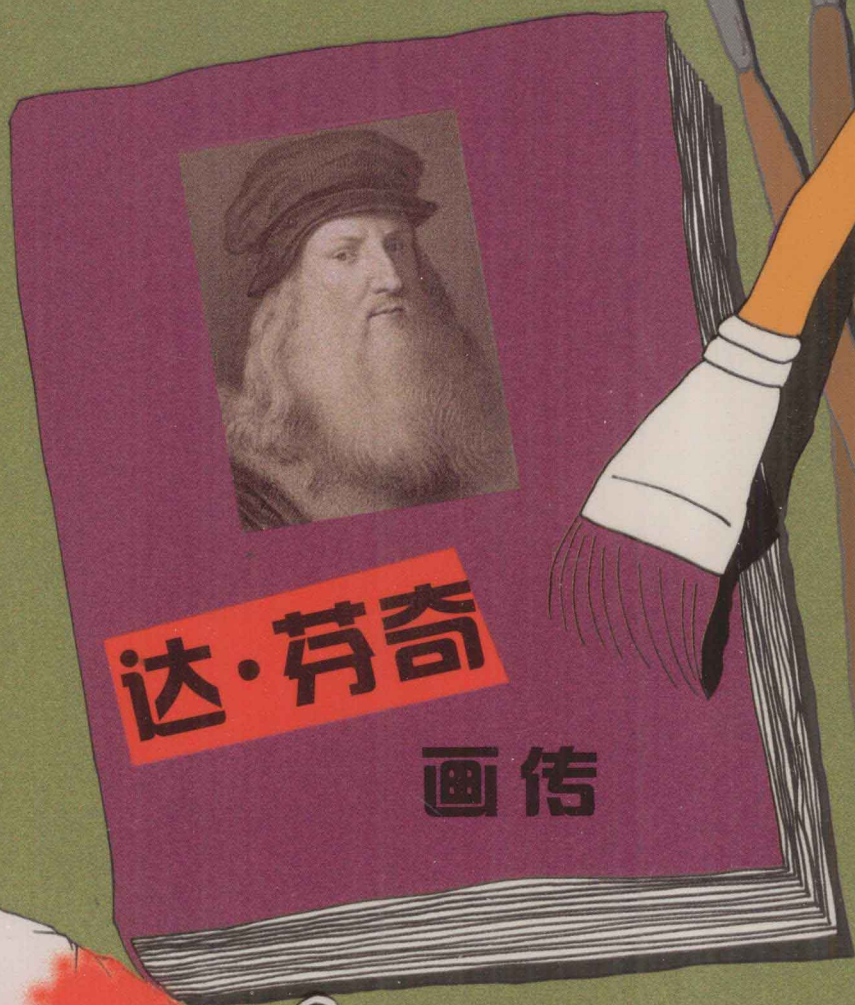

世界艺术大师图文馆

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

世界艺术大师图文馆

达·芬奇

画传

Leonardo da Vinci

华夏出版社

HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

达·芬奇画传 / 华语编写. —北京: 华夏出版社, 2010. 7

(世界艺术大师图文馆)

ISBN 978 - 7 - 5080 - 5566 - 4

I. ①达… II. ①华… III. ①达·芬奇 (1452 ~ 1519) —传记
—画册 IV. ①K835.465.72 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 219914 号

出版发行: 华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京中印联印务有限公司

版 次: 2010 年 7 月北京第 1 版

2010 年 7 月北京第 1 次印刷

开 本: 720 × 1030 1/16 开

字 数: 148 千字

印 张: 8

定 价: 19.80 元

本版图书凡印刷、装订错误, 可及时向我社发行部调换

本书部分文字和图片因无法与原作者取得联系, 稿费未能及时送达, 敬请谅解,
请作者见书后及时与我们联系。

邮箱: 1521962917@qq.com

前言

佛罗伦萨人文主义者马提奥·帕尔米利于1430年曾写道：“每一个有头脑的人确实都要感谢上帝让他降生在这个新时代，这个时代充满着希望和前途，造就出众多一千年来所没有过的天才巨匠。”

列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci,1452—1519)，正是诞生在这个人类文明发生巨大变革的文艺复兴时代，世人称誉意大利文艺复兴三杰时，首先提到的就是达·芬奇，他是作为一个天才画家为世人所周知的。

人们无法一一还原历史，因此，人们同样也无法从自瓦萨里时代起就有出入的达·芬奇的众多传记中，完全寻回他的本来面目。不过，毋庸置疑的是，这位以毕生精力用于科学研究的伟大的全能艺术家，是文艺复兴时代将科学与艺术完美融合的最重要的代表人物，他以令人惊异的博学多才为他在后世赢得了众多的头衔：画家、雕塑家、建筑家、工程师、城市规划家、服装设计师、舞台设计师、音乐家、哲学家、数学家、物理学家、地理学家、地质学家、植物学家、天文学家、水利学家、军事科学家、解剖学家、发明家、机械大师、马术家……因此，文艺复兴时期伟大的传记作家乔尔乔·瓦萨里把他看做是“上帝的特殊赐予，而非人类力量所能造就的奇才”。

这位生活在巨人时代的艺术巨匠给后世留下了大约十三本笔记，约七千页手稿，而这不过仅仅是他当时所做手稿的一部分而已。任谁也无法想象，当年那个金发美少年，十几年后风度翩翩的佛罗伦萨美男子，几十年后须发皤然的哲人，在他的头脑中，曾经电光石火般闪现过多少奇思异想的火花？然后世的人们还是从他遗留下来的断简残篇中了解到，他那天才的触角几乎是触及了当时艺术和科学的所有门类，他极擅长将二者结合，这使得他在世界美术史上独领风骚。

十九世纪后半叶，当他的笔记一经发表，便立时掀起了一股达·芬奇热，人们对这位大师手摹心追地崇拜，一时竟无以复加。

作为一个艺术家，他对艺术苛求到尽善尽美的程度，也由于这位天才兴趣广泛，致使他未完成的作品和草稿的数量居于画家行列的首位，这真是艺术史上的一大损失。虽然他一生中真正完成的作品寥寥无几，可是一旦出世，便件件堪称是不朽的名作。

他在米兰完成的巨幅壁画《最后的晚餐》具有空前的革新意义，但是却令后人因为不能妥善保护而伤透了脑筋。他生前一再不肯割舍的肖像画《蒙娜丽莎》，后来

成为卢浮宫的镇宫之宝,每年吸引着数以百万计的游客前来造访,只为一睹她的芳容,体味一下她那神秘的微笑。

他的作品所流露出的神秘以及由此引发的歧义,犹如精灵般的生命体,慢则弥漫流溢,虚无缥缈;快则灵光闪现,转瞬即逝。虽然他为后世遗下大量手稿,但是对他本人,人们并不比对他的作品的认识更明晰多少,他神一样近乎完人的一生就在这一团团的迷雾中在我们的眼前时隐时显……

录

美丽的芬奇镇	001
在佛罗伦萨	007
友好的米兰	029
重返佛罗伦萨	061
再回米兰	080
法兰西的召唤	090
一代宗师	097

美丽的芬奇镇

Leonardo Da Vinci

1、巨人诞生

1452年4月15日夜,这是个不平凡的夜晚,22时30分,伴随着“哇”的一声,一个漂亮的婴儿来到了人世间,降生地是意大利佛罗伦萨托斯卡省(Tuscan)郊区的芬奇镇(Vinci)安奇阿诺村(Anchiano),谁也没有想到就是这个婴孩,日后会成为文艺复兴盛期的艺术巨匠,天才中的天才。之所以能对这个在五百五十多年前诞生的孩子的出生日期准确到时和分,这完全得益于六十多年前德国的一位学者,是他在1939年发现了孩子的祖父安东尼奥·达·芬奇去世后遗失的笔记本,它实际上是安东尼奥父亲的公证簿,上面提及了这个孩子的出生与受洗,“1452年:我的孙儿、我儿皮耶罗·达·芬奇之子,生于4月15日,星期六,夜间10时30分,取名列奥纳多”,这个孩子就是几十年后其名字辉耀了那个伟大时代的艺术巨匠列奥纳多·达·芬奇。出席他受洗仪式的五男五女以及一位牧师也都在笔记本上被详细列出姓名,牧师是皮埃罗·第·巴尔托罗美奥·第·帕格涅卡,但是对孩子的母亲却只字不提,她的名字也没有出现在孩子的出生证上,受洗地点是圣克罗奇教堂。

达·芬奇出生在阿尔班诺山丘下的芬奇镇

天才画家达·芬奇出生的黄色石屋

2、家族简史

人所共知,这个婴孩是个私生子,他的父亲塞尔·皮耶罗·达·芬奇是当地一位殷实有名的律师,在佛罗伦萨也有一系列业务,对于他来说,这个非婚生的儿子,其实是他的长子,他没想到偏偏就是这个私生的长子,日后会成为他家族的永远的骄傲。此时,他知道他的祖母曾受到国王的宠信,这是他父亲告诉他的;他也知道他早晚都将是佛罗伦萨大行会的会员和世袭公证人,因为他有世袭的权利;但他绝不会知道他将会有四个妻子和十二个孩子加入到他77岁的一生中,而且最后一个孩子在他去世前两年出生。他的家族是当地最富裕最有影响力的家族,早自十三世纪起便世居于芬奇镇,十四世纪中叶,芬奇家族便以芬奇镇的地名为姓,这是从皮耶罗的曾曾祖父开始的,他是公证人塞尔·米切勒·达·芬奇;皮耶罗的曾祖父塞尔·奎杜·达·芬奇也是公证人;皮耶罗的祖父是公证人塞尔·皮耶罗·达·芬奇,娶了一位著名公证人的女儿卢西亚·德·佐塞·德·巴切莱托,她婚后称卢西亚·德·塞尔·皮耶罗·佐塞·德·巴切莱托,他进入上流社会,被提升为共和国大臣;皮耶罗的父亲塞尔·安东尼奥·达·芬奇近50岁时才与一个不是太有名气的当地公证人的女儿卢西亚·皮耶罗·迪卓索成了婚,长子即是与祖父同名的皮耶罗本人,现在也是个公证人。这样,皮耶罗的父祖四代有三代均从事公证业,加上他本人,则是一门五代有四代是公证人,这个家族算得上是中上阶层,因而在他的姓名之前可以冠上“Ser”的尊

称,可婴孩的母亲却是安奇阿诺村的一个普通农家女,名叫卡特丽娜,在芬奇镇的一家小酒馆做女侍时,与25岁左右、热情而又有魄力的皮耶罗结下一段情缘,她未婚先孕,而芬奇家族根本不会让一个卑微的农家女、酒馆侍者入室成为家族成员的,因此身份的悬殊就注定了卡特丽娜的命运将以悲剧收场——虽然她生了儿子,但并没有使皮耶罗迎娶她,因为她的身份太低,根本无法进入上流社会。

3、童年历程

1452年达·芬奇诞生的几个月后,皮耶罗·达·芬奇与另一个女子结了婚,新娘是门当户对的公证人之女、16岁的艾比拉·德·乔万尼·阿玛多利。列奥那多出生后,母亲卡特丽娜或许就住在离达·芬奇家不远的地方,在一年到一年半里一直照顾着幼儿达·芬奇。1456年,卡特丽娜嫁给绰号叫“争吵者”的烧石灰的工人安东尼奥·第·皮耶罗·第·安德雷·第·乔万尼·布第,迁往卡姆坡·芝皮村居住,十几年后,又有了一男四女五个孩子。达·芬奇父亲的第一任妻子艾比拉起初对达·芬奇视如己出,后来因为自己一直不生养而对他冷淡下来,家族中最疼爱他的只有父亲的弟弟、比达·芬奇大15岁的法兰西斯科叔叔,这个被达·芬奇的祖父在报税单上以斥责的口吻描述为“整日在家,不事生产”的他,给了达·芬奇童年的快乐和对自然事物的好奇之心,他对生命与世界的看法,给达·芬奇留下了很深的印象,或许就是他最先启发了达·芬奇的心智,只是祖父不是太喜欢他的个性。芬奇家族约于1456年决定搬到佛罗伦萨,这时皮耶罗的第一任妻子艾比拉已经去世,皮耶罗再一次结婚,新娘是法兰西丝卡·兰法迪尼,不久皮耶罗被任命为佛罗伦萨共和国公证人。1457年,

柯西莫图书馆一隅,达·芬奇曾在此研读拉丁语

达·芬奇的老师委罗基奥像

达·芬奇5岁时,被列为“受抚养人口”,这在佛罗伦萨地政局当时的记录文件里的一份声明中可以得到查实。从达·芬奇祖父的报税单中我们可以得知:达·芬奇9岁时即1461年还曾与祖父同住。

芬奇镇,是意大利最美丽的小城之一,离温暖的地中海仅四十英里,位于佛罗伦萨托斯坎省郊区、比萨城和佛罗伦萨城之间、阿尔班诺山的西面斜坡之上。这个小镇坐落在多斯加丘陵地带的—个狭小的几乎没有—块平地的山丘上,到处都是葡萄园,山坡上随处生长着橄榄树、柏树……空气清新,气候凉爽,风景秀丽。在错落分布的石头建筑中,至今仍然保留着达·芬奇出生时的黄色石屋,正是这栋简朴坚固的小屋,在五百五十年前承载了这位绝世天才的诞生。

就是在这个美丽的小城,达·芬奇在与大自然的朝夕接触中度过了童年,私生子的命运并没有影响这个孩子长大后成为—名旷世的天才绘画大师,但它会在他的心灵中投下不可磨灭的阴影,对他的性格产生决定性的影响。少年时代的小达·芬奇,还拥有着超过同龄孩子的强壮体魄和私生子所特有的敏感与聪慧,他的好奇、认真和多变无人能比。他天生美貌,了解他母亲的人都说,他长得很像她,特别是他那如丝绸般柔软的手、金黄色的卷发以及微笑时的样子。他从父亲那里继承了强壮的体魄、无穷的力气,而从母亲那里,他则继承了渗透到整个肌体乃至灵魂的女性美,多年以后他形成的在绘画上区别于大多数佛罗伦萨画家的刚劲画风的柔

美风格,恐怕也与他这种柔美的天性不无关系。他喜欢唱歌,而且嗓音条件特别好,并且一边唱一边能用琉特琴为自己伴奏,他的悟性奇高,学会弹奏这种竖琴没有花费他多少时间。他还能即兴作词谱曲。在当时人们的观念里,认为左手是魔鬼之手,恰恰达·芬奇又是个天生的左撇子,他果真就像拥有魔力一般,无论是泥巴还是画笔,一经他的手,摆弄出来的泥玩具和画出的画,常使家人和邻居们惊叹不已。据说他在5岁的时候,仅凭着记忆就能画出母亲的肖像来。在芬奇镇的村民眼中,他简直就是神童。

一次,达·芬奇在一块无花果木的盾牌上,画了一幅美杜莎头像,美杜莎是希腊神话中的人物,三名女妖之一,原本是个美女,后来触犯了雅典娜,头发就被变成毒蛇,面貌也被变得奇丑无比,不幸看到她的人会立时化作石头,后来有个叫柏尔修斯的英雄借助反光的盾牌,用利剑将其头割下,献给了雅典娜。这块木板是一位雇农托父亲送去佛罗伦萨装饰的,芬奇便构思了这个令人毛骨悚然的怪物,表现它正从昏暗的岩石缝中钻出来的一刹那,只见它目露凶光,血色的口鼻里喷着毒气和火焰。当初为了画得逼真,他捉来好多小动物:蜥蜴、蝾螈、蛆虫、蛇、蝴蝶、蝗虫、蝙蝠……最后他综合了这些生灵所有的可怖之处,绘制出那个怪物来。画完后,他把一切安排妥当,请来父亲,老人家吓得转身而逃。父亲对达·芬奇年纪轻轻便有如此造诣十分高兴,他暗地里购买了一面新的圆盾交给那位雇农,而达·芬奇绘制的这面盾牌则以一百杜卡特的价钱卖给了一个商人,不久它又到了米兰公爵的手里。

有资料说,一次达·芬奇在山中迷了路,走进了一个山洞里,突然,他的内心升起两种情感:害怕与渴望。是不是正是这两种感受隐隐统领了他的一生呢?是不是由于害怕生命的暗淡无奇和事业的漆黑无望,他才马不停蹄地奔波于不同的城市,甚至远走国外?是不是为了渴望了解宇宙间所有的奥秘,他才孜孜不倦于各种知识的探索 and 实验呢?

在
佛
罗
伦
萨

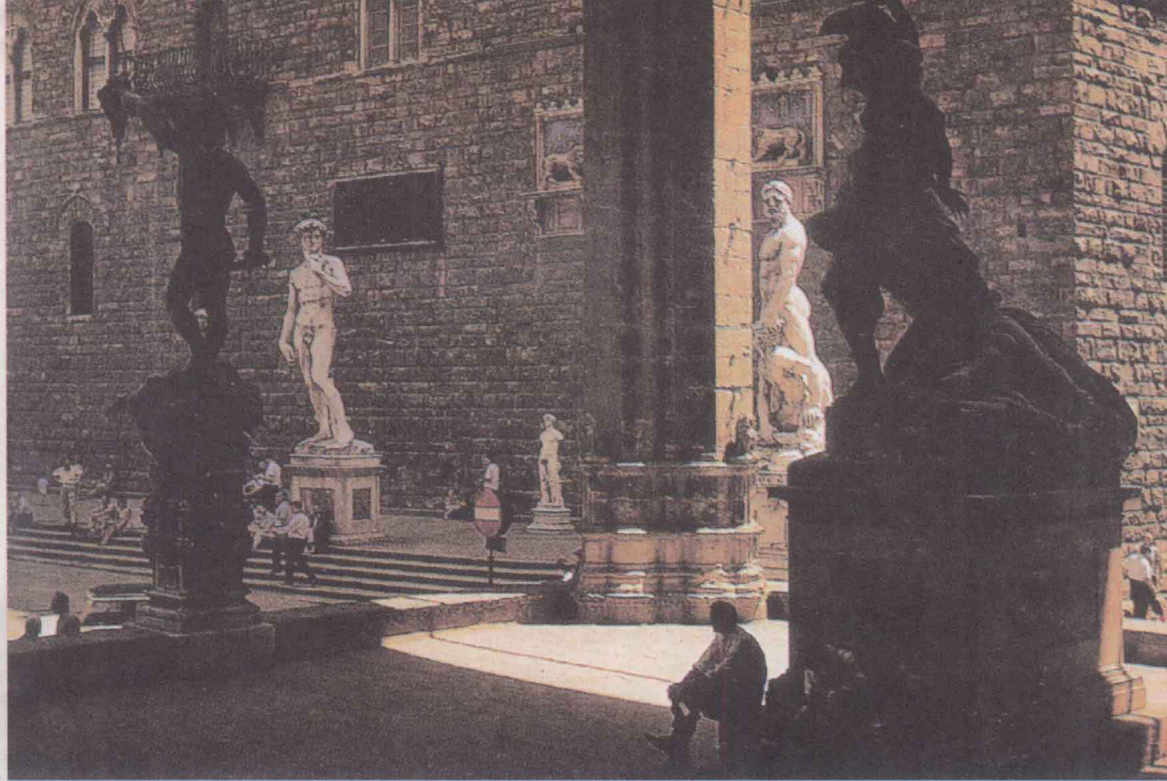
Leonardo Da Vinci

佛罗伦萨这个名字在意大利语里是“花城”之意,在这里诞生了众多的世界级天才巨人:诗人但丁和学者彼得拉克,雕塑家多纳太罗和米开朗基罗,建筑师布鲁内莱斯基和阿尔伯特,作家马基雅维利,画家马萨乔和波提切利,还有本书的主人公全才巨匠达·芬奇。佛罗伦萨是十五世纪意大利最大的工业和文化中心,早在十四世纪初,这里的人口已达到十万,而当时巴黎的人口是八万,伦敦的人口是四万。新的人文主义思想和现实主义艺术在这里空前繁荣,这里到处充满着文学与艺术的激情,俨然就是第二个雅典。这里还是商业金融巨头美第奇家族的所在地,美第奇家族三代都是文艺复兴时期艺术与人文主义研究的积极赞助者。他们家族鼎盛的六十年,是佛罗伦萨文艺和学术发展的重要时期。天才与财富的结合焕发出无与伦比的艺术创造力,使这座与古典遗产没有明显渊源的意大利内陆城市,创造出极其光辉灿烂的世界文明。作为画家的达·芬奇就是在这样一个伟大的城市里成长起来的,1470年至1482年为他的第一佛罗伦萨时期,这八年

达·芬奇与他的老师委罗基奥合力完成的《基督受洗》

佛罗伦萨街上的文艺复兴时代的雕像

是他早期的艺术创作时期。

1、名师门下

有人说,达·芬奇的父亲本希望他子承父业当个公证人,因为画家是手艺人,不体面,尽管佛罗伦萨人比意大利的其他城邦更尊敬艺术家。不过,在达·芬奇这个绘画天才面前,父亲最后还是做了妥协,同意他成为画家。但这个说法并不准确,因为按照当时公证人行会的章程规定,私生子是不能继承父祖衣钵的,要不然,达·芬奇说不定还会是个伟大的律师。在儿子不能继承父业的情况下,而小芬奇又确有过人的天分,皮耶罗为儿子的前途计,就挑了一些儿子的出色的素描,拿给好友即当时佛罗伦萨最著名的雕刻家、建筑师、画家、宝石匠安德烈亚·德尔·委罗基奥(Andrea del Verrocchio, 1435—1488)看,委罗基奥感到非常满意,乐意收他为徒,每月收他三里拉的住宿费。1466年,14岁的达·芬奇进入著名的委罗基奥工作室,它位于阿诺洛街,是城里两个最重要的艺术家工作室之一,佩特罗·佩鲁吉诺(Pietro Perugino)、桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli)、多明尼克·基兰达约(Domenico Ghirlandaio)和罗

委罗基奥与达·芬奇合绘 基督受洗
177×151cm
佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏
1472—1475年 蛋彩、油彩画板

伦佐·迪·克雷迪(Lorenzo di Credi)都在这里学习过,那时画家们的工作室叫“勃杰加”。

“委罗基奥”在意大利语中是“敏锐的眼睛”的意思,在佛罗伦萨众多的艺术家当中,委罗基奥的地位尊崇无比。他是当时著名的全能艺术家、多才多艺者,雕刻、建筑、绘画、珠宝金工等,他样样精通。他的作坊接受过许多重要的订件。他最出名的作品是巴吉罗的大卫像,威尼斯雇佣军首领巴多罗明奥·科莱奥尼将军的骑马像也足以带给他不朽的名声。委罗基奥的工作室更像一个作坊,里面绘画作品、雕塑、大烛台、甲冑以及钟表等应有尽有,他还是一位用数学、透视学和解剖学等实用科学的方法从事艺术探索和实践的艺术大师和革新家。

“达·芬奇画蛋”是关于达·芬奇初步系统地接受基本功训练的传说,不一定确有其事,但总而言之,达·芬奇六年的学徒生活就此开始了,那时的学徒制度让大家互蒙其利,学徒向大师学习,大师则得到无偿劳力。作为学徒,达·芬奇有很多工作要做,从清洗画笔、打扫房屋到调色和为雕塑凿石料。五年过去了,少年达·芬奇还在学习手艺,据说委罗基奥大师以少年达·芬奇为模特创作了《大卫像》。

达·芬奇从未在笔记中提及过他的老师委罗基奥,但是多年后,他在笔记中却提及他参与了老师为佛罗伦萨花之圣母教堂建造大球体圆顶的工程。

1471年,米兰大公加莱亚佐·马里亚·斯福查来拜访佛罗伦萨大公洛伦佐·德·美第奇,这次出访的原意是想巩固当权的两个家族的政治联盟,在浩荡的队伍中就有大公的弟弟、后来成为达·芬奇赞助人的路德维柯·斯福查,因为他黑得像非洲人,他的大公哥哥给他起了个绰号叫“摩尔人”。

2、青出于蓝

不久,达·芬奇就证明他是大师最有天赋的学徒,因此,当委罗基奥接受瓦隆勃萨罗教团的订制,为神坛嵌板绘制《基督受洗》的时候,20岁的达·芬奇所创作的第一个著名人物就在这幅画作中得以出现:一个跪着的天使成为这幅画中的亮点。达·芬奇的同门罗伦佐很无知,不过这一次他说对了:“这个天使,甚至比委罗基奥大师亲自画的还要好上一百倍。”此时是1472年左右,达·芬奇的学徒时期已近尾声。

《基督受洗》是传统的基督教绘画题材,《圣经·新约》马太福音第三章和马可福音第六章有载:犹太先知约翰在耶稣得道以前就在约旦河一带布道,宣扬悔改福音,宣称上帝的审判即将来临,要人们笃信耶和华,承认负有原罪,接受洗礼免罪,以便通过审判,来世升入天堂。当时耶路撒冷和约旦河一带的人,都纷纷到约翰这里受他的洗。基督也从加利利的拿撒勒赶来,要求受洗。约翰一见耶稣,就认出他是真主,不敢为他施洗,但耶稣劝说道:“你暂且许我,我们理当尽诸般的义。”约翰才为耶稣施洗,当基督受洗完毕,天豁然开朗,上帝之圣灵白鸽降落在他的身上,上帝的声音自空中传来:“这是我的爱子,我所喜悦的。”自此,耶稣正式成为耶和华在世上的代言人、全人类的救世主,约翰开始充当耶稣的随从,追随耶稣布道。

这幅画的构图主要由委罗基奥设计,画面虽没有如圣经所述天空豁然开朗,却也在耶稣的正上方描绘了天空中伸下的一双手以及闪着灵光的鸽子,这恰是圣父、圣灵、圣子“三位一体”的图解,宗教意味十分浓厚。虽然委罗基奥画得真实、生动,但与达·芬奇画的小天使相比,他的人物塑造要呆板单薄一些。这个在画面上占不到十分之一面积、跪在前面眼望着约翰施洗于基督的天使,他的满头的卷发与其他人物的相比,更为蓬松,更具体积感,闪烁着金色的光,这个小天使被一个薄而透明的、边缘线有些过于明确的圣光盘笼罩着。达·芬奇没有模仿老师已经画好的另外一个天使,反而超越了当初老师对他的要求和期望:“要表现出这是个狂喜地看着基督受洗的不平凡的场面、但却并不明白它有什么重要意义的天真无邪的儿童。”这个天使仿佛同早熟的画家一样,比同龄人更为敏感,从他目光的朝向里看得