

达·芬奇逝世 500 周年,全球众多博物馆已经和将要推出的相关特展多达数十个。人们发现——

500 年后, 达·芬奇密码仍未完全解开

本报首席记者 范昕

致敬这位响当当的艺术大师, 全世界的博物馆都在忙着翻箱底

2018年10月起,随着荷兰泰勒斯博物馆率先办起达·芬奇展,艺术界这场盛况空前的“达·芬奇热”渐渐升温。这是荷兰历史上首次回顾达·芬奇的原作精品展,汇聚33件达·芬奇原作。展览看上去是先声夺人,其实是不得已而为之——泰勒斯博物馆本身没有关于达·芬奇的馆藏,只能向其它博物馆商借,错峰办展,显然更利于借到展品。

历时一年多、覆盖英国全国范围的“列奥纳多·达·芬奇:绘画人生”巡展,是英国皇家收藏基金会放出的大招,或许也是众多达·芬奇展中最别出心裁的一个。拥有英国王室500年珍品收藏的这个基金会,除了将在伦敦白金汉宫女王画廊展出达·芬奇超过200幅素描与手稿,还将把12幅达·芬奇手稿分散到英国12座城市的12家博物馆,以便让超过半数的英国人能够在一小时车程内到达最近的分展区。

在达·芬奇留下最多足迹的意大利,相关展览更是档期满满。位于达·芬奇出生地托斯卡纳地区的列奥纳多博物馆,计划在4月至6月办展聚焦达·芬奇作品与当地风景之间联系。展品包括达·芬奇已知存世最早的作品——1473年描绘蒙特阿尔巴诺山脉的作品,这被视为欧洲最早的风

景素描。佛罗伦萨是达·芬奇的成名地,乌菲齐美术馆刚刚结束了一个达·芬奇手稿展,伽利略博物馆则计划将达·芬奇提出的永动机想法以虚拟现实的方式呈现。见证过达·芬奇全盛时期的米兰城里,名为“列奥纳多500”的系列主题展为期一整年,其中主展将于5月2日达·芬奇逝世500年之日在斯福尔扎城堡里由达·芬奇亲自绘制的天轴厅揭幕。

这一年对于达·芬奇的致敬,将于10月登陆卢浮宫博物馆的达·芬奇大展上达到顶点。此前该馆馆长让-吕克·马丁内斯宣称:“这将成为有史以来达·芬奇作品最齐全的展览”。卢浮宫的收藏实力使得这番豪言是有底气的。目前确凿无疑的达·芬奇画作,总共只有15件左右,卢浮宫占了三分之一,达·芬奇的《蒙娜丽莎》《岩间圣母》《未知女子肖像》《圣母子与圣安妮》《施洗者圣约翰》都在这里。此前意法双方签署的协议显示,卢浮宫此次还将从意大利租借除《三博士来朝》以外所有的达·芬奇绘画以及主要的手稿。甚至,这个大展若想集齐2017年在拍卖场上创下全球最贵艺术品纪录的达·芬奇《救世主》,也不是不可能——当时以约合30亿元人民币买走这件作品的海湾买家,本计划将作品放在阿布扎比卢浮宫展出。

在一张看似空白的画纸上, 他用隐形墨水留下各种姿态的手

达·芬奇存世的油画少得可怜,因而撑起本年度扎堆的达·芬奇展,绝大多数是达·芬奇的素描或手稿,他确实留下了比同期任何一位艺术家都要多的素描与手稿。它们看似有着充数的嫌疑,实则隐藏着重要的达·芬奇密码——达·芬奇是个一丝不苟的“强迫症”患者,成品极少,处在未完成状态的作品占绝大多数,反倒是素描与手稿,最大限度地保留了他的思维火花;绘画也并非达·芬奇终极创造力的体现,而只是他的常用工具,他无比娴熟地运用着这个工具描摹天地,洞察万物,很多涂涂画画根本是一种视觉化的假想实验。可以说,素描与手稿连续起来的,才是一个更加立体也更加值得人们珍视的达·芬奇。

两幅达·芬奇从未曝光过的“空白画作”,就将出现在英国皇家收藏基金会今年举办的展览中。这两幅作品是用隐形墨水画下的,随着时间的推移,肉眼从中几乎看不出任何痕迹。大约在1590年,意大利雕塑家庞贝·莱尼发现了它们,当时他以为这是达·芬奇遗留下来的两张空白画纸。几经辗转,这两张纸落入英国皇室手中,直至现代科学家用紫外线对其进行扫描,才发现里面藏着惊人的发现。原来,纸上画满了各种姿态的手。专家推测它们可能是达·芬奇在创作《三博士朝圣》时所画的手稿——《三博士朝圣》总共绘制了超过30个人物,为了这幅巨制,达·芬奇的确画过许多草图,探索人物不同的手势、身体扭转方式和表情,以传递各不相同的情绪。

散落各处甚至久藏深闺的达·芬奇手稿,也在本年度有了露脸甚至团

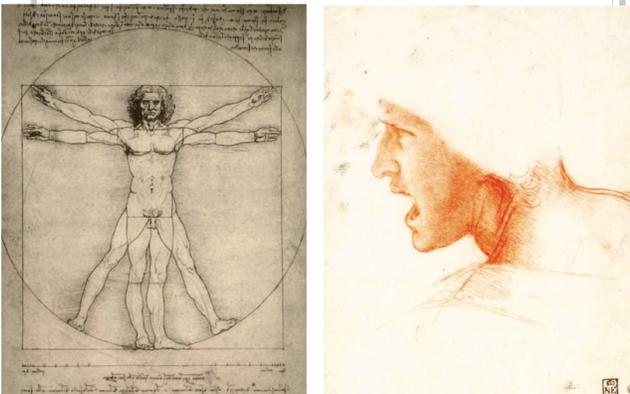
圆的可能,给全世界的研究者创造了难得的机遇。比如,大英博物馆将在夏天促成“达·芬奇三大著名手稿的一次非凡齐聚”,其中不仅包括大英博物馆藏有的《阿伦德尔手稿》,维多利亚和阿尔伯特博物馆藏有的《福斯特手稿》,还借来了比尔·盖茨1994年以3000多万美元买下的《莱斯特手稿》。在米兰的安布洛其亚图书馆与画廊,“镇馆之宝”《大西洋古抄本》将再度面世,此前它的最近一次露面还是1998年。这是达·芬奇手稿集中最大的一部,共有1119页,包括他从1478年至去世前使用的多个笔记本。

关于达·芬奇的很多未解之谜就藏在这些手稿中。单单仅18页的《莱斯特手稿》,信息量已是惊人,涉及对水、岩石的探究,也谈到光和天体,还有潜艇如何帮助人们在水下待更长时间以及它潜在的军事应用等内容。其中,这份手稿针对“水”的探究尤其深入,一共描述了57项水流和不同水深的观察。

破解达·芬奇手稿的难度系数极高。他常常使用独创的镜像式书写方式,字迹需要通过一面镜子的反射才能够看到正常的文字呈现。他也常常把不同领域看似随机的内容堆放在一起,有时还会翻回之前笔记的空白处书写,或者在已经完成的笔记上增加内容。而当人们越是深入探究这些手稿,越将确信达·芬奇的伟大——在他脑海里,有一种宇宙意识无拘无束、兴致勃勃地徜徉于艺术和科学之间,感受着宇宙万物的联结——500年过去了,这样的意识竟然正是今天的艺术家孜孜以求的。

今年恰逢“文艺复兴三巨匠”之首的列奥纳多·达·芬奇逝世500周年,艺术界俨然迎来“达·芬奇年”。包括卢浮宫博物馆、乌菲齐美术馆在内的众多博物馆,将以此起彼伏、多达数十个的达·芬奇特展以示致敬。全世界压箱底的达·芬奇真迹几乎被翻了个遍,联袂奉上一席流动的艺术盛宴,令艺术爱好者们大饱眼福。由于展期相撞,租借相关作品甚至引发了博物馆之间前所未有的激烈竞争。

达·芬奇离开这个世界的500年间,人们越发认识并惊叹于他的“宝藏”属性。原来,家喻户晓的《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》等画作,只是达·芬奇创造力的冰山一角。除了是画家,他还是发明家、医学家、生物学家、地理学家、音乐家、哲学家、诗人、建筑师、军事工程师……对于这位简直像是“天外来客”的人物,人们仍有许多未解之谜。今年密集启幕的达·芬奇特展,是对他传奇人生的回顾,同样也是对他艺术秘密的再发现。

- ①
- ②
- ③④
- ⑤

①达·芬奇《抱貂女郎》,现藏于波兰克拉科夫哈尔托雷斯基博物馆

②达·芬奇《大西洋古抄本》,现藏于米兰安布洛其亚图书馆与画廊

③达·芬奇素描《维特鲁威人》,现藏于威尼斯学院美术馆,被认为展现了男人的完美比例

④达·芬奇素描

⑤达·芬奇《圣母子与圣安妮》,现藏于卢浮宫博物馆

谁在收藏达·芬奇

◆ 卢浮宫博物馆(法国巴黎)

《蒙娜丽莎》《岩间圣母》《未知女子肖像》(又名《费隆妮叶夫人》)《圣母子与圣安妮》《施洗者圣约翰》

卢浮宫博物馆收藏了最多的达·芬奇。

《蒙娜丽莎》不仅是达·芬奇的代表作,也可能是世界美术史上知名度最高的作品,画中人的神秘微笑至今仍在激起人们源源不断的猜想。《岩间圣母》达·芬奇一共创作了两幅,可谓他在米兰时期的代表作,现藏于卢浮宫的这幅创作时间较早,另一幅则现藏于英国国家美术馆。《未知女子肖像》从某种程度上被认为是《蒙娜丽莎》的前身。《圣母子与圣安妮》是常见的《圣经》题材作品,达·芬奇在这幅画中重点刻画了圣安妮的脸部表情。《施洗者圣约翰》达·芬奇完成于去世前不久,画中人男女莫辨,一手拿着十字架,一手指向天空,脸上露出狡黠而神秘的微笑。

◆ 乌菲齐美术馆(意大利佛罗伦萨)

《三博士来朝》(未完成)《受胎告知》(又名《圣母领报》)《基督受礼》(湿壁画)

乌菲齐美术馆几乎称得上拥有世界上最好的文艺复兴时期绘画收藏品,达·芬奇的作品自然不会缺席。

《三博士来朝》取材于《圣经》故事,画家却不再以叙事角度简单罗列人物,而以激烈对比的构图和形象表现显示艺术创新。这尽管是一幅未竟之作,却标志着达·芬奇艺术风格达到的成熟,预示文艺复兴的到来。《受胎告知》是达·芬奇早期的杰作,构图虽没有创新,而背景山水的描绘已注意到了空气氛围的表现,让人们感受到画家在探索客观真实中作出的努力。《基督受礼》是达·芬奇与老师韦罗基奥合作完成的,在这幅画上,他只画了左侧两个小天使中左边的一个,可就这一个侧面形象的天使,从人物造型和脸部神情表现来看,比老师所画的其他几个人物生动得多。

◆ 圣玛利亚修道院(意大利米兰)

《最后的晚餐》(湿壁画)

1495至1497年间,达·芬奇在米兰圣玛利亚修道院大厅北墙上绘制了《最后的晚餐》,他至少用了20年时间起草,真正绘画到完成却只用了3年时间。《最后的晚餐》成为整个建筑群中的极品,画面长8.85米、高4.97米,上方有3个半圆天窗,中间一个最大的天窗由卢多维科的王徽装饰,因为这幅画是他委托达·芬奇画的。《最后的晚餐》画的是《圣经》中耶稣跟十二门徒共进最后一次晚餐的故事。画面中人物的惊恐、愤怒、怀疑、割白等神态,以及手势、眼神和行为,达·芬奇都刻画得精细入微、惟妙惟肖,他的这幅作品是所有以此题材创作的作品中最著名的一幅。

◆ 艾尔米塔什博物馆(俄罗斯圣彼得堡)

《柏诺瓦的圣母》(又名《持花的圣母》)《哺乳圣母》(又名《圣母丽达》)

艾尔米塔什博物馆与北京的故宫博物院、巴黎的卢浮宫、伦敦的大英博物馆、纽约的大都会艺术博物馆并称为“世界五大博物馆”。它也是少数藏有不止一幅达·芬奇油画的博物馆。

《柏诺瓦的圣母》是达·芬奇早期之作,并且很可能是他独立完成的第一幅作品。这幅作品曾失踪数个世纪,直到1909年建筑师利昂·柏诺瓦将其于圣彼得堡展出,引发了一场轰动,1914年柏诺瓦最终将其出售给艾尔米塔什博物馆。《哺乳圣母》是达·芬奇前期肖像艺术的一个范例,这时期他正全神贯注于人体描绘的科学研究。

◆ 哈尔托雷斯基博物馆(波兰克拉科夫)

《抱貂女郎》(又名《抱银鼠的女子》)

《抱貂女郎》是达·芬奇除《蒙娜丽莎》之外另一幅杰出的肖像画作品。明暗的处理,是这幅肖像画中最引人注目之处,光线和阴影衬托出画中女子优雅的头颅和柔美的面孔,毛色光滑、咄咄逼人的银鼠也被画家注入生气。关于这幅画的相关记录,直到18世纪后半叶才被人发现,人们判断这是达·芬奇为他在米兰时期的赞助人卢多维科·斯福尔扎的情妇——切奇莉亚·加勒妮妮绘制的。《抱貂女郎》长期属于欧洲最古老的艺术收藏家族之一的哈尔托雷斯基家族的私藏。1801年,该家族藏品管理人伊莎贝拉·哈尔托雷斯基公主在克拉科夫建立了哈尔托雷斯基博物馆,当中的藏品便包括了《抱貂女郎》。

◆ 安布洛其亚图书馆与画廊(意大利米兰)

《音乐家肖像》(未完成)

《音乐家肖像》是达·芬奇为数不多的男子肖像画。画中的音乐家是服务于路德维科宫廷的一名青年乐师,有着一头漂亮的卷发,神情严肃,手里拿着乐谱。由于达·芬奇没有完成这幅肖像画,所以他没在画中签名。

◆ 老绘画陈列馆(德国慕尼黑)

《持康乃馨的圣母》

《持康乃馨的圣母》是达·芬奇跟韦罗基奥学徒时期的作品。画中圣母带有韦罗基奥作坊的特点——苍白的、北欧人式的脸,金黄色的卷发,双眼望着下方;最能反映达·芬奇特色之处在于圣母身后穿过凉席的风景,一排崎岖不平,犬牙交错的山峰。

◆ 美国国家美术馆(美国华盛顿)

《吉内薇拉·班琪》

《吉内薇拉·班琪》是欧洲以外唯一一幅能在公共领域见到的达·芬奇作品,美国国家美术馆1967年以500万美元的价格买下了它。这是达·芬奇在佛罗伦萨时期唯一的肖像画。当时的少女在结婚时,习惯以一幅肖像画做纪念。可惜这幅肖像画的底部因受损而遭致裁切,那部分可能是少女的手臂,其姿态也许就像30年后的《蒙娜丽莎》。19世纪末,开始有美术史学家将它定为达·芬奇的作品。

▲ 达·芬奇《受胎告知》,现藏于乌菲齐美术馆