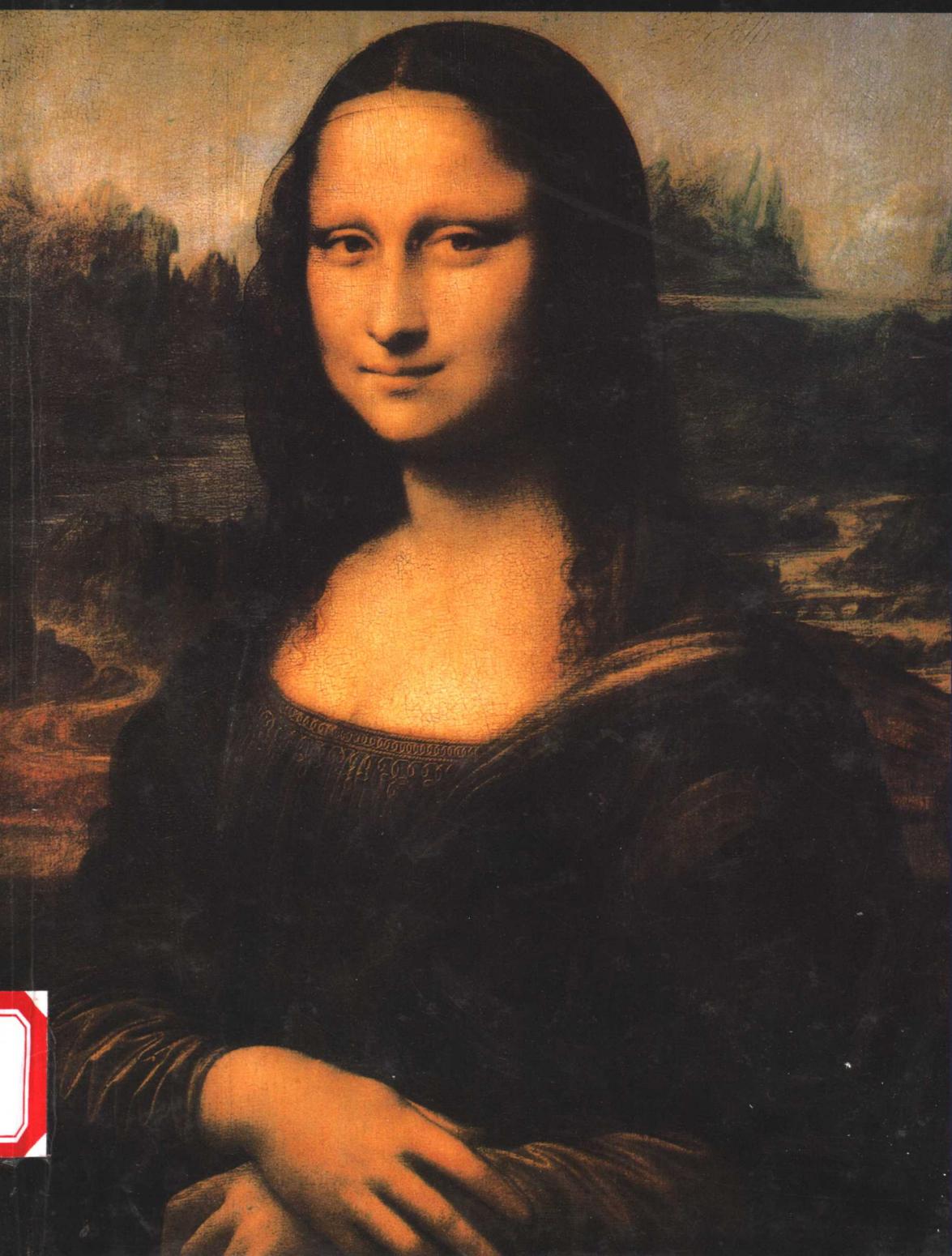

世界

十大名画家

画集

达·芬奇

北京工艺美术出版社

世界十大名画家画集

达·芬奇

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

达·芬奇 / 达·芬奇绘. —北京: 北京工艺美术出版社, 2003.11

(世界十大名画家画集 / 杨永胜主编)

ISBN 7-80526-473-2

I . 达… II . 达… III . 油画 - 作品集 - 意大利 - 中世纪 IV . J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101164 号

责任编辑：黄道京

贾德江

责任印制：宋朝晖

装帧设计：李呈修

孙 利

世界十大名画家画集 达·芬奇

SHIJIE SHI DA MING HUAJIA HUAJI DA FEN QI

杨永胜 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址：北京市东城区和平里七区 16 号楼

邮政编码：100013 电话：64280948)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 11 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-473-2/J · 300 定价：880.00 元（全十卷）

达·芬奇的艺术生涯

莱昂纳多·达·芬奇(1452—1519)是意大利文艺复兴时期的第一位画家，也是整个欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。他是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的艺术大师、科学巨匠、文艺理论家、大哲学家、诗人、音乐家、工程师和发明家。他几乎在每个领域都做出了巨大的贡献。后代的学者称他是“文艺复兴时代最完美的代表”，是“一流的学者”，是一位“旷世奇才”。恩格斯称他“不仅是大画家，而且也是大数学家、力学家和工程师”。

达·芬奇从小爱好绘画，14岁随父到佛罗伦萨，进入著名画家、雕塑家维罗齐奥主持的艺术工场学习绘画。维罗齐奥对学生要求很严，训练方法也很特别。他先不让达·芬奇临摹古人名画，也不大讲绘画理论，而叫达·芬奇照着一个鸡蛋写生。画了几天，达·芬奇不耐烦了，维罗齐奥便对他说：“在一千个蛋中，从未有两只形状完全相同的；即使是同一个蛋，只要变换一下角度看它，它的形状也会不同。”达·芬奇记住了老师的教诲，苦练基本功，终于熟练掌握了绘画技术。达·芬奇是人文主义者，在绘画中着眼于生活，努力创作真实而生动的艺术形象。达·芬奇的壁画《最后的晚餐》是一幅世界名画。画的内容是：耶稣被门徒之一犹大告密将要被捕前和12个门徒(包括告密者)一起共进最后一顿晚餐的情景。画面人物众多，但各自神态不同。另一幅世界名画是《蒙娜丽莎》，画的是端庄、美丽的少妇的微笑。少妇的眼神如发自内心的一丝微笑，跃然纸上。这幅画至今还收藏在法国巴黎的卢浮宫，是世界艺术宝库中的珍品。

说到艺术创作，在文艺复兴时期当数达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔的成就最高。他们的艺术成就达到了西方造型艺术继古希腊之后的第二次高峰，仅绘画而言，则达到了欧洲的第一次高峰。其中达·芬奇的成就最为突出，恩格斯称他是巨人中的巨人。在艺术创作方面，达·芬奇解决了造型艺术三个领域——建筑、雕刻、绘画中的重大课题：一、解决了纪念性中央圆屋顶建筑物设计和理想城市的规划问题；二、完成了15世纪以来雕刻家深感棘手的骑马纪念碑雕像的课题；三、解决了当时绘画中两个重要领域，即纪念性壁画和祭坛画的问题。达·芬奇的艺术作品不仅像镜子似地反映事物，而且还以思考指导创作，从自然界中观察和选择美的部分加以表现。壁画《最后的晚餐》、祭坛画《岩窟中的圣母》和肖像画《蒙娜丽莎》是他一生的三大杰作。

达·芬奇无论是在艺术领域还是在自然科学领域，都取得了惊人的成就。在文艺复兴早期，人们盲目地接受传统观念，崇拜古代权威和古典著作。人们学习科学知识也只是学习像《圣经》一样的亚里士多德的理论，只相信文字记载。达·芬奇反对经院哲学家们把过去的教义和言论作为知识基础，他鼓励人们向大自然学习，到自然界中寻求知识和真理。他认为知识起源于实践，要从实践出发，通过实践去探索科学的奥秘。他说“理论脱离实践是最大的不幸”，“实践应以好的理论为基础”。达·芬奇提出并掌握了这种先进的科学方法，采用这种科学方法去进行科学研究，在自然科学方面做出了巨大的贡献。他提出的这一方法，后来得

到了伽利略的发展，并由英国哲学家弗兰西斯·培根从理论上加以总结，成为近代自然科学的最基本方法。达·芬奇坚信科学，对宗教感到厌恶，抨击天主教为“一个贩卖欺骗的店铺”。他说：“真理只有一个，不是在宗教之中，而是在科学之中。”达·芬奇的实验工作方法为后来哥白尼、伽利略、开普勒、牛顿等人的发明创造开辟了道路。

在天文学上，达·芬奇对传统的“地球中心学说”持否定的观点。他认为地球不是太阳系的中心，更不是宇宙的中心，而只是一颗绕太阳运转的行星，太阳本身是不运动的。达·芬奇还认为月亮自身并不发光，而只是反射太阳的光辉。他的这些观点的提出早于哥白尼的“太阳中心学说”。甚至在当时，达·芬奇就幻想利用太阳能了。

在物理学方面，达·芬奇重新发现了液体压力的概念，提出了连通器原理。他指出：在连通器内，同一液体的液面高度是相同的，不同液体的液面高度不同，液体的高度与密度成反比。他发现了惯性原理，后来为伽利略的实验所证明。他认为一个抛射体最初是沿倾斜的直线上升，在引力和冲力的混合作用下作曲线位移，最后冲力耗尽，在引力的作用下作垂直下落运动。他的这一发现使亚里士多德的落体学说产生了动摇。他发展了杠杆原理。他指出了“永动机”作为能源的不可能性。达·芬奇还预示了物质的原子原理，形象生动地描述了原子能的威力：“那东西将从地底下爆起……使人在无声的气息中突然死去，城堡也遭到彻底毁坏，看起来在空中似乎有破坏力。”

达·芬奇在解剖学和生理学上也取得了巨大的成就，被认为是近代生理解剖学的始祖。他掌握了人体解剖知识，从解剖学入手，研究了生理学和医学。他最先采用蜡来表现人脑的内部结构，也是设想用玻璃和陶瓷制作心脏和眼睛的第一人。他发现了血液的功能，认为血液对人体起着新陈代谢的作用。他说血液不断地改造全身，把养料带到身体需要的各个部分，再把体内废物带走。达·芬奇研究过心脏，他发现心脏有四个腔，并画出了心脏瓣膜。他认为老年人的死因之一是动脉硬化，而产生动脉硬化的原因是缺乏运动。后来，英国的威廉·哈维证实和发展了达·芬奇的这些生理学研究成果。

达·芬奇的研究和发明还涉及到军事和机械方面，他发明了飞行机械、直升飞机、降落伞、机关枪、手榴弹、坦克车、潜水艇、双层船壳战舰、起重机等等。他还在数学领域和水利工程等方面做出了重大的贡献。可以说，达·芬奇的研究涉及到自然科学的每一个门类，他的思想和才能深入到人类知识的各个领域。他是世界上少有的全面发展的学者。

达·芬奇较之文艺复兴时期的任何一人，有更多的领域、更广的幻想。他思想深邃，博学多才。他怀着永无休止的探索精神去研究自然和人生的一切奥秘，他把艺术和科学、理智和情感、形体和精神熔于一炉，继承和发扬了前人的人文主义思想和现实主义表现手法，把艺术推进到一个前所未有的高度，为自然科学的发展作出了巨大贡献。达·芬奇是当之无愧的“文艺复兴时代最完美的代表人物”。

天使报喜

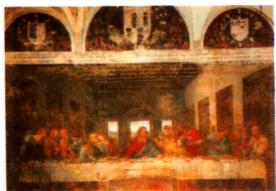
目 录

善良的圣母

抱貂女郎

最后的晚餐

基督洗礼(合绘)	2
基督洗礼(合绘)	3
天使报喜	6
天使报喜	10
天使报喜习作(圣母)	11
姬妮娃·德彭茜	12
善良的圣母	14
喂奶的圣母	15
花与圣母	16
圣母	19
东方三博士的礼拜习作	20
圣马利亚·德拉尼夫的风景	21
东方三博士的礼拜透视画习作	21
衣纹习作	22
马与龙的交战	22
手部习作	23
人体比例标准图	24
圣杰隆	25
圣母子与水果	26
圣母子与猫	26
圣母子与猫	26
圣母子与猫	27
东方三博士的礼拜习作	28
岩窟中的圣母	30
岩窟中的圣母习作(天使头部)	32
年轻女子头部习作	33
岩窟中的圣母	34
岩窟中的圣母习作(花卉)	38
抱貂女郎	39
音乐家的画像	42
美丽的菲罗妮儿	43
铸造大炮的作业程序	44
马的侧面与正面像	45
最后的晚餐	46

圣母子与圣安娜

丽达与天鹅

蒙娜丽莎

自画像

最后的晚餐习作(耶稣)	53
最后的晚餐习作	53
伊莎贝拉·德斯特侧面像习作	54
伊莎贝拉·德斯特侧面像	55
伯林顿家族的肖像草图	56
圣母	59
圣母子与圣安娜	60
圣安娜头部习作	62
孩童习作	63
圣母衣袖习作	64
圣母衣纹习作	65
安奇亚里战役	66
丽达与天鹅	68
丽达与天鹅	69
丽达与天鹅习作	70
丽达头部与头发习作	71
少女像	72
蒙娜丽莎	73
史佛沙家族铜马像	80
史佛沙家族铜马像	80
自画像	81
安奇亚里战役习作(惊恐的男子头像)	82
呼喊的男子头像习作	83
男子头部习作	84
老人侧像	85
怪诞人物头像	86
怪诞人物头像	87
圣约翰	88
戴珍珠头饰的夫人像	89
男子头部与肩部习作	90
戴头盔的战士	91
男子人体器官解剖图	92
弃教者头像及建筑习作	93
老人肖像	94
吹长号	94
女子跪像习作	95
足踝骨骼习作	96
髋部、膝部关节解剖习作	97
骨骼习作	98
猫、龙习作	99
龙	100
怪物头像	100

寓意画

马的侧面像及尺寸说明	101
跳跃的马	101
寓意画	102
马的头部与跃动的马习作	102
大洪水	103
心脏解剖图	103
配有镰刀的战车设计稿	104
配有武器装备的战车设计稿	104

图 版

基督洗礼(合绘)

板上油画 176 厘米×148 厘米

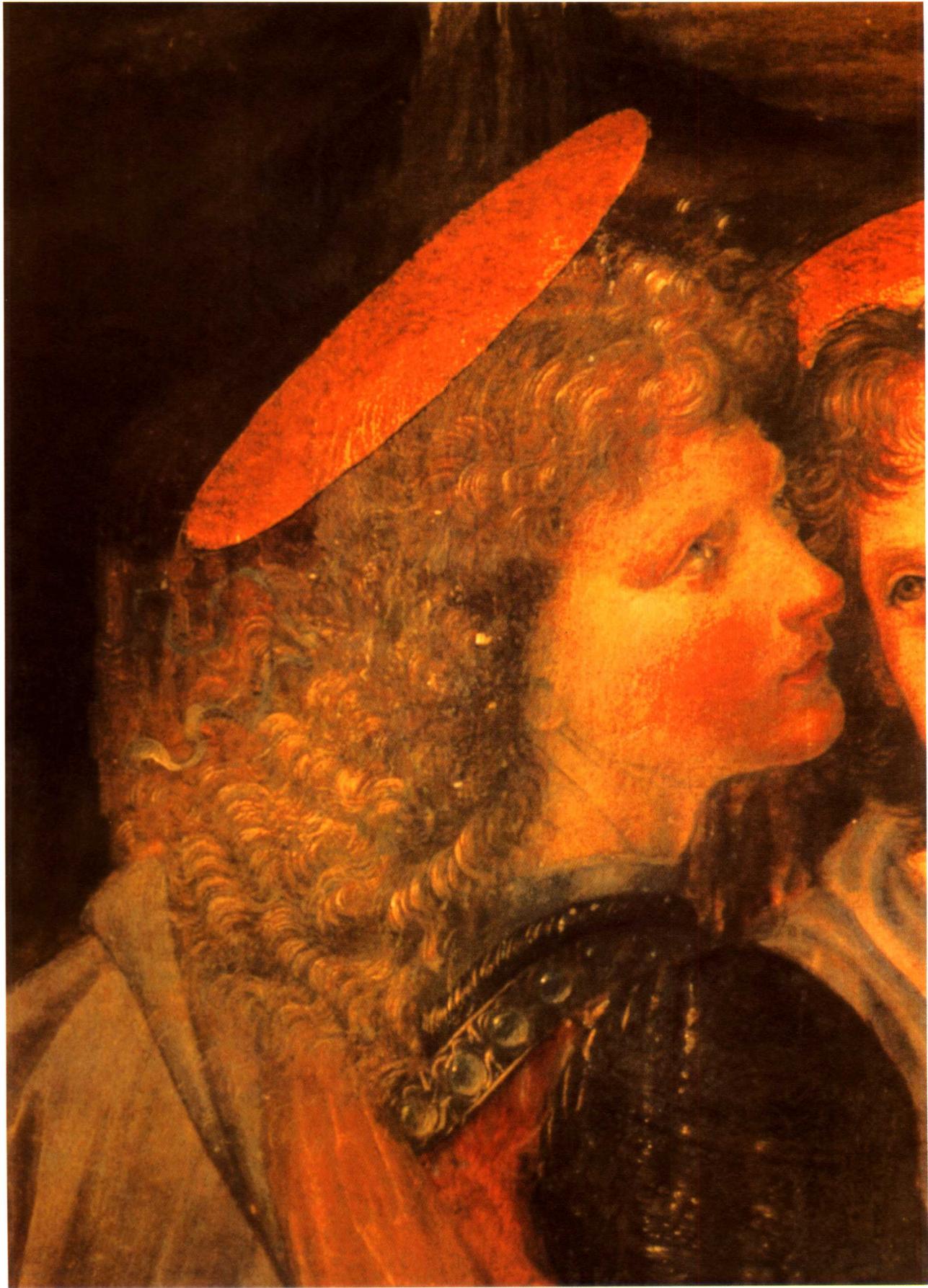
佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

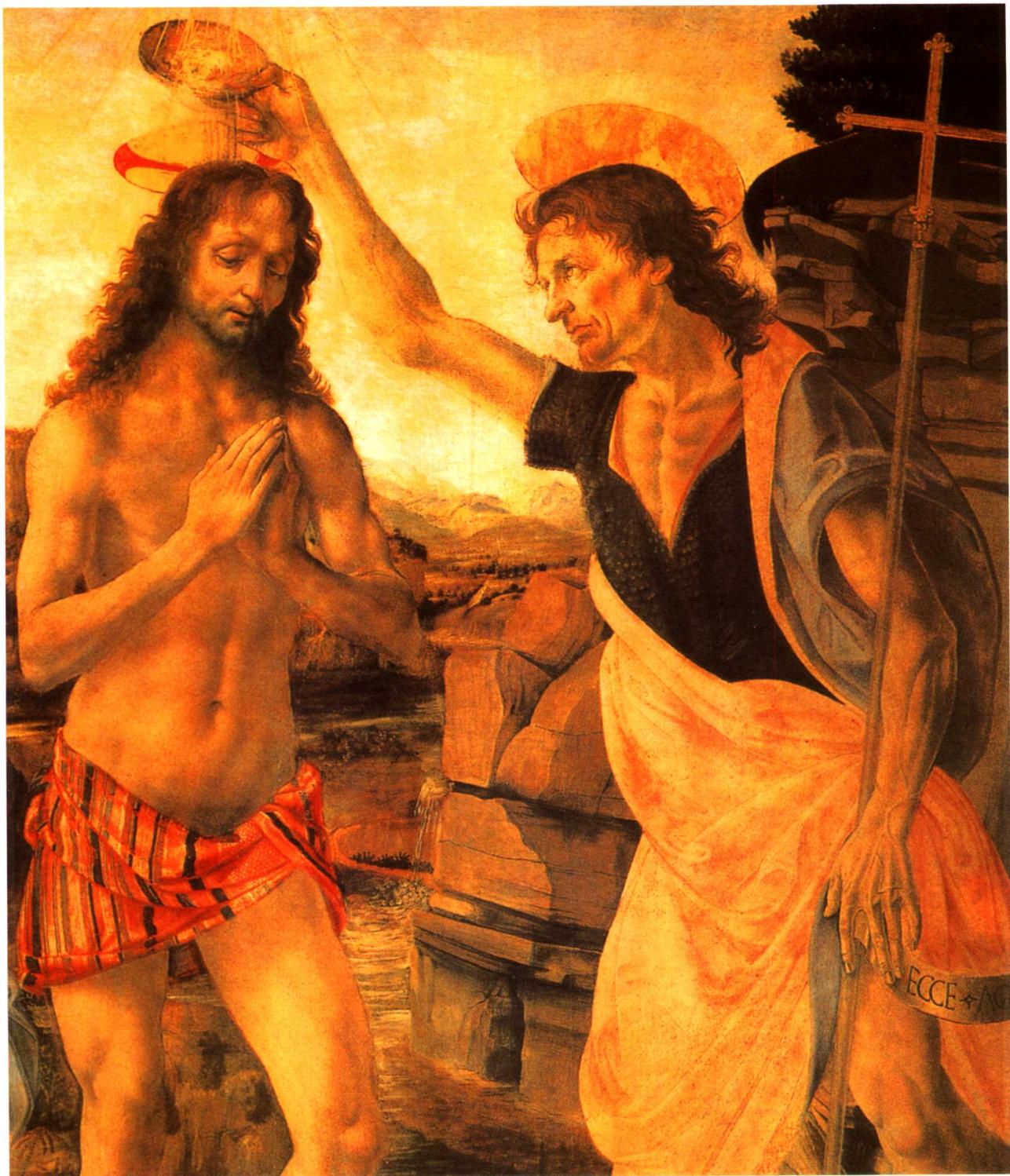
基督洗礼(合绘)

板上油画 177 厘米×151 厘米

佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

基督洗礼(局部之一)

基督洗礼(局部之二)

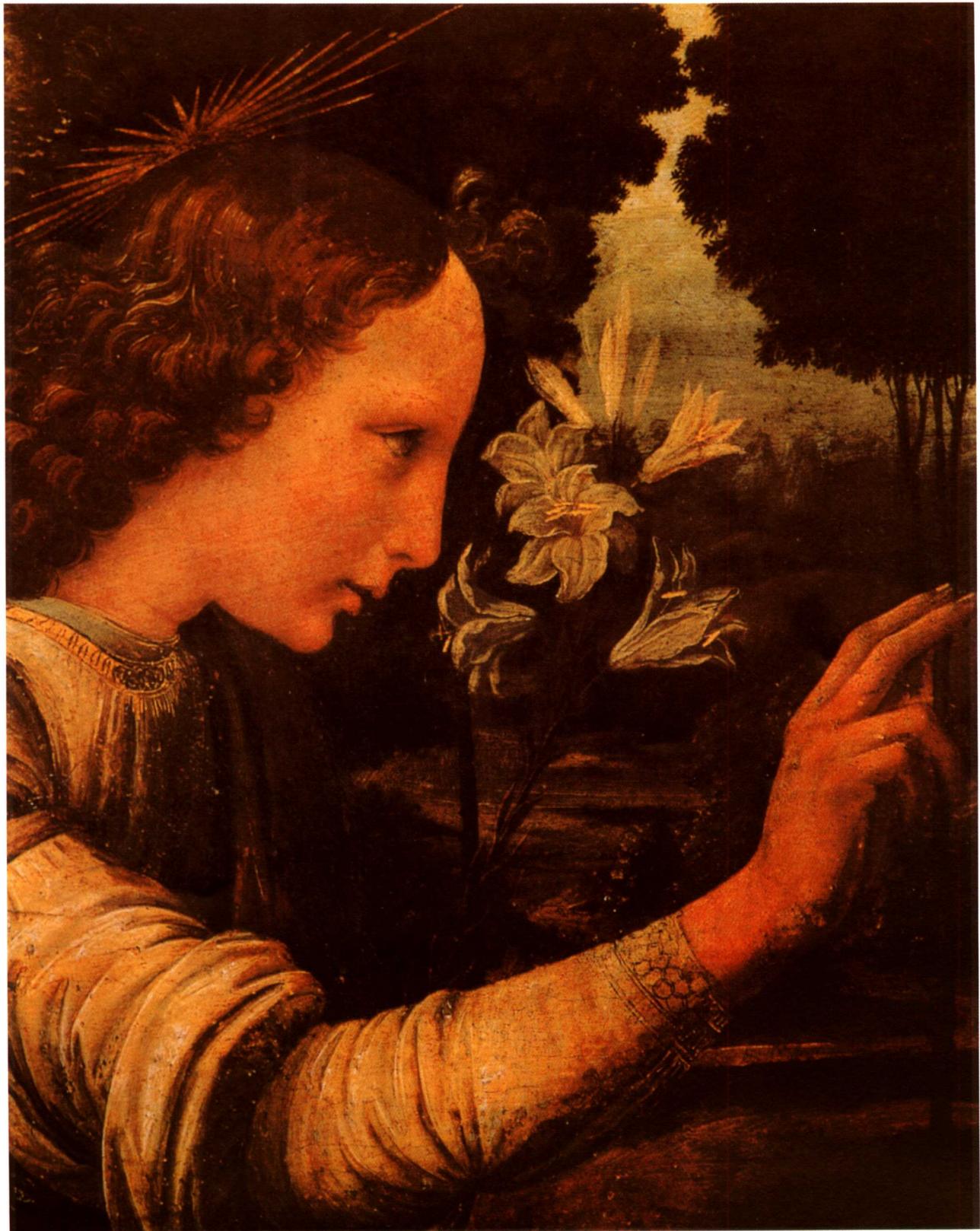

天使报喜

板上油画 98 厘米×217 厘米

佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

天使报喜(局部之一)

天使报喜(局部之二)