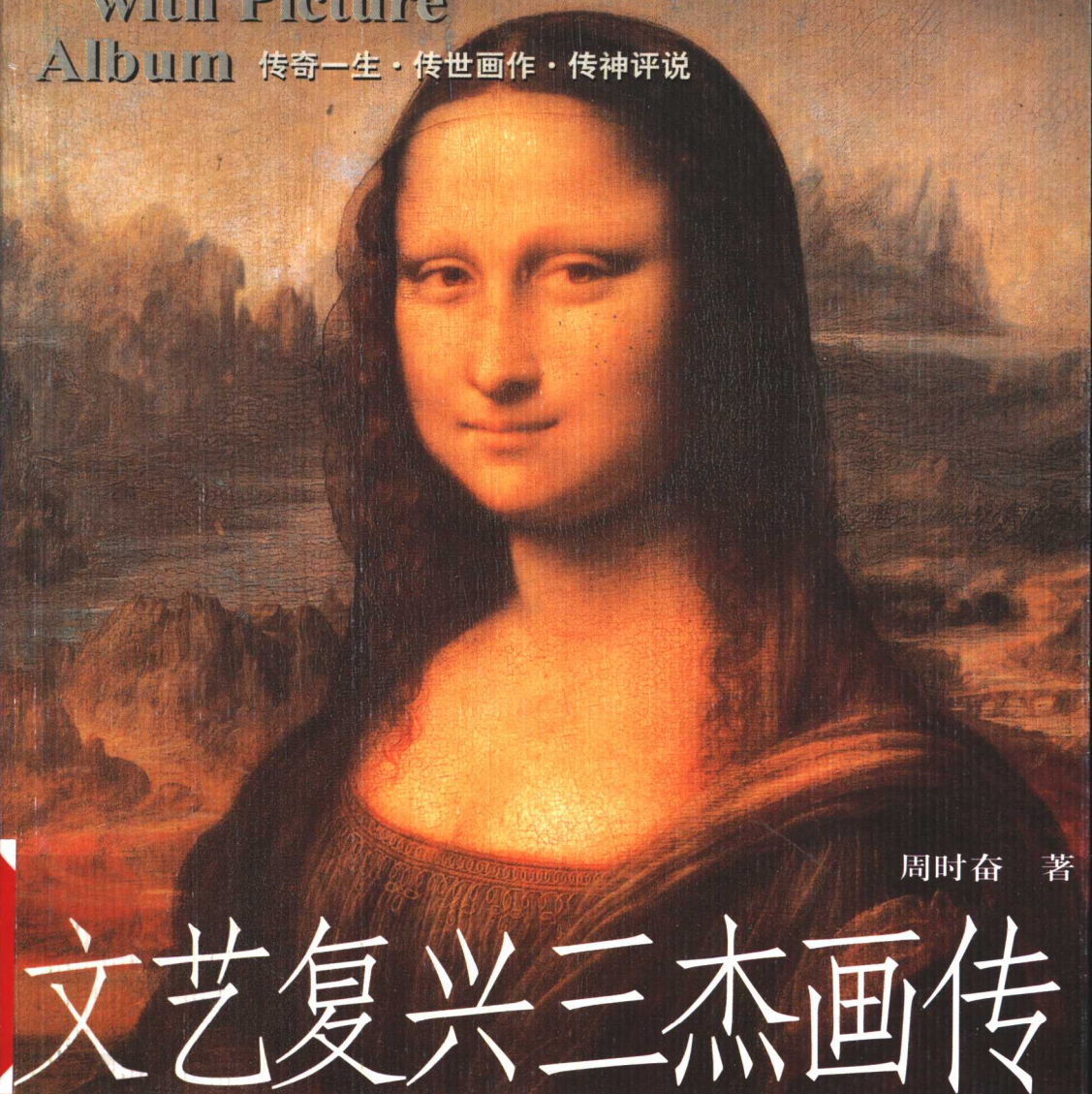

大雅中外艺术大师画传丛书

Biography of
Da Vinci Michelangelo Raphael
with Picture
Album 传奇一生·传世画作·传神评说

周时奋 著

文艺复兴三杰画传

山东画报出版社

大雅中外艺术大师画传丛书

文艺复兴三杰画传

周时奋 著

山东画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

文艺复兴三杰画传 / 周时奋著. — 济南: 山东画报出版社, 2004.1

(大雅中外艺术大师画传丛书)

ISBN 7-80603-814-0

I. 文... II. 周... III. ①达·芬奇 (1452~1519) — 评传 — 画册 ②拉斐尔, S. (1483~1520) — 评传 — 画册 ③米开朗基罗, B. (1475~1564) — 评传 — 画册
IV. K835.465.72-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 096571 号

大雅中外艺术大师画传丛书

文艺复兴三杰画传

责任编辑 刘传喜

装帧设计 熊俊

出版发行 山东画报出版社

地址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电话 总编室 (0531)2060055-5420

市场部 (0531)2053182 (传真) (0531)2906847

网址 <http://www.sdpress.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印刷 上海照相制版厂

规格 150 × 212 毫米

10.25 印张 187 幅图 150 千字

版次 2004 年 1 月第 1 版

印次 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-8000

定价 53.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

西斯廷礼拜堂全景 米开朗基罗

抱银貂的妇人 达·芬奇

前言 詹丹

黑格尔老人曾有“熟知非真知”一说，他的意思是要提醒世人：我们对一些人事的了解，总以停留表面者居多，而缺乏一种寻根究底的本质上的把握。我想，大家有关文艺复兴时期的达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔这三位艺术大师的了解，大概就有类似的状况。

应该承认，上述三位大师的名字都是许多人耳熟能详的，对于他们的生平以及代表作，大抵也都有一些依稀的印象，但如果要让某一位非专业的人士对他们的生平作一完整的介绍，或者将他们的作品加以深入评析，似乎又有些勉为其难。

当然，把这样的缺憾作为一个问题提出来可能让人觉得并无必要。他们以自己的非专业来为自己知识的非系统性和浅尝辄止辩护，他们似乎认为，欣赏达·芬奇的画而要同时研究他的画论乃至其他著述，领略米开朗基罗的雕塑还要翻阅他的诗集和大量书信，或者要把拉斐尔的绘画作品如数家珍般一一道来，哪怕是仅仅把大师们的生平与创作作为一个完整的不可分割的部分来同步接受，都是一种迂腐的要求——既不近人情且没有必要。而我认为，如果他们以已有的零碎的、一知半解的知识来对一个完整的知识系统予以拒绝，其实质是因为他们能把这些零碎的知识轻而易举地溶解在自己的生活中，把它作为谈吐的点缀，挥洒在周围的空气里来引起旁人的钦佩目光。然而，如果这种知识成为一种完整的系统呈现到我们面前，尤其是有关这三位大师的完整人

生和精彩作品全面地呈现在我们面前时，我们就无法简单地以自己的生活来消融它。因为他们自身，已构筑起一个完整而又超迈的世界，来与我们所处的世界相对峙。达·芬奇的深刻、米开朗基罗的伟大、拉斐尔的甜美，他们都能以自己的巨灵之手把一种风格发挥到极致。他们都是以最具象、最特殊的视觉艺术，把握了宇宙间最精微、最普遍的理想。他们与生活的对峙，就是理想与现实的对峙，就是永恒与瞬间的对峙。他们生来就是为了永恒的。所以达·芬奇在自己的画论中说，要把生活中获得的美好印象，通过绘画永久保存下来；而米开朗基罗也说：“我的眼睛看不见昙花般的事物！”

由于是对峙而并非是与生活的绝对隔离，所以我们也总能在他们人生的轨迹中、他们的作品里，找到那种能够揪住我们心灵的元素，把我们的精神从平庸的如过眼烟云般的日常生活中提升起来。由于有理想的前景相对照，所以在与现实的缺憾相掺杂时，就能开拓出我们内心深处的激情与冲突、紧张与向往的新天地。我们看到，人世的忧伤会掠过达·芬奇的《蒙娜·丽莎》微笑的嘴角，对于受难的悲悯也会蒙上拉斐尔笔下的圣母甜美的眼帘，巨大的热情、创造的力量在米开朗基罗塑就的冰冷的顽石中激荡。接纳这种对峙与冲突，这种生活方向的拓展，在当代日趋世俗化的社会里，已经超越了艺术层面的意义，更显示出生活的一种不同于流俗的新姿态。

从这一意义上说，推出一本集生平、画作与评说为一体的比较系统的“三杰画传”，为我们全面而又深刻地接受大师，提供了一个良好的开端。

2003年11月13日于上师大人文学院

雅典学院 拉斐尔

MAG12/07

目录

1 前言

1 美丽的佛罗伦萨 第一章

清澈的阿诺河（Arno）蜿蜒曲折地从佛罗伦萨城市中间流过，长满了橄榄和荞麦的缓坡，给佛罗伦萨的周边抹上了一片浓重的色彩；阿诺河中心的沙洲上，生长着茂密的芳草。

美丽的佛罗伦萨使小列昂纳多的精神为之一振。他想到了父亲曾经说过的一句话：“佛罗伦萨，这是所有知识的发源地。”

31 狼崽子 第二章

这孩子天生一副贱骨头，米开朗基罗在石匠妻子的乳汁哺育下茁壮成长。莫娜·巴巴拉妈妈唱着简单而纯朴的民歌，用在阳光下晒干的羊奶酪喂着他。

59 忧伤的米兰 第三章

苍白的太阳，惨淡地照耀着毫无生气的米兰。

达·芬奇站在广场的边上，他看到一群法国士兵正不怕腰疼地努力捣毁着他的粘土做的骑马塑像，他默然无言，如一个冷眼旁观的陌生人。

87 天才少年 第四章

小拉斐尔对教堂里半明半暗的五彩玻璃和充满石蜡、乳香的浑浊空气十分适应，他喜欢在神灯微弱的光线照耀下的那一闪一闪的圣·弗朗西斯科的古老神像，也喜欢那些穿着长袍的教士，他们迈着那么轻捷的步子，在他的身边走来走去。

111 劫后的辉煌 第五章

生气勃勃的佛罗伦萨，一下子成为了一座死城。

达·芬奇以及即将到来的米开朗基罗和拉斐尔，他们仿佛要为劫后的佛罗伦萨艺术，抑或说是文艺复兴全盛期再一次唱响最为辉煌的高音，然后结束这座城市的作为文化核心的时代。

143 阿诺河之波 第六章

米开朗基罗公然挑战了。50岁的达·芬奇显然激动起来，他那雍容优雅的风度再也掩盖不住内心的风暴。“好吧，好吧……我只能等着你刺出决斗的第一剑了，你来吧！”

171 罗马 第七章

西斯廷的壁画轰动了罗马，前往参观的人流涌动，精疲力竭的米开朗基罗再也没有兴趣去听到人们的赞扬，他完成了自己的使命，至于赞扬，那已经不再重要。

207 花开花落 第八章

达·芬奇的离开使拉斐尔感到深深的遗憾，他仿佛有一种感觉，随着达·芬奇的离开，意大利的那个艺术与科学的全盛期，也已经走到了尽头。

241 呵，圣母 第九章

也许由于达·芬奇的死，使米开朗基罗敏感地想到了一个大时代的高潮已经过去。是的，当第二年——1520年，这一感觉就被另一位大师的失去所证实。

277 宿命 第十章

一日将尽的时候，米开朗基罗知道，他的生命将伴随着最后的一缕阳光一起消逝。

整整半个世纪，米开朗基罗承受着缺失高层次朋友和大师进行对话的痛苦，因而他显得尤其的孤独。

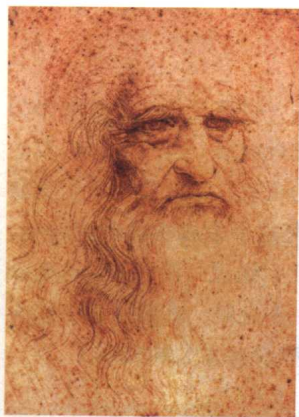
302 后记

304 年表

第一章

美丽的佛罗伦萨 (1452—1482)

(一)

达·芬奇自画像
红粉笔素描·1512年

上天有时将美丽、优雅、才能赋予一人之身，令他之所为无不超群绝伦，显出他的天才来自上苍而非人间之力。列昂纳多正是如此。他的优雅与优美无与伦比，他的才智之高可使一切难题迎刃而解。（瓦萨里）

今天，当我们来到意大利的历史文化名城佛罗伦萨时，如果稍加注意，就会在那些介绍城市历史古迹的文字中，到处都看到这么几个字母：Medici，这是一个不可能在佛罗伦萨城市史中轻易抹去的家族名称——美第奇，它仿佛把佛罗伦萨的那些历史文化都纳入到自己家的一个门户之下。城中为数不多的几座恢宏的大教堂，有四座曾经是这个家族的礼拜堂；当年佛罗伦萨共和国的国政厅，其实就是这个家族的家宅；举世闻名的乌菲齐美术馆——据说西方美术史上的名画有一半收藏在这里——进去一看，原本也是这个家族的事务所，直到美第奇家族的最后一位传人安娜·玛利娅把它捐赠给佛罗伦萨市政府为止。在这座城市里，有许多豪宅或者说几乎可供参观的所有豪宅，都与这个家族有关，有许多公共建筑也与这个家族有着密切的联系。

一个家族长久地笼罩着一座城市，对它产生着深刻的历史影响，并进而影响了世界文化的进程，这不能不说是一个历史的奇观。不了解美第奇，就很难了解佛罗伦萨，因为这个家族确实是文艺复兴运动强大的支持者，或者说是刺激者，我们的这一部传记就不能不从这个家族开始。

美第奇家族的祖先原本是托斯卡诺的农民，经营药材开始发迹，接着就开办银行，渐渐成为了欧洲最大的银

1490 年佛罗伦萨景致

佛罗伦萨街头的文艺复兴时代
雕像

行家。他们在银行的经营中，向阿拉伯人学习了复式簿记法并进行了改进，效率大为提高，金融业务也获得迅速发展。他们甚至帮助罗马教会管理财政。1434年，45岁的科西莫·美第奇（Cosimo Medici）成为了佛罗伦萨公国的执政官，此后，这个家族的四代人连续统治了这个公国其后的60年历史，这个时期是这个家族史的黄金时期，也正是佛罗伦萨这个欧洲文艺复兴摇篮的黄金时期。实际上，经过一番曲折，这个家族统治佛罗伦萨一直持续到18世纪40年代，前后历时四个多世纪，直到因为家族无嗣而自然退出，当然其后的历史与文艺复兴以及本书所述都没有太大的关系了。

清澈的阿诺河（Arno）蜿蜒曲折地从佛罗伦萨城市中间流过，一直注入远处的利古里亚海，靠着这条河流的灌溉，这片亚平宁山麓狭长的平原到处是一派生机勃勃的景象。长满了油橄榄和荞麦的缓坡，给佛罗伦萨的周边抹上了一片浓重的色彩；阿诺河中心的沙洲上，生长着茂密的芳草。一座叫做波捷·维乔的老桥连接了阿诺河的两岸，城市就在这条河流的两岸广袤铺陈。城市里，从那些块石铺成的狭长小巷，首先在14世纪走出了但丁、薄伽丘和彼得拉克，这三位当时算是这座城市中不安分的文化人，却被后人誉称为“文艺复兴前期的巨人”，他们分别以《神曲》、《十日谈》和一批惊世骇俗的抒情诗，撼动了中世纪黑暗而沉闷的岁月，欧洲文艺复兴作为一个伟大的文化运动就在这里萌生了。紧接着，文艺复兴从文学领域扩展到美术领域，从法布里亚诺、安德里科，直到少年才子马萨乔，他们奠定了美术的佛罗伦萨画派，以后又有威涅齐亚诺、法朗西斯科、福尔利、波提切利、佩鲁琴诺、柯西莫步其后尘，把该画派推向了顶峰。欧洲这一阶段的几乎全部著名画家都产生或者云集到这里，开创了世界美术史上的一个划时代的局面。也就这样，佛罗伦萨这座小城策动了向“黑暗的中世纪”直接挑战的最伟大的行动。当文艺复兴经过一百余年充分酝酿，它的全盛

期唤之欲出的时候，作为这座城市或者公国的执政者的美第奇家族，就在这个节骨眼上登场了。

科西莫·美第奇是个聪明人。正如这个家族一开始就比较接近平民，科西莫在整个执政时期也刻意淡化掌权的名义而强化平民的身份，这时城市的政治处于低调的姿态，也为文化的张扬腾出了空间。美第奇家族在黄金时期的政治主张正好为文艺复兴运动带来了在世界文艺史上可遇而不可求的机会。这个运动最终缔造出许多著名作品和壮丽建筑，除了文学，绘画、雕塑和建筑都是需要大量资金投入的，一说到金钱，艺术家们就会感到这是最难堪的事情，往往在这样的时候，美第奇家族就出来圆场了。他们欣赏、热爱艺术作品，并且收藏、订制和组织制造大批艺术品，而且只要他们看中了，也会花钱资助艺术家和天才的艺术少年的创作。

住在这座城市里的思想家和艺术家们，用中世纪的传统目光来看，几乎都是疯子，不管他们念念有词地从波捷·维乔老桥上走过，还是推开窗户让阿诺河畔明亮的天光照耀到自己的画面上的时候，他们都用自己的艺术语言呐喊着人本主义的口号。他们用文学和艺术诉说的一切，在当时的西方世界无疑是惊世骇俗的，面对着黑暗的中世

纪教会的腐朽统治，他们就以这座城市作为基地发出了直接的挑战。而这种离经叛道的行为是需要强权政治支持的，美第奇家族毫不犹豫地为此文化精英提供了权力的保护，或者说起码给他们以安全。尽管家族成员也有个人的偏好，但从总体上说，这个家族在文艺复兴全盛时期对这个运动的支持和保护，都表现出十分深邃和准确的目力。

其实也并不奇怪，这个家族要资助和保护的目标，并不是由他们明晰的政治意识选定的，而是得力于这个家族非凡的艺术鉴赏力。这个生息在佛罗伦萨这座历史城市里的金融大族，他们对于古希腊艺术的熟知，对于新时代文化趋向的敏感，使他们本身就以非凡的姿态站到了艺术的前卫行列。巨额资金、行政权力和艺术鉴赏能力的完美结合，使美第奇家族为文艺复兴运动创造了良好的生态环境。佛罗伦萨造就了崇拜先进文化的美第奇家族，而这个家族又带动了整座城市的民众性的文化崇拜，所以欧洲文艺复兴健康发展的摇篮只能在佛罗伦萨。

吉内弗拉·德·本齐 达·芬奇
约 1474 年

“你有没有在阴晦的黄昏，观察过男人和女人们的脸？在没有太阳的微光中，它们显得何等柔和！”这一瞬间，当达·芬奇捕捉到那一丝细腻莫名的颤动，透过画中女子烟雾一般淡定的双眸流露出来。没有任何肢体语言的暗示，甚至似乎没有任何明确的表情，平稳的嘴角，自适的眉头，光整的额面，除了那精心描绘的细致入微的光亮的卷发以外，我们好像再难捉摸到一丝具体的线索深入她的内心世界。然而又是什么如此肯定地抓住我们的心灵，感受到其中内在的力量不由分说？背景浓密的树阴，透出以逆光夕照的色调渲染的远景，暗合了达·芬奇一贯倡导的透视效果，一反15世纪艺术追求线条分明的传统。

(二)

列昂纳多·达·芬奇，1452年4月15日出生于阿诺河畔的芬奇镇，这是在佛罗伦萨西面20英里外的一个美丽小镇。列昂纳多的家族姓氏与他的出生地一样都叫芬奇——这没有什么奇怪，正如一位姓张的中国人祖上就住在一个叫张村的地方一样。列昂纳多的父亲彼埃罗先生是镇上的公证人，母亲在他出生后不久就去世了，但是他的继母阿丽巴耶拉夫人是个善良的女性，她自己没有孩子，就把列昂纳多视同己出，或者说她把丈夫前妻的儿子当作活的小玩具——她还十分年轻，甚至还没有忘记玩布

位于芬奇镇安奇亚诺村庄的一间农舍，据说达·芬奇就出生在这里。

娃娃。她把小列昂纳多哺育养大，他们的感情如同母子又如同姐弟。

镇上的人们一口咬定，小列昂纳多显然是被他的继母惯坏了。这孩子长得十分可爱，以致在当地盛大的五月节中被选为小花王，但是整个儿说来，这孩子十分贪玩。他对一切都感兴趣，他会把昆虫的翅膀掰下来——画成图画，然后加以对比；或者把萤火虫的屁股剖开来试图发现它发光的秘密；他可以在他父亲花园里呆上半天，用泥巴塑捏鸟的模型；或者把花和叶的汁液弄出来，想弄明白不同颜色产生的原理。总之，他对于自然界的一切都抱有极大的兴趣。

“这不行，”有一次，彼埃罗先生开门见山地说，“列昂纳多，你应该读书了。你的将来也应该是一位公证人，就像父亲我一样，这职业没什么不好，又体面又能养家糊口。这是什么玩意儿，鸟吗？”

“是的，爸爸，”列昂纳多说，“这是我用泥塑的。”

“哦，倒是有点儿像。啊，说起来也并没有什么不好，不过你成天地画呀、捏呀、唱呀、跳呀，这种事情是要适可而止的，适可而止，懂吗？如果你的脑袋瓜里只有这些游戏，那可就完了！”

父亲说完后，用目光看了看年轻的妈妈。

“你说的总是对的，彼埃罗，”阿丽巴耶拉夫人说，“只是我们这个孩子……他还能再等一等……”

阿丽巴耶拉知道儿子在大自然里还没有玩够呢，她总是袒护儿子。她知道丈夫是想把这个坐不住的孩子放到学校里让老师去管束。

“什么？”公证人一脸严肃地说，“你要知道，他已经9岁了。”

“可是他是个左撇子。”母亲总会找到理由。

“那有什么关系？他9岁，可是他的智力超过了16岁，就像我小时候一样。左撇子，那不要紧，学校会教会他如何用右手写字。孩子，再过两三年，你还得到佛罗伦萨去。你要成为公证人，那就必须好好地读书。Chi non ha nulla, é mulla。”（意大利语：谁一文不名，谁就一文不值）公证人说。

“你父亲的话是对的，列昂纳多。什么地方见到过公证人是左撇子呢？你不必害怕，你在拉丁学校里会是一流的学生的。”阿丽巴耶拉夫人说。

“我为什么要到拉丁学校里去呢？”列昂纳多居然也提出了质疑。因为他听到父亲的朋友们说起过，能用拉丁语流利写作的但丁，却用平常百姓说的意大利语来写他的《神曲》，这个问题使大人们都感到困惑。

一直在边上听着的祖母柳契娅插嘴了：“孩子，要知道，我们的祈祷词和福音书，那都是用拉丁文写的，古罗马最初的耶稣教徒也都讲这种语言，这是上帝的语言。”

“好，那我就去上学。”列昂纳多说。其实他突然产生了一种兴趣，他想去拉丁学校的目的，是要弄清楚上帝为什么说这种怪里怪气的话。

拉丁学校里的气氛本身就不适合列昂纳多。在那无数个用无法表达感情的陌生语言说话的孩子中间，与他们一起寂寞地望着窗外蓝天，细听着街市上的喧闹声，然后还要关注老修士手中的戒尺什么时候会落到谁的头上，这样的课堂生活，实在是太乏味了。

“你呀，列昂纳多，”阿丽巴耶拉妈妈似乎也看出了点什么，“你好像不是在学习，而是在玩耍。你一放学就钻到地下室里，你在那里干什么呢？”

列昂纳多从来不向阿丽巴耶拉妈妈保守秘密，他把她领到了地下室。凭着一扇气窗透进来的微弱光线，妈妈看到了那是一个完整的实验室，那些小罐子、小盒子、小箱子里，养着的全是昆虫，有些昆虫还在满是青苔的罐子里蠕动着，身下的枯枝败叶发出沙沙的响声，而那些小盒子里则都是干死了的小甲虫。

阿丽巴耶拉说：“哦，列昂纳多，这么脏的东西……这使人害怕。你看那条虫子，那是条丑陋的蠼螋吧？它会钻进人的耳朵的……它正在织网呢。”

小列昂纳多笑了，“不，阿丽巴耶拉妈妈，这里全是童话。那些蠼螋，我知道得最清楚了。”

“你要它们来干什么呢？”

“哦，阿丽巴耶拉妈妈，我需要它们，我要数清它们的腿，要知道各种昆虫的翅膀有什么区别，我还一直在观察苍蝇，为什么捉住它们会那样难。”

阿丽巴耶拉妈妈显然并没有听懂儿子的意思，“哦，上帝，要是它们全飞了起来，