


外国名家精品集



列奥纳多·达·芬奇

第一卷

欧仁·明茨
陈立勤 译

人民美术出版社

014039284

J231
58
V1

外国名家精品集

列奥纳多·达·芬奇

艺术家、思想家、科学家

第一卷

欧仁·明茨
陈立勤 译



J231
58
V1



人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国名家精品集. 列奥纳多·达·芬奇 / (法) 明茨
撰文. -- 北京: 人民美术出版社, 2013.10
ISBN 978-7-102-06561-8

I. ①外… II. ①明… III. ①油画-作品集-意大利
-中世纪②素描-作品集-意大利-中世纪 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第247315号

Text: Eugène Müntz

Layout:
Baseline Co. Ltd
61A-63A Vo Van Tan Street
4th Floor
District 3, Ho Chi Minh City
Vietnam

© 2006, Confidential Concepts, Worldwide, USA

© 2006, Parkstone Press USA, New York

Image Bar www.image-bar.com

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyrights on the works reproduced lies with the respective photographers. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case, we would appreciate notification.

Publisher's Note

Out of respect for the author's original work, this text has not been updated, particularly regarding changes to the attribution and dates of the works, which have been, and are still at times, uncertain.

外国名家精品集

列奥纳多·达·芬奇 (全二册)

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 010-56692181 010-56692190

邮购部: 010-65229381

撰 文 欧仁·明茨

翻 译 陈立勤

责任编辑 日高张侠

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制 版 影天印业有限公司

印 刷 深圳市兴海洋印刷实业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2014年1月第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8 印张 64

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-06561-8

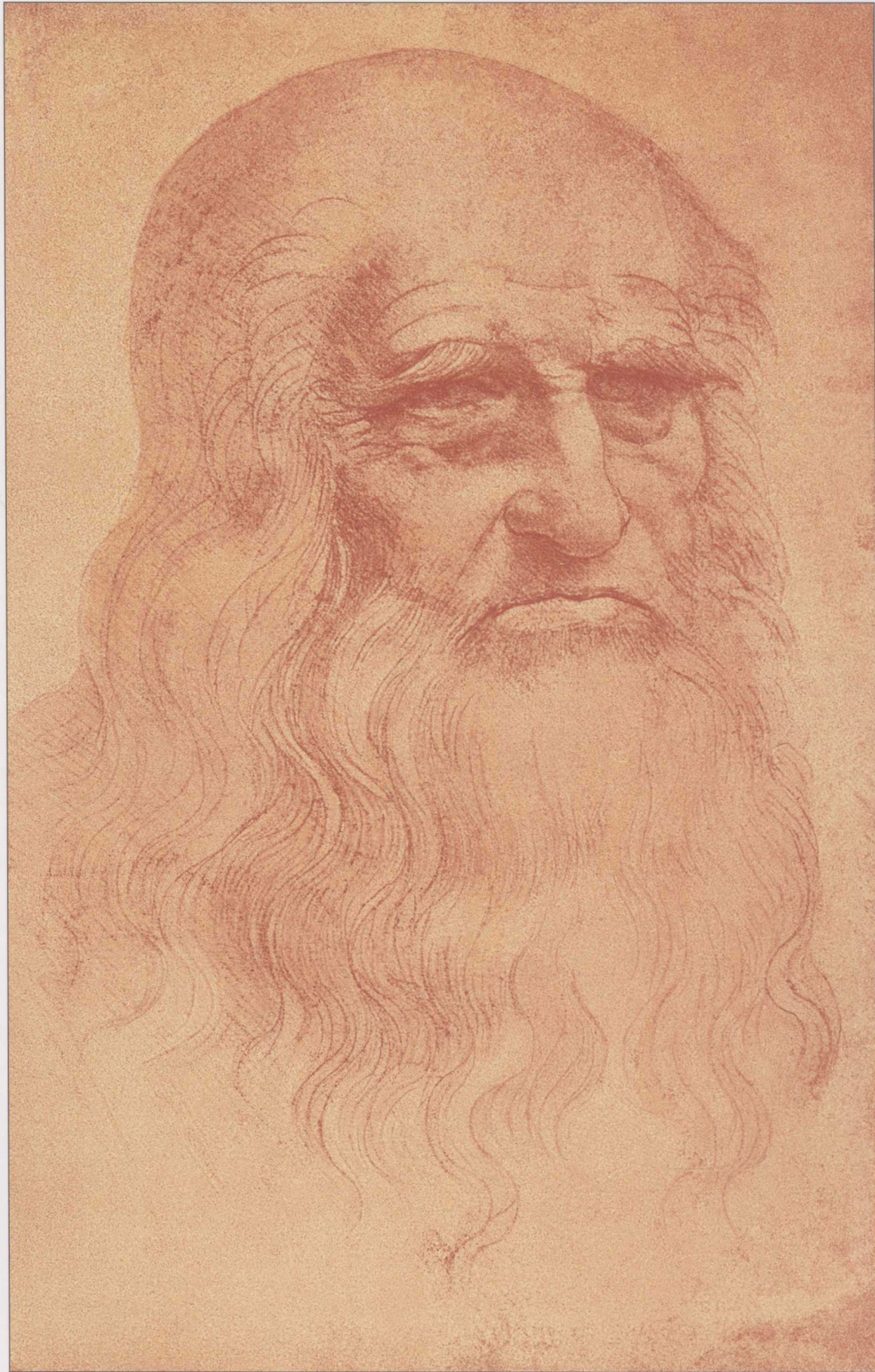
定价: 580.00元 (全二册)

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

出版说明:

出于对撰文者原创性的尊重, 尤其是本书中某些作品的作者署名和创作年代至今仍有争议, 因此关于此类问题本书没有采用新说, 仍然沿用撰文者的观点。



前言

在杰出艺术家与科学家的史册上，没有哪个名字比列奥纳多·达·芬奇更加熠熠生辉。然而，这位超群绝伦的天才在诸多方面的智慧与学识却并未为人所知。他绝大部分的草图还没有被复制过，甚至没有批评家敢于对他那些精致优雅、情感充沛的杰作进行编目分类。这正是本书要完成的首要任务。通过对英女王伊莉莎白二世陛下珍藏于温莎堡的作品进行整理，我旨在为公众提供第一部描述与评论兼备的达·芬奇作品图录。

在此之前，许多关于达·芬奇的著述都没有叙述其作品的渊源，更遑论每幅绘画从草创到最后完成的过程。我的研究之最终结论是，达·芬奇是凭借不懈的努力才达到绘画的完美境界的。在本书中我们可以看到，画家在绘制草图时的细致入微、刻苦用功以及他对完美的追求，如《岩中圣母》（166页）、《蒙娜丽莎》（第二卷，163页），还有《圣安妮》，画中人物造型是那么栩栩如生、优雅流畅。

首先，我们需要对达·芬奇关于科学、文学和艺术的手稿进行概括、整理和分析。在我们这一代人之中，最早做这些工作的学者包括里希特、夏尔·拉韦松-莫利安、贝尔特拉米、路德维希、萨巴克尼科夫、鲁韦尔以及罗马林琴自然科学院的成员。

我得益于前辈学者对相关著述的梳理，觉得自己能够比他们更深入地探讨达·芬奇的内心世界。在相关章节中，我会特别向读者呈现达·芬奇对神秘学的态度、在文学领域的重要贡献、对宗教的信仰及道德准则，还有他对古代文物的研究——而我们将看到，这些研究至今依然存在争议。我尝试着进一步地重构达·芬奇生活与创作的社会环境，尤其是米兰大公“摩尔人”洛多维科的宫廷，它也许才是孕育意大利盛期文艺复兴的摇篮。

其次，我经过长期的文献阅读，对许多绘画的含义产生了新的看法，也对一些手稿、笔记的真正使用方式有了新的发现。当然，我不能妄自尊大地说我已经解决了所有的问题，但至少我在一些问题上提出了较为大胆、新颖的观点。我所投身的这项事业需要整个学界的通力合作，仅凭个人的努力是远远不够的，因此在解答读者的疑惑之余，也希望各位不吝赐教。

最后，我衷心感谢在著书过程中给予我热心帮助的朋友和相关人士。因为人数众多，在此未能一一致谢，请允许我以本书作为对你们的谢礼。

欧仁·明茨

1898年10月于巴黎

1. 自画像，约1512年
纸本，红色粉笔，33.3cm×21.3cm
都灵皇家图书馆藏



目录

前言

4—5

达·芬奇的童年与早期作品

6—95

斯福尔扎宫廷

96—155

《岩中圣母》与圣母感恩堂的《最后的晚餐》

156—221

达·芬奇学院

222—249

注释

250—251

艺术家索引

252

图版目录

253—255

014039284

J231
58
V1

外国名家精品集

列奥纳多·达·芬奇

艺术家、思想家、科学家

第一卷

欧仁·明茨
陈立勤 译



J231
58
V1



人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国名家精品集. 列奥纳多·达·芬奇 / (法) 明茨
撰文. -- 北京: 人民美术出版社, 2013.10
ISBN 978-7-102-06561-8

I. ①外… II. ①明… III. ①油画-作品集-意大利
-中世纪②素描-作品集-意大利-中世纪 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第247315号

Text: Eugène Müntz

Layout:
Baseline Co. Ltd
61A-63A Vo Van Tan Street
4th Floor
District 3, Ho Chi Minh City
Vietnam

© 2006, Confidential Concepts, Worldwide, USA

© 2006, Parkstone Press USA, New York

Image Bar www.image-bar.com

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyrights on the works reproduced lies with the respective photographers. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case, we would appreciate notification.

Publisher's Note

Out of respect for the author's original work, this text has not been updated, particularly regarding changes to the attribution and dates of the works, which have been, and are still at times, uncertain.

外国名家精品集

列奥纳多·达·芬奇 (全二册)

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 010-56692181 010-56692190

邮购部: 010-65229381

撰 文 欧仁·明茨

翻 译 陈立勤

责任编辑 日 高 张 侠

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制 版 影天印业有限公司

印 刷 深圳市兴海洋印刷实业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2014年1月第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8 印张 64

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-06561-8

定价: 580.00元 (全二册)

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

出版说明:

出于对撰文者原创性的尊重, 尤其是本书中某些作品的作者署名和创作年代至今仍存争议, 因此关于此类问题本书没有采用新说, 仍然沿用撰文者的观点。

目录

前言

4—5

达·芬奇的童年与早期作品

6—95

斯福尔扎宫廷

96—155

《岩中圣母》与圣母感恩堂的《最后的晚餐》

156—221

达·芬奇学院

222—249

注释

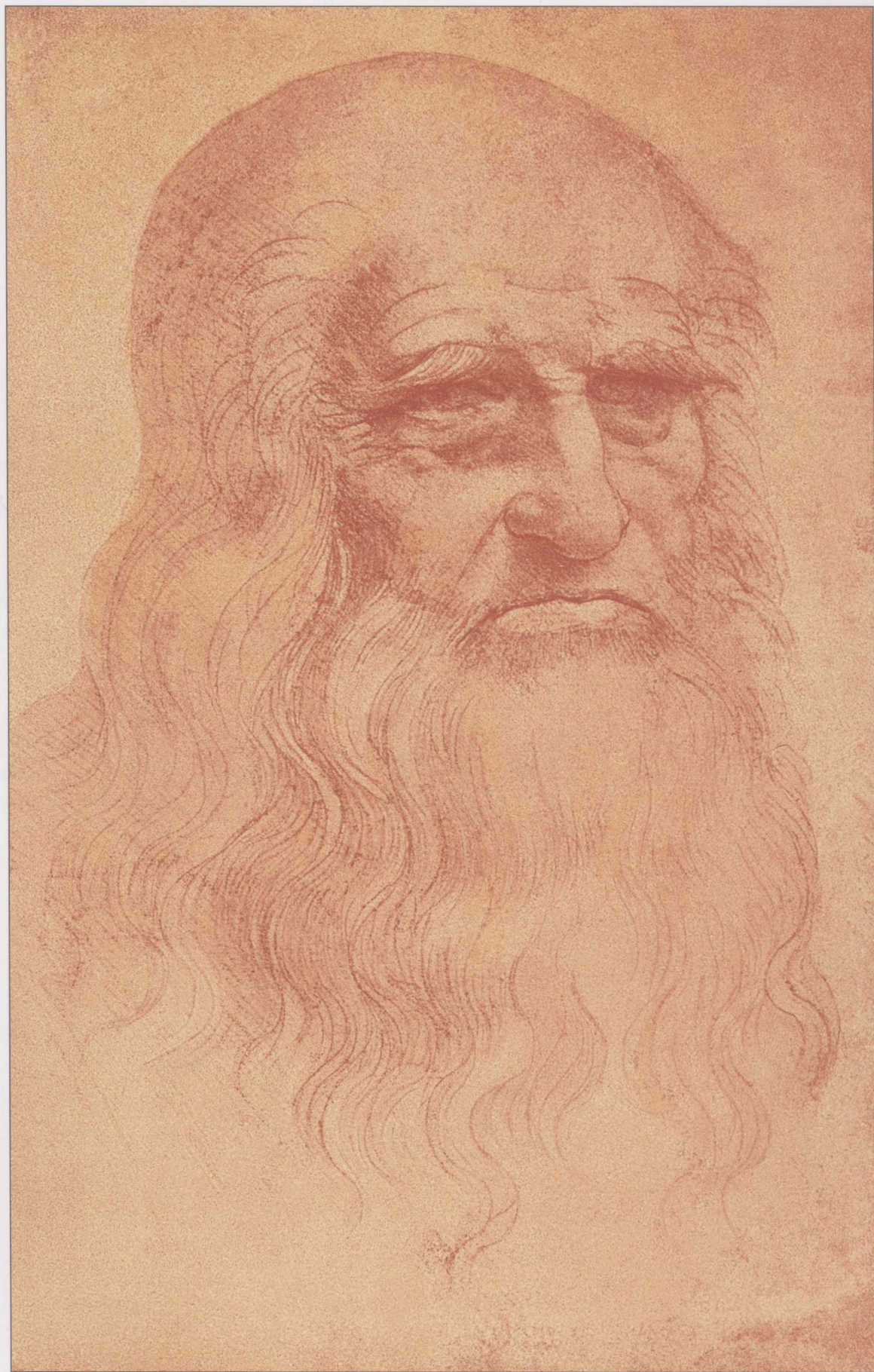
250—251

艺术家索引

252

图版目录

253—255



前言

在杰出艺术家与科学家的史册上，没有哪个名字比列奥纳多·达·芬奇更加熠熠生辉。然而，这位超群绝伦的天才在诸多方面的智慧与学识却并未为人所知。他绝大部分的草图还没有被复制过，甚至没有批评家敢于对他那些精致优雅、情感充沛的杰作进行编目分类。这正是本书要完成的首要任务。通过对英女王伊莉莎白二世陛下珍藏于温莎堡的作品进行整理，我旨在为公众提供第一部描述与评论兼备的达·芬奇作品图录。

在此之前，许多关于达·芬奇的著述都没有叙述其作品的渊源，更遑论每幅绘画从草创到最后完成的过程。我的研究之最终结论是，达·芬奇是凭借不懈的努力才达到绘画的完美境界的。在本书中我们可以看到，画家在绘制草图时的细致入微、刻苦用功以及他对完美的追求，如《岩中圣母》（166页）、《蒙娜丽莎》（第二卷，163页），还有《圣安妮》，画中人物造型是那么栩栩如生、优雅流畅。

首先，我们需要对达·芬奇关于科学、文学和艺术的手稿进行概括、整理和分析。在我们这一代人之中，最早做这些工作的学者包括里希特、夏尔·拉韦松-莫利安、贝尔特拉米、路德维希、萨巴克尼科夫、鲁韦尔以及罗马林琴自然科学院的成员。

我得益于前辈学者对相关著述的梳理，觉得自己能够比他们更深入地探讨达·芬奇的内心世界。在相关章节中，我会特别向读者呈现达·芬奇对神秘学的态度、在文学领域的重要贡献、对宗教的信仰及道德准则，还有他对古代文物的研究——而我们将看到，这些研究至今依然存在争议。我尝试着进一步地重构达·芬奇生活与创作的社会环境，尤其是米兰大公“摩尔人”洛多维科的宫廷，它也许才是孕育意大利盛期文艺复兴的摇篮。

其次，我经过长期的文献阅读，对许多绘画的含义产生了新的看法，也对一些手稿、笔记的真正使用方式有了新的发现。当然，我不能妄自尊大地说我已经解决了所有的问题，但至少我在一些问题上提出了较为大胆、新颖的观点。我所投身的这项事业需要整个学界的通力合作，仅凭个人的努力是远远不够的，因此在解答读者的疑惑之余，也希望各位不吝赐教。

最后，我衷心感谢在著书过程中给予我热心帮助的朋友和相关人士。因为人数众多，在此未能一一致谢，请允许我以本书作为对你们的谢礼。

欧仁·明茨

1898年10月于巴黎

1. 自画像，约1512年
纸本，红色粉笔，33.3cm×21.3cm
都灵皇家图书馆藏



达·芬奇的童年与早期作品

在达·芬奇身上，我们看到了一个现代知识的完美化身，艺术与科学联姻的结晶：他是思想家，是诗人，是举世无双的天才。达·芬奇性格中的无常善变为他的艺术带来了他人难以企及的多样性，通过对他的研究——借埃德加·基内的话（稍作修改）——我们发现了“意大利文艺复兴的法则与几何学的普遍之美”。

然而遗憾的是，除了少数的完成作品——《岩中圣母》、《最后的晚餐》（194—195页）、《圣安妮》和《蒙娜丽莎》——达·芬奇作为画家和雕塑家的成就大都以细碎而精彩的断片形式呈现在我们眼前。要探寻他纤细的内心和丰富的想象，必须从了解他的绘画开始。因此，我们首先来关注他的绘画。

达·芬奇似乎对人生的两个阶段——青春期与老年期特别感兴趣，却并不怎么关心童年和壮年。他为我们留下了各式各样的青春期儿女的美好形象，一些缥缈如梦，一些则热情似火。

在所有的现代艺术中，没有谁的作品如达·芬奇的作品一般自由奔放、技艺精湛、浑然天成——总括而言，超凡入圣，堪与古代艺术比肩。在达·芬奇的妙笔之下，这些高高在上、精致虚渺，同时在最严格的意义上又无比真实的形象，唤醒了我们心中的那座理想之乡，为我们指明归去之途。让我们举两幅现藏卢浮宫的头像作品作一组对比，如果我的判断无误，它们分别代表了古典美和文艺复兴的美。第一幅头像是青年的侧面，如希腊雕塑般单纯精确，他的脖颈裸露，长而优美的卷发用月桂花环系起。第二幅与前者相貌属同一类型，但意大利风情更浓，表现出更强的气魄和动感：他头上戴了一顶小帽子，收拾得十分规整；从肩膀上可以推断他穿了一件紧身上衣，扣子上至喉咙；卷发自然地垂下，不加修饰。在这两尊头像中我们可以看到古代艺术与现代艺术的对比：前者强调理想化的造型，而后者则更为自由、随意、生动。

在描绘成年男子时，达·芬奇表现的是充沛的活力、精力与坚不可摧的意志。他心目中理想的男性形象就如橡树一般高大坚实。如温莎堡皇家图书馆藏的一幅侧面人像，充分展现了上述特色。这幅画应与早期的一幅同一人物的头像相比较。

画家展现在我们眼前的老年人形象呈现出种种不同的威严与枯朽。一些脸部瘦削得只剩嶙峋的骨架；一些表现为面部特征的衰退（一部分仅着重表现其嶙峋枯瘦，而另外一部分则在表现老年化的同时凸显出鲜明的特征），如鹰钩鼻、夸张地上翘的下巴、松弛的肌肉与秃头等。这类形象中最著名的当属画家的自画像：硕大的头部，褶皱眼皮下的一双眼睛神采奕奕，嘴角透着嘲讽，又仿佛有些苦涩，精致的鼻子比例匀称，长长的头发和蓬乱的胡子。与其说他像一位魔法师，不如说更像一位古代圣贤。

而他创作的女性形象以同样的新鲜感和多样性唤起了人们对女性美的理想。他笔下的女性时而坦率天真，时而神秘莫测，时而傲若冰霜，时而柔似水波，她们的眼睛或是笼罩在一抹慵懒之下，又或是在暧昧的笑意中闪耀着聪慧的光芒。然而，和多纳泰罗一样，达·芬奇也属于一生与女性无缘的伟大艺术家之列。当厄洛斯把爱情之箭遍布这位大师身处的文艺复兴那纸醉金迷的享乐世界时（乔尔乔内和拉斐尔因过度纵情而英年早逝；安德里亚·德·萨尔托为他任性的妻子鲁克蕾齐亚·费迪宁可牺牲荣誉和名声；就连阴郁的遁世者米开朗琪罗，也对他的知己维多利亚·科隆娜怀着与尊敬同样炽热的

2. 持小花的圣母（又名《柏诺瓦的圣母》），1475—1478年
板上转换布面油画，49.5cm×33cm
圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏



3. 契马布埃, 宝座圣母与八位天使, 四位先知, 约1280年
木板, 蛋彩画, 385cm × 223cm
佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

4. 乔托·迪·邦多纳, 圣座上的圣母子, 天使和圣徒, 1310年
木板, 蛋彩画, 325cm × 204cm
佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏



