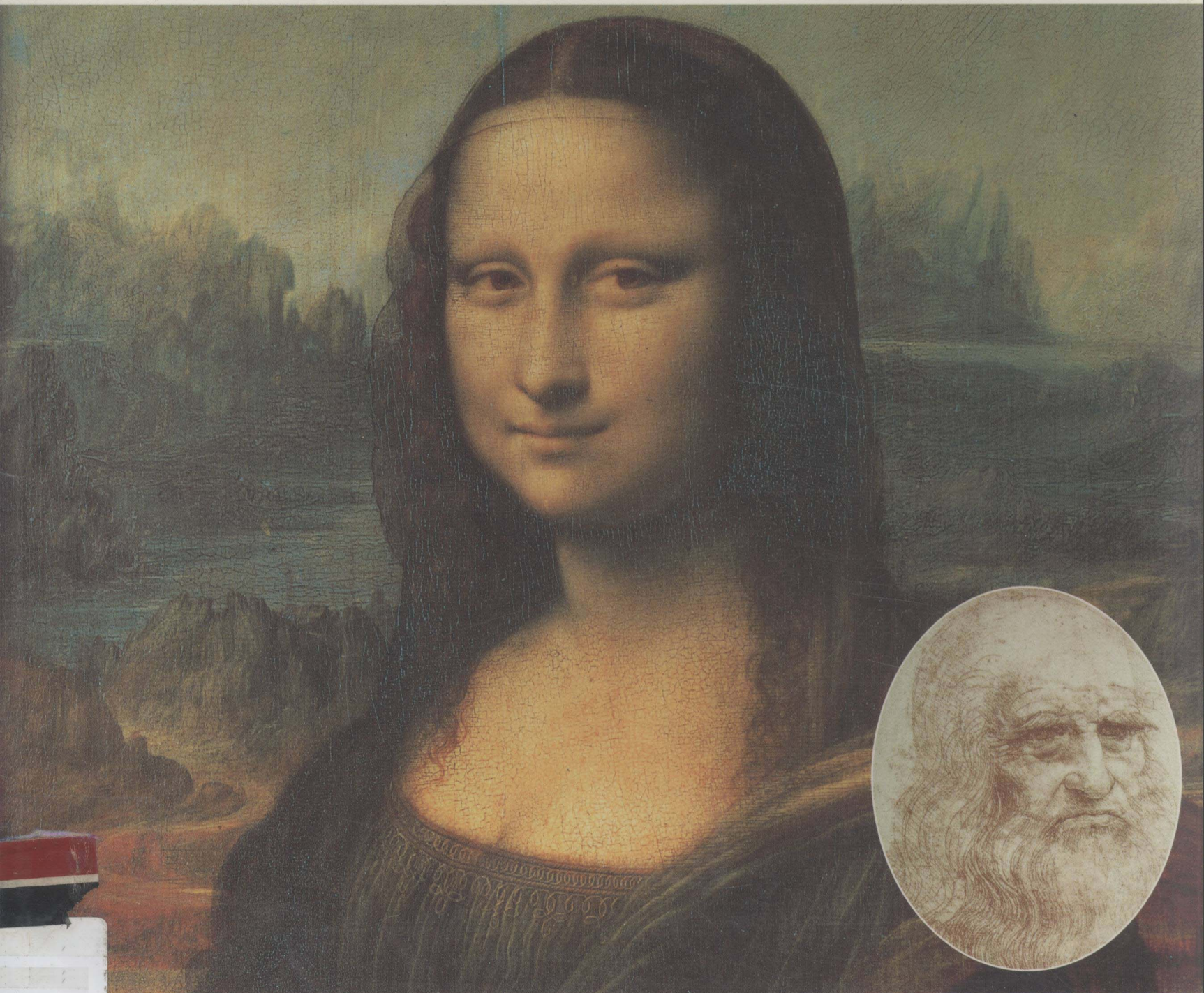

达·芬奇

Gallery

— *Da Vinci* —

4 达·芬奇

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

文艺复兴的巨人

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

敏锐的观察力

名作特写

14

MASTERPIECE

■蒙娜·丽莎

作品选解

20

GREAT WORKS

■圣告图 20

■抱白貂的妇人 22

■最后的晚餐 24

■圣母、圣婴、圣安娜与施洗者圣约翰 26

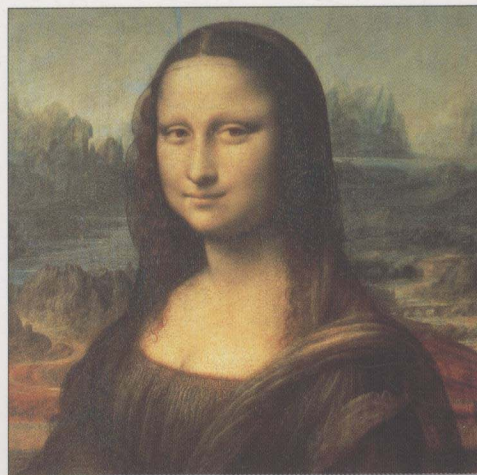
■岩窟中的圣母 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

达·芬奇博物馆

Louvre, Paris / Bridgeman Art Library

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sarqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modiglian 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯特勒	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Brueghel 勃鲁盖尔
31 El Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	弗朗切斯卡
35 Courbet 库尔贝	84 Watteau 华托
36 Kandinsky 康定斯基	85 Utrillo 尤特里罗
37 De Chirico 席里柯	86 Tintoretto 丁托列托
38 Goya 戈雅	87 Steen 斯坦恩
39 Redon 鲁东	88 Reni 雷尼
40 Titian 提香	89 Spencer 斯宾塞
41 Dufy 杜菲	90 Kokoschka 柯克西卡
42 Rossetti 罗塞蒂	91 Chardin 夏尔丹
43 Ingres 安格尔	92 Sisley 西斯莱
44 Giotto 乔托	93 Reynolds 雷诺兹
45 Gris 葛利斯	94 Sickert 西克尔特
46 Claude Lorraine 克劳德·洛兰	95 Caracci 卡拉乔
47 Munch 蒙克	96 Boucher 布歇
48 Canaletto 卡纳莱托	97 Bell 贝尔
49 Blake 布莱克	98 Van der Weyden 韦登
50 Fra Angelico 安吉利科	99 Derain 德兰
	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-569号

西洋美术家画廊 4 达·芬奇 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译 / 周异夫

校勘 / 张亚力

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审读 / 孙开礼

责任校对 / 于丽梅 朱敏

监印 / 赵岫山 邱朝阳

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次 / 2001年3月第1版第1次印刷

开本 / 635 × 940 1/8 印张 / 4

印数 / 1-10000册

书号 / ISBN 7-5386-1142-8/J · 849 定价 / 15.00元

列奥纳多·达·芬奇素有“全能天才”之称。不论是过去还是现在，人类从不曾发掘出如此多采丰富的才艺。这位文艺复兴时期的画家，在绘画史上留下了最伟大的杰作，他同时也是一位雕塑家、建筑家。由于对知识的强烈渴求，除了艺术之外，他对几乎所有的学识领域也都有所涉猎，预测出时代发展的潮流，甚至领先几个世纪。

但是，达·芬奇旺盛的好奇心，也为他带来一些遗憾。由于他无法专注在单一事物上，所以许多画作都停留在未完成阶段。由于他总是想要尝试新事物，无视传统技法，这样的性格导致他许多作品不堪岁月摧残，毁坏得相当严重。然而，他所遗留下来的少数作品，仍然能超越时代，令人深深感动。他的画作充分显示出对大自然敏锐的观察力，对人物内在细微情感的刻画，以及表现光与影种种变化的技巧，达·芬奇确实将绘画的写实主义推向了新的高峰。

文艺复兴的巨人

RENAISSANCE MAN

列奥纳多·达·芬奇堪称文艺复兴时期大师中的大师。虽然他完成的作品不及十件，但这些已经足以证明他的天才。他的思想远远领先当时技术所能达到的范围，为了创造令人满意的形象，他又向实验性技法挑战——结局却是天才独有的悲剧。

列奥纳多·达·芬奇生于1452年4月15日，关于他的出生地有两种说法，一是根据他的名字，推测是在托斯卡尼的小城芬奇镇；一是芬奇镇附近的小村安奇亚诺。他是公证人塞尔·彼埃罗与农家女卡特琳娜所生的私生子。当地也有个传言，说他的母亲卡特琳娜曾是酒店女郎，不过实际情形无从得知。关于他的父亲彼埃罗的生平，则可找到确实可靠的文献记载。彼埃罗由于渴望成为成功的律师，而前往佛罗伦萨。从芬奇镇步行到佛罗伦萨，大约要花一天的时间。之后，他结了四次婚，除了列奥纳多之外，另有十一个孩子。不过列奥纳多同父异母的弟弟、妹妹出生时，他已经是个二十多岁的大人了，所以他其实是被父亲当成独生子抚养的。

天才初露的少年

关于达·芬奇的少年时期，史料中几乎无可考证。据说他外貌俊美，体态魁伟，而且很注重心智的追求。虽然他是由身为法律专家的父亲带大，但却似乎没有接受到完整的基础教育。最明显的证据是，达·芬奇晚年曾后悔自己没有学会拉丁语，而在当时，拉丁语是被视为学习各门知识所不可欠缺的途径。不过他在数学、音乐方面则表现优秀。他的歌声优美，擅弹七弦琴。由于他的素描展现了惊人的才气，所以父亲在他十五岁的时候，就把他带到佛罗伦萨著名的艺术家安德烈·戴尔·委罗基奥的画坊当学徒。

人生的转折点

由于父亲的决定，达·芬奇接受了文艺复兴时代意大利最好的美术教育。委罗基奥是个

多才多艺的大师，他早先曾受过金匠技术的训练，后来以雕塑而成名，此外他也因精通工程技术而颇受尊敬。达·芬奇在他的门下获得极大的艺术熏陶，委罗基奥教导达·芬奇珍视自己的艺术家素质。

可惜的是，委罗基奥和达·芬奇都没留意传统壁画的作画方式可以让湿壁画保存良好。达·芬奇不喜欢遵照传统的壁画作画方式，在他的重要杰作《最后的晚餐》及《昂加里之役》上任意使用自己实验的技法。倘若他能善用正确的湿壁画画法，现今我们应当还能看到这两件作品当时的风采。

1472年，达·芬奇二十岁的时候，已经具

MASTER AND MENTOR

大师与师承

早期有关达·芬奇的传记中，最受重视的一本是16世纪的艺术史学者乔治·瓦萨利所撰写的。根据他书中的描述，达·芬奇在学徒时期就已展露出惊人的才华。瓦萨利提到一则传说——达·芬奇的老师委罗基奥受聘绘制祭坛画《基督受洗图》时，他分派达·芬奇画其中一位天使。全部完成后，这个天使在整幅画面中显得特别出色，由于画得实在太好，以致于使委罗基奥决心从此搁下画笔。著名艺术家的传记中常会出现这类传说，也只能姑妄听之，不过发生在达·芬奇身上，倒是真可能确有其事。这幅祭坛画目前仍然存在，看起来这位天使的确格外幽雅秀丽，让旁边的天使相形失色。身为知名艺术家的委罗基奥，发现自己的画坊里有如此才气横溢的年轻画家，若使他因此放弃绘画，专心朝着自己擅长的雕塑领域发展，那也不难理解。

Galleria degli Uffizi, Italy / Bridgeman Art Library

使相形失色。身为知名艺术家的委罗基奥，发现自己的画坊里有如此才气横溢的年轻画家，若使他因此放弃绘画，专心朝着自己擅长的雕塑领域发展，那也不难理解。

◀ 安德烈·戴尔·委罗基奥的《基督受洗图》。这幅祭坛画的绘制时间大约是在1470年。

► 委罗基奥最有名的雕塑作品《巴托洛米欧·科里欧尼》。这座巨大的骑马像，堪称意大利艺术的杰作，也让委罗基奥因而扬名。

San Giovanni e Paolo Square, Venice / Bridgeman Art Library

▲ 《基督受洗图》中达·芬奇所绘的天使（左）。

Galleria degli Uffizi, Italy / Bridgeman Art Library

◀ 达·芬奇出生于风景优美的芬奇镇，位于佛罗伦萨西面一片起伏平缓的托斯卡尼丘陵上。

Visual Arts Library, London / Anephot / Bencini

► 安德烈·戴尔·委罗基奥的肖像。这幅18世纪的铜版画，作者署名已无法辨识。委罗基奥的本名是安德烈·戴尔·奇欧尼，后来人们为表示对他的崇高敬意，于是用意大利语中“真正之眼”含义的“委罗基奥”来尊称他。

AKG London

备了大师的能力了，但可能是考虑到工作方便的缘故，所以他仍在委罗基奥的画坊住到1476年。

1481年，达·芬奇首次接受委托制作大型的绘画作品，也就是为佛罗伦萨附近史考贝多的圣多内托修道院绘制祭坛画《三贤士来朝》。但是这幅祭坛画还没完成，就被他搁置。在达·芬奇的艺术生涯中，类似的事件一再发生。不过这件作品的确充满了新意，证明他是当时意大利最具独创性的艺术家。他笔下的人物，不论动作或

情感都表现得极为细致，功力无人能在其上。

迁往米兰

达·芬奇中断祭坛画的绘制，原因之一是他要离开佛罗伦萨，搬到米兰。究竟1482年是在什么样的情形下，让他做出前往米兰的决定，不得而知。不过他这样匆忙地赶去，肯定是与米兰公国的统治者洛多维科·史佛萨公爵委托他的差事有关。达·芬奇从此在米兰公国度过二十年的

► 乔治·瓦萨利（1511–1574年）的自画像。他的著作《美术家列传》于1550年首次出版。这本书有助于人们了解文艺复兴时期的艺术家及相关的知识，非常具有参考价值。

POLITICS AND PATRONAGE

政治与艺术赞助

文艺复兴时代的欧洲，富有的统治者常为了制作艺术品，形成对画家或雕塑家的艺术赞助人制度。这种艺术赞助的制度，通常是用于结合多位艺术家集体创作的活动上。达·芬奇年轻时所居住的佛罗伦萨，当时是个财力雄厚的都市，由美第奇家族统治。这个家族虽然赞助过多位艺术家，却从不曾委托达·芬奇创作任何作品。这是因为达·芬奇和美第奇家族敌对的米兰公爵洛多维科·史佛萨关系良好的缘故。达·芬奇对史佛萨很有耐性，也带给他许多新的启发。后来凯撒·伯吉亚也赞助达·芬奇，聘请他绘制许多建筑和工程方面的设计图。然而达·芬奇内心最期望的，还是能得到艺术保护人中名望最高的李欧十世来委托他创作，不过这个梦想再度继美第奇家族之后而破灭了。但是达·芬奇晚年时，也幸运地获得法国国王法兰西斯一世充当艺术赞助人，让他得以平静、安乐地度过晚年。

AKG London

▲ 凯撒·波吉亚是恶名昭彰的教皇亚历山大六世的私生子之一，和父亲同样有着冷酷、残暴的个性。他年轻时曾担任圣职人员，成为军人后，才找到人生的方向。

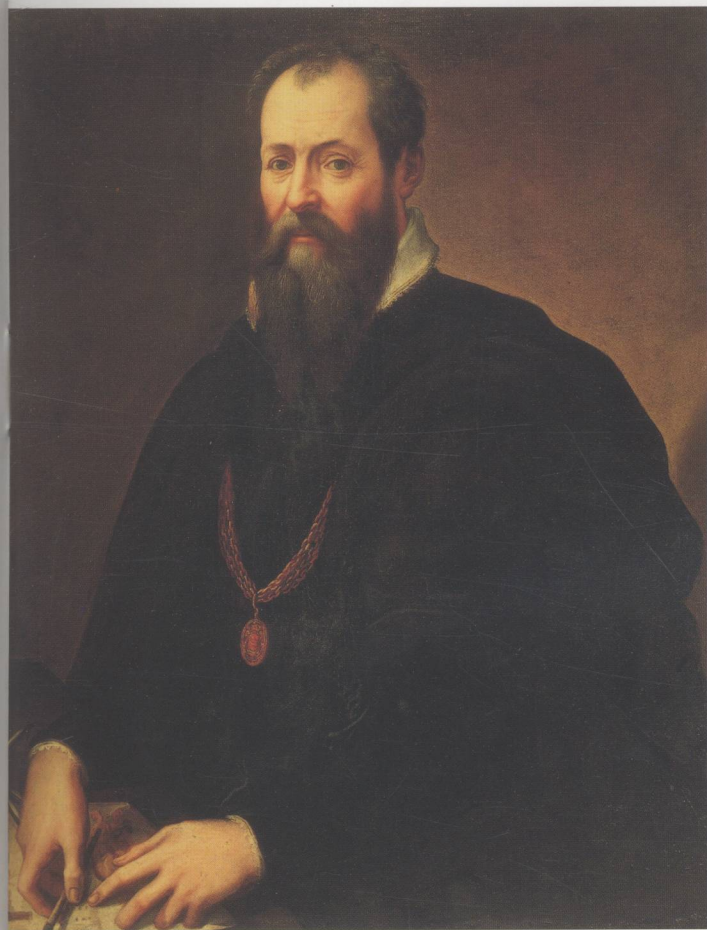
Louvre, Paris / Bridgeman Art Library

◀ 法国国王法兰西斯一世（1494–1547）年轻时的画像。他招待达·芬奇到罗亚尔河谷地的安波瓦兹城附近安度晚年。这幅画像是同时代的画家尚·克鲁埃所绘。

► 达·芬奇最重要的赞助人米兰公爵洛多维科·史佛萨·托毕阿斯·史提梅尔（1539–84）的木版画。

AKG London

Galleria degli Uffizi, Florence, Italy / Bridgeman Art Library

Hulton Deutsch Collection

◀ 20世纪的美术史家凯恩斯·克拉。他研究达·芬奇后发表重要评论《列奥纳多·达·芬奇：艺术家的脚步》。

Artist's Life

- 1452** 事业成功的公证人与当地农家女所生的私生子，诞生于托斯卡尼的丘陵地区。
- 1467左右** 15岁时，成为佛罗伦萨名画家兼雕塑家安德烈·戴尔·委罗基奥的学徒。
- 1472左右** 被视为独立画家，创作第一幅完整画作《圣告图》。
- 1481** 第一件大型作品是受佛罗伦萨近郊的修道院委托，绘制祭坛画《三贤士来朝》。
- 1482** 自佛罗伦萨迁居米兰。
- 1490左右** 为切奇莉亚·加勒兰妮绘肖像画《抱白貂的妇人》。
- 1495左右** 受米兰的统治者洛多维科·史佛萨的委托，为感恩圣母堂的餐厅墙壁绘制《最后的晚餐》。
- 1499** 法军进攻米兰。因史佛萨被放逐而告别米兰，到各地旅行，之后回到佛罗伦萨。
- 1500左右** 绘制《圣母、圣婴和圣安娜》大型草图，但最后并未完成。
- 1502** 担任凯撒·伯吉亚的军事工程师。
- 1503** 受托绘制《昂加里之役》。
- 1503左右** 开始绘制世界最著名的画作之一《蒙娜·丽莎》。
- 1506** 重返米兰居住。
- 1507** 在米兰为法王路易十二世工作。
- 1513** 米兰政局持续动荡不安，由于期望得到教皇委托工作，迁往罗马。
- 1516左右** 因未获委托绘制的工作而失望。应法国国王弗朗西斯一世邀请，迁往法国，度过晚年。
- 1519** 5月2日于罗亚尔河谷安波瓦斯城附近的克鲁庄园中过世，享年六十七岁。
- 1967** 马德里国立图书馆发现达·芬奇的手稿，堪称二十世纪最重要的发现之一。

光阴，当地的艺术和学术水准都位居领导地位，宫廷内也充满文化的光彩。

其他方面的才华

从达·芬奇写给史佛萨公爵的信件中，可以发现一些有趣的内容。达·芬奇在信中用相当多的篇幅，强调自己军事方面的才能，但对于艺术方面的能力，却只是简单地几笔带过。

当时，除了艺术以外，达·芬奇在其他领域的表现并不突出，不过他的兴趣很广，尤其满脑子丰富的创意无人能及。他在军事方面的设计中，有所谓“安全、防御性高的加盖战车”，类似现在的坦克，另外还有拥有复数枪管的回转式小型武器，但是都只停留在纸上设计而已。之所以如此，一方面是因为当时的技术无法制造，再者，曾多次领军作战的史佛萨，也没有兴趣为这些成功机会渺茫的设计花钱做实验。

但在某些范围内，只要确信达·芬奇能够做出成功的结果来，史佛萨倒是对他的才华评价极高。在文艺复兴时代的宫廷里，不论是一般的晚

宴或是在结婚典礼上，都会精心策划一些余兴节目。君主们也都对这类余兴节目非常重视，因为这是个绝佳机会，可以展示他们的艺术审美观，并夸耀财富和地位。史佛萨便要求达·芬奇为这类节目做种种舞台设计。可惜达·芬奇在这方面没有留下任何图稿，他所展现的才华，只能从当时的一些文字描述去想象了。

史佛萨还委托达·芬奇制作两件重要作品，一件是雕塑，另一件是绘画。雕塑作品是以史佛萨的父亲为模特儿的巨大骑马像。达·芬奇用黏土做了一个比实际的马还大三倍的模型，但是他来不及用铜铸造，这个模型就被人破坏了。至于绘画作品，则是要他为感恩圣母堂的餐厅墙壁绘制一幅《最后的晚餐》。达·芬奇在制作时又运用了一些实验性技法，造成致命的后果，没过几年，墙上的画就开始剥落了。虽然此画经过一再修补，现在仍损坏得相当厉害，但它是美术史上的著名杰作。

旅行与名作

1499年，法军进攻米兰，史佛萨被逐，达·芬奇也只好离开这个城市。他分别造访了曼多、威尼斯，还曾在恶名昭彰的凯撒·波吉亚麾下当了几个月的军事工程师。之后，达·芬奇回到佛罗伦萨，一直到1506年为止，都在那一带活动。这段期间，达·芬奇开始着手绘制他最有名的作品《蒙娜·丽莎》，另外，市政府也慕名而来，委托他在市议会所在地维其欧宫绘制巨大的名为《昂加里之役》壁画。然而这幅壁画运用了与《最后的晚餐》相同的实验性技法，也同样导致悲惨的结果，所以整幅壁画并未完成。到了1557年，又有人上面画了其它的作品，原来

Brian Harding / Eye Ubiquitous / Corbis

▲ 克鲁庄园，达·芬奇在此度过晚年。至今还保持着十六世纪的形貌。建筑物的大部分都已复原，里头有隧道可通安波瓦斯城。屋内的家具摆设大多是后世的物品，不过厨房（右）则与达·芬奇居住的时候几乎一模一样。

墙面上的画便被遮盖了。

批评和敬意

1506年达·芬奇再度回到米兰，直到1513年才离开。由于1512年时，瑞士、西班牙、威尼斯与教皇结盟，击退来犯的法军，致使米兰的政局再度动荡不安，达·芬奇便在翌年离开米兰转赴罗马，希望能在教皇的宫廷里工作，当时，教皇是重要的艺术赞助人。

1513年过世的教皇朱力斯二世，被誉为历史上最伟大的艺术赞助人，继任的罗伦佐·德·美第奇的儿子李欧十世，也是以艺术赞助人的身分享有很高的名望。然而，这时已六十岁的达·芬奇，却有“时常将委托的作品半途而废”的不良议论。而且两位年纪尚轻的大师——米开朗基

罗及拉斐尔也开始展露头角了，他们被冠以天才艺术家的同时，也迅速制作许多作品，以证明自己的才华。因此，达·芬奇虽然仍受到敬重，却未能获得教廷委托绘制重要作品的机会，令他十分失望。

名扬法国

其实不只是教皇，当时已经没有人会把重要作品委托给达·芬奇了。主要的原因是达·芬奇的名声极高，只要有他，不管哪个王朝宫廷都会增添无限光辉。后来，对意大利文化艺术非常向往的法国国王弗兰西斯一世便邀请达·芬奇前往拜访，这大约是在1516或1517年的时候，于是达·芬奇便在法国国王宫廷中度过晚年。

法国王室封达·芬奇为“御前第一画家、机械师、建筑家”，但多半是借重他为户外戏剧做策划的才能。其实，对弗兰西斯一世来说，能和达·芬奇聊天就已经是最开心的事情了。文艺复兴时代的君主，可以说都不懂得谦虚为何物，但弗兰西斯一世觉得和达·芬奇在一起，可以显示他的眼光过人，所以充分礼遇这位史上最杰出的人才。达·芬奇老年虽罹患轻微的脑中风，但智力仍丝毫不受影响。达·芬奇晚年住在罗亚尔谷地安波瓦斯城附近的克鲁庄园，于1519年5月2日在庄园宅第中过世，享年六十七岁。死后葬于当地教堂的墓地中，但多年后因墓园乏人照料，在荒烟蔓草中，他的墓地也无从辨识了。

James L. Amos / Corbis

THE LITTLE DEMON

天才钟爱的小恶魔

1490年，一位名叫尚·乔克蒙·卡普洛提的十岁少年，以学徒的身份住进达·芬奇在米兰的画坊。达·芬奇在日记上写着这个少年是“爱说谎、顽固又贪心的小偷”，虽然达·芬奇用含有“恶魔”之意的名字——“萨赖”来称呼他，却一直把他带在身边做终生的助手。后来还很慷慨地送他东西，临终前甚至把包括《蒙娜·丽莎》在内的数件画作遗赠给他。达·芬奇过世后，萨赖搬到米兰居住，1523年于当地结婚，翌年死亡，可能是被进攻米兰的法军所杀害。从萨赖性格方面的缺陷来看，达·芬奇竟然会让这样的人跟在身旁长达三十年，想必两人之间有相当强的吸引力。有些人猜测萨赖是达·芬奇的情人。这样的臆测固然有很强的根据，但实际上却无法提出有关达·芬奇在性倾向方面的明显事实。论者必须要考虑到达·芬奇究竟是真的同性恋，或者只是有潜在的同性恋倾向。此外，也不应忽视达·芬奇其实是个对“性”不感兴趣的人。从他留下的手稿，可以看到他在文章中用非常嫌恶的态度描述“进行性行为时所利用的部位”。除此之外，达·芬奇的性格当中，还有许多令人难以理解、自相矛盾之处。论者如果要用陈腐的道德观或心理学用语来任意为他贴上标签，也只是徒劳的尝试罢了。

Archivi Alinari / Archivio Giraudon

▲ 老人与少年的描绘与研究，是达·芬奇很典型的习作。一般认为这个少年模特儿就是他的“小恶魔”尚·乔克蒙·卡普洛提。

▼ 弗兰西斯一世抱着客居法国的大师达·芬奇。19世纪的大师安格尔生动的描绘出老年的达·芬奇在年轻赞助人臂中迎向死亡的样子，以及法王流露的敬爱之情。

敏锐的观察力

AN INSPIRED EYE

从《蒙娜·丽莎》这幅杰作开始，达·芬奇就运用他无与伦比的“眼”与“手”来制作精彩的作品。他尝试做人体解剖的科学观察和使轮廓模糊的绘画技法“晕涂法”，足以显现出他对知识的浓厚好奇心，也使他创造了超越时代的作品。

英国的美术史家凯恩斯·克拉克曾评论达·芬奇是“历史上最优秀、好奇心最强的人物”，因为达·芬奇不但在艺术及科学方面兴趣广泛，而且能力惊人。但是，也正因他的多才多艺，也使他付出相当大的代价。他勇于冒险尝试新事物的个性，导致许多计划最后都停留在未完成的状态。他在世时，这个缺点就已经相当有名。16世纪的传记作家瓦萨利在《美术家列传》中说达·芬奇“具有从事多项研究的能力，若非他心性不定，不擅专注一事的性格，应该获得更多的成就，但不论做什么，他总是很快就放弃了”。

才华横溢的缺点

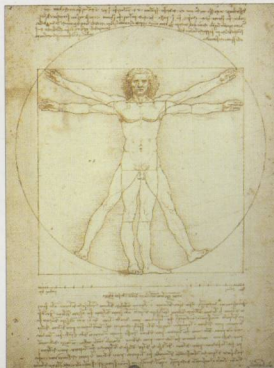
达·芬奇的几位赞助人，都常对他不能专注于眼前的工作表示不满。达·芬奇也曾因为未在契约的期限内交出作品，而长年陷入诉讼缠身的窘境。另外也曾传说，当他一得到某件画作的委托时，就立刻先调制最后阶段才需要的油彩，让他的赞助人不禁当场目瞪口呆“还没开始画呢，脑子里就已经想着要怎么涂颜色了！”达·芬奇本人也对自己多方面才华所导致的缺点，有深切的醒悟。晚年时，他把多年积累的大量手稿整理得井井有条。当他看到自己往往在一张手稿中，同时画着或写着一些题材完全不相干的素描及文章，也不禁摇头叹息“思索的题材太多太杂了，难怪都记不住。”

对人体的兴趣

达·芬奇对人体的形态一直兴趣浓厚。他从解剖人体中所获得的知识，远远超越他所处的时代，在他所留下的手稿中，便包括了许多解剖观察的笔记，如图1的《心脏与血管》。达·芬奇研究的方向也呈两极化，他不但描绘美丽的容貌，也画丑陋的面容，如图3《五个怪诞的头像》。他的素描中也曾引用一张罗马建筑师维鲁维斯解说人体比例的图稿，见图2《维鲁维斯的人》，以此说明当人伸张四肢时，应会在一个圆形及正方形相接范围内的理论。

1

2

3

Private Collection / BAL

Corbis-Bettman

AKG London

木板上的油画

除了壁画外，达·芬奇也在携带方便的木制画板上作画。《一位乐师的肖像》（1485年左右，右图）和《吉内芙拉·德·班琪》（1476年左右，下图）可以说是其中的代表作。在画板上绘制是当时最常用的作法，而运用帆布则是到16世纪才开始普及。作画时为了要使画板的表面光滑，不致吸收绘画的颜料，所以上颜料之前要先用白色的石膏粉（主要以石灰或灰泥与浆糊混合而成）在画板上涂抹数层。达·芬奇几乎都是用油彩来作画，但他早期的部分作品，可能是油彩与旧式的蛋彩画法混合运用绘制的。

Ambrosiana, Milan, Italy / Bridgeman Art Library

作为思想家的艺术家

达·芬奇完成的画作数量不多，但是当时的艺术家却无人有他那么大的影响力。他时常把作品反复修改，甚至重新画过。同时代的人很佩服他这样的作风，认为他表现出一个具有创造性思想家的艺术家形象。

达·芬奇之前的画家，就像职业工匠，讲究的是精巧的手艺。但是从达·芬奇的作品中，可以看到更多知识性的一面。毫无疑问，达·芬奇的作品技巧完美，但是他对于“手艺”的关心，却远不如他对画面的构图与表现来得重视。对他来说，如何能让人物的肉体适当表现出内心的状态，是一个非常重要的课题。达·芬奇在他的笔记中也写道，他的绘画十分重视姿态的表现。

“画中人物最值得赞赏，因为根据他的外表姿态，我们完全能够感受出其内在的热情。”

《最后的晚餐》的一段插曲

瓦萨利在达·芬奇的传记中，也写了一段有趣的插曲。米兰的感恩圣母堂修道院的院长，对于达·芬奇在餐厅墙壁上绘制的《最后的晚餐》迟迟未能完成十分困惑。达·芬奇时常手上没拿画笔，光是面对着墙壁思考大半天。但修道院长希望看到他不停地画，“像个花园里的工人，拿起铁锹认真地挥动”。于是就去向达·芬奇的赞助人史佛萨告状。后来这些抱怨传到了达·芬奇的耳中，他就向史佛萨说明：“为了表现基督那崇高神圣的面孔，以及背叛基督的犹大那张满脸横纹的面孔，我真可是费尽了苦心。”接着他又补充说道：“不过对于犹大的造型，我倒是不担心，因为修道院长那张平庸、小气且缺少深思远虑的面孔，不断萦绕在我脑海里，我想他是不会发现的。”

向新的技法挑战

达·芬奇的作画速度很慢，这点是

AKG London

很确定的。当时意大利流行的油画技法，使得他的作画速度缓慢。油彩需要很长的时间才会干燥，然而蛋彩的方式（将蛋黄与油料调合，再加上色粉）则可以画出各种微妙的效果。在此之前，蛋彩画都是画在木制框架上的帆布上。而壁画则几乎都是用湿壁画的画法，也就是

在湿的墙壁涂上灰泥，然后再上颜料。湿壁画必须在灰泥干燥之前赶紧上色，就可以让画保存持久。但是，由于只能在墙壁涂湿的当天作画，所以画家必须事先定好详细的计划，将一天内各阶段的进度安排清楚，然后以飞快的速度完成。可是达·芬奇在画壁画时，仍试图

用他在画板上作画的方式，细腻地描绘各个细部，湿壁画画法的这些限制显然不符他的期望。于是他在绘制《最后的晚餐》及《昂加里之役》的壁画时，就使用自己研究的新技法，结果都失败了。他运用一种蛋彩画法所画的《最后的晚餐》，在他还在世的时候就已经开始剥

鲁本斯依《昂加里之役》的草图仿制的画作

Louvre, Paris / Giraudon / Bridgeman Art Library

昂加里之役

1503年，达·芬奇受托为佛罗伦萨议会厅所在的维其欧宫绘制大型壁画。画作主题《昂加里之役》，是指1440年佛罗伦萨击败米兰军队的一场小规模战役（左下图为钢笔草图）。佛罗伦萨当局也于1504年委托米开朗基罗以一场发生在比萨的战役，绘制名为《卡西纳之役》的壁画，试图让两位大师较量。这可以说是为两位艺术领域上的劲敌所安排的擂台赛。但是这场竞赛进行到一半即告中断。因为达·芬奇使用了实验性技法，结果颜料无法附着在墙上，所以他在1506年就放弃绘制了。到了1557年，这幅未完成的作品又遭人在上面涂抹破坏。至于米开朗基罗，则是刚绘好与壁面同尺寸的画稿时，也因罗马方面召他返回，而于1505年搁置下来。

《昂加里之役》草图

Galleria dell' Accademia, Italy / Bridgeman Art Library

桑加洛依《卡西纳之役》的草图仿制的画作

Holkham Hall, Norfolk, UK / Bridgeman Art Library

落了。《昂加里之役》则是用他从古罗马博物学者普里尼的著作中构思出来的新技法,但是这个画法不能让颜料附着,才画到一半就已开始剥落,所以达·芬奇也打消了再画下去的念头。

光与影的独创表现

除了《昂加里之役》或描绘希腊神话人物丽达(现已遗失)的画作之外,达·芬奇所留下来的作品,几乎都是肖像画或宗教方面的题材。但是他的画法却非常具有独创性。他早期肖像画中僵硬的形象,随着时日而逐渐纯熟,人物的姿态与表情都十分精妙,栩栩如生。他的宗教画则借着铺陈庄重的气氛,让画中的各个人物以优美的形态出现,这样的绘画技法在他之前尚无人能做到。他最早期的画作是典型的15世纪意大利艺术风格,较为华丽且注重细部描绘。然而到了后来,他开始给伟大的英雄或已被理想化的人物绘制肖像,画风也变得更雄伟、更严肃。

达·芬奇在光与影的表现方式上极具独创性,这也是他的绘画中不可欠缺的要素。达·芬奇比以往的画家更强调明暗对比的运用。他将颜色混合画出阴影,色调上以非常细微的变化渐次融合。瓦萨利认为达·芬奇崭新的画法,为美术史增添了新的方向。意大利美术在15世纪的主流为形态僵硬的风格,而达·芬奇自己所谓“现代”的风格,其实就是通往今日所称米开朗基罗、拉斐尔代表的“文艺复兴盛期”的桥梁和先驱。瓦萨利说:“他使用大胆而有力的构图,同时又将事物精致地描绘,让画中人物流露出跃动的生命力。”

达·芬奇手稿的失而复得

达·芬奇在世的时候,就已被公认为无与伦比的全才,但他天才的全貌,却是他死后很久才明朗化。他大部分的研究虽然都写在笔记或手稿上,但知道

Galleria degli Uffizi, Italy / Bridgeman Art Library

Visual Arts Library / Munich Altepinakothek

圣母与圣子的描绘大师

达·芬奇的时代最偏爱的绘画主题,莫过于圣母玛利亚和圣婴耶稣基督。达·芬奇曾多次以这个题材作画,除了画圣母与圣子之外,有时还添加了圣安娜(玛利亚的母亲)及施洗者圣约翰(耶稣的表哥)。从达·芬奇所描绘圣母的画作中,可以看到随着他绘画艺术的成熟,圣母的形象有很大的改变。他早期的绘画如《三贤士来朝》(上图,1481-1482年)和《手持康乃馨的圣母》(左图,1473年)所画的圣母,是以表现纯洁无瑕、温柔娇嫩的年轻母亲形象为初衷。以后的作品则逐渐显得崇高而深远,圣母

的年纪也较大些,表现的方式与其说是母亲的角色,倒不如说更像是一位“天国之后”。然而,不论达·芬奇把肖像画得多么威严,他所画的圣母还是显得非常的典雅、优美。

的人却不多，其中写着各种科学的观察纪录，很多都是片断或未完成的，不过大都画上素描或图解。

达·芬奇对解剖学的研究，或是武器、船舶、桥梁、机械装置、飞行机器之类的草图，全部都写在小如便条纸或大如笔记本的便宜纸张上，达·芬奇称之为“杂记簿”。且达·芬奇是用“奇妙”的文字来书写，这是因为达·芬奇是左撇子，为了方便左手写字，所以习惯把字从右边写向左边，把文字反着写（即所谓的“镜像文字”）。

达·芬奇临终前把这些杂记簿交给服侍他的学徒法兰契斯可·梅尔济，传说梅尔济把达·芬奇的杂记簿当做圣物一般。梅尔济于1570年左右去世之后，有些文稿也散失了，到19世纪时几乎已为世人遗忘。其中有两本直到1967年才

再度被人发现，史称“世纪大发现”，因为1830年马德里国立图书馆曾宣称遗失这两本手稿，所以寻获后格外令人兴奋。

旷世天才的遗产

达·芬奇的手稿，主要部分除了收藏在马德里之外，英国、法国、意大利等地的大图书馆也都有保存。

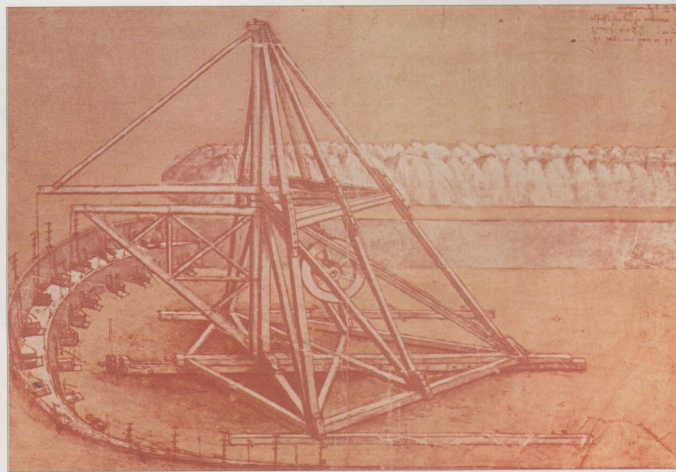
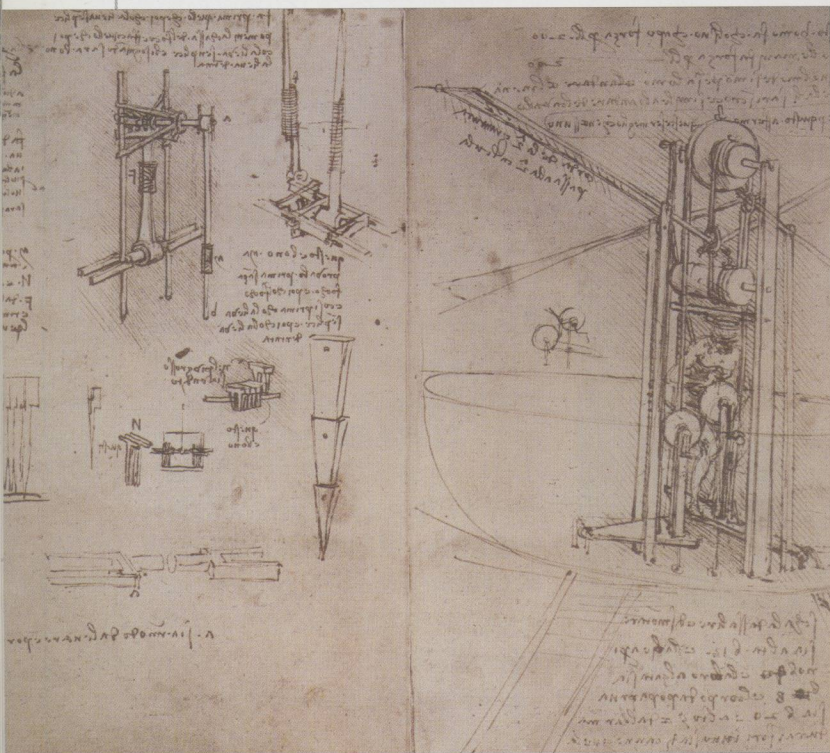
梅尔济将达·芬奇所交付给他的手稿编为《绘画论》一书，其手抄本在16世纪时以多册的方式面世，1651年才首次以印刷品的形式公诸大众。巴黎同时出版了法文版和意大利文版，并由法国画家尼古拉·普桑绘上插图。之后陆续有其他的出版商出版此书，在艺术家之间广泛被阅读和讨论。虽然这本《绘画论》中，达·芬奇并非以井然有序的方

式解释其艺术观点，不过由于他的一些手稿已经遗失，所以现存的资料，已是达·芬奇留给人们最珍贵的遗产。

工业方面的设计图

达·芬奇发明的才华似乎没有止境。从他的众多草图中，如挖壕机（右下图），就是走向未来的先驱。达·芬奇最大的梦想是制造飞行器（左下图），但是由于缺乏高性能的引擎，结果

仍和他别的构想一样，终究是个难圆的梦。他的发明创意有的很伟大，但也有很可笑的。例如他曾为土耳其的巴耶塞特二世构思，打算在君士坦丁堡的港口建一座巨大的桥梁，而且认为在技术上是办得到的。另外，他也曾打算发明一种借着水槽的水滴落而运转，有“闹钟”功能的装置。水槽中水满之时，会牵动杠杆，照达·芬奇的说明是：“因为这个杠杆会把贪睡者的脚抬起来，所以他就会醒来了去工作了。”但达·芬奇的发明，几乎都仅止于纸上作业而已。在众多新奇的装置类发明中，真正能让他的才能发挥、且令人无可非议的，恐怕就只有他为宫廷所举办的户外演出等余兴节目所设计的舞台装置。可惜的是，舞台装置往往受限于当时的场地，所以全部都没有留存下来。

食指姿势之谜

在达·芬奇的绘画或素描中，有好几件作品都可以看到如《酒神巴克斯（或称戴奥尼索斯）》（右图，1513-1516年左右）中令人不解的食指姿势。卢浮宫的《岩窟中的圣母》里，就有天使将手指向施洗者圣约翰，而这应该不是委托达·芬奇创作的人要求他特别强调施洗者圣约翰的重要性。此外，在《最后的晚餐》中，为了表现圣多马（“多疑的多马”）提出反驳的意见，也用食指向上指的姿势。不过，在大部分的情况，如《施洗者圣约翰》（下图，1513-1516年左右）用手指着上方，是隐喻着对崇高、理性的一种向往。这样的表现方式，达·芬奇并不是历史上的第一人，事实上在古罗马的雕刻上就可看到同样的姿势了。但是把这个姿势用得那么广泛的，绝对只有达·芬奇。后来米兰的画家们仿照达·芬奇去画时，立刻便显得陈腐而庸俗了。

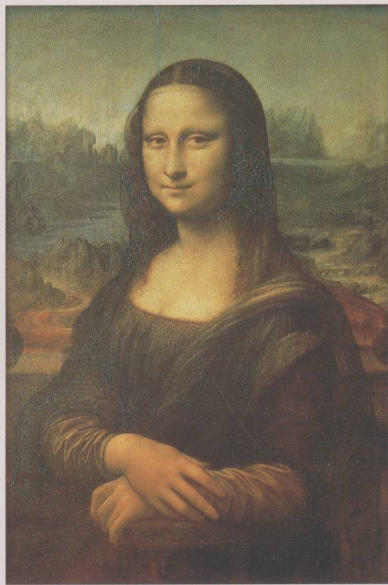
AKG London

Louvre, Paris / Bulloz / Bridgeman Art Library

名作特写

蒙娜·丽莎

Louvre, Paris / Bridgeman Art Library

巴黎卢浮宫美术馆藏
Musée du Louvre, Paris
MONA LISA
1503-1506年或1514年
77 × 53cm

西洋美术中最有名的画作，恐怕就是《蒙娜·丽莎》了，观者往往为之着迷，久久无法移开目光。这幅以神秘氛围的山岳风光为背景，衬托佛罗伦萨的女子肖像，可以说是肖像画中的极品。达·芬奇仿佛在画中“注入了生命”。这幅画的色泽已黯淡了，也出现了裂痕，被污垢及一层漆覆盖着（因唯恐损伤画面，所以没有进行修补），但是仍可以令人感受到达·芬奇绘画技法的深厚功力。他运用了一种晕涂画法，也就是使用透明的油彩，使底层色彩的明暗界线渐渐地模糊，同时他也去掉碍眼的轮廓线，让人物柔和地浮现出来。

根据瓦萨利记载，这幅画是于1503-1506年间绘制的，但是现今也有学者提出应是在1514年所绘制的推论。不知是什么原因，达·芬奇最后并没有把这幅画交给订画的人，反而把它带到法国去，直到临终都未离开身边。

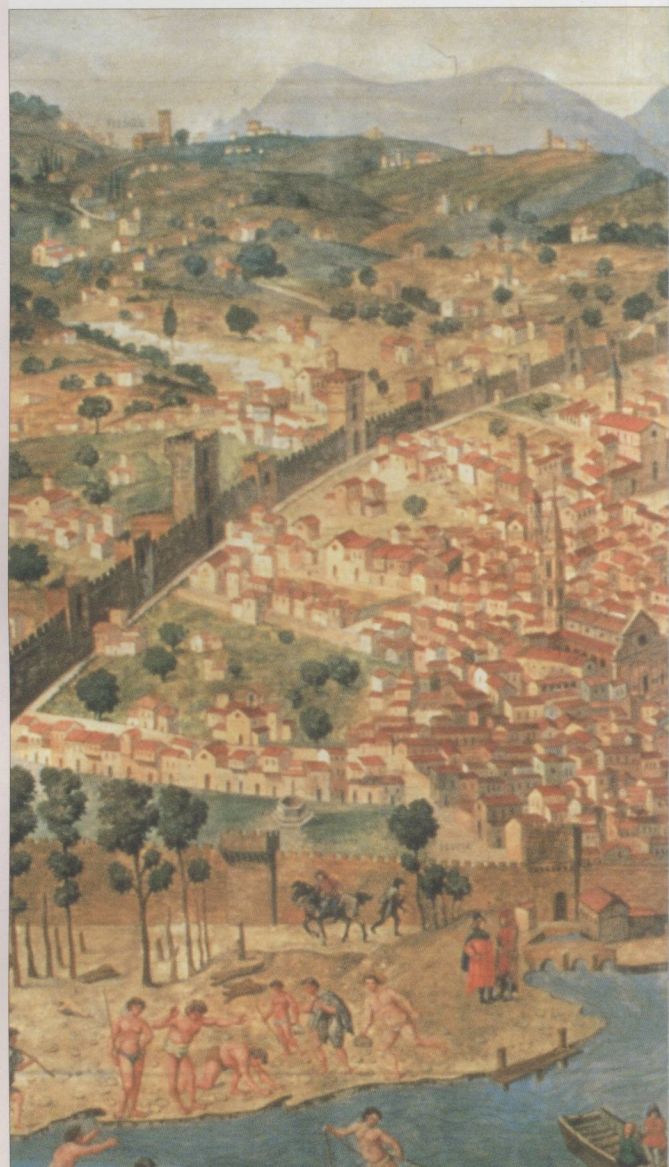
《蒙娜·丽莎》就像达·芬奇的所有作品一样，画上既没有签名，也没有写上日期。关于这幅画的创作背景，缺乏详细而可靠的资料，至今仍是无可解开的谜，但是也更增强了它对世人的吸引力。

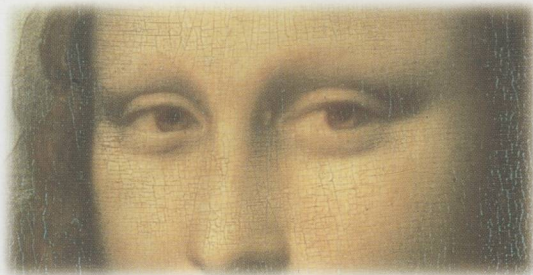
Palazzo Pitti, Italy / Bridgeman Art Library

▲ 拉斐尔（1483-1520年）的《马德莉娜·朵妮的肖像》。是受《蒙娜·丽莎》的影响而绘制的肖像画。

▼ 佛罗伦萨是孕育文艺复兴时期肖像画的摇篮。

AKG London

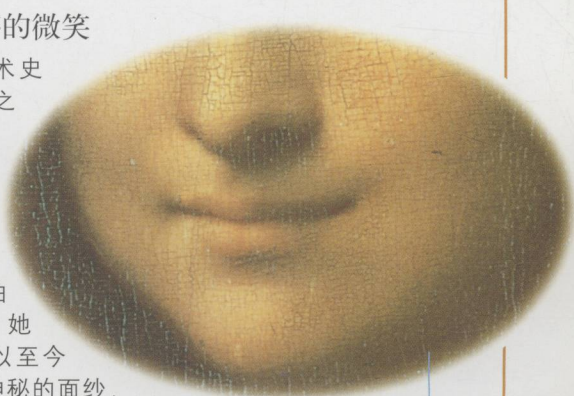
蒙娜·丽莎的双眼

蒙娜·丽莎的眼神非常的优美、温柔，带着深不可测的意味看向前方。和达·芬奇同时代的美术史家乔治·瓦萨利（1511-74年）也为这双美眸着迷，他所描述的“睫毛镶着边……眉毛有如真实般的自然描绘出来”，为何和我们今日所见到的蒙娜·丽莎双眼大不相同呢？收藏在卢浮宫的这幅画，既没有睫毛，也没有眉毛。其实，眉毛之所以不见了，是因为在为此画做修复的人，考虑到当时佛罗伦萨所流行剃眉的美容术，不慎将眉毛和睫毛都修掉了。

蒙娜·丽莎的微笑

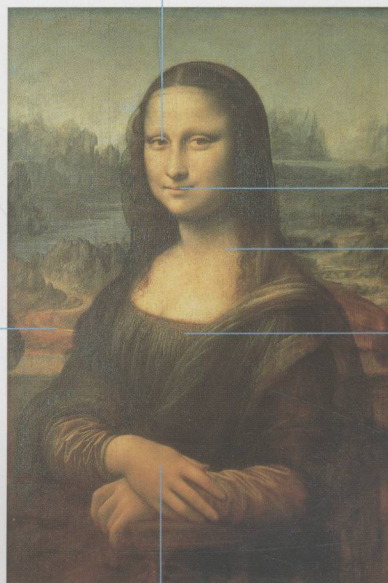
这是美术史上最大的谜之一。蒙娜·丽莎的微笑不仅牵动出各种纷纭的传言，也有许多流行歌曲为她而萌生。她的微笑之所以至今仍带着一层神秘的面纱，是因为她微微翘起的嘴角左右不太

匀称均衡，嘴唇的轮廓也不清晰。达·芬奇借着涂上薄薄的色彩，运用晕涂法使光与影微妙地融合，成功地制造出独特的效果。

荒凉的风景

衬托蒙娜·丽莎幽雅姿态的背景，是一片广漠荒凉的山岳风景。比起她面部精细的描绘，背景的笔触就显得轻快多了。达·芬奇对同时期画家所画的恬静派风景十分反感，而偏好描绘散发神秘气息而动人的自然景观。在这幅画中，除了中景部分蜿蜒的道路和桥梁之外，其余则完全不是真实世界的景致。

裂纹效果

这幅画距今已有五个世纪，现在画的表面如同覆着一层网，有着细密的裂痕。这是因为画的颜料和溶合颜料的油干了之后，随着岁月的流逝而造成的。这些裂痕，也使得蒙娜·丽莎的表情更增添神秘性。

衣饰的主题

蒙娜·丽莎胸上的衣饰，非常精巧地画出链状的刺绣图案，有人说，这正是达·芬奇的签名方式。意大利文中“链结”是vincolare，因此有人推测，这和达·芬奇（Da Vinci）名字中的Vinci也不无关系。这种如几何图样般缠绕的主题，是他的作品中共有的特色。

幽雅的手

她的右手轻轻地搭在左手上，姿势十分幽雅，也流露她平和、沉稳的心境。拉斐尔所绘的《马德莉娜·朵妮的肖像》，很明显地是受《蒙娜·丽莎》的影响，也模仿她把右手轻放在左手上。这个手臂和手的姿势，使身体形成一个稳定的三角形构图，引导观者的目光随着她的姿态而转动，益显画面的动态感。

