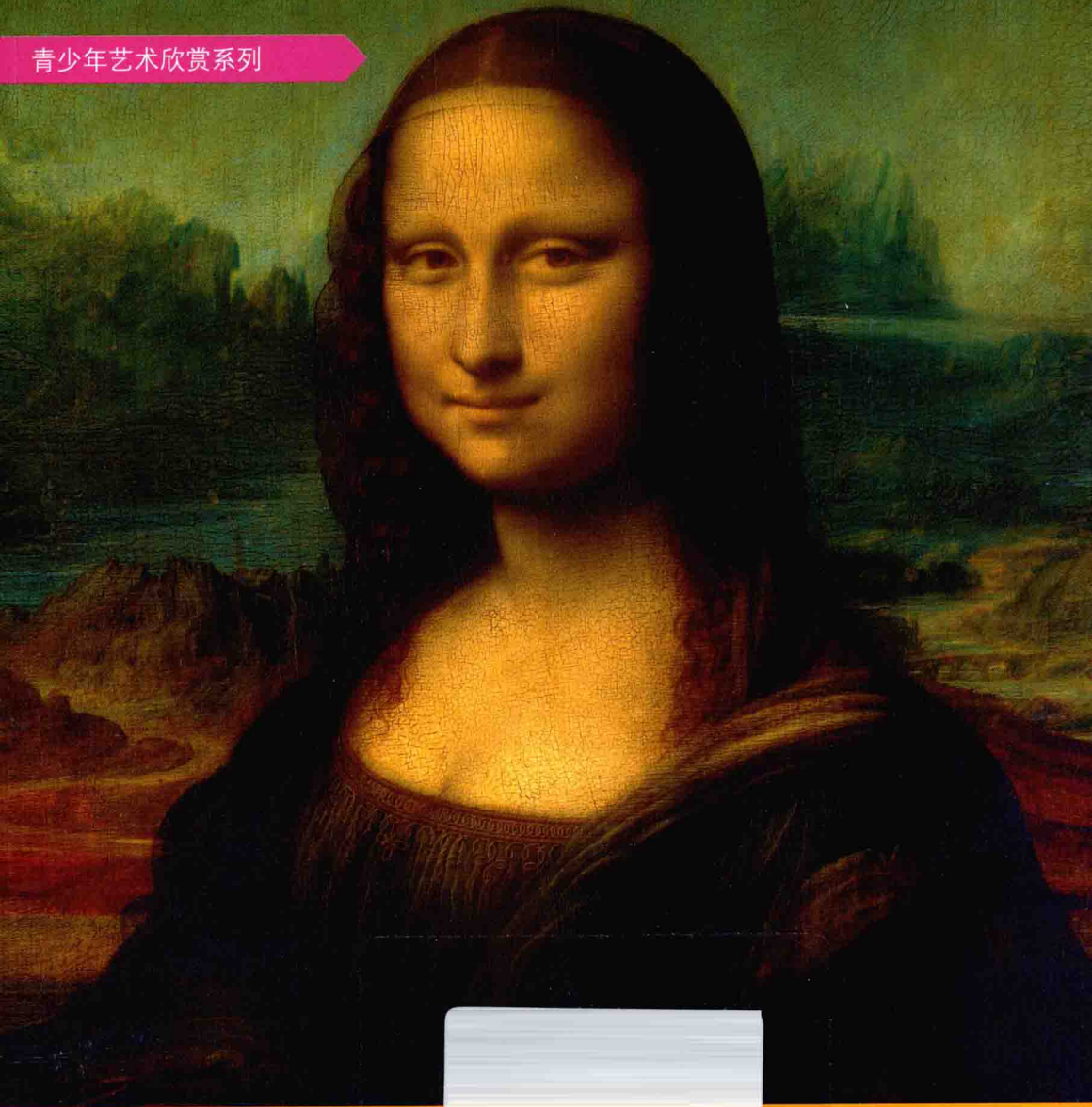


青少年艺术欣赏系列



名画的故事 达·芬奇

The Painting Handbook of Leonardo da Vinci

陈浩 编著

四川出版集团·四川美术出版社

青少年艺术欣赏系列

The Painting Handbook of

Leonardo da Vinci

名画的故事 达·芬奇

陈浩 编著

四川出版集团·四川美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

名画的故事. 达芬奇 / 陈浩编著. -- 成都 : 四川美术出版社, 2013.4

(青少年艺术欣赏系列)

ISBN 978-7-5410-5374-0

I. ①名… II. ①陈… III. ①油画—鉴赏—意大利—中世纪—青年读物②油画—鉴赏—意大利—中世纪—少年读物 IV. ①J205.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第072428号

青少年艺术欣赏系列

QINGSHAONIAN YISHU XINSHANG XILIE

名画的故事 达·芬奇

MINGHUA DE GUSHI DAFENQI

陈浩编著

出品人 马晓峰

责任编辑 汪青青

责任校对 张拾羽

责任印制 曾晓峰

封面设计 孙斯玮

出版发行 四川出版集团 四川美术出版社

地 址 成都市三洞桥路12号 邮政编码 610071

成品尺寸 170mmx240mm

印 张 6

字 数 20千字

印 刷 成都市和丰印刷有限公司

版 次 2013年4月第1版

印 次 2014年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5410-5374-0

定 价 28.00元

青少年正处于身心发展的关键时期，除了课堂教育，美术欣赏和艺术修养是提高综合素质的重要环节，对形成健康的审美取向和树立真善美的人生观具有重要意义，也日益受到当代教育的重视。

著名教育家吴稼祥说：“教育是培养人的精神长相。”精神长相其实就是善恶真假在心目中的形象，甚至就是一种艺术形象。而艺术教育就如“麦田里的守望”，是通过美术鉴赏、艺术熏陶培养去伪存真的能力，并在心目中逐渐形成不竭的灵感和思想源泉，正如伟大的文学家歌德说的：“真正的艺术对我们的意识来说，是永无止境的。”

艺术是心灵之歌、生命之歌。艺术欣赏能给人极大的愉悦，而在古代欧洲，当音乐与诗歌被誉为自由艺术之时，绘画尚被列为半机械艺术。这曾让达芬奇为之不平，并以自己的努力证明绘画“具有音乐的神圣性质”。而凡·高则在厄运与奋斗中使绘画与画家的生命融为一体，成为画家的“肉体与灵魂”。本套系列图书正是以这种思想为指引，图文并茂，生动再现了画家的理想追求和恪守真诚、上下求索的精神，他们的人生磨砺不失为一面心灵与人生的镜子，他们的杰出作品不失为一座知识的宝库。让广大青少年及所有读者能通过对画家个人和画作的分析来了解艺术、了解审美、了解人生。本套图书尽量引用画家本人的言辞和一些著名人物的评论，以使读者更加亲近地了解画家的睿智和信心，从中获得共鸣与勉励。

开卷有益。这一套图书对于想要了解画家及画作的青少年和普通读者而言，是一套资料充分、观点中肯、叙述平实的佳作，可以从画家的人生故事与艺术创作中分享快乐，而对于专业人士和爱好者，书中的一些罕见的资料和分析，可以作为借鉴。

序言

心灵的胜利

在人类历史中，许多天才的画家创作出了举世闻名甚至家喻户晓的作品，它们是人类心灵的镜子，是知识的宝库，正如乔治·瓦萨里在他的《艺术家列传》（1550年）中说的：“有时候，上帝赐给我们的不仅是人而且是神，我们可以借助他的思想和非凡的智慧升入天堂。”

绘画是以“最短路径”（达·芬奇）把画家的情感和他心目中的世界呈现出来，以之表达画家对现实生活与生命奇迹的深刻谛念，而恪守心灵诚实、追寻人格自由则是绘画艺术的灵魂。达·芬奇说：“绘画科学的神圣性质，将画家的心灵变得和神灵的心相仿佛。”凡·高说：“我经常画至深夜，既为了留作纪念，也为了加深我对周遭事物情不自禁的感触。”杰出的画家无不在自己的绘画创作中投入了几乎“豁出生命”（凡·高）的智慧与热情，他们的绘画蕴藏着画家的生命与灵魂，也表现出了一种宛如音乐的性质，好似无声的旋律，用单音、和声与共鸣，在观者心中悄然形成永不磨灭的印象。

绘画汇聚着不同国家、不同民族和不同时代的精神与气息，是人类历史的见证与桥梁，也代表着不同的信仰与审美特性，代表着不同的“眼神”。绘画与生命及文明的起源有着梦想不到的联系，在世界各地众多文化与信仰中，绘画是重要的载体，比如古埃及壁画、南美纳兹卡高原上的巨大图形群以及基督教、佛教等的绘画艺术。而对于一些特别的教义，绘画则寓意着不可涉足的圣地、禁地，如犹太教摩西律法规定：“你们不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形象，仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。”

达·芬奇说：“由于想象力而存在于宇宙中的一切，画家都可以先存之于心，然后表之于手。”然而，人们在对绘画艺术赞叹之余，却往往很难追溯其中的原因。它们似曾相识，却永远陌生；既是寻常之物，又是不可期遇的奇迹。它们抓住了宇宙中永不停留却永远常在的一瞬。而在日常生活中，事物的表象却常常把其本质遮掩得严严实实，好似一道“铜墙铁壁”（凡·高），而对这道“铜墙铁壁”的洞察与超越正是画家苦苦寻觅的真实与胜利。

福尔摩斯在《身份案》中说：“毫无疑问，再没有像司空见惯的东西那样不自然的了。”也许人们已经对绘画熟视无睹了，但实际上却可能对它们了解甚少。绘画之所以不朽，在于它能源源不断地提供新的思想、新的感受，甚至可以成为人类智慧的一种源泉，正如伟大的文学家歌德说的：“真正的艺术对我们的意识来说，是永无止境的。”

作者



作者简介

陈浩 绘画艺术及历史学者，著有《成都龙门阵》《巴蜀文明》《三国孔明》《望帝之谜》等。

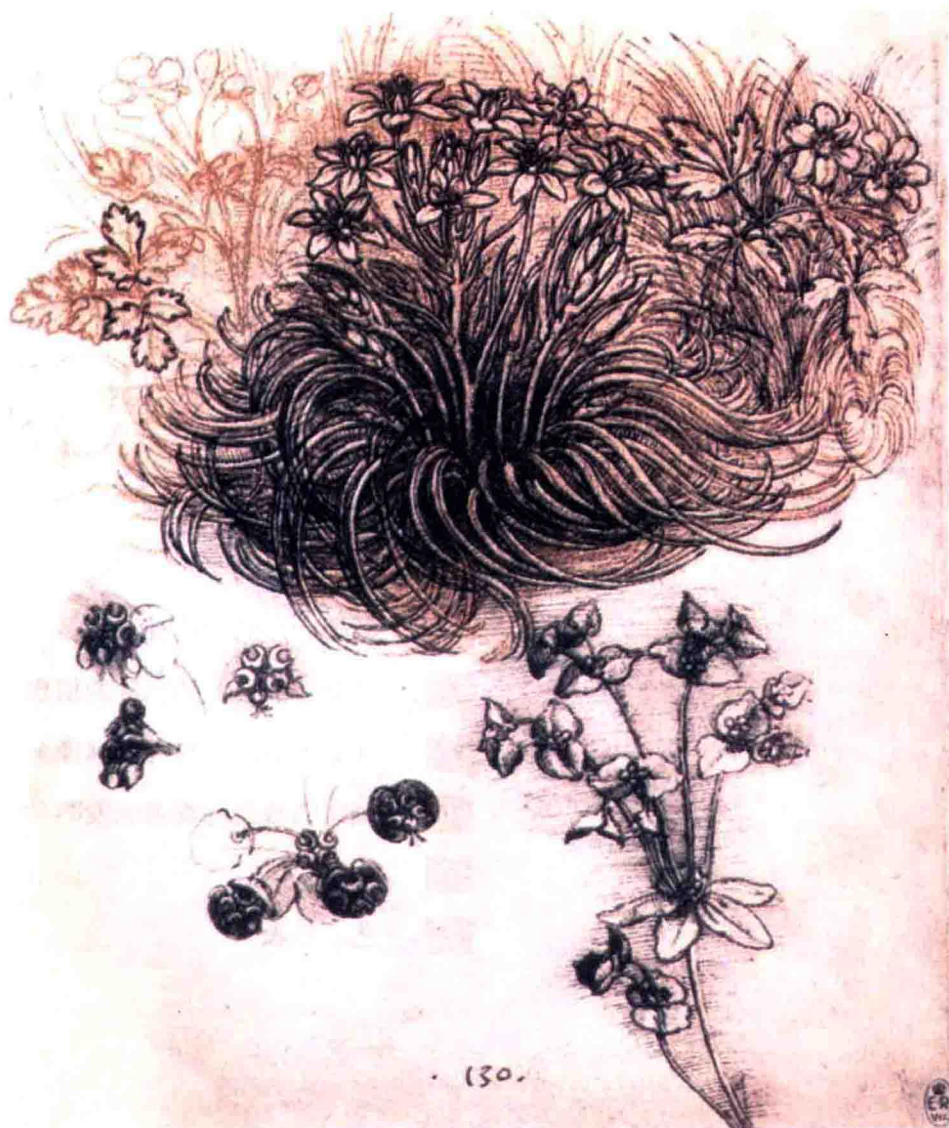
目录 CONTENTS

2	非人力所能企及
10	童年恶作剧
16	黑暗世界与人文主义
20	绘画科学与宇宙志
30	古文艺复兴
34	为父复仇最美
40	戏剧与爱情
50	制镜及教会的分裂
58	残缺的完美
64	蒙娜丽莎的“胸针”
72	《蒙娜丽莎》的名称的猜想
74	《蒙娜丽莎》与《自画像》
76	画家的裁判与观者的发明
80	附录
88	艺术年表

目录 CONTENTS

2	非人力所能企及
10	童年恶作剧
16	黑暗世界与人文主义
20	绘画科学与宇宙志
30	古文艺复兴
34	为父复仇最美
40	戏剧与爱情
50	制镜及教会的分裂
58	残缺的完美
64	蒙娜丽莎的“胸针”
72	《蒙娜丽莎》的名称的猜想
74	《蒙娜丽莎》与《自画像》
76	画家的裁判与观者的发明
80	附录
88	艺术年表

非人力所能企及



虎眼万年青

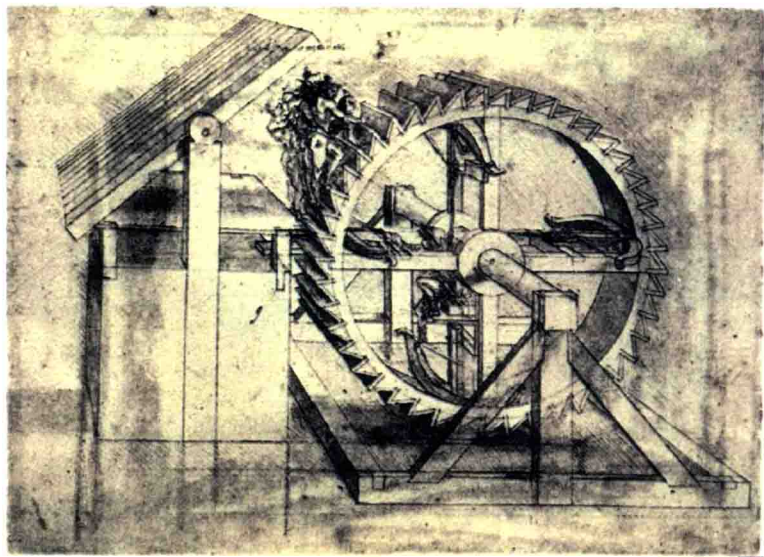


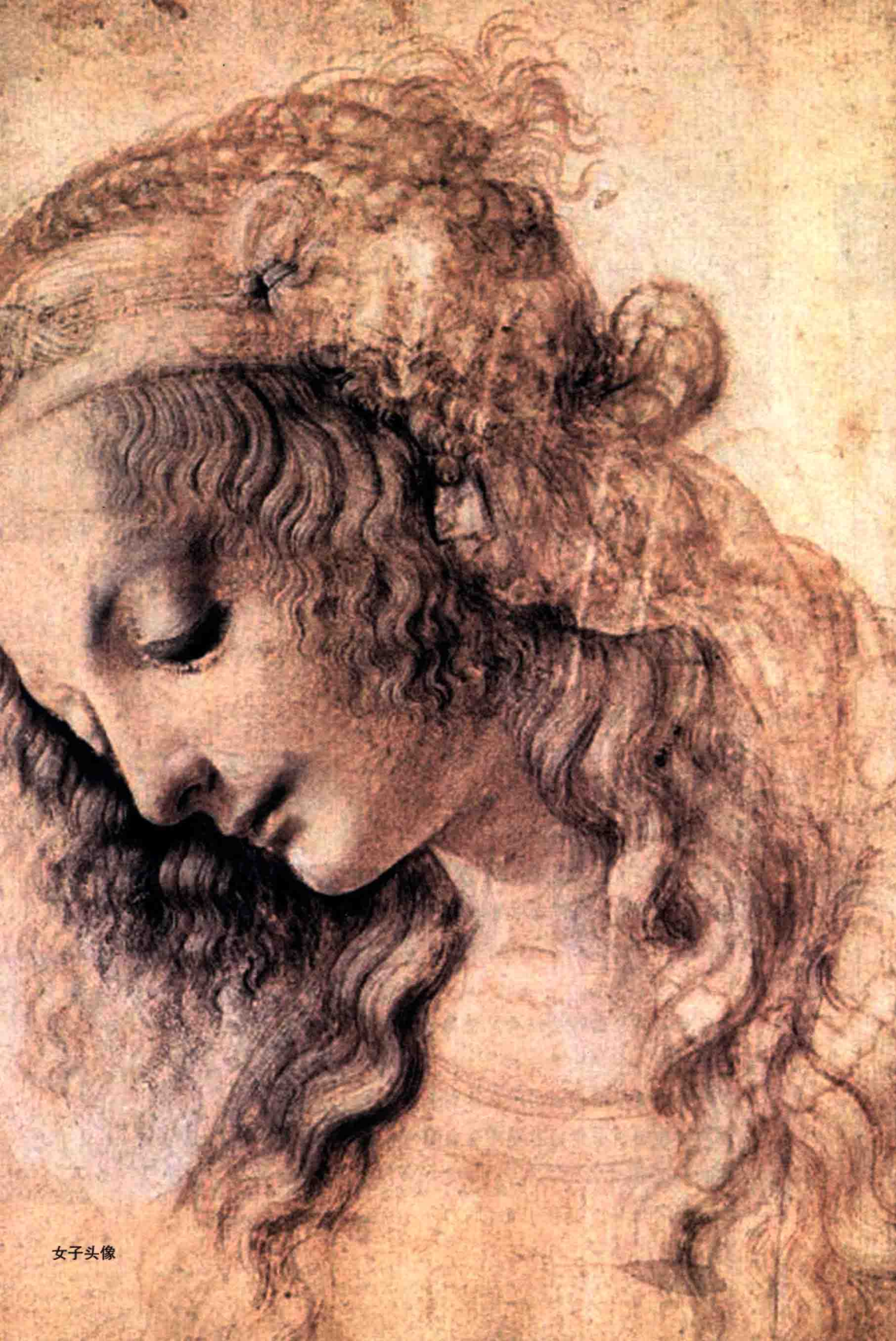
世间男女，
资质出众，才气横溢者，屡见不鲜。
然间或有人，独蒙上天垂爱，
风韵优雅，才华盖世，
令众生望尘莫及。
其行为举止，处处著有灵性，
而其所做所为，
实则无不出于造物之手，
非人力所能企及。

——乔治·瓦萨里

文艺复兴的非凡之人雷奥纳多·达·芬奇(1452年—1519年)或许是古往今来最富有创造力的天才，没有人像他那样纵览各种领域而处处都有令人惊讶的成就，而他的不可知、不可测也几乎一样有名。直到今天，他仍是人类难以评说的人物。他不迷信教条，思想异常活跃，时而掠过科学研究领域，时而遨游在幻梦、假想与艺术创作之中。他坚决打破经院学派将绘画列为“机械艺术”的偏见，认为绘画同样能够“具有音乐的神圣性质”，能像音乐中的单音与和声那样同时表现不同的事物与精神，他以之将绘画与音乐、诗歌同列为“自由艺术”，他在画论中写道：

假如你们说绘画是一种机械艺术，因为他必须依赖手来完成，那么你们必须承认音乐须依赖口腔来完成，而口腔也是一种器官，这时，口不替味觉工作，正如手不为触觉工作一样。





女子头像

他又写道：

诗人无法同时叙述不同的事物，因此不能提供类似音乐和声的东西。绘画的和谐比例，由于各部分在同一时间组合而成，却具有这种能力。

他认为“绘画科学”是“始于心而终于心的知识”，但又必须借助经验之母来阐述与表现，他写道：

从经验中获取的知识，人们称为实用知识。始于心而终于心的知识，人们称为科学知识；始于头脑而终于实践的知识，人们称为半实用知识。然而，经验乃一切确定性之母。一切科学，如不出于经验，都是虚妄无效的，因为他们与人类五官的任何基本感知无缘。

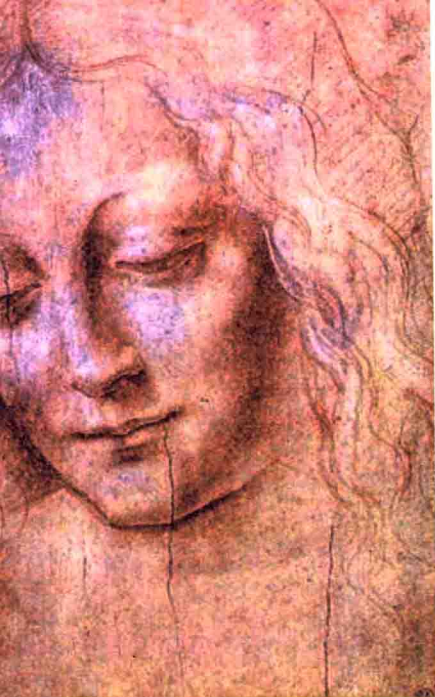
达·芬奇写了很多札记，有的是用左手由后向前倒写的，须借助镜子才能顺利读出，他似乎以此来表明，他的作品并非完全出自人手，是单凭人手无法完成的。

这并不是否认人手及其所做的工作的重要意义。相反，人手可以“不为触觉工作”，而成为精神与灵魂的自由工具，人也可以超越作为被造物的地位，成为自己的主人，甚至如他在画论中说的：

绘画科学的神圣性质，将画家的心灵变得和神灵的心相仿佛。

画家是形形色色的人和万物的主人。……由于想象力而存在于宇宙中的一切，画家都可以先存之于心，然后表之于手。

达·芬奇的雄心与无穷的创造力令人惊叹，而像瓦萨里那样



名画的故事
达·芬奇

人像习作

把达·芬奇奉为神人或巨人的观点，至今仍深植人们心中。他几乎是一个全能型的人物，在他的身上充分体现出了文艺复兴时期的人文主义理想。除了在艺术、科学、发明及公共工程上的巨大成就之外，他还是一个善于骑马、赛跑、击剑的运动家，喜欢参加音乐会的歌唱家、演奏家，热衷于主持庆祝节会的娱乐家。他相貌非凡，风度翩翩，甚至还是一个大力士，瓦萨里在传记中生动地描绘了达·芬奇的一些生活事迹：

他把马蹄钉或钟锤在掌中捏成一块铝片——邦太葛吕哀不能比他更优胜了——他的光辉四射的美貌，生气勃勃的仪表，使最抑郁的人见了会恢复宁静；他的谈吐会说服最倔强的人；他的力量能控制最强烈的忿怒……他的辩论常常使听者的灵魂和他自己融为一体。



四圣图



这样一个人除了必不可少的个人努力，自由而超凡的心灵和上天对他的特殊眷顾也许是重要的原因。而他所担负着的特殊的时代使命，或许是单凭人力不可能完成的，也是寻常人难以理解的。这样的状况似乎也成为达·芬奇绘画或其他工作的宿命，他好像无法将一件作品进行到底，正如他的一位学生说的：

当他着手绘画时，他好像一直是战战兢兢的。他从来没有完成过任何一幅已经开始了的作品，他那样敬重艺术的伟大，他在其他人看作是奇迹的他的作品中发现了缺点。

童年恶作剧



耶稣受洗图（左侧天使为达·芬奇画）