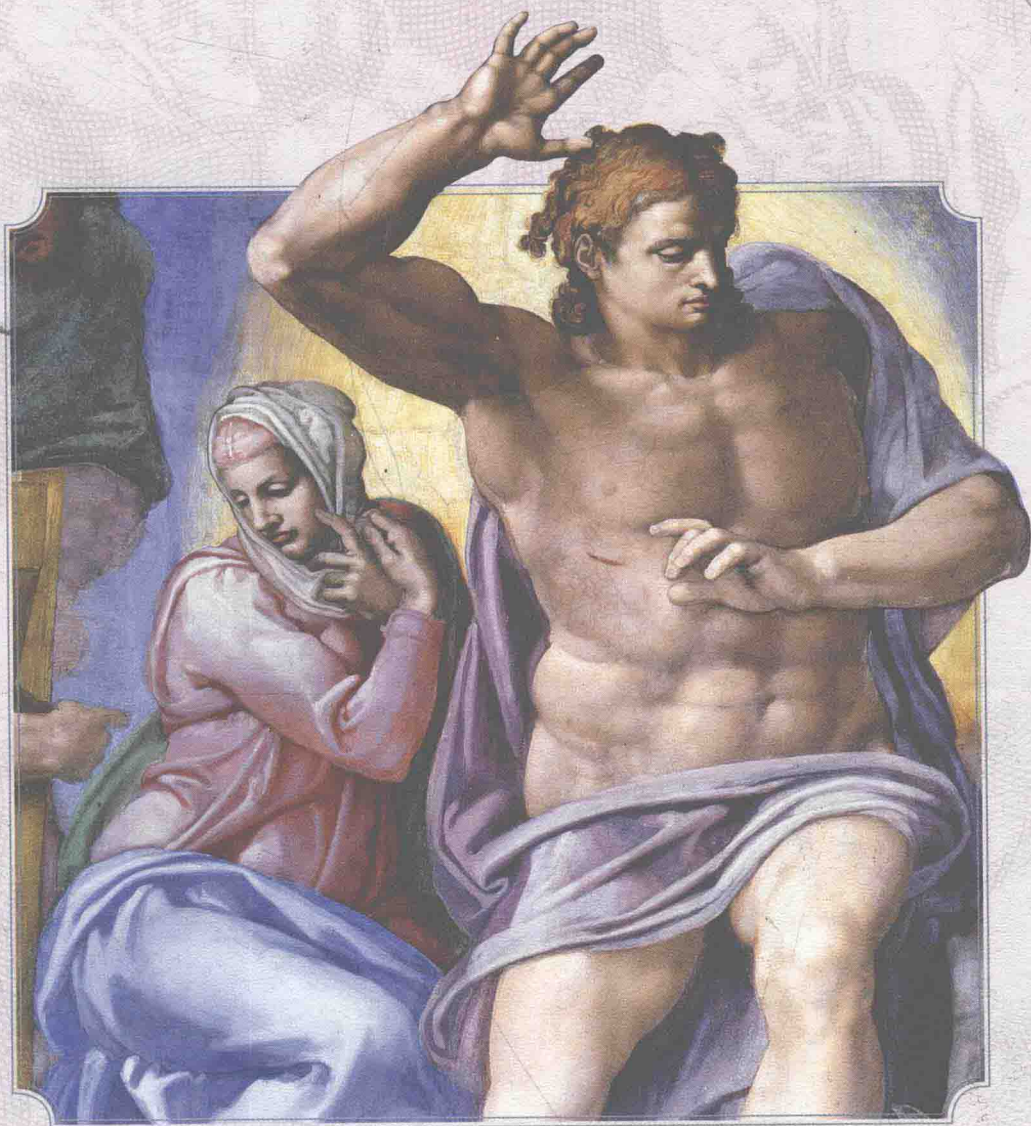

文艺复兴三杰
Renaissance Giants

Michelangelo 米开朗基罗

【意】亚历山德罗·委佐齐 (Alessandro Vezzosi) 主编 潘源文 译

人民东方出版传媒
东方出版社

文艺复兴三杰
Renaissance Giants

Michelangelo 米开朗基罗

[意]亚历山德罗·委佐齐 (Alessandro Vezzosi) 主编 潘源文 译

人民东方出版传媒
东方出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺复兴三杰 / (意) 亚历山德罗·委佐齐主编; 潘源文译. —
北京: 东方出版社, 2018. 1

书名原文: michelangelo assoluto raffaello universale leonardo infinito
ISBN 978-7-5060-9732-1

I. ①文… II. ①亚… ②潘… III. ①油画—作品集—意大利
—中世纪 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第258414号

本书中文简体字版权属于北京传世文化发展中心所有
著作权合同登记号 图字: 01-2014-0669号

文艺复兴三杰

(WENYIFUXING SANJIE)

主 编: (意) 亚历山德罗·委佐齐 (Alessandro Vezzosi)

译 者: 潘源文

责任编辑: 姚 恋 邓 翊

封面设计: 几木艺创

出 版: 东方出版社

发 行: 人民东方出版传媒有限公司

地 址: 北京市东城区东四十条113号

邮政编码: 100007

印 刷: 北京汇瑞嘉合文化发展有限公司

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 76

字 数: 990千字

书 号: 978-7-5060-9732-1

定 价: 488.00元

发行电话: (010) 85924663 85924644 85924641

版权所有, 违者必究 本书观点并不代表本社立场

如有印装质量问题, 请拨打电话: (010) 84086980-823

目 录

出版说明 / 7

原版序言 / 8

走近米开朗基罗 / 11

文艺复兴巨擘 / 13

译者序 / 14

导读——文艺复兴巨人 / 15

材料的呼吸——通过Aurelio Amendola摄影作品走近米开朗基罗 / 83

从《半人马之战》到梵蒂冈的《圣母哀悼基督》 / 84

从《大卫》到《圣马太》 / 103

摩西、奴隶与囚徒 / 117

圣洛伦佐大教堂新圣器收藏室里的雕塑 / 136

从《胜利之神》到《隆达尼尼的圣母哀悼基督》 / 152

梵蒂冈博物馆馆藏作品 / 173

西斯廷穹顶 / 174

《末日审判》 / 216

保罗礼拜堂穹顶 / 238

建筑作品 / 245

圣洛伦佐大教堂和圣洛伦佐图书馆 / 247

比耶特拉山塔（Pietrasanta）的米开朗基罗钟楼 / 271

米开朗基罗在比耶特拉山塔（Pietrasanta） / 277

素描作品 / 283

诗人米开朗基罗 / 301

附：米开朗基罗诗作选 / 307

附录 米开朗基罗年表 / 329

跋一 “我，米开朗基罗” / 347

跋二 艺术与超越艺术 / 375

文艺复兴三杰
Renaissance Giants

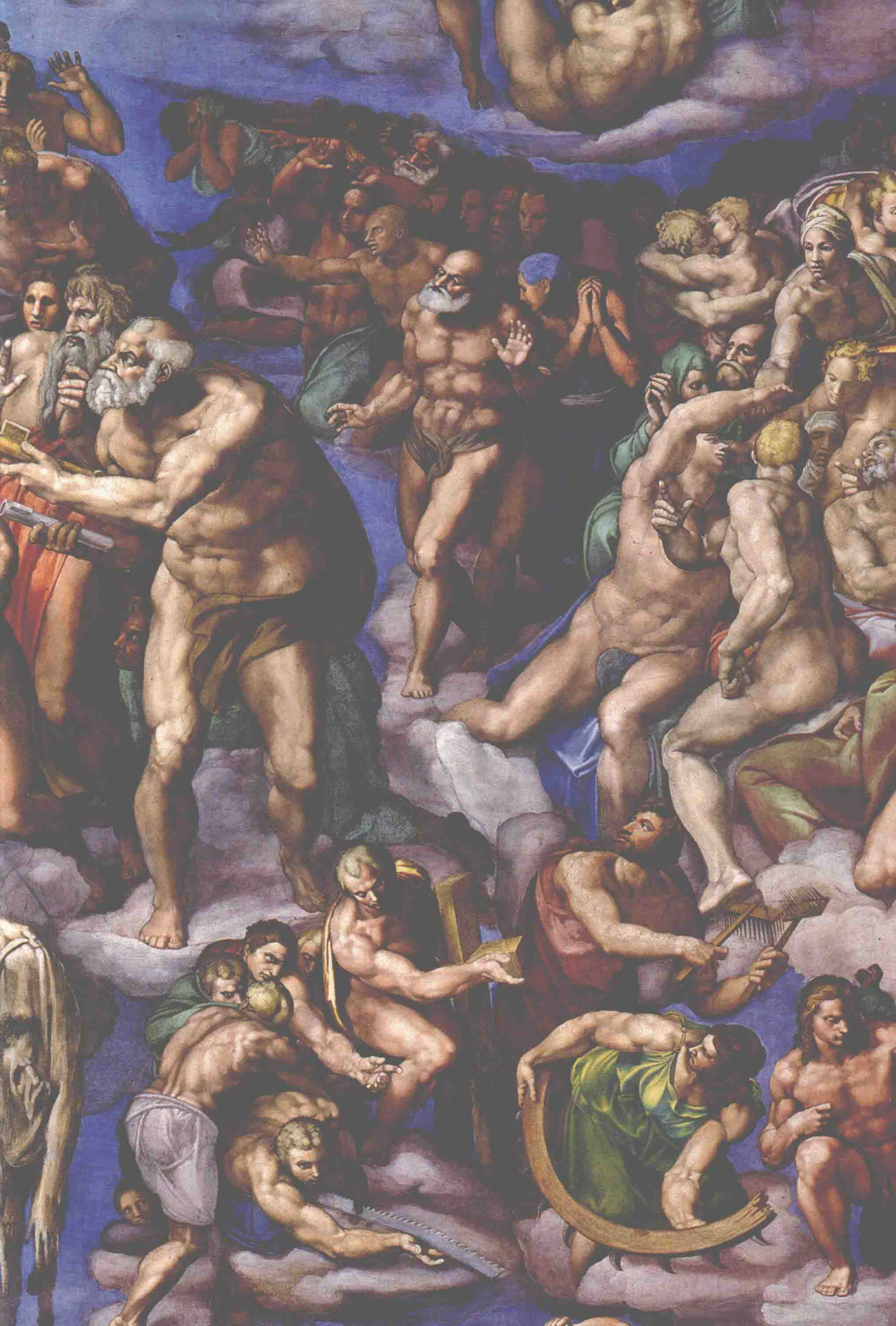

Michelangelo 米开朗基罗

[意]亚历山德罗·委佐齐 (Alessandro Vezzosi) 主编 潘源文 译

人民东方出版传媒
 东方出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺复兴三杰 / (意) 亚历山德罗·委佐齐主编; 潘源文译. —
北京: 东方出版社, 2018. 1

书名原文: michelangelo assoluto raffaello universale leonardo infinito
ISBN 978-7-5060-9732-1

I. ①文… II. ①亚… ②潘… III. ①油画—作品集—意大利
—中世纪 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第258414号

本书中文简体字版权属于北京传世文化发展中心所有
著作权合同登记号 图字: 01-2014-0669号

文艺复兴三杰

(WENYIFUXING SANJIE)

主 编: (意) 亚历山德罗·委佐齐 (Alessandro Vezzosi)

译 者: 潘源文

责任编辑: 姚 恋 邓 翊

封面设计: 几木艺创

出 版: 东方出版社

发 行: 人民东方出版传媒有限公司

地 址: 北京市东城区东四十条113号

邮政编码: 100007

印 刷: 北京汇瑞嘉合文化发展有限公司

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 76

字 数: 990千字

书 号: 978-7-5060-9732-1

定 价: 488.00元

发行电话: (010) 85924663 85924644 85924641

版权所有, 违者必究 本书观点并不代表本社立场

如有印装质量问题, 请拨打电话: (010) 84086980-823

目 录

出版说明 / 7

原版序言 / 8

走近米开朗基罗 / 11

文艺复兴巨擘 / 13

译者序 / 14

导读——文艺复兴巨人 / 15

材料的呼吸——通过Aurelio Amendola摄影作品走近米开朗基罗 / 83

从《半人马之战》到梵蒂冈的《圣母哀悼基督》 / 84

从《大卫》到《圣马太》 / 103

摩西、奴隶与囚徒 / 117

圣洛伦佐大教堂新圣器收藏室里的雕塑 / 136

从《胜利之神》到《隆达尼尼的圣母哀悼基督》 / 152

梵蒂冈博物馆馆藏作品 / 173

西斯廷穹顶 / 174

《末日审判》 / 216

保罗礼拜堂穹顶 / 238

建筑作品 / 245

圣洛伦佐大教堂和圣洛伦佐图书馆 / 247

比耶特拉山塔（Pietrasanta）的米开朗基罗钟楼 / 271

米开朗基罗在比耶特拉山塔（Pietrasanta） / 277

素描作品 / 283

诗人米开朗基罗 / 301

附：米开朗基罗诗作选 / 307

附录 米开朗基罗年表 / 329

跋一 “我，米开朗基罗” / 347

跋二 艺术与超越艺术 / 375

出版说明

Scripta Manent出版社“文艺复兴巨人”系列，旨在通过对文艺复兴三杰的介绍，尽力展示意大利艺术最辉煌时期的面貌。在拉斐尔、达·芬奇之后，最后来到读者面前的，便是本书的米开朗基罗。

作为文艺复兴时期的巨匠，米开朗基罗的天才在雕塑、建筑、绘画中都有淋漓尽致的体现。他的作品昭示着文艺复兴与古代文化的关系，体现出造型艺术与诗歌、哲学的联系，启发了其后几百年，直至近现代的众多艺术形式。

这本画册几乎包含米开朗基罗的所有作品，其中有不少作品是首次面世，通过对作品背景与细节的深入解读，将米开朗基罗的艺术天才以一种严谨的方式展示给世人。

这种严谨的态度，正是我们在编纂这套丛书时须臾不敢忘的精神，它仿佛就是一束光，贯穿我们出版编辑工作的每个细节，而我们孜孜以求的，便是满足每一个渴望感受美、领悟美的灵魂。

最后，我愿意代表 Scripta Manent出版社，向所有为本书的出版付出心力的同仁与朋友表示感谢。我们拥有共同的梦想，也将以同样的热情去实现它。

费德里科·法拉利（Federico Ferrari）

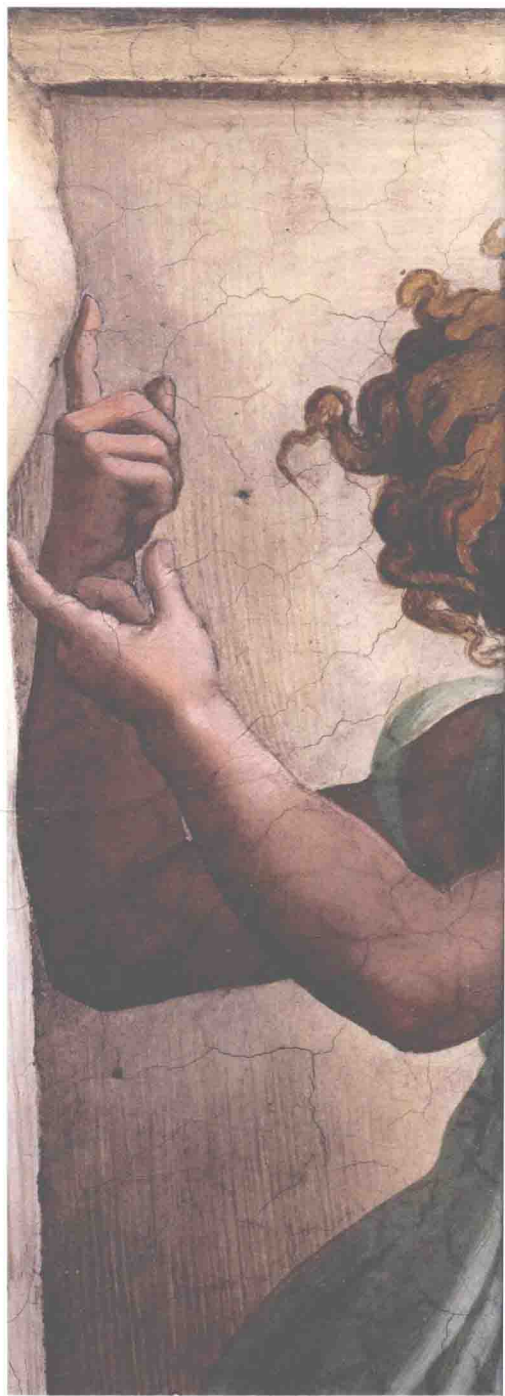
Scripta Manent出版社

原版序言

亚历山德罗·委佐齐 (Alessandro Vezzosi)

告别了中世纪,欧洲从梦中醒来,迎来人的黎明。在人文主义者的推动下,整个欧洲都蔓延着对古代文化的重新发掘与研究,艺术家们如饥似渴地从故纸堆中寻找古希腊、发现古罗马,并从中汲取艺术的养分。这是一个注定要改变世界的年代,而意大利的佛罗伦萨有幸被历史选中,这个意大利中部的城市呼唤天才巨匠;而罗马,作为古代文明的发源,以典雅而宁静的理想化人体雕塑,吸引着时代最天才的头脑对古典文化的向往。从佛罗伦萨到罗马,伟大时代的最强音与落下的帷幕都来自一个孤独的背影——米开朗基罗。

终其一生,在其众多伟大的杰作中,米开朗基罗始终将大自然排除在自己艺术的殿堂之外,他的创作充满生动的人体形象,尤其是裸体的男子形象。当时的人文主义者认为,最好的艺术材料正是人体,人体蕴含着一切的美,诗人们只为人的热情歌唱,而雕塑家所创作的,自然也应该从大理石中释放出的、在肌肉动作下隐藏着自我心灵的力量。从《大卫》到《摩西》,从《创世纪》到《末日审判》,米开朗基罗孜孜以求的,无不通过人体的刻画,来探索通往艺术巅峰之路。上帝创造人类以前,创造了这个

西斯廷礼拜堂穹顶局部，先知以西结，梵蒂冈博物馆。

有形的物质世界,而在西斯廷穹顶壁画中,花草树木是没有地位的,上帝、人类占据了画面的中心位置。在穹顶的构架中,人体的线条纵横交错,众多具有雕塑美感的人体汇聚成了人的海洋,他们错落有致,在变化中仍然保持着统一的风格,营造出一种紧张而神圣的宗教气氛。在西斯廷礼拜堂中,米开朗基罗揭示了一个对中世纪来说具有深远意义的论题——除了人体之外,并不存在其他形式的美。这无疑是对文艺复兴“人的觉醒”最为深刻、直接的诠释。

然而在讴歌人的力量的同时,米开朗基罗又是宗教的。从他不同时期的三尊《圣母哀悼基督》风格的变迁来看,到了晚年的《隆达尼尼的圣母哀悼基督》,古典艺术的优美与典雅已经荡然无存,这尊未完成的作品传递出的是纯粹柏拉图式的内在理念,在大理石中蕴藏着的形象,就像是遭到囚禁的奴隶,而创作的过程,既是解放被困在岩石中的形象,更是实现被束缚在肉体内的不羁的灵魂。在晚年米开朗基罗看来,物质的肉体拖累了灵魂,使之无法与上帝结合,作为艺术家,美的根源不在物质上,而在上帝的神性中。与同时期的其他艺术家相比,没有人比他更清楚基督教悲观主义果子的滋味,他内心的痛苦是艺术上深邃的表现力的源泉,这种深度来自信仰,来自对艺术、对未知和灵魂等永恒命题的关注。

走近米开朗基罗

亚历山德罗·委佐齐 (Alessandro Vezzosi)

天才人物一旦在创造了神话之后,便将神话本身的解读权慷慨地留给了后人,而这本身也构成其之所以伟大的原因之一。米开朗基罗与达·芬奇、拉斐尔并称为文艺复兴艺术三杰,他们代表了文艺复兴的高峰。达·芬奇的作品注重一种柔和的艺术氛围的营造,拉斐尔的作品有着均衡明快的节奏,而米开朗基罗的作品中则充溢着一种雄伟有力的气势。三人中米开朗基罗的寿命最长,在另外两人去世后,又活了半个世纪之久,成为当时在世的最伟大的艺术家,这也是他成为文艺复兴与样式主义两个艺术阶段之间的一座桥梁。

由于米开朗基罗的长寿,围绕着他的神话,在天才尚在人世的时候就已经开始。我们今天所读到的最早的米开朗基罗的传记,是乔尔乔·瓦萨里于1550年出版的《名人传》(*Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori*)。瓦萨里在书中的献辞中表示,“我可以坦言,之所以写就这本书,并不是为自己博得作家的美名,而是希望作为一名艺术家,通过赞美那些伟大的艺术家的辛勤劳动,唤起世人对他们的怀念。因为各门艺术通过他们的创作获得了新的生命,无情的岁月与死神不应当将他们的艺术生命吞没”。18年后,即1568年,瓦萨里出版了第二版《名人传》,在第二版中,他进行了许多修改。那么,

为什么瓦萨里的两版《名人传》之间竟然相隔了18年呢?在第二版《米开朗基罗传》中,作者本人作出了解释。原来,在第一版出版后,他将书给米开朗基罗过目,米开朗基罗高兴地接受了作品,并回赠了一首十四行诗以志感谢。但是,事实上,艺术家本人对书中对自己的描述并不满意。于是也就有了康第维(Ascanio Condivi)那一版的《米开朗基罗传》。作为米开朗基罗的学生,康第维得以在老师的指点下直接进行创作,这一版本的传记最终在1553年8月面世。康第维版本的传记内容更加权威,细节也更为详实,文笔也较瓦萨里的版本更加优美。

康第维版本的传记问世后,瓦萨里自然感到了一种无形的压力,第二版《名人传》也开始构思和酝酿。自第一版《名人传》出版后,瓦萨里得到教皇赏识,于1550年到1553年间被聘为教皇的艺术顾问,这就为他与米开朗基罗的深入交往提供了便利,这期间,他又获得了许多珍贵的第一手资料。一番锱铢积累、苦心孤诣之后,瓦萨里终于在第一版《名人传》面世18年后,再次向世界颂扬了这位天才艺术家不世出的才华。

由于具有较高的可信度,我们借由康第维的文字与瓦萨里的评价,走近米开朗基罗——雕塑家、画家、诗人。