

外国名家精品集

列奥纳多·达·芬奇

第二卷

欧仁·明茨
陈立勤 译

人民美术出版社

014039285

J231
58
V2

外国名家精品集

列奥纳多·达·芬奇

艺术家、思想家、科学家

第二卷

欧仁·明茨
陈立勤 译

J231
58
V2

北航 C1726791

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国名家精品集. 列奥纳多·达·芬奇 / (法) 明茨
撰文. -- 北京: 人民美术出版社, 2013.10
ISBN 978-7-102-06561-8

I. ①外… II. ①明… III. ①油画-作品集-意大利
-中世纪②素描-作品集-意大利-中世纪 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第247315号

Text: Eugène Müntz

Layout:
Baseline Co. Ltd
61A-63A Vo Van Tan Street
4th Floor
District 3, Ho Chi Minh City
Vietnam

© 2006, Confidential Concepts, Worldwide, USA

© 2006, Parkstone Press USA, New York

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.

外国名家精品集

列奥纳多·达·芬奇 (全二册)

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

责任编辑 日高张侠

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 深圳市兴海洋印刷实业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2014年1月第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8 印张 64

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-06561-8

定价: 580.00元 (全二册)

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有争议, 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。

目录

达·芬奇对古代艺术的态度

4—19

诗人、思想家与科学家

20—105

洛多维科·斯福尔扎的垮台及其后果

106—191

重回米兰

192—221

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

222—249

达·芬奇生平年表

250—251

注释

252

艺术家索引

253

图版目录

254—255

014039285

J231
58
V2

外国名家精品集

列奥纳多·达·芬奇

艺术家、思想家、科学家

第二卷

欧仁·明茨
陈立勤 译

J231
58
V2

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国名家精品集. 列奥纳多·达·芬奇 / (法) 明茨
撰文. -- 北京: 人民美术出版社, 2013.10
ISBN 978-7-102-06561-8

I. ①外… II. ①明… III. ①油画-作品集-意大利
-中世纪②素描-作品集-意大利-中世纪 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第247315号

Text: Eugène Müntz

Layout:
Baseline Co. Ltd
61A-63A Vo Van Tan Street
4th Floor
District 3, Ho Chi Minh City
Vietnam

© 2006, Confidential Concepts, Worldwide, USA

© 2006, Parkstone Press USA, New York

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.

外国名家精品集

列奥纳多·达·芬奇 (全二册)

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

责任编辑 日高张侠

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 深圳市兴海洋印刷实业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2014年1月第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8 印张 64

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-06561-8

定价: 580.00元 (全二册)

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有争议, 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。

目录

达·芬奇对古代艺术的态度

4—19

诗人、思想家与科学家

20—105

洛多维科·斯福尔扎的垮台及其后果

106—191

重回米兰

192—221

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

222—249

达·芬奇生平年表

250—251

注释

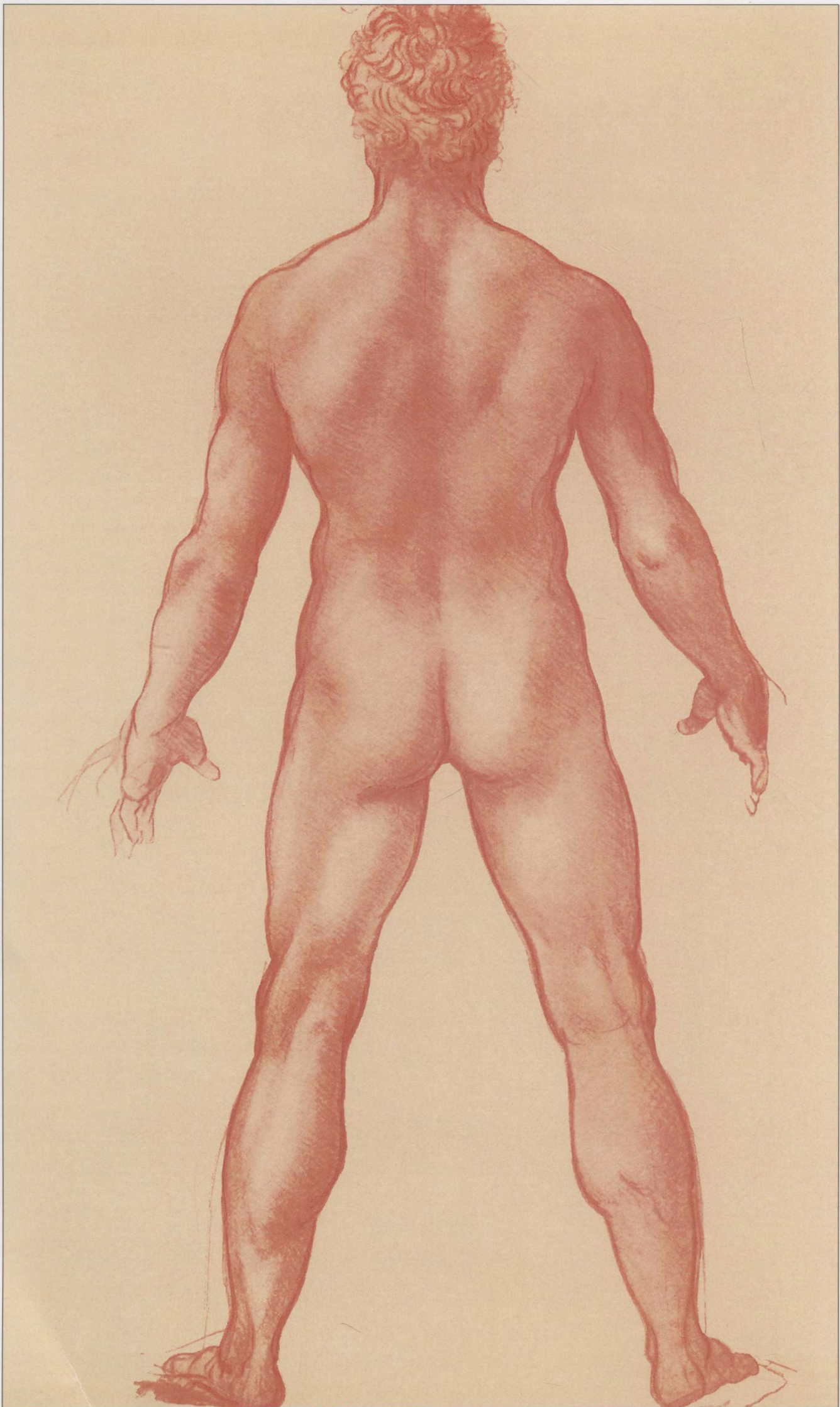
252

艺术家索引

253

图版目录

254—255

达·芬奇对古代艺术的态度

“摹古胜于仿今。”（注释1）

列奥纳多·达·芬奇

列奥纳多艺术生涯的初始阶段正是中世纪传统与现代精神的终极交锋之际。在15世纪后四分之一的岁月中，除了帕多瓦画派之外，几乎所有的画家都只是从古罗马艺术中获取描绘服装或饰物等细节的灵感。紧随着其姊妹艺术门类如建筑和雕塑，绘画也开始努力汲取古代艺术中的实用法则与精粹。随着深埋地下的古代雕塑逐渐被挖掘而展示于世人眼前，波提切利、吉兰达约等画家，尤其是菲力比诺·利比，不断地把借鉴自古代艺术的成果呈现在他们创作的壁画及其他绘画作品中。尽管这些最初的尝试并不成熟，但通过日积月累，最终在拉斐尔及其弟子的旗帜下赢得了古典主义的胜利。

古典主义的影响在15世纪已不容忽视，它以各种衍生的形式渗透到了当时人们知识生活的方方面面。那么，列奥纳多如何理解和看待这一思潮呢？

根据初步的印象，人们也许会否认列奥纳多受到过古典艺术的影响。欧仁·皮奥评论道：“唯有他是真正完美的画家。他模仿自然，完全不受古典理想美的制约。正是通过坚持不懈，无论时地，锲而不舍地探索研究，他才发现了艺术的力量之源以及高贵肃穆与人体美的奥秘。”

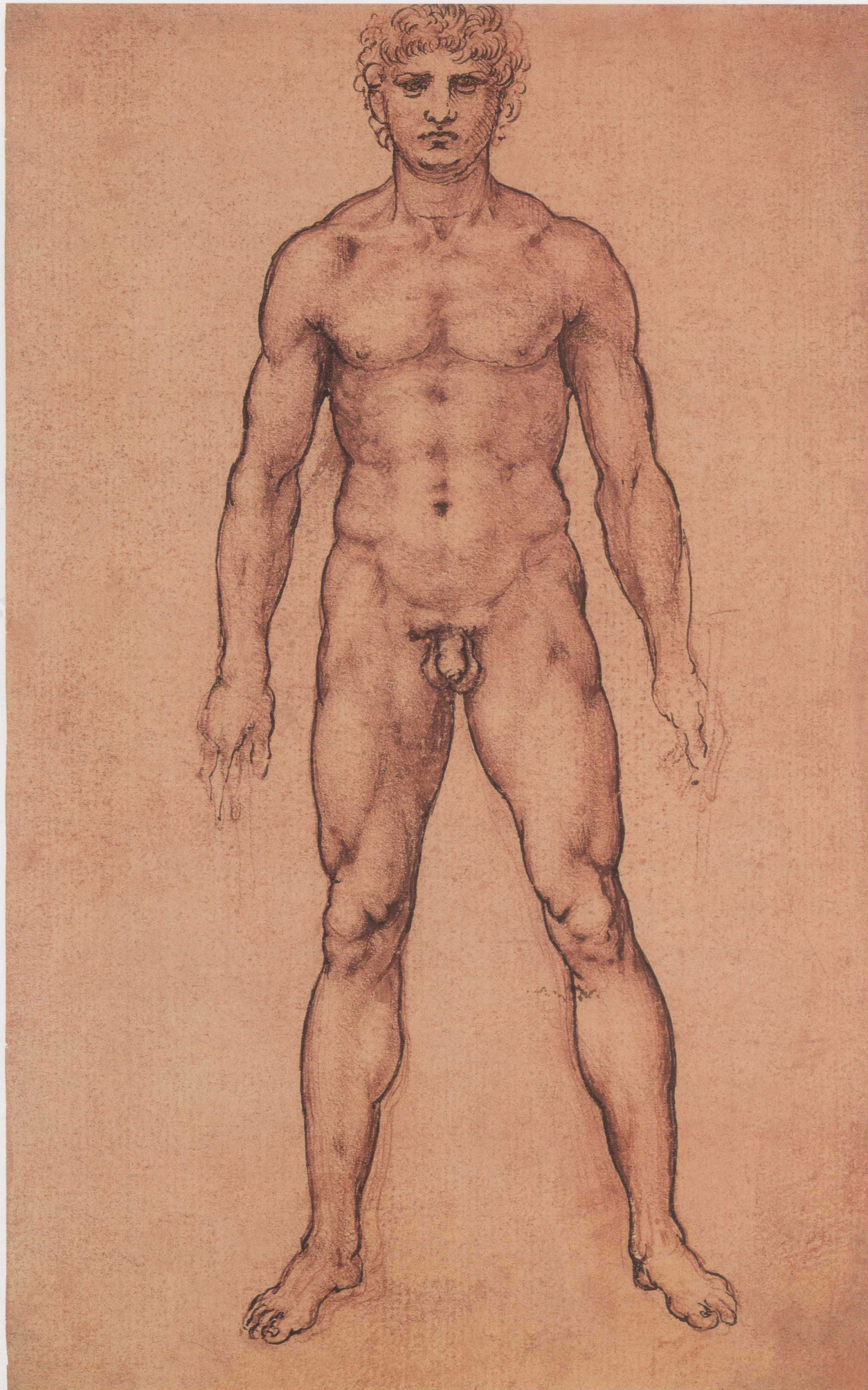
另一位评论家，我的故友安东·施普林格也持相同的意见：“根据列奥纳多本人的原则，自然才是艺术家真正的主人，从自然的观察所得不仅是画家最好的法则，也是唯一有效的准则。他的看法决定了看待古代艺术以及判断艺术发展历史的态度。古代遗迹的发掘，对列奥纳多所产生的影响可以说是微乎其微。”

“诚然，古代艺术在其绘画中扮演的角色微不足道，而在他的文字里面更是无影无踪了。在早年的作品中，的确有那么一两件是源自古代神话的，例如蛇发女妖美杜莎的头像以及为朋友安东尼奥·塞尼所画的海王尼普顿。画中的海王坐着白马驾驶的战车驰骋于汹涌的波涛中，周围是各种海怪。由于画作没有流传下来，因此难以判断到底列奥纳多在其中运用了多少古典的元素。《酒神巴克斯》（201页）与《丽达》（172页）也同属于早期的作品。但无论是藏于巴黎的《酒神巴克斯》，还是各种版本的《丽达》，评论家在它们是否列奥纳多真迹的问题上依然意见不一。尽管如此，在以上提到的这些画作中，人物的风格类型完全出自列奥纳多的独创，丝毫没有古代艺术的痕迹。”

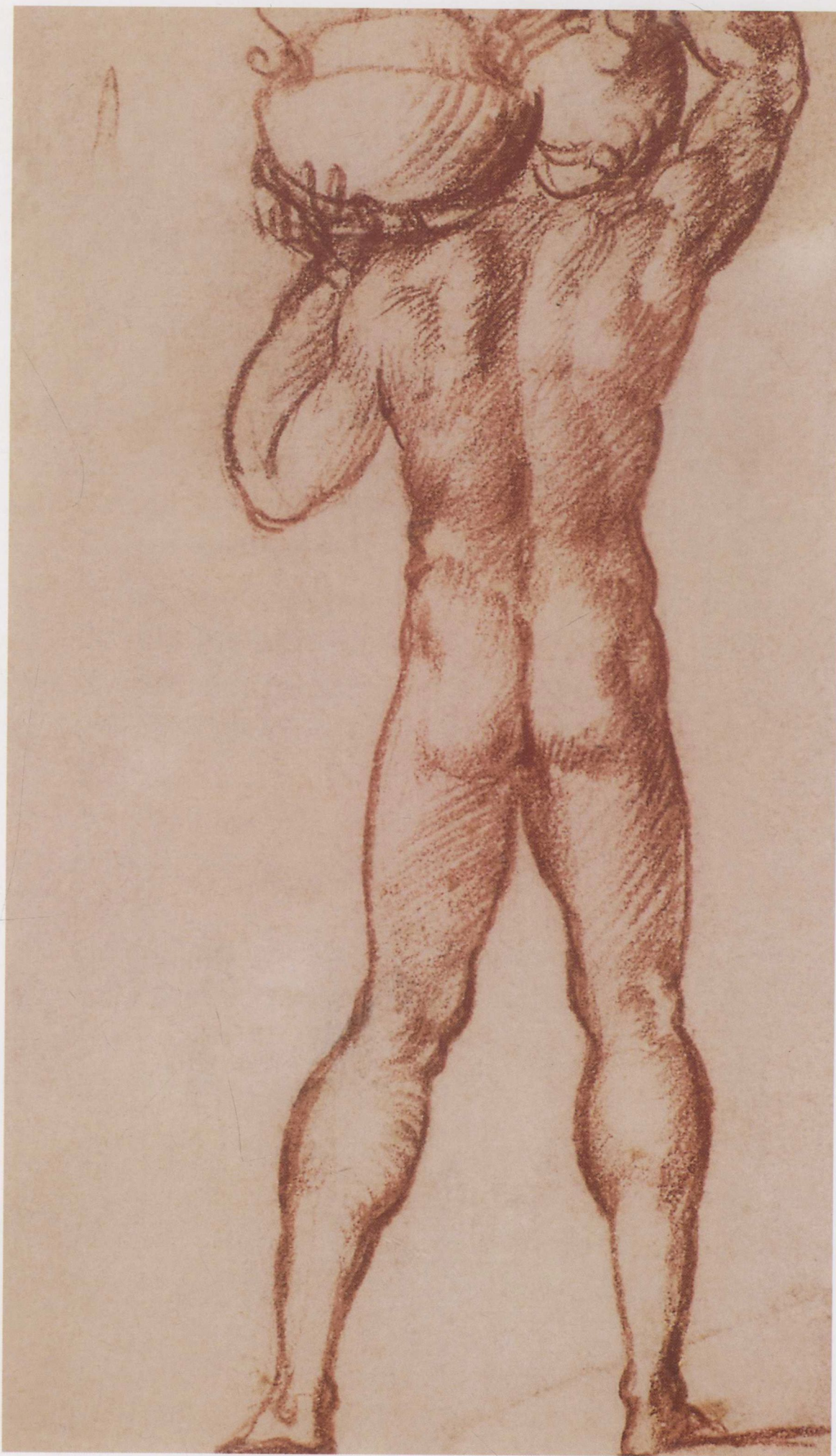
鉴于列奥纳多的独立精神和批判思维，无论在他艺术成熟时期还是早年，也显然不会轻易接受千篇一律的程式和既定的法则。作为一位艺术家和科学家，若然墨守成规，岂不与其初衷相悖？他在《论绘画》中也如此写道：“一位画家不应抄袭别人的风格，因为他的目的不是模仿他人的作品，而是再现自然。自然事物无穷无尽，我们应该依靠自然，而不该抄袭那些也是向自然学习的画家——他们笔下所表现的自然远不如自然本身呈现于我们的美丽多姿、生动传神。”

那么，通过观察自然和通过临摹古物学习绘画，哪一个方法比较好呢？尽管列奥纳多没有回答自己提出的这个问题，

1. 赫拉克勒斯与涅墨亚狮子研究，约1505—1508年
炭笔，银尖笔，28cm × 19cm
都灵皇家图书馆藏

2. 裸体男子正面全身像，约1503—1509年
墨水笔，墨水，23.6cm×14.6cm
温莎堡皇家图书馆藏

3. 安德烈亚·德·萨尔托，临摹自波拉尤奥洛，持水罐的人，约1513年
红色粉笔，17.9cm×11.3cm
里尔美术馆

4. 持长矛者，古罗马复制品，原作者波留克列特斯（公元前440年前后），公元79年前
大理石雕塑，高200cm
那不勒斯国家考古博物馆藏

5. 波提切利，两个裸体的研究
佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

但他在《论绘画》的另一个篇章还是表示了明确的态度。这一篇章原本的手稿和梵蒂冈的版本都已缺失，只出现在了巴贝里尼的版本中，论述如下：“意大利画家经常犯这样一个错误，那就是把他们从各种古代雕塑临摹所得的全身像人物画到自己的作品中，或者赋予画中人物一种古典的风格。”

事实上，由于列奥纳多眼光十分挑剔，因此他很少把适用于雕塑的效果引入绘画之中；而在当时，安德烈亚·曼坦尼亚正是这一方法的伟大实践者。出于这一原因，列奥纳多不认为画家能从临摹古代雕塑的过程中获得多少益处。然而，实事求是地看，他的这些观点多少显得有些肤浅。

无论列奥纳多如何评价古代艺术，或如何否定其影响，但仔细研究他的作品，我们可以发现，画家十分熟悉摹古的实践，并吸收了其中的精髓。

比如说，对于上文从《论绘画》中引用的观点，我们可以用他本人的话进行反驳：“假如一位艺术家必须在模仿古代艺术和现代艺术之间作出选择，那么他应该选择前者。”（注释1）

让我们首先从“艺术之母”——建筑——谈起，其布局、对称，甚至明暗的法则都对其他艺术门类产生了重要的影响。列奥纳多如何看待建筑？答案非常简单。他只承认古代建筑法则，除了偶尔会结合拜占庭式的圆顶。他十分推崇维特鲁威的著作，实际上，他也在自己的论述中不断提及。

他的许多设计都再现或至少启发自古希腊罗马的遗迹，尤其是哈利卡纳苏斯的摩索拉斯陵墓。他为斯福尔扎纪念雕像设计的底座之一便是取自于罗马的圣安杰洛城堡。

从这些前提我们将会得到一系列非常重要的推论，相信读者们都不难明白。

从列奥纳多接受罗马建筑形式这一事实，我们可以推断他十分欣赏古代建筑的设置以及安排各个部分的方法。他在斯福尔扎纪念碑、《最后的晚餐》和《圣安妮》中应用的人物分组方式，与古代建筑的营造法则则是分不开的。

当他感叹自己无法做到像古人那样完美的对称时，他指的也许就是古人对构图科学的掌握。与他同时代的一位叫普拉蒂诺·皮亚塔的人，认为以下这段话出自列奥纳多：

作为古代艺术的一位学生，
我希望能画出古人的对称，
好让它能流传百世。

关于人体的比例，列奥纳多遵照的是维特鲁威所制定的法则，并认同其合理性。维特鲁威在其著作中称，人体的尺寸

安排如下：四指为一掌，四掌为一足，六掌为一腕尺，四腕尺或二十四掌为身高。“如果你分开两腿使身高降低四分之一，高举双臂使中指端与头顶齐平，那么你的脐眼恰是伸展的四肢端点的外接圆的中心，而两腿当中的空间恰好构成一个等边三角形。”

列奥纳多对裸体的关注也应归因于他对古物的研究。

他不时都描绘裸体人物，尤其是在《博士来拜》的草图中。他这么做是为了能更好地观察人体的结构，从而把握他们的动作。

列奥纳多处理人物的方法也与古人有着相似之处。他从来不在宗教题材中描绘人物肖像或现代的服饰。他的重点在于通过人物本身的描绘来突出其美态，而不是通过堆砌华丽的装饰品或营造辉煌的背景来实现。他的构图是多么简洁！选择是多么严谨！画面综合是多么慎密完整！

这位年轻的画家绝少描绘现代的服装。他活在自己的理想世界，对当时的风尚习俗漠不关心。因此，要在他的作品中寻找对现实生活的反映或真实风景及建筑的再现就仿佛大海捞针。而像他这样的艺术家也是少之又少。他感兴趣的是人本身，而非人所在的历史环境。

不像众多在人物服饰上花费工夫的15世纪画家，列奥纳多对时装的冷漠正反映了他的研究具有回溯古代的性质，乃是画家抽象而理想化思维的明证。除了少数的肖像画，他笔下的人物几乎都穿着古人的衣装，如束腰长袍、宽外袍、斗篷，而人物的从容和风度更是证实了：没有一位画家能达到《最后的晚餐》（见第一卷194—195页）和《蒙娜丽莎》（见163页）的作者一样的水平，把古代服饰的高贵和简洁表现得如此淋漓尽致。

列奥纳多在《论绘画》中提及，应尽量避免表现当下流行的服饰（“fugire il più che si può gli abiti della sua età”），除非是创作葬礼用的雕塑。关于服装这一方面，他提到在他年轻的时候，“所有的人，不论男女老少，都穿着那种

边缘剪裁成锯齿状的衣服，每个尖端又细裁成更小的尖端。鞋子、帽子、口袋、袖口、衣领、衣袖、裙裾，甚至是那些希望变得高端时尚的嘴巴，都无一例外地犬牙交错”。画家接着说：“后来有一阵子流行起装饰繁复的袖子，以至于它们比服装本身还要累赘。然后，高领成为了潮流，人们的衣领高高立起，几乎能把整个头部都包裹起来。高领风潮过去之后，人们又走到了另一个极端，领子低得连肩膀都挂不住。再后来，超长的衣袍大行其道，人们不得不挽起裙裾以免被过路者

6. 拉斐尔，两个男性裸体
红色粉笔，41cm×28cm
维也纳阿尔贝蒂娜博物馆藏

7. 法尔内塞的赫拉克勒斯，按照公元前5世
纪希腊原作的复制品
大理石雕塑，高313cm
那不勒斯国家考古博物馆藏

踩踏。之后，人们又开始追捧短小紧窄的外套，它们仅仅达到腰部和手肘的位置。着衣者不时会发生撑破衣服的意外，闹出笑话。当然，鞋子也不能幸免：流行的鞋子都十分窄小，脚趾头不得不一个叠一个，结果导致鸡眼频发。”

在列奥纳多眼中，最适合老人的衣服是宽大的长袍，实际上就是古罗马的托加袍（“Che il vecchio sia togato”），青年则穿着稍短合身的长袍（“il giovane ornato d' abito”），肩部裸露，修士和祭司除外。

与同时代人的观念相比，没有人比列奥纳多更接近异教的理念。有谁比他更热爱形式，或比他更大胆地宣称为艺术而艺术的思想？有谁比他更坚定地歌颂人体之美，甚至能为了描绘迷人的面容和研究裸体结构而牺牲作品的叙事含义？在这一方面，我们可以肯定地说，即使列奥纳多没有临摹过古代艺术，他至少也比任何同时代人更透彻地理解古代的异教精神。他自由奔放的思想、他笔下人物动作的自然准确以及作品中难以言表的节奏感和灵气，都与古希腊人有着异曲同工之妙。他对雌雄同体形式的偏爱也是希腊式的，阳刚之力与阴柔之媚的融合是他大部分作品的重要元素，其中最完美的体现莫过于卢浮宫的《施洗约翰》（225页）。

所有的这些离异教题材就只有一步之遥，而列奥纳多已不止一次描绘异教题材了。他创作了一幅《美杜莎》、一幅《海王的凯旋》、一幅《丽达》、一幅《波摩娜》和一幅《酒神巴克斯》。其中流传下来的作品，从构思到各方面都非常出色，既没有当时一些艺术家所重视的考古式刻板学究气，又脱离了中世纪的形式。

然而，列奥纳多经常忽略历史背景与合理性。在他的一幅研究《创世记》大洪水的草图中，居然出现了手持三叉戟和

8. 掷铁饼者，复制品，原作者迈伦（公元前450年）

大理石雕塑，高148cm
罗马国立博物馆藏

9. 躯干研究，约1511年
红色粉笔，12cm×14.3cm
温莎堡皇家图书馆藏