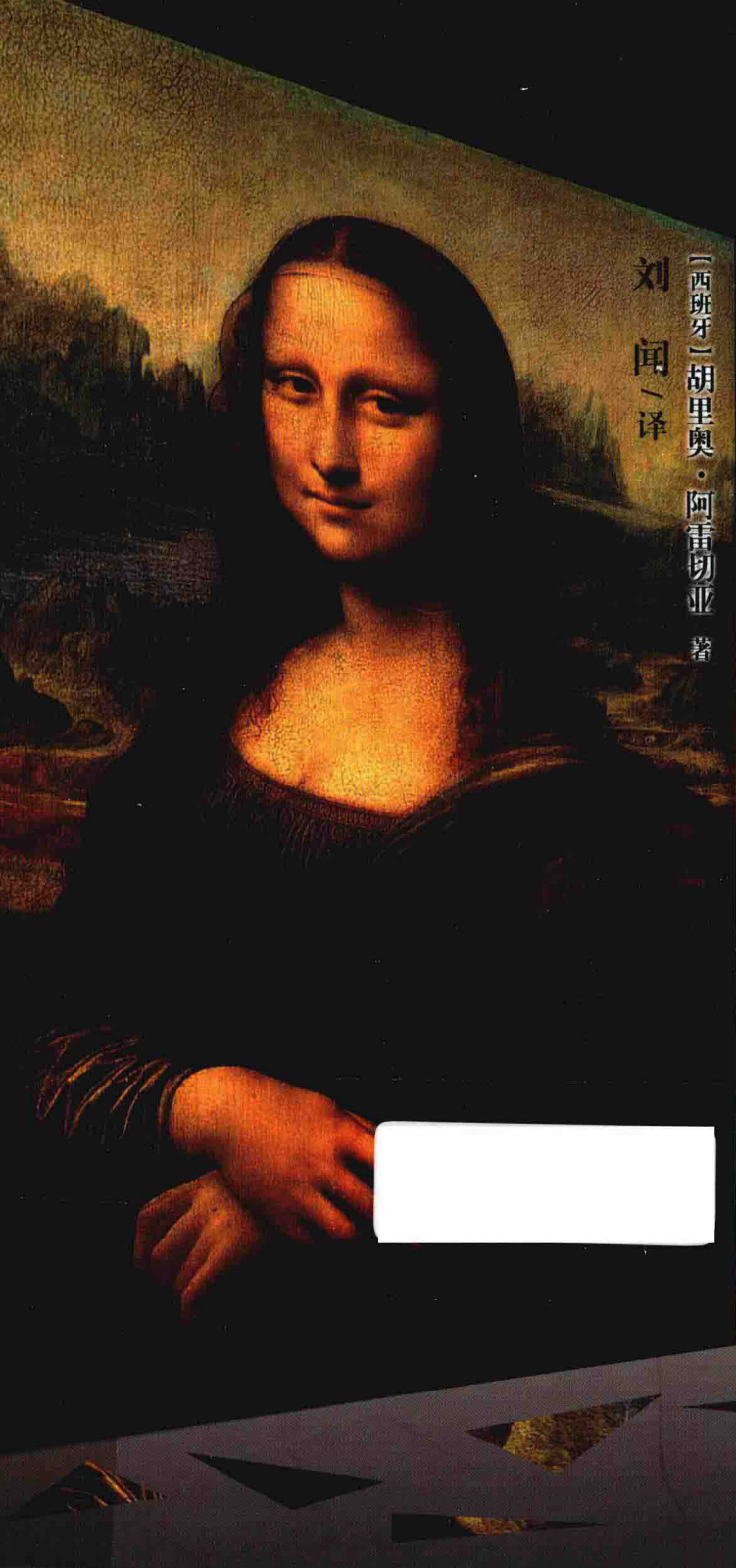


达·芬奇

Vinci

〔西班牙〕胡里奥·阿雷切亚 著
刘 闻 译



ARTLINE

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

名家画传系列

达·芬奇

DA FENQI

【西班牙】胡里奥·阿雷切亚 著

刘 闻 / 译



时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

达·芬奇/(西)胡里奥·阿雷切亚著;刘闻译. —合肥:安徽文艺出版社,2015.12

(名家画传)

书名原文:Leonardo

ISBN 978-7-5396-5500-0

I. ①达… II. ①胡… ②刘… III. ①达·芬奇(1452 ~ 1519) - 传记 - 画册 IV. ①K835.465.72 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 189230 号

引进图书合同登记号:12151517

Leonardo

Copyright © By Julio Arrechea

Published in China by arrangement with Editorial LIBSA, Madrid.

Simplified Chinese edition copyright:

2015 Anhui Literature & Art Publishing House

All rights reserved.

出 版 人:朱寒冬

责任编辑:韦 亚 宋晓津

装帧设计:徐 睿

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址:合肥市翡翠路1118号 邮政编码:230071

营 销 部:(0551) 63533889

印 制:安徽新华印刷股份有限公司 (0551)65859551

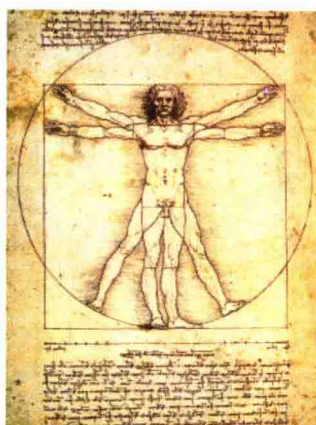
开本:710×1010 1/16 印张:13.5 字数:250千字

版次:2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

定价:68.00元(精装)

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)

版权所有,侵权必究



Content

列奥纳多生平	1
韦罗基奥的工作室	1
斯福尔扎家族	7
弗朗切斯科·斯福尔扎的纪念碑	9
最后的晚餐	12
梅迪奇家族的遗产	14
凯萨·博尔贾	16
佛罗伦萨时期的作品	18
有关自然的研究	22
罗马和教皇的海边沼泽地	26
法兰西斯一世	26
列奥纳多的手稿	27
列奥纳多的绘画	31
列奥纳多的解剖学	137
列奥纳多笔下的大自然	171
列奥纳多的发明	195
其他画家作品索引	210

列奥纳多生平

列奥纳多的魅力恐怕就在于他那无与伦比的伟岸人格和包罗万象的才能。他是画家、建筑学家、机械学家、科学家、自然研究学者、绘画理论家、地质学家以及物理学家。他那充沛的想象力当然会在其绘画作品中得以体现,当然其中也有数百件画满了奇思妙想的草图,充分展示了他对所有科学门类超前的洞察力。最终,这些科学门类殊途同归,归纳为对生命的观察,并通过绘画艺术获得和谐与平静。

也许德国伟大诗人歌德与为数不多的人,都凭直觉意识到了这位艺术家的伟大,正如他在散文集《意大利游记》中所述:“列奥纳多与芸芸众生相比,无疑是一个理想典范。”

韦罗基奥的工作室

列奥纳多 1452 年出生在意大利芬奇镇。他的父亲塞尔·皮耶罗出生于当地公证人世家,母亲叫卡塔利娜。他出生后不久,母亲就嫁给了一个农民。据说,列奥纳多一直住在爷爷家,那里还生活着他的父亲及其第一任妻子(她不是列奥纳多的母亲),她很快就去世了,没有留下子嗣。1465 年前后,塞尔·皮耶罗第二次结婚后,便举家迁往佛罗伦萨。毫无疑问,在列奥纳多眼中这座城市看起来非常迷人,当时它正处于鼎盛时期。这座城市由梅迪奇家族统治。就在几年前,布鲁内莱斯基刚刚设计并修建了高耸入云的大教堂,它成为这座城市一道亮丽的风景。

拉斐尔
《雅典学院》(局部)
柏拉图(以列奥纳多为原型)
1510~1511 年,壁画,梵蒂冈

佚名

《列奥纳多肖像画》

红铅笔画, 33.3 × 21.3 cm

皇家图书馆,都灵





洛伦佐·迪·克雷迪

《安德列·韦罗基奥》

约 1485 年

木板油画, 51 × 37 cm

乌菲齐美术馆, 佛罗伦萨

很快列奥纳多在绘画方面令人称奇的天赋便显现出来。至少瓦萨里（意大利建筑学家及画家，曾在列奥纳多去世后几年为其立传）曾记述，塞尔·皮耶罗发现了儿子的才能后，便将他的一些画拿给城里的几位画师看。安德莉亚·德尔·韦罗基奥看了年轻人的画感到非常吃惊，随即建议塞尔·皮耶罗好好培养他。列奥纳多于是进入韦罗基奥的工作室，并一直干到 1478 年。早在 1472 年，列奥纳多就被吸纳为画家行业公会以及圣卢卡斯公司的成员。1473 年，他

早期最著名的作品之一《托斯卡纳的风景》诞生。

评论界发现列奥纳多初次崭露头角，是他参与创作了那幅韦罗基奥工作室承接的名画《基督受洗》（约 1475 年）。评论界一致认为列奥纳多绘制了这幅画左下角的天使以及作为背景的风景。基督那刻板僵硬的形象与天使形象的反差足以说明这一观点，这不仅是因为后者被描绘得柔美而高贵，或是因为其色调明快的卷发、脸庞和长衫，更是因为他们不同的布局方式及空间定位。事实上，天使的腿、长衫以及头部均被张冠李戴，与另一个天使交错在一起，相互比较——著名的列奥纳多自画像——那可爱的天使形象非常自然，空间感极强。为了庆祝绘画史上这样一幅作品的诞生，瓦萨里在他的传记中虚构了这样一件事，他写道：这幅作品完成后韦罗基奥觉得很没面子，因为一个年轻人居然比他懂得多，“……我不想再碰画笔了”。尽管有证据怀疑这一说法的可靠性，不过的确从那个时候起韦罗基奥将所有创作精力转向雕塑。

自此之后，神话便与列奥纳多如影随形。他的绘画天赋超凡脱俗，以至于 he 可以利用绘画开玩笑。一则有关护胸盾（一种盾牌）的故事让他声名鹊起。

佚名
《佛罗伦萨》

1472年
佛罗伦萨博物馆



当地一位农夫将一面护胸盾交给他的父亲塞尔·皮耶罗，请他帮忙带去佛罗伦萨找人画上图

案。父亲将这面护胸盾交给列奥纳多，让他上面随便画点什么。列奥纳多于是决定画个恐怖的图案，为此他将蜥蜴、壁虎、蝴蝶、猫头鹰和其他一些动物关进一个房间。随后，他将这些动物的形象适当加以融合，绘制出一个非常恐怖的恶魔，恐怖到“它的呼吸甚至会毒害空气”。一天早晨，塞尔·皮耶罗想去

看看那盾牌。一开门，盾牌上的图案吓了他一跳，他简直不敢相信那不过是一幅画而已。列奥纳多拉住爸爸，对他说：“这样的画才符合盾牌的作用，所以给你，把它拿走吧，这就是我要达到的效果。”依旧是瓦萨里记录了这段趣闻。这个故事让人们联想起十五、十六世纪广为流传的类似故事，其中描述了体现希腊画家宙克西斯和帕拉修高超的模仿

能力和想象力的逸事，由蒲林尼奥收集整理。



《托斯卡纳的风景》

1473年

原图为铅笔画

抹去部分用羽毛笔和墨水修复

19 × 28.5 cm

乌菲齐美术馆，佛罗伦萨



安德列·韦罗基奥

《基督受洗》

木板丹佩拉画, 177 × 151 cm

乌菲齐美术馆, 佛罗伦萨

族的一员成为利奥十世罗马教皇, 随即将他招入罗马负责清理教皇的海边沼泽地。不过, 也许是因为不懂拉丁文和那些古典文献, 也许是因为潜心绘画, 列奥纳多好像与新柏拉图学会很疏远。这个学会是佛罗伦萨人文学界的核心组织, 由洛伦佐·美第奇、马尔西利奥·菲奇诺和皮科·德拉米兰朵拉领导。不过, 尽管列奥纳多和他们并不经常来往, 但这些人文学者却知道他的名气和作品。

他们当中的一位, 乌戈利诺·迪韦里诺曾为当时有名的画家谱写一首赞

在这一时期, 韦罗基奥画室为梅迪奇家族做了大量的工作。1469 年到 1471 年间他们负责洛伦佐聚会的布置工作, 当时为迎接米兰大公加莱亚佐·马里亚·斯福尔扎的到来举行了大量的庆祝活动。大师这一时期的一些作品失传了, 其中包括: 一扇绘制着亚当与夏娃的大门门板、刚才提到的那面护胸盾、被称为《凉水瓶圣母》的画作、为卢浮宫和乌菲齐家族画的几幅《受胎告知》图, 还有《海神尼普顿》的草图——它让维尔吉利奥的《埃内达史诗》出了名。列奥纳多一直与显赫的梅迪奇家族保持着良好的关系。数年后, 梅迪奇家



安德列·韦罗基奥 《洛伦佐·美第奇》

1480年, 赤陶像

美国国家艺术馆, 华盛顿

《吉内芙拉·本奇》

约 1478 年

木板油画, 38 × 36.7 cm

美国国家艺术馆, 华盛顿

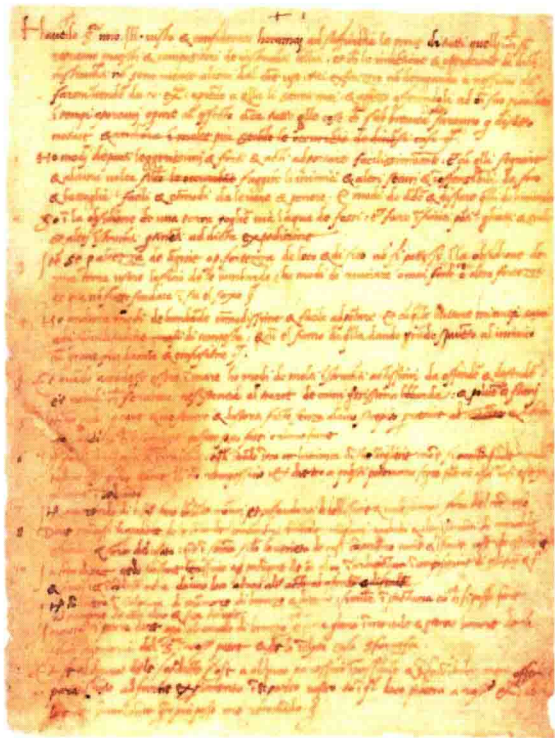


美诗,其中就有列奥纳多的名字。学会中的另一位作家内西,也对列奥纳多给予了高度的赞誉。

列奥纳多本人在《亚特兰蒂斯抄本》中向我们提供了他在这一时期经常交往的几位朋友的情况。透过他,我们知道他与当时佛罗伦萨的音乐家以及托斯卡纳几位学者之间密切的联系,比如贝内代托·德尔阿巴科、卡洛·马尔莫奇和著名的托斯卡内利。与这几位佛罗伦萨科学家的密切来往或许可以解释列奥纳多对科学的浓厚兴趣,尽管这也很有可能只是全球艺术家的一种倾向,为反映复杂的客观世界而需要综合各种知识。

同样有证据显示,列奥纳多与显赫的鲁切拉伊家族和本奇家族也有交往。1478 年前后,他绘制了《吉内芙拉·本奇》肖像,也就是著名的《欧洲刺柏夫人像》,画中的女主人公在一丛浓密的欧洲刺柏灌木丛前,刺柏的谐音隐喻了她的名字。这幅人物肖像完美地定义了列奥纳多早期的绘画风格,同时也推进

了佛罗伦萨肖像画的发展,而集大成者便是日后他的名画《蒙娜丽莎》(又名《焦孔达夫人》)。这种风格最早可以追溯到《基督受洗》中那个著名的天使形象,以及 1473 年的另一幅名画《受胎告知》。作品中神秘的风景区、精致的布料及人物表情都在告诉我们,列奥纳多试图弱化韦罗基奥传统的以岩石为背景的自然主义风格。这一时期他还创作了《伯努斯圣母》《康乃馨圣母》和《石榴圣母》,其创作灵感均来自佛兰德自然主义的人种类型学。不过,无论是这几幅宗教作品还是《受胎告知》图,在空间处理上都没有更多建树。尤其是在最后这幅作品中,独特的透视画法与写实画法并没有完美地融合在一起。了解这些不足之处并将之总结“融会贯通”,对阿尔贝蒂等学者来说是一个巨



可能性是洛伦佐派他去铸造一尊弗朗切斯科·斯福尔扎的骑马雕像。不过,有人说真正的原因是他与洛伦佐关系恶化,与一些人文学者团体发生冲突并陷入敌对状态,或是在 1476 年因鸡奸行为被辞退。无论出于上述哪种原因,列奥纳多想逃离佛罗伦萨的愿望都体现在 1481 年他写给卢德维科·斯福尔扎的那封著名的信中,他提出愿意为米兰宫廷效力,并列举了自己在科学、技术以及艺术领域的知识。

大的挑战,这其中当然也包括列奥纳多。他的绘画技法在 1480 年到 1481 年间创作的两幅作品中趋于成熟,它们是《圣哲罗姆》和《三博士来朝》。

然而,1482 年画家迁居米兰,为斯福尔扎家族效力。到底出于什么原因他会离开声名显赫的工作室,抛弃那些重要的头衔呢? 根据马利亚贝基诺和瓦萨里的记述,列奥纳多正是被洛伦佐·美第奇派往米兰的,为公爵送去一枚“马头形状的银里拉(意大利货币)”,这是列奥纳多亲自铸造的。还有一种更大的



《洛伦佐·美第奇肖像》

《亚特兰蒂斯抄本》,1483~1485 年
温莎藏品,伦敦



博尼法乔·本博

《弗朗切斯科·斯福尔扎肖像》

1460年,木板丹佩拉画,40 × 31 cm

布雷拉宫美术馆,米兰



皮耶罗·波拉约洛

《加莱亚佐·马里亚·斯福尔扎肖像》

1471年,木板油画,65 × 42 cm

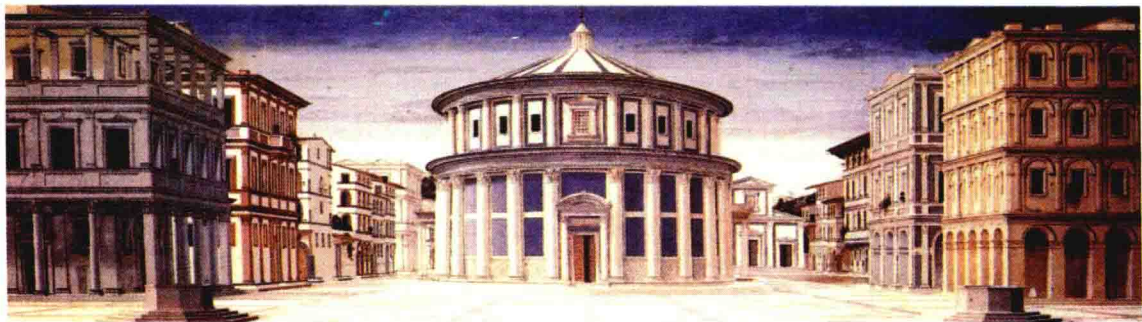
乌菲齐美术馆,佛罗伦萨

斯福尔扎家族

也许绰号“摩尔人”的卢德维科·斯福尔扎,才是能让列奥纳多施展才华的最佳人选。毫无疑问,他将列奥纳多请来的主要目的是为他的父亲弗朗切斯科·斯福尔扎塑造一尊骑马塑像。列奥纳多 1482 年到达米兰的时候,“摩尔人”的宫廷是欧洲最显赫的宫廷之一。

卢德维科及其朝野上下,都异常热衷于各种聚会,因此在米兰也聚集了形

形色色的艺术家:歌唱家、舞蹈家、小丑以及聚会策划人。其中列奥纳多负责设计聚会所需的各种机械,搭建临时建筑。1488 年,为了庆祝“摩尔人”卢德维科的外甥吉安·加莱亚佐与那不勒斯国王的女儿伊莎贝尔·德阿拉贡的婚礼,他在焦维亚门城堡建造了一个“绿色的门廊”(用各种植物搭建而成),全米兰都认为这是一座不可思议的建筑。1490 年,他设计了自己最有名的舞台“天堂”,在这个模拟的舞台上保留了贝林乔尼宫廷的诗歌剧本。



佚名

《理想之城》

(又被称为《乌尔比诺木版画》)

马尔凯国家画廊, 乌尔比诺

半个内部被涂成金色的球体代表天空,七颗行星安放在代表黄道带的符号下一些旋转的壁龛中。这些行星由一些演员扮演,他们高唱赞歌歌颂米兰女公爵伊莎贝尔的丰功伟绩。1491年,列奥纳多为“摩尔人”卢德维科与比阿特丽斯·德埃斯特的婚礼聚会做了另一个有趣的设计。一队衣着粗陋的西徐亚人和鞑靼人,紧随一位骑着高头大马的骑士出场,他身穿嵌有黄金鳞片的长袍,双眼化着浓妆。这一队人载歌载舞。

在为“摩尔人”卢德维科效力期间,列奥纳多涉猎十分广泛,比如城市防御,修造运河或者纯理论性的问题他都感兴趣。在提契诺河畔建设一座新城,扩大维杰瓦诺城的计划恐怕与1485年发生的那场瘟疫有关,当时五万人在那场灾难中丧生。《亚特兰蒂斯抄本》(列奥纳多的手稿之一)中的一章记录了这位大艺术家建立一座理想城市

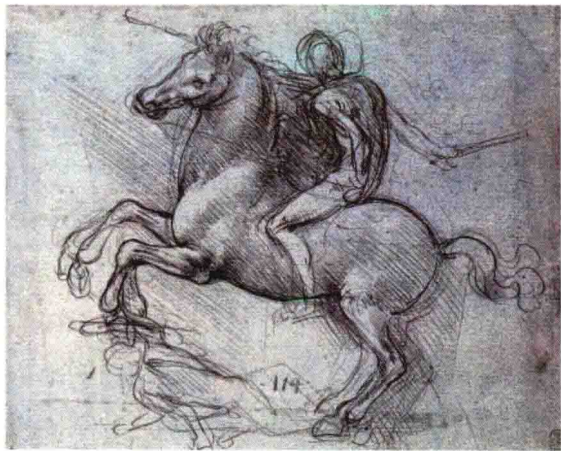
目标,他的建筑梦想以及文艺复兴的最初蓝本,看来他借用了希腊建筑学家伊波达莫·德米莱托有关城市布局的理念。

作为阿尔贝蒂理论最好的继承人,他认为城市应该是一个政治与社会的集合体,而不单纯只是一组建筑。他设计了双层道路,上层道路可以作为人行道自由通行,下层道路可以作为车道直通各家各户。这些路应该很宽,“与房子的高度相同”,路边配有一个凹槽引流污水。城市中楼房及建筑的布局应当遵循空间几何划分原则,这一理念影响到了文艺复兴时期的所有建筑。1498年前后,为抵御法国人的入侵,他为热那亚设计了城市防御系统,而他在米兰期间则一直忙着设计航运和灌溉系统,同时还进一步完善了当地的纺织工业。

尽管列奥纳多参与了广泛的社会活动,还为“摩尔人”卢德维科和比阿特丽斯·德埃斯特组织的聚会做了大量的设计,他在米兰期间还是显得有些孤立。

弗朗切斯科·斯福尔扎的纪念碑

列奥纳多众多的工作中,最重要的一项便是为卢德维科的父亲弗朗切斯科铸造一尊纪念性的骑马雕像。列奥纳多按照实际比例用石膏铸造的模型几年间在米兰城堡中一直备受赞誉,直到1499年部分模型被入侵的法国士兵损毁。随后,这个模型被运到费拉拉宫廷,在那里被彻底粉碎。当然,列奥纳多还是创作了迄今为止一个看似无法完成的雕塑:这尊骑马像中马的前蹄抬起,踏在一个倒地敌人的身上,最初的草图就是这样设计的。

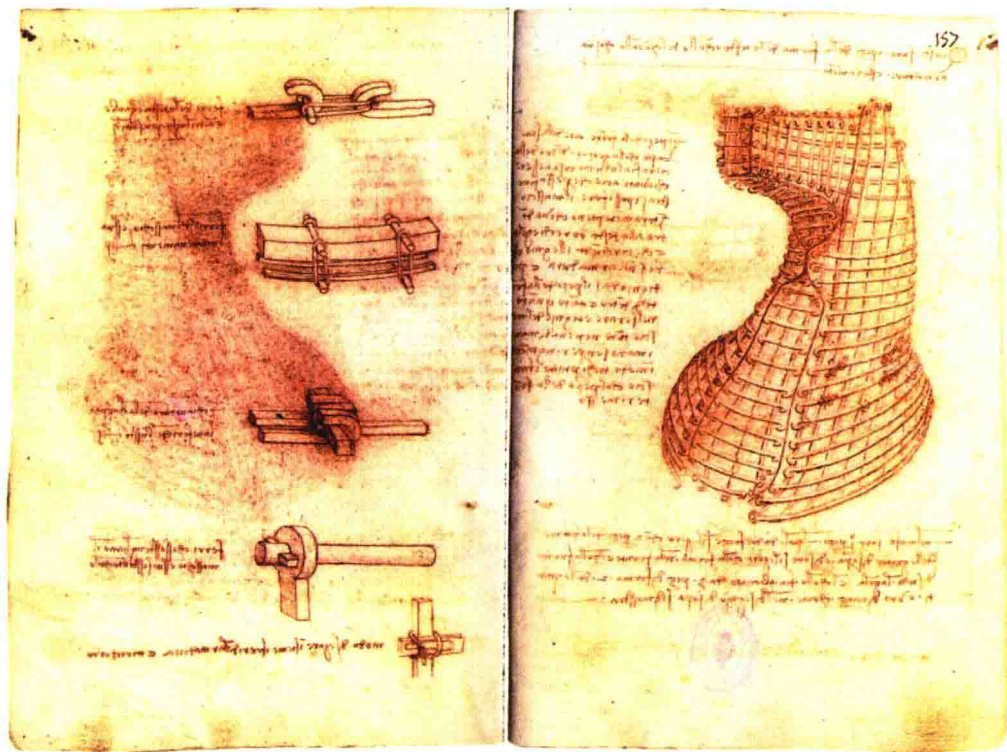


《斯福尔扎家族纪念碑习作》

用金属笔画在蓝色纸上

15.2 × 18.8 cm

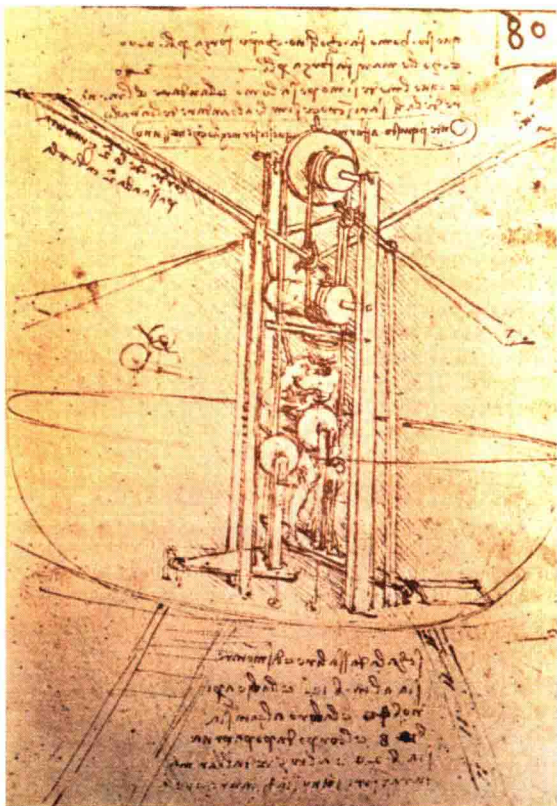
温莎藏品,伦敦



《马头的铸造系统》

红色墨水, 22 × 30 cm

国家图书馆, 马德里



《飞行器》

1487年

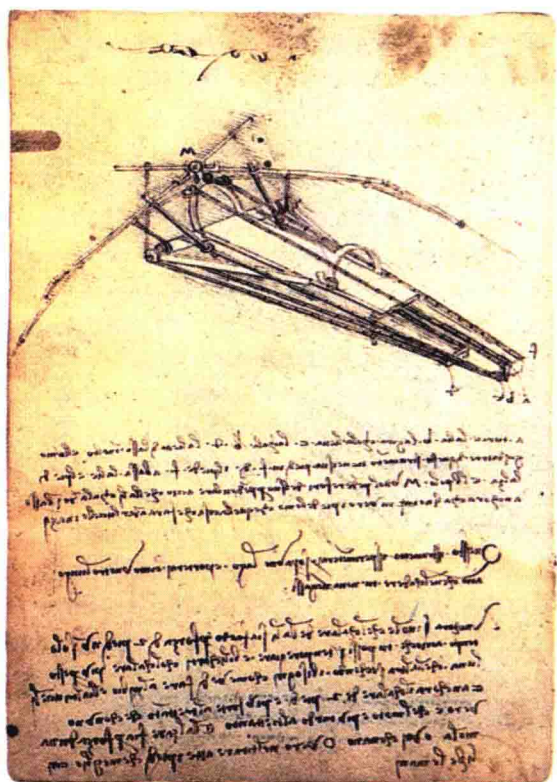
用金属炭笔,纸上羽毛笔素描

23.5 × 17.6 cm

法国学院图书馆,巴黎

可是,用青铜来铸造体积如此之大的雕像实在是太复杂了。列奥纳多着手这一工作后,改变了设计图,雕像的体积急剧增大。从1490年起,列奥纳多开始铸造雕像的模型。据说模型1493年就已经基本完成了。然而,由于雕像的体积激增,根据“温莎藏品中的一些草图”所示,列奥纳多采取了一种更为合理的设计,即三只马蹄着地来支撑整座雕像。1494年,他发现了铸造这尊雕像的问题,而当时发生的一场战争则让铸造工作雪上加霜。

法国国王卡洛斯八世的军队入侵意大利,原本用来铸造雕像的七十吨铜被送到了费拉拉的公爵埃尔科莱·德埃斯特那里用来铸造大炮。



《飞行器设计图》

约1488年

法国学院图书馆,巴黎

雅各·德巴尔巴里

《卢卡·帕乔利》

1495年

卡波迪蒙特博物馆

那不勒斯



尽管与公爵的关系有些紧张,但是在米兰期间,由于远离佛罗伦萨那个圈子,他还是度过了一段非常快乐时光,尤其是在帕维亚大学里,他阅读了维泰洛内的《透视法》以及罗伯托·瓦尔图里所著的《罗马军制论》。帕维亚当时正处于各种知识流派激烈辩论的时期。从这时起列奥纳多开始对地质学表现出浓厚的兴趣,而且,通过与卡尔达诺和帕乔利等一些学者的辩论,他做了大量有关贝壳化石研究的笔记。也正是从这时起,他开始了一系列的研究,比如面相研究、流体力学研究、光学研究,当然还有很多与工程学有关的研究,这些都是他对自然科学研究的成

果。其中著名的飞行器,如果不是对鸟类飞行进行了深入的研究,是不可能有这样的奇思妙想的,它的草图最早是1485年前后在米兰开始绘制的。这些设计图纸中,绘制了复杂的机械装置,依靠人自身提供的驱动力使飞行器具备推动力和提升力,这就是他设计的著名的“螺旋飞行器”,也是直升机的鼻祖。

在米兰期间,他与数学家帕乔利保持着深厚的友谊,他们经常就数学及艺术方面的话题展开广泛的讨论。对于列奥纳多来说,数学问题其实也关乎美学问题,帕乔利一直试图将之系统化的黄金分割比例在建筑领域也至关重要。

最后的晚餐

列奥纳多对科学的探究均源自他对绘画的至臻完美孜孜不倦的追求。早在佛罗伦萨期间,他就已经意识到想获得准确而真实的绘画效果,必须对大自然进行详尽的研究,这同时也意味着大量的科学实验。当然,米兰的艺术氛围绝对是一流的。其中最突出的是安布罗焦和埃万杰利斯塔·德普雷迪斯兄弟,哥哥曾被任命为斯福尔扎家族的画师。列奥纳多来到米兰后,他们极力接近这位来自佛罗伦萨的天才以提升自己的

名气和影响。

他们三人于1483年与米兰圣法兰西斯科格兰德大教堂下属的贞净教友会,签订了一份颇具争议的合约,由此出现了两个版本的《岩间圣母》(分别保存在巴黎和伦敦)。合约规定画家们要绘制三幅作品:中间一幅,上部为圆形,应该绘制圣母和圣婴,他们周围是一群天使和两位先知;旁边的两幅,应为长方形,各有四个天使。但是在索要酬金的时候却困难重重,因为德普雷迪斯兄弟和列奥纳多在1493年提出他们绘制这些画的费用已经远远超过了贞净教友会所支付的酬金,他们要求重新签一份合约。这几幅画作的官司,很久以后才做出了有利于几位画家的判决。《岩间圣母》则成为文艺复兴时期的巅峰之作,从画面的平衡感、人物安详的表情以及空间布局,可以看出画家醉心于对光线和自然的研究,对大地上繁衍的生命非常着迷。

不过,毫无疑问,在米兰期间列奥纳多最主要的作品,就是绘制在圣玛利亚感恩教堂饭厅北面墙壁上的巨型胶画《最后的晚餐》。

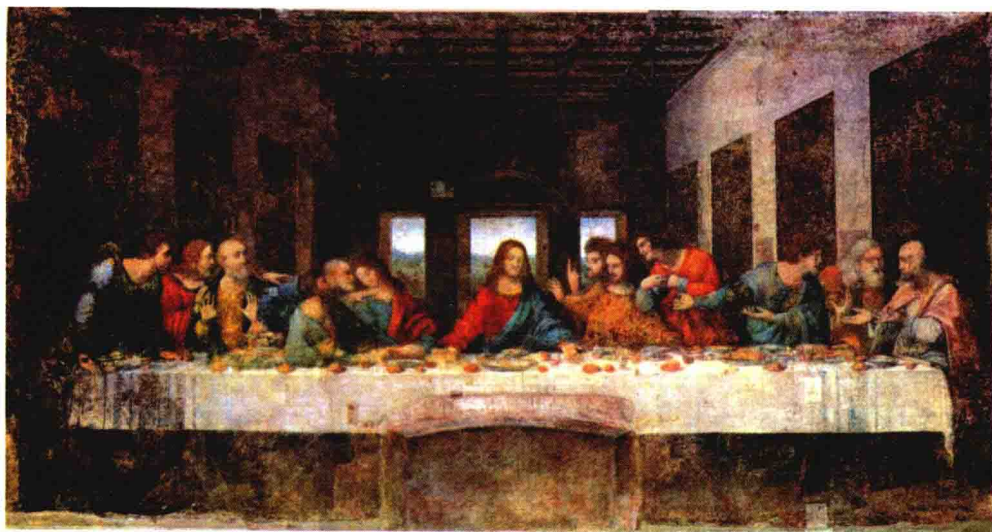
《岩间圣母》

1495~1508年

木板油画,189.5×120 cm

国家画廊,伦敦





在这座教堂中，“摩尔人”卢德维科修建了自己的小礼拜堂及家族墓地。教堂的大祭坛于1492年由布拉曼特重新翻修过。列奥纳多花了三年时间准备并完成了这幅作品。节奏清晰，讨论场景简单明了，写实主义的表现手法，让这幅作品成为同类题材中真正的“圣像”。我们都知道，这幅作品逐步修改的痕迹通过技术处理变得模糊不清，在两层衬底上画家用油彩与蛋彩混合的颜料作画，这和画在木板上的感觉一样。列奥纳多不喜欢画壁画，因为在湿石灰上作画需要快速做出决定，而他又不喜欢这么匆忙下笔。但是问题很快就出现了，由于当地气候多变、潮湿等原因，壁画的部分色彩剥落，于是在此后的十六和十七世纪人们不得不一次次地对其进行修复。

不久后，卢德维科宫廷遇到了严重

《最后的晚餐》

1496~1497年

用蛋彩和油彩画在石膏上

260 × 880 cm

圣玛利亚感恩教堂，米兰

的危机。1498年4月法国国王卡洛斯八世去世后，“摩尔人”卢德维科最大的敌人奥尔良公爵登上了法国王位，他就是路易十二。作为维斯孔蒂家族的后裔，很快他便宣称要收回米兰公国，并于1499年发动了战争直至最终吞并了米兰。1499年12月，列奥纳多与帕乔利一起离开米兰，住到了好友梅尔齐家的庄园，并在那里认识了主人的儿子，年轻的弗朗切斯科，日后他继承了列奥纳多的手稿。列奥纳多怀着悲伤的心情离开了伦巴第，他曾在那里潜心科学研究并画出了他最重要的作品。那里的风景一次又一次地出现在他的画作中，比如他的名作《焦孔达夫人》，又被称为《蒙娜丽莎》。