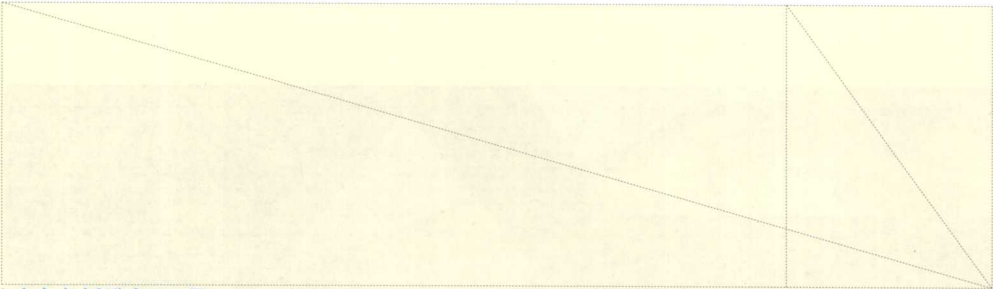

西方艺术大师系列

大师画自己

中国青年出版社

| (京)新登字083号

| 图书在版编目(CIP)数据

| 大师画自己/陈斌编著. —北京:中国青年出版社, 2008

| (西方艺术大师系列)

| ISBN 978-7-5006-8367-4

| I. 大… II. 陈… III. ①画家—生平事迹—西方国家 ②绘画—艺术评论—西方国家 IV. K815.72 J205.1

| 中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第105769号

| 责任编辑:周平

| 装帧设计:吴勇工作室

| 中国青年出版社出版发行

| 社址:北京东四12条21号 邮政编码:100708

| 网址:www.cyp.com.cn

| 编辑部电话:(010)64034349 营销中心电话:(010)84039659

| 北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

| 700×1000 1/16 13.5印张

| 2008年12月北京第1版 2008年12月北京第1次印刷

| 印数:1-5000册 定价:29.80元

本图书如有印装质量问题,请凭购书发票与质检部联系调换

联系电话:(010)84047104

西方艺术大师系列

大师画自己

陈斌 编著

Masters Painting

中国青年出版社

| 达·芬奇/优雅而深邃的大师/004

| 拉斐尔/和谐典雅的大师/014

| 丢勒/独立而自我的北方文艺复兴大师/026

| 小汉斯·荷尔拜因/严谨的北方文艺复兴肖像画大师/044

| 丁托列托/大师之后的大师/052

| 鲁本斯/高雅而奔放的17世纪巴洛克绘画大师/060

| 委拉斯开兹/冷峻静观的17世纪西班牙宫廷绘画大师/068

| 普桑/朴素而崇高的古典艺术大师/076

| 伦勃朗/审视自我的伟大画家/082

| 戈雅/现实而又富于狂想的伟大画面的创造者/090

| 大卫/革命风暴中的新古典主义绘画大师/098

| 安格尔/严谨而唯美的古典主义学院派大师/104

| 德拉克洛瓦/奔放的浪漫主义绘画运动的雄狮/110

[目录]

| 杜米埃/弘扬民主的现实主义绘画大师/118

| 米勒/朴实无华地描绘农村田园的现实主义大师/124

| 库尔贝/富有反叛精神的现实主义绘画大师/130

| 马奈/印象主义绘画的开启者 /138

| 德加 /深具古典艺术修养的印象主义绘画大师/147

| 雷诺阿/擅于描绘光色效果的印象主义绘画大师/152

| 塞尚/独自探索的现代绘画艺术的先行者/160

| 凡·高/不幸而执着的疯子画家/166

| 高更/追求原始生活的后印象画派大师/176

| 蒙克/揭示人生和内心真实的北欧表现主义绘画大师/184

| 毕加索/汇集现代艺术流派的大师/192

| 夏加尔/充满童稚的现代绘画大师/200

| 达利/狂妄的超现实主义绘画大师/206

Leona

达·芬奇

优雅而深邃的大师

do da Vinci

上帝从天堂给我们送来一个人，他不仅是一个，更是一个神。

位于安奇亚诺（芬奇镇附近的一个小村庄）的老农舍，据说是达·芬奇的出生地。

列奥纳多·达·芬奇

（Leonardo da Vinci, 1452-1519），1452年4月15日出生于托斯卡尼的小城芬奇镇，在佛罗伦萨城之西三十公里，也有一种说法是出生于芬奇镇附近的小村安奇亚诺。

达·芬奇少年时就才资出众，举止优雅。1451年春天，他的父亲、佛罗伦萨城的年轻公证人彼埃罗·达·芬奇在回芬奇镇探望父亲时遇到了一位叫卡德琳娜的姑娘，并对她一见钟情。两人很快相爱了。彼埃罗的父亲知道了，坚决反对，命令他立刻离开小镇。不敢违背父命的彼埃罗只好含泪离开了心爱的女人。当年冬天，父亲就给他选定了一个相貌平平但嫁妆丰厚且门当户对的女人为妻，而此时的卡德琳娜已身怀六甲。1452年4月15日，小达·芬奇降生

了。没有人蔑视他这

个私生子，在人们的眼中，他不

是“降生于罪孽”，而是“降生于爱情”，是

爱情的结晶。达·芬奇后来在一组人体解剖图中提到，交合

的两个人之间彼此充满爱和渴望，孕育出的孩子将十分聪颖，充满智慧、活力和优雅气质。

达·芬奇前三十年在佛罗伦萨——先是在芬奇小镇，大约1466年到佛罗伦萨，进入委罗基奥的工作室学画，1472年在圣路加公会注册成为独立画家，1477年开办了个人工作室，直到1481年。尔后十八年他在米兰，主要服务于米兰大公卢多维科·斯福尔查。最后十九年则是在漂泊中——曼图亚、威尼斯，1500年重返佛罗伦萨，1506-1513年第二次到米兰，接着1513-1516年在罗马，最后是法国。直到1519年5月2日，客死在法国国王弗朗西斯一世赠予的克鲁堡。达·芬奇在世的时候，就已经被公认为无与伦比的全才。16世纪意大利艺术史家瓦萨里在他1500年出版的《画家、雕塑家与建筑家的生涯》中说：“上帝从天堂给我们送来一个人，他不仅是一个神，更是一个神。”达·芬奇所处的时代正是意大利文艺复兴的盛期，恩格斯曾说，文艺复兴时代“是一次人

达·芬奇运用红色粉笔作这幅《自画像》时，已经60岁，早已成为声名显赫的伟大艺术家了。这幅素描画像呈现出一位有着深邃眼神的充满思想的老

人，这正吻合达·芬奇对大自然充满好奇心的天性。

该画创作于达·芬奇从米兰前往罗马的时候。当时米兰政局动荡，他无法安身，到了罗马后，也没有得到当时教皇莱奥十世的赏识。这能

《自画像》

素描 1510-1513

33.3×21.3cm

都灵皇家图书馆藏

类从来没有经
历过的最伟大的、进步的变
革，是一个需要巨人而且产
生了巨人——在思维能力、
热情和性格方面，在多才多
艺和学识渊博方面的巨人的
时代”。达·芬奇正是这个
时代精神的代表。

从《自画像》上那略带痛苦而又显得有些不屑的紧抿的嘴上，看到画家在历尽沧桑后的忧郁。画中的老人目光斜视，略显一丝忧伤和孤独，看起来比实际年龄要大。据当时在法国拜访过他的牧师、阿拉贡的红衣主教路易吉的秘书安东尼奥·达·比蒂斯记述，画家看起来有七十多岁，确实比实际年龄显老。画家稀疏的头发髻曲着，混合浓密的长须垂下，苍老的面庞依然显得那么优雅。他道德高尚，举止文雅，且体格健壮，力量过人，据说他一只手就能轻易地折断马蹄铁。

达·芬奇是一个充满好奇心、孜孜不倦探索大自然奥妙的人，是一个特立独行的人。有时候他也会感

到孤独。不过在他看来，灵魂最澄清的时候就是孤寂，感知自然的正确方法就是独自一

人。他说：“当你独自一人时，你完全就是你自己。如果有一个同伴，你只能是半个你自己。”这幅自画像素描，呈现着一

个优雅而深邃的大师形象，隐现着孤

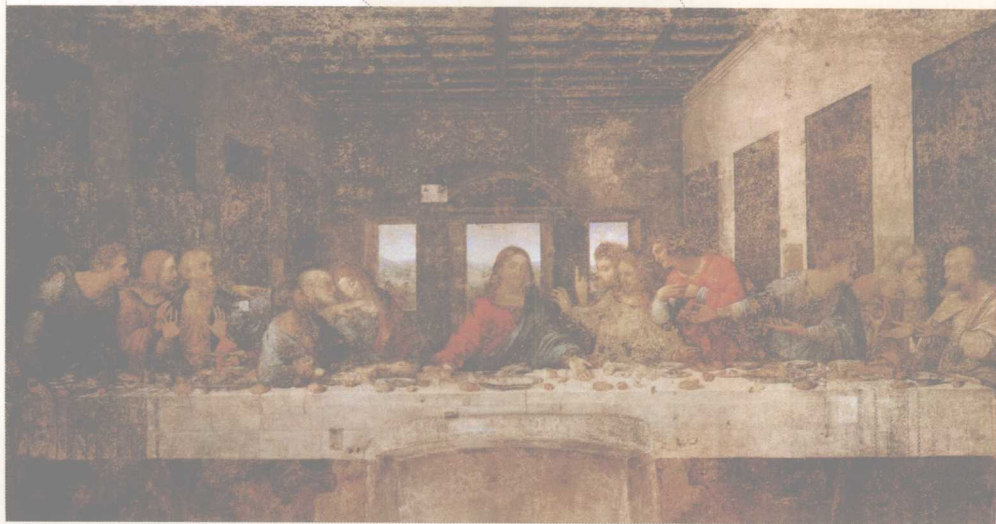
《最后的晚餐》

壁画 约1495-1498

420×910cm

米兰圣马利亚德尔格契修道院

傲、痛苦或是充满好奇心的一丝迷惑表情，微妙而复杂的内心世界，令人不能忘怀。

《博士来拜》

祭坛画 1481
246 x 243cm
馆藏不详

[有趣的画:

画中达·芬奇的形象]

达·芬奇还有没有其他形象留存下来呢？据有的研究者指出，他在1481年初为圣多纳托的奥古斯丁修道院绘制的一幅大型祭坛画《博士来拜》中，就画入了自己年轻的形象。这幅画最终也未完成，因为画家1482年前往米兰了。该幅画作表现的是文艺复兴时期最常出现的宗教主题：三个国王或称东方三博士来到伯利恒向初生的基督表示敬意的故事。画面最右边站着的那位穿着长袍的高大年轻人，几乎可以肯定就是29岁左右的画家自己。文艺复兴时期的自画像问题十分复杂，因为视觉形象不一定准确。但我们知道15世纪的意大利艺术家经常会在画群体像时加入自画像，一般是将作者本人画成向画外看的样子，表明自己在他所创作的虚构图景与观者的真实世界之间起到中间人的作用。有学者称之为“讲解员”的角色。到达·芬奇创作这幅《博士来拜》的时候，这种自画像画法已成为一种习惯。

《博士来拜》局部。图

中这个人物被认为是
达·芬奇自己的形象。

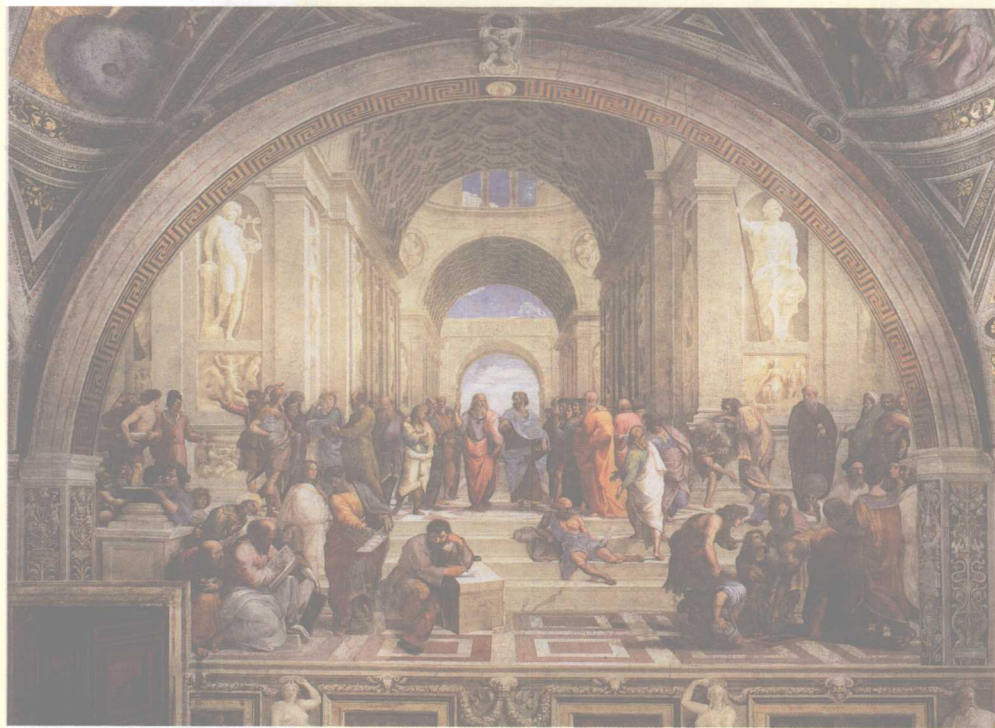

《雅典学院》中的柏拉图，据说
是根据达·芬奇的形象而作。

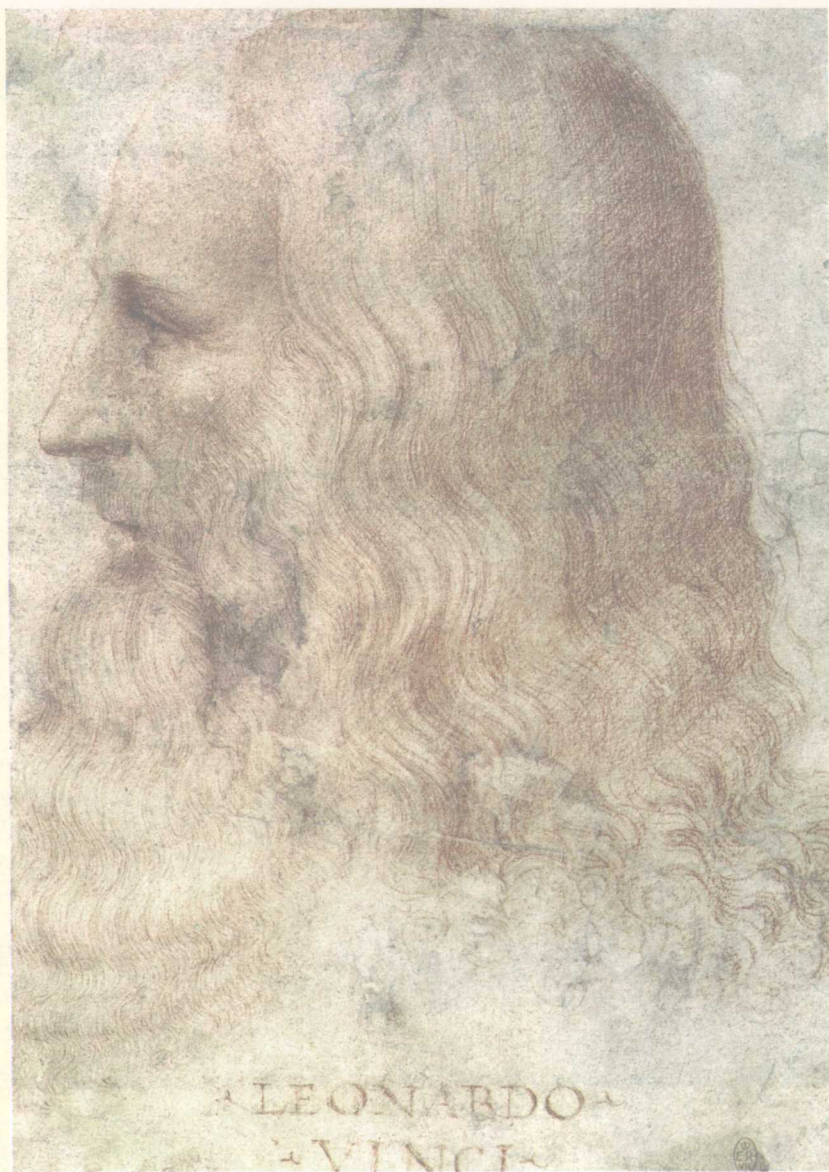
在拉斐尔作的《雅典学院》一画中，据说其中柏拉图也是根据达·芬奇的形象创作的。

达·芬奇的形象留存于世的还有一幅，就是从1507年开始跟随他的弗朗切斯科·梅尔兹所作的达·芬奇侧面头像素描，也是用红粉笔创作的，下面用优雅的现代字母刻着列奥纳多·达·芬奇字样。这被认为是流传下来的最为客观精确的达·芬奇肖像。

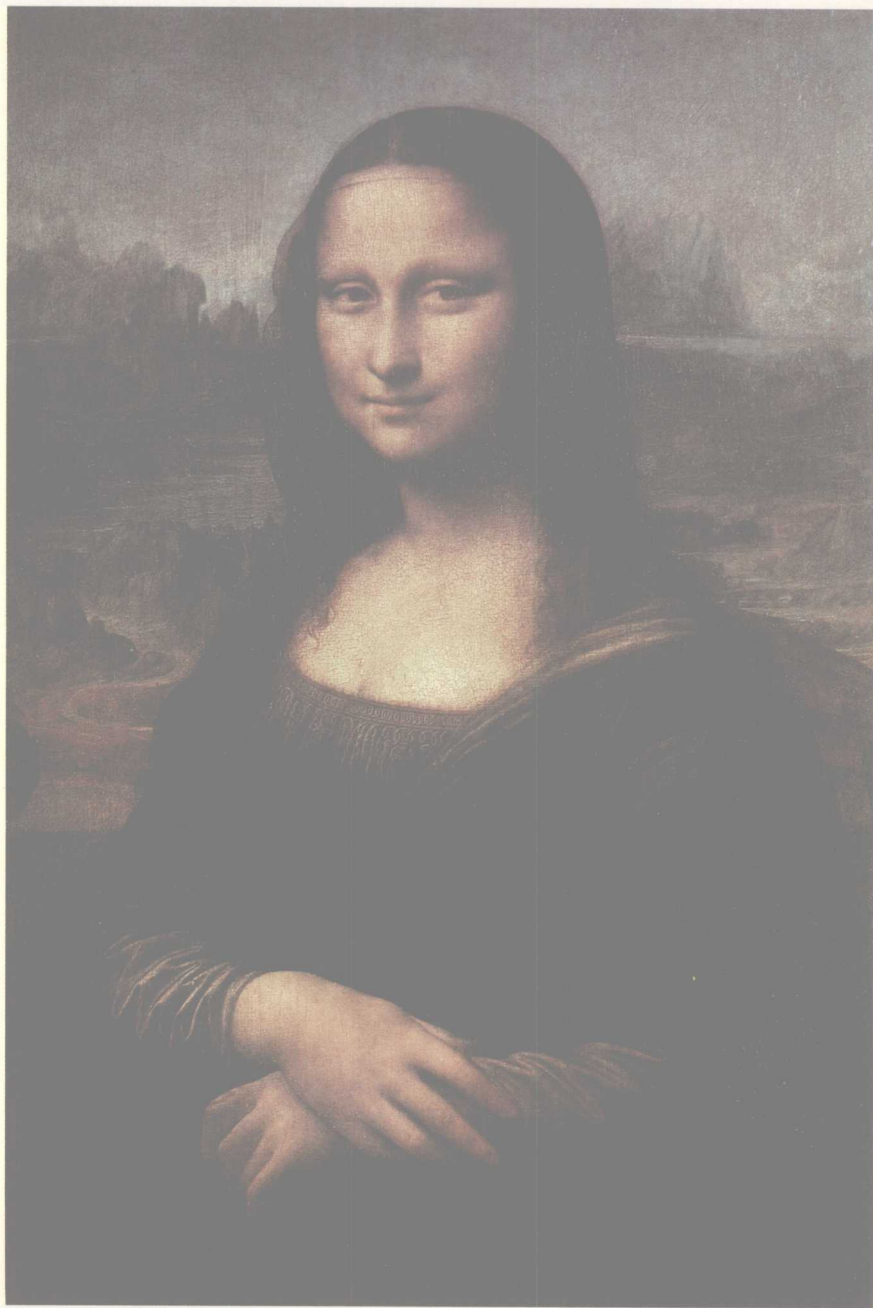
《雅典学院》

拉斐尔作 壁画 1509-1510
279.4×617.2cm
梵蒂冈西斯廷小礼拜堂

《达·芬奇像》

弗朗切斯科·梅尔兹作 粉笔画
年代、馆藏不详

《蒙娜·丽莎》

油画 1503-1506

77×53cm

巴黎罗浮宫藏

一件有趣的事是，1986年英国电脑艺术家莉莲·施瓦茨突发奇想，用电脑分析《蒙娜·丽莎》与达·芬奇的《自画像》，将二者重叠，发现其眼睛、发际线与鼻子等轮廓竟然能够完全重合，施瓦茨得出结论，《蒙娜·丽莎》就是画家自己的自画像。至于为什么要把自己画进一个永恒的女性形象，一种解释是因为达·芬奇要用这种方式隐晦地挑战以基督教为代表的西方男性霸权。蒙娜·丽莎是一个雌雄合体，这是画家心目中人性最理想的结合方式，男人和女人平等地融合在一起，从字源上来看，古埃及的生殖男神叫Amon，生殖女神叫Lisa，稍微玩一点变体的游戏，合在一起的话就变成了Mona Lisa。也有人认为这是画家恋母情结和同性恋倾向的表现。实际上，一个画家，哪怕是极富才华的艺术家，都有自己习惯性的图式和表现方式，所以两幅画中的形象有一致的现象并不奇怪。

电脑分析的《蒙娜·丽莎》和《达·芬奇自画像》

达·芬奇的笔记，上面有他独特的“镜像文字”

达·芬奇不仅是一位非凡的画家，也是雕塑家、诗人、音乐家和建筑家，他对于广泛的非艺术领域的追求也令人难以置信。现在保存下来的他的笔记有二十五本，七千多页，里面除了美术，还包括他对大自然所有领域的敏锐观察与研究，而且都附带有素描和感想，此外还有各式各样的机械设计和有关人生问题的记录。有趣的是，达·芬奇是一个左撇子，他写字非常特别，是从右至左，反写字母，因此看他的文字得使用一面镜子。这些人推测他可能想要借助此种“镜像文字”来保护他的科学秘密。这些手稿从只言片语或涂鸦计算，到最终完成的科学专著和文学练笔，无所不包；题材从解剖学到动物学，还有空气动力学、建筑学、服装设计、民用和军事工程、化石研究、水文学、数学、机械、音乐、光学、哲学、机器人、占星学、天文学、舞台设计、城市规划 and 葡萄种植等，包罗万象。有学者感叹说，他是“历史上最具有好奇心的人”。瓦萨里记载说，他“具有从事多项研究的能力，若非他心性不定、不擅专注一事的性格，应该获得更多的成就。但不论做什么，他总是很快就放弃了”。这正是达·芬奇不能成为成功科学家的根本原因。然而好奇心是人类求知和进取的动力。达·芬奇的好奇心展现了人类最伟大的天性。他自己写道：“我不曾被贪欲或懒散所阻挠，阻挠我的只是时间不够。”

拉斐尔

和谐典雅的大师

Raphael Santi★

拉斐尔的伟大之处在于他的作品充分体现了安宁、和谐、对称以及完美和恬静的秩序。