

伟人成功故事

SHI JIE
DA YI SHU JIA
CHENG GONG GU SHI

世界

大艺术家

成功故事

张哲◎编著

中国出版集团

现代出版社

伟人成功故事

A large, ornate, golden-brown decorative frame with intricate scrollwork and floral motifs surrounds the central text. The frame is symmetrical and has a classic, elegant feel.

世界
大艺术家
成功故事

张 哲◎编著

 中国出版集团 现代出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界大艺术家成功故事 / 张哲编著. —北京: 现代出版社, 2012.12

(伟人成功故事)

ISBN 978-7-5143-0891-4

I. ①世… II. ①张… III. ①艺术家—生平事迹—世界—通俗读物 IV. ①K815.7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 274833 号

作者 张哲

责任编辑 刘刚

出版发行 现代出版社

地址 北京市安定门外安华里 504 号

邮政编码 100011

电话 (010) 64267325

传真 (010) 64245264

电子邮箱 xiandai@cnpitc.com.cn

网址 www.modernpress.com.cn

印刷 大厂回族自治县祥凯隆印刷有限公司

开本 700×1000 1/16

印张 10

版次 2013 年 3 月第 1 版 2014 年 1 月第 2 次印刷

书号 ISBN 978-7-5143-0891-4

定价 29.80 元

前言

FOREWORD

伟大的艺术家是人类灵魂的工程师。如果说，科学家给自然以秩序，伦理学家给社会以秩序，那么，优秀的艺术家则给精神以秩序，在一个想象的空间里，给整个宇宙以最后的自由与和谐。

在本书中，我们筛选了世界艺术史上9位伟大的艺术家：文艺复兴运动中最杰出的艺术家之一——列奥那多·达·芬奇，他不仅是一位成就斐然的画家，而且是优秀的建筑师、诗人、音乐家、物理学家、工程师和数学家；为音乐而生的莫扎特，他使人们认识到发自心灵深处的音乐之美，也使人们认识到他那与生俱来的平和、典雅和善良的天性；用画笔来描绘穷人世界的凡·高，他描绘穷人的贫苦和艰辛，描绘生机勃勃的太阳和大地；将古典主义音乐推向极致，开辟了浪漫主义音乐先河的贝多芬……在尊重历史真实性的基础上，本书向读者立体地凸现人物的生平和杰出的事迹，史实叙述准确，融知识性与可读性于一体，揭示人物的精神经历和心灵升华，给读者以深刻的启迪和感悟。

本书除了公正地评价他们的人格和贡献外，还配以大量珍贵的历史图片，希望能使读者清晰地看到世界艺术史发展的轨迹，感受到每一个伟大时代的精神，牢记历史带给我们的经验、教训和宝贵财富。让我们在对已经逝去的艺术家们的凭吊中，期盼着更为光辉的人物出现。

目录

CONTENTS

达·芬奇

1...

从师学艺	2	《蒙娜丽莎》	12
早期作品	4	天才中的全才	13
《最后的晚餐》	6	逝于异乡的灵魂	15
《安加利之战》	9	大事年表	18

米开朗琪罗

19...

艺术之梦	20	《末日审判》	28
《大卫》	22	黄昏中的米开朗琪罗	31
遭受迫害	24	大事年表	34
不朽的艺术	25		

莫扎特

35...

“音乐神童”	36	巅峰之作	45
欧洲巡回演出	38	贫困的音乐家	48
音乐家的悲哀	40	没有音乐的葬礼	50
怀才不遇	41	大事年表	52
《后宫诱逃》	43		

贝多芬

53...

青少年时代	54	《菲岱里奥》序	64
征服维也纳	56	家庭	66
《英雄交响曲》	58	永远的贝多芬	68
走向希望	61	大事年表	70

舒伯特

71...

“上帝的得意门生”	72	《冬之旅》	81
音乐中的多产少年	74	《c 大调交响曲》	84
步入交响音乐的殿堂	75	大事年表	86
《未完成交响曲》	78		

肖邦

87...

崭露头角	88	和乔治·桑的爱情	96
音乐之旅	90	最后的岁月	99
“隐藏在花丛中的大炮”	92	逝去	101
《f 小调钢琴协奏曲》	94	大事年表	102

约翰·施特劳斯

103...

音乐世家	104	歌剧《吉普赛男爵》	113
“施特劳斯”乐队	106	在音乐中逝去	115
“圆舞曲之王”	108	大事年表	118
民族圣物——《蝙蝠》	111		

莫奈

119...

得志少年	120	身处困境	129
崎岖处境中显露的光与影	122	辉煌的交响	131
坎坷旅程	124	最后的冲刺	133
《日出·印象》	127	大事年表	136

凡·高

137...

基督的崇拜者	138	告别阿尔时期	149
献身艺术	141	最好的时光	151
《吃土豆的人》	144	大事年表	154
《阿尔的寝室》	146		

达·芬奇

作为文艺复兴运动中最杰出的艺术家，列奥那多·达·芬奇或许是有史以来最多才多艺的一位天才。

他不但是位成就斐然的画家，而且是优秀的建筑师、诗人、音乐家、物理学家、工程师和数学家。

今天，蒙娜丽莎那永恒的微笑已成为古典艺术魅力的代名词，《最后的晚餐》使数百年间同一题材的其他作品黯然失色。在这些不朽的画作中，达·芬奇将绘画的写实主义推向了极致。

列奥那多·达·芬奇作为文艺复兴巅峰时期的代表人物，他的地位无人可以取代。

从师学艺

1452年4月15日,列奥那多·达·芬奇出生在亚诺河谷的芬奇镇,在这条河下游的不远处即是文艺复兴名城佛罗伦萨。列奥那多·达·芬奇是这个镇上颇有身份的公证人皮耶罗·达·芬奇和一个普通农家姑娘的私生子。出生不久的列奥那多·达·芬奇和母亲一起被送往乡下,在安奇亚诺村度过了4年多充满阳光和鸟语花香的乡间生活。快5岁时,他被接回达·芬奇家在镇上的大房子,正式成为达·芬奇家族的一员。

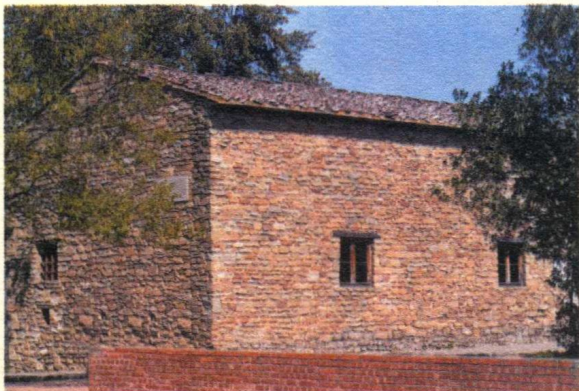
达·芬奇家在这个镇上已有200余年的历史,皮耶罗的前四代先辈都是公证人,这个收入稳定的公职和祖祖辈辈的不懈勤俭,使达·芬奇家成为镇上少数的富裕人家之一,列奥那多·达·芬奇因此得以接受那个时期上层家庭的孩子们所受的教育:读书、写字、学习数学及拉丁文。

刻板的正规教育没有阻碍他天才个性的发展。列奥那多·达·芬奇在那时便倔强地显示出自己的与众不同,他所书写的句子都是从右向左排列的,因为他是左撇子,这样写起来更方便,这种书写风格被他保持终生,只有在签名时才用我们通常的顺序。

父亲皮耶罗从儿子那些信手所画的植物草图中发现了达·芬奇的天分。当达·芬奇14岁时,他把儿子带往佛罗伦萨拜师学艺,他选择画家维罗奇奥做儿子的老师。维罗奇奥是当时著名的画家和雕塑家,他的画室中总是有

做不完的订单:佛罗伦萨上层人物的肖像,为教堂和美第奇家做装饰用的各种圣母像、圣徒像或是宗教故事画,等等。他的徒弟们则按要求完成复杂的准备和修饰工作。达·芬奇在那里进步很快,不到一两年的工夫,他的技巧就得到了老师的青睐,有时甚至被允许独立完成老师来不及完成

达芬奇的出生地——芬奇镇

的部分。

达·芬奇一直生活在维罗奇奥的画室中,即使到1472年,年满20岁的他已成为独立画家时,依然没有出去建立自己的画室,而是继续留在维罗奇奥那里。

在维罗奇奥的画室附近便是安东尼奥·波拉约诺的画室。他是文艺复兴早期率先研究人体结构解剖知识的画家之一。达·芬奇经常去访问这家画室,以便汲取新鲜的知识。

在文艺复兴的发源地佛罗伦萨,文艺复兴早期大师们的作品随处可见,只要步行不远的路,达·芬奇就可以去临摹马萨乔的壁画作品。时间上稍近一些的画家保罗·乌切洛·菲利波·利比也是他研究的对象。多那太罗和加尔波蒂的雕塑就矗立在附近的广场上。正是由于这些优秀的大师们卓有成就的铺垫,才使达·芬奇和米开朗琪罗、拉斐尔有朝一日能一起建筑文艺复兴的光辉顶点。

然而在达·芬奇时代,让人惊讶的是,艺术理论一片空白。透视法尽管已经被发现了50年,但艺术家们仍只是通过口头交流或观察来学习在平面上表现空间的技巧。当时的学者和建筑师阿尔波蒂首先把透视法总结成理论形式,他认为一个画家除有必需的一些技巧外,还应该掌握几何学、透视学、数学和解剖学,这样才可以准确地画出对象。据他的理论,形成这世界的那些科学法则同样规范着艺术领域。

■ 维罗奇奥

■ 马萨乔的壁画《献金》。
《献金》位于意大利佛罗伦萨卡米内圣母大殿内的布兰卡契礼拜堂,被普遍认为
是马萨乔最好的一幅作品

《基督受洗》是达·芬奇与老师维罗奇奥所画的作品。左边的天使为达·芬奇所画,表现出他出色的艺术天赋。

最早显示达·芬奇绘画天才的作品是他画在老师维罗奇奥的画布上的《基督受洗》。这幅画作于1472年,显而易见,是由两个画家合作完成的,从维罗奇奥所画的动态僵硬的人物和达·芬奇所画天使的放松和自然姿态可以看出这对师徒谁更有天赋。

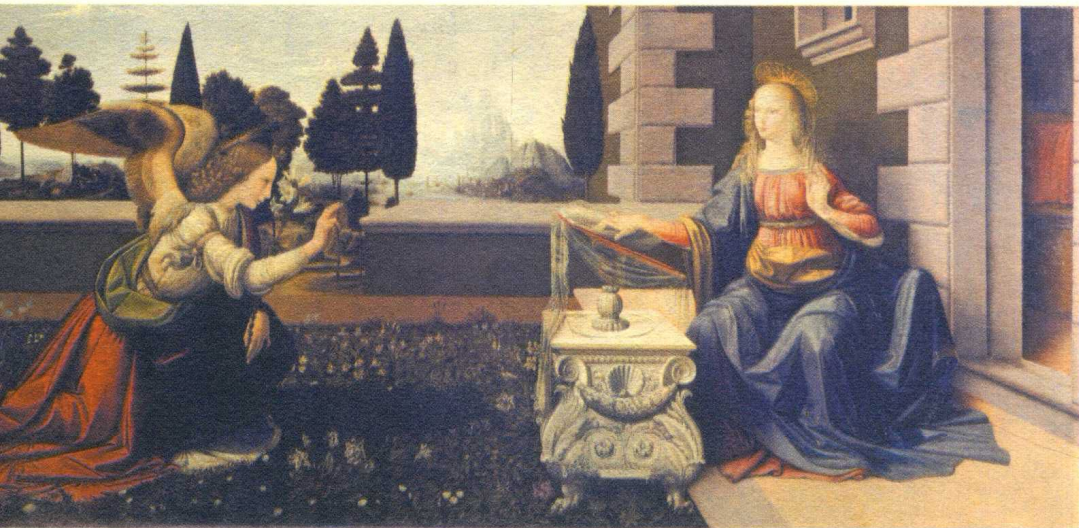
在天使的脸上,我们还可以发现达·芬奇理想中的美丽人物——不过分强调结构的、清晰圆润的轮廓线,衬托出一个柔美的、女性的脸庞,嘴角略带微笑。

在协助老师完成《基督受洗》后不久,达·芬奇画了一幅独立的风景素描,这幅画被称为“艺术史上第一幅真正的风景画”。他用钢笔快速画出的线条,显示出从山谷高处的某一点俯瞰亚诺河谷的视图。这幅素描作品说明达·芬奇已是一位能熟练表现光线效果和空间深度的大师。

早期作品

《受胎告知》画作中圣母衣褶的褶皱十分逼真,远景的海和山笼罩在蓝色的霞光中。

达·芬奇早期的第一幅完整绘画作品大约是1470年所画的《受胎告知》,这幅现存于佛罗伦萨乌菲奇美术馆的

作品不被认为是完全的杰作，画中天使的翅膀被后世庸俗的手改大了，最初那翅膀是优雅而且十分适合的，但现在看起来却有些古怪。当然，这画中的其余部分仍是后世学子们渴望达到的高水平。

1473年至1474年达·芬奇创作的肖像《吉那弗拉·德·本齐》被文艺复兴时期的传记作家瓦萨里称为“精美的造物”。这幅作品曾破损，底部被裁掉了，也许那部分会有和《蒙娜丽莎》中姿势相同的手。画中的主人公吉那弗拉不带微笑，她忧郁的白皙脸庞被背景中色调深重的杜松树衬托而出，远景的山和湖光被描绘得虚幻不定，树干被细致地精心画出，淡雅的色彩、从容的人物表情传达出主人公理性的平静。

约1476年至1478年，达·芬奇在佛罗伦萨建立了自己的画室。这时期，达·芬奇痴迷于圣母子题材的作品。他画了许多这方面的作品，大部分是速写，绘画成品只有3幅：《持花圣母》、《莱达圣母》和《贝诺亚圣母》。这些作品均未能完好地保存下来，现在只能在某些依稀可辨的细节上看出是达·芬奇的手笔。

这时期他几乎没有完成过任何有代表意义的素描作品，现存伦敦的《古代武士》是少有的例外之一。1479年12月，他画下了当时佛罗伦萨让人黯然的一景，一个美第奇家的反对者被吊挂在公共建筑上曝尸示众，达·芬奇画了这个牺牲品的速写。或许这件事对他产生了强烈的影响，以致达·芬奇认为留在美第奇家控制下的佛罗伦萨自己将会前途渺茫。但间接地受到美第奇家控制的罗马对他而言也不是天堂。在教皇西克图斯四世召波提切利和基兰达约等人前往罗马时，达·芬奇把目光投向了意大利北方城市米兰，那里的宫廷少些矫揉造作之风，学术空气相对更具活力。

约1481年至1482年，达·芬奇致力于画一幅场面巨大的作品《东方三博士的朝拜》。他画了许多素描草图，为这幅画像做准备，草图都是波提切利式的线描作品，因为

《持花圣母》

虽然《岩间圣母》属于传统题材，但是独特的表达手法和构图布局都体现出达·芬奇艺术水平的高深。

他喜爱线条的表现力。事实上，达·芬奇对当时注重线条和注重光影写实这两种道路都有兴趣，他青年时期曾为跟随哪一派走下去而苦恼，最终他没有放弃任何一种画法——在线条的表现性和自然主义的写实方面他都是大师。《东方三博士的朝拜》花费了达·芬奇 5 个月的时间，但终未完成。与此同时，还有一幅《圣杰罗姆》的油画也未能完成，这幅后来被梵蒂冈欣喜地收藏在宫中的作品早期并未受到过重视，直到 1820 年才被一位主教发现。

此外，还有一幅油画《岩间圣母》是 1482 年达·芬奇到米兰后画的，但大家通常同意这幅画的手法应属于他早期佛罗伦萨时的风格。其中达·芬奇使想象的世界和科学的自然主义成功地达到和谐，可以看到天空的岩洞像是来自另外一个星球，圣母、天使、小耶稣和约翰游戏其间，人物十分雅致而且自然，植物的细节画得十分准确，如同植物学家笔记中的插图。

无论怎样，列奥那多·达·芬奇已经和 15 世纪的艺术说再见了，他的艺术已远远超出了早期文艺复兴所能达到的高度。

《最后的晚餐》

1482 年，达·芬奇离开佛罗伦萨，来到了米兰。因为他认为米兰大公路得维柯·斯福查会比美第奇更适合做他的保护人。当时米兰的画家和雕塑家远远逊色于佛罗伦萨，像所有有权势的统治者那样，斯福查把艺术看作门面上的装饰，他邀请了许多艺术家，这其中就有达·芬奇。

达·芬奇为米兰这位统治者所做的第一件艺术品是《斯福查骑马像》。路德维柯想为他的父亲弗兰西斯科·斯福查塑一尊神态威严的青铜像。达·芬奇断断续续地为这尊塑像工作了 16 年，屡受冷漠。

在这期间，达·芬奇开始写《绘画论》，这是斯福查要他写的一篇报告，因为大公想要知道雕塑和绘画是不是贵族的艺术。但达·芬奇的性格使他无法递交一篇简单的

论文,他直到去世也没有完全写完这部论著。

1484年,达·芬奇为大公的宠姬塞斯莱·格莱瑞妮画了一幅肖像,格莱瑞妮虽然只有17岁,但已为大公生了一个儿子,并成为宫中的主要角色。这幅被称为《抚貂女子》的油画展现了格莱瑞妮的强烈个性特征:清秀的脸专注于画外,目光中闪现着智慧,细长灵巧的手指正抚慰着她的宠物。背景的黑色是另一个米兰画家重新覆盖的,他抹去了达·芬奇典型的迷幻风景,但不管怎样,这位宠姬的肖像仍是达·芬奇高超技艺的证明。

达·芬奇在米兰的早期生活中还有一幅肖像画留传后世——《音乐家肖像》,这幅画只有脸部被完成了,它和达·芬奇前期的天使属同一类型,只是面部的骨骼和肌肉画得十分饱满结实。

在米兰时期,建筑同样吸引着达·芬奇,他曾以建筑师的身份为斯福查监造过一些建筑物的后期工程。1488年,他提供过自己的设计图纸和模型参加米兰主教堂穹顶的设计竞赛。

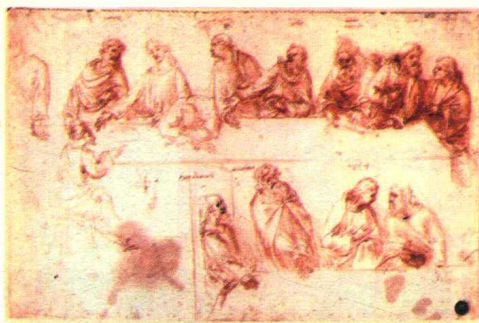
在接受这项工作之时,达·芬奇没有过多可以参考的作品,或许有两件作品对他的头脑产生过影响,一件是多那太罗的骑马像的复制品,另一件是矗立在威尼斯的他老师维罗奇奥所作的《殖民者纪念像》。

尽管达·芬奇在雕塑方面基本上没有经验可言,但他仍决心让他的骑马像超越前辈的作品以达到举世瞩目的效果。它不仅在优美程度上要完美,而且其规模是前所未有的——比那些早期的纪念像要大两倍。

1493年11月,达·芬奇完成了马匹的巨大模型,并在斯福查家的一次婚礼上展出,其展出效果是轰动的,他的声誉迅速传遍了意大利。这颇具戏剧性,他的《受胎告知》和《岩间圣母》没有使他的艺术声望有多大的提高,但现在还仅仅是泥模的这匹马,却为他带来了长久以来渴慕得到的认可。然而这个庞大马匹模型的命运很短暂而且很悲惨。1499年,那件马匹模型被入侵的法军损坏得什么也没

《抚貂女子》这幅肖像画着重表现出年轻女子天真单纯,积极向上,对生活充满美好向往的精神世界。

《最后的晚餐》草图

有留下。

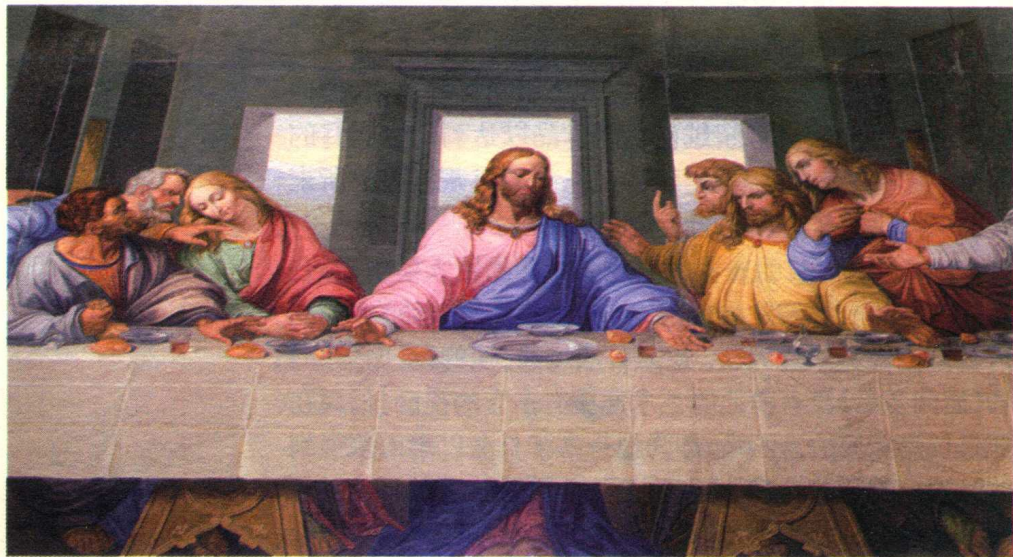
1495年，在大公斯福查的要求下，达·芬奇开始在米兰的圣玛利亚·德拉·格拉兹教堂餐厅的墙上绘制《最后的晚餐》。这幅作品现在家喻户晓，它最显而易见的成功之处在于达·芬奇在其中解决了一个最重要的难题：如何使这13个人物形象坐在一张长桌前面而不显

呆板。而最终达·芬奇把这幅场景处理得如此优美和谐，以致好像并不存在这个问题。另外一个困难是如何解决犹大的位置，在达·芬奇之前近千年的宗教绘画中，艺术家通常把耶稣和11个忠实信徒安排在长桌的一边，而将犹大孤立在一边，即使文艺复兴早期的艺术家，像卡斯塔歌诺和基兰达约，也没有提出更好的解决方法。

达·芬奇为《最后的晚餐》画了大量的草图，这其中的一些人物头像被保存了下来，只有两幅有完整的构图安排，在其中可以看出直到他开始在墙上动笔之前，他也仍在想把犹大孤立起来，但最终他的绘画天才还是得到了闪现——握着钱袋的犹大虽然被安排在众信徒之中，却会被人一眼认出。

达·芬奇同时致力于在绘画中传达人物的感情。对于他来说，姿势和动态可以传达情感，这一点在《最后的晚

达·芬奇的《最后的晚餐》

餐》中得到了充分的体现：犹太急切不安地抓紧自己的钱袋，惊慌地望着耶稣，其余的信徒各自表达出他们的个性，沉稳者困惑不解，急躁者忙于询问，有的在表白，而有的很惊慌，他们都与耶稣的沉着冷静形成对比，所有的透视线均指向构图的中心人物耶稣，包括四组各自不同的信徒手势所形成的主要曲线也引导观者把视线集中到构图的中心。

达·芬奇花费了3年的时间完成了这幅杰作，这幅作品奠定了他在艺术史上举足轻重的地位，也成为伟大的文艺复兴巅峰时期最杰出的代表作品之一——《最后的晚餐》达到了一个艺术家天才所能发挥的极致。

在达·芬奇为斯福查服务的许多年中，他的经济状况一直十分窘迫，斯福查经济上的精明没有给达·芬奇带来好运。由于他错误地认为可以有能力和法王查理十一世赶回阿尔卑斯山以北，米兰与那不勒斯结成同盟反对法王，这样的鲁莽行为招来了大祸。1499年，查理八世的继承者路易十二攻陷米兰，斯福查被带回法国投入了监狱，他的余生是在监狱度过的。

《安加利之战》

路德维柯·斯福查的倾覆使达·芬奇离开了米兰，他回到了佛罗伦萨，途中绕道前往威尼斯观光散心。1499年，作为《斯福查骑马像》和《最后的晚餐》的作者，他的声誉已经可以保证他不必再看谁的脸色吃饭了。

他计划回佛罗伦萨，但却选择绕向东边的路，首先在曼图那停了下来。在那里他遇到了一个聪明但对他纠缠不休的女人伊莎贝拉·德斯特。德斯特的唠叨和盛气凌人曾吓跑过其他画家。她让达·芬奇为自己画肖像，达·芬奇不好拒绝这位侯爵夫人，只好在1500年初为她画了3幅侧面画像素描稿。在这几幅素描中，粗黑的线条画出一张松弛的脸，毫无优美可言。即使这样，德斯特也没有

达·芬奇为伊莎贝拉·德斯特画的侧面画像素描

沮丧，她继续劝说达·芬奇为她画一幅油画肖像，但她最终什么也没有得到。

离开了曼图那，达·芬奇在威尼斯做了短暂的停留。据说这次对威尼斯的访问使年轻的威尼斯画家乔尔乔尼受到了微妙的影响。这样，达·芬奇对文艺复兴威尼斯画派的繁荣应当也算是有功之臣。

当达·芬奇 1500 年春天回到佛罗伦萨时，旧日的环境已经发生了改变，伟大的罗伦佐·美第奇已经死了。没有了他的贤明，美第奇家族在佛罗伦萨的统治被推翻了，领导革命的多米尼克教僧侣萨伏那若拉在疯狂摧毁旧事物的 8 年之后也被绞死了。当达·芬奇回到故乡时，街头还遗留着一些沮丧气息。波提切利和菲利比放弃了他们充满异教味道的风格转向了宗教题材。达·芬奇年轻时所知道的艺术大师维罗奇奥、基兰达约和波利奥罗都已死去，只有一个刚刚显露头角的艺术天才——25 岁的米开朗琪罗在佛罗伦萨炙手可热，其声望已经足以和他这个 48 岁的老家伙匹敌。

在佛罗伦萨，安纽恩兹塔修道院的僧侣们请达·芬奇画一幅祭坛画，他们为达·芬奇准备了一处清静的居室供他居住，他在那里开始画圣家族主题的作品，《圣安娜》的草图在 1501 年完成了，修道院的修士们喜不自胜，他们希望

《圣安娜》的头部草图

达·芬奇能尽快地完成这件作品。但他们应当有耐心，因为达·芬奇突然间不知何故放下了这项工作，他离开了修道院跑到意大利中南部去干军事工程师的活儿去了。

这次他的雇主是教皇亚历山大六世的私生子塞萨里·波哲阿。塞萨里放弃了在罗马做红衣主教的生活，让父亲在靠近突斯尼地区为自己建立了一个小公国。塞萨里的残酷和专横在文艺复兴时期颇有盛名，他需要军事工程师为自己服务，1502 年他任命达·芬奇为建筑师和首席工程师。达·芬奇不顾众所周知的塞萨里的残暴个性，欣然接受了这项

任命。他为这个暴君服务了约 11 个月,包括绘制地形图、设计隧道,然而由于无法忍受塞萨里谋杀自己的亲弟弟,达·芬奇最终于 1503 年春天返回了佛罗伦萨。为暴君服务不无收获,在那期间他结识了马基雅弗利。这位文艺复兴时期最著名的思想家和达·芬奇的关系十分融洽,通过自己在佛罗伦萨政府中的发言权,他推荐达·芬奇去画《安加利之战》。

佛罗伦萨人要为诸侯宫的会议厅画两幅战争题材的画,分配给达·芬奇的是 1440 年佛罗伦萨人战胜米兰人的《安加利之战》;另一幅由米开朗琪罗承担,题材为《卡西纳之战》。文艺复兴时期两位最伟大的艺术巨匠空前绝后的竞赛就这样开始了。

这两位巨人性格迥异,不很和睦,他们都希望能通过这次机会在艺术声望上超过对方。整个意大利都为这两位杰出人物的竞赛激动不已,那时,与他们两位共同缔造文艺复兴顶峰艺术时期的第三位天才——拉斐尔时常会去诸侯宫室的墙上观摩他们作品的进展情况。不幸的是,这两件未能完成的作品都没有保存下来,米开朗琪罗的底稿被毁于战乱,达·芬奇新制的颜色使画面大面积地褪色,最终从墙上脱落下来,而后不得不放弃。

1504 年,达·芬奇接受了颇有讽刺意味的荣誉——成为讨论米开朗琪罗的雕塑《大卫》安放位置的临时委员会的成员。他认真地履行了职责,并和其他成员一起给《大卫》以很高的评价。

《安加利之战》的草图

达·芬奇《安加利之战》的仿制品

