

外国历史小丛书

达·芬奇

商务印书馆

K109

27

.32

《外国历史小丛书》編輯委员会

主編 吳 晗

編委 戈宝权 齐思和 朱庆永 刘启戈 刘宗緒
李純武 吳于廑 周 平 周谷城 杨人楩
杨生茂 张芝联 陈翰伯 陈翰笙 納 忠
徐景秋 戚国淦 黄紹湘 程秋原 潘朔皋
鄭平章 (以姓氏笔划为序)

助編 北京教师进修学院

商 务 印 书 馆 出 版

北京复兴門外翠微路

(北京市书刊出版业营业登记证出字第107号)

1963年7月初版 北京第1次印刷

787×1092毫米1/32· $\frac{14}{16}$ 印张·插頁4·13千字

印数 1—6,300 册

新华书店北京发行所发行

各地新华书店經售

新 华 印 刷 厂 印 装

統一书号：(26) 11017·180

定价(特) 0.15 元

2 035 7473 8

外国历史小丛书

达·芬奇

賀熙煦

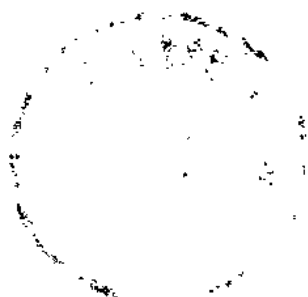

商务印书馆

1963年·北京

目 录

一	达·芬奇的时代·····	3
二	童年生活·····	7
三	艺术创作和科学发明·····	9
四	追求真理的战士·····	20

一 达·芬奇的时代

列奥納多·达·芬奇是意大利文艺复兴全盛时期的一位多才多艺、知識淵博的艺术家和学者。他不仅是一个偉大的画家，而且是一个偉大的数学家、力学家和工程师。

达·芬奇生活的年代是意大利封建社会发生剧烈变化的时期。这个变化早在十四世紀就已經开始。从十四世紀以来，意大利便是西欧最先进的国家，在那里封建制度的解体和資本主义的萌芽比西欧任何国家都早。当时在佛罗倫薩、威尼斯、热那亚和米兰等北部大城市，都已先后出現了初期的資產階級和无产階級。佛罗倫薩的資產階級甚至早在1293年便已經取得政权，建立了历史上第一个資產階級的統治。随着資產階級政治运动的开始，在思想文化領域內也出現了一个反对封建制度的束縛和教会精神的統治的运动，这个运动在历史上便叫做文艺复兴。

文艺复兴的基本內容是打倒封建教会的旧文化，建立資產階級的新文化。原来西欧封建社会的文化被教会所壟断，無論哪个部門都蒙上了一层濃厚的基督

教的神秘色彩。在封建教会的統治之下，人們的头脑被宗教麻醉了，他們只知道拜上帝讀《聖經》，追求天堂的幸福。《聖經》上說的就是真理，不能对它有任何怀疑。《聖經》說人生的一切都是上帝安排的，人們就不能說自己可以創造生活；《聖經》說太阳是动的，地球是不动的，誰都必須說这是真的。誰怀疑《聖經》，誰就会倒霉，輕則坐牢，重則火燒。十三世紀英国有个科学家名叫罗哲尔·培根，因发现天上的虹(hóng)是太阳照着雨水反映在天空而形成的，教会說他以“妖言”惑众，把他捉去坐了二十多年监牢。在西欧封建社会里，科学与迷信是完全对立的，教会为了統治人民的思想和维护封建剝削，非常痛恨科学发明，那时研究科学就是犯罪，追求人生的乐趣就是反对上帝。在文学艺术領域內也是一样，不准超越宗教範圍。艺术家繪画不能表現人生，嬰兒时代的耶穌，一定要画成一个憔悴的小老头，成年时代的耶穌，一定要画成一个判官，圣母的画像，不准有絲毫女性的表情，否則便是侵犯圣威，要受到教会的惩办。在教会这种神权統治之下，欧洲古代的科学、文学和艺术都失去了光輝，人的个性和智慧完全被压抑和埋沒，沒有創造发明，也沒有人生的乐趣，真是黑暗籠罩了一切。

資產階級和封建主階級都是剝削階級，然而又

是在利害上发生冲突的两个阶级。当资产阶级出现以后，他们所需要的不是陈旧过时的封建宗教的安慰和天堂的幸福，而是追求现实人生的乐趣和个性的自由解放，因此，他们便提出了打倒神权，争取人权的口号。这就是意大利早期文艺复兴运动的精神。在这个运动中，意大利出现了许多启蒙思想家，其中最有名的人物是但丁、彼得拉克和薄迦（jiā）丘等人。他们都是佛罗伦萨人，原来都是一些虔诚的宗教徒，崇拜上帝。但后来发觉宗教的思想统治使人们越来越愚昧，使人的生活也越来越痛苦。在现实生活面前，这些先进的资产阶级知识分子想寻求新的道路，摆脱当时宗教的束缚。由于他们的努力和斗争，终于发现了新的世界和新的人生。他们提出世界应以人为中心，人的力量高于神的力量，谁想要在世界上获得幸福，就必须依靠人的活动。他们坚决反对教会的愚民政策，揭露僧侣们的腐朽和罪恶；他们歌颂自然的美丽和人生的乐趣；赞扬自由平等和创造发明。于是“人生复活”了，科学也兴起来了。但是在早期文艺复兴运动中，这种新思想的传播还不普遍，仅仅流行于少数先进人物之中。这是资产阶级文化运动的肇（zhào）始，只有到了十五、十六世纪之交，意大利的文艺复兴运动才轰轰烈烈地开展起来。

十五、十六世紀是意大利文藝復興全盛時期。這時資產階級已進一步成長起來。佛罗倫薩有一個名叫柯西模·美第奇的大家族，是歐洲最大的銀行家，歐洲各國大城市都有他的銀行分行。他的經濟力量特別強大，又贏得了一些大商人、大企業主的擁護，因而控制了佛罗倫薩的政權。他表面上雖不擔任官職，但是佛罗倫薩的政治完全由他操縱。到了他的孫子羅倫索·美第奇統治時期（1469—1492年），竟公開實行專制制度，加強對城市人民的剝削和壓迫。這樣，資產階級的統治權便完全建立起來了。這個以美第奇家族為首的新興資產階級，為了表現自己的權威、願望和理想，便大力提倡學習古代的文化和藝術，借以摧毀封建教會文化，建立自己階級的文化。他們創設了柏拉圖^①學院，培養資產階級所需要的人材；還派人發掘古代的雕刻，搜集古代希臘的書籍和手稿，並加以翻譯。他們招致了許多藝術家、詩人和學者，從事古代科學和藝術的研究。其他城市的資產階級也這樣做，因此，在意大利便掀起了一個大規模的文藝復興運動。這是歐洲空前的一次最偉大的變革。在這次變革中，出現了一批杰出的人物，達·芬奇、米開朗琪羅和拉斐爾就是當時最著

① 公元前五——四世紀希臘大哲學家。

名的艺术家，史称为三杰，而他們三人之中，又以达·芬奇为最杰出。

二 童年生活

1452年4月15日，达·芬奇誕生于佛罗倫薩附近的芬奇鎮。他的父亲是一个有名的律师，名叫比埃罗，家庭比較富裕。母亲是一个貧苦的农妇，名叫加特丽娜。她在孩子生下以后，就被比埃罗拋棄了。因此，达·芬奇从小就失去了母爱，他是在父亲教育下成长起来的。

儿童时代的达·芬奇很喜爱大自然的景色，他常常攀登悬崖，展望祖国的美好河山。当黎明的时候，他一个人坐在草丛中，靜靜地观察色香繽紛、姿态万千的花木，兴濃时就仔細地去描繪那些花瓣和树叶。他也喜欢钻山洞，探索它的秘密。他每从山洞中出来，就要捉些奇形怪状的小动物，拿回去观察或描繪。日子久了，他画的东西便逐漸有了一些画意，因此，乡亲邻里都称他为小画家。

有一天，邻村来了一位农民。他拿着一块木板，很高兴地交給比埃罗說：“請你轉給佛罗倫薩的小画家画上点东西，……”。比埃罗答应了，但不知是忘記了，还

是别的什么原因，他竟沒有告訴兒子。過了很久，達·芬奇無意中發現了這塊木板。他鋸鋸鉋(bào)鉋，把它做成了一塊盾牌。他想光盾牌不好看，應該畫點畫。畫什麼呢？達·芬奇想了一番，決定把自己最熟悉的一些小動物畫上去。

畫完成了，他高興地叫父親來看，比埃羅看到盾牌上盡是一些小動物——有蛇、有蝙蝠(biān fú)、有蝴蝶、有蚱蜢(zhà mǐng)……還有一些奇形怪狀叫不上名的東西；描繪的動物雖多，結構却很和諧，形象雖不逼真，却也生趣盎(àng)然。比埃羅十分驚喜，暗自思忖“這孩子果真有几分藝術天才！”想夸奖孩子，而父親固有的矜持，又使他不能不佯裝生氣。因此，他半似夸奖半似責備地說：“看你畫些什麼？一幅百怪圖！”

可是百怪圖却打動了比埃羅的心。他想將來讓孩子去學習藝術也是好事！

1466年，比埃羅決定把兒子送到佛羅倫薩名畫家兼雕刻家弗羅基俄的畫室去學藝。從此，便決定了達·芬奇的天才的發展方向。

弗羅基俄是一個很負責的老師。達·芬奇來到他的畫室之後，他首先嚴格要求達·芬奇練基本功，沒有馬上教他繪畫。他教達·芬奇的第一課就是畫蛋。達·芬奇很聽老師的話，他把老師給的蛋，小心地放在

桌上，天天照着去画。尽管紙上画滿了圓圈，还是不厌其烦地繼續画。時間一天一天地过去了，一年，两年，达·芬奇終于有些不耐煩了。一天竟忍不住問老师道：“老师，为什么总是要我画蛋？什么时候才能画完呀！”老师用亲切而又严肃的口气告訴学生說：基本訓練要练到手和笔能圓熟地听腦的指揮，那时就好了。达·芬奇听了老师的话，很觉慚愧，于是又画起蛋来。

由于老师的严格要求和自己的刻苦钻研，达·芬奇进步很快，几年以后他的繪画技术就超过了老师。

大約在 1476 年的某一天，弗罗基俄正在画《基督受洗图》。他特別高兴，帶着得意的笑容对达·芬奇說：“芬奇，你能在我这画上画一个天使嗎？”达·芬奇答应一声好，便接过画笔，在老师的画稿上画了起来。画完成了，达·芬奇所画的天使姿态自然活潑、臉部生动柔和，同老师所画的呆板滯气的別的形象，形成了显明的对比。老师看了之后，也不得不佩服这位天才的学生。据說从此以后，弗罗基俄决心不再繪画，終身从事雕刻了。

三 艺术創作和科学发明

1477 年，达·芬奇結束了学徒生活，离开了弗罗基

俄的画室，开始了独立创作活动。1478年，达·芬奇在札记簿上提到他开始画了两幅圣母像。其中之一，现存苏联列宁格勒·埃米尔泰治博物馆，叫做《贝诺亚圣母》。画中圣母是一位年轻的、微笑着的母亲，幸福地把自己肥胖的婴孩抱在膝上，右手举着一朵花在逗他玩。由于达·芬奇早已成名，所以请他绘画的人很多。1481年他接受了佛罗伦萨圣纳多·阿·司柯伯多寺院的聘请，作祭坛画《博士来拜图》。为了这幅画，达·芬奇进行了长期的准备，他对画中每一个人物都作了研究，并且画了许多草图。但是一窍不通的僧侣们抱怨他工作太慢，达·芬奇知道之后，非常气愤，因而停止了这幅画的创作。1481—1482年，达·芬奇又开始从事《圣哲罗姆》的创作，但也沒有完成。

除了艺术创作以外，达·芬奇还进行了科学研究。他经常与佛罗伦萨的大数学家、天文学家兼医学家的托斯卡涅里来往，向他请教，并且讨论各种学术问题。在托斯卡涅里的帮助下，达·芬奇广泛地研究了生物学、水力学、土木建筑和绘画所需的远近法。但是达·芬奇的艺术创作和科学研究得不到佛罗伦萨政府的支持，因为他反对美第奇家族的专制统治，同情广大人民的痛苦。他坚持艺术创作和科学研究应反映人民幸福的生活和实现人类进步的理想，因此遭到了美第奇家

族的排斥和宫廷艺术家的反对。达·芬奇在佛罗伦萨找不到发挥才能的机会，1482年他便离开佛罗伦萨前往米兰。

米兰是意大利北部另一个大城市，经济也很发达。统治这个城市的是一个名叫斯福查的公爵。达·芬奇对斯福查抱着很大的希望，相信他有力量统一意大利，使人民过着和平的生活，因此他愿意为公爵服务。达·芬奇多方面的才能获得了公爵的好感，公爵为他创造了许多有利的条件，使他安心工作。达·芬奇是一个好学的人，每到一个地方都要拜访当地的学者。他常常带领他的学生们到巴费亚学院去访问，向这里的教师请教。因此达·芬奇在米兰结识了很多学者，并从他们那里学到了丰富的科学知识，增添了不少的智慧。由于米兰是一个冶金技术和水利工程十分发达的城市，因而达·芬奇特别注意于冶金和水利的研究，并实地参加指导和设计工作，为米兰人民作出了巨大的贡献。

1484—1486年，米兰发生了瘟疫，死亡率很大，人心惶惶。很多人尤其是教徒都忙于祷告，乞求上帝保佑。然而上帝并没有把瘟神赶走，人民继续大量死亡。在这种情况下，达·芬奇便提出了一个改造城市的宏伟计划。在计划中他特别强调修建地下水道，把

城市的污水引到江里去，預防疾病。这个计划在当时虽不能实现，但对后来的城市建设却有很大的参考价值。除了注意人民的生活以外，达·芬奇更关心国家的統一。当时意大利的政治局面是四分五裂的，内有封建主混战，外有强国入侵，人民遭受巨大的灾难。为了帮助斯福查打败封建贵族，抵抗外来侵略，达·芬奇设计了许多战具，如移动桥梁、登塞壁梯、火炮、耐火战船以及类似现代坦克的战車等。他的第一架飞行机械也是在米兰设计成功的。

在米兰，达·芬奇还进行了许多大型的艺术创作。在这些创作中，最有名的是斯福查父亲的騎馬雕刻像和《最后的晚餐》。騎馬雕刻像是达·芬奇第一次制作的大型雕塑艺术品，时經十年以上。最后完成了泥塑模型，高七公尺，如果用銅翻鑄需銅六万五千多公斤。这个模型在十六世紀初年法国入侵米兰时，被摧毁了。

《最后的晚餐》是达·芬奇在1495—1498年完成的巨大作品。这幅画是为米兰圣瑪丽亚寺院繪制的壁画，取材于《聖經》《新約》上犹大出卖耶穌的故事。画的内容是这样的：当耶穌和十二个門徒在一起晚餐的时候，耶穌对門徒們說：“你們之中有一个人要出卖我！”这句话剛讲完，立即引起了十二个門徒的惊讶。由于門徒們的年齡、性格、身份和对老师的关系不同，

而表現出來的感情也各不同。畫面共十三個人，耶穌坐在中央，其餘分成四組，每組三人。左邊一組由巴多羅買、使徒安德烈和小雅各三人組成。巴多羅買似乎懷疑自己的耳朵聽錯了，從座位上跳起來，他的手按在桌上，面向耶穌，情緒非常激動。安德烈驚訝地舉起雙手，手掌向上。夾在他們中間的小雅各緊張地由背後伸手到第四個人的肩上，形成兩組之間的聯繫。這三個人都面向耶穌。右邊一組由馬太、達太和西門組成。他們三人聽了這駭人的話以後，在談論着什麼。其中兩人面對着老人，但他們三人的手都伸向中心。中右一組是多馬、老雅各和腓力三人。多馬伸出一個指頭，好像在問老師：“有一個人要出賣你？”和他并坐的老雅各張開兩手，作驚奇的表情。腓力則用雙手掩着胸部，好像說：“難道懷疑我對老師有背叛行為？”中左一組的彼得、約翰和猶大三人特別富有表情，是畫中的主要角色。坐在耶穌旁邊的約翰歪着身子，眼睛垂下，兩手手指交叉，有氣無力地放在桌上，作忧愁的表情。火性的彼得老人，情緒非常激昂，他從座位上跳起來，似乎叫着約翰，在問叛徒是誰；他手中握着剛切了面包的刀，無意識地靠近猶大的脅部。對猶大，達·芬奇則採取特別的表現手法：猶大聽了耶穌的話以後，情緒非常緊張。他的身體稍向后傾，右臂支在桌上，手

中紧握着錢袋，露出抑制不住的惊惶。十三人之中，只有犹大的臉色灰暗而显得与众不同。坐在中央的耶穌，态度庄严肃穆。他的背后是餐厅正中的窗戶，从窗外透进夕阳的光輝，照在他的头上，形成了自然的圣光。耶穌和犹大是两个完全不同的形象，一个崇高，一个卑鄙。

达·芬奇通过耶穌被叛徒出卖这个故事，表现了对于真理与正义的追求和贊揚，并严厉譴責了叛徒的罪恶行为。这种爱憎分明的情感，反映了意大利人民爭取国家統一、反对叛变投降的斗争意志和道德标准。这幅画虽然是宗教題材，但并没有受到宗教的束縛，宗教只是形式，其真实內容則反映了人間的现实。这是达·芬奇的巧妙处，也是他的偉大处。

《最后的晚餐》不仅有强烈的思想性，而且也有很高的艺术性。它反映了文艺复兴时期繪画技巧方面的最高成就。在达·芬奇以前也有許多画家画过这样的題材，但都有严重的缺点。首先是画面缺乏中心，人物分散，在感情上互不相关。其次是对犹大的处理非常拙笨，他們沒有从面貌、情感和动作上去刻画犹大的形象，而是把犹大安放在众門徒之外，观众一看就知道犹大是一个叛徒。这种简单处理人物的方法，艺术效果很差。达·芬奇則不同，他沒有把犹大放在众人之

外，而是把他放在众人之中。他着重从面貌、情感和动作上去刻画犹大的形象，从而给观众以深刻的印象。对于画面，达·芬奇则采取多样统一的表現手法，他把十三人安排得十分妥貼。画的两端有两个左右迎合的人物，面部向內，形成一条虚綫，把全体人物包圍在中間，使全体向中心紧縮。左边第一組的第二人伸手到第二組第一人的肩上，形成兩組間联系的桥梁。但最巧妙的还是右端第一組的处理：其中有兩人向老人談話，他們都背向中心，但是由于他們三人的手都指向中心，这一动作不仅把他們引向中心，而且又与旁边一組发生了联系，加强了画面的統一感。达·芬奇采取这种間接面向中心的表現手法，使画面活潑多样，又能和諧統一；使复杂归于單純，單純而又丰富。这种多样統一的构图法是美术史上最完善的典型。他的前輩或同时代的画家，都沒有达到这样高度的成就。因此，《最后的晚餐》便成了千古不朽的作品。由于达·芬奇在繪这幅画时，采用的是胶画油画混合法，容易脫落；后来它又遭到拿破侖一世軍隊的破坏和第二次世界大战期間英美軍隊的炮击。所以，很可惜这幅画沒有能够完善地保存下来。

在米兰时期是达·芬奇进行巨大創作的时期，也是他的艺术达到成熟和取得偉大成就的时期。