

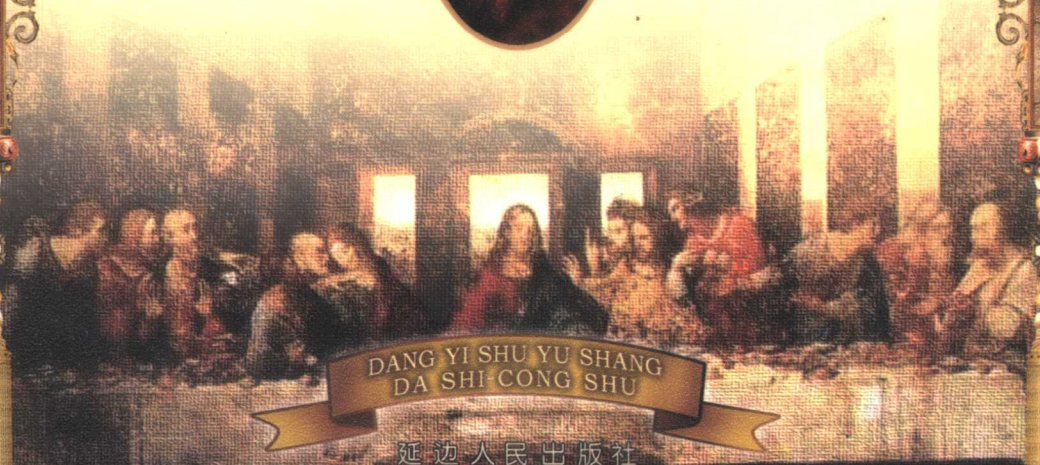
当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

欧洲艺术的拱顶之石达·芬奇

蒙娜丽莎的微笑

ouzhouyishudegongding
zhishidafenqi

DANG YI SHU YU SHANG
DA SHI CONG SHU

延边人民出版社

当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

蒙娜丽莎的微笑

欧洲艺术的拱顶之石达芬奇

ouyishudegongding
zhishidafengqi

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

蒙娜丽莎的微笑/王志艳主编.——延吉:延边人民出版社,2005.12
(当艺术遇上大师丛书)

ISBN978-7-80698-612-7

I. 蒙… II. 王… III. 达·芬奇(1452~1519)——生平事迹 IV. K835.465.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 154593 号

蒙娜丽莎的微笑——欧洲艺术的拱顶之石达·芬奇

主 编: 王志艳

出 版: 延边人民出版社出版

地 址: 吉林省延吉市友谊路 363 号

网 址: <http://www.ybcbs.com>

印 刷: 北京一鑫印务有限责任公司

发 行: 延边人民出版社

开 本: 710×1000 毫米 1/16 印 张: 256

字 数: 3200 千字

版 次: 2007 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN978-7-80698-612-7

印 数: 1—3000 册

定 价: 480.00 元(全 16 册)

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

前言

■ qianyan

艺术,在现代词典中有三种解释:一,用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态,包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等;二,指富有创造性的方式,例如:领导艺术;三,形状独特而美观的。

对于艺术,我们的理解更多的是第一种解释。从古到今,从西方到东方,与艺术相关的名词,如音乐、绘画、诗歌、电影、舞蹈等等,都无时无刻不在影响着、丰富着我们的精神生活,改变着我们生活的档次和品位。

然而,艺术也并非凭空存在,它同样是由人创造。于是,通过艺术我们结识了众多伟大的艺术创造者们——历史上那一个个优秀的艺术大师。从文艺复兴时期的莎士比亚、拉斐尔,到近现代时期的卓别林;从东方的骄傲泰戈尔,到西方维也纳的肖邦;……每当翻开一页页带有淡淡墨香的艺术书籍,我们总能看到他们的身影,以及他们为艺术世界创造出的骄傲。

艺术是人类智慧、思想和情感的结晶,其内涵丰富,韵味无穷。为了能将艺术的价值真正发扬光大,为了能让更多懂艺术、爱艺术的人了解真正的艺术,我们特推出了这套《当艺术遇上大师》丛书。

在本套图书中,我们精心选出了17位世界历史上驰骋于艺术领域的大师,并对其丰富的人生经历及作品进行了详细的叙述,将代表世界艺术的最高成就,在世界艺术史上影响深远的艺术流派、艺术大师和艺术珍品娓娓道来,在增加辅助栏目的同时开辟专栏进行体例上的创新。在阅读本套图书

Dafen Qi

☆

前

言

☆

的同时,读者不仅能了解到他们成长、成功的艰辛,还能了解到他们所创造出的艺术价值。可以说,本套丛书注重文化与艺术的有机融合,从而将本套丛书打造成一座雕梁画栋的世界艺术博物馆,让读者直面艺术,与艺术亲密接触。

当然,《当艺术遇上大师》丛书的自身特色并不单纯在于人物描写,读者完全可通过阅读来了解艺术大师们的人生经历,感受他们所处的社会与历史背景,同时还能在专栏中了解到相关的艺术知识等。

纵观本套丛书,主要有三个最明显的特点:

1、创新性:丛书并不只是内容的堆砌,更多是在一条整体主线下的体系创新,由此及彼,由内而外。在阅读的同时,读者还能体会到艺术带给我们深刻的精神涵养。

2、趣味性:阅读本就是一件愉快的事情,阅读的过程也应充满乐趣。为了达到这个要求,本书不论在选材角度,还是在语言文字处理上,都尽量考虑到读者的要求和感受,让读者读完之后获得的不仅是知识层面的丰富,更是精神层面的愉悦与满足。

3、深刻性:艺术本就是一件深刻的东西,有时我们很难真正领悟其中的内涵。为了避免读者产生这种难以领悟的感觉,帮助读者获得更多的艺术感受,本套丛书将深入浅出与精益求精有机地融为一体,让读者在读后能在精神层面上领悟艺术的价值,从而对艺术产生深刻的感触。

总之,我们希望通过我们的努力,能让《当艺术遇上大师》丛书满足您对艺术知识的需求。本套丛书可谓弥足珍贵,让您在领略大师们传世佳作的同时,也认识到了巨匠们的历史作用、研究大师们的成长规律、更深层次地挖掘他们的艺术贡献,相信这必将让您在愉悦的心境中感受到艺术的真正价值!

编者

引 言

■ yinyan

在人类文明的灿烂历史长河中，欧洲文艺复兴古文化运动，无疑掀起了一阵艺术狂澜。这个时代，俊才辈出。群星闪烁。而其中最耀眼的一颗艺术之星，便是列奥纳多·达·芬奇。他的作品，是文艺复兴运动中开放的一朵奇葩。

达·芬奇是一个农妇的儿子。他的父亲也仅仅是芬奇镇上的一个公证人。他虽然出身卑微，但自幼勤奋好学，智力过人。

他生逢其时。文艺复兴时代，意大利艺术界群星脱颖而出，争辉斗灿。他14岁便进入著名画家、雕刻家和已经有许多卓越作品的大师维罗奇奥工作室，在那里苦学勤练绘画、雕塑6个年头。他随身携带笔记本，时刻留心观察生活。那本子上画满了各色人物的面孔、表情、手足和身躯，还有自然风光、动物形象；写满了寓言、格言、哲学和科学思考、文学札记、数学公式。达·芬奇多才多艺，学识渊博。他有超人的工作能力和百折不挠地探索宇宙与人类规律的精神。少年时期他拜数学家为师，学习几何。他无休止地进行着各种科学试验，研究飞行器，设计水力机器，观测天体，考察植物性能，试验炼金术。制作第一个救生圈、第一个降落伞、第一个照相机暗箱……

正是科学与艺术的巧妙结合，帮了达·芬奇绘画、雕塑的大忙。他在这领域取得了辉煌的成就。他创作并留传至今的名作至少有15幅。它们分散收藏在各国博物馆中，价值连城。

Da Vinci

20岁他初试身手的第一次创作,就是在老师维罗奇奥《基督的洗礼》一画中画了一个跪着的天使,惟妙惟肖,技艺超群,竟使老师大为惊叹,以致永远放下画笔,不敢为师。

他才华横溢的米兰第一时期17年中,声名大震,几乎轰动了整个意大利。他英俊文雅,和蔼可亲,口才卓越,歌声嘹亮,舞姿翩翩。他以工程师和画家身份出现在米兰人面前。他是军事技术工程师,设计并改建了米兰城堡的工事,制造了攻城炮和炸弹。他制定过改建米兰市的蓝图,领导过宫廷大型活动,制作过服装图饰。

但他声名远播仍然是由于他的绘画。高6米的巨型塑像“弗朗西斯科·斯福查骑马塑像”由他完成并在广场展出;他的《岩间圣母》第一次把风景和人物结合得水乳交融,浑然一体;他的《最后的晚餐》声名响彻欧洲,以致使两代法国国王都想把画有这幅壁画的墙壁搬回故乡去。当然,最后这只能是望“壁”兴叹。

真正在历史长河中永放光芒的不朽之作是他回故城创作的《蒙娜·丽莎》。著名的苏联研究家古科夫斯基教授认为,这是西欧艺术史上第一幅心理肖像画。达·芬奇达到了他的艺术顶峰:就外表全然不动的模特儿来表达她内心的活动。她表情欣悦,嫣然微笑,动人魂魄,宛若天仙再世。据说就是这幅画,几乎改变了模特儿的命运,不料却使她忧郁早逝。而达·芬奇心中永远爱着“蒙娜·丽莎”,竟终身未娶……

达·芬奇是幸运的,而又不幸的。他的幸运是生已逢时;不幸也是因为那个时代。米兰政治上层的阴险狡诈和倾轧动荡,使画家晚年走上漂泊生涯。他几乎终身都在为统治阶级服务,仿佛就是统治者的仆人。他因此而得以生存,也因此而失去了许许多多。他完全可以成为杰出的科学家,但他研究的科学最终成为统治者的取乐工具。这是他悲剧之所在。

晚年他漂泊罗马,最后定居法兰西,思念故乡的痛苦伴随他进入另一个世界。他只活了67岁,但是他的作品和他的名字将在世界艺术和科学史上永放光彩,和天地同在,与日月争辉。

目 录

■ *mulu*

前 言	(1)
引 言	(1)
第一章 芬奇村	(1)
一、出 世	(1)
精彩链接:二十世纪现代绘画艺术	(6)
二、孤独的童年	(12)
精彩链接:西方绘画史(一)	(16)
三、少年音乐家和画家	(28)
精彩链接:西方绘画史(二)	(31)
第二章 佛罗伦萨	(44)
一、拜 师	(44)
精彩链接:西方绘画史(三)	(48)
二、勤 学	(56)
精彩链接:新古典主义美术	(60)
三、第一次发明	(63)
精彩链接:著名雕塑家——亨利·摩尔	(66)

Da Vinci

第三章 米兰宫廷..... (71)

一、困顿米兰..... (71)

精彩链接:萨尔托..... (83)

梅姆林..... (85)

二、宫廷画像..... (88)

精彩链接:世界著名雕塑作品欣赏..... (99)

三、《最后的晚餐》..... (105)

精彩链接:世界著名建筑艺术欣赏(一)..... (120)

四、又去漂泊..... (133)

精彩链接:世界著名建筑艺术欣赏(二)..... (144)

第四章 《蒙娜丽莎》诞生..... (151)

一、友谊..... (151)

精彩链接:野兽派——色彩的抒情..... (170)

马蒂斯..... (170)

二、迷人的画像..... (173)

精彩链接:达·芬奇主要作品(一)..... (180)

三、与米开朗基罗之争..... (184)

精彩链接:达·芬奇主要作品(二)..... (194)

四、飞行家与解剖家..... (196)

精彩链接:达·芬奇主要作品(三)..... (203)

第五章 晚年..... (207)

一、重回米兰..... (207)

精彩链接:达·芬奇主要作品(四)..... (211)

二、告别人世..... (219)

精彩链接:基督教与西方音乐..... (224)

后记 博学多才的达·芬奇..... (230)

第一章 芬奇村

■ *fengicun*

一、出世

文艺复兴是一次辉煌的文化运动，也是一次继承古代文艺精华且具有伟大创新的发展的新文化运动。而当时的意大利，则是最早兴起“文艺复兴”运动的国家。^①

毫无疑问，这是一个诞生文化巨星的时代。

意大利离佛罗伦萨不远的地方，有一个起初并不怎么显眼的小镇，名叫芬奇镇。镇上有一个身材伟岸、相貌堂堂的公证人，他名叫皮耶罗·达·芬奇。他就是达·芬奇的父亲。这位生活颇为富足、身强体壮如公牛一样的小镇公证人，常常出入一些农家田舍，是一个既严肃又浪漫的欧洲男子。

不久，这位皮耶罗先生就有了一段桃花色的故事：他和一位乡村姑娘不知不觉地热恋并同居，他使这位美丽而纯朴的乡村姑娘未婚先孕了。

^① 参见《外国美术简史》第67页“文艺复兴时期的意大利美术”。

Dafen Qi

佛罗伦萨——欧洲文艺复兴的摇篮

佛罗伦萨是一座具有悠久历史的文化名城,在意大利语中意为“鲜花之城”。它既是意大利文艺复兴运动的发源地,也是欧洲文化的发源地。全市共有 40 所博物馆和美术馆,60 多所宫殿及许许多多的大小教堂,收藏着大量的优秀艺术品和珍贵文物,因而又有“西方雅典”之称。它是世界上最丰富的文艺复兴时期艺术品保存地之一。

佛罗伦萨是意大利文艺复兴时期诗歌和绘画的摇篮,伟大诗人但丁就出生在这里。至今,佛罗伦萨仍保存着但丁的故居,许多游人慕名前来这里参观。被称作文艺复兴艺坛“三杰”的达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔,在 1506 年聚会于佛罗伦萨,成为艺术史上的千古美谈。

有人说未婚姑娘生的孩子特别聪明。这是无法考证的事。不过,1452

年4月15日,芬奇镇这位纯朴的乡村姑娘在草屋里生下的这个儿子,却真是一到世上就又活泼又天真,显得十分聪明可爱。他就是皮耶罗·达·芬奇和这个普通农家女生下的非婚儿子——列奥纳多·达·芬奇。^①

那位为爱情付出了代价的乡村姑娘羞羞答答地抱起了床上这个哇哇哭着要奶吃的小精灵。这是一个春天的夜晚,月光普照人间。镇上的幢幢小屋,在窗口显现如画,抹着一层青辉色。当公证人皮耶罗赶到时,天已拂晓。东方喷射出一轮旭日,小镇也苏醒过来,鸡鸣狗叫,马嘶驴唱,牛也哞哞地动起来。公证人抱住自己种下的种子,亲了又亲。

虽然公证人很爱这位乡村女子,但后来他却没有与她结婚,以致使小达·芬奇从小就没有生活在亲生母亲身边。后来,皮耶罗娶了一位温柔的富家小姐为妻。于是,小达·芬奇就把那位叫阿丽琵耶拉的女子喊成了母亲。那是他的后妈。后妈温柔善良,把母爱全给了小达·芬奇。因此,他们母子的关系十分融洽。小时候,小达·芬奇不管去哪儿玩,总要采撷一些鲜花,带回家中,撒满后妈的头、脖颈。他觉得,后妈美如天仙,是那样疼他,爱他,关怀他。她常常独守门前,等待着这位可爱的美孩童从远处玩耍回来,然后热烈地拥抱着这位撒鲜花的儿子,把锅里的饭菜端出来,里面有新鲜的奶渣干酪,有芹菜油炸包子,有好香的猪肉,有浓浓的甜酒。那些,都是小达·芬奇最喜欢吃的东西。

他的亲生母亲却渐渐地被人遗忘了。

小时候,达·芬奇真是生活在蜜水里。

关爱他的不仅是后妈,还有一个慈祥的老祖母。

这是一位满头银发的老妇人。她似乎有许多忧愁。是对已故的丈夫的思念?还是对已逝的青春的留恋?她常常一个人独坐在门前那棵小山楂树边呆呆地想心事。这时候,只要孙子列奥纳多·达·芬奇回来,她就开心了。那小人儿猴精一样地一声不响地突然攀缠在老妇人的身后,一双小手

^① 《艺术大师传略》中说:“他是皮耶罗·达·芬奇的非婚生儿子。”

DafenQi

雕塑艺术在佛罗伦萨虽处可见

蒙住了老妇的眼睛。于是，这位老奶奶鼻翼耸耸，闻闻那双沾满鲜花的小手儿便知道，一定是她那宝贝孙儿归家了。

从史料上看，芬奇镇是一个手工业比较发达的地方。资本主义已经萌芽。东西方贸易比较活跃。达·芬奇正是出生在这样一个政治、经济、文化都比较活跃的时代。西方“人文主义”的哲学思想已经产生，反对禁欲主义，反对封建教会，反对“神学”，要求思想解放，恢复人的尊严，颂扬自然界的美丽，宣扬人类本性，相信自己力量无穷。这样一个时代，很适合诞生伟大的艺术家。用今天的话来说，就是艺术创作的外部环境比较宽松。

早在达·芬奇出生之前，芬奇镇及意大利其他地方的艺术家们，就已经致力于写实主义的探索 and 创作了。他们把《圣经》中人物表现为现实生活中的常人，把呆滞的面孔改为和蔼的状貌，在人物的背景方面加上一些自然环

境的描写。在达·芬奇之前,已有了契马勃、乔托、杜卓、提香、威罗内塞、丁托来托等画家,声名开始传播。

达·芬奇从懂事起,就常常听祖母讲些善良人的故事,其中也有画匠的坎坷动人的故事,她讲的关于“孤岛上皇帝的女儿”的故事,给他印象最为深刻。变戏法、造船、射箭,寻找起死回生的草,懂得鸟语……这样一些童话似的故事,使达·芬奇开蒙早慧。他记得皇帝的独生女儿被一个怪人偷去带到无名孤岛上的故事时是在3岁左右。那皇帝说:谁救回我的女儿,谁就可娶我女儿做妻子。皇帝打发人们去寻找公主。他们坐着船到了孤岛。怪人在太阳下面睡觉。怪人的脑壳就枕在美丽的公主的大腿上。聪明的卢却,他在怪人脑壳下放一块石头,抽出公主的脚。怪人沉睡如初。而公主被救走了。怪人醒来,大怒,变乌云追赶而来。聪明的林佐涅就射箭,穿透乌云。老三雅占用草药把公主救醒。尔后,三兄弟争要公主做老婆……小芬奇沉浸在美妙的童话里。

芬奇镇风光美丽,山水灵秀。家家户户建造在水边的小屋,飞檐翘角,极其精致。门前屋后多有竹、山楂林、草坪。石板街光溜溜。街两面是一片月门面。生意十分兴隆。有打铁的,有卖水果的,有补皮鞋的,也有养马卖马的。更兼有一些热爱音乐的小伙,常在晨空里或夜幕下,吹奏起悠悠的长笛,或弹起动人心弦的曼陀铃琴。牛车从石板街骨碌碌地滚过去。

小达·芬奇就生长在这样的氛围里。

父亲,父亲的父亲,都是因这小镇风雅不同寻常而直接用小镇给儿子命名。因之,列奥纳多也就取了个达·芬奇的名字。

当时,无论镇上的男女老少,他们都没有想到,达·芬奇这个名字会因这长相俊美的孩童而名扬四海,光照千秋。

Dafen Qi

精彩链接

二十世纪现代绘画艺术

所谓两方国家从二十世纪初发展起来的现代美术中某些流派——野兽派、立体派、未来派、达达派、表现派、超现实主义、抽象主义、波普艺术等等的统称。“现代派”一词是和某种新的、非传统的、区别于过去的艺术思想联系在一起；现代派美术既不同于以往的传统美术，也不包括现代的各种现实主义流派，它与现代的西方美术更不是同一概念，它在其中只占一席之地。

两方现代派美术的出现有其政治的、经济的、文化的、哲学的历史渊源，是与现代两方社会的进程紧密相联的。十七世纪英国资产阶级产业革命后，由新技术革命引起的一系列变化导致社会结构以及人的思想、意识、价值观念、人与人之间起来的现代科学，以它的实际功效和成果，促使人们对艺术创新逐渐采取比较开放的态度；摄影技术的日益成熟，严重地动摇了一向视模仿自然为全部目的的绘画信念；以日本版画为代表的东方艺术和非洲艺术的传入，大大刺激了单一化的发展的西方美术；在哲学和心理学的影响下，一批画家反对理性的压制和传统的束缚，重视直觉和下意识活动，艺术上不满足于客观事物的再现，而着重于内心的“自我表现”；西方现实社会的种种矛盾和弊端，在画家的作品中也产生直接的或折射的反映。所以现代派艺术正是西方现代社会发展的必然产物。

从整个欧洲美术历程来看，现代派美术潮是从印象派前后这个时期开

始的,最早的源头可追溯到十六世纪的威尼斯画派,历经十七世纪的启蒙浪潮,到十九世纪的印象派。旧的艺术分类法被打破了,小似绘画与雕塑的界限越来越模糊,而且音乐、戏剧、舞蹈、摄影等都介入美术创作,手段扩展到包括人自身在内的整个环境。在六七十年代中,先后出现了集合装配艺术、环境发生艺术、

身体艺术、表演艺术、大地艺术、观念艺术以及超极现实主义艺术等等。这些艺术形式大大超越了二十世纪初现代艺术的范畴。如何看待当今二十世纪的西方现代派美术?自缭乱缤纷的西方现代派美术出现以来,不仅在我国,就是在西方也是褒贬不一,众说纷纭。美术不论是传统的还是现代派的,关键是它的内容:表现什么?反映什么?另一方面,作为美术创作方法和流派也不是固定不变的。我们应该对艺术家和作品,进行深入的研究和历史主义的社会学的分析,笼统地肯定和否定,或者简单地把现代派美术和资产阶级的颓废艺术划等号都是不科学不全面的。现代艺术史已经证明,现代派关于夸张、变形与抽象的表现方法,关于色彩、视觉的研究,以及关于新材料的运用等等,对广告制作、家具造型、服装设计、建筑构思、封面装帧等实用美术的应用、发展和变革产生过影响,今后还会继续起一定作用。总之,现代派艺术家的创作思想是极为复杂和多种多样的。

著名代表人物

塞 尚

塞尚(1839~1906年)是法国著名的印象主义画派的画家,又被奉为“后期印象派的三大巨匠之一”,其艺术原则成为现代“立体派”和“表现主义”绘画的先导,因而有“现代绘画之父”的称号。二十多岁时便自学绘画,常常与印象派画家一起画外光风景。他爱画静物和风景,尤以静物最有名。那丰富的想象、大胆的独创、热烈的激情,说明他已脱离传统的学院派绘画,也有别于当时流行的印象主义,而预示着一种新艺术的出现。他活着时,没有被

Turner

人们赏识,反而当成“异端”备受非难,于是他便到乡下,埋头画画,十八年没有公开展出一幅画。他死后的第二年,他的作品受到社会的推崇。还有他也画了人物画,他的画不太重视思想感情和个性特征的刻划,与他的静物画有许多类似之处,但其中也有非常洗练、生动传达个性特征的作品。表现自己的主观想象则成了艺术创作的基本依据。后来许多现代流派都受他的启发。他留下的不朽的作品:《穿红马甲的男孩》、《红椅上的塞尚大人》、《静物》、《玩扑克的人》等。

《穿红马甲的男孩》

高 更

8

高更(1848~1903年)是法国后期印象派三大巨匠之一。他起步较晚,早期的画追求形式的简化和色彩的装饰效果,但还没有摆脱印象派的手法。他厌恶资本主义的文明社会,包括传统的艺术趣味。他不但对埃及古代绘