

A BIOGRAPHY

OF DA VINCI,
MICHELANGELO
AND RAPHAEL

佛罗伦萨的苏醒

周时奋 —— 著

文
艺
复
兴
三
杰

贵州出版集团
贵州教育出版社

THE
STORY
OF ART

艺术的故事

A BIOGRAPHY
OF DA VINCI,
MICHELANGELO
AND RAPHAEL

佛罗伦萨的苏醒

文艺复兴三杰

周时奋 —— 著

贵州出版集团
贵州教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

佛罗伦萨的苏醒：文艺复兴三杰 / 周时奋著. —贵阳：
贵州教育出版社，2018.6

ISBN 978-7-5456-1108-3

I. ①佛… II. ①周… III. ①达·芬奇(Leonardo, da Vinci 1452-1519) - 传记 - 画册 ②米开朗琪罗(Michelangelo, Buonarroti 1475-1564) - 传记 - 画册 ③拉斐尔(Raphael, Sant 1483-1520) - 传记 - 画册
IV. ①K835.465.72-64 ②K835.465.72-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第250678号

佛罗伦萨的苏醒：文艺复兴三杰

周时奋 著

出品人 玉 宇

责任编辑 刘娟娟 程冠华 舒艳雪

出版发行 贵州出版集团
贵州教育出版社

地 址 贵阳市观山湖区中天会展城会展东路 SOHO 公寓 A 座
(电话 0851-82263049 邮编 550081)

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团

开 本 787mm × 1092mm 1/32

印 张 12.75

字 数 253千字

版 次 2018年6月第1版

印 次 2018年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5456-1108-3

定 价 68.00元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

厂址：山东临沂国家高新技术产业开发区新华路 电话：0539-2925680 邮编：276017

目 录

001 | 美丽的佛罗伦萨

第一章 — 1452—1482

清澈的阿诺河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片生机勃勃的景象。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。

043 | 狼崽子

第二章 — 1475—1496

这孩子天生一副“贱骨头”，他在石匠妻子营养丰富的乳汁的哺育下茁壮成长。山里的空气虽然清新，但采石场却充满石屑和粉尘，执政官的儿子就跟石匠的孩子们一样，每天都在泥地和碎石屑里爬来爬去，弄得满头满脸的乌黑。

089 | 忧伤的米兰

第三章 — 1483—1499

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用黏土做的骑马塑像，他默默无言，如一个冷眼旁观的陌生人。一只手按住了他的肩膀，他冷漠地回过头去，看到了自己的学生萨莱诺苍白的脸。

131 | 天才少年

第四章 — 1483—1502

他对教堂里半明半暗的五彩玻璃和充满石蜡、乳香气味的混浊空气十分适应，他喜欢在神灯微弱光线的照耀下，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，他们迈着那么轻快的步子，在他的身边走来走去。

163 | 劫后的辉煌

第五章 — 1498—1503

莱昂纳多·达·芬奇，以及即将到来的米开朗琪罗和拉斐尔，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，然后结束这座城市作为文化核心的时代。

203 | 阿诺河之波

第六章 — 1504—1508

五十岁的莱昂纳多显然激动起来，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。”

237 | 罗 马

第七章 — 1505—1513

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

289 | 花开花落

第八章 — 1514—1519

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，意大利那个艺术与科学的全盛期，也已经走到了尽头。

325 | 呵，圣母

第九章 — 1519—1520

也许是由于达·芬奇的死，使雕塑家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，这一预感就被另一位大师的离去所证实。

359 | 宿 命

第十章 — 1547—1564

在前两位大师逝世之后，孤独的米开朗琪罗又在世界上整整生活了四十五年，他享年八十九岁，成为文艺复兴运动后期的见证人。整整半个世纪，米开朗琪罗缺失了高层次朋友和大师的对话，因而他显得尤其孤独。

附：文艺复兴三杰年表

美丽的佛罗伦萨

成功的人很少等待机会来临，
他们总会主动创造机会。

——莱昂纳多·达·芬奇

今天，当我们来到意大利的历史文化名城佛罗伦萨，如果稍加留意，就会在那些介绍城市历史古迹的文字中，时不时地看到这么几个字母：**Medici**。美第奇，这是一个在佛罗伦萨城市史中不能轻易抹去的家族名称，它仿佛把佛罗伦萨的历史文化都纳入自己家的门户之下。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；举世闻名的乌菲兹美术馆，几乎收藏了西方美术史半数的名画，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·玛丽亚·德·美第奇把它捐赠给佛罗伦萨市政府。在这座城市里，有许多豪宅，或者说可供参观的私人宅邸和公共建筑，几乎都与这个家族有着密切的联系。一个家族势力长久地笼罩着一座城市，对它产生着深刻的历史影响，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、

刺激者、推动者。我们的这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纳的农民，因经营药材发迹，接着就开办银行，渐渐成为欧洲最大的银行家。他们在银行的经营中，向阿拉伯人学习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。他们甚至还帮助罗马教会管理财政。1434年，四十五岁的科西莫·德·美第奇成了佛罗伦萨公国的执政官，其后四代人连续统治公国六十年，这段历史正是美第奇家族的黄金时期，也是佛罗伦萨这个欧洲文艺复兴摇篮的黄金时期。实际上，美第奇家族在佛罗伦萨的统治一直持续到十八世纪四十年代，前后历时四个多世纪，直到因为家族无嗣而自然退出历史舞台，当然这些与文艺复兴或者本书都没有太大的关系了。

清澈的阿诺河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片生机勃勃的景象。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。一座老桥连接起阿诺河的两岸，城市就在这条河流的两岸广袤铺陈。十四世纪从那些块石铺成的狭长小巷里，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、安杰利科到少年才子马萨乔，奠定了佛罗伦萨画派的基石，韦内齐亚诺、弗朗西斯科、弗利、波提切利、佩鲁吉诺、柯西莫继其后，把这一画派推向了顶峰。欧洲这一阶段的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一个划时代的局面。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的充分酝酿，在其全盛期呼之欲出之时，作为这座城市和公国执政者的美第奇家族，就在这个时刻登场了。

科西莫·德·美第奇是个聪明人。正如这个家族一开始就源于平民的低调感，科西莫在整个执政期也刻意淡化掌权的名义，而强化其平民的身份，这使当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表现正好为文艺复兴运动带来了在世界政治史上也可遇而不可求的机会。这个运动最终诞生了许多著名作品和壮丽建筑，除了文学，绘画、雕塑和建筑都需要大量的资金投入，对于囊中羞涩的艺术家们而言，十分欣赏艺术作品的美第奇家族往往会对他们施以援手，不仅购买他们的作品，而且还会花钱资助极具天赋的艺术家。

用中世纪的传统目光来看，住在这座城市里的思想家和艺术家们几乎都是疯子，不管他们念念有词地从老桥上走过，还

✓ COSMVS MEDICES P P P ✓

科西莫·德·美第奇肖像

Portrait of Cosimo de' Medici

布隆齐诺工作室，约1565—约1569

油画，16厘米×12.5厘米

佛罗伦萨乌菲兹美术馆

是推开窗户让阿诺河畔明亮的天光照耀到自己的画作上时，他们都在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。文艺复兴人士以这座城市为基地，用崭新的观念向中世纪的宗教统治发起了直接的挑战。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保护，或者说用权力保障了他们的安全。尽管他们也有个人的偏好，但从总体上说，这个家族在文艺复兴全盛时期对艺术的支持和保护，都表现出十分长远和准确的眼光。

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，而是出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家大族对于古希腊艺术的熟知，对于新时代文化趋向的敏感，使他们本身就非凡的姿态站到了艺术的前卫行列。巨额资金、行政权力

科西莫的权力来自他的财富。因为佛罗伦萨标榜民主，所以科西莫掩饰了自己的政治野心，并不经常插手公共事务。在他去世后，佛罗伦萨政府授予了他国父的称号，这个荣誉曾一度被授予西塞罗。

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，欧洲文艺复兴健康发展的摇篮只能在佛罗伦萨。

二

1452年4月15日，莱昂纳多·达·芬奇出生于阿诺河畔的芬奇镇，这是佛罗伦萨西面二十英里处的一个美丽小镇。莱昂纳多的父亲彼埃罗先生是镇上的公证人，母亲在莱昂纳多出生后不久就去世了，他的继母阿尔比耶拉夫人是个善良的女性，她自己没有孩子，就把莱昂纳多视如己出，或者说她把丈夫前妻的这个儿子当作活的玩具。她还十分年轻，甚至还没有忘记玩布娃娃。她把小莱昂纳多抚育养大，他们的感情又如同姐弟。

镇上的人们一口咬定，小莱昂纳多显然是被他的继母惯坏了。这孩子长得十分可爱，以至在当地盛大的五月节中被选为小花王，但整体而言，这孩子十分贪玩，他对一切都充满兴趣，他会把昆虫的翅膀掰下来一一画成图画，然后加以对比，或者把萤火虫的屁股剖开，试图发现它发光的秘密，他可以在父亲的花园里待上半天，用泥巴捏出鸟的模型，或者挤出花和叶的汁液想弄明白不同颜色产生的原理。

“这不行，”有一次，彼埃罗先生开门见山地说，“莱昂纳多，

你应该读书了。你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，”莱昂纳多说，“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，不过你成天画呀塑呀唱呀跳呀，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，看了看年轻的妈妈。

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

阿尔比耶拉知道儿子在大自然中还没有玩够呢，她总是袒护着他。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，他已经九岁了。”

“可是他是个左撇子。”母亲总会找到理由。

“那有什么关系？他九岁，可是他的智力超过了十六岁，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，莱昂纳多。什么地方见到过公证人

是左撇子呢？你不必害怕，你在拉丁文法学校里会成为一流的学生。”阿尔比耶拉夫人说。

“我为什么要到拉丁文法学校去呢？”莱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。”莱昂纳多说。其实他突然产生了一种兴趣，他想去拉丁文法学校的目的，是要弄清楚为什么上帝说这种怪里怪气的语言。

拉丁文法学校的气氛本身就不适合莱昂纳多。孩子们都用无法表达感情的陌生语言说话，莱昂纳多与他们一起寂寞地望着窗外的蓝天，细听着街市上的喧闹声，然后还要关注老修士手中的戒尺何时会落到谁的头上，这样的课堂生活实在是太乏味了。

“你呀，莱昂纳多，”阿尔比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，你在那里干些什么呢？”

莱昂纳多从来不向阿尔比耶拉妈妈保守秘密，他把她领到了地下室。凭着一扇气窗透进来的微弱光线，妈妈看到了一个