

列奥纳多·达·芬奇

外国美术介绍

自画像 1510—13 红粉笔素描, 33.3×21.3厘米 都灵图书馆

列奥纳多·达·芬奇简介

列奥纳多·达·芬奇 (Leonardo da Vinci, 1452~1519) 的名字是和光辉的欧洲文艺复兴紧密联系的。文艺复兴“是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”(恩格斯：《自然辩证法导言》) 达芬奇就是这个伟大时代里涌现出来的一个巨匠。

达芬奇出生于意大利中部的芬奇镇，从青年时代就来到当代进步思想——人文主义的中心佛罗伦萨，他在那里接受人文主义思想的熏陶，并且成为一名坚强的战士。人文主义者主张以现实的态度去看待人生，要求把人的思想、感情和智慧、才能从宗教的束缚下解放出来。反对教会所宣扬的来世说和神为万物主宰的思想。在艺术上主张歌颂人生的现世生活和人的自然的美，而坚决反对中世纪式的禁欲主义。人文主义者还向社会提出个性解放、思想自由和科学为人类谋福利的强烈呼声。人文主义的思想代表了十五世纪新兴阶级的利益，推动社会向前发展，因而形成了一个进步的思想和文化革命的浪潮，这个运动曾经遍及欧洲各国，大大地冲击了腐朽的封建宗教文化，是欧洲历史上一次伟大的进步改革。

达芬奇在这样一个伟大变革的时代中，终身为自己的信念而在人类知识各个方面进行着刻苦、卓绝的劳动与创造。他的青年时代是在他的老师委罗基奥的艺术工场里度过的，在这里他得到了严格的现实主义绘画基础的训练，他和他的老师一样，把艺术和科学保持密切的联系，而且通过科学的法则使艺术提高到一个崭新的阶段。中世纪的美术总是要显示神与人的不可逾越的界限，因而所表现的形象都是凛然不可接近的。达芬奇在绘画艺术中，却着眼于现实生活，歌颂世俗的人生的幸福与大自然的美，创作了崇高、健美的形象，即使是宗教传说中的人物也是那样真实、生动。

达芬奇的一生并不是在顺利的条件度过的。十五世纪的意大利经常受到外国的侵袭，国内教会和上层统治阶层与外国势力勾结，使得人民无法安生，达芬奇也是不断过着漂泊的生活。1478年前他都是在佛罗伦萨学习和工作，后来到了意大利北部城市米兰，在这里工作了十七个年头；在这期间作了《斯福查骑马像》(还没来得及翻铸铜模，泥稿就被毁掉了)和多幅圣母像，《岩间圣母》、《李塔圣母》、《拈花圣母》和《圣安娜》等等。在这些画中，达芬奇创造了一位慈爱的母亲和富有高尚情操的女性的典型形象，绝不是那种冷冰冰的、没有人性的令人生畏的圣像了。达芬奇还为圣玛利亚教堂修道院食堂画下了《最后的晚餐》壁画，这幅画是画家呕心沥血的杰作。1503年达芬奇回到佛罗伦萨，在这期间，他画了《安加利之战》的壁画，这幅画是描写佛罗伦萨人战胜伦巴底军队的一次战役，只完成了素描稿，而在画此画的同时，达芬奇致力于《莫娜丽莎》的制作了，这幅画标志着达芬奇艺术的最高成就。十六世纪

意大利的教廷追求那贵族化的宏伟和华丽，达芬奇的艺术已经不适合贵族化的口味了，他不得不重新寻找自己生活的地方。1517年他应法国国王的邀请来到法国的克鲁堡，当时正值法国广泛介绍意大利文化的高涨时期，艺术界对达芬奇表现了极大的尊重与欢迎，甚至国王和廷臣都模仿达芬奇的衣服式样、蓄须和发式，神奇的芬奇的名字经常挂在法国人的嘴边。但是，年迈的画家体力已经相当衰弱了，他在最后的日子里，整理了自己的手稿，并画了自画像。

《最后的晚餐》和《莫娜丽莎》是达芬奇最著名的作品。壁画《最后的晚餐》表现了耶稣在餐桌上向他的十二个门徒宣告“你们中间有一个人出卖了我”时引起全体震惊的场面；叛徒犹大（左起第四人）手握钱袋，露出奸诈惊慌的神色。所有人物性格的表现、彼此间的关系以及构图、透视、解剖、明暗，这种种错综复杂的绘画要素及其互相间的关系，经过达芬奇巧妙的艺术手法，造成了全体的和谐而统一。达芬奇的《最后的晚餐》具有一种鼓舞人类精神向上的力量，这在前人所画同一主题的画里是没有的。那些画只是机械地叙述“圣经”中有关这一事件的传说而已；而达芬奇所赋予的精神是通过这一屡用的画题，歌颂正义的光明，揭露叛卖行为的可耻。从画家所塑造的耶稣和犹大两个形象足以说明善和恶两种人格的对照。在这里达芬奇真不愧是善于揭示人的灵魂的艺术大师了。“一张人物画，或其他形式的人物表现，应该做到使人一看就很容易地从他的动作和姿态中觉察到他们的思想……就好像一个聋子看人讲话，虽然他不能听见，但依然可以从两人的说话的动作姿态中揣度他们讨论的主题。”这是达芬奇留给后人的宝贵教诲之一，直到现在它仍然可以作为指导创作的一段铭言吧。

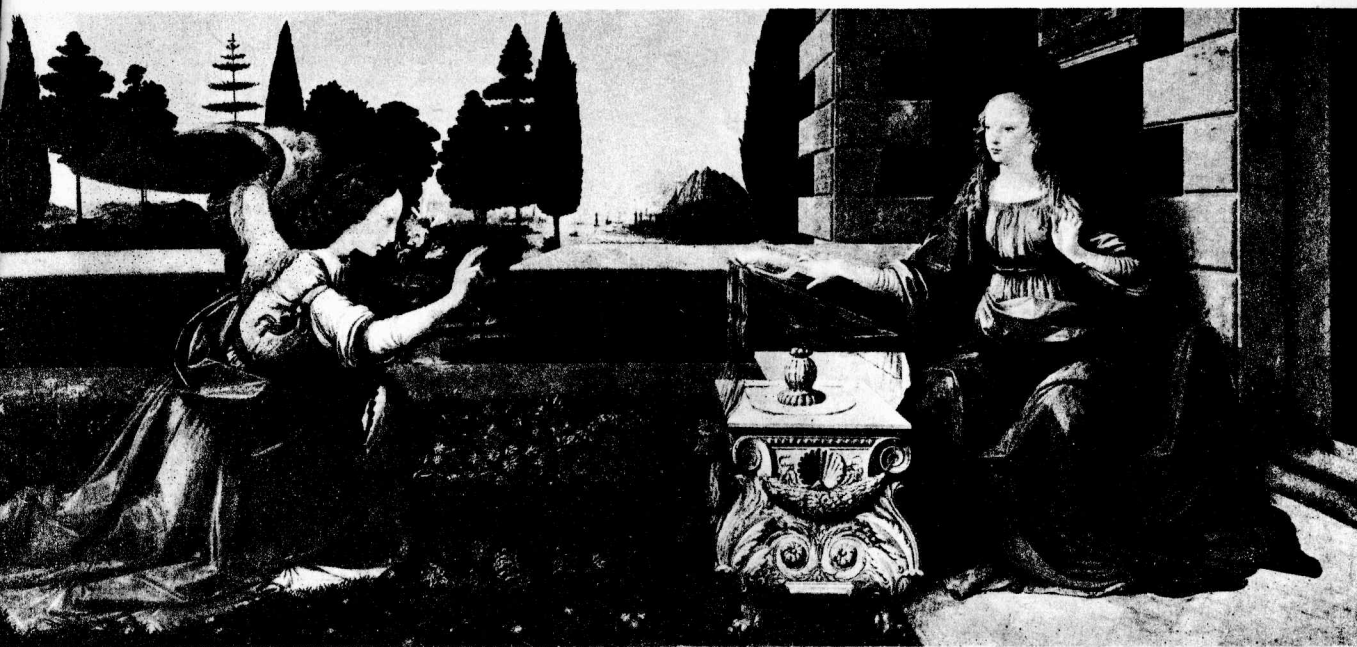
《莫娜丽莎》曾经是几个世纪以来使人们赞叹而又迷惘的作品。根据传说，画中的形象是富裕商人乔康多之妻，画家在画这幅肖像上，前后曾经历了四年之久；在作画时达芬奇特地邀了乐师在旁边弹奏优美的乐曲，使模特儿保持愉悦的心情，以便画家能比较从容地捕捉表现在脸部的内在感情。《莫娜丽莎》的脸部画得非常圆润，由明到暗的变化笔调是柔和的，脖子和一双纤丽的手同样有着妇女细嫩皮肤的质感。这种有血有肉、生动感人的形象，是以往绘画艺术中所罕见的。这幅肖像至今仍然给我们留下了栩栩如生的艺术魅力。

达芬奇除去挥笔作画外，还钻研各种科学，如数学、解剖学、建筑学、光学、力学、地质学等，并发现了许多科学原理。他的种种研究不但在科学上作出了贡献，对于艺术也起了极有益的作用。达芬奇不愧是文艺复兴时代伟大创造的一个重要标志。

郭文靖

1 基督的洗礼 约1473 板面油画, 177×151厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆

2 受胎告知 1473—75 板面油画，98×217厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆

〔注〕根据基督教“圣经”，圣母玛利亚受神示而怀胎。画中天使告知玛利亚她已受胎的情景。

3 加罗法诺的圣母 约1475年 板面油画，62×47厘米 慕尼黑美术馆

4 贝奴亚的圣母 1478—79 油画，49.5×31厘米 列宁格勒埃尔米塔什

5 哺乳的圣母 约1490 巨贝拉画，42×33厘米 列宁格勒埃尔米塔什

6 圣吉罗尼摩 1478—80 板面油画，103×75厘米 梵蒂冈

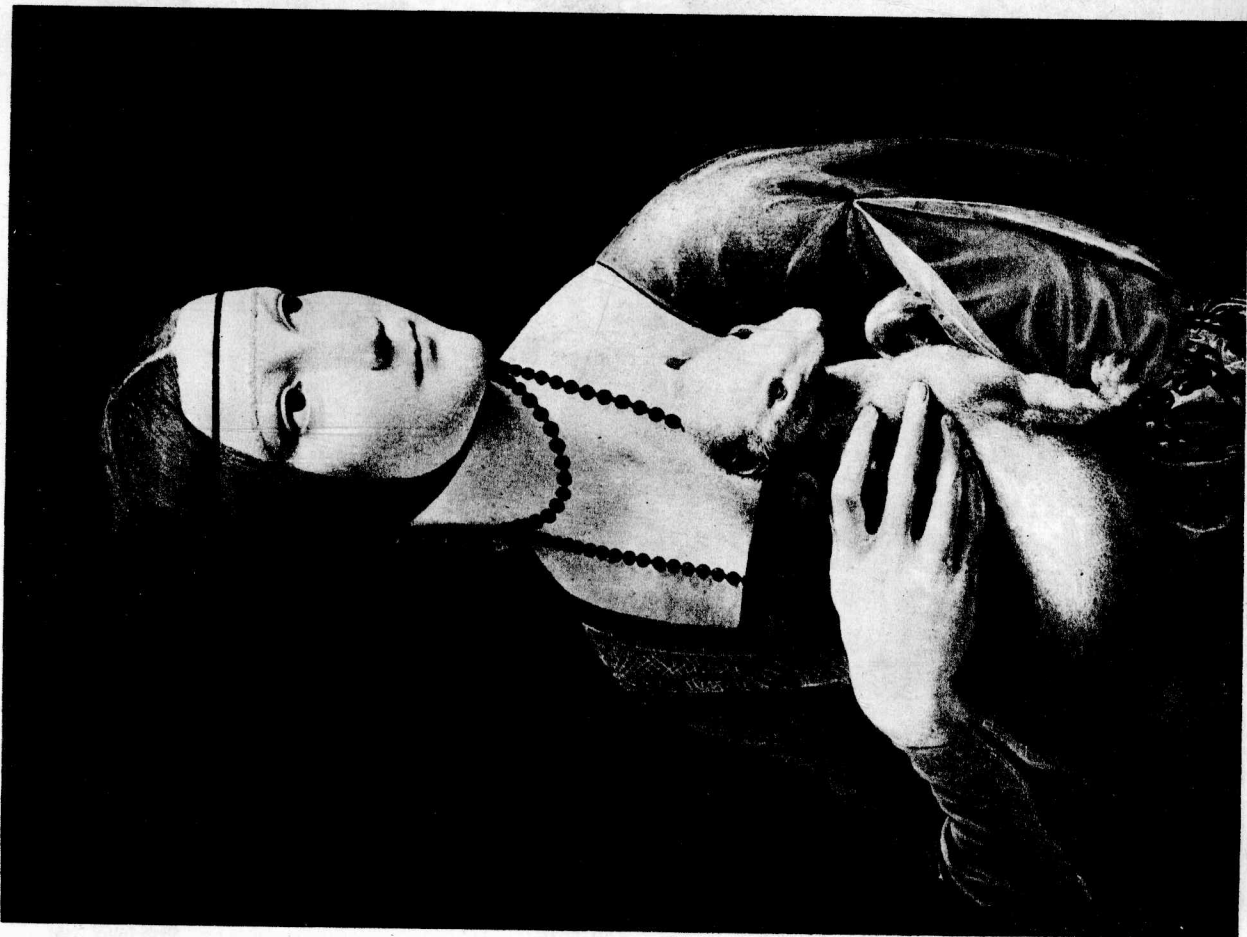

8 三王礼拜 1481 板面油画, 246×243厘米 佛罗伦萨美术馆

〔注〕这是当时很多画家画过的题材, 描写基督教传说中三个东方的国王前来朝拜圣母的场面。

11 抚貂的妇人 1485—90 板面油画，54 × 39厘米 克拉科查托斯基博物馆

12 拉·贝尔·弗罗尼艾像 约1490 板面油画，62 × 44厘米 巴黎卢佛尔博物馆

13 岩间圣母 1483 油画, 198×123厘米 巴黎卢佛尔博物馆