

米開蘭基羅雕刻藝術賞析(上)

／林仁傑

(本文作者為國立台灣師範大學美術研究所碩士)

●前言

米開蘭基羅向來自稱為雕刻家而不是畫家。雖然米氏留下了永垂不朽的「創世紀」、「最後的審判」等繪畫巨作，但他的繪畫表現普遍類似於多彩的雕刻 (Polychromed Sculpture)。他自幼即寄養於石匠的家庭，十三歲時雖曾隨Domenico和David del Ghirlandaio學過一年的繪畫，但自從十四歲進入Medici家族的雕刻學校後，即終身埋首於大理石雕刻，至於西斯汀教堂的壁畫與聖彼得教堂與聖器收藏室或圖書館樓梯間的建築工作，對於米氏而言乃屬迫於政教首長強大壓力下的客串行爲。

米氏的素描基礎紮實，解剖學基礎研究亦甚精湛，加上他善於捕捉美的特徵，並進而完成美的組合，因此米氏雕刻作品件件皆屬佳作，即使是那些尚未完成的作品亦充滿著耐人尋味的美感。米氏通常均以大理石為雕刻材料，在現存之米氏雕刻作品中，僅有一件米氏年輕時的「十字架」(the Crucifix)是以木頭雕成，而此作品一直到一九六三年才被Margrit Lisner博士發現(註一)。依據現代雕塑品製作方法看來，雕刻、塑像與構成(註二)等不同方式中，米氏在雕刻大理石之前，都先行製作小型泥塑模型、臘模。至於銅像的鑄作，依文獻記載，他曾鑄過「大衛銅像」和「Julius二世的銅像」，但均已遺失或於戰爭中被熔毀。

由於米氏一生中，心智成長是不斷地發展和改變的，因此研究米氏的雕刻藝術當然就不能以固定的或單純的整體來加以分析探討。米氏自出生到進入Medici藝術學校之前並未留下任何雕刻作品，因此我們進行分析米氏雕刻藝術時，僅從米氏進入Medici學園開始，且為便於比較分析而大略分為早、中、晚期來加以探討。

米開蘭基羅的早期雕刻作品

此時期泛指米氏學生時代直到第一次羅馬時期，亦即米氏十三歲到廿六歲之間的雕刻藝術創作。

我們從文獻記載中得知米氏於十三歲時不顧其父親之嚴厲反對而離開文法學校(grammar school)，毅然進入Domenico和David del Ghirlandaio的畫室當學徒，經過一年時光即轉入Medici家園裡的雕刻學校。在那兒，他的天分得到Medici家族的當家Lorenzo the Magnificent賞識，而住進入Medici家園裡，米氏在Medici Gardens裡雖然僅居留兩年多時間，但因為Medici家族一連擔任相當長時間的教皇職務，於是米氏一生的藝術生涯與Medici家族結不了解之緣。米氏在Medici家族的影響下，從十三、四歲開始即幾乎完全沈潛於新柏拉圖主義和人文主義的意識形態中，因此，他的雕刻藝術表現自始至終均深深地受到新柏拉圖主義與人文主義的影響。

新柏拉圖主義(Neo-platonism)不但是強調柏拉圖哲學的重振，而且把柏拉圖思想、古希臘哲學的其他重要思潮(Epicureanism思想除外)，還有希臘固有的和東方的宗教與密契思想(Mysticism)集合起來，以廣大的思考力量結合成系統(註三)。而在美學家達達基茲(W. Tatarkiewicz, 1886-1980)的「六大美學理念史——美學論文集」(A History of Six Ideas——An Essay in Aesthetics)第九至第十章討論「模仿」時，在「藝術與現實的關係史」中提到：「在紀元前第四世紀的古典時期中，共有四種不同的模仿概念被人用到：禮拜式的概念(表現)、德謨克利圖斯(Democritus)式的概念(自然作用的模仿)、柏拉圖式的概念(自然的臨模)以及亞里斯多德式的概念(以自然的元素為基礎之藝術品的自由創作)，在時間的過程中，原始的概念逐漸消失，……只有柏拉圖和亞里斯多德二氏之概念，在藝術中被時間證明是基本而經久的概念」(註四)。米開蘭基羅既然接受新柏拉圖主義之概念，同時又主動推展新柏拉圖主義(註五)，那麼他的藝術表現當然會受到影響。

至於人文主義，它在義大利的歷史演進中，扮演著決定性的角色，因為在1400年代到1500年代裡，義大利各方面都意識到一個時代(中世)即將結束，人們重新體

認「人類學問」的價值，於是古典文化的重振運動，為學識探討與藝術創作帶來很大的影響，米開蘭基羅置身於十五世紀的環境裡，而且正值青春時期的他，沈浸於充滿新柏拉圖主義與人文主義思潮的Medici家園裡，無怪乎米氏將此思想表現於雕刻作品中。

米氏早期的雕刻作品風格，因為尚處於學習階段，因此所留存下來的模仿古代雕刻或參考古代雕刻而雕製的作品，很容易從比較中找出蛛絲馬跡。我們試從米氏早期的雕刻作品去探討、瞭解米氏早期作品的特色。

▲圖二、杜那鐵羅作品 聖母子

▲圖三、Sethgnano作品 聖母子

▼圖一、米開蘭基羅作品 階梯前的聖母子 1489~92

(一)「階梯前的聖母子」(Madonna of the Stairs) (圖一)

此作品是米氏最早期的雕刻作品之一，製作於1489—92年間，即米氏14~16歲間。當時他尚在Lorenzo de Medici的雕刻學校裡學習。此作品描寫聖母為聖嬰哺乳的情景，較之當時大師們的同一題材作品如：杜那鐵羅(Donatello)和Desiderio da Settignano等人的作品(圖二及圖三)，米氏捨棄了當時的Tuscan模式——「聖母是中產階級的代表，耶穌是救世者的象徵」

(註六)。米氏在作品中安排聖母坐於階梯邊，並於背景中襯以正在嬉戲的兒童(或天使)，這種表現方式，在其他雕刻家的同樣題材中，實屬少見，而其表現也顯得較為平民化、通俗化。但我們不難看出米氏的作品已受到當時大師們的影響，也受到古代希臘大理石浮雕的啟發，我們試以大約西元前370年的希臘Piraeus石碑的浮雕(圖四)對照之，即可看出米氏的作品中聖母坐姿與(圖四)中的右側女人坐姿有著許多類似處，如手、腳、衣紋等皆然(註七)。

米氏早期仿古與嘗試通俗題材的學習過程，於此作品中可見其端倪，但不可否認的是米氏企圖改變傳統表達聖母與聖嬰的雕刻模式，而米氏的此時作品在技法上仍然生澀而處於摸索階段，尤以背景之雕琢技法更是明顯。

(二) Centaurs之戰 (1492) (圖五)

此作品為米氏十七歲時所雕，對一位剛學雕刻的青年而言，他已充分地顯露出卓越的雕刻才能。作品中已將錯綜複雜的人體群像妥善地從大理石雕琢出來，若純粹出於米氏自己的構思，則此作品之表達

▲圖五、米開蘭基羅作品Centaurs之戰 1492

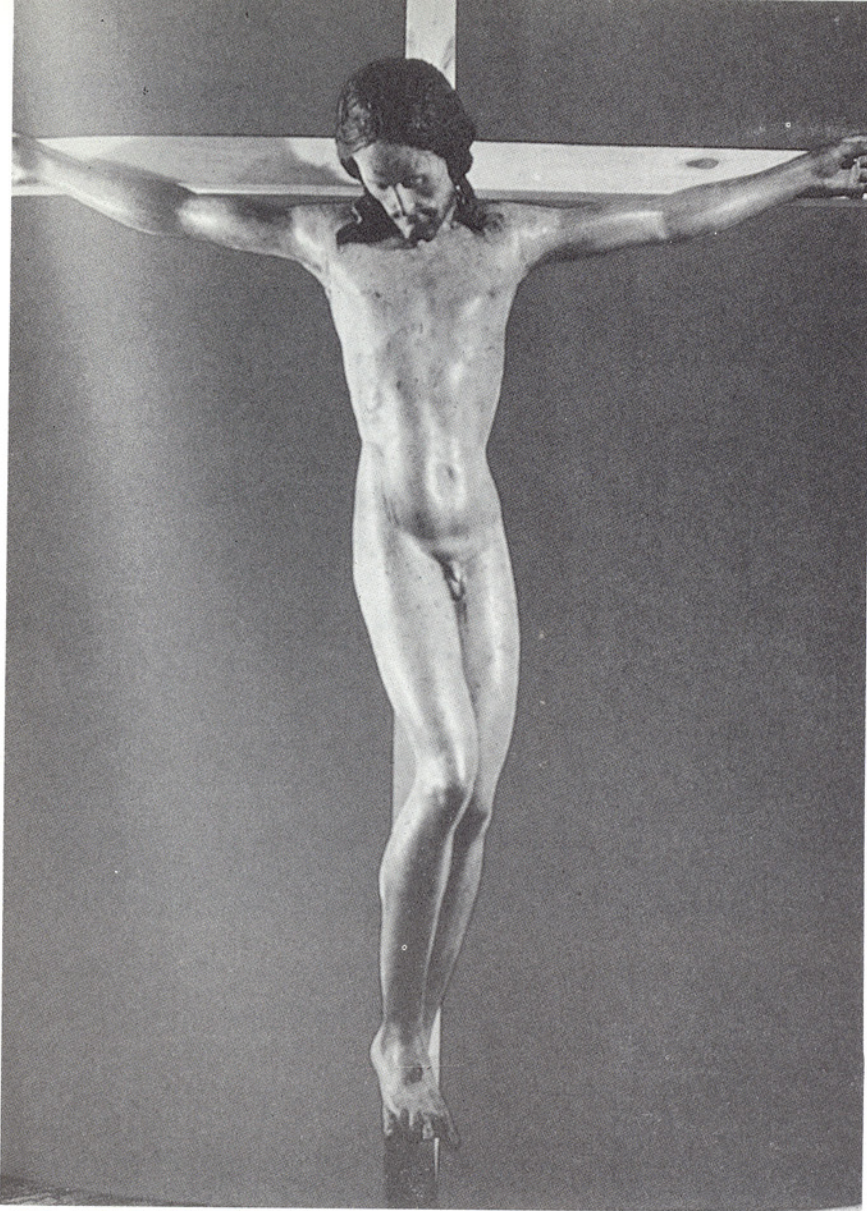
◀圖四、希臘石碑浮雕 BC 370

技巧確相當高超。但據Condivi和Vasari兩人記載，提到米氏十四歲時曾雕製一大件大理石的半人半羊之農牧神作品，此件初學的模仿作品對米氏的學習雕刻是很有用的，可惜這件「農牧神」已遺失。米氏的Centaurs之戰可能是拷貝自「農牧神」雕像。

但F. Hartt將此作品稱為「The Battle of Lapiths and Centaurs」，他認為此作品描寫Lapith婦女的結婚喜宴上因為作客的Centaur喝酒鬧事，其主要構思乃取材於羅馬詩人奧維德(Ovid, 43 BC-17 AD)的作品「蛻變」(the Metamorphoses) (註八)。

又根據Condivi的記載，米氏就因為雕刻「農牧神」的精湛表現而吸引了Lorenzo的注意，並立即請米氏住進Medici宮廷裡(註九)。

▲圖六、米開蘭基羅作品 十字架 1492~93

(三)「十字架」(Crucifix) (1492-93)

(圖六)

此作品係 1963 年才被 Margit Lisner 博士所發現，為木雕加彩而成。米氏當時是為弗羅倫斯 Santo Spirito 教堂領袖之修道院所雕的。此作品自雕成後未曾離開該教堂，它曾被懸掛於祭壇上和聖器收藏室裡，但它原是被指定掛在教堂的唱詩班裡。

在已知的米氏雕刻作品中，它是唯一的木雕像，可能是因為米氏當時找不到適當的木料，因此連耶穌的四肢和傾斜的頭部都是以個別の木塊接成。此雕像若以解剖學的結構加以分析，則無法給予精確的解說，但無可否認的是米氏的解剖學基礎在當時已甚紮實，尤其在

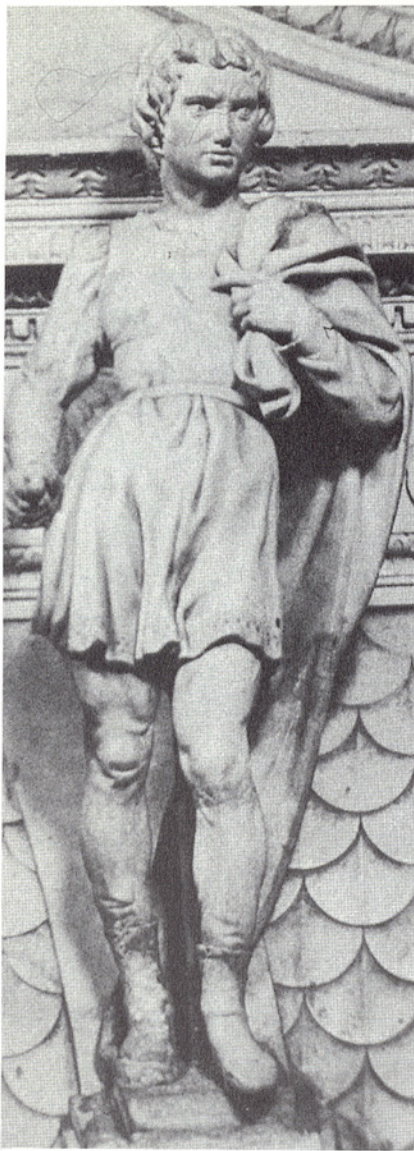
「Centaur's之戰」和「十字架」裡的耶穌像軀幹與四肢的變形即可明顯看出。

(四)「手扶燭台的天使」(Angel Bearing Candelabrum) 和「聖布露丘洛斯像」(St. Proculus) 與聖彼特隆尼 (St. Petronius) (圖七、八、九) (1494-95)

「天使像」是米氏唯一帶有翅膀的雕刻作品，「St. Proculus像」是布隆尼亞人的殉教者 (Bolognese Martyr) 而 St. Petronius 是 Bologna 的守護神。這三尊雕像均安置於 Bologna 的 San Domenico 教堂的 Dominic 墳墓上。此一墳墓是個很奇特的混合體。其中的石棺是 1265~67 年間由 Nicola Pisano 和他的學生 Fra Guglielmo de Pisa 所雕刻，1469 年由義大利南方的雕刻家 Niccolò dell' Arca 以及另一雕刻家 Alfonso Lombardi 擴充其規模。1494 年

圖七、米開蘭基羅作品 ▶
手扶燭台的天使
1494~95

▶圖十、聖彼特隆尼像
Jacopo della
Quercia

◀圖九、米開蘭基羅作品
聖彼特隆尼
(St. Petronius)
1494~95

▲圖八、米開蘭基
羅作品 聖布露
丘洛斯像 (St.
Proculus)
1494~95

時Niccolo dell' Arca去世而由米開蘭基羅來補充這三尊雕像。米氏向來不以動物肢體表現於雕刻中，不論是古典的或宗教題材的作品均如此，然而當他雕刻「天使像」時不得不與墳墓左側的天使像搭配，因為那尊由Niccolo所雕的天使像附有天鵝翅膀；「St. Proculus像」猶如「大衛像」的雛形，那深皺的眉、瞪大的眼、擴張的臉頰、兩腳張開挺立、右手似乎緊握長矛（此像目前並無長矛），其整個雕像所顯現之氣勢極為引人注目。此雕像若視為米氏之自雕像的話，則可謂之最具米氏性格的雕像；再說那尊St. Petronius雕像，則是米氏仿自San Petronio大教堂的Jacopo della Quercia所雕之St. Petronius像（圖十）。由此三尊雕像的表現方式看來，米氏仍處於模仿學習階段。

(五)「酒神像」(Bacchus, 1496-97)
(圖十一)

此作品是米氏第一件放大比例的雕像。一般皆認為是雕自Cardinal Riario (教皇Sixtus IV的侄兒) 所給的大理石塊，當時正是米氏 1496 年 6 月 24 日剛到羅馬數日時。但近年來Weinberger卻認為當時的那塊大理石是用於雕刻那件已經遺失的「丘比特像」(Cupid)。這尊酒神像是被當時羅馬富有的銀行家Jacopo Galli所購買，也是在Jacopo Galli的家中完成，並立於Galli的庭園中。雕像裡手持的酒杯在 1532-35 年間曾被打破多次，但後來可能由米氏或他的學徒修復。1571-72 年間為Tuscany大公爵

▼圖十一、米開蘭基羅作品 酒神像 1496~97

▲圖十二之一
米開蘭基羅作品：聖殤像
(聖彼得教堂)

▲圖十二之二聖殤像
(局部) 聖母臉部

▲圖十二之三聖殤像
(局部) 耶穌臉部

Francesco de' Medici所持有，並由弗羅倫斯民衆繼續收藏。

雖然Condivi曾聲稱此作品最初構想是出於古代作家的觀點，但此雕像並不類似於古代的酒神雕像。Liebert則提到此作品曾遭到當時人的指責說該作品醜化了酒神，因為雕像面部表情是邪惡的、粗陋的、淫蕩的。然而，在米氏早期作品中，這是一件嘗試描寫神情動態及神話題材較具突破性的作品。
(六)「聖彼得教堂的聖殤像」(St. Peter's Pieta') (圖十二之一)

米氏於廿三歲時完成這件不朽的名作，當時許多人認為米氏處理聖母與耶穌之年齡表徵時，聖母過

於年輕而耶穌則太老，的確我們比較附列之聖母和耶穌頭像(圖十二之二，圖十二之三)即可明顯看出。然而據Condivi的記載，米氏曾為此提出他自己的看法說聖潔的女人的臉龐永遠保持青春(處女般的青春臉孔)。米氏的雕刻作品追求「理想美」的傾向從這一點已可看出來，這也正是柏拉圖主義的理想——藝術並不在於被動而又忠實的臨模自然(實在reality)，模仿自然並非通達真相的正途。(註十)

在此階段的米氏雕刻作品，大致尚處於學習狀態，但到了製作「酒神像」和「聖殤像」時，他已開始持有了自己的看法和理想。

註釋

註 1. : Hartt, F. "Michelangelo—the complete sculpture" P. 41. 另：近年對此作品作者問題又有翻案之勢。

註 2. : 依任光明先生在康橋出版公司於民國七十年出版之世界名家美術全集雕塑藝術部分的緒論中提到雕、刻、塑三者之區分。此處採用大衛·派柏(David Piper)在「了解藝術」(Understanding Art)一書中的說法，將雕塑品分為雕刻、塑像、構成三類。

註 3. : 參閱布魯格(W. Brugger)編著，項退結編譯之西洋哲學辭典 PP.283—284.

註 4. : 參閱達達基茲著，劉文潭譯「六大美學理念史」第十章「模仿：藝術與現實的關係史」。

註 5. : 參閱Robert S. Liebert, Michelangelo — A Psychoanalytic Study of His Life and Images P.418.

註 6. : 同註 5. , P.18 :

Michelangelo rejected the typical contemporary Tuscan model, in which Madonna was almost always represented as a young bourgeoisie and Jesus usually depicted as the blessing savior.

註 7. : 同註 5. , 參閱PP.16~22.

註 8. : 同註 1. , P.33. 另參閱：羊文漪「一個關於古典的問題：歐洲中古時期與文藝復興時的裸體創作」雄獅美術，1988,11, 102-108 頁中 107 頁與註 3。

註 9. : 同註 5. , P.17 的附註 5

註 10. : 同註 4.