

文艺复兴时期绘画大师

Leonardo da Vinci 达·芬奇

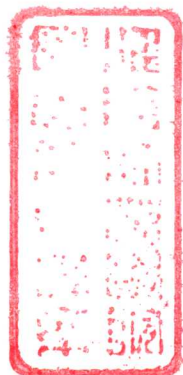
海平 / 著

Great Master of Art in the World 世界艺术大师

河北美术出版社

1188623

2

淮阴师院图书馆1188623

Leonardo da Vinci 达·芬奇

海平 / 著 Great Master of Art in the World 世界艺术大师 河北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界艺术大师. 达·芬奇 / 海平著. — 石家庄: 河北
美术出版社, 2008. 7
ISBN 978-7-5310-3118-5

I. 世… II. 海… III. 油画—鉴赏—意大利—中世纪
IV. J205.1 J213.055.46

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第069156号

策 划 耿福洲 张进军
责任编辑 王素芝
特约编辑 康丽 牟琳琳
装帧设计 北京梓耘书舫文化艺术发展有限公司

主编委员会 范迪安 张晓凌 王端廷
王 镛 崔自默 康健寨

世界艺术大师——达·芬奇

海平 著

出版发行 河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号, 邮编 050071)
出 品 北京梓耘书舫文化艺术发展有限公司
(北京市朝阳区北苑路172号8号楼905, 邮编 100101)
制 版 北京今日新雅彩印制版有限公司
印 刷 北京奥美彩色印务有限公司
开 本 890mm × 1240mm 1/12
印 张 21.6
版 次 2008年7月第1版
印 次 2008年7月第1次印刷
定 价 160元
版权所有, 翻印必究

Contents 目录

达·芬奇早期的生活和艺术	3
第一佛罗伦萨时期	8
达·芬奇艺术创作的黄金期	33
第一米兰时期	33
第二佛罗伦萨时期	58
第二米兰时期	86
达·芬奇的晚年	101
遗留的手稿	104
莱昂纳多·达·芬奇年谱	244

达·芬奇早期的生活和艺术

“有时候，上帝赋予人以最美妙的天资，而且是毫无限地集美貌、优雅、才能于一身。这样的人无论做什么事情，他的行为总是如此神圣、无与伦比，使人觉得这些乃是来自上帝的礼物，而非人类所能习而得之。莱昂纳多正是这样一个人。他本人之美貌无须夸张，他的一举手、一投足都是优雅的象征，而他的才能又是如此非凡，以至于他可以胸有成竹地解决每一个难题，他拥有旺盛的精力和敏捷的才思，他那高尚的精神和高贵的勇气永不枯竭，他的声誉远扬海外，万世流芳，随着时间的流逝与日俱增。”

——乔吉欧·瓦萨里 (Giorgio Vasari)

他的多才多艺令人几乎不敢相信他是一个人，他集画家、雕塑家、建筑师、工程师、音乐家、解剖学家、博物学家、数学家、发明家、舞台设计师等于一身，他就是意大利文艺复兴的杰出代表——莱昂纳多·达·芬奇 (Leonardo da Vinci)。

1452 年 4 月 15 日，莱昂纳多·达·芬奇出生于佛罗伦萨郊区芬奇镇 (Vinci) 附近的安基亚诺村。达·芬奇的祖父在一本笔记本上记录了他的确切生日：“1452 年 4 月 15 日，星期六，夜间第三小时，我有了一个孙子，我儿子塞尔·比埃罗的儿子，名为

莱昂纳多。”因此，芬奇并不是他的姓，而是指他的出生地。这里地处意大利中部亚平宁山脉的南麓，山峦青翠，山坡上遍布着橄榄树、葡萄园、柏树和杏仁花。镇上城堡古老而高大，镇上的人们悠闲而从容。

达·芬奇家族是一个公证人世家，三代都是公证人，虽然不是特别富有，却是当地的上等家庭，在城里有生意，在乡下有田产。父亲塞尔·比埃罗 (Ser Piero) 是一位公证官，母亲卡德琳娜 (Caterina) 则是一名乡下女子，由于地位悬殊，他们不能结婚，因此，达·芬奇是一个私生子。虽然在十五六世纪的意大利，法律对待婚生子和非婚生子并无多大差别，连教皇都可以为自己的私生子明目张胆地赐予爵位、权力和金钱，但是在公证行业，却严格对待像达·芬奇这样背景的人，因此他注定接不了父亲的班，成为家族中另一个公证人。达·芬奇出生后，依然接受了洗礼，他毕竟是他父亲的第一个男孩，他祖父的第一个孙子。在达·芬奇出生后不久，他被交给了生母卡德琳娜抚养，达·芬奇的家族给她提供了一个住所，这样做的原因可能是为了比埃罗的第一次婚姻。就在达·芬奇出生后不久，他父亲另娶了佛罗伦萨一个律师的女儿——唐娜·阿尔比耶拉。这位新婚的继母没有生育能力。大约达·芬奇长到四岁时，卡德琳娜和村子附近一个叫安东尼奥·第·布第 (Buti) 的烧石灰工人结婚了，在接下来

的日子里，他们有了四个女儿和一个儿子。

达·芬奇大约在五岁的时候被接回了父亲的家。达·芬奇的私生子地位和这段生活究竟给达·芬奇造成了什么心理阴影，对他未来的成长和发展带来了哪些影响，现在的人们只能猜测了。著名的心理学家、精神分析学派的创始人弗洛伊德在《莱昂纳多·达·芬奇的童年记忆》中分析了这种影响，甚至认为达·芬奇是一个同性恋。他还认为童年的阴影给达·芬奇造成的伤害使他分散了智力方面的追求，兴趣很广泛，但都浅尝辄止，所以达·芬奇总是不能完成一件工作，他的很多作品都是虎头蛇尾。瓦萨里评价达·芬奇说：“很明显，莱昂纳多通过他对艺术的理解，开始了很多项工作，但一件也没有完成。因为他觉得他的手在表现他所想象的事物时达不到艺术的完美。”

但是乡村宁静的生活培养了达·芬奇对自然的热爱，也可能是受到了他叔叔的影响。达·芬奇的叔叔弗朗西斯科(Francesco)比他大16岁，热爱大自然，在农场里工作了一辈子。童年的达·芬奇经常和叔叔一起，徜徉在美丽的原野之间，在山上散步，因此小达·芬奇喜欢自然、飞鸟、阳光、流水，对自然界的一切抱有极大的兴趣。尤其喜爱绘画，常为邻里们作画，有“绘画神童”的美称。孩提时期的达·芬奇还要学习阅读、写作、数学等。达·芬奇是个左撇子，他写字非常特别，有时候从左往右写，有时候从右到左反写字母，因此，要看懂他的字，必

须用一面镜子照着才能看明白。虽然当时使用左手被认为是一个不好的习惯，大人往往会强迫孩子改用右手，正如今天许多家长做的一样，但是达·芬奇却没有被矫正，他一辈子都保持这种习惯，而且还为自己是左撇子而颇为自得。

有一天，比埃罗受一位农民的委托，要画一幅盾面画。他想试试儿子的画艺，便将任务交给了小芬奇。小芬奇想起了希腊神话的女妖美杜沙的传说，她的头发都是一条条毒蛇，特别是她的一双眼睛，谁要是看了它，就会变成石头。小芬奇认为这个故事符合自己的要求，于是决定在盾上以蛇发女妖头为题材，画上蜥蜴、蝙蝠等虫兽，组成了一幅令人生惧的恐怖怪兽图。这幅作品感动了比埃罗，他相信自己的儿子有非凡的艺术天赋，于是决定将达·芬

圣母与圣婴（之一） 约1472年（左图）

圣母与圣婴（之二） 约1475年（上图）

圣母与圣婴（之三右页图）
约1472～1478年 蛋彩画
62.3cm×48.5cm

6页～7页
圣母与圣婴（之三局部）

奇送到佛罗伦萨去学画。

除此之外，人们对达·芬奇的童年知道得实在是少得可怜。没人能够预见到一个伟人已经开始长大了。

第一佛罗伦萨时期

1466 年的一天，比埃罗带着达·芬奇来到自己的好友、著名艺术家韦罗基奥的画室，请求他收儿子为学徒。韦罗基奥看了达·芬奇的画作，十分惊奇，答应了好友的请求。从此，达·芬奇开始系统地学习绘画和雕塑。意大利艺术史家乔吉欧·瓦萨里（Giorgio Vasari）在《著名画家、雕塑家和建筑家》（1550 年首版于佛罗伦萨）中介绍了这件事：“一天，塞尔·比埃罗将几张莱昂纳多画的素描带给好友韦罗基奥，问他这个孩子从事绘画有没有前途。韦罗基奥看到莱昂纳多已经取得了不小的成绩，惊讶不已，力劝比埃罗让莱昂纳多研习绘画。于是，父亲便安排莱昂纳多进韦罗基奥的工作室当学徒。对父亲做出的这个决定，孩子满心欢喜。”

此时的佛罗伦萨是处于四分五裂的意大利众多城邦中的一个。在美第奇（Medici）家族的统治之下，佛罗伦萨逐渐成为诸多城邦中最强大的一个。美第奇家族是文艺复兴盛期最著名的赞助人，是艺术家的庇护者。他们奖掖文化，搜集大批图书及手稿，藏在被

称为“柏拉图学园”的别墅中，并对公众开放；他们罗致了一大批著名的艺术家和知识界的精英。在他们的帮助和鼓励下，佛罗伦萨成为欧洲文艺复兴运动的发源地和中心。两年之前，美第奇家族的第一位伟人科西莫·德·美第奇去世了，他被授予“Peter Patriae”（国家之父）的称号，佛罗伦萨的许多艺术家都曾得到他的赞助，达·芬奇的老师韦罗基奥就是其中的一个。这时，科西莫的大儿子皮埃罗继承了父亲的爵位，但他体弱多病，五年之后也去世了。科西莫的孙子洛伦佐掌握了政权。他继承了祖父对艺术的热爱，好大喜功，美第奇家族的权势和影响在他手中达到顶峰，也在他的手中衰落。

达·芬奇的老师韦罗基奥 1438 年出生在佛罗伦萨，最初学的是金匠手艺，为人加工制作首饰，后迷恋上绘画和雕塑，改以绘画和雕塑为生。他是佛罗伦萨画派的杰出代表和雕塑家，青铜雕像《大卫》、《孩子和海豚》是其代表作。艺术史家马丁达勒（Martindale）评价他说：“在他成熟期的大尺寸作品中，韦罗基奥表现出德西德里奥（Desiderio）在其最好的时候所具有的分寸感和灵气。”韦罗基奥认为，绘画是立体美的数学论证，一切艺术必须基于几何图形，画家应当懂得解剖学和透视学在绘画中的重要性，显然这些都被年轻的达·芬奇继承和吸收了。韦罗基奥虽然被湮没在众星闪耀、伟人辈出的时代，但是

基督受洗（右页图）
约 1470 ~ 1472 或 1475 年 蛋彩画
180cm × 151.3cm

10 页 ~ 11 页
基督受洗（局部）

他却培养了那个时代最伟大的艺术家。正像作家乌格里诺·维里诺（Unolino Verino）所指出的：“韦罗基奥拥有的大部分弟子的名字如今都在意大利城市的上空飞扬着。”

最初，韦罗基奥拿来一个鸡蛋让达·芬奇画，达·芬奇很快就画了几张，可是老师让他继续画，一连几天都是如此。达·芬奇终于不耐烦了，老师看出了他的心思，意味深长地说：“这个蛋可不简单，世上没有两个完全相同的蛋，即使是同一个蛋，由于观察角度不同，光线不同，它的形状也不一样啊。这是画画的基本功，可不能轻视啊！”达·芬奇恍然大悟。从此以后，他废寝忘食地训练绘画基本功，学习老师传授的绘画、雕塑知识和技术，为他以后在绘画和其他方面取得卓越的成就，打下了坚实的基础。

和其他学徒一样，达·芬奇全天 24 小时都在老师的照顾之下，每天工作 12 小时，一日三餐都在工作室里。韦罗基奥的工作室坐落在阿诺洛街（the via de Agnolo），他的工作室经常接到客户的艺术品或工艺品订单，学徒既要练习基本功又要参与艺术产品的制做。瓦萨里说，达·芬奇“年轻时期，曾用黏土做了几个大笑的女人的头像，现在石膏模型仍然还在使用，他还做了几个孩童的头像，这些头像看起来就似出自一位技艺娴熟的艺术家之手”。作为学徒，达·芬奇还必须熟悉颜料的原材料、调制颜料的方法以及颜料调制

后产生出来的各种效果。达·芬奇曾记录到“拿一些柏树油，然后提纯……准备一个大罐子，把提纯后的油放进去，加一定的水，使油看上去呈琥珀色。将其盖好，防止蒸发……”

达·芬奇最初学的是蛋彩画，蛋彩画是一种古老的绘画技法，用蛋黄或蛋清调和颜料，多画在敷有石膏表面的画板上。但由于蛋彩画的石膏底子吸水性强，蛋彩在上面干燥极快并留有明显笔迹，所以不便先以大笔挥洒或者施以大面积的渲染，通常多以小笔点染，重叠交织的画法为主。所以当油画（用亚麻子油调和颜料，在经过处理的布或板上作画，因为油画颜料干后不变色，多种颜色调和不会变得肮脏，画家可以画出丰富、逼真的色彩。油画颜料不透明，覆盖力强，所以绘画时可以由深到浅，逐层覆盖，使绘画产生立体感）出现以后，喜欢新事物的达·芬奇很快就迷上了油画。达·芬奇显然很喜欢他现在所做的事，虽然在这里的学习很辛苦，但是达·芬奇却生活得很开心，充满着好奇心。达·芬奇多年之后曾追忆了当时的生活状态——“好奇心对高尚的人来说是很自然的。”

韦罗基奥的工作室是当时佛罗伦萨著名的艺术中心，经常有意大利人文主义者在这里聚会，讨论学术问题。达·芬奇在这里还结识了一大批知名的人文主义者、艺术家和科学家，如波提切利（Botticelli），开始接受人文主义的熏陶。达·芬奇也受到具有革新精神的佛罗伦

萨前辈画家乔托 (Giotto) 与马萨乔 (Masaccio) 的启发。马萨乔是文艺复兴初期的大画师，他的壁画作品离达·芬奇的工作室不远。为了提高个人文化修养，达·芬奇还自修拉丁文，悉心阅读古代典籍。除了绘画、解剖研究、几何研究外，他还练习文学写作，而且在韦罗基奥那里学会了演奏七弦琴。

1471 年的一天，韦罗基奥与助手们正在紧张地忙碌着，因为洛伦佐·美第奇委托韦罗基奥打造一副盔甲送给即将来访的米兰公爵。3 月 15 日，米兰公爵达到佛罗伦萨，公爵的弟弟路德维柯·斯福查 (Galeazzo M.Sforza) 也在访问团之中。谁也没有想到，十年之后，达·芬奇将去米兰寻求路德维柯的庇护。

1472 年在老师的《基督受洗》(画长 177 厘米，宽 151 厘米) 上所画的一个天使使达·芬奇最初扬名。它是为圣萨尔韦教堂绘制的，韦罗基奥的哥哥当时是那里的修道院院长。这幅画取材于《圣经》新约马太福音第三章“基督受洗”的故事。当全画即将完成时，韦罗基奥突然受寒感冒，高烧不止，由于时间紧迫，韦罗基奥决定让自己的得意门生达·芬奇参与绘制——在该画的天使旁再补一个天使。达·芬奇模仿老师的画风，完成了全画。据说，韦罗基奥看到这幅画时，高兴地说：“经过你这么一改，这幅画变得更加完美了。任何人都看得出来，这幅画最出色的部分就是左边那个天使！”确实如韦

罗基奥所说，达·芬奇所画的天使，姿态自然，表情活泼而生动，富于幻想；而韦罗基奥画的天使则凝视着天空，目光呆滞无神。在技法上，达·芬奇已是青出于蓝而胜于蓝了。从此，达·芬奇在佛罗伦萨声名鹊起。如今这幅图收藏于佛罗伦萨乌菲齐美术馆。

据称这幅画画完之后，韦罗基奥不再绘画了。瓦萨里说：“莱昂纳多画了一个手托长袍的天使。尽管他乳臭未干，可是那天使画得比安德烈亚（韦罗基奥）的人物要好得多。安德烈亚从此封笔，一个孩子竟然比他画得好。”虽然学生的成就正渐渐超过老师，但是达·芬奇与韦罗基奥的关系非常融洽，他学徒期满后仍住在韦罗基奥的家中。同年，20 岁的达·芬奇被列入佛罗伦萨圣卢卡团（美术家公会）的“红簿子”上。与达·芬奇一起加入的还有波提切利、菲立波·利比等人，这表明达·芬奇已具有独立行业的资格了，他的能力也得到公会的承认。

佛罗伦萨浓厚的商业氛围以及生活环境迥然异于乡间宁静的生活，这种不同的环境使得达·芬奇更加深入地去探究人的复杂性。因此，二十多岁的达·芬奇喜欢在街头闲逛，或是转进小巷，观察不同的人的表情、行为乃至发怒时的面部表情的细微变化。如果遇上吸引他注意的对象，他会花上整天的时间跟随并观察，并在回家后用素描描绘出来。此外，达·芬奇还经常随身携带一本速写簿，