

后浪出版公司

Joost Keizer

Illustrations by Christina Christoforou

荷[约斯特·凯泽尔——著

[英] 克里斯蒂娜·克里斯托福鲁——插图

北寺——译

This is Leonardo da Vinci

这就是达·芬奇

后浪出版公司

这就是达·芬奇

[荷] 约斯特·凯泽尔——著

[英] 克里斯蒂娜·克里斯托福鲁——插图

北寺——译

图书在版编目 (CIP) 数据

这就是达·芬奇 / (荷) 约斯特·凯泽尔著 ; (英) 克里斯蒂娜·克里斯托福鲁插图 ; 北寺译 . --
长沙 : 湖南美术出版社 , 2017.11
书名原文 : This is Leonardo da Vinci
ISBN 978-7-5356-8167-6

I . ①这… II . ①约… ②克… ③北… III . ①达·芬奇
(Leonardo, da Vinci 1452-1519) - 绘画评论 IV . ① J205.563
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 228768 号

Text © 2016 Joost Keizer. Joost Keizer has asserted his right under the Copyright, Designs, and Patents Act 1988, to be identified as the author of this work.

Illustrations © 2016 Christina Christoforou

Series editor: Catherine Ingram

Translation © 2017 Ginkgo(Beijing)Book Co., Ltd

This book was produced in 2016 by Laurence King Publishing Ltd., London. this Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/ distribution in The Mainland(part)of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

本书中文简体版权归属于银杏树下(北京)图书有限责任公司。

著作权合同登记号: 图字18-2017-142

这就是达·芬奇

ZHE JIU SHI DA FENQI

出版人: 李小山

插图: [英] 克里斯蒂娜·克里斯托福鲁

出版策划: 后浪出版公司

编辑统筹: 蒋天飞

责任编辑: 贺澧沙

装帧制造: 墨白空间·李渔

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司 (亦庄经济技术开发区科创五街经海三路18号)

开本: 720×1030 1/16

印张: 5

印次: 2017年11月第1次印刷

定价: 60.00元

著者: [荷] 约斯特·凯泽尔

译者: 北寺

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 张丽捷

营销推广: ONEBOOK

出版发行: 湖南美术出版社 后浪出版公司

字数: 80千字

版次: 2017年11月第1版

书号: ISBN 978-7-5356-8167-6

读者服务: reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

直销服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

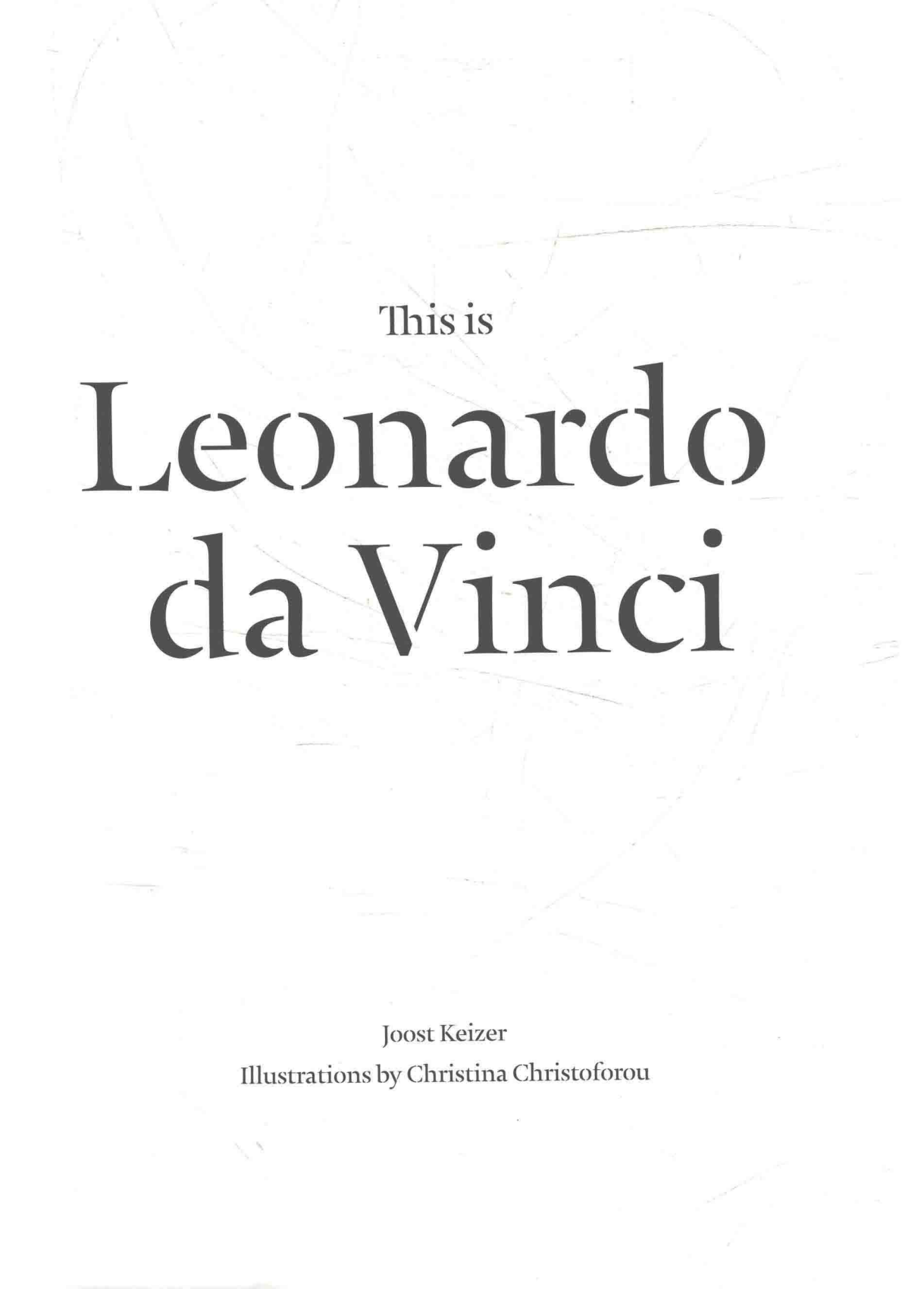
网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有印装质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

This is

Leonardo da Vinci

Joost Keizer
Illustrations by Christina Christoforou

图书在版编目 (CIP) 数据

这就是达·芬奇 / (荷) 约斯特·凯泽尔著 ; (英) 克里斯蒂娜·克里斯托福鲁插图 ; 北寺译 . --
长沙 : 湖南美术出版社 , 2017.11
书名原文 : This is Leonardo da Vinci
ISBN 978-7-5356-8167-6

I . ①这… II . ①约… ②克… ③北… III . ①达·芬奇
(Leonardo, da Vinci 1452-1519) - 绘画评论 IV . ① J205.563
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 228768 号

Text © 2016 Joost Keizer. Joost Keizer has asserted his right under the Copyright, Designs, and Patents Act 1988, to be identified as the author of this work.

Illustrations © 2016 Christina Christoforou

Series editor: Catherine Ingram

Translation © 2017 Ginkgo(Beijing)Book Co., Ltd

This book was produced in 2016 by Laurence King Publishing Ltd., London. this Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/ distribution in The Mainland(part)of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

本书中文简体版权归属于银杏树下(北京)图书有限责任公司。
著作权合同登记号: 图字18-2017-142

这就是达·芬奇

ZHE JIU SHI DA FENQI

出版人: 李小山

插图: [英] 克里斯蒂娜·克里斯托福鲁

出版策划: 后浪出版公司

编辑统筹: 蒋天飞

责任编辑: 贺澧沙

装帧制造: 墨白空间·李渔

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司 (亦庄经济技术开发区科创五街经海三路18号)

开本: 720×1030 1/16

印张: 5

印次: 2017年11月第1次印刷

定价: 60.00元

著者: [荷] 约斯特·凯泽尔

译者: 北寺

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 张丽捷

营销推广: ONEBOOK

出版发行: 湖南美术出版社 后浪出版公司

字数: 80千字

版次: 2017年11月第1版

书号: ISBN 978-7-5356-8167-6

读者服务: reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

直销服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有印装质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

后浪出版公司

这就是达·芬奇

[荷] 约斯特·凯泽尔——著

[英] 克里斯蒂娜·克里斯托福鲁——插图

北寺——译

一位老人的肖像

莱奥纳多·达·芬奇, 约1512

纸本红色粉笔

33.3厘米×21.6厘米

皇家图书馆, 都灵

莱奥纳多·达·芬奇是个通才，是我们今天说的“文艺复兴人”。他时而为军事装备做工程设计，时而做些建筑设计，时而画几幅画。他的兴趣从植物学到神话传说，从妇女妊娠到分娩，无所不包。但他说过，绘画和素描永远是他最大的兴趣。他认为世界的节奏是由艺术和视觉决定的。

达·芬奇在一生中有几段时期没有碰过画笔，但即便不再作画，他也在撰写或阅读与绘画相关的内容。他坚信自己的绘画能将其蕴含的意义表达出来——即能通过视觉方式论证他提出的种种文字无法传达的理论。他也很喜欢钻研绘画创作的技巧，对多种颜料黏结剂进行过实验。

达·芬奇的一生硕果累累，但也不乏铩羽之时。他从不安定，常年在意大利半岛上星罗棋布的城邦间穿行，从这一个宫廷到下一个宫廷。他经常被卷入不同统治者之间的战争和冲突之中。但在达·芬奇生前，意大利动荡的历史环境从未让他心烦意乱。他和他的作品存在于一个小宇宙中，有时和广阔的世界相互作用，有时则将其拒之门外。

童年

达·芬奇的祖父安东尼奥爵士 (Sir Antonio) 用公证员特有的，简明扼要的文笔，满怀骄傲地记录了孙子的诞生：“4月15日星期六，凌晨三点，我的孙子出生了。”那是1452年，在佛罗伦萨城西的一个名为芬奇的托斯卡纳小镇里或镇子附近。孩子受洗时的教名是莱奥纳多·迪·塞尔·皮耶罗·达·芬奇 (Leonardo di ser Piero da Vinci)，意思是“来自芬奇的皮耶罗爵士之子莱奥纳多”。15世纪时，很多人都没有严格意义上的姓氏；加上出生地和父亲的名字，就可以将他和其他众多莱奥纳多区分开了。这样的名字再寻常不过。

他出生时的状况则没那么寻常。这位骄傲的祖父没有提到，达·芬奇是个非婚生子。安东尼奥只在家族史中记下了他的儿子的名字：皮耶罗，一个24或25岁的年轻人，即将和他的父亲一样成为一名受人尊敬的公证员。达·芬奇的母亲是当地的一个农妇，与其父亲年纪相当，名为卡泰丽娜 (Caterina)。在他出生那年，达·芬奇的双亲分别组建了家庭：父亲迎娶了门当户对、年轻富有的女人，母亲嫁给了一个体力劳动者。达·芬奇在满周岁之前可能与母亲一起生活过，但他在5岁之前已经搬入了位于芬奇的祖父家中，和祖父母、叔叔、父亲及继母阿碧拉 (Albiera) 住在一起。他的母亲就住在附近。

灯火辉煌的大城市

达·芬奇约7岁时和父亲及继母一起搬到了佛罗伦萨——这里是商业重镇，也是欧洲最重要的城市之一。对皮耶罗这个主业是起草商业协议的公证员来说，大城市的诱惑自然是无法抗拒的。然而，众所周知，15世纪的城市很不卫生、对健康十分不利；搬家后，阿碧拉很快便去世了。皮耶罗再婚，但第二任妻子也去世了。第三任妻子玛格丽塔（Margherita）在1480年左右离世前，先后为他诞下一男（1476年）、一女（1477年）和一名幼子（1479年）。皮耶罗的第四段婚姻总算良缘美满，最后一任妻子卢克雷齐娅（Lucrezia）为他生下两个女儿和七个儿子。因此，虽然达·芬奇是作为独子长大的，但他成人后最终成了13个孩子中的老大。

尽管达·芬奇先是皮耶罗的独子，后为长子，但他仍旧是个非婚生子。意大利文艺复兴期间有很多成功人士同样是非婚生子，比如切萨雷·波吉亚（Cesare Borgia）、教皇克莱门特七世（Pope Clement VII）、洛伦佐·吉贝尔蒂（Lorenzo Ghiberti）和莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂（Leon Battista Alberti）。但对年轻的达·芬奇来说，非婚生子的身份意味着他无法子承父业成为一名公证员，因为佛罗伦萨的行会明文禁止“私生子”的加入。他的社会声誉也受其影响——就算到了57岁，身为一个赫赫有名的伟大艺术家的达·芬奇还是会被人唤作“私生子”。

达·芬奇年轻时是否因为自己无法继承父亲的职业而苦恼过？我们不得而知。但我们知道，他一生中都保持着如公证员般喜欢做记录的习惯。达·芬奇不仅喜欢作画，也喜欢写东西，这在同时代的艺术家中十分少见；他会把自己的想法、理论和日常生活体验记录在笔记本里。40岁时，达·芬奇在一张记载鸟类的飞行记录的纸张背面写下了自己最早的童年记忆：一只巨大的风筝落在婴儿达·芬奇身边，用尾巴打开他的嘴，在他的嘴唇上上下下拍打。达·芬奇也许编造了这个回忆，用以解释自己为何对鸟类及它们如何用尾巴迎风飞行产生了兴趣；但从中也可以看出其与众不同的想象力。达·芬奇还借此把他在托斯卡纳乡间度过的幼年时期和他终其一生对自然世界的迷恋联系在了一起。他坚信，他和周围的世界有着一种私密、亲近且独特的关系。

接受训练

达·芬奇14岁时，皮耶罗觉得该让儿子找一份工作了。既然在本地，公证员世界的大门已经对达·芬奇紧闭，皮耶罗便去拜访了市里名气最大的艺术家安德烈亚·德尔·韦罗基奥（Andrea del Verrocchio）。皮耶罗对佛罗伦萨艺术界的情况略知一二。在决定让儿子拜师韦罗基奥门下之前，他已为一些佛罗伦萨最有名的艺术资助起草过多年的合同。据一位16世纪的达·芬奇的传记作者记载，皮耶罗深知如何才能引起这位伟大的艺术家的注意。因此，皮耶罗带着一包年轻的达·芬奇创作的素描来到了韦罗基奥的工作坊。韦罗基奥对其青睐有加，马上同意将这个年轻人收为学徒。

在佛罗伦萨，艺术是一门大生意。韦罗基奥熟知工艺技术方面的知识，也知道如何将这些知识巧妙地应用在各种媒介和材料上，其范围从绘画到雕塑，从颜料、青铜、大理石、赤陶到金银，涉猎广泛。他的主业是制造青铜和大理石的雕塑，但他也雇佣画家，好将佛罗伦萨艺术市场的另外半壁江山也揽入怀中。他是个新派的文艺复兴艺术家，经营的艺术生意从多样性和品质上来说都无可匹敌。安德烈亚·迪·米凯莱·迪·弗朗切斯科·德·乔尼（Andrea di Michele di Francesco de' Cioni）被人称作韦罗基奥可不是徒有虚名——这个名字的字面意思即“真之眼”。他成了这位崭露头角的艺术家的强大楷模及导师。

韦罗基奥是一位出色的老师；他的工作坊培养出了一些15世纪末至16世纪初期间最成功的艺术家。达·芬奇在那儿的时候，和他一起学习的艺术家不仅有彼得罗·佩鲁吉诺（Pietro Perugino）——1500年时，他被认为是当时在世的、最伟大的画家——还包括在韦罗基奥去世后接手了工作坊的洛伦佐·迪·克雷迪（Lorenzo di Credi）。

达·芬奇在工作坊里的差事和其他学徒艺术家别无二致。和约莫20年后的、年轻的米开朗基罗（Michelangelo）一样，达·芬奇被打发去跑腿：他去收取款项，到药店购买颜料；他学会了如何将颜料研磨成细粉，再将其与鸡蛋和油一起混合起来；他学会了如何用石膏对木板进行预处理，以及如何将素描转印到木板上。他是个勤奋的学生。制作东西的过程——不论是绘画、巨大的青铜雕塑还是工程项目——似乎激发了他的想象力。

文艺复兴时期的工作坊和现代的画室或工作室大相径庭。韦罗基奥的工作坊又大又嘈杂，十分拥挤，打开门就是街道。学徒们负责研磨和混合颜料。资历较高的艺术家与大师合作，浇铸、雕刻雕塑或创作绘画。其他助手则在练习绘画技巧。

艺术作品被放在工作坊大门前进行展出，好吸引看到作品的过路人进店。佛罗伦萨城里举足轻重的人物——包括德高望重的伟大的洛伦佐（Lorenzo the Magnificent）——会前来参观，查看自己的委托作品的进展。

二十六岁之前，达·芬奇一直留在韦罗基奥那里学习，并在那儿接到了第一份独立的委托工作——为吉内芙拉·德·本奇（Ginevra de' Benci）画一幅肖像画。吉内芙拉不愿意坐在这喧闹的工作坊中让他作画。达·芬奇只得去她的家中为她画些速写，再回到画室完成画作，其间或许还找过另一个学徒代替缺席的吉内芙拉做模特。

团队合作

15世纪时，你得通过辅助大师作画的方式学习画画——大家需要齐心协力完成工作。助手们不仅要對绘画的木板进行预处理（画布直到16世纪才会得到普遍应用），还要完成作品中的一些次要部分。有些画中，只有人物——最难画的部分——是工作坊的大师完成的。背景，有时甚至包括人物的衣着，都会留给有才能的学徒完成。在韦罗基奥的杰作之一——为佛罗伦萨城外不远处的一座女修道院创作的《基督受洗》大型祭坛画里，他的学徒达·芬奇的贡献便清晰可见。韦罗基奥画了主要人物基督和圣约翰（Saint John），还描绘了画面底部的一些岩石和部分水体。另一个勉强胜任工作的助手画了次要的部分，比如画面左侧的棕榈树、右侧的树林，以及画面顶部上帝的双手和鸽子。但韦罗基奥让达·芬奇画了其余的背景部分和最左侧的天使。达·芬奇画的跪地的天使似乎正为目睹受洗而转过身来，身体扭曲的样子赋予他一种动态感。当时，大部分这样的画作都会直接被归为大师——韦罗基奥——的作品，但这个天使实在是画得太好了，达·芬奇的同期画家都认为这是包含了达·芬奇的创作的韦罗基奥作品。在艺术史上，这样的殊荣前所未闻，也证明了达·芬奇的天赋。

背景中的水体——也许是一片湖，或一片海——同样由达·芬奇创作，是他对巴勒斯坦的约旦河的想象。他画的风景朦朦胧胧，好似失焦一般。背景中，越远的山川会变得越蓝、也越灰。晚年时期的达·芬奇将这种远近效果称为“空气透视”。他建立了这样一个理论：人眼和远山之间存在的“大量空气”让山看起来偏蓝。实践早于理论，这和达·芬奇的职业生涯中的很多东西一样。他先创作，然后再进行思考。

基督受洗

安德烈亚·德尔·韦罗基奥和莱奥纳多·达·芬奇,

约1472—1475

木板蛋彩画

180厘米×152厘米

乌菲齐美术馆, 佛罗伦萨

多元的艺术媒介

韦罗基奥创作的雕塑尤其著名，因此，他的学徒达·芬奇学到了很多对大理石和金属进行立体处理的知识并不足为奇。这个天赋出众的绘图员学徒甚至可能为老师的一些伟大作品创作了素描，而韦罗基奥肯定让他参与过石块的预备工作。达·芬奇在韦罗基奥的工作坊学习期间，这位大师接到的最重要的委托是一座真人大小、表现基督和圣托马斯的独立式青铜群雕。这座最终在1483年安置完毕的艺术品可能是当时城内最大的青铜雕塑。要想完成这样一件巨大的作品，需要一个专业的团队对金属进行熔炼和浇铸。人物服装上深深的褶皱及基督伸出的手臂需要前所未有的精湛工艺来完成。当时可没有什么讲解铸造雕塑的书面指南：上一代人大师级人物、伟大的多纳托罗（Donatello）铸造青铜雕塑的方法只在坊间口头流传——这些口耳相传的知识很少被写成专著、变为白纸黑字。

基督和圣托马斯

安德烈亚·德尔·韦罗基奥（复制品），1467—1483

青铜

高230厘米

圣弥额尔教堂，佛罗伦萨

工作坊的工程之一是为佛罗伦萨的大教堂的穹顶顶端铸造一个青铜巨球，这引起了达·芬奇的特别关注。这个穹顶作为那个时代的建筑奇迹，在约40年前由菲利波·布鲁内莱斯基（Filippo Brunelleschi）建成。在另一个团队没能完成为其加顶的任务后，韦罗基奥赢得了这份委托。新造的圆球没有像前一个团队尝试的那样整体铸造，而是将八片铜片锤打出弧度，再围绕一个铜支架焊接在一起，这个做法也许是基于韦罗基奥本人提出的建议。1471年5月27日，在大教堂唱诗班吟诵《感恩赞》的歌声中，这一工程杰作被安置在了穹顶顶端——不止一本来自当年的佛罗伦萨日记中记录了这件大事。多年后，当达·芬奇本人在米兰尝试铸造一匹巨马时，他试过回想在韦罗基奥的工作坊铸造圆球的那几个月的事情。在15世纪末，整体铸造大型雕塑不说毫无可能，也是十分困难的，而达·芬奇回想起韦罗基奥匠心独运的解决方案：分段铸造，再焊接在一起。