

画家电影过眼录 I

花落花开

HUALUOHUAKAI



上海锦绣文章出版社

SHANGHAI JIUXIU WENZHANG PUBLISHING HOUSE

龚云表 著

画家电影过眼录 I

花落花开

HUALUOHUAKAI



上海锦绣文章出版社
SHANGHAI JINXIU WENZHANG PUBLISHING HOUSE

龚云表 著

画家电影，以细腻委婉的文学笔触呈现大画家们的艺术人生；
画家电影，以充满视觉张力的影像揭示大画家们的创作风格；
它是关于画家的故事，更是关于艺术的真谛，它总是引人入胜。

上架建议：艺术

ISBN 978-7-5452-0933-4



9 787545 209334 >

定价：36.00元

画家电影过眼录 I

花落花开

H U A L U O H U A K A I

龚云表 著

上海锦绣文章出版社
SHANGHAI JINJIANG PUBLISHING HOUSE



图书在版编目(CIP)数据

花落花开/龚云表著. -- 上海:上海锦绣文章出版社, 2011.8
(画家电影过眼录)
ISBN 978-7-5452-0933-4

I. ①花… II. ①龚… III. ①画家-生平事迹-世界 IV. ①K815.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第139026号

策 划 徐明松
责任编辑 张 原
整体设计 曹文涛
技术编辑 李 荀

花落花开

画家电影过眼录 I

著 者 龚云表

出版发行 上海锦绣文章出版社
网 址 www.shp.cn
锦绣书园 <http://shjxwz.taobao.com>
地 址 上海市长乐路672弄33号(邮编200040)
经 销 全国新华书店
制版印刷 上海中华商务联合印刷有限公司
开 本 889 × 1194mm 1/32
印 张 7.5
版 次 2011年8月第1版第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5452-0933-4/J · 584
定 价 36.00元

如有印装质量问题,请与印装单位联系 电话:021-59226000

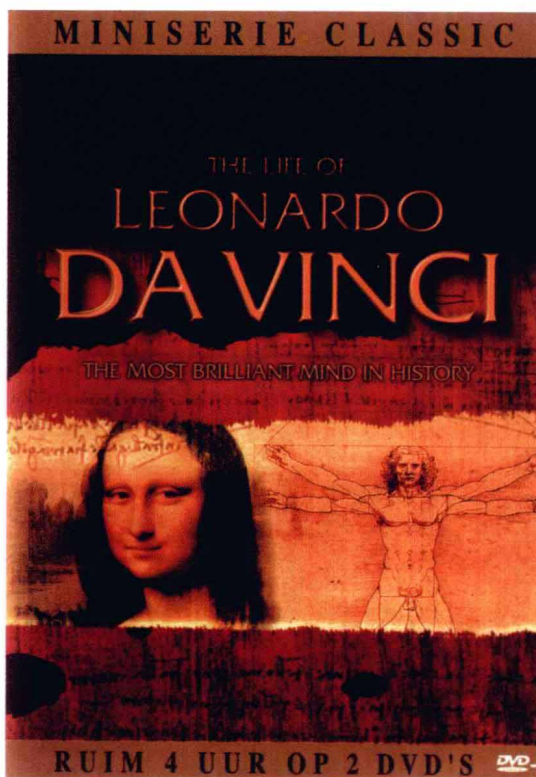
版权所有 不得翻印

目录

- 7 达·芬奇：《我，达·芬奇》及其他
- 39 维米尔：《戴珍珠耳环的少女》
- 67 东洲斋写乐：《写乐的感官世界》
- 87 卡米耶：《罗丹的情人》
- 111 “向让·雷诺阿致敬”：《乡村星期天》
- 139 蒙克：《爱德华·蒙克》
- 169 劳特累克：《红磨坊》、《梦断花都》及其他
- 193 塞拉菲娜：《花落花开》
- 215 莫迪里阿尼：《莫迪里阿尼》
- 236 后记

达·芬奇：

《我，达·芬奇》及其他





达·芬奇晚年自画像

被恩格斯誉为“巨人中的巨人”的列奥那多·达·芬奇，头上有着太多的光环：“文艺复兴时期最负盛名的艺术大师”、“人类智慧的象征”、“文艺复兴精神最完美的代表人物”，以及集画家、科学家、建筑师、数学家、哲学家、解剖学家、天文学家、军事学家、物理学家和机械工程师……于一身的百科全书式的伟人。要用电影的形式来表现这样一个人，其难度可想而知；更何况他终生未婚，除了他在24岁时因被怀疑有同性恋遭拘捕后又不了了之的一场诉讼之外，他一生几乎没有任何婚恋的经历，这就让以爱情为永恒主题的电影，失去了最主要的表现元素。但好在达·芬奇充满传奇的经历和所创造的不朽成就，足以支撑起一部电影的容量，更因为他生活在一个风云际会、英雄辈出、至今令人怀念的时代，因此人们对于达·芬奇的电影总给予很高的期待和关注。

在结束了长达千年“黑暗的中世纪”后，欧洲从14世纪起进入了文艺复兴时期。人们将文艺复兴比喻为酣睡了数个世纪的“睡美人”，古典希腊和罗马在意大利苏醒了。就像罗马的双面神杰纳斯，文艺复兴也是一面向前，一面向后。



绘制于15世纪末的托勒密世界地图

一方面他们回到了过去，回到了古典传统，接受世俗享受及对物质生活的功利化和精致化；另一方面从古典文化传统中重又发现了自然，将个人从中世纪的精神枷锁中解放出来，鼓励科学发明，弘扬人文精神。这不仅永久而全面地改变了欧洲的精神风貌，而且把欧洲带出了中世纪，资产阶级开始成为时代的主导力量。

在达·芬奇生活的15世纪末、16世纪初的意大利，其实只是一个“地理概念”，并不是一个统一国家。在刚刚过去的中世纪乱世中，教皇与神圣罗马帝国皇帝之间愈演愈烈的争斗，导致了一批批外来侵略者的入侵，而国内的许多城市，如佛罗伦萨、威尼斯、热那亚、米兰、比萨等也趁机脱离封建领主的统治而宣告独立，建立了众多的城邦共和国，并且以各自的城市为中心，不断挑起战衅，扩大自己的领地。16世纪末，由于米兰公国内部的纷争，导致西班牙、法国和奥地利的介入和侵略，引发了一场旷日持久的战乱，史称“意大利战争”。意大利的人民尽管无力抵御外来的侵略，却善于同化入侵者，让这些缺乏文化教养的外族人沾染上意大利的优雅风尚和对美的热爱，教会他们如何欣赏绘画和雕塑，使意大利像一台输血机器，向整个欧洲源源不断地

15世纪末的佛罗伦萨





输出文化血液。

就在如此纷乱动荡的时势下，1452年4月15日，达·芬奇出生在意大利中部托斯卡纳地区、离佛罗伦萨城20公里的芬奇镇。他是塞尔·皮耶罗——一位佛罗伦萨的公证人与农家姑娘卡德琳娜的私生子。佛罗伦萨，这座兴建于罗马共和国凯撒时期的城市，到了15世纪，已成为意大利最重要的城市之一。佛罗伦萨在美第奇家族的统治下，成为意大利最活跃、最繁荣、最开放的城市和商贸文化中心，也因此成为了欧洲文艺复兴运动和文化的发源地。正如文艺复兴时期哲学家费其诺所说：“这个世纪是真正的黄金时代，几近消失的艺术得以重见天日，而所有这一切都发生在佛罗伦萨。”现在我们所熟知的意大利文艺复兴时期前后出现的许多著名艺术家，诸如马萨乔、多那太罗、波提切利、达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、提香等等，也与这座城市有着千丝万缕的联系。而成就这种繁荣局面的是著名的美第奇家族。

美第奇家族的祖先原来是托斯卡纳山区的农民，后来开始经商，13世纪时成为贵族，参与佛罗伦萨政府。从14世



纪到17世纪的大部分时间里，美第奇家族是佛罗伦萨实际上的统治者。而这个家族最辉煌的历史则是由科西莫·美第奇和洛伦佐·美第奇创造的。他们扩大了家族的财富和政治影响，在文化艺术领域享有更高的声望，以佛罗伦萨艺术家的赞助人和庇护者自居，身旁聚集着当时最优秀的学者、文人和艺术家。

因为私生子的身份，使达·芬奇无法继承公证人的衣钵，他在13岁到佛罗伦萨学艺时，正是美第奇家族处于最辉煌的时期。而他的老师维罗其奥，恰是佛罗伦萨画派的重要画家、一位为美第奇家族提供艺术品的著名艺术家兼供货商。当达·芬奇随着父亲踏进维罗奇奥画室的那一刻起，他的命运已开始了根本性的变化，站在他面前的这位艺术家，注定要成为影响他一生的人。今天我们也许真应当感谢皮耶罗才对。如果达·芬奇不是私生子，如果没有皮耶罗为达·芬奇选择维罗其奥，也许我们这个世界就不会拥有伟大的达·芬奇了。

洛伦佐·美第奇





2

在经过多年准备之后，荷兰著名导演雷纳托·卡斯特拉尼终于在1971年拍摄完成了《我，达·芬奇》。这部影片基本上沿着达·芬奇的生活轨迹，从他出生一直到去世平铺直叙地展开。电影语言朴实无华，因为卡斯特拉尼深知，达·芬奇的传奇人生本身就足以让观众投入其中，细细咀嚼品味，无须再用花哨的电影手法来吸引他们。影片中达·芬奇由著名影星菲列普·勒鲁瓦饰演，他原本是一位擅长喜剧的演员，但在这部正剧影片中却把达·芬奇复杂的性格把握得丝丝入扣、游刃有余。影片的主要脉络是达·芬奇的艺术创作，其中有他与老师维罗其奥合作的《基督受洗》，为米兰摩尔大公的情人茜茜丽娅·加列纳莉画的《抱银鼠的妇人》，有不朽的《蒙娜丽莎》以及《拈花圣母》、《善良圣母》和《博士来拜》等多幅圣母像，尤其还对他创作巨型壁画《最后的晚餐》作了生动的描述。

达·芬奇的老师维罗其奥



达·芬奇在世上活了67个年头，这在十五六世纪时已经算是很长寿的了。但是在他漫长的一生中，留存至今的绘画作品只是少之又少的十几幅而已。其中除了《蒙娜丽莎》和几幅其他女子的肖像外，几乎都与宗教有关，大多数以《圣



经》为创作题材。达·芬奇最早的一幅圣母像，是他在1474年前后创作的《受胎告知》，其时达·芬奇还在维罗其奥的画室，《受胎告知》为他初步奠定了在佛罗伦萨画坛上的地位。在以后的若干年中，他开始直接与教会签订制作祭坛画的合同，陆续画出了《拈花圣母》、《哺乳圣母》、《善良圣母》和《博士来拜》等多幅圣母像，他也因此被人们誉为画圣母像的“圣手”。

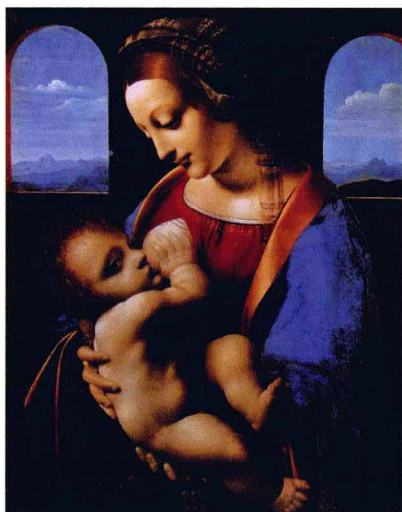
在这些圣母像中，达·芬奇摒弃了以往把圣母的形象描绘成威严的、感伤的或者沉思的固有模式，而是大胆地将她塑造成和蔼可亲、温柔美丽、充满尘世美感的少妇形象。《哺乳圣母》是达·芬奇早期肖像画的一个典范之作，圣母形象丰满，神态恬静，洋溢着一种年轻母亲的温柔的爱子之心；圣母怀中的婴儿更被画得生动活泼，稚嫩可爱，完全是日常生活中常见的哺乳期婴儿的形象。《善良圣母》被视为达·芬奇艺术创作中的第一个里程碑式的作品，尽管画面上圣母和小耶稣的头顶上都有神灵的光环，但他们又分明是一对人世间的母子。这种把圣母和耶稣从神坛引入民间的做



达·芬奇第一幅独立完成的作品《受胎告知》

法，恰是文艺复兴时期最重要的人文主义精神的体现。

1481年，29岁的达·芬奇得到了一份重要的订单，佛罗伦萨圣多诺托的奥古斯丁修道院，让达·芬奇为他们的教堂绘制一幅《博士来拜》的大型祭坛画。这是达·芬奇第一幅全景式的绘画作品，一幅表现他人文主义理想的真正的“绘画宣言”。但是遗憾的是，这是一幅未完成的作品。原来在他与修道院签订的合同中，要求他必须在三十个月内完成这



达·芬奇《哺乳圣母》



幅作品，但是由于达·芬奇对自己的作品总是有着极其完美的追求，缓慢的工作进度令修道院的修士们大为不满，达·芬奇一气之下反而停止了这幅画的创作，离开了佛罗伦萨，前往米兰去开拓他新的艺术天地。

在米兰，达·芬奇完成的第一件作品也是一幅圣母像：

《我，达·芬奇》剧照1
达·芬奇是一个私生子
《我，达·芬奇》剧照2
达·芬奇从小在祖父家长大
《我，达·芬奇》剧照3
达·芬奇到维罗其奥处学艺

