

米开朗琪罗 关键词

74个关键词解读米开朗琪罗艺术人生

许乐 编著

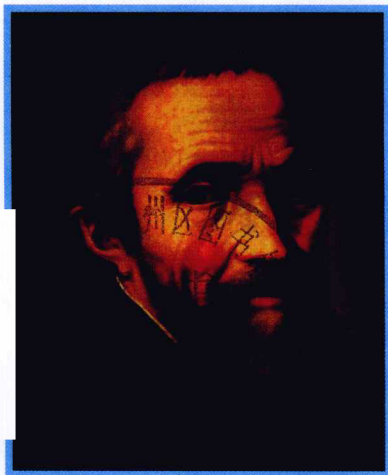
湖南美术出版社

读图时代

米开朗琪罗 关键词

74 个关键词解读米开朗琪罗的艺术人生

许乐 编著

 湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

米开朗琪罗关键词 / 许乐编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5356-3905-9

I. ①米… II. ①许… III. ①米开朗基罗,
B. (1475~1564) —评传 IV. ①K835.465.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第177092号

米开朗琪罗关键词

出版人: 李小山

编 著: 许 乐

责任编辑: 李 坚 杜作波

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

经 销: 湖南省新华书店

版 次: 2010年11月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/32

印 张: 5

书 号: ISBN 978-7-5356-3905-9

定 价: 19.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购电话: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

前言

16 世纪的意大利是一个巨人辈出的时代，在这片充满创造激情和神秘气韵的文化之壤中，孕育出了“艺坛三杰”之一的米开朗琪罗。这是一位多才多艺的艺术大师，他集雕刻家、画家、建筑家、诗人于一身，在长达七十余年的创作生涯中，历经种种坎坷与痛苦，创作了大量撼人心魄的作品，为人类文明增添了不朽的篇章。

米开朗琪罗将绘画、雕塑和建筑三种造型艺术提高到了较完美的境地，以卓越的技巧将异教和基督教两种艺术体系的精髓熔为一炉，将文艺复兴时期的意大利艺术推向了顶峰。他代表了文艺复兴时期的艺术潮流，他的作品成为人文主义精神的典型象征。米开朗琪罗为后人留下了不少经典的作品，四百多年来，这些作品始终高悬于艺术殿堂之上，其艺术冲击力和感染力经久不衰，吸引着一代又一代的观赏者。

本书以时间为线索，选取米开朗琪罗一生中最具代表意义的 74 个关键词，图文并茂地详尽解读米开朗琪罗的艺术人生。对于想了解米开朗琪罗生平及其艺术成就的普通读者来说，本书无疑是一本经典的速查手册。因时间及人力所限，书中难免会有不足之处，还请广大读者批评指正。

米开朗琪罗小传

米开朗琪罗·博那罗蒂（1475～1564）是西方美术史上最具灵感和创造性的艺术家之一，是意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家、建筑师和诗人，与达·芬奇、拉斐尔并称为意大利文艺复兴时期的美术“三杰”。

米开朗琪罗 1475 年 3 月 6 日出生于意大利佛罗伦萨附近的卡普莱斯，父亲是一位地方官，脾气十分暴躁，母亲在他 6 岁时不幸病故。米开朗琪罗从小就对雕塑、绘画有着浓厚的兴趣，在学校里总是偷偷地画素描，为此还受到父亲和叔伯们的毒打，因为他们觉得从事绘画是一件可耻的事情。但倔强的米开朗琪罗深深地痴迷于绘画，丝毫不顾父亲的忠告。父亲无奈之下终于同意了他的想法，并允许他到吉兰达伊奥的画室学习绘画。在这里他接受了壁画艺术的全面训练，成绩非常突出，最后竟超越了他的老师，以致遭到老师的嫉妒。一年以后，他离开这里，跟随著名雕塑家多纳泰罗的学生贝尔托尔多学习雕塑。

当时的意大利正是欧洲文艺复兴运动的发源地和中心，在崇尚希腊古典文化的风气下，米开朗琪罗潜心学习模仿古希腊艺术，这对他的艺术发展产生了深远的影响。

1499 年，24 岁的米开朗琪罗完成了自己的雕塑作品《哀悼基督》，从此名扬天下。1501 年他又创作了另一件雕塑《大卫》，这尊雕像被认为是西方美术史上最值得夸耀的男性人体雕像之一。自从《大卫》面世以后，年仅 26 岁的米开朗琪罗就被世人公认为最伟大的雕塑家之一。

1505 年，米开朗琪罗奉教皇尤里乌斯二世之命在罗马为其建造一座

辉煌的陵墓，但中间由于种种原因，于第二年停工了。1508年，他又奉命创作西斯廷教堂天顶壁画。米开朗琪罗用了4年的时间，在教堂500多平方米的天花板上，绘制出了巨型天顶画——《创世记》。

1513年，教皇的陵墓恢复施工，米开朗琪罗创作了著名的《摩西像》、《被缚的奴隶》和《垂死的奴隶》。1519年，米开朗琪罗开始为他的资助人美第奇在佛罗伦萨建造一座墓地教堂。这座教堂整整修建了15年，米开朗琪罗创作出了生平最伟大的作品——圣洛伦佐教堂里的美第奇家族陵墓群雕。1534年，米开朗琪罗重返罗马，此后在这里度过了他的晚年。米开朗琪罗从1536年开始，又为西斯廷教堂创作了另一幅宏大的壁画《最后的审判》。

1546年，教皇任命米开朗琪罗为罗马圣彼得教堂的建筑师，然而这项工程直到米开朗琪罗去世时都没有完工。米开朗琪罗晚年除了参与设计这一工程外，也从事一些雕刻和绘画工作，他于1564年2月18日逝世于自己的工作室中。

米开朗琪罗作为文艺复兴的巨匠，以他超越时空的宏伟大作，在生前和后世都产成了无与伦比的巨大影响。他多才多艺，集雕刻家、画家、建筑家和诗人于一身。他一生经历过无数的人生坎坷，体验到了世态炎凉，这使他所创作的作品都带有气势磅礴的艺术效果和体现人类悲壮的伟大精神。

米开朗琪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。米开朗琪罗不

同于达·芬奇充满科学精神和哲理思考的艺术气质，他在自己的艺术创作中融入了满腔的悲剧性激情。这种悲情成分是以宏伟壮丽的形式表现出来的，他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。

目录

童年、青少年时期 1475 ~ 1489 年 1

米开朗琪罗	2
石匠之家	3
吉兰达伊奥画坊	4
自由美术学校	6
多纳泰罗	8
柏拉图学院	10
鼻梁	11
文艺复兴	12
人文主义	14
新柏拉图主义	16
中世纪	18

早期创作 1489 ~ 1505 年 21

佛罗伦萨	22
《阶梯旁的圣母》	23
《酒神巴库斯》	24
《哀悼基督》	27
达·芬奇	30
《卡西纳战役》	33
拉斐尔	34
大卫——《圣经》故事	37
《大卫》	39
解剖学	41
《神圣家族》	42
精神给养	44
美第奇家族	45
萨伏纳罗拉	47

英雄时代 1505 ~ 1513 年 49

西斯廷礼拜堂 50

教皇尤利乌斯二世 52

西斯廷天顶画 57

创世记——《圣经》故事 59

《创世记》 61

《大洪水》 66

《利比亚女先知》 70

《创造夏娃》 71

《创造亚当》 73

《原罪和逐出伊甸园》 75

原罪和逐出伊甸园——《圣经》故事 75

伪造《拉奥孔》 77

教皇利奥十世 80

辉煌时代 1513 ~ 1534 年 83

《垂死的奴隶》 84

《被缚的奴隶》 85

美第奇教堂 87

《洛伦佐·美第奇》 89

《晨》、《暮》、《昼》、《夜》 91

雕塑 95

工作 97

摩西——圣经故事 98

《摩西像》 100

晚年时期 1534 ~ 1564 年 103

教皇保罗三世 104

《最后的审判》 105

《最后的审判》插曲	107
“臭皮囊”	109
精神危机	110
裸体问题	111
布鲁特斯及《布鲁特斯胸像》	112
《圣保罗皈依图》	114
《圣彼得受钉刑》	115
《圣殇》	116
《隆达迪尼的哀悼基督》	117
建筑	119
矫饰主义	120
圣彼得教堂	122
卡比多广场建筑群	124
劳伦齐阿图书室前厅	125
科隆纳	127
家书	128
诗歌	130
同性恋	133
瓦萨利	135
心灵冲突	136
性格	138
《米开朗琪罗的秘密艺术》	139
艺坛三杰	141
《巨人三传》	142
《痛苦与狂喜》	143
米开朗琪罗年表	145
参考文献	147

童年、青少年时期

1475 ~ 1489年

米开朗琪罗从小在佛罗伦萨附近的塞提雷诺山区小镇长大，奶妈的奶水哺育了他，山区的大理石粉尘滋养了他，石匠老爹的工作影响了他，这个生性孤傲的孩子在这里开启了他的雕刻梦想。

米开朗琪罗

1475年3月6日晚8时，佛罗伦萨附近的卡普莱斯诞生了一个婴儿，喜欢观察星象的父亲从星座的运行中推断儿子将是一个“巨人”，便为他起名“米开朗琪罗”，因为在古希腊神话中有一位巨人就叫米开朗琪罗。

罗曼·罗兰曾赞美米开朗琪罗：“历史永远充满着巧合，历史的巧合使他的儿子果真成了世所罕有的艺术巨擘，历史的巧合也赋予他一种‘神圣而痛苦的生涯’。”米开朗琪罗后来果然成了艺术界的巨人。

米开朗琪罗是个伟大的“画家”，这是毋庸置疑、世所共知的，然而，很少有人知道他对绘画的真正想法。他曾在笔记中写道：“绘画是月亮，雕刻是太阳；绘画是仆人，雕刻是家主。我鄙视绘画——因为我是雕刻家，不是画家——我甚至不懂得绘画！”从中固然可以体味到艺术家倔强的性格，但也确实能看出他对绘画的一些

态度。

然而历史往往会充满各种巧合，这位自幼鄙视绘画的艺术大师，却神奇地创作出了《创世记》、《最后的审判》这样的传世名画。

米开朗琪罗雕像（丹尼尔·布鲁泰拉作品）

石匠之家

1475年3月6日，米开朗琪罗·博那罗蒂诞生于文艺复兴圣地佛罗伦萨附近的小城卡普莱斯。他的父亲名叫卢多维科·列奥那多·博那罗蒂，是卡普莱斯镇的执政官。母亲是弗朗西斯卡·迪·奈利，共生育了5个孩子，都是男孩儿。母亲的身体一直就不好，在米开朗琪罗6岁时，她就过早地离开了自己的孩子们。

米开朗琪罗出生后没多久，体弱多病的母亲实在没有能力照料他，就把他送到了佛罗伦萨附近塞提雷诺小镇上的一位石匠师傅家里，让石匠的夫人来喂养他。塞提雷诺镇有着茂密的森林、天然的矿石，而且盛产大理石。米开朗琪罗奶妈的丈夫在当地的采石场工作。

米开朗琪罗的童年就是在这个山区小镇度过的，他喜欢这里的风景，而且对大自然的奇山异石感到十分好奇。他常站在采石场外

米开朗琪罗出生时的住所（照片）

面观看石匠工人们忙碌的情景，让石匠老爹给他讲述采石的趣事，趁石匠老爹不注意，还偷偷将那些采石工具拿去玩了。米开朗琪罗后来回忆说：“如果我还有些值得称道的东西，那就是由于我从小生活在空气清新的山区，正是奶妈乳汁的哺育，使我学会了用凿子和锤子来制作雕像。”

总之，米开朗琪罗在塞提雷诺山区这段多彩的童年生活，使他一生与石结下了不解之缘。正是在这里，米开朗琪罗逐渐熟悉了雕刻所需的工具并掌握了石刻技术。此外，石匠夫妇质朴的性格，也对这位艺术大师产生了一定的影响。

吉兰达伊奥画坊

米开朗琪罗从小在一个全是男人的家庭中长大。他排行老二，尚有哥哥列奥纳多和三个弟弟：博纳罗托、乔凡、西吉斯蒙多。他们的父亲卢多维科性格忧郁而且十分挑剔，因此，米开朗琪罗和父亲在一起的日子过得并不开心。在母亲去世四年后，卢多维科续娶了卢克蕾齐亚为妻，全家搬到了佛罗伦萨。父亲把米开朗琪罗送到了佛罗伦萨的学校去上学，在这里，他开始接受正规的学校教育。当时他跟随人文主义学者弗朗西斯科·该拉提学习语法和文学，这段时期的语言训练为米开朗琪罗后来的诗歌创作打下了坚实的基础，不过最令他感兴趣的还是绘画。

米开朗琪罗经常被佛罗伦萨丰富的古典艺术品所深深触动，他在学校里认真地练习素描，并很快有了要做一名艺术家的想法。但身为地方行政长官的父亲是希望5个儿子都能够去经商，或者成为银行家。父亲和叔伯们都认为从事艺术并不能为家庭带来半分利益，而且当时普遍认为从事轻浮的艺术简直就是一种耻辱。因此，当父

亲发现儿子执意想做艺术家时，分外恼火，极力阻止儿子练习素描，甚至用皮鞭“开导”他。但幼小的米开朗琪罗却非常倔强，即使用皮鞭也无法打消他要从事艺术的决心。父亲拗不过孩子，无奈之下只好同意了儿子的选择。

13岁的米开朗琪罗在朋友的介绍下去拜访佛罗伦萨画家多梅尼柯·吉兰达伊奥，想到他的画坊当学徒。吉兰达伊奥看了米开朗琪罗的素描画之后，觉得这个孩子的画工还不错，决定收下他，而且为其免除了食宿费，这在当时可是一种殊荣。实际上，身为学徒和初级助手，他还可以得到一部分补贴，这帮他解决了因父亲不赞同他学画而带来的经济问题。

吉兰达伊奥是文艺复兴早期的知名画家，曾师从韦罗基奥，与达·芬奇是同学。米开朗琪罗在吉兰达伊奥的画坊接受了壁画艺术

玛利亚的诞生（吉兰达伊奥作品）

约1460~1465年，85cm×109cm，板上油彩，慕尼黑老绘画馆藏。

吉兰达伊奥（1449~1494）是意大利文艺复兴初期佛罗伦萨地区的画家。他的作品取材于宗教故事，但充满了生活气息，常常把现实生活中的场景、当时的服饰和真人肖像画进作品中，给人耳目一新的感觉。这幅画是他的代表作。

的全面训练，他的成绩非常优异，模拟绘画大师的作品几乎达到以假乱真的程度，显示出极高的绘画天分。那时，吉兰达伊奥正在圣母院内作湿壁画。他叫学徒们研磨颜料，用布临摹他精心绘制的草图。然而，米开朗琪罗的临摹超过了老师的原作，这引起了吉兰达伊奥的嫉妒。

有一次，老师吉兰达伊奥把米开朗琪罗的画说成是自己的作品向别人介绍，被米开朗琪罗当面揭穿。从那以后，老师开始故意刁难米开朗琪罗，要么指责他的临摹技术过于刻板，要么对他的作品挖苦讽刺。米开朗琪罗忍受不了这里的艰难处境，经常一个人去佛罗伦萨瞻仰前辈大师的作品，多纳泰罗的雕像、圣·克洛斯教堂里乔托的壁画及布兰卡奇小教堂里马萨乔的湿壁画都成为他描摹的对象。

米开朗琪罗在吉兰达伊奥画坊所表现出的艺术敏感性以及创作独立性是非常突出的。他认为绘画要从头到尾自己亲手创作，不赞成集体创作。但在当时，画家创作一件作品，尤其是绘制一些大型壁画，是需要包括学生和助手在内的许多人共同努力才能完成的。但米开朗琪罗始终认为艺术应该是个人创作力的表现。吉兰达伊奥画坊沉闷的气氛困扰着米开朗琪罗，他不得不再为自己寻找一条出路，于是几年后他离开了吉兰达伊奥画坊。

自由美术学校

米开朗琪罗离开吉兰达伊奥画坊后，进入了贝尔托尔多雕塑学校，当时也叫洛伦佐自由美术学校，因为洛伦佐·美第奇是学校的投资人。洛伦佐·美第奇是佛罗伦萨的统治者，他热衷于艺术，在艺术和学术方面，愿意提供一切资助。贝尔托尔多为洛伦佐管理着这所美术学校，为其培养艺术人才。

贝尔托尔多是著名雕塑家多纳泰罗的学生，米开朗琪罗跟随他学习雕塑技法。这位文艺复兴时代早期现实主义传统的代表者，对米开朗琪罗学习雕塑起了重要的指导作用。他使米开朗琪罗对古代艺术有了全面的了解，并对意大利现实主义大师们的作品进行了深入研究。可以说，米开朗琪罗的艺术之路是从洛伦佐自由美术学校正式开始的。

米开朗琪罗从17岁开始正式尝试雕塑作品，他用古典雕塑做模型，在很短的时间内就完成了神话中牧神头像的雕塑。米开朗琪罗出众的才华引起了洛伦佐的注意，洛伦佐对他赞叹不已，还将他请到自己的宫廷中，和自己的儿子们同吃同住。宫廷中大量的艺术品都成为米开朗琪罗学习、研究的对象，他还可以接触到一些经常出入宫廷的人文主义学者、诗人和艺术家。米开朗琪罗和他们自由交流，深受其影响。在这短短的四年中，米开朗琪罗在洛伦佐宫里获得了一个伟大艺术家应该具备的一切条件，为他的整个艺术创作打下了坚实的基础。

洛伦佐像（瓦萨利作品）