

「盛期文藝復興」、「樣式主義」、「威尼斯畫派」(I)

The High Renaissance in Italy and Mannerism

講座日期:2007 -

陳吉斯

淡江大學英文系

專任助理教授

kiss7445@mail.tku.edu.tw

<http://mail.tku.edu.tw/kiss7445>

Office: (02)26215656 ext.2966

Room: FL632

前言

我們今天主要講的是第十三章，主題是盛期文藝復興以及樣式主義，在課本的第十三章 High Renaissance in Italy。這一章包涵了三個內容，第一個即為課本上的大標題，High Renaissance「盛期文藝復興」，再來是盛期文藝復興在羅馬的風格在 1520 年之後轉變成另外一個風格叫「樣式主義」(Mannerism)，第三個主題是「威尼斯畫派」。就時間來分，盛期文藝復興為 1503 年到 1520 年，在這個時間的羅馬風格叫「盛期文藝復興風格」，而這個時候在威尼斯也有特殊的風格，所以藝術史家把他稱為「威尼斯畫派」(Venetian School)。在 1520 年以後，大約五十年之間的風格叫「樣式主義」，地點也是在羅馬，所以在羅馬這個地方先是盛期文藝復興然後是樣式主義。早期文藝復興風格發源地在佛羅倫斯，盛期文藝復興在羅馬，和威尼斯。我們今天的時間大概只能講到盛期文藝復興，也許能講到一點點威尼斯畫派。

盛期文藝復興

盛期文藝復興的內容主要是講文藝復興三巨匠的兩大巨匠，三巨匠是達文西、米開朗基羅、拉斐爾。從國中以來大家應該已經很熟了，在講早期文藝復興我們已經介紹過達文西了，所以今天我們主要介紹米開朗基羅和拉斐爾。

上次我們講米開朗基羅的風格在藝術史上是變化最豐富的，一方面是他很長壽，第二個他的藝術風格在他的長壽期間也有很多的變化，第三個他這些不同風格的藝術品也都很傑出，所以你如果把我們的教科書 Culture and Value 翻一翻你會發現米開朗基羅的圖片是最多的，這大概西洋藝術史上很少有一個人在一生中的風格有這樣多的演變，而從精神內涵來看，他的內心世界也非常豐富。

那為什麼會有這個年代呢?1503 和 1520，這是兩個特殊的年代，1503 這一年是羅馬換新教皇朱利亞二世 Pope Julius II，他即位的時間是 1503 年但他 1513 年就過世了，所以 1503 這一年是新教皇上任的這一年，他一上任就委託很多藝術家做了一些裝飾教會的工程，當然也包括米開朗基羅和拉斐爾。1520 年是拉斐爾過世的那一年，1519 年是達文西過世，1520 年時三巨匠只剩下米開朗基羅，所以 1520 年以後由早期文藝復興到盛期文藝復興的風格最高峰就是這三巨匠，但這三巨匠又過世了兩個只剩米開朗基羅，但 1520 年以後他的風格又很明顯的不一樣，事實上是 1511 年後風格就不一樣了，所以就以 1520 年這一年作為盛期文藝復興和樣式主義風格的分界線。

首先先介紹拉斐爾，大家打開課本 314 頁，課本列出三個作品，我們可以看到這三個作品的風格不太一樣，拉斐爾的風格演變主要受米開朗基羅影響，等一下我們馬上會講到。拉斐爾可說是把早期文藝復興那種優雅的理想化的風格發揮到極緻的代表畫家。那些優雅的優美的畫家就大家印象中我們上一章所講的大家還記得哪一些?例如說描述女性美的 Botticelli，那樣優美風格的發展，早期文藝復興也開始注重幾何性構圖，畫面上看起來好像很自然但事實上隱藏了很多幾何性圖形，像是三角形、圓形、正方形這樣的圖形。

圖 1 Spozalizio (The Engagement of Virgin Mary) 1504. Oil on wood, 170 x 117 cm. Pinacoteca di Brera, Milan

現在畫面上大家看到的課本上沒有(圖 1)，也是他很著名的作品，它是描述耶穌基督的父母，聖約瑟和聖瑪莉訂婚的情景。當然這個場景應該是在中東，拉斐爾把場景移到羅馬，在這背景裡的教堂，按照基督教那時候的習俗訂婚就在教堂，這個教堂是文藝復興時期現實存在的教堂。你會發現這教堂以教堂門口為中心畫出的一個圓，然後這圓剛好是下面這三角形的頂點，所以他用一個三角型和一個圓形將畫面人物規範在一個很規則很理想的空間。我們上一章講過文藝時期的畫家用很多人工的方式，例如 linear perspective「線性透視法」或是「單點透視法」來塑造現實的幻覺。例如說經過一場戰爭可以把混亂變成秩序，他也用這種有秩序的構圖方式把他塑造出來。宗教上的秩序他也用這樣幾何性的構圖。像這畫裡他也用 linear perspective，他是站在固定的一點而看出來的形像。

圖 2. *The Three Graces*, 1504-05

Oil on panel, 17 x 17 cm.

Musée Condé, Chantilly

個，各有各的特色。在人物的描寫上面，拉斐爾是描寫女性美而著稱，米開朗基羅是描述男性美，達文西剛好折衷，他是雌雄同體，就是說，他畫的人物同時具有男性跟女性的特徵。也就是說，米開朗基羅他畫女性，譬如說，等一下大概會在第二節課會講到的壁畫裡畫的早期的女先知(Sibyl)，女先知這個的形象(圖 3)，他去找男的模特兒來作為女先知的樣本(圖 4)，他認為男性的身體最美，當然他也描述男性的身體，包括理想的女性他也用男性做模特兒，所以描述男性美的典型是米開朗基羅的專長。

圖 3 Sibyl Libica

圖 4. Study for Sibyl Libica

拉斐爾在藝術史上最常被提到的是他描述女性的美，特別是宗教上的聖母像。藝術史上畫最多聖母像的是拉斐爾。

我們先看一張他描述女性美的代表作叫做 *Three Graces* (圖 2)，表現女性的三種美德。如果把畫的幾何性關係弄出來你會非常驚訝，畫非常的對稱，可是如果這些線條都拿掉的話你會發現他又是非常自然。如果你畫一個幾何性構圖然後把這些圖型都塞進去往往會很死板，可是他就不會。另一個幻覺高手是 Botticelli，他可以把人物每一個部份都誇張，可是組合起來，卻又讓你覺得非常自然，這是他厲害的地方。

那文藝復興三巨匠，(Leonardo Da Vinci) 達文西、米開朗基羅、拉斐爾，但是這三

達文西畫的人物譬如說這張描述聖約翰，《施洗者約翰》(圖5)看他的笑容，跟他手的姿態，覺得有女性的特徵，但是他描述的是男性，那文學上面稱呼這樣是叫作「雌雄同體」。

接下來介紹拉斐爾有一系列聖母像，一些比較有名的作品，剛才講說藝術史上他是畫聖母像畫最多的一個畫家，在這些聖母像裡都用三角形構圖、圓形構圖。那他的聖母像跟中世紀，跟十四世紀的聖母像，比較起來，你會發現很明顯在風格上、在情調上的不一樣。在中世紀，即使到了十四世紀，風格已經在轉變了，還是把聖母當作是一個超凡脫俗的人物，要她讓覺得不像是這個世界的人它比這個世界的人還高尚，崇高不可攀這樣的一個形象，那在拉斐爾的手上，他把聖母刻劃成是一個比較可以親近的，就好像我們身邊可以看到的一個慈祥又美麗的媽媽；這是把她人性化了，這是第一個特色。第二個特色，在背景的处理上面，很明顯，他加了風景，這個是在以前畫聖母的時候像沒有。聖母像在以前要按照拜占庭這種的聖像的習俗，就是把背景把它平面化，通常鋪上金箔，讓主體明顯；在拉斐爾的聖像裡面，他把背景換成風景。也就是說，把聖母這個人物人性化，再來，也把她放在一個現實的空間裡面，那當然這些現實的空間，

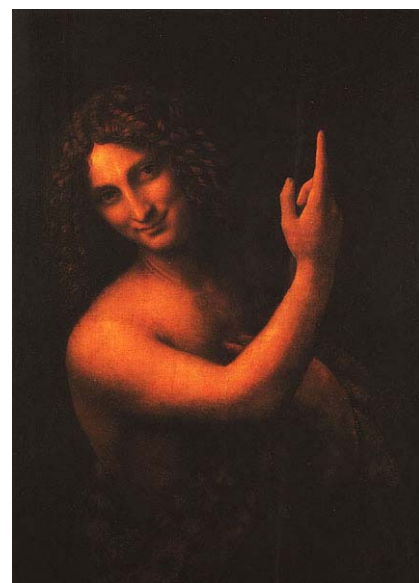

圖 5. Saint John the Baptist
1513-16, Panel, Musée du Louvre, Paris

圖 6. *Madonna of Belvedere* (Madonna del Prato). 1506. Oil on wood, 113 x 88 cm.
Kunsthistorisches Museum, Vienna

就是在義大利那時候很典型的風景。那這樣的風格的聖母像最有名的就是現在課本 13-1 的這張畫，俗稱《草地上的聖母》的這張畫(圖 6)。那它也是一張三角形構圖的畫。聖母手扶著耶穌，耶穌旁邊的是施洗者約翰。那除了這個構圖非常地穩定，感覺有一種安祥和諧的感覺以外，這個色彩也非常溫潤。很明顯這個色彩很主要就是紅色、藍色，跟綠色，這三個主色為主，那再來再加上皮膚，溫暖的顏色，這四個顏色。顏色單純、明亮，這個是南方畫家的特徵。這張畫它現在放在維也納的藝術史博物館，我去過這個博物館，這個博物館他是按照國家來區隔的，一般有時候是按照時代來劃分收藏品，那藝術史博物館他是按照國家，譬如說，德國，法蘭德斯，是北方的，再來義大利是南方的，翻過阿爾卑斯山就是所謂的南方，那藝術史上很明顯，阿爾卑斯山作為分界，阿爾卑斯山以北的法國、德國、比利時、英國、法蘭德斯，風格有一些共通點，跟阿爾卑斯山以南的義大利、西班牙很明顯就不一樣。那阿爾卑斯山以南的義大利、西班牙，它色彩都非常鮮明明亮，色相的變化比較少，但是色彩非

常鮮明。所以如果你有機會到這個藝術史博物館的時候，當你看到法蘭德斯，德國或是英國，這些畫都是很講究細節，色彩變化非常豐富，畫面上會有很多故事，你要看要看的話會看很久，那突然再轉個彎一出來，馬上色彩一亮變得非常鮮明，構圖變得非常單純，那所以你就知道你已經翻過阿爾卑斯山已經到了義大利了，這樣的風格跟十四世紀或是中世紀的聖母很明顯的不一樣。

圖 7

圖 8

圖 9

圖 10.

好，再來課本 13-2 另外一張，非常有名的作品，《雅典學院》(圖 7)這張作品是放在教皇要及位的一個所謂的這個簽名廳，那這是一個正方形的房間，所以有四個牆壁，那包括地板跟天花板，這整個空間都是拉斐爾設計的，包括地板跟天花板上磁磚的這些圖案，天花板上還有壁畫，那有四個牆壁，也有壁畫，那我們現在看到的是在四面牆上面的其中一面，那這四面牆，所畫的各代表哲學(圖 7)、神學(圖 8)、法學(圖 9)跟藝術(圖 10)，我們先來看看這四個畫面是什麼樣子，現在我們看到的這個是代表哲學跟雅典學

院，在它的正對面的是代表神學的是神學的辯論，然後在它的左右兩邊，畫面比較窄，所以你知道這個房間不是很標準的正方形，所以是有一點長方形，左右兩側畫面比較小，是一個環狀的構圖，那現在這張是代表藝術，它描述希臘神話裡面的 **Mountain Parnassus**，就是有阿波羅跟九位代表藝術的女神(圖 10)，好，在代表藝術的對面是代表法律的 **The Cardinal Virtues**(圖 9)。

那你會發現在取材上面他有他的想法，構圖上面最複雜的是哲學，畫面人物最眾多，空間安排最複雜，那構圖最簡單的是代表法律，可以了解他的一些想法，哲學應該是各個學派百花齊放，那法律要越明確越好，越簡單越好，那在這個描述法律的這個畫面當中這個女神胸上有一個形象，應該是蛇髮女妖梅杜莎，也是說要把這種恐懼制服起來的一個形象，如果是這樣的話那這問女神應該是雅典娜。好，那在這個簽名聽的天花板上面，也有四個人物，各是代表左邊右邊的哲學、神學，然後上面下面的詩學、法學。那你看這四個人物他都用女性的角色來代表。代表哲學的她手上拿著書，那代表詩的(Poetry)它讓她手上拿著，被上找了翅膀，這四格女神只有這個代表詩的長了翅膀，文學需要有這種翅膀的想像力。

圖 11. Raphael, *School of Athens*. Stanza della Segnatura

好，那接下來我們就來仔細地看這張雅典學院(圖 11)，大家拿起鉛筆做記號，首先，他也是用一個典型的 **Linear Perspective** 來塑造一種立體的幻覺。這裡面這個拱門，伸進去的空間是畫出來的，可是他朔造出讓我們覺得說，就好像我們站的這個牆壁裡面還有一個空間。那這一個畫出來的，伸進去的空間也是在當時的義大利在羅馬的應該是布拉曼特(Bramante)所設計的一個教堂，然後就把希臘自古以來有名的哲學家，他很有秩序的把他安排起來。我們先來看在這些人物的背景最左邊是阿波羅的雕像，右邊是雅典

娜智慧女神的雕像，阿波羅代表「理性」，雅典娜代表「智慧」。但是這兩種理性不太一樣，一種是男性的理性，一種是女性的理性。

站在中間那一排的正中心有兩個主要人物，如果把正中心畫一條線下來，正中心左邊的這一位是柏拉圖，中心線右邊是亞里斯多德。柏拉圖的手上抱著一本書，他的手指著天，亞里斯多德的手上也抱著一本書，他的手往前面指，對著地。那用這樣子來做一個基本的分配，站在柏拉圖左邊的是屬於唯心論(Idealism)，站在他右手邊，以亞里斯多德為代表的是唯物論(Realism)或是注重現實主義的或唯物主義的。柏拉圖的左邊有一個正在跟左右的人聊天或辯論而且頭髮掉很多的人，這是他的老師—蘇格拉底。蘇格拉底的學生是柏拉圖，柏拉圖的學生是亞里斯多德。也就是現在圖畫左半邊都是偏唯心的哲學家，右半邊是偏唯物的哲學家。那在亞里斯多德、柏拉圖跟蘇格拉底這中間前面的一排是屬於前蘇格拉底學派(Pre-Socratic School)，就是蘇格拉底成為哲學家之前的有名的哲學家都在這一排。這裡面我舉幾個比較重要的，左下角有一群人當中圍著一個人拿著一本書在算數學，這是畢達格拉斯。畢達格拉斯的右邊是 Heraclites 認為這個世界一切都是動盪不安的，就好像你站在河流上面，你說這是一條河，但是當你這麼一說的時候它已經不是以前那條河了，時間不斷的在變動，世界一直在變動，用這樣的觀念來建構他的哲學。在 Heraclites 的右手邊，斜躺在階梯上面的是犬儒主義的 Diogenes。再右邊蹲在地上畫幾何圖的是歐幾里德(Euclid)，幾何學的創始者，他的右邊有兩位拿著地球儀的是代表天文學，背對著我們的這位是托勒密(Ptolemy)，站在托勒密對面看著我們的這位是拉斐爾(Raphael)的自畫像，這是繼 Botticelli 以來的習慣，畫家在群像裡面把自己畫進去，當作自己的簽名。很有趣的，在畫這些像的時候，雖然人物取材自歷史上的人物，但是人物的造像以拉斐爾當時可以找到的人物為模特兒，例如最前面的 Heraclites 就是以米開朗基羅(Michelangelo)為模特兒，柏拉圖以達文西(Leonardo da Vinci)做模特兒。

那我們看前幾個跟數理有關係的，左手邊比較屬於純數學的畢達格拉斯跟應用數學的歐幾里德，他把類似的擺在一起，唯心的放在左手邊，偏唯物的放在右手邊。所以《雅典學院》是用一種很理性很規律的方式把錯綜複雜且多樣的哲學學派放在一個理想的空間裡面。

另外這一張是課本裡沒有的，但我用這一張來介紹拉斐爾的風格的演變，這張畫叫 The Triumph of Galatea (圖 12)是描述希臘神話裡面海神的故事，故事本身我們不介紹，我們介紹他的風格跟之前畫的聖母像有什麼不一樣，拉斐爾之前畫的聖母像跟雅典學院的人物都是非常均勻對稱，那從 1509 年畫的這張畫，很明顯他處理的人物姿態是扭曲的，人物跟人物之間的關係沒有那麼對稱，稍微偏一點點，讓畫面有些動態有對比跟對抗性，這是受到米開朗基羅的影響，因

圖 12. The Triumph of Galatea, 1511. Fresco, 295 x 225 cm. Villa Farnesina, Rome

爲這時候米開朗基羅正在畫 Sistine 壁畫。畫 Sistine 壁畫這件事情跟達文西跟拉斐爾都有關係，Sistine 壁畫是由達文西推薦，當時達文西是藝術總監，推薦完沒多久就到米蘭後來到法國去了，下一任總監就是拉斐爾，所以還沒畫 Sistine 壁畫的時候，是達文西去跟當時的教皇推薦說現在教堂裡面還欠缺一個天花板和四面牆的一半的畫面可以由雕塑家米開朗基羅來畫，可是米開朗基羅覺得是個侮辱，因爲他是偉大的雕塑家，爲什麼要讓雕塑家來畫畫，所以米開朗基羅認爲是達文西在陷害他，因此他有點賭氣，因爲教皇要他畫十二位使徒，結果他不畫十二位使徒，他畫自己想畫的，而且畫的時候也不准別人看。可是後來工作當中有兩個人可以看，一個是教皇，他趁米開朗基羅不在的時候，他有鑰匙，另一個是拉斐爾，拉斐爾是那時候的藝術總監。到了 1509 年的時候，壁畫快畫一半了，米開朗基羅的風格已經演變，從均勻對稱、左右對稱變成強調某一邊身體扭曲且強調明暗的風格，因爲這樣的關係，拉斐爾受到很大的影響，所以他也嘗試用這種扭曲的人像稍微不對稱的畫面來處理他的題材。

圖 13. *The Transfiguration*, 1518-20. Oil on wood, 405 x 278 cm. Pinacoteca, Vatican

再來看到課本 13.3 描述耶穌基督死後復活 (The Transfiguration) (圖 13)，表現更明顯的風格轉變。這畫面也是用了他習慣用的圓形和三角形構圖，但是每一個人物的身體都稍微旋轉，再來，場地上面聖母也是用三角形構圖，會發現色彩是亮的比較多暗的地方非常的少。我們印象中應該是非常鮮明很溫暖的景象，但是在這張耶穌基督復活運用黑白、明暗很強烈的對比讓畫面有一點點神秘感，有一點點什麼事情正在發生的味道。當然，上半段在描述耶穌基督死後復活，下面描述有一位有羊癲瘋的孩子因爲見證這件事情病突然好了。這是兩個神蹟，一個是死後復活，一個是羊癲瘋變好了。發生了這樣的事情，在死後復活的畫面裡面是耶穌基督的門徒躺在地上很驚訝，兩邊是過去舊約時代的使者，是一種神秘的畫面，下面是現實生活看得到的奇蹟，兩種不一樣的奇蹟同時把它處理在同一個畫面裡面。這樣的風格在十七世紀轉變爲巴洛克風格，巴洛克風格的人物是扭曲的，畫面是強調對角線構圖再來強調

明暗對比，這種特徵在拉斐爾的這張畫已經有了，不過拉斐爾的畫基本上大部分還是在文藝復興的範圍裡面，比較理想化。

接下來我們來介紹第二階段的米開朗基羅，米開朗基羅非常長壽，於 1475 年誕生 1564 年過世，1564 年亦是莎士比亞誕生的那一年，兩位巨人連在一起。上一章所介紹，早期文藝復興米開朗基羅的作品，結束在大衛像，那是非常理想主義的，把各種理想人物，代表理性、想像力等，全部融合在一個畫面裡面。在第二個階段，發現他開始處理衝突

人物而非理想人物，在課本 13.4 -摩西(圖 14)

圖 14. Moses, 1515. Marble, height 235 cm
S. Pietro in Vincoli, Rome

他是個生命歷史當中充滿衝突的人物。他的想法跟實踐也有很多 **tension** 壓力、張力、衝突，摩西在 80 歲帶領以色列人民出紅海到 Promised Land，總共花費 40 年時間，他很長壽，總共活 120 歲，這樣一位宗教領袖，於 80 歲花費 40 年，要怎樣性格的人才有此辦法？他的身世很曖昧，血統應該是埃及人，他在埃及皇宮內當過重要職位，可是竟然要帶以色列人民離開，跟埃及宮廷發生對抗。這件摩西像是在刻畫他從西奈山去取十誡，本來上帝要保護以色列人民，但是要跟以色列人民約法三章，要有一些規則，於是摩西受到啓示，就到西乃山上把十誡刻到石頭上面，但是當他一走下來時，他拿著刻好的十誡看著以色列人民，發現他們竟然開始崇拜偶像，不止拜其他神，還包含金牛。牛在中東、多神教裡是神聖的象徵，他發現以色列人崇拜中東很普遍的聖牛崇拜，摩西看到就很生氣，這個作品就是在描述摩西憤怒的那一刻，這是內心衝突的一

刻。他到底要不要帶領以色列人民？以色列人民讓他失望，他很為難亦很危險，但是他要領導的這些人竟然如此不爭氣，他的眼神透露出憤怒和內心的衝突到底要不要繼續下去？這個雕像是原先茱莉亞二世一即位時就委託他做他的文物，米開朗基羅在世時經歷了八個教皇，大部分教皇活著時都還沒看到他們委託的作品完成(圖 15)，課本的 13.6 米開朗基羅徒弟按照他師父畫的草稿(圖 16)

圖 15. Tomb of Julius II, 1545
Marble, S. Pietro in Vincoli, Rome

圖 16. Drawing of tomb of Julius II,
Project for a Wall Tomb for Pope

圖 17. Rachel and Leah. 1545, marble. Pietro in
Vincoli, Rome

裝飾教堂，包含米開朗基羅所做的這些作品，另一方面教成爲教皇軍隊的經費，米開朗基羅在製作摩西像時正是宗教衝突之時，天主教的地位正在被質疑，被教會本身質疑。是不同國家，如德國、法國、英國、比利時等國家都是信仰基督教，可是他們對於羅馬教廷有些意見，對宗教概念有些不同，這些是觀念上衝突的時代，米開朗基羅也將這種衝突反映在他的作品上面，課本上亦說明這個雕像傳達摩西內心的憤怒，透過他肢體的扭曲、憤怒的眼神，扭曲的線條包含手臂的肌肉、鬍鬚的蜷曲、身上披著的長袍都可以看見。畫面上有個奇怪的地方，就是他頭上長了兩隻角，這是當初聖經在翻譯成拉丁文時，摩西的故事是在舊約，舊約是用亞美文寫的，在翻譯成拉丁文時翻譯錯誤了，將頭上長光翻譯成頭上長角，米開朗基羅當初看的是拉丁文聖經，因爲他很忠於經文上所寫的，於是雕塑成頭上有兩個角，在這組雕像的左右兩部是兩位女神，是聖經裡面的耶穌基督的祖先有關的人物 Rachel 跟 Leah (圖 17)。風格上面剛好跟原先預計放在第二層左右兩邊的人物，剛好是很強烈的對比，米開朗基羅所雕的摩西像是代表美學上稱爲陽剛、雄偉(the sublime)的這種象徵，左手邊所寫的是美學上面稱呼爲(the beautiful)，是一種陰柔或是優美的風格。在原先的計畫裡面，除了這些理想的人物以外，他還換了一些次要的人物、奴隸之類的。可能他在做這些過程當中有一些特殊的想法，由這些奴隸的雕像看起來沒有完成，但是你看米開朗基羅的作品，很少沒有完成的作品。他跟達文西剛好相反。達文西因爲要做的事情太多了，達文西完成的作品很少，他留下來的計畫很多。米開朗

投影幕上的是原稿，根據他的設計，原先是垂死的教皇雕像在中間，教皇下面左右兩邊的使者，右邊的是摩西，下面有兩位女神，這是原先的設計，最後完成的是左邊的圖，在教皇還活著的時候，只有摩西像完成，大家想想這是否有衝突？教皇一即位就請米開朗基羅來做他的陵墓，可是他沒有先做教皇的，他先做摩西的，所以最後完成的是摩西，其他的都是等教皇過世才完成，米開朗基羅通常都是專心做一位教皇的東西，但是還沒做完，另外一位教皇就出現了，請他做其他事情，所以他一直在跟生命拔河、跟不同的委託拔河。米開朗基羅先做摩西像，可見在那時候，他認爲摩西這個人物比其他教皇或女神還重要，此作品課本所寫的年代是 1513 年到 1515 年，此時的歷史背景是宗教改革的時候，馬丁路德提出抗議天主教賣贖罪券，賣贖罪卷的教皇即是朱利亞二世，藉著賣贖罪券來贖罪，教廷可以搜括很多錢，這些錢一方面用來

圖 18. Slave (Atlas)
1519-36, Marble, height 208 cm
Galleria dell'Accademia, Florence

基羅剛好相反，米開朗基羅的作品都有完成。可是我們看到的這個奴隸像(圖 18)，好像還沒有完成，這跟他一貫的作風不一樣，所以慢慢的藝術學家應該覺得他原來的用意就是這樣。把奴隸這樣的角色，不是刻劃出社會上那種下人的階級，他用奴隸這個形象來描述精神上面受阻礙的。他好像他的精神還在混沌的石塊當中，還沒有完全發育出來，身體慢慢的成型，還沒有完全的那個階段，他把他當作奴隸。這樣的作法對 19 世紀的法國雕塑家羅丹影響很大。羅丹的雕塑被稱為印象派的雕塑(課本 p.499 18.15、18.16)。有些形象把他弄的好像還沒有完成一樣，甚至有些就故意讓粗糙的石頭的質感跟優柔的肌肉的質感同時並存。那這種最早在米開朗基羅的這個時候已經在做了。這也是在描述奴隸，可是他是完整的。

圖 19. Tomb of Giuliano de' Medici, 1526-33
Marble, 630 x 420 cm, Sagrestia Nuova, San Lorenzo,
Florence

圖 20. Night

圖 21. Day

課本 13.11、13.12 的雕像是 Medidci 家族的陵墓(圖 19)。我們首先看到 13.11 的兩面這裡面紀念那時候的兩位第二代人物 Giuliano de Medici 和 Lorenzo de' Medici。行動派的 Giuliano 被刻畫成一個戰士 (warrior)，有英勇的姿態，這個眼神跟這個姿態跟大衛雕像有一些類似。他下面有兩位象徵人物，一個代表「夜晚」(用女性來代表，圖 20)，一個則代表「白天」(由男性代表，圖 21)。

圖 22. Tomb of Lorenzo de' Medici, 1524-31.
Marble, 630 x 420 cm. Sagrestia Nuova, San
Lorenzo, Florence

圖 23. Dawn

圖 24. Twilight

他的兄弟 Lorenzo，被描述成一個思想家(圖 22)，他是比較冷靜的，他的下面也有兩個象徵的人物，那這兩個象徵人物你會發現他的姿態上面跟剛才的 Day and Night 有所不同，現在是 Twilight (圖 24)和 Dawn(圖 23)。

就光線來講，Twilight 和 Dawn 是不太強烈的光，Day and Night 是非常強烈的光跟完全都沒有光；那 Twilight 和 Dawn 是半明半亮的朦朧狀態，用來象徵思想的狀態。

課本沒有舉米開朗基羅非常有名的四個 Pieta 的雕像。米開朗基羅一輩子大概雕了四座描述耶穌基督過世從十字架放下來的這一個場面，就叫做 Pieta。

我們看到的是他的成名之作，早期文藝復興的風格(圖 25)。

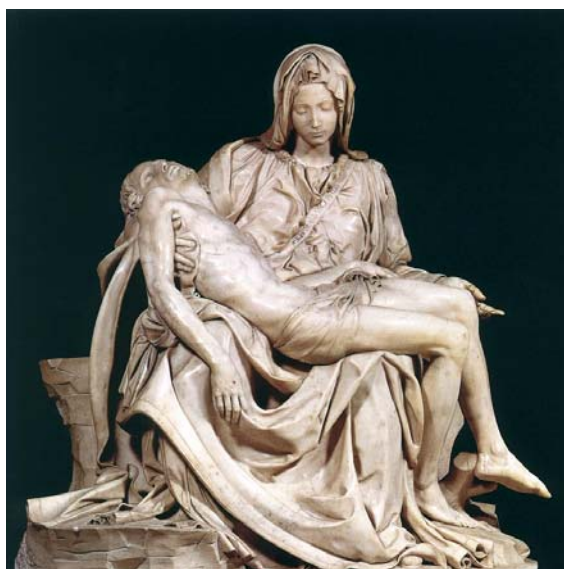

圖 25. Pieta, 1499. Marble, height 174 cm, width at the
base 195 cm. Basilica di San Pietro, Vatican

圖 26. Palestrina Pietà. Marble, height: 253 cm. Galleria dell'Accademia, Florence.

第二個階段，這個風格有一點印象主義的那種描述石頭裡面奴隸的風格(圖 26.)。這一個 Pietà 的耶穌就是一個受苦的身體。剛才在他年輕畫的身體是柔美，我們之前看到的耶穌基督跟聖母的表情好像是在微笑，第二階段所作的這個是一個受苦的一個身體(圖 26)。第三個階段，這個時候米開朗基羅已經大概 70 歲了，這時候的耶穌基督跟他旁邊的人物有一點思想性，似乎在想些什麼事情(圖 27)。那後面這個第三跟第四的雕像(圖 28)，後面的這些人物是在描述他自己。

圖 27. Pietà, c. 1550. Marble, height: 226 cm. Museo dell'Opera del Duomo, Florence

圖 28. Rondanini Pietà, 1552-64. Marble, height: 195 cm. Castello Sforzesco, Milan

接下來我們來介紹米開朗基羅的繪畫。米開朗基羅雖然自認為是一個偉大的雕塑家，他有點不屑繪畫這個藝術，之前提過他跟達文西在辯論，互相嘲諷對方。可是既然被委託畫，他就把他畫好。第一張繪畫是被委託畫這個圓盤，畫《聖家族》(Holy Family) (圖 29)

圖 29. The Holy Family with the infant St. John the Baptist (the Doni tondo). c. 1506. Tempera on panel, diameter 120 cm. Galleria degli Uffizi, Florence.

然後再來是畫梵蒂岡西斯庭教堂(Sistine Chapel)的壁畫。
我們要介紹的是 Sisten 的壁畫，這是一組非常複雜的作品。這是 Sistine Chapel 過去的圖樣(圖 30)跟現在的建築的形象(圖 31)。Sistine Chapel 是教皇要即位的時候，這個教堂 (Chapel) 裡面舉行儀式。

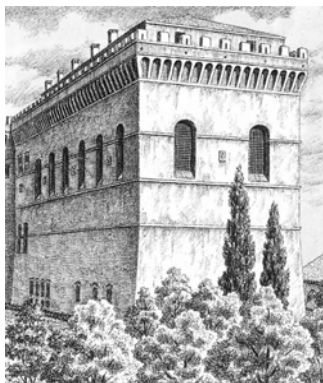

圖 30.

圖 31.

圖 32.

圖 32. 是 1480 年當時的畫家描述當時米開郎基羅還沒為他的天花板畫壁畫的時候的那個樣子。牆壁上面已經有些畫了，只有天花板、三角牆、拱牆上面還留下很多的空間，那以及對面在舉辦儀式的地方。我們從外面往裡面看的這個角度來看(圖 33)，這是最裡面那因為最裡面在舉辦儀式的時候點了很多蠟燭，16 世紀一直點到現在，所以這個空間會越來越暗，現在這個圖片是還沒有修復以前，色彩比較暗一點，而這張是修護以後換一個色彩比較明亮一點的。

圖 33. Ceiling, 1508-1512
Altar, 1534-1541

畫在壁壇上面的這個壁畫年代比較晚，在 1534 年到 1541 年完成。天花板畫的「創世紀」是指天畫板這個部分，是 1508 年到 1512 年間完成。其他中間的這個部分，在描述耶穌基督的一生，已經在當代，達文西那一代的時候，包括波提切利，都有畫過。本來這麼大的一個畫面的空間，教皇是要請他畫 12 個門徒，大家看一下課本上面的資料，到底這個空間有多大呢？長度是 39 公尺，寬度是 13.4 公尺，大家看一下自己課本上的圖像，13-7 是他的全照圖，13-8 是他的計畫圖，再對照投影幕上面的線條，描述亞當誕生的這個畫面，在他之前和在他之後，是一個分水嶺，這兩個風格不一樣，再來要知道位置，越靠近祭壇的風格越簡潔，人物越少，越外面人物越多，畫面比較擁擠，當初他在畫的時候，是搭著鷹架，頭仰著畫，總共從前面描述的 1508 到 1512，畫了四年，畫完之後，他變成駝背。當初他在畫的時候，有請助手，後來發現助手沒辦法達成他的要求，所以就將所有助手全部辭掉。所以現在我們看到的都是由他自己完成的，他畫了四年，畫的順序是從門口的位置，由外面往裡面畫的，這樣比較不會破壞畫面，不易受到磨損。前面畫的速度比較慢，就構圖來講，到一半的時候只剩下一年，後面一半是在一年當中完成的，但是後面的構圖就比較簡潔。那就故事方面來講，應該要從裡面往外面來看，從上帝創造天地的幾個過程，然後創造人類，亞當夏娃，然後亞當夏娃被逐出伊甸園，再來發生大洪水，最後人類剩下諾亞這個家族，到諾亞喝醉酒被兒子撞見那個畫面做結束。那他畫的順序是倒著畫的，從外面開始畫，那我們在觀賞的時候，是逆著順序往裡面走。這個設計是有道理的，入口的地方往上看就是我們現在，畫面上來看是最接近人性弱點的地方，再越來越往裡面走越接近原始時代，最後到裡面就是上帝創造天地的時代，所以這跟基督教講的「原罪」的觀念，認為人類最早最早是非常純真的，然後越靠近現在越墮落。

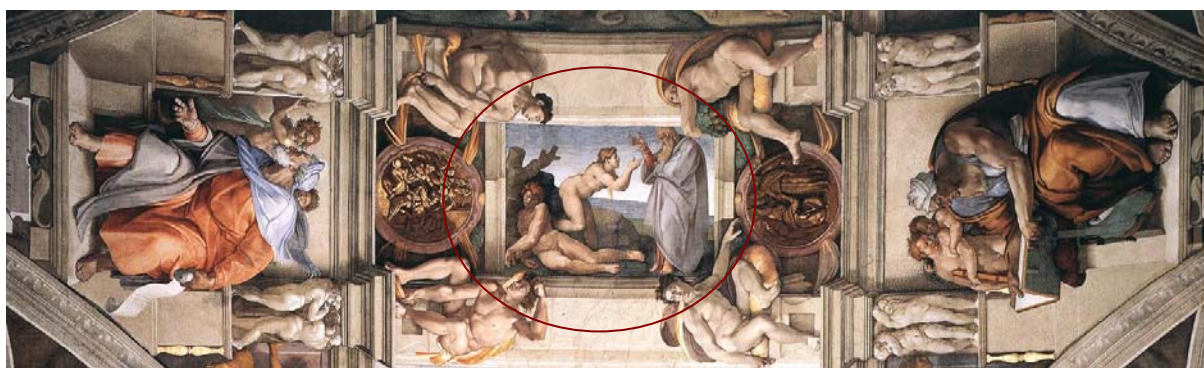

圖 33.

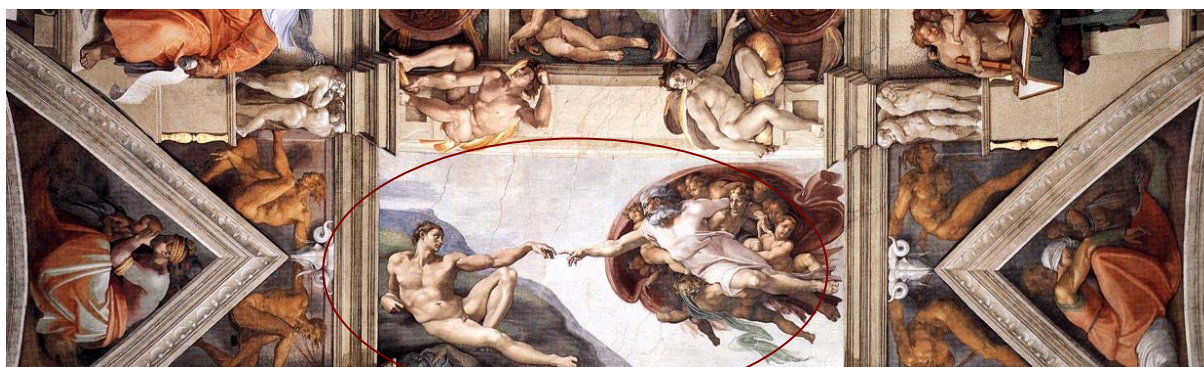

圖 34.

剛說的轉捩點的地方會發現，在描述上帝創造亞當的這個畫面(圖 34)跟上帝創造夏娃(圖 33)的這個畫面，這兩個上帝的形象造型不一樣，很明顯地發現風格有很大的轉變，再來他的四周有男性的人物和女性的人物，男性的叫 Prophet，是基督教的先知，女性的叫 Sibyl，是還沒有基督教之前的先知，那在這些圓拱的部分，他畫的是耶穌基督的祖先。

那我們現在照故事的順序來看一遍，最前面的上帝說有光就有光，分出白天黑夜，字面的邏輯形象是抽象的觀念代表，他很強調手的姿勢。

這跟他是個雕塑家的身分有關係，在人物裡面，除了表情以外，最明顯的是手的姿勢，這是上帝創造太陽，月亮，其他星辰的畫面，前面幾個是太陽，後面是月亮，旁邊是海洋，再來是創造海洋下面的生物。

圖 35.

圖 35-1

圖 35-2

這個是最有名的亞當的創造，這是一個對角線的構圖，因為聖經裡面說上帝以我們的形象創造亞當，所以這樣的想法，他就把上帝的形象跟亞當的形象做一個「鏡像」，只不過一個有長鬍子，一個沒有長鬍子。那他們這裡面關鍵的是手的姿勢。後來電影 E.T 裡面手也有特別的樣子。比較一下上帝的造型和亞當的造型，和他的容貌，只要把鬍子去掉，基本上這兩個容貌非常的類似，再來創造亞當之後，用他背後的肋骨就變出了

夏娃，在這個地方所畫的亞當的造型，比較有壓迫感有拘束的感覺，這裡面的上帝比較沒有威嚴，這個是亞當和夏娃吃了禁果，the tree of knowledge，吃了之後就有羞恥感，上帝找他們而他們躲起來，這時候上帝就把他們逐出伊甸園。在 the tree of knowledge 上面攀著的就是代表蛇。接下來的這兩個畫面在故事順序有點對調，是因為畫面上面他是按照實體的空間有了建築上面的框架所以他有大有小，他先畫這個，應該是這個畫面，先是大洪水，這個諾亞是當時這些人類當中比較純真的人，所以逃過一劫，那逃過一劫之後要謝天，所以有祭拜這個畫面。那最後這一組，在天花板這一組的畫面，是諾亞祭拜之後就喝酒，喝完酒之後因為身體太熱了，他就把衣服脫光，在這個時候他的孩子其中一個來，看到爸爸沒有穿衣服，就有點不大好看。那這個時候如果正常的話來講會怎麼樣？如果是你，你爸爸喝醉酒了，脫光衣服，你會怎麼辦？第一個想的是怕他著涼，怕他著涼的話拿衣服把他遮著，可能你是第一個想的。可是發現的這個兄弟竟然跑去叫他的弟弟來，來看爸爸出醜。這就是在聖經上面記載的，這紀錄說，人類在大洪水雖然又活了一次，可是之後又開始有罪惡了！用這個事件來象徵人類又開始墮落了。如果用很純真的想法，爸爸喝醉酒，縱使難看，但拿一件衣服幫他蓋起來這是很正常的，那他們不但沒有這麼作，反而還叫兄弟們來看自己的爸爸出醜，這時候就是親人和親人之間的感情出了問題，那這個故事之後接下來就是家族的內鬥。

圖 36. The Last Judgment, 1534~1541.

那來看看有趣的對比，亞當剛創造的時候的姿勢，跟諾亞喝醉酒的姿勢非常的類似，也就是說新人類，諾亞是新人類，諾亞的下下一代是新新新人類，那是越來越差了！一代不如一代。那接下來我們看看放在四週的男先知 prophet 和女先知 Sibyl 的造型，就他設計來講，prophet 是要來代表基督教的智慧是由上帝啟發而來的，用來 Sibyl 象徵的人類原有的智慧 human wisdom。剛才我們在介紹拉斐爾的人物畫時有講說，米開朗基羅是描述男性美的一個典型，縱使他在畫女性時也是用找模特兒來練習，這個素描是一個男模特兒那這個形象最後轉成這位 Sibyl Libica。

好，再來是在最裡面的祭壇壁畫，裡面記載最後的審判(圖 36)，這個畫面很明顯又跟前面風格變化以後，又再改變一次風格了！就是畫面變的擁擠了，畫面又變的複雜了。那看看左邊和右邊有兩條漩渦線，那審判的是上帝，左邊呢，代表死了以後解救的靈魂，漩渦性的往上升，那右邊是

墮落的，是往下降。縱使以這趨勢來看，這些死後的靈魂到了天堂之後還是會往下降到地獄裡去。那這裡有很特殊的像，這裡面有個先知的手上抓著一個人皮，那這個人皮的形象就是米開朗基羅的自畫像。對著左邊和右邊的這兩條線把他連結到上帝的手勢來看，他的左手指的是這些要由下而上到天堂的人物；右手往下指的是由上面墮落要到地獄裡的人物，在當中是說在最後審判之前會有天使吹 trumpets，這個是 St. Bartholomew，這個底是他用米開朗基羅用他自己的形象來畫的，我們看一下左邊的細節，有種感覺他是由上到下的一個趨勢，好像有風在轉的感覺，那再來看到畫面上的色彩感，對比很強烈，現在這個畫面是壁畫還沒修過以前，色彩比較暗，在看右手邊的，那在由上而下看，

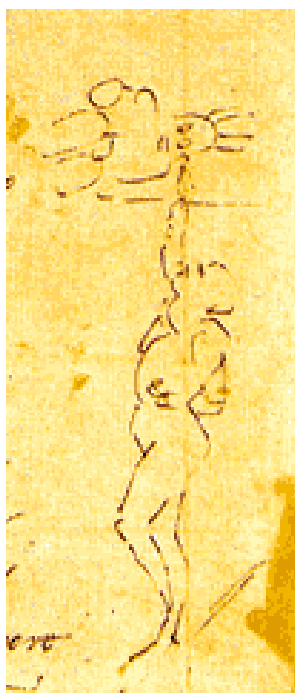

圖 37.

This comes from dangling from the ceiling—

I'm goitered like a Lombard cat

(or wherever else their throats grow fat)—

it's my belly that's beyond concealing,

it hands beneath my chin like peeling.

My beard points skyward, I seem a bat

upon its back, I've breasts and splat!

On my face the paint's congealing.

Loins concertina'd in my gut,

I drop an arse as counterweight

and move without the help of eyes.

Like a skinned martyr I abut

on air, and, wrinkled, show my fat.

Bow-like, I strain toward the skies.

No wonder then I size

things crookedly; I'm on all fours.

Bent blowpipes send their darts off-course.

Defend my labor's cause,

good Giovanni, from all strictures:

I live in hell and paint its pictures.

這是米開朗基羅自己寫的十四行詩，他在詩的旁邊還畫了插圖，畫他在畫這濕壁畫的心路歷程，畫完因為經常頭要仰著畫所以油彩常滴到他臉，於是畫了幾年下來，他的脖子到胸部出來了，變成積胸，腰肉也不完整，背部駝背，一張偉大的作品，身體就要付出這麼大的折磨去克服完成的。