

米開朗基羅的奴隸

10:00:18

巴黎 羅浮宮博物館
世上收藏最豐富的博物館之一

10:00:27

如果這些藝術品能夠說話
它們將會敘述並呈現//讓我們徜徉的奇妙旅程

10:00:38

承載人類的歷史與熱情
它們的冒險往往是不尋常的
但凝視它們的人們//卻很少為此去想像

10:01:03

其中最著名的藝術傑作//收藏於羅浮宮博物館
就是兩尊大理石雕塑作品
米開朗基羅的奴隸像
一個是放棄掙脫束縛//儘管他有堅實的肌肉
是“垂死的奴隸”

10:01:20

另一個卻相反的試圖掙扎反抗//但都是徒勞的
是“反抗的奴隸”

10:01:29

專家們認為//這兩者代表人間俗世中的奴隸
永遠不會被權貴世界接受
它們為什麼出現？
是什麼樣的秘密伴隨著它們？
什麼人物造就出它們的命運？

10:01:46

初始是在義大利的羅馬展開調查
這一切都開始於梵諦岡//在 16 世紀初
尚-雷內·嘉波里//是研究米開朗基羅雕塑的專家
回溯至//這兩座雕塑的出現起因談起
在文藝復興盛興時期
教皇朱利斯二世//是個十足的藝術愛好者

10:02:04

-是在 1504 年和 1505 年間的冬天
-教皇朱利斯二世//與米開朗基羅相遇

10:02:13

在左邊//是一個擁有無上權力的男人
而在右邊//是剛被發覺出天分的藝術家

10:02:20

- 朱利斯二世將重要使命//交付給還未成名的米開朗基羅
- 還不是幾年後人人所稱知的//神聖米開朗基羅
- 但他是有前途的藝術家
- 且將會成為在西洋美術史裡//很重要的藝術家之一
- 他建造了聖彼得教堂的圓頂
- 繪製西斯廷教堂的拱頂裝飾畫
- 我們可以看到那邊有個山牆
- 他也是個詩人
- 很明顯的//是文藝復興期的全方位藝術家

10:03:02

當時 這裡只有個簡單的教堂
朱利斯二世想要為自己//建立出象徵教皇的地位
在這個會堂的核心位置
他想要有自己的陵墓

10:03:18

- 今天在聖彼得大教堂裡接見教宗
- 這就是為什麼我們要低聲談話
- 在指定米開朗基羅//繪西斯廷壁畫前
- 朱利斯二世委付他重責//去決定陵墓的主要結構
- 米開朗基羅作出一個龐大計畫
- 卻在舊聖彼得教堂裡//找不出地方建造
- 現在我們經過一個侍衛隊兵
- 他們的服裝//也是米開朗基羅親手繪製的
- 為什麼朱利斯二世//要召喚米開朗基羅?
- 就只是因為米開朗基羅開始//成為一個十分著名的雕塑家
- 在羅馬即可見
- 教皇也見到他眾多傑作中一件 //那就是“聖殤”
- 我們稱之梵諦岡的聖殤

10:04:14

“聖殤” 聖母懷中抱著基督
是藝術傑作中的傑作
它為年輕的米開朗基羅//超乎尋常地締造名聲

10:04:34

- 現在和這些朝聖者//一起進入羅馬聖彼得的中心
- 對米開朗基羅來說//這是將會開啟他名聲的地方

10:04:45

或更確切地說 已經開啟
在今天聖彼得教堂華蓋的位置
就是朱利斯二世//想要在這兒建他的陵墓

10:04:58

15 公尺寬 20 公尺長
想像一下//這全用大理石建造的碑

但強調的是青銅
全部由米開朗基羅之手所建造

10:05:13

- 陵墓呈現的是//擁有四個面的獨立結構體
- 至少有 40 座雕像// 浮雕多半是青銅製
- 有數個層面
- 下層本來是在這個位置
- 表現的是人間庸俗的世界//特別是奴隸的雕像
- 上層就相反呈現的是天神世界
- 都是聖者的形象//其中一尊就是“摩西”

10:05:38

“摩西”雕像是原始構想中//少數計畫之一有被創作出來的
它總讓最優秀的專家們感到讚賞

10:05:47

- 朱利斯二世接受陵墓的計畫//並允許米開朗基羅前往卡拉拉
- 去尋取、採掘和著手//將需要量的大理石塊打好粗坯
- 以便執行這個特別龐大的工程

10:06:13

我們依循米開朗基羅的路線
前往托斯卡尼的卡拉拉
直到今日 我們依然能在此地//找到世上最美的大理石
這是路奇雅諾 一個雕刻家
米開朗基羅是他的模範榜樣

10:06:27

- 我們正位於卡拉拉//現在將前往大理石採石場
- 我們行駛的這條路//正是當年米開朗基羅走的路
- 唯一不同的是//他是騎馬去尋採他的大理石
- 現在我們進入 46 號採石場
- 波瓦奇歐採石場//一個很有歷史的採石場
- 米開朗基羅簽署的//公證文件中可見到

10:06:58

- 這是一個神奇的地方
- 米開朗基羅住在卡拉拉時
- 在他參觀過所有的採石場後//而選擇了這一座
- 在這裡可找到最珍貴的大理石
- 他會來到這裡//是因為這裡所看見的大理石
- 就跟水晶相似
- 它不但精細 也很堅硬
- 看看這塊白色的色澤
- 這真正代表著//米開朗基羅用的大理石
- 是一種細緻的材質//清脆響亮
- 也是晶瑩透明的

- 可以精細的雕琢它//也不會碎裂
- 它經得起榔頭的槌打
- 能夠讓雕刻家凝聚所有能量//置入他的藝術創作中
- 這是他選擇這個大理石的原因

10:07:47

在山腳下的白色大理石儲存地
對路奇雅諾和全世界藝術家來說//是個真正的寶庫
他們來到這裡選擇他們的原料

10:08:02

- 這是米開朗基羅企業的工作室
- 在這裡我們製作些當代雕塑品//像是這些詩意的書籍
- 我們也做國際級的雕塑品//還有複製古董大理石雕像
- 你們看到這尊”垂死的奴隸”//是用石膏做出的模型
- 我們很快地就會用//大理石雕刻出來

10:08:26

- 米開朗基羅用這些//我們看到的工具
- 特別是這根大鐵鎚//他拿來打大理石粗坯用的
- 這個工作很重要
- 因為打粗坯可以//做出自然的切斷面
- 米開朗基羅一直努力研究//材料的脆弱性和堅硬度
- 他就是這麼做的
- 事實上//這是需要很多的專注力
- 敏捷性和經驗//才可以給予這些猛力的敲擊
- 即使是非常有經驗
- 令人不安的發現也無從遮掩

10:09:12

- 當我們看著在羅浮宮的//”反抗的奴隸”
- 我們會發現有條紋痕//穿過它的面孔
- 不知這條紋痕跟不當敲擊有關//還是它是自然產生的紋痕
- 大理石是一種礦物質
- 我們不能夠汲取出//它含有的天然雜質

10:09:36

米開朗基羅留在卡拉拉//好幾個月的時間
讓他可以親自選擇//建朱利斯二世陵墓的大理石塊
石塊隨後被運往羅馬//用 16 世紀當時的方法

10:09:52

- 他是如何將它們帶至羅馬?
- 這並不是容易的事
- 在那個時代
- 大理石塊被裝上木製的運載車//配上用鐵加框的大車輪
- 用牛隻緩慢拖著走的

- 它們沿著長而蜿蜒的小路下山
- 然後穿過城市抵達海岸
- 最後由卡拉拉的航運公司//將大理石塊運至羅馬

10:10:30

- 當米開朗基羅和他採掘的石塊//一起從卡拉拉返回
- 它們抵達里佩塔港口後//被送到羅馬聖彼得教堂前
- 這些大理石塊數量繁多//且體積碩大
- 全被放置在這個廣場//造成交通阻礙
- 米開朗基羅希望工程能盡快開動//且這些大理石能被發揮出來
- 但事情並完全沒有//在米開朗基羅預期下發生

10:10:58

僅僅是因為朱利斯二世//在 1513 年開始動工前逝世
先前期間
他曾要求米開朗基羅//繪製西斯廷教堂壁畫
陵墓工程進行得很緩慢
朱利斯二世的接替者//降低建造經費
最後以看不到建造於//聖彼得教堂裡的好處而停頓
這是最後他們解決的方法

10:11:29

- 我們已離梵諦岡很遠//越過台伯河
- 在羅馬數座小山丘之一上
- 另一所聖彼得教堂前//聖彼得鎖鏈教堂
- 因為正是在這裡
- 可以說是完成了//朱利斯二世的陵墓
- 它就在這個教堂裡//我邀請你們進去參觀了解

10:11:53

這個教堂在今天//是羅馬幾個著名地方之一
因為陵墓的知名度和那些雕像
上層部份的雕像不是最成功的
原因是米開朗基羅忽視它們//由他工作室的雕塑家去完成

10:12:11

- 底層的情況就完全不同
- 事實上米開朗基羅是//重新用原計畫的構圖

10:12:23

由大師的雙手來執行
就是“摩西”//絕對的藝術傑作
有米開朗基羅的簽名

10:12:31

- 它就位在中間//是主要位置
- 擁有相當出色的//完美的執行完成度
- 我們最近有假設出//也許 1545 年將雕像置放前

- 米開朗基羅有重做拋光處理//讓它呈現最完美的狀態
- 那些奴隸像呢?它們在哪裡?
- 它們並沒有在這裡
- 它們雖沒在這裡//但還是有出現過一小段時間
- 因為有置放奴隸像的底座//這些底座被重新利用
- 但你看 不是置放雕像//而是倒轉的托架
- 是要給整個視覺配置//多一些造型變化

10:13:12

我們知道米開朗基羅//雕奴隸像是在 1513 和 1515 年間
但它們被排除於//朱利斯二世陵墓的計畫外
被留在米開朗基羅的工作室裡

10:13:28

到 1546 年//兩座雕像開始了新的歷程
最真確的一段驚奇歷程就是//被運往大巴黎區的埃古恩城堡
然後介於圖賴訥省和普瓦圖省//之間的黎希留市
再經過動盪的法國大革命//我們重新在巴黎發現它們
三個多世紀的冒險
第一幕在羅馬上演//由於一個流亡的佛羅倫斯富人

10:13:56

他的名字是羅貝多·斯特洛茲
在那個時候//米開朗基羅生了場重病
這個銀行家負責照顧//拯救了他的生命
為了答謝//米開朗基羅送他這兩座奴隸像
第二幕 斯特洛茲在法國安頓
他需要弗朗索瓦一世國王的保護
他清楚這個國王//對義大利藝術充滿熱情
他送給國王這兩座藝術傑作
但當弗朗索瓦一世死去
他的兒子亨利二世
就送出這兩尊奴隸像
因為這個新國王不是藝術愛好者

10:14:32

因此 我們來到埃古恩城堡
在巴黎以北 20 公里的地方
埃古恩是蒙莫宏西要塞的地主//法國王室軍隊的總司令
他了解如何欣賞這些奴隸像

10:14:51

城堡的管理長將會告訴我們
這兩座雕像//最後是如何被送到這裡
來到主中庭
總司令在這裡//預留個美麗驚喜給他的客人

10:15:05

- 驚喜就在這裡
- 在你們眼前的//就是米開朗基羅的奴隸像

10:15:15

現在看到的//顯然是兩座石膏複製品
原作曾留在這壁龕將近一個世紀
這位置以特別意圖被安排過
原因是 ...

10:15:27

- 亨利二世贈送他//米開朗基羅的奴隸像
- 他在那個時候決定//建立一個巨大柱廊
- 像是一種珠寶匣//以高貴方式來展現這皇家禮物
- 總司令的想法很簡單
- 首先就是要顯示//這些奴隸像是屬於他的
- 所以把它們安置在他的住所旁
- 而另一方面//他想用視覺方式答謝國王
- 在國王的居處
- 不論是在一樓的王后//或是在二樓的國王
- 都可毫無障礙的看見它們

10:16:20

國王和他的家族//可使用將近一半的埃古恩城堡
當亨利二世來到這裡
可以從他的陽台觀賞//他送給寵信者的禮物

10:16:32

100 年後
總司令的孫子//繼承這個城堡和奴隸像
他策劃陰謀對抗//路易十三和他的大臣黎希留

10:16:44

下場是//紅衣主教毫不留情的處決了他

10:16:52

- 在判決前
- 他可能為了安撫主教//而送了這兩尊奴隸像
- 那時是 1632 年
- 所以它們待在埃古恩的時間很短
- 但那讓它們出名
- 我們清楚知道黎希留的貪婪//使他極力想要得到它們

10:17:19

所以為什麼奴隸像又開始新旅程
被帶到離巴黎//300 公里遠的圖賴訥省
目的地 黎希留市
原本是一個簡單的村莊
主教想要弄成大城市

10:17:34

- 我們現在的這個城市
- 是黎希留主教 1631 年時建立的

-我們知道奴隸像是一年後抵達

-他們有可能走同樣的路線

10:17:48

28 棟第宅 全都一樣類型

是給主教的朋友和奉承者住的

10:17:58

-這條路是直接通往城堡

10:18:09

在今天 這公園佔地約 500 公頃

但沒有一絲黎希留城堡的形跡

10:18:18

然而 它的確曾在這裡

如同這 那時代的版畫可以證實

600 公尺長 300 多間房

是個真正的宮殿

10:18:28

-城堡位在你們看到的這個小島上

-不幸的是 在 19 世紀

-它被一個投機商買下來

-他將磚石一塊接一塊的賣出

-並拆解了傢具

10:18:42

想像一下

這座小橋可以通往建築中央

現在 仔細看第二樓層

是貴族樓層//可以找到黎希留的居處

主教就在這兒放置兩尊奴隸像

10:19:05

-我們現在的這個位置

-原是一座很漂亮//通往所有居處的主樓梯

-你想像在這裡有一座巨大樓梯

-有特別的設計安排嗎?

-一個非常特殊的配置

-因為兩尊奴隸像//被設在二樓的壁龕

-所以在這階梯的平台上//可以清楚地看到它們

-當我們站在主中庭時

-因它們在約有 3 公尺高的地方

-可以很清楚地看到這兩座雕像

-“反抗的奴隸”在左邊// “垂死的奴隸”在右邊

10:19:43

奴隸像原本很有可能//在私人收藏時失蹤

在摧毀黎希留城堡時期
但兩尊雕像的歷史有新轉折點
它們已經踏上旅程前往巴黎
巧合的是 在羅浮宮美術館//今日它們展出的地方
也同樣地可以看到它們的救星
黎希留的曾侄孫//路易弗朗索瓦阿爾芒·迪普萊西
他曾是城堡的所有人
他把兩尊奴隸像//搬去他在巴黎的府邸
奴隸像就是這樣地進入了首都
當時是 1784 年//法國大革命發生的前夕
在國立高等美術學院
發生了怎樣的政治變革？
去改變兩尊米開朗基羅像的命運

10:20:29

- 在成為國立高等美術學院前
- 這地方是小奧古斯丁修道院
- 是巴黎其中一個大型修道院
- 現在還存留一間小教堂
- 我們等一下會進去看看
- 在法國大革命間遭到撤除後
- 這修道院變成了一個寄放所
- 就是說 那些撤除的修道院//教堂或流亡者的住所
- 被查封的藝術品堆放的地方
- 藝術品會被先挑選過//拿去發賣或被保留下來
- 符合革命啟蒙思想//對藝術和科學有貢獻的
- 就會成為國家財產

10:21:10

這兩尊雕像也經歷了這樣的過程
它們之後被寄放在這裡
修道院的小教堂裡
它們的持有者 黎希留家族//在那時候逃離出國
持有的收藏品都被拿來拍賣
在當時 這地方的領導人
是這位 亞歷山大·勒努瓦
他負責為國家挽救藝術品
他看得出這兩尊奴隸像的價值
幸好有他
今日這兩尊雕像才能在羅浮宮

10:21:39

- 拍賣會並沒有舉行
- 藝術品被運回//當初將它們帶離的地方
- 就是小奧古斯丁的保管室
- 很特別的是

- 這些事發生於法國歷史上//最具戲劇性的一段時期
- 決定不出售奴隸像的時間
- 也就是審判路易十六的日子//審議判決飽受譴責的國王
- 在一片恐慌之中
- 法國經歷巨大的政治危機時
- 有一些人思索討論//並採取必要步驟
- 去維護他們所認為的國家遺產

10:22:25

奴隸像停留在//亞歷山大·勒努瓦那裡兩年

接著就是它們歷險的最後階段

它們跨過塞納河

世界最大的博物館之一//敞開它的大門

它們應當在那裡被展現

10:22:39

-1794 年 博物館典藏所感到激動

-決心讓視為法國文物珍品//這米開朗基羅的偉大傑作

-跨越塞納河進到羅浮宮

-當然 那時的羅浮宮//跟我們現在看到的完全不同

-不僅還沒有金字塔//這個中庭也尚未存在

-那時的羅浮宮面積//大約是現在的十分之一

-大概是在角落的那個大門//讓奴隸像進入羅浮宮

-好像有一段時期考慮過//將奴隸像放置於門口兩旁

10:23:20

但是奴隸像沒有馬上展示出來

那時 義大利藝術//文藝復興藝術尚未流行

沒有畫廊像今天這樣//去讚揚這段時期的藝術

也還未有藝術家會去欣賞

10:23:38

-事實上 當它們來到了羅浮宮

-有些好的意圖將它們繼續保留

-並有些安排的計畫

-終於在 1814 年

-就是它們入羅浮宮的 20 年後

-可以確定在阿波羅畫廊展出

-然後經過長時間的沈寂

-到了十九世紀中葉

-一些藝術家//像是德拉克洛瓦、塞尚

-古斯塔夫·摩洛、伯恩·瓊斯//羅丹和布魯德爾

-或多或少直接顯露出//受到這兩件作品的啟發

-有時還會特別去觀察//研究或素描這兩件傑作

-我可以說米開朗基羅//奴隸像的影響是不容忽視的

-羅浮宮的奴隸像也可以//在巴黎的一些建築外觀上發現

-有時是對稱式的呈現//有時則強調兩者的對比性

-它們也成為 19 世紀末的華麗建築//女像柱雕飾的參考對象

10:24:42

在巴黎高伯蘭大道上的//國家動產管理處

有女性版的“垂死的奴隸”

在聖文森德保羅教堂的對面

有阿特拉斯式的奴隸複製像

12 區的警察分局

15 尊“垂死的奴隸”複製像

至於原作

從 1994 年起在羅浮宮題獻給//米開朗基羅的畫廊裡展出

對所有的藝術狂熱者//它留下了一個謎題...

為何其中一尊雕像並未完成?

為什麼雕塑家從未//把雕像腳邊的猴子完成?

直到現在//沒有一位藝術史學家找到答案

米開朗基羅認為//這些奴隸像是完美的雕塑品

他或許是有意就此打住...