

天才米開朗基羅的苦惱與糾葛
—習藝歷程及創作背景

王郁婷。私立曉明女中。高二丁班

壹●前言

「創世紀」堪稱一本可供永久翻閱的畫冊。「大衛」一尊藝術學子心中聖地的雕刻；「聖殤」每每感動著無數基督徒的心靈，這些藝術品的背後，來自一位與達文西、拉斐爾躋身於文藝復興時期巨擘—米開朗基羅。然而集優秀雕刻家、畫家、建築師以及詩人等身分於一身的米開朗基羅是如何看待自己的心血結晶，或者輕而易舉完成的曠世傑作，以及其作品產生的背景呢？就是在這樣好奇與感召下，決定以米開朗基羅的生平作為鋪陳，添上習畫過程與較受矚目的作品為主軸，走入處於政治紛亂的劃時代背景。

藝術的見解因人而異，美醜自有評斷，但深入了解藝術家的創作心路歷程，可以幫助自己融入藝術家的情感與表現的心靈力量與生命力中。站在真跡前回想起歷歷在目的藝術家創作路，那種感動是紙筆無法描述的。所以希望藉這次的探討能讓大眾明瞭：「走進藝術殿堂不等於走入艱澀的世界，藝術是活潑、富涵生命力的第二生命，絕不要輕易排斥身邊如影隨形的藝術。」

貳●正文

一、叛逆

01.奶媽家的啟發

『公元 1475 年 3 月 6 日，一位將震驚世界的藝術巨匠的靈魂與肉體誕生了一義大利文藝復興時期的雕刻家、畫家、建築師，他的全名很長：米開朗基羅·狄·洛多維科·狄·利奧納多·狄·博納羅蒂·西莫尼。父親羅多維科正是佛羅倫斯郊外的執政官，這個職位在小鎮上已相當顯赫，因此生活上自然有了些貴族的派頭。當這家的第二個孩子米開朗基羅出生的時候，他們就想更省事一些，由老女僕烏蘇拉的弟媳—莫娜·巴巴拉充當奶媽來撫養這個體質羸弱的孩子。』（註一）

『這孩子在石匠妻子的乳汁哺育下茁壯成長，山裡的空氣極為清新，但石匠的家裡卻充滿石屑和粉塵，執政官的兒子就跟石匠的孩子們一樣，每天都在泥地和碎石屑裡爬來爬去，弄得滿臉烏黑。有時候，巴巴拉媽媽會帶著這群孩子到山頂的牧場裡，小米開羅就在羊群歡卻的鈴聲中悠然睡去，又在清風的吹拂下醒來。米開朗基羅一直在石匠的家裡待到三歲，淳樸而倔強的山民性格在他的幼小心靈裡打下了烙印。

當他回到執政官家裡的時候，放肆地叫著巴巴拉媽媽的名字，然後把家裡的貴重物品栓上繩子在地上拖來拖去玩耍著，顯得毫無教養。執政官卻認為家裡的老大

過於規矩老成，小的則膽小靦腆，只有這個骯髒的老二，說不定是一個敢做敢為的人物，他想的沒錯，但是這個人物最終卻與他設計的培養目標南轅北轍。」（註二）

02. 接近藝術

『在家中，他一直深受父親不快樂的情緒所影響，而他的母親在正值二十六歲的芳齡撒手人寰，幼年喪母使情況更加嚴重。他十歲時，於父親續絃後全家遷往佛羅倫斯—享有義大利文藝復興發祥地的殊榮。他想了很久，決定把不想上學的叛逆想法告訴父親，然而父親顯得很平靜，好像早料到這個不安分的兒子遲早會說出這句話。這時一旁的叔叔叫道：「繪畫是什麼？哲學家已經把圖畫稱為一種手藝，下賤的行當」「不，我心中只有萬能的上帝，賜給我生命，給我自由。」父親抓起了椅子狠狠地扔了過去。

「醒了，米開羅，你已經睡了兩天兩夜了。」後母驚喜地叫了起來。父親的目光又黯淡了，他分明看見米開朗基羅浮腫的臉上依然寫著一個「不」字；他太像自己的性格了，堅韌和忍耐正是《聖經》上的真諦。「路在你自己腳下，你選擇吧！」」（註三）

二、踏上藝術之路

01. 吉蘭達約畫室

『他是未經雕刻的巨大頑石，他很幸運，遇上了一大畫家多米尼科·吉蘭達約。不久，13歲的米開朗基羅在一份合同書上簽了名，並寫下他一生中難忘的時間：1488年4月16日。

在吉蘭達約的畫坊中，米開朗基羅致力於繪畫，常以同伴為畫素描的題材來練習人像的面部表情，同時他也對雕塑產生興趣，開始研究許多偉大的佛羅倫斯雕塑家作品。翌年春天，更喜歡立體空間雕刻藝術的米開朗基羅，離開了吉蘭達約畫室。」（註四）

02. 在羅倫佐的花園中

『在吉蘭達約畫坊度過忙碌的一年後，米開朗基羅說服父親讓他去鑽研雕塑。於是他進入了當時執政官羅倫佐·梅迪奇模仿著名的雅典學院所建造的特殊學院—聖馬可修道院，為了讓年輕的天才們在著名藝術家的指導下，獲得藝術的高等教育。

在看了這麼多古典大師的作品後，他感到自己是多麼微不足道，但也在細心觀看那些大師作品的同時，漸漸悟到了完美雕塑的奧義。儘管還是個孩子，米開朗基羅已在雕刻農牧神的頭部，靈感則擷取自古典作品。羅倫佐對米開朗基羅的天分和敏感印象深刻，並對他照顧有加。』（註五）

二、我叫米開朗基羅

01. 解剖

『當道名修道會的修士沙臥納羅拉在 1481 年到達佛羅倫斯時，他的傳教漸漸地蔚成一股簡樸和宗教狂熱的熱潮。在羅倫佐去世後，米開朗基羅不得不返回父親的住所，他的父親和繼母不了解他，而他的兄弟們則是不停的爭吵，然而他還是繼續埋首於工作之中，在聖多畢瑞托修道院雕塑石雕並鑽研解剖學，進一步弄清人體的比例、各關節的精確部位和整體肌肉的和諧構成等等。』（註六）

02. 聖殤

『沙臥納羅拉——這位這熱中於動員人民起來與強暴作鬥爭的鼓勵者，被比厭倦梅迪奇更快的速度給擊潰了。正如前些日子焚燒藝術品一樣，預言家被繩子綁在柱子上，劈啪作響的柴火狂怒地吞噬了納羅拉黑色的身影。米開朗基羅為佛羅倫斯感到羞愧和痛楚，一種切膚之痛泛上心頭。「喔！真理，那些今天被稱作真理的東西，明天就可以被強者以功利的理由踐踏蹂躪。」

在瀰漫人生的黑暗中，誕生了一件最偉大的作品「聖殤」。這座大理石雕塑不走前人的老套路，反而保持了母親永不凋謝的青春之美和聖潔之情，表現了在巨大厄運下美的倔強。在完成這個傑作後，米開朗基羅似乎生平第一次向虛榮心低頭了：他把自己的名字和出生地刻在雕像上，但從此以後他未再如此做過，像大自然的山巒和林木一樣，米開朗基羅的傑作不需要印上名字了。』（註七）

03. 大衛

『1494 年，佛羅倫斯共和政府在外受到外國勢力的威脅，在內則必須面對原統治者的忠誠擁護者。雖然如此，政府對藝術仍然相當重視，當時米開朗基羅就是接受政府委派，創作出他的偉大雕塑「大衛」，他用他的藝術使佛羅倫斯的人民堅信：人是偉大的，人具有無窮無盡的力量，人民應當建立起戰勝敵人的信心，因此此作便成為鼓舞和教育人民的藝術珍品。』（註八）

三、米開朗基羅與教宗的天花板

01. 恐怖教皇－尤利烏斯二世

『「聖殤」和「大衛」等作品使米開朗基羅名列雕刻家之榜，在羅馬也有讓人羨煞的絕佳機會，當時六十二歲的尤利烏斯二世將米開朗基羅召到羅馬，爲自己建造陵墓。米開朗基羅傾注了所有的熱情，進行陵墓工程的建造，但工程卻被耽擱了；1508年教皇命令他繪製西斯汀禮拜堂新的拱頂畫，這個突如其來的變化其實是某位藝術家的詭計。

對於教皇過度寵愛米開朗基羅，建築家布拉曼帖十分不滿，在教皇耳邊鼓動道：「您健在時就修陵墓很不吉利，不如讓米開朗基羅用美麗的繪畫裝飾禮拜堂，以弔念您已故的叔父。」巴拉曼帖心理算計著：「對濕壁畫毫無經驗的米開朗基羅肯定會失敗。」教皇接受了他的提案且絕不讓步，在即將決裂之前，米開朗基羅也只有答應了。

拱頂畫「創世紀」的製作經歷了痛苦的歲月。他在給父親的信中這樣寫道：「疾病、勞累、以及其他常人所不能忍受的困難一直困擾著我。」停止陵墓的建造也給他帶來了沉重的心理負擔。1512年11月「創世紀」終於與世人見面了。在1536年，米開朗基羅應教皇克萊門斯七世的命令，再次踏入西斯汀禮拜堂，完成了祭壇上方的「最後的審判」。』（註九）

02. 世界基督徒心靈的歸宿

『幾乎所有的文藝復興建築家都參與過羅馬聖彼得大教堂的興建，71歲的米開朗基羅在過世前的18年裡，致力於聖彼得大教堂的整建，主要的工作是獻給教廷的拱頂修飾，爲了證明結構沒有問題，他還造了半個拱頂的大型木造模型。』（註十）

『1564年，沒有一天停止雕刻的天才，在2月18日，留下最後的遺言：「把靈魂獻給主，肉體留給大地，剩下的留給親人。」結束他榮耀卻充滿苦惱的一生。』（註十一）

參●結論

因爲這次的機會，研讀了不少與藝術相關的書籍，其中看完《米開朗基羅與教宗的天花板》後，心裡泛起莫名的感動。書中提及米開朗基羅在創作生涯晚期，面對烽火連綿、家庭紛爭、個人病痛交相逼迫甚至被認爲是卑鄙的陰謀下，仍放下

身段、投入於最初習畫的過程，並用勇氣與毅力完成了永世不朽的作品。我相信這種不輕易放棄、認為沒有做不來的精神，是時下年輕人應保有的學習態度。

米開朗基羅的一生，熱愛自己的藝術事業，一生辛勤勞動，艱苦奮鬥，甚至在臨終前，深感遺憾的不是生命的結束，而是事業的終止—這種「一生勤奮，永不滿足」的生活態度更可以成為我們一生走下去的目標、終旨。

肆●引註資料

- 註一、丁言模。米開朗基羅。(香港：三聯，民 89)。頁 2。
- 註二、周時奮。天才的交鋒。(台北市：先覺，民 92)。頁 31—33。
- 註三、丁言模。米開朗基羅。(香港：三聯，民 89)。頁 3—4。
- 註四、丁言模。米開朗基羅。(香港：三聯，民 89)。頁 6—7。
- 註五、漢詮有限公司。米開朗基羅—義大利文藝復興大師。(台北市：閣林國際圖書，民 89)。頁 12—13。
- 註六、漢詮有限公司。米開朗基羅—義大利文藝復興大師。(台北市：閣林國際圖書，民 89)。頁 17。
- 註七、周時奮。天才的交鋒。(台北市：先覺，民 92)。頁 112—115。
- 註八、吳澤義。米開朗基羅。(台北市：藝術圖書，民 86)。頁 27—29。
- 註九、俞宙譯。「米開朗基羅的煩惱與糾葛」。世界博物館巡禮—梵蒂岡美術館。28 冊。頁 32—34。
- 註十、漢詮有限公司。米開朗基羅—義大利文藝復興大師。(台北市：閣林國際圖書，民 89)。頁 56。
- 註十一、俞宙譯。「米開朗基羅的煩惱與糾葛」。世界博物館巡禮—梵蒂岡美術館。28 冊。頁 34。