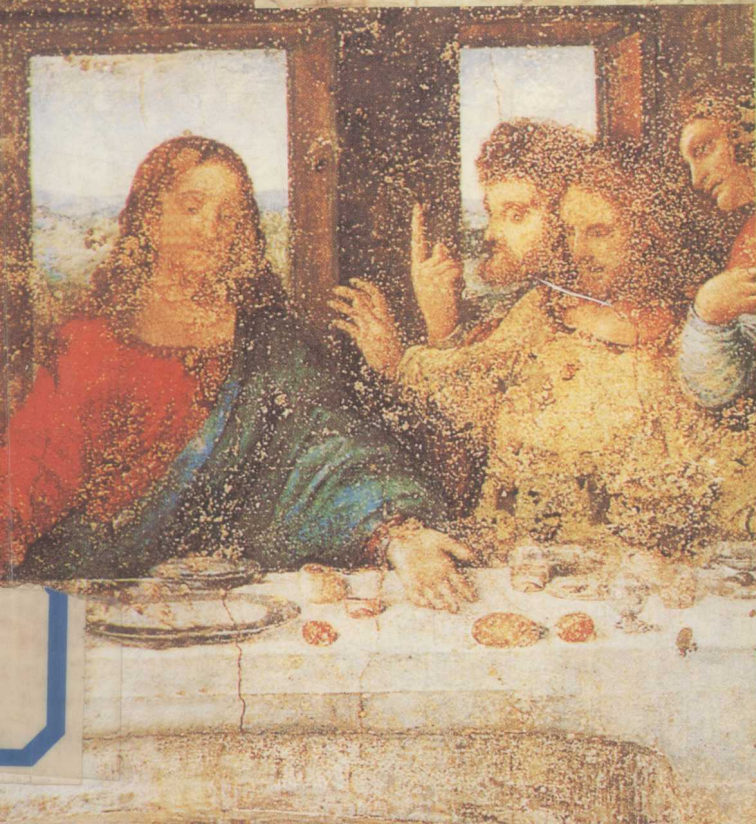

世界绘画摄影大师画传

达·芬奇

生平与作品鉴赏

紫都 张勇 编著
远方出版社

世界绘画摄影大师画传

达·芬奇

生平与作品鉴赏

编撰 / 紫郁 张勇

图片 / 傅新阳 岳鑫

远方出版社

责任编辑 苏 文
封面设计 丁 洁

世界绘画摄影大师画传

主 编 紫都等
出 版 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
发 行 全国新华书店
印 刷 北京云浩印刷有限责任公司
版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 160
字 数 400 千字

标准书号 ISBN 7 - 80723 - 012 - 6/J·2

定 价 500.00 元(全二十册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。
远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

序言

列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452~1519)被誉为所有画家中最杰出的天才,他创造出了艺术的最完美的表现,达到了人类精神境界的极致。达·芬奇是一个画家,也是雕刻家、诗人、音乐家、建筑家,他同时又是机械技师、数学家、科学家,实在可以说是文艺复兴时期人文精神的最完美的表现者,一位全能的天才画家。

作为一名画家,达·芬奇极为敏锐,对美好的双手、透明的物品、柔滑的皮肤特别有感觉;他尤其喜爱漂亮柔软而呈波浪形的头发。他还能找到事物表象的迷人美感,同时却又不会丧失物理学者与解剖学者的观点,他可以把相互矛盾的特质融合在一起,他同时具有科学家的观察力与艺术家的感性。

达·芬奇认为以视觉为基础的绘画最适于描绘物体的形态美和揭示自然现象的规律。又因为人类大部分知识来自视觉,所以,以视觉为基础的绘画,就成为人类认识自然和传布真善美的最有力的手段,从而成为一门科学。

现藏巴黎卢浮宫的《蒙娜丽莎》是达·芬奇最伟大的作品。他不仅把蒙娜丽莎表情变化的最大公约数予以形式化,而且做到了“看见皮肤里的脉搏”的彻底写实艺术。《蒙娜丽莎》的成就正表现出达·芬奇对绘画技法的一大发展:在明暗处理上,采取逐步过渡的明暗转移法,使画面产生丰富的层次,连续的明暗过渡像烟雾一样,没有截然分界。《蒙娜丽莎》在绘画技法发展史上具有划时代的意义。

圣母子与圣安妮

1495/1497年

这里再一次显示了达·芬奇的女性“微笑公式”,它是达·芬奇现实主义的美学最高理想,他几乎像对待自然界一切未知之谜一样去追求它。

——英国温迪·贝克特·威尔逊

目录

序言

文艺复兴时期最伟大的艺术天才

——达·芬奇的生平与艺术 3

第一章 天才降生 师从名门 5

芬奇镇天降英才 佛罗伦萨拜师学艺

第二章 初露峥嵘 21

第三章 声名鹊起 41

困顿米兰 宫廷肖像 青铜雕塑

第四章 巅峰时期 69

《最后的晚餐》 逃离米兰

大师之争 《蒙娜丽莎》

第五章 沧桑暮年 99

重回米兰 滞留罗马

第六章 艺术风格 113

透视法——表现空间关系

明暗法——光、色、影的娴熟运用

构图法——完美比例的再现

细节传神法——动态、表情

背景法——风景和大自然

第七章 科学成就 133

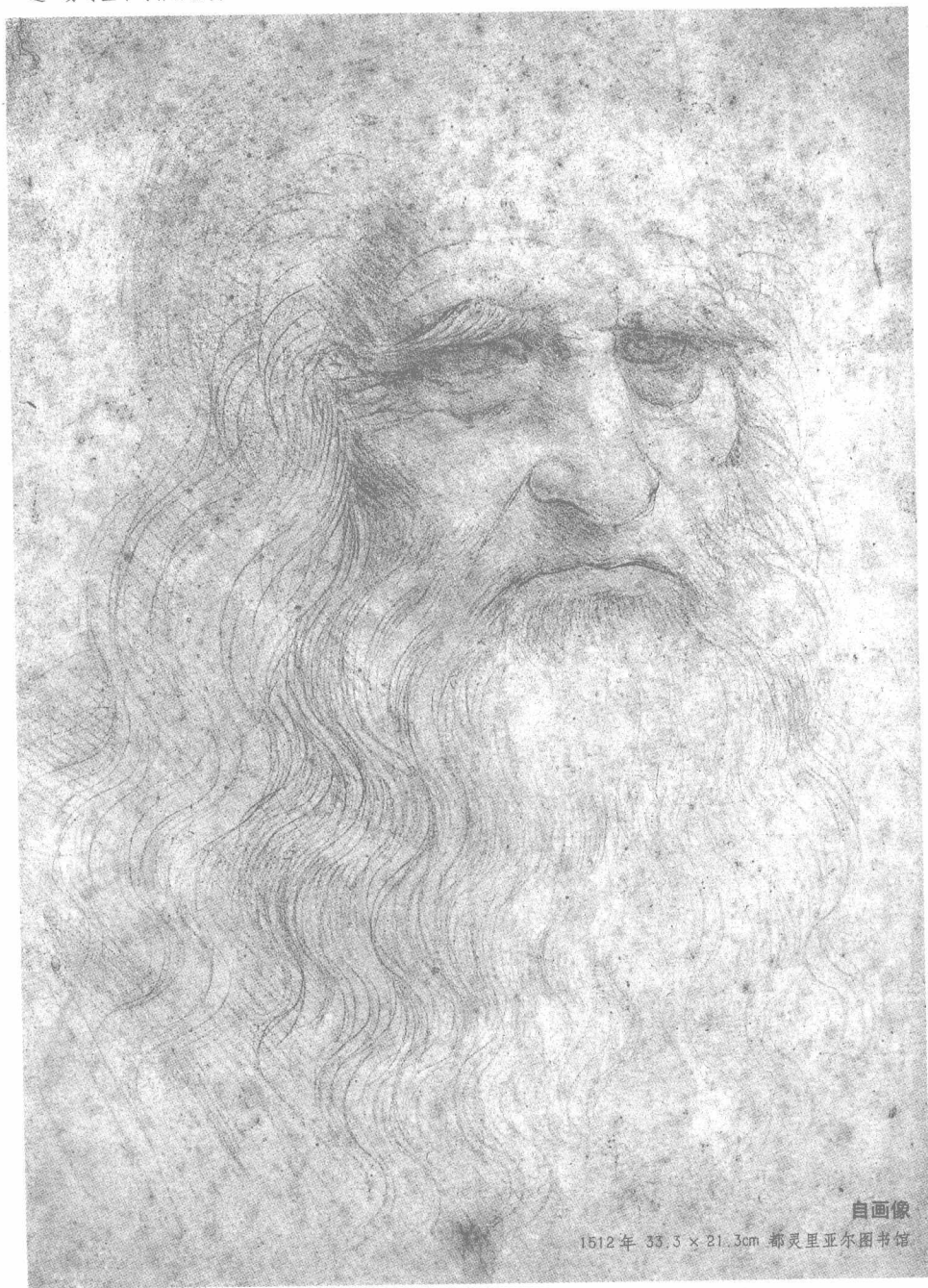
解剖学 植物学 地质学 天文学

水利学 光学 建筑学 机械学

达·芬奇论绘画 145

达·芬奇年表 1452~1519 214

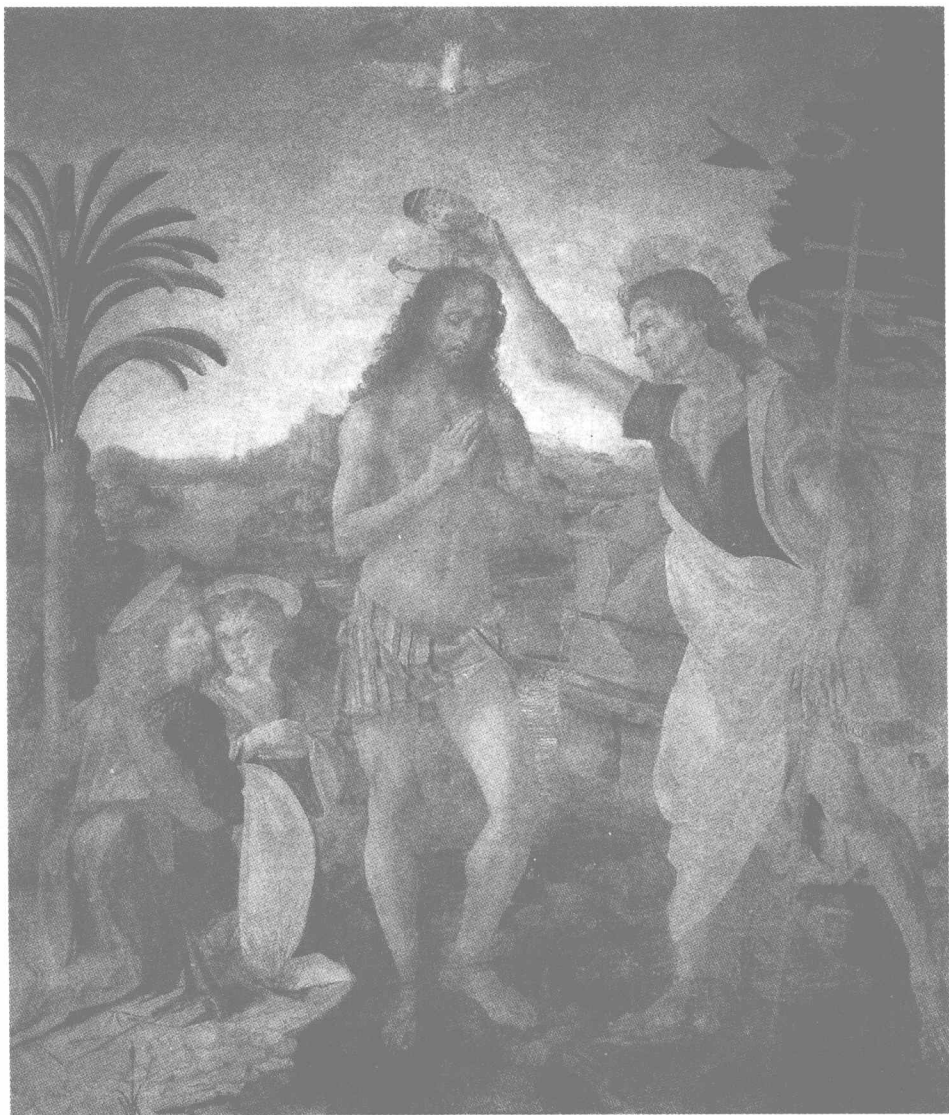

自画像

1512年 33.3 × 21.3cm 都灵里亚尔图书馆

文艺复兴时期
最伟大的艺术天才
——达·芬奇的生平与艺术

韦罗基奥与达·芬奇合绘的《基督受洗礼》

1472年 177 × 151cm 板 蛋彩 佛罗伦萨 乌菲齐美术馆

第一章 天才降生 师从名门

(1452~1472)

文艺复兴是一次辉煌的文化运动，也是一次继承古代文艺精华且具有伟大创新和新文化运动。而当时的意大利，则是最早兴起“文艺复兴”运动的国家。

列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452~1519)被誉为全能的天才艺术家，文艺复兴时期最完美的表现者。他是画家，又是雕刻家、诗人、音乐家，同时又是建筑师、工程师、科学家。《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》是他的旷世名画；他为史佛沙家族雕刻的骑马像被公认为神品；他制定了许多引水灌溉计划，设计过飞行器、桥梁，也画过建筑图，遗留下无数绘图手记稿本。

有人曾这样赞美天才：“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。”这句话用于达·芬奇显然最合适不过。他的典雅与优美无与伦比，他的才智之高令人咋舌。

毫无疑问，这是一个诞生文化巨星的时代。

一、芬奇镇天降英才

列奥纳多·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。

据史料记载，芬奇镇是一个手工业比较发达的地方。当时资本主义已经萌芽，东西方贸易比较活跃。达·芬奇正是出生在这样一个政治、经济、文化都比较宽松的时代。此外，西方“人文主义”的哲学思想已经产生，其反对禁欲主义，反对封建教会，反对“神学”，要求思想解放，以恢复人的尊严，颂扬自然界的美丽，相信自己力量无穷。

达·芬奇的父亲皮埃罗先生是镇上的公证人，母亲在他出生后不久就去世了，但是他的继母卡特丽娜夫人是个善良的女性，她自己没有孩子，把达·芬奇视同己出。

圣玛利亚·德拉尼
夫的风景

1473 年

19.6 × 28cm

钢笔 佛罗伦萨
乌菲齐美术馆

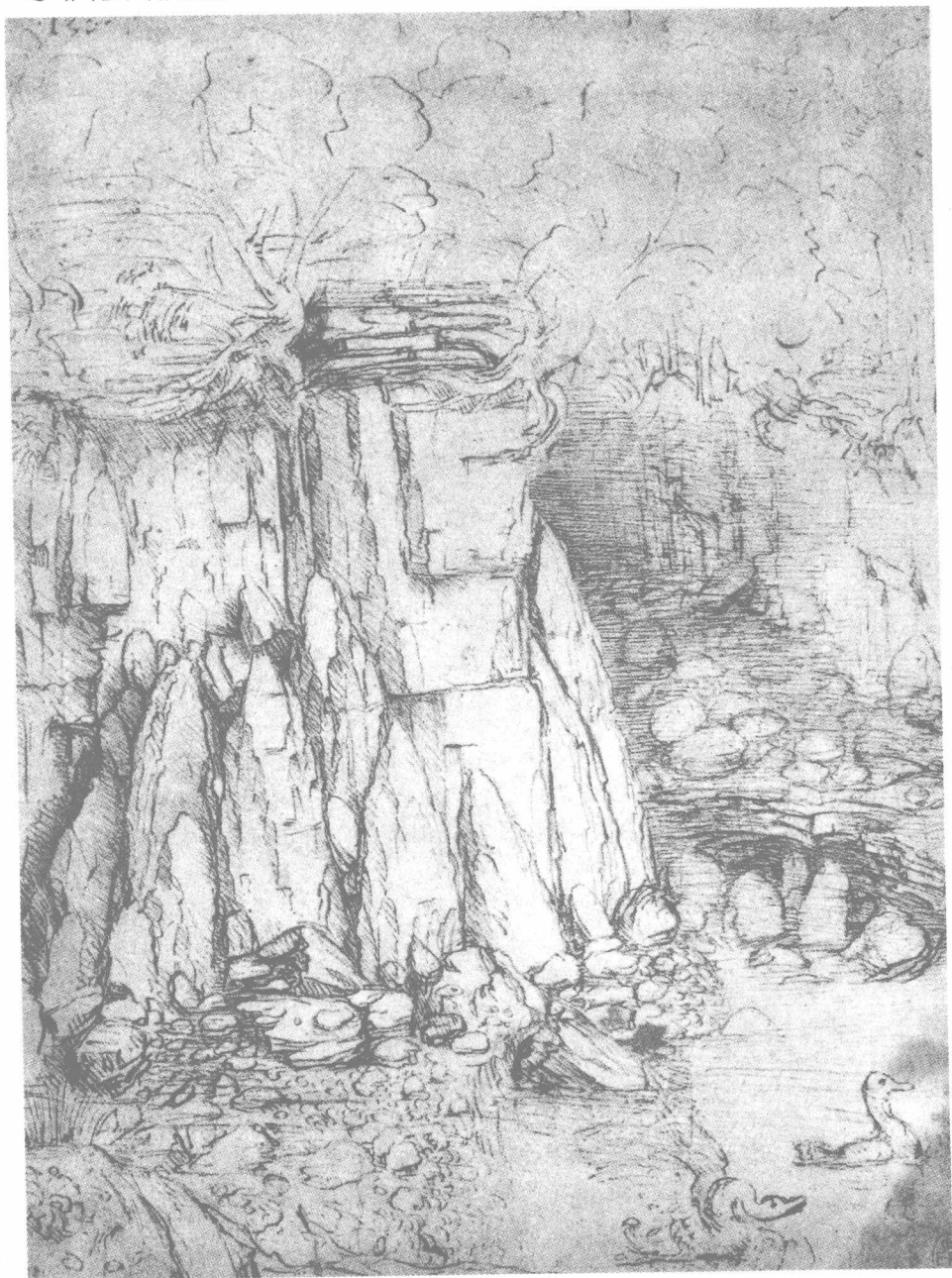
皮埃罗先生在儿子出生时约25岁，年轻力壮颇富男子气概。他活了77岁，一生有过4个妻子，并养育了12名子女，当最后一名孩子出生时，他已72岁。皮埃罗是一位很能干的公证师，30岁时在佛罗伦萨执业，服务对象多半为该城的贵族阶层。

达·芬奇的祖母鲁西亚·皮埃罗·迪卓索把达·芬奇视作掌上明珠。祖母很可能是第一个给他艺术鼓励的家人。祖母的家族，不仅是公证业主，还在当时的意大利艺术陶器中心——巴奇里托生产彩陶。该陶坊离芬奇镇很近。达·芬奇显然也对陶艺制作过程相当熟悉，陶土雕塑、彩陶图样设计等，对他以后的素描多少会有一些影响。

根据意大利艺术史家乔吉欧·瓦萨里在他1550年所出版的《画家、雕塑家与建筑家的生涯》中的描述，达·芬奇少年时才资出众，数学很好，举止优雅。他能唱又能即兴演奏希腊七弦琴，尤其对绘画有极高的天赋。他喜欢交朋友，谈吐不俗，与人交往时总是赢得众人欢迎。事实也正是如此。

达·芬奇从小就是一位兴趣广泛、非常爱思考、勤于观察的孩子，极早地就显示出非凡的智力和过人的才华。在学校学习时，他的数学非常好，经常提出难题，使他的数学老师十分狼狈。

达·芬奇与韦
罗基奥合作
《基督受洗礼》
(局部)

悬崖和水鸟 钢笔 墨水 英国温莎堡皇家图书馆

大洪水

29 × 15cm 褐色墨水 黑色粉笔 英国温莎堡皇家图书馆

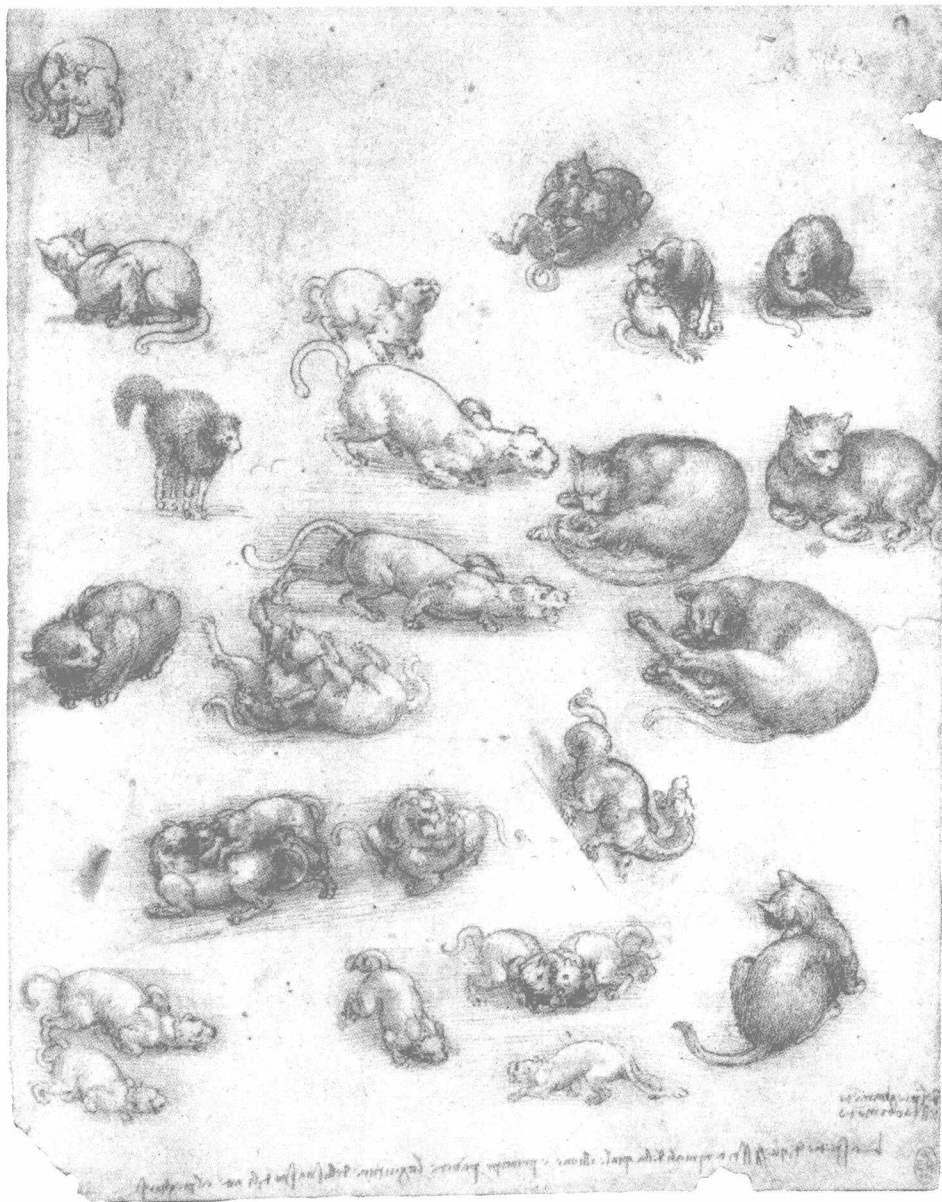

公牛

褐色墨水
英国温莎堡
皇家图书馆

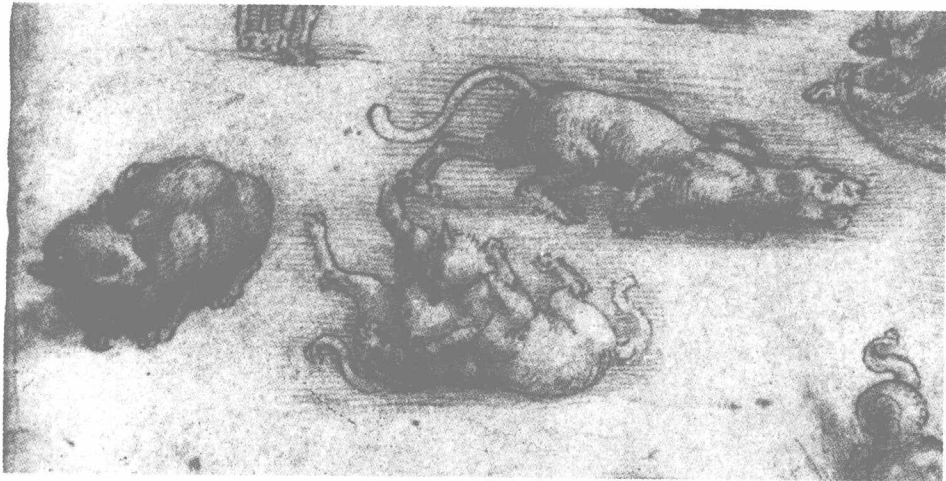
达·芬奇的天分卓越。从懂事起，他就对周边世界发生了浓厚的兴趣。他特别善于观察，记忆力极强，常常过目能诵。

比如他看见小蚂蚁排着长长的队在土地上爬行，他就一定会趴下去，仔细地研究一番：这小东西是从哪里爬出来的？它们要到哪儿去？它们中谁是父亲，谁是母亲，谁是头儿？他总是要思考一些很奇怪的问题。这位一生充满传奇的大画家，从一开始就显示出与众不同来。他又喜欢植物学、地质学、飞鸟、阳光与流水，经常花很多时间漫游乡间、观察大自然，如痴如醉地从大自然中汲取养料。虽然，他不知疲倦地学习各方面的知识，但是最能吸引他的却是绘画，因为绘画比其他任何事物都更能激发他无穷的

猫龙习作

27 × 21cm 铅笔 英国温莎堡皇家图书馆

《猫龙习作》(局部)

想象力和对大自然非凡的感悟力。

小达·芬奇最喜欢画人物，但不喜欢临摹大人的作品。他善于捕捉人物的特征，再加上自己的想象力来作画。当时，芬奇镇的人经常看见拿着写生本、站在街角上、仔细地观察着行人、画着速写的“画家”小达·芬奇。但年幼的达·芬奇毕竟不是成熟的画家，当他发现那些容貌奇特的人时，就会抑制不住自己，边哈哈大笑，边用速写的方法在小本子上画出这些人物。

自小涂涂画画，这是达·芬奇的一个癖好。这位天才，几乎无师自通。

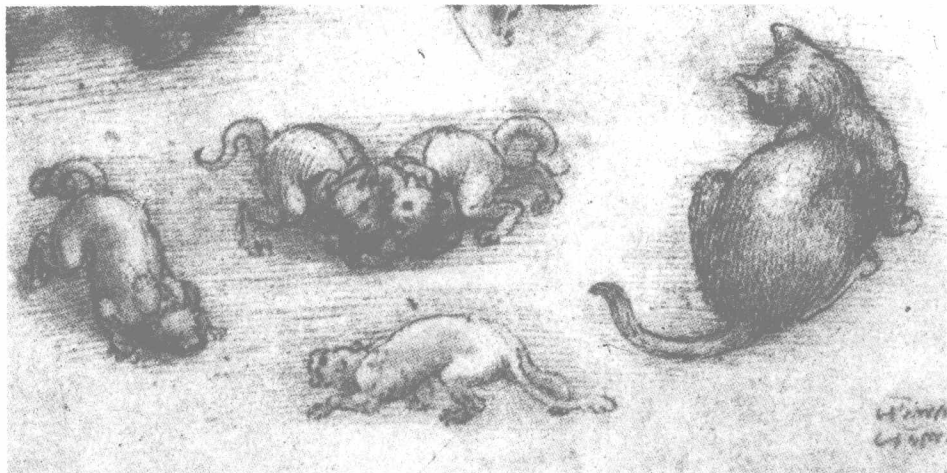
有一次庄园里的一名农夫携来一具圆木盾，希望皮埃罗先生将之交予画师绘点装饰。达·芬奇决定在盾上以蛇发女妖头为题材，他画上晰蜴、蝾螈、蛆、蛇、蛾、蝗、蝙蝠等虫兽，组成了一幅令人恐惧的怪兽图。父亲对他的作品构思至为赞赏，此作品还为他带来一百金元的酬劳。

皮埃罗先生相当了解儿子的艺术天分，在达·芬奇15岁时，决定送他去佛罗伦萨学画。

二、佛罗伦萨拜师学艺

达·芬奇在1467年第一次来到当时欧洲文化中心之一的佛罗伦萨。佛罗伦萨是文艺复兴与人文主义的摇篮。佛罗伦萨的实际统治者美第奇家族兴建了教堂、女修道院和医院，并以艺术作品丰富了这个城市的内涵。

佛罗伦萨不像它邻近的许多城市一样，受到专制君主的统辖。那些银

《猫龙习作》(局部)

行家和商人构成的领导阶层，以他们的赞助来实施佛罗伦萨的城市建设计划。在佛罗伦萨，每条街上都有金匠、画家和雕刻家的工作坊。教堂里更是以一些重要的艺术作品做装饰。

美丽的佛罗伦萨使小达·芬奇的精神为之一振。从佛罗伦萨城的高处望下去，那是一座多么令人心动的城市啊！高高的圣玛利亚大教堂，那辉煌的圆顶掩映在莹澈透明的蓝天里；圣明雅托丘陵上，无数的房屋、宫殿、修道院、钟楼和塔楼，都在闪烁的阳光下隐约可见；在一幢幢高层建筑物的墙面上，装饰着奇美无比的浮雕，壁龛里的圣母露出了慈祥的笑脸。

达·芬奇狂喜的目光无法从城市的各个角落里移开，他想到了父亲曾经说过的一句话，老公证人说：“佛罗伦萨，这是所有知识的发源地。”

达·芬奇跟随他的父亲和年轻的继母，一起住在西格诺拉广场附近的一间房子里。新家的一切也都是新鲜和令人惊讶的。比起从前简朴的房舍，小达·芬奇觉得这里更为豪华舒适些。

父亲皮埃罗在那些开满店铺的大街上忙忙碌碌地奔跑着，他要配齐符合自己公证人身份的一整套家具。父亲在这些天里，老是重复着那句名言：“谁要是一文不名，谁就一钱不值。”

达·芬奇跟着父亲通过宽阔的波捷·维乔老桥的时候，他对桥两边一长串排开的珠宝店铺产生了浓厚的兴趣。首饰匠的每一件精巧的小玩意儿，都是那么美不胜收，无不透露出这座城市奇迹般的感觉。

达·芬奇开始融入到佛罗伦萨这座伟大的城市中，他在那里学习音乐、