

外国名家精读

列奥纳多·达·芬奇

欧仁·明茨 撰文
陈立勤 译

人民美术出版社

外国名家精读

列奥纳多·达·芬奇

艺术家、思想家、科学家

外国名家精读

列奥纳多·达·芬奇

艺术家、思想家、科学家

欧仁·明茨
陈立勤 译

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国名家精读. 列奥纳多·达·芬奇 / (法) 明茨编;
陈立勤译. -- 北京: 人民美术出版社, 2014.3
ISBN 978-7-102-06732-2

I. ①外… II. ①明… ②陈… III. ①达·芬奇
(1452~1519) - 绘画评论 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第048639号

著作权合同登记号 图字: 01-2013-6152

外国名家精读

列奥纳多·达·芬奇

编辑出版 人民美术出版社
地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部: 010-56692181 010-56692190
邮购部: 010-65229381

撰 文 欧仁·明茨
翻 译 陈立勤
封面翻译 杨 乐
责任编辑 日 高 张 侠
特约编辑 杨 涓
责任校对 马晓婷
责任印制 文燕军
制 版 影天印业有限公司
印 刷 北京盛通印刷股份有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2014年7月第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/16 印张 32

印数 0001-5000册

ISBN 978-7-102-06732-2

定价: 168.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

出版说明:

出于对撰文者原创性的尊重, 尤其是本书中某些作品的作者署名和创作年代至今仍存争议, 因此关于此类问题本书没有采用新说, 仍然沿用撰文者的观点。

Author: Eugène Müntz

Title: Leonardo Da Vinci

Collection: Essential

Layout:

Baseline Co. Ltd

61A-63A Vo Van Tan Street

4th Floor

District 3, Ho Chi Minh City

Vietnam

© 2014 Confidential Concepts, worldwide, USA

© 2014 Parkstone Press International, New York, USA

Image - Bar www.image-bar.com

All rights reserved

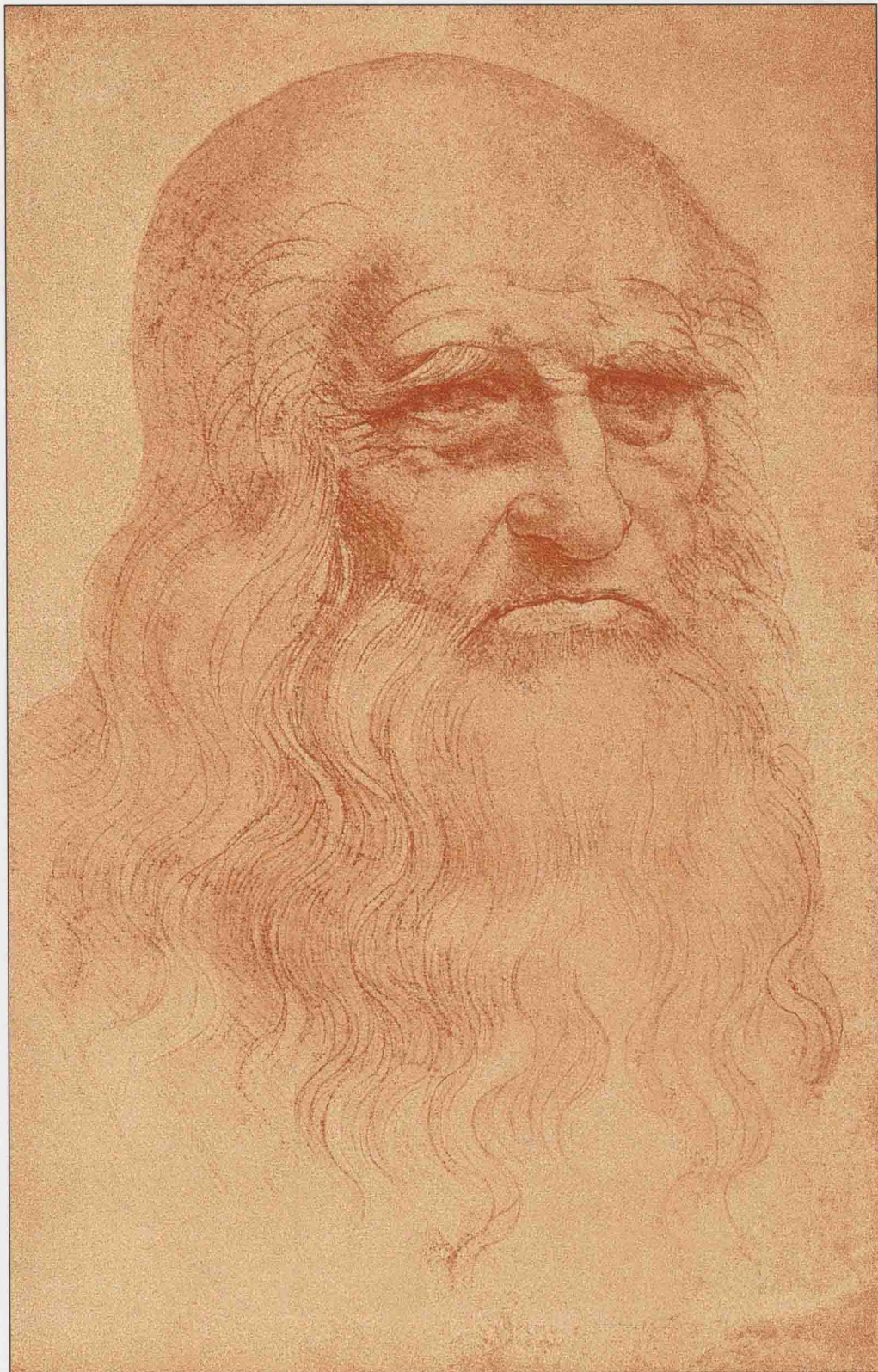
No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyrights on the works reproduced lies with the respective photographers. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case, we would appreciate notification.

Publisher's Note

Out of respect for the author's original work, this text has not been updated, particularly regarding changes to the attribution and dates of the works, which have been, and are still at times, uncertain.

目录

前言	6
达·芬奇的童年与早期作品	8
斯福尔扎宫廷	98
《岩中圣母》与圣母感恩堂的《最后的晚餐》	158
达·芬奇学院	224
达·芬奇对古代艺术的态度	252
诗人、思想家与科学家	268
洛多维科·斯福尔扎的垮台及其后果	354
重回米兰	440
达·芬奇在弗朗索瓦一世资助下的最后工作 及其对后世的巨大影响	470
注释	498
达·芬奇生平年表	502
艺术家索引	504
图版目录	506

前言

在杰出艺术家与科学家的史册上，没有哪个名字比列奥纳多·达·芬奇更加熠熠生辉。然而，这位超群绝伦的天才在诸多方面的智慧与学识却并未为人所知。他绝大部分的草图还没有被复制过，甚至没有批评家敢于对他那些精致优雅、情感充沛的杰作进行编目分类。这正是本书要完成的首要任务。通过对英女王伊莉莎白二世陛下珍藏于温莎堡的作品进行整理，我旨在为公众提供第一部描述与评论兼备的达·芬奇作品图录。

在此之前，许多关于达·芬奇的著述都没有叙述其作品的渊源，更遑论每幅绘画从草创到最后完成的过程。我的研究之最终结论是，达·芬奇是凭借不懈的努力才达到绘画的完美境界的。在本书中我们可以看到，画家在绘制草图时的细致入微、刻苦用功以及他对完美的追求，如《岩中圣母》（168页）、《蒙娜丽莎》（411页），还有《圣安妮》，画中人物造型是那么栩栩如生、优雅流畅。

首先，我们需要对达·芬奇关于科学、文学和艺术的手稿进行概括、整理和分析。在我们这一代人之中，最早做这些工作的学者包括里希特、夏尔·拉韦松-莫利安、贝尔特拉米、路德维希、萨巴克尼科夫、鲁韦尔以及罗马林琴自然科学院的成员。

我得益于前辈学者对相关著述的梳理，觉得自己能够比他们更深入地探讨达·芬奇的内心世界。在相关章节中，我会特别向读者呈现达·芬奇对神秘学的态度、在文学领域的重要贡献、对宗教的信仰及道德准则，还有他对古代文物的研究——而我们将看到，这些研究至今依然存在争议。我尝试着进一步地重构达·芬奇生活与创作的社会环境，尤其是米兰大公“摩尔人”洛多维科的宫廷，它也许才是孕育意大利盛期文艺复兴的摇篮。

其次，我经过长期的文献阅读，对许多绘画的含义产生了新的看法，也对一些手稿、笔记的真正使用方式有了新的发现。当然，我不能妄自尊大地说我已经解决了所有的问题，但至少我在一些问题上提出了较为大胆、新颖的观点。我所投身的这项事业需要整个学界的通力合作，仅凭个人的努力是远远不够的，因此在解答读者的疑惑之余，也希望各位不吝赐教。

最后，我衷心感谢在著书过程中给予我热心帮助的朋友和相关人士。因为人数众多，在此未能一一致谢，请允许我以本书作为对你们的谢礼。

欧仁·明茨

1898年10月于巴黎

1. 自画像，约1512年
纸本，红色粉笔，33.3cm×21.3cm
都灵皇家图书馆藏

达·芬奇的童年与早期作品

在达·芬奇身上，我们看到一个现代知识的完美化身，艺术与科学联姻的结晶：他是思想家，是诗人，是举世无双的天才。达·芬奇性格中的无常善变为他的艺术带来了他人难以企及的多样性，通过对他的研究——借埃德加·基内的话（稍作修改）——我们发现了“意大利文艺复兴的法则与几何学的普遍之美”。

然而遗憾的是，除了少数的完成作品——《岩中圣母》、《最后的晚餐》（196—197页）、《圣安妮》和《蒙娜丽莎》——达·芬奇作为画家和雕塑家的成就大都以细碎而精彩的断片形式呈现在眼前。要探寻他纤细的内心和丰富的想象，必须从了解他的绘画开始。因此，我们首先来关注他的绘画。

达·芬奇似乎对人生的两个阶段——青春期与老年期特别感兴趣，却并不怎么关心童年和壮年。他为我们留下了各式各样的青春期儿女的美好形象，一些缥缈如梦，一些则热情似火。

在现代艺术中，没有谁的作品如达·芬奇的作品一般自由奔放、技艺精湛、浑然天成——总括而言，超凡入圣，堪与古代艺术比肩。在达·芬奇的妙笔之下，这些高高在上、精致虚渺，同时在最严格的意义上又无比真实的形象，唤醒了我们心中的那座理想之乡，为我们指明归去之途。让我们举两幅现藏卢浮宫的头像作品作一组对比，如果我的判断无误，它们分别代表了古典美和文艺复兴的美。第一幅头像是青年的侧面，如希腊雕塑般单纯精确，他的脖颈裸露，长而优美的卷发用月桂花环系起。第二幅与前者相貌属同一类型，但意大利风情更浓，表现出更强的气魄和动感：他头上戴了一顶小帽子，收拾得十分规整；从肩膀上可以推断他穿了一件紧身上衣，扣子上至喉咙；卷发自然地垂下，不加修饰。在这两尊头像中我们可以看到古代艺术与现代艺术的对比：前者强调理想化的造型，而后者则更为自由、随意、生动。

在描绘成年男子时，达·芬奇表现的是充沛的活力、精力与坚不可摧的意志。他心目中理想的男性形象就如橡树一般高大坚实。如温莎堡皇家图书馆藏的一幅侧面人像，充分展现了上述特色。这幅画应与早期的一幅同一人物的头像相比较。

画家展现在我们眼前的老年人形象呈现出种种不同的威严与枯朽。一些脸部瘦削得只剩嶙峋的骨架；一些表现为面部特征的衰退（一部分仅着重表现其嶙峋枯瘦，而另外一部分则在表现老年化的同时凸显出鲜明的特征），如鹰钩鼻、夸张地上翘的下巴、松弛的肌肉与秃头等。这类形象中最著名的当属画家的自画像：硕大的头部，褶皱眼皮下的一双眼神神采奕奕，嘴角透着嘲讽，又仿佛有些苦涩，精致的鼻子比例匀称，长长的头发和蓬乱的胡子。与其说他像一位魔法师，不如说更像一位古代圣贤。

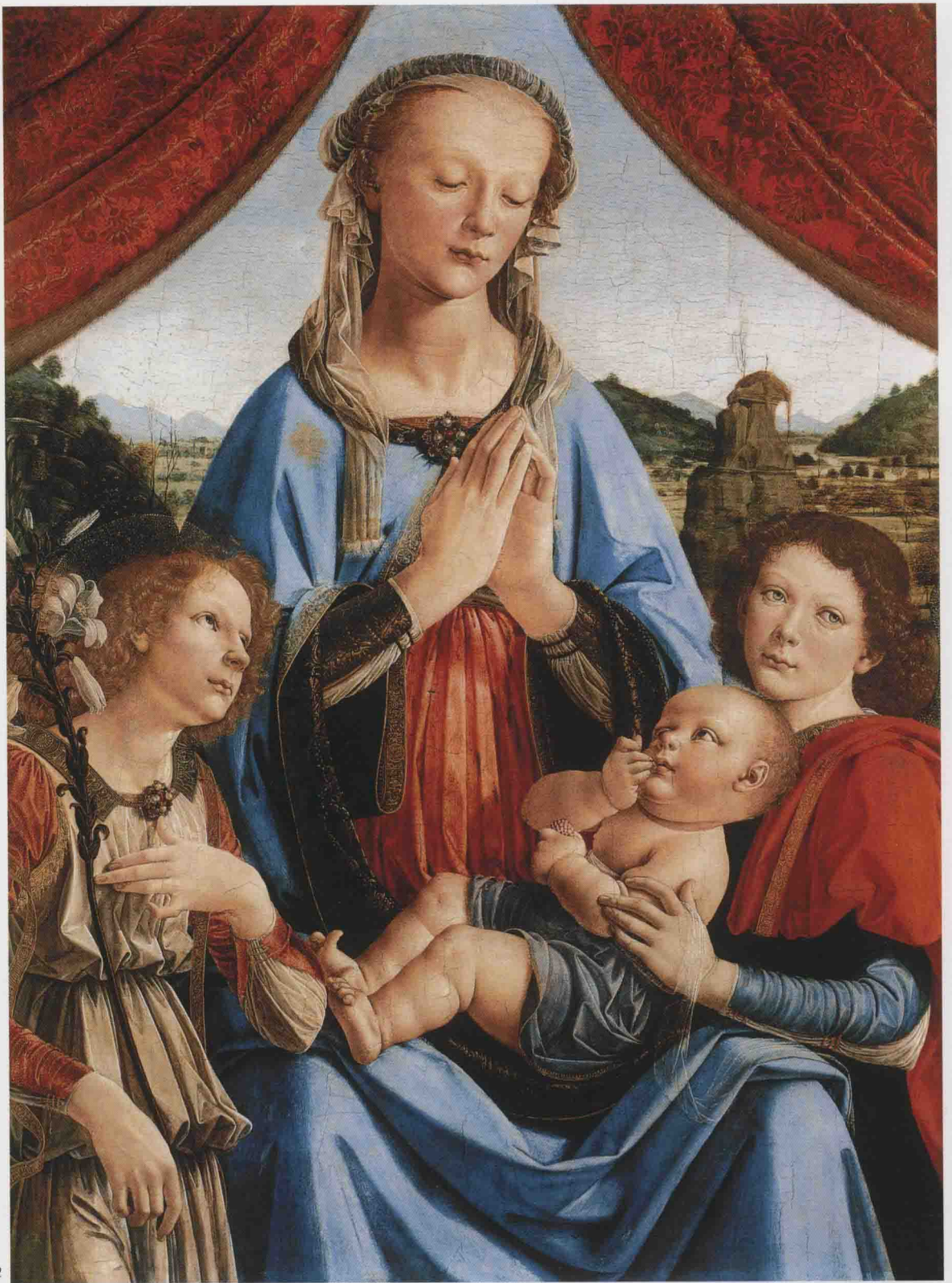
2. 持小花的圣母（又名《柏诺瓦的圣母》），1475—1478年
板上转换布面油画，49.5cm × 33cm
圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

3. 契马布埃, 宝座圣母与八位天使,
四位先知, 约 1280 年
木板, 蛋彩画, 385cm × 223cm
佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

4. 乔托·迪·邦多纳, 圣座上的圣母子,
天使和圣徒, 1310 年
木板, 蛋彩画, 325cm × 204cm
佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

而他创作的女性形象以同样的新鲜感和多样性唤起了人们对女性美的理想。他笔下的女性时而坦率天真，时而神秘莫测，时而傲若冰霜，时而柔似水波，她们的眼睛或是笼罩在一抹慵懒之下，又或是在暧昧的笑意中闪烁着聪慧的光芒。然而，和多纳泰罗一样，达·芬奇也属于一生与女性无缘的伟大艺术家之列。当厄洛斯把爱情之箭遍布这位大师身处的文艺复兴那纸醉金迷的享乐世界时（乔尔乔内和拉斐尔因过度纵情而英年早逝；安德里亚·德·萨尔托为他任性的妻子鲁克蕾齐亚·费迪宁可牺牲荣誉和名声；就连阴郁的遁世者米开朗琪罗，也对他的知己维多利亚·科隆娜怀着与尊敬同样炽热的激情），达·芬奇却把自己毫无保留地献给了艺术与科学，超越了所有人性的弱点，因为心灵的愉悦已让他满足。他坦率地宣告：“美丽的事物终将逝去，而艺术长存不朽。”（Cosa bella mortal passa e non arte.）

从来没有一位艺术家像达·芬奇那样专注于自己的事业，他一方面探寻事物背后的真理，另一方面则追求符合他审美趣味的完美典范。他从未在儿女私情上浪费时间。在他留给世人的5000张手稿中，仅仅提到过一位女性的名字，而且是以博物学家般平铺直叙的口吻描述：“乔瓦妮娜有着美丽的脸孔。她在圣卡塔琳娜的医院。”这是他典型的简洁语言。

从一开始，我们便惊讶于达·芬奇挑选模特时的精细。他并不提倡全盘接受自然的模样，不管它是美丽或丑陋，是别具一格或平平淡淡。他会花上数月时间去寻找一些具有显著特征的外貌样本。一旦他找到了心目中的完美典范，他便决心要再现这种美，正如我们在肖像画《蒙娜丽莎》中所见到的。唯一遗憾的是，他笔下所有女性都表现为他理想中同一类女性的形态气质：美丽多情，妩媚动人，魅力四射。相比之下，她们远不及他塑造的男性那样不论老少都类型多样，也不及他那些漫画式的人物那样个性十足。有趣的是，除了三四幅他倾尽全力的女性肖像如安布罗西亚纳博物馆所藏的无名《公主像》、《伊莎贝拉·德埃斯特》、《美丽的费容妮叶》和《蒙娜丽莎》（又称《焦孔多夫人》），在他的一系列草图中甚至还包括了整体意象的构思（whole iconography）。文艺复兴时代的意大利女性有谁不想被这支神奇的画笔所描绘，留下永恒的情影？达·芬奇敏锐而透彻的洞察力使他成为描绘女性的佼佼者，没有人像他一样能够精准地把握女性的外貌特征，并深入地分析她们的性格气质。

但让人大惑不解的是，一位刻画女性如此细致入微的艺术家，却意外地对女性有着强烈而扭曲的反感，认为女性最大的财富就是美貌。简言之，达·芬奇的科学家身份与其艺术家身份在此发生了冲突。他从不表现悍妇或愚妇的形象，也反对任何丑陋变形的再现，他的笔下只有青春可人的女子。借用尚弗勒里（Jules François Felix Fleury-Husson，1820—1889年，笔名尚弗勒里，法国艺术评论家、小说家，绘画与文学现实主义运动的支持者。译者注）的观点，他似乎是借着理想化的描绘对自我进行一种补偿。尚弗勒里补充道：“这位意大利大师对待女性的苛刻更甚于那些以冷嘲热讽为己任的讽刺漫画家——他们在用尖刻对男性吹毛求疵，却通过尊重女性来申明对美的热爱。”

作为雕塑家，达·芬奇追随韦罗基奥和多纳泰罗的脚步，通过创作纪念碑式的战马塑像来赋

5. 达·芬奇与安德烈亚·德·韦罗基奥，
《圣母子与天使》，1470年
木板，蛋彩画，96.5cm×70.5cm
英国国家美术馆藏

6. 雅克布·贝利尼，
《谦卑圣母与供养人莱奥内洛·德埃斯特》，约1440年
木板油画，60cm×40cm
巴黎卢浮宫藏

7. 《持康乃馨的圣母》，约1470年
木板油画，62cm×47.5cm
慕尼黑老绘画陈列馆藏

予其不朽的新生。

我们不要忘记，除了画家和雕塑家，达·芬奇在诗歌上的造诣也毫不逊色。实际上，他是一位超群绝伦的诗人。这首先表现在他的绘画中，为人们开创了一个充满美丽意象的世界；其次则体现在他的散文写作中，代表作如《论绘画》，其完整的版本最近才展现于世人眼前。当他在分析思考中沉默不语时，其想象力却自由自在地翱翔。在通常情况下，艺术家的专业技能很容易使人变得墨守成规，但我们却在他的作品中发现了情感、幻想、内涵与原创性——这些都是非常重要的素质。

假如达·芬奇对当时的绘画方式、美词丽句和简洁的艺术一无所知，那么他吸引我们的则是自身散发出来的天才魅力。

达·芬奇的思想家和道学家的特质结合在诗人的身份之中。他的警句和格言构成了意大利文艺复兴时期智慧宝库不可或缺的一部分。这些箴言如福音般亲切，蕴含着无限的柔美和宁静。他曾经建议人们莫要钻研，因为研究结果终会随着我们的死亡而消逝；他亦声言，那些一夜暴富之人所冒的是一年之内上绞架的巨大风险。其他的一些格言也以其思想深刻见著：“最有感觉之时，也是最痛苦之时。”“泪发于情，而非智。”这些说法虽出自一位科学家，但试问哪位思想家不为这些令人钦佩的话语所折服呢？

作为科学家，他值得世人的景仰。众所周知，达·芬奇是一位无人与之比肩的饱学之士，他发现的定律多达20条，其中的任何一条都不逊色于他的后继者们。我指的是哪一类人？达·芬奇发明了现代科学的研究之道，根据其传记作者塞亚耶（注释1）的说法，他可算得上是培根的真正启发者。如阿基米德、克里斯托弗·哥伦布、哥白尼、伽利略、哈维、帕斯卡、牛顿、拉瓦锡和居维叶等天才的发现赢得的名声或许比达·芬奇更大，可是他们中谁人能集如此多方面天赋于一身，对所有学科的知识都抱有强烈

的好奇心和深刻的热情？或者，谁人拥有如此的才华和直觉，把所有领域的知识联结起来，共冶一炉？假如他的学说在当时出版，那么科学的发展将会比现在先进一个世纪。人们不禁为他的过分谦逊和对著书立说近乎敬畏的心情感到无限惋惜。连他的朋友、三流作家弗拉·卢卡·帕乔利都敢于把自己的作品印成好几卷书公之于众，而达·芬奇不知是出于傲慢还是谦卑，却连一个字都没出版过。

在这幅简单的草图中，我们可以看到达·芬奇之所以能与米开朗琪罗和拉斐尔齐名的若干特质，

