

MONALISA WITH A PAIR OF MUSTACHE — ART SCHOOLS

有胡子的蒙娜丽莎

美术流派

郭茂来 秦宇 著

人民美術出版社
PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

大美术丛书

有胡子的蒙娜丽莎

美术流派

郭茂来 秦宇 著

人民美術出版社
PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

有胡子的蒙娜丽莎: 美术流派 / 郭茂来 秦宇著.
—北京: 人民美术出版社, 2006.5
(大美术丛书)
ISBN 7-102-03658-2

I. 有... II. 郭... III. 美术—流派—简介—西方
国家 IV. J150.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 042563 号

大美术丛书

有胡子的蒙娜丽莎——美术流派

责任编辑 / 石 松

编著 / 郭茂来 秦 宇

策划 / 丹 青

装帧设计 / 北京大洋丹青图文有限公司

校对 / 朱 布

责印 / 赵 颐

出版发行 / 人民美术出版社

地址 / 北京·东城区北总布胡同 32 号 邮编: 100735

<http://www.renmei.com.cn> E-mail renmeifaxing@188.com

Tel/010 65122367 Fax/65122370

经销 / 新华书店总店北京发行所

印刷 / 北京燕泰美术印刷有限公司

开本 / 889mm × 1194mm 1/24

印张 / 7 图 / 161 幅 字 / 90 千字

版次 / 2006 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN / 7-102-03658-2

定价 / 48.00 元

序

在艺术和艺术知识传播的系统工程中,普及工作不可或缺的一个重要环节。人类历史上积累的无数杰出的艺术品,它们的精神内容和文化含义、它们形式风格中所体现的智慧和美,怎样才能为广大群众认识和理解?还有,如何培养广大群众的审美兴趣和欣赏水平,如何用通俗易懂的语言使他们懂得美的基本原理?这些都是艺术普及工作需要解决的问题和承担的任务。但遗憾的是,艺术普及工作常常得不到社会有关部门的重视,不少从事专业研究的学者们也或者由于工作繁忙,或者由于对这一工作的重要性认识不足,很少花费精力写这类通俗性的文章,而广大群众对艺术知识和对美的原理的渴求,却是很强烈的。艺术普及工作薄弱的后果,已经明显地表现出来:我国当代人群中的“艺盲”数量相当可观。更令人忧虑的是,具有承担提高大众文化素质和艺术修养任务的传播媒介,在格调上存在着严重低俗化的倾向。这种情况如果得不到及时的纠正,未来社会人们的文化艺术素质是难以想象的。

美术是艺术门类中的重要部门,从传统的观念看,美术本来就包括建筑、绘画、雕塑和实用美术等品种,随着社会的发展、科学和技术的进步以及各门学科的相互交融,“美术”这一概念不断在扩大和更新。20世纪下半期以来,西语中“Art”这个词涵盖的内容越来越大,几乎难以确定其边界,这当然相当荒谬,但撇开这一点不论,这一情况的出现也含有某些合理性,因为被称为“美术”的学科,应该有适应社会发展的大的包容量。近20多年来,我国国内一些专家、学者,也有建立“大美术”学科的呼吁,意思是要人们扩大视野,拓展美术学科的内容,还美术本来的面貌(因为在人类社会发展的初始阶段,艺术各门类没有那么细密的分工),以满足现代社会的需要。确实,在相当长的一段时间里,我们国家对美术的理解相当狭隘,不少人只承认绘画和雕塑是美术,甚至连建筑、实用美术、设计都常常被排斥在美术范围之外,结果是越来越自我封闭,路越走越窄。此外,我们还须明白这一事实:艺术美的创造与欣赏,与人的感觉、与人的日常生活经验,都有密切的、不可分割的联系,如果我们把较为复杂的艺术创造与欣赏的原理,联系人们日常生活的经验去解释,群众会容易理解和接受。做这项工作的人,既要有扎实的专业功底,又要有较为广泛的知识与修养,还要善于用浅显和生动的文字加以表达。人民美术出版社认识到这件工作的重要性和迫切性,组织有关作者撰写《大美术丛书》,是很有眼光的做法。当然,这项工作看起来容易,真正做起来会有相当的难度,尤其要做得好、做得完美,需要不断摸索、不断积累经验。这套丛书出版算是个开端。

上面的话,是我对以普及为目的的《大美术丛书》的认识和希望。

邵大箴

目 录

1. 生物的原理·传统与创新	1
2. 永恒的微笑·古典主义	7
3. 海上的木筏·浪漫主义	16
4. 与官方叫板的画家·现实主义	20
5. 除掉褐色的汁水·印象主义	25
6. 视觉的鸡尾酒·新印象派	32
7. 可调节的现实·后印象派	36
8. 世纪末的希望·象征主义	52
9. 戴帽子的妇人·野兽派	60
10. 绝望的呐喊·德国表现派	66
11. 亚威农的少女·立体派	73
12. 可恶的画家们·巴黎画派	82

13. 看不清楚的狗·未来派	89
14. 有胡子的蒙娜丽莎·达达派	94
15. 梦幻的世界·超现实主义	101
16. 主题之外的美·抽象表现主义	112
17. 画格子的大师·荷兰风格派	121
18. 优势互补的兄弟·构成主义	128
19. 随便泼出的名画·行动派	133
20. 格外不同的家庭·波普艺术	138
21. 幻觉中的运动·欧普艺术	144
22. 独特的想法·观念艺术	147
23. 细致入微的再现·照相写实主义	153
24. 艺术家的道路·艺术创新	158

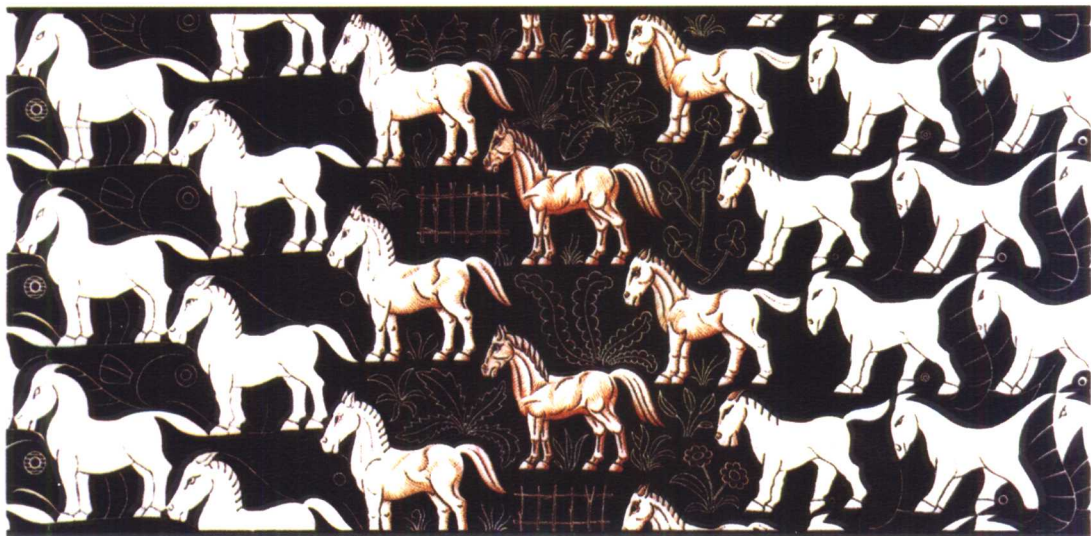
1 生物的原理·传统与创新

1831年,23岁的达尔文以自然科学家的身份,参加了贝格尔号军舰的环球旅行。在这次历时5年的环球科学考察中,各种各样稀奇古怪的动物、植物和化石给他留下了深刻印象,为此他采集了大量的标本以便于更加深入地研究。达尔文经过对各地动植物进行仔细研究和比较,从中发现了很多问题。例如,在相隔万里的不同地区,为什么会有相似的

动物?在同一个岛上为什么居住着不同的动物?他联系地质学中大陆迁移说的观点,得出了这样一个结论:在一个经历过变化的大地上,不可能居住着不变的动物和植物。

经过环球旅行回到英国的达尔文,在进一步的研究中逐渐形成了生物进化的概念。他意识到,形形色色的物种都是由共同的祖先逐步进化而来的,而且,

图1 《渐变》版画
(荷兰)埃舍尔

“进化的证据俯拾即是”。1859年,他发表了具有划时代意义的科学巨著——《物种起源》。在这部书中,他用了大量的事实证明“物竞天择,适者生存”的进化论思想。他认为,世界上一切生物都是可变的,并且预言,生物从低级到高级的变化过程中,必定存在有过渡的物种。达尔文指出,生物的变异是不定向的,是由于大自然环境的变化,以及生物群体在适应环境的选择中造成的。达尔文的生物进化学说轰动一时,并且产生了极为深远的影响,因为他彻底否定了万物都是上帝创造的旧观念,用科学的事实推翻了物种不变的神话。

达尔文生物进化论的原理,对于我们理解在美术发展的历史进程中,所出现的各种风格流派也同样具有积极的启示。尤其是从世界范围来审视现代美术,各种表面缤纷繁杂的西方现代美术流派,都与其共同的传统和客观生活有着直接或间接的联系。花样不断翻新的各种美术风格形式,是在社会生活环境不断变化中产生的,是艺术家们对现实生活观察、感悟和思考的结果。

毕业于哈勒姆建筑装饰学院,用了数年在欧洲各地旅行写生的荷兰版画家埃舍尔(1898-1972),有很多作品都是以时间、空间和生物的形态渐变为主题。埃舍尔采用模糊透视法和精湛的艺术技巧,表现出他对客观世界的感悟和哲学思考(见图1)。

美术风格形式是美术家视觉语言表述的结构,不同的美术形式与社会意识,与美术家对事物观察、感悟、思考的层面和角度,以及美术家个人在把握视觉语言时的表述习惯有关。新的美术形式和

美术风格常常产生于社会的变化,形成于美术家对社会、生活和环境的新发现和新感悟。

但是,美术毕竟有自己的规律和特点,美术风格和形式变异的特点与生物进化的特点毕竟还存在着一些明显的不同。其中最主要的不同体现为,美术的变异和创新虽然产生于社会环境的变化,但是,对于这种变异和创新的发展,不能将其简单地理解为从低级到高级。美术的变异和创新是以不同的层面或角度观察、理解和阐释生活的产物,是人类精神的不同表达和追求。

在中国美术发展的各个历史阶段中,虽然也具有不同的风格流派,但是,如果与西方美术相比,产生激烈动荡的变革并不很多。在我国,各种美术风格的变化基本上是以含蓄的渐变为主,始终都能够与传统保持比较紧密的和谐。

西方美术在发展中所经历的动荡比较频繁,观念和形式的变异特征也比较显著。其中,14至16世纪欧洲文艺复兴时期,曾使西方美术产生了一次摆脱神学禁锢的强烈变异。19世纪后期,西方美术又进入了一轮以创新和多样化 as 特征的强烈变异。进入20世纪以后,随着社会变化的节奏加快,美术变异的发生也就越来越频繁。变异的结果使得美术风格形式不断出新,并且还五花八门。

美术的变异和创新经常被人简单地理解为风格和形式的创新,但是,如果从根本上去审视和研究美术的创新,就不那么简单了。美术的变异和创新表面见之于风格和形式,实质在于内容。一件美术作品的“新”与“不新”,并不完全取决于形态、构图、色彩等风格形式的传统

与前卫，而在于是否有新的发现、新的想法和新的意境。也就是说，美术形式是视觉艺术语言和语法，是精神表达的载体。美术之新在于新的精神内涵，是新的精神内涵使美术产生新的造型形式，新的视觉语言，新的生命活力和新的审美情趣。而新的风格形式是为了更理想、更准确地表达新的精神内涵服务的。

事实上，美术风格的变异和创新永远也不会停止。之所以这样说，首先是因为社会变化是形成美术变异的基础，而未来的社会还将不断地变化。更何况任何一种单一的美术风格形式都无法满足一个内容丰富，并且永远变化着的社会。只有与时俱进地变异和创新才能使美术的内容和形式丰富多彩，才能够利用美术作品多角度、多层次地表达人类精神，多元化地反映时代风貌，从而满足社会发展的需要。所以，美术风格的变异和形式的创新就成为一种大势所趋的必然。

当然，在西方此起彼伏、热热闹闹的各种主义和鱼龙混杂的不同艺术流派中，有不少是属于昙花一现的，有些曾经盛行一时的美术流派，时至今日已经是名存实亡。这也符合“物竞天择，适者生存”的原理，是社会选择的结果，历史发展的必然。

通过研究美术变异和发展的历史，我们可以发现，在人类社会发展的进程中，每一次美术变异和发展的动力都是

一场思想观念的革命。或者说，每一次美术变异常常伴随着一次人类精神上的解放，都繁衍出一种对世界理解的新方法和新观念，都是对于人与客观世界关系

图2 巴黎市中心的埃菲尔铁塔，建于1889年，设计师为埃菲尔。

的一种积极调整。

例如：

文艺复兴的古典主义确立了以人为本的观念，使人的精神从神的禁锢中松了绑。

后印象派是人对神的又一次强有力的挑战。后印象派进一步调整了人与客观世界的关系，确立了人在创造世界方面与上帝具有平等的权利，使人在认识和改造客观世界时的主动性提高，精神上得到了巨大的解放。

野兽派发现了色彩的表现力，从自然色彩对人的束缚中解放出来。

立体主义发现了形态关系具有自身规律，从自然形态对人的束缚中解放出来。更为重要的是，立体主义的“造型”观念突出了人的创造意识，对于人创造的自由是一种毫不掩饰的肯定。

抽象主义发现了纯粹形态和色彩的灵性，使美术潇洒地摆脱了对自然物象的依赖。

超现实主义揭示了人的潜意识，延伸了人们内在精神表达的空间。达达主义通过消除传统成见对人思维的约束，提示人们从不同角度去发现事物的各种新价值。

……

社会环境的变化是美术创新的基本原因，而新与旧之间，既相互矛盾，又互为依存，两者存在着十分紧密的联系。一方面，因为新不同于旧，而被称之为新；另一方面，因为新脱胎于旧，才见之于新。从这个意义上讲：“旧”是“新”的背景，“旧”是“新”的母亲。先有旧，而后有新，没有旧也就无所谓新。

事实上，任何内容和形式的艺术创

新，都不是，也都不可能达到彻头彻尾纯粹的新。任何内容和形式的艺术创新，都与旧内容、旧形式存在着千丝万缕的联系，有着不可分割的“血缘关系”。或者说，都是由旧内容、旧形式的“遗传基因”与现实生活相结合，所生的变异了的后代。因此，我们可以将创新的成果理解为，传统与时代的“孩子”。在这个“孩子”身上，不但遗传和继承了传统中的生命成分，使其成为新生机体中有机组织的一部分；而且，在这个“孩子”身上还体现出时代的特征，反映出时代的精神。任何时代、任何风格流派的美术家和美术作品，总是明显或不明显地传递出传统的信息和其所在时代的特征。当这个显现出变异特征，试图摆脱传统的“孩子”在传统的孕育中诞生，并在传统的前面摇摇摆摆地逐渐长大时，就以新的姿态、新的活力汇入传统，成为传统中的一部分。

另一方面，传统也是形成人们审美习惯的原因，是新精神、观念、内容、形式等各种创造行为和成果的广阔背景。在现实社会中，传统的精神力量是相当强大的。每当一种新的艺术观念、形式诞生之初，总是不能使那些生活在传统思维和审美习惯中的人，迅速地理解、接受和欣赏。很多人都会将这种与传统审美习惯和表达方式，发生了变异的新观念、新形式，视之为一种荒诞的“怪胎”。但是，随着变异的合理性和优越性逐渐地被众人所认识，使大家开始理解她、接受她，甚至喜欢她时，“怪胎”的感觉就在不知不觉中悄悄地消失了。

例如，现在被公认为法国巴黎标志性建筑的埃菲尔铁塔，在刚刚建成之初

的1889年就反对者众多，有好多人对这个用了8千吨钢铁所构成的铁塔横加指责，将其称之为“巨大的钢铁怪物”。但是，随着时间的推移，当埃菲尔铁塔的价值逐渐地被人们普遍认识，怪物的感觉就慢慢地消失了。到如今，不但几乎所有的人都习惯了这个矗立在巴黎市中心的巨大铁家伙，而且还将它视为法国的骄傲、巴黎的象征。埃菲尔铁塔也成为当地旅游业的重要收入来源（见图2）。

相比之下，人们对于后来出现的巴

黎蓬皮杜文化艺术中心，一开始就显得心平气和，比较宽容（见图3）。这个在20世纪70年代建成的蓬皮杜文化艺术中心，是一栋集艺术展览馆、博物馆、图书馆、剧院、交响乐大厅和餐厅为一体的“高技术派”建筑。该建筑打破了不同形式文化之间的传统界限，成为一种中性的、多功能的、可以用各种方式享用的工具。设计师为了突出和表现现代工业和高科技文化之美，令人目瞪口呆地将文化艺术中心的外观造型，处理成各种管道交错，

图3 巴黎蓬皮杜文化艺术中心。建于20世纪70年代，设计师为意大利的伦佐·皮阿诺和英国的理查德·罗杰斯。

“脚手架”还没有拆的钢铁笼子,给人的直觉更像一个正在建设中的化工厂。显然,这个采用暴露结构,包裹着各色管道和“脚手架”的蓬皮杜文化艺术中心,比起埃菲尔铁塔更前卫,但是,由于作品诞生的时间已经是人们见多识广的年代,公众理解和评价事物的观念有了很大的变化,所以,并没有遭遇到像埃菲尔铁塔建成之初的那种群起而攻之的尴尬。

事实上,在日新月异的现代社会,各种观念、各种语言、各种产品、各种生活方式总是以不同的形式不断出新,而且,好多人也已经习惯于在视野中不断地出新,对于“怪胎”之类的,公众似乎也普遍修炼得比较有涵养,变得越来越宽容。这就是所谓的见多识广,视“怪”而不怪吧!

一般情况下,公众对于新观念、新内容和新形式的审美,总是要经历一个从审视到判断,再到心理接受,或心理排斥的过程。而公众对于这些新事物,常常是习惯于先从过去已经形成的认知经验,和较为熟悉的传统认知角度去审视、理解和判断。所以,在对新事物认知的过程当中,也就必然存在着一个以传统的经验为基础,去审视其“似与不似”的问题。其实,人们对于新事物的认知和认可过程,也是审美经验和审美意识逐渐丰富的过程。当人们逐步地理解了某一种曾经陌生的新观念、新语言,或者接受了一种曾经产生心理排斥的新内容、新形式的时候,一种新的认知方法和审美经验也正在随之而悄悄地形成。而有些曾经被公众认为是很怪异、荒诞的观念、内容和形式,能够随着时间的推移逐渐被人们所接受的事实

也说明:审美经验和审美意识存在着逐渐丰富的过程。也正是由于审美经验和审美意识存在着逐渐丰富的过程,才使得人们的审美观念在继承和传递传统文化的同时,被不断地更新和丰富。

2 永恒的微笑·古典主义

在法国巴黎卢浮宫博物馆内有大量价值连城的世界名画，在众多珍贵的世界名画中，有一幅长期被厚厚的防弹玻璃罩起来的人物肖像画特别吸引人。这幅肖像画就是出自文艺复兴时期，意大利画家达·芬奇之手，以魅力无穷之永恒的微笑而著称的世界名画《蒙娜丽莎》（见图4）。在保安措施已经非常严格的卢浮宫内，为什么这幅画的待遇又格外与众不同呢？

当年法国的国王佛朗西斯一世花了4000个金币买来并收藏在王宫里的《蒙娜丽莎》之所以待遇特殊，是因为这幅画的价值已经远远超出了一般意义上的美术作品，成为欧洲文艺复兴时代的象征，成为人类精神解放历程中重要的里程碑，而且，此画也确实有过一次从法国悄悄返回老家的神秘经历。

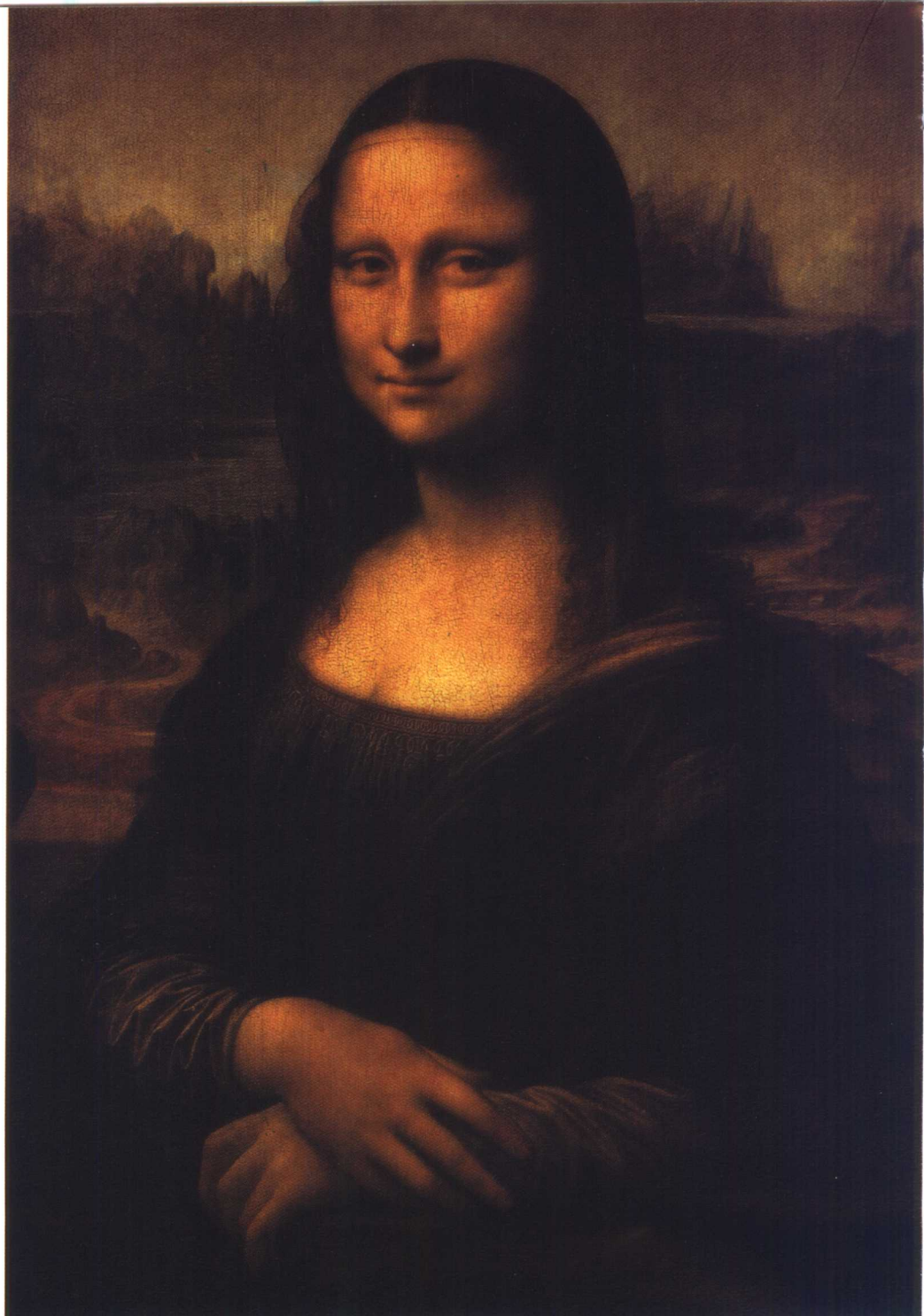
1911年8月22日，一名在卢浮宫工作的意大利油漆匠，将这幅作品裹在大衣内，悄悄送回了蒙娜丽莎的故乡意大利。《蒙娜丽莎》的失踪事件被法国的各种媒体连篇累牍地追踪报道，引起了社会的广泛关注，一时间成为当时法国人民街头巷尾的话题。当大家为这个“里程碑”的意外失踪，在忐忑不安中度过了好

长一段时间之后，才终于在意大利的一辆卡车里发现了完好无损、依然保持着微笑的《蒙娜丽莎》。在虚惊一场之后，卢浮宫为重返法国的《蒙娜丽莎》增加了防弹玻璃的特殊待遇。

如果要想说清楚《蒙娜丽莎》的价值，还要从文艺复兴运动说起。文艺复兴发生在欧洲的14至16世纪，发源地是意大利。这是一场由新兴资产阶级利用复兴古典文化的口号所掀起的、反对封建主义和天主教神学统治思想的文化运动。这场运动崇尚科学，反对教会用“神权”至上的借口统治人民，反对用神学思想束缚人们思想的发展，歌颂人的力量，强调人在现实世界中的主导地位，要求人的平等和个性解放。总而言之，这场运动要求以“人”为中心，而不是以“神”为中心，因此，也被称为“人文主义”运动。

那么，这场运动为什么被称为“文艺复兴”呢？原来，在文艺复兴以前的中世纪，欧洲人经历了一千多年最黑暗的封建统治和基督教的禁欲主义精神摧残。在现实生活中“神”是一切的主宰，人们丧失了思想自由和幸福生活的权利，甚至连最基本的喜怒哀乐都受到宗教戒律的制约。因此，在文艺复兴之前的中世纪

图4 《蒙娜丽莎》画
布 油彩 77厘
米×53厘米
1503-1506年
(意大利) 莱奥
那多·达·芬奇
法国巴黎卢浮
宫博物馆藏

的绘画中,无论是画神,还是画人,都具有麻木、僵硬、表情呆滞的特点。

进入文艺复兴时代,西方人对人自身的认识开始深化,开始强调“人”在现实世界中的主导地位。因此,文艺复兴使人的精神从残酷蒙昧的禁锢中得到解放,使笑容又回到了人间。由于当时的人们景仰古希腊和古罗马的古典文明,并且也相信古希腊、古罗马的文学艺术可以死而复生,所以在经历了中世纪的漫漫长夜之后,又见到了犹如希腊、罗马古典时代的那种光辉灿烂的新文艺时,他们便以为是古希腊、古罗马文艺的复兴。

要说起《蒙娜丽莎》这幅画,名气可就太大了。她的这张脸,以及她那神秘而永恒的微笑吸引了人们异乎寻常的注意,经常被当做最完美女性形象之典范而被人提起,几乎全世界的人都知道有这样一幅名画。其实《蒙娜丽莎》的画幅并不大,构图结构也相当简单,题材更是很一般。说白了,就是一个年轻女人的半身肖像。它之所以不同凡响,就是因为这幅画与文艺复兴之前的绘画有了明显的区别,她体现出人的外在形体与内在精神的统一,尤其是体现出了平凡的普通人所具有的魅力。据说,《蒙娜丽莎》画中的人物是佛罗伦萨的一位商人——希格罗·扎罗必·德尔·吉奥康多可爱的妻子,时年24岁。达·芬奇画这幅画用了大约4年时间。

有许多美术评论家们都认为,达·芬奇在这幅画的构思过程中,选择微笑的表情是具有寓意性的。画面中的人物是文艺复兴时期新兴资产阶级妇女的典型,举止文雅、容貌庄重,眼神悠思而多情,洋溢着对未来,对真、善、美的渴望;自然的双唇传达出坦然而自信的微笑;柔润的双手充满了生命活力。背景是大

自然的山水,幽静而含蓄,烘托出画中心物的心境和性情。画面的比例和谐,明暗变化柔和,意境优美、恬静,使人的感官愉悦。达·芬奇正是从生活的真实感受出发,通过刻画蒙娜丽莎这样一位典型女性形象,展示出文艺复兴时期妇女生动、自然、充满生命力的精神面貌,表现出了人们以自信和乐观的态度面对和迎接新时代的到来。画家通过这一作品记录和赞美了时代的变革,颂扬了人文主义精神。因此,会心微笑的《蒙娜丽莎》成为欧洲人民结束黑暗中世纪痛苦生活,进入一个新时期的标志,成为文艺复兴时代的象征,也成为全世界最著名的微笑。

5个多世纪以来,《蒙娜丽莎》一直以自信的微笑迎来送往着无数好奇的观众,其魅力有增无减。难怪有些艺术史学家们将《蒙娜丽莎》的微笑称之为永恒的微笑。人们在欣赏永恒的《蒙娜丽莎》之时,无不对文艺复兴时期杰出的艺术家达·芬奇充满景仰之情。

达·芬奇在艺术的探索中,将焦点透视、解剖和明暗规律等方面的研究成果应用于绘画创作的实践中,对于绘画的构图也有其独到的贡献。他留传于世的绘画作品一共有17幅,其中最具有代表性的就是《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》。《最后的晚餐》是达·芬奇依据基督教的故事为素材,为意大利米兰圣玛丽亚感恩教堂修道院餐厅画的一幅壁画。

达·芬奇的全名是莱奥那多·达·芬奇(见图5),他出生于意大利佛罗伦萨芬奇镇,是一个私生子。他父亲叫塞尔·皮耶罗,是当地一位著名的律师和公正人,母亲是一位普通的农村女子。达·芬奇从小就由父亲接到身边抚养。

图5《自画像》 画布 油彩
33.3厘米×21.3厘米
(意大利)莱奥那多·达·芬奇 1513年 都灵图书馆藏

他父亲发现儿子在艺术方面比较有天赋，所以在1467年将15岁的达·芬奇送到佛罗伦萨的委罗其奥门下学习艺术。委罗其奥属于文艺复兴时期在意大利很有名的一位艺术家，尤其擅长雕塑。在佛罗伦萨，他的工作室也就相当于当时最好的艺术学校了。

有一段时间，委罗其奥成天让达·芬奇画鸡蛋，这使年轻的达·芬奇感到十分的郁闷。有一天，他画鸡蛋画得实在是有点烦透了，他问师傅，为什么老是让我画鸡蛋？师傅告诉他：你没有发现吗？从来就没有两个鸡蛋的样子是完全相同的，叫你画鸡蛋就是让你学会观察，注意和画出这些不同。少年达·芬奇由此而理解了观察的重要性，也感悟出艺术需要师化自然的道理。

之后，达·芬奇的进步非常快，并显现出其非凡的艺术才华，他的绘画能力在短短的几年里就超越了师傅。有一次，他师傅在创作一幅名为《基督受洗》的作品时，让达·芬奇在其中画一个小天使。当这个小天使画完之后，让师傅大受刺激，使他感慨万千。因为他发现，达·芬奇所展露出的绘画才能与技巧已经超过了自己。这一发现，对委罗其奥发生了很大的影响，以至于使这位当时已经很有名的艺术家做出了一个决定。这个决定就是，从此放弃自己在绘画方面继续发展的努力，从此终身从事于雕刻。

在从师六年之后，达·芬奇在绘画方面的能力得到同行们的普遍认可，成为佛罗伦萨画家行会正式登记注册的画家。他成为注册的画家之后又在师傅的工作室帮了五年的忙，直到1477年才离开师傅。离开师傅之后的第二年，达·芬奇在佛罗伦萨建立了自己的工作室。1482年后，他应聘到了意大利的米兰。在

此之后，他曾经先后在曼图亚、威尼斯、佛罗伦萨、米兰、罗马、巴黎等地工作。

才华横溢、精力过人的达·芬奇天生就是一个极其不安分的人，脑子里经常有一些在别人看来稀奇古怪的想法。他知识非常渊博，所涉足的领域也十分广泛。他不仅是一位极为出众的画家，还是一位出色的雕塑家、建筑师、工程师、哲学家、作曲家、诗人和发明家。他搞过城市规划，主持过建筑工程、水利工程、军事设施的勘察和设计，发明了大面积土地灌溉的方法。他还设计过水泵、飞行器、挖泥机、卷扬机、纺织机、钻孔机、水车、战车、潜艇，提出过制造望远镜的设想。他用大量的科研成果，为多种门类近代科学的发展指出了方向。他会弹奏多种乐器，而且还能够亲自动手制作乐器。在宗教势力强大的意大利，他动手解剖过30多具尸体。在体育方面，跳高和跳远是他的长项。

目前所收集到的达·芬奇在艺术和科学方面的研究笔记和草图等手稿，大约有7000页。值得一提的是，达·芬奇手稿的书写方法也称得上是一手绝活。由于他是一个左撇子，所以他习惯于从右往左的书写顺序，而且，他所写出的字也都是反的，只有通过“镜像反映”之后，看起来才像一般人用右手写出的字。

在如今看来，像达·芬奇这样在艺术和科学的广泛领域都能够游刃有余的人，简直是太稀罕了。所以，达·芬奇不是一位一般意义上的天才，他本身就是个奇迹，是一个不可思议的谜。

可以说，由于有了这位具有科学思想、艺术精神，勇于探索的达·芬奇，使15世纪的意大利在科学与艺术的结合，以及对美的追求与创造方面都达到前所未有的高度。

1516年,在法国国王弗朗西斯一世的热情邀请下,64岁的达·芬奇来到法国巴黎,出任国王的“首席画师、建筑师和机械师”。对于达·芬奇,国王不但给予他非常优厚的报酬,而且,将位于卢瓦河畔与自己夏宫相邻的一座美丽的小古堡送给他居住。至于工作,则完全随达·芬奇自己的意愿,干多干少,或者干与不干都可以,并没有对他提出任何具体要求。

1519年5月2日,达·芬奇在法国逝世。据说,他当时非常安详地死在了弗朗西斯一世的怀抱里。

达·芬奇终身没有娶妻,也没有孩子。这位在艺术和科学等领域做出巨大贡献,为人类留下了宝贵文化遗产的天才,在临终前曾经说过这样一句话:“一日的劳动可获得安眠的夜,一生的劳动可换取安宁的死。”达·芬奇是一位勤劳一生的伟人。

在文艺复兴的发源地意大利,与达·芬奇一同被称为文艺复兴“艺术三杰”的还有米开朗基罗和拉斐尔。

米开朗基罗是一位个性很强、特立独行的人,姓邦内罗蒂,也是佛罗伦萨人。他1475年3月6日出生于卡普雷塞镇的多斯加尼村的一个小贵族之家。虽然他父亲曾经担任过卡普雷塞镇的镇长,但是却从来就不能算是有钱的人,属于那种死要面子活受罪,需要经常勒紧腰带过日子的贵族。

米开朗基罗的母亲体弱多病,在他出生后不久就去世了,所以米开朗基罗还在婴儿时期就被直接送到保姆家,一直到了十来岁才回到父亲身边。他的保姆是一位石匠的女儿,并且所嫁的人和所生的儿子也都是石匠。这样,米开朗基罗几乎从小就是在石头堆上玩儿大的,

因此在不知不觉中就熟悉和迷恋上了雕塑,立志要成为一个伟大的艺术家。

他父亲念念不忘自己上流社会的家族背景,比较轻视雕塑和绘画这些职业,从心里就不愿意米开朗基罗学习这些东西,但是在米开朗基罗的强烈要求和坚持下,他父亲最终还是满足了他的要求,同意他去学习绘画。这样,13岁的米开朗基罗就到画家多美尼科·纪朗达的门下学习,这位老师在当时的佛罗伦萨也颇有名气。之后,米开朗基罗又到洛伦佐·德·美第奇家族设立的艺术学院学习三年多。当1492年米开朗基罗离开那里时,已经是一位相当不错的艺术家了。

米开朗基罗的绘画非常出色,但是,他自己最喜欢的工作是搞雕塑。他的作品以雄健、豪放的气概著称。代表性作品有雕塑《大卫像》《奴隶像》,以及为意大利梵蒂冈西斯廷教堂画的壁画《大洪水》等。

大卫是一个牧羊的少年,他勇敢地杀死了巨人哥利亚,受到人民的爱戴,后来成为以色列人的王。《大卫像》借助体态健美,意志坚强、勇敢的青年形象,赞美理想化品质的英雄,歌颂爱国主义精神(见图6)。

《奴隶像》主要是通过剧烈扭曲的人物形体动态,表现被压迫、束缚者不屈服于命运,奋力挣扎和渴望解放的强烈感情。

《大洪水》的题目取自《圣经·创世纪》的神话故事。《圣经·创世纪》的故事是:上帝创造了亚当和夏娃之后,发现人类变得越来越邪恶,一代不如一代了。终于有一天惹得耶和华神生了气,决定以洪水消灭邪恶的人类。但是,他发现有一个名叫诺亚的人还不