

文艺复兴
绘画大师全传

达·芬奇

LEONARDO
DA VINCI

艺术是永恒的时间是短暂的
绘画能唤醒潜伏在我们心底的意识 能把人们平庸的生活提升 使世界更加真善
让生活在明亮的光圈里浮动 使人的精神上高悬起美的太阳

远方出版社

文艺复兴绘画大师全传

达·芬奇

编撰 / 紫都 张勇

图片 / 傅新阳 岳鑫

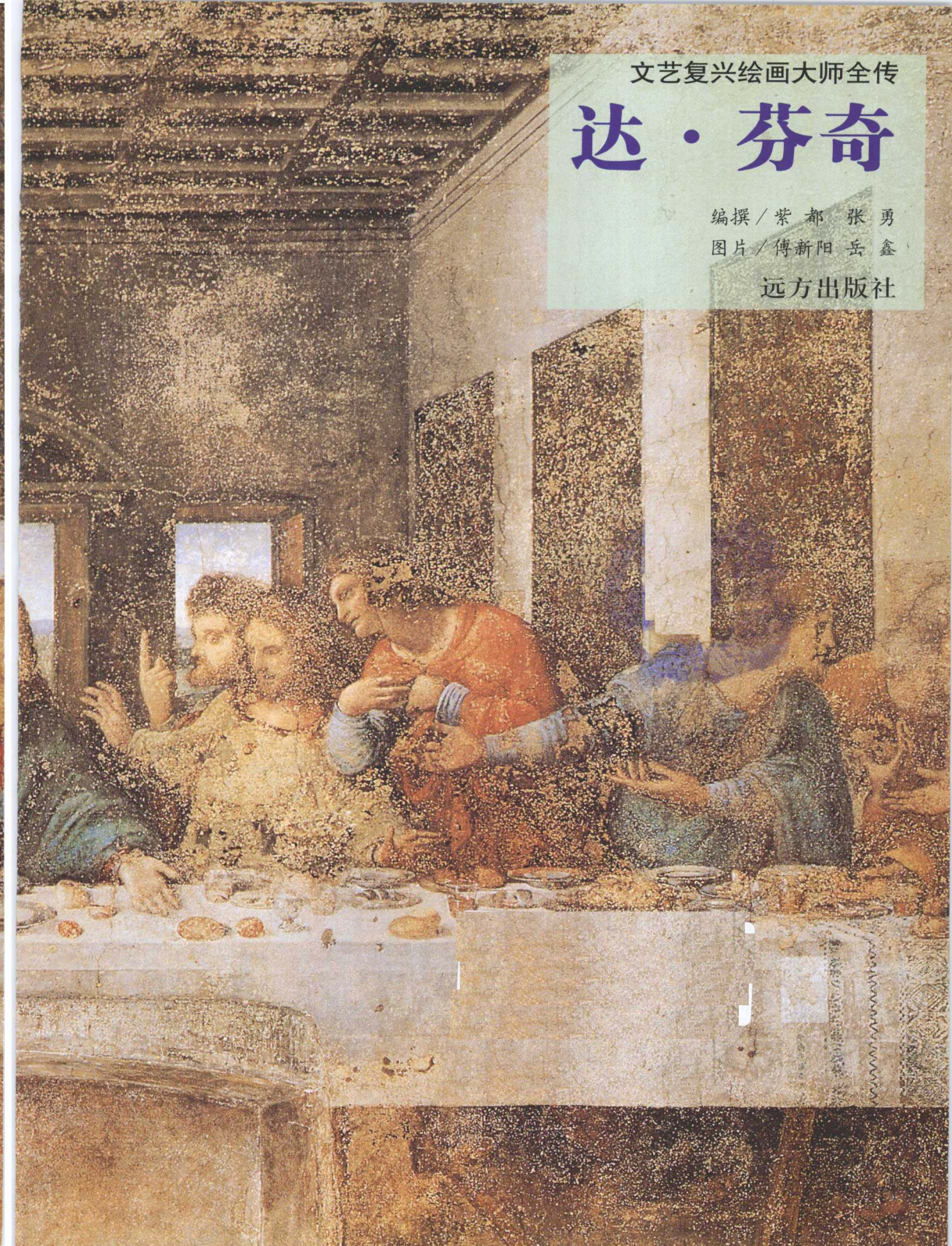
远方出版社

最后的晚餐 1512年

正是在这里，艺术的智慧得以最充分的体现。对于一座修道院的餐厅来说，有什么主题比神圣的临别晚餐更合适的呢？

——紫都

责任编辑 / 苏 文

紫苑缤纷崇翰墨 都向人间求好书

Beijing Imperial-garden Bookissuing Co.Ltd.

总 主 编 / 紫 都 执行主编 / 李 涛
文字编撰 / 紫 都 张 勇 图片编辑 / 傅新阳 岳 鑫
艺术总监 / 荣 幸 封面设计 / 贾艳斌
版式制作 / 苏 磊 技术支持 / 张 鑫

文艺复兴绘画大师全传

WENYIFUXING HUIHUA DASHI

紫都 张勇 / 编著 傅新阳 岳鑫 / 图片
远方出版社

呼和浩特市乌兰察布东路 666 号 邮编 010010

新华书店 发行

北京雷杰印刷有限公司 印刷

2004 年 8 月第 1 版

2004 年 8 月第 1 次印刷

开本 850 × 1168 1/24

印张 26.75 字数 100 千 插图 200 幅

印数 1-1000 册

ISBN 7-80595-956-0/I · 362

定价 / 380.00 元

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。

抱貂女郎 1485/1490 年

《蒙娜丽莎》注重人物内心情绪的宣泄

而此画则充分发挥了达芬奇深厚的写实功夫
和绘画的科学体系

把人物形象描绘得富有生机

少女那张极其细腻聪慧

美丽出众的脸庞和那双拿着秀雅的
白貂把玩的纤手

均表现得无与伦比，生动非凡

狼、小船和鹰

素描如此卓越，它不但研究自然作品，而且研究无限多于自然生产的东西。

——达·芬奇《论绘画》

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。

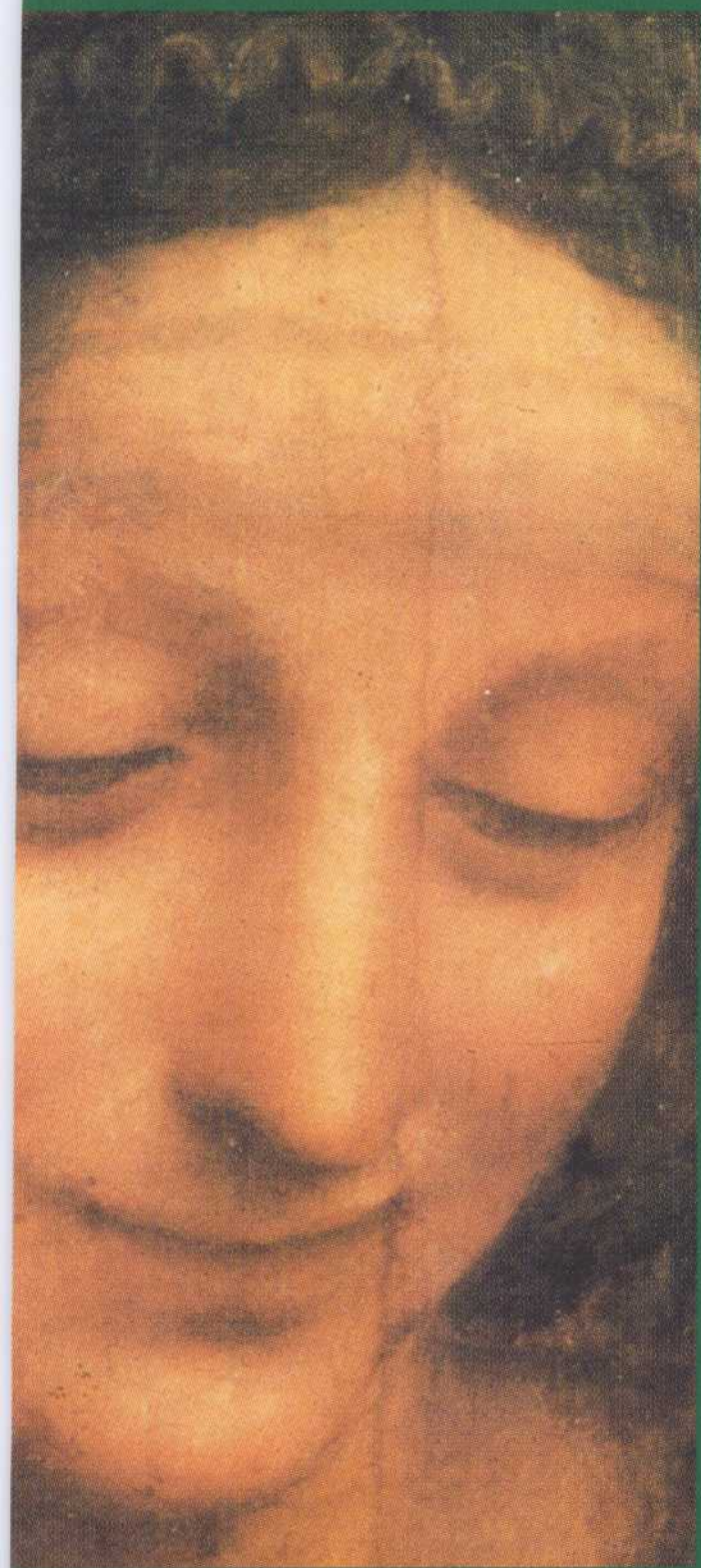
达·芬奇认为以视觉为基础的绘画最适于描绘物体的形态美和揭示自然现象的规律。又因为人类大部分知识来自视觉,所以,以视觉为基础的绘画,就成为人类认识自然和传布真善美的最有力的手段,从而成为一门科学。

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·贝克福特

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

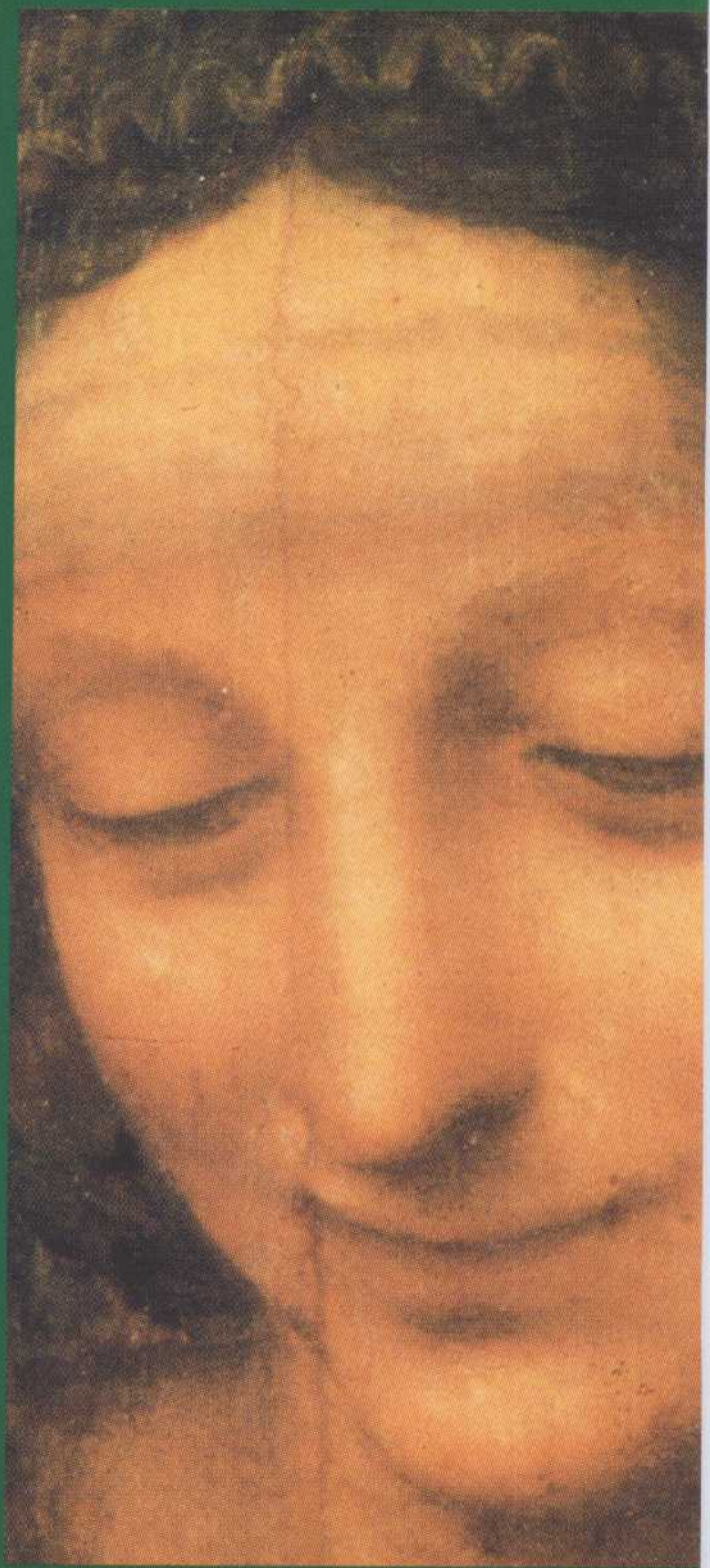
第七章 科学成就 133

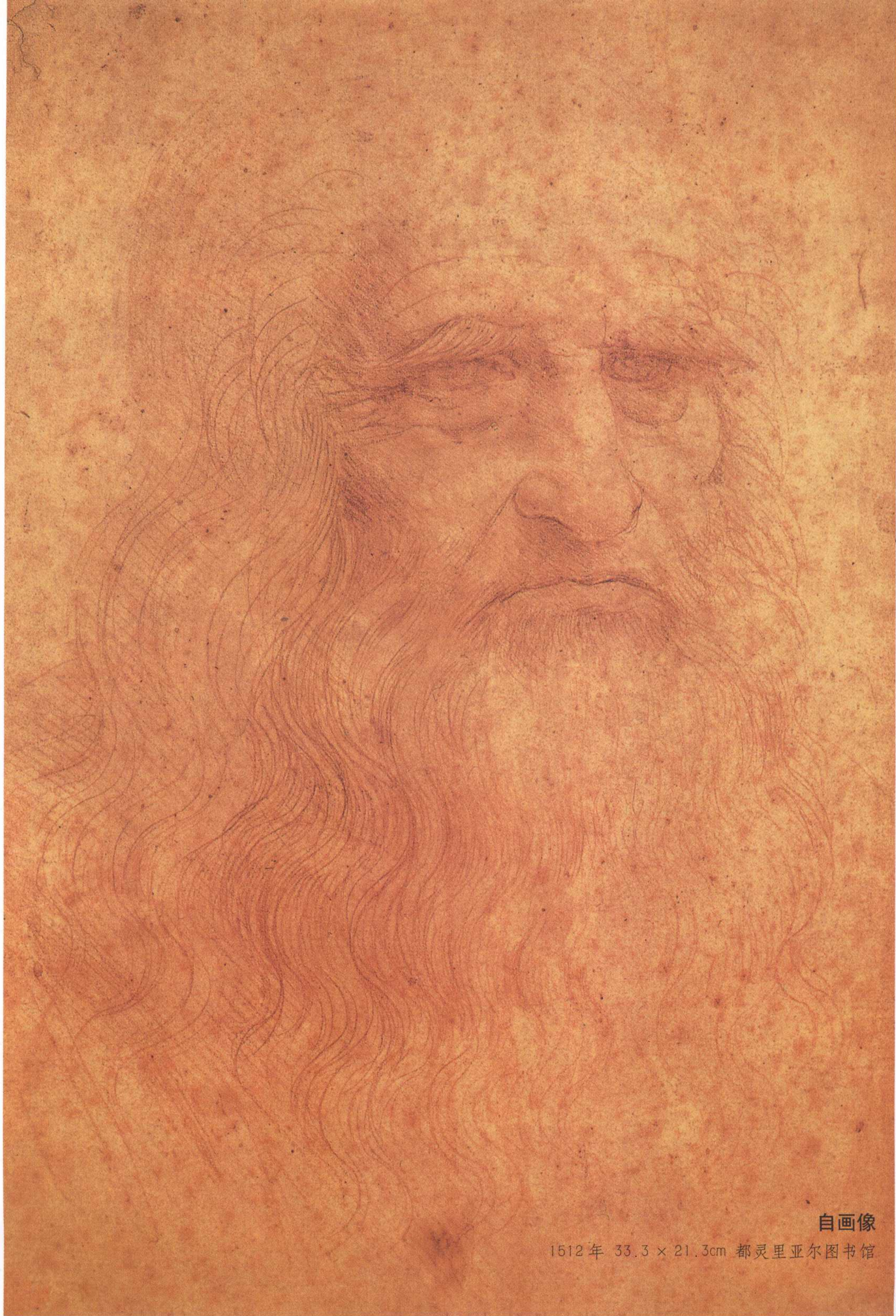
解剖学 植物学 地质学 天文学

水利学 光学 建筑学 机械学

达·芬奇年表 1452~1519 145

附录 本书图片索引 151

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。

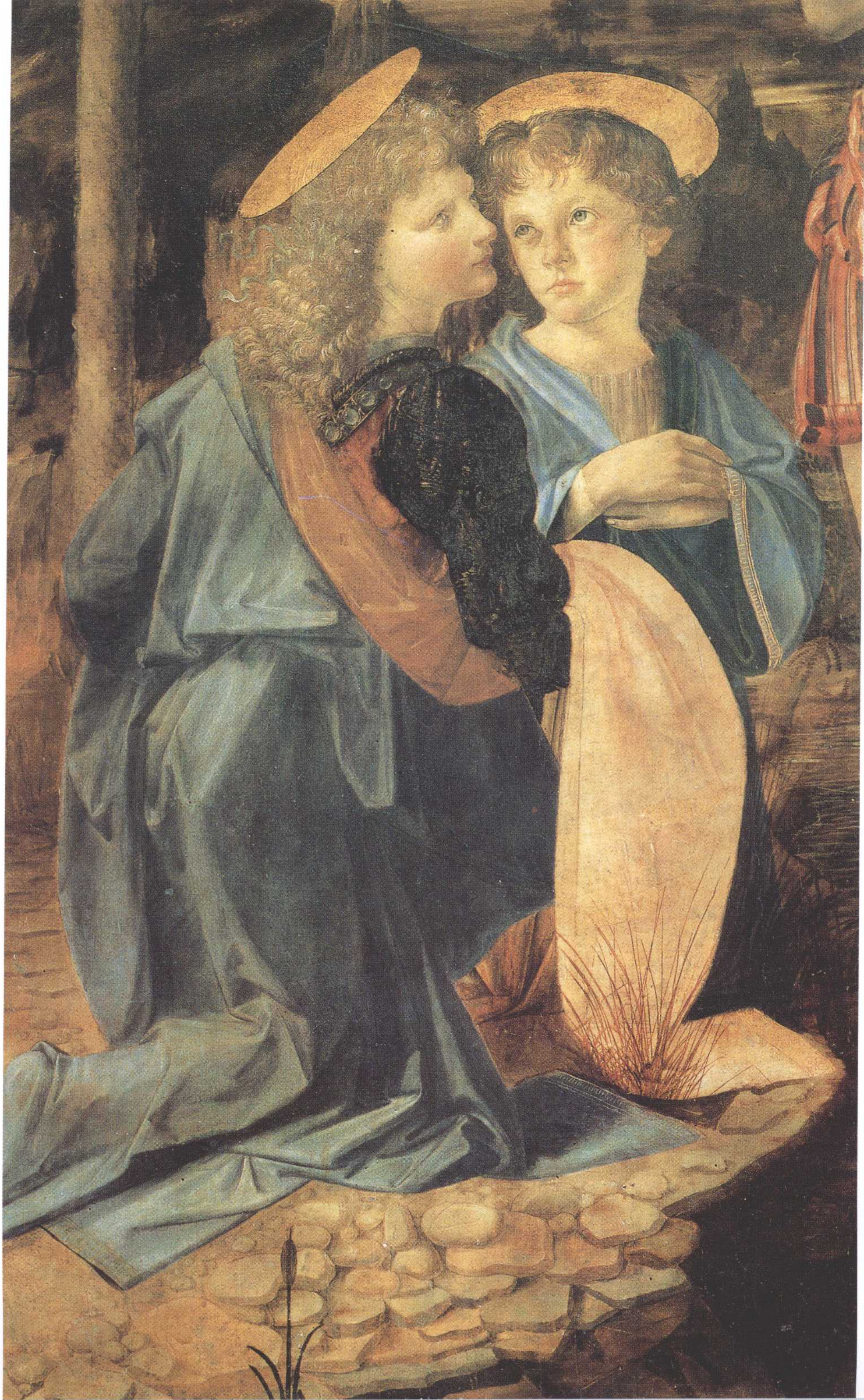
毫无疑问，这是一个诞生文化巨星的时代。

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

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

大洪水

29 × 15cm

褐色墨水

黑色粉笔

英国温莎堡皇家图书馆

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

公牛

褐色墨水
英国温莎堡
皇家图书馆

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、蝶螈、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。