

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA授权出版

艺术
大师

无法复制的传奇

达·芬奇作品赏析

[意] 米莱娜·马尼亚诺 著
杨柳 译

北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

无法复制的传奇

达·芬奇作品赏析

马尼亚诺 著 / 杨柳 译

图书在版编目 (CIP) 数据

无法复制的传奇: 达·芬奇作品赏析 / (意) 米莱娜·马尼亚诺著; 杨柳译. -- 北京: 北京时代华文书局, 2018.3
(影响世界艺术史的艺术大师)
书名原文: Leonardo
ISBN 978-7-5699-2215-8

I. ①无… II. ①米… ②杨… III. ①达·芬奇 (Leonardo, da Vinci 1452-1519) — 油画—绘画评论 IV. ①J213.055.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001960 号

影响世界艺术史的艺术大师

无法复制的传奇：达·芬奇作品赏析

WUFA FUZHI DE CHUANQI: DA FENQI ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著者 | [意] 米莱娜·马尼亚诺
译者 | 杨柳

出版人 | 王训海
总策划 | 梁明德
责任编辑 | 周连杰
特约编辑 | 廖丹
装帧设计 | 格林文化
责任印制 | 刘银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>
北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892
(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10
字数 | 100 千字

版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书号 | ISBN 978-7-5699-2215-8

定价 | 68.00 元

版权所有, 侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
33	作品
137	艺术家与凡人
	贴近达·芬奇
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Leonardo

影响世界艺术史的艺术大师

无法复制的传奇

达·芬奇作品赏析

[意] 米莱娜·马尼亚诺 著 / 杨柳 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2014 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Leonardo

Text by Milena Magnano

Cover picture© Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system, without written
permission from the copyright holder. For information
address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantyca.it-www.atlantyca.com

本书由意大利蒙达多利出版公司授权出版
中文译本由台湾阁林图书股份有限公司授权使用

目 录

6	前言
9	生平
33	作品
137	艺术家与凡人
	贴近达·芬奇
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

西方文化史上，列昂纳多·达·芬奇是一位前无古人后无来者的艺术创新者，他的绘画创作在当时可谓达到了登峰造极的境界。此外，由于毕生致力于设计具有实用功能的机械装置，达·芬奇成为一名超群出众的土木工程师；无论在技术研发或研究方法上，他都创造了惊人的成就，堪称独树一帜的跨领域科学先驱。这些看来似乎毫不相关甚至相互抵触的职业，却能在他睿智的掌控下相得益彰。

事实上，达·芬奇笔下描绘的形象并非都是如此可亲，有些甚至让人产生油然而生的敬畏。他拥有超乎一般人想象极限的非凡创造力，对于任何事物都怀抱无比深厚的兴趣。尽管他的绘画作品数量不多，但每一件都达到后人难以企及的水平，在我们普通人和真正的“天才”之间筑起一道永远无法逾越的鸿沟。由于隔着这层可望而不可即的距离感，衍生出无数与他生平有关的传闻和逸事，且令世人津津乐道。或许，想要彻底了解真实达·芬奇的最佳方法，就是参透他谜题般的手稿所隐含的奥义；这些手稿莫不来自这位天才脑中源源不绝的构想，约有6000张散页保存至今，虽然可视其为一部私人日记，却也不啻为一部百科全书。

达·芬奇是个不善于表达自我的人，然而强烈的求知欲和敏锐的观察力，驱使他专注于探索自然的奇妙和宇宙的奥秘。他把精力集中在研究最精细的绘画技巧和设备仪器上，同时不断借由所有的感官来进行思索，将自身的聪明才智化为无与伦比的工具，透过独特的视角探究宇宙万物的各个面向。除此之外，他还有一个更为世人称道的美誉——“天才画家”，同时他也因此感到十分自豪。不可避免地，他的绘画和研究同时兼具了个人情感和艺术特质；对大自然充满愉悦的爱，不仅表现在宏伟壮阔的自然场景，而且也呈现于日常生活的微小事物。一朵盛开的花蕾，一滴清晨的露珠，达·芬奇教导我们如何利用全新的视角观察这个平凡的世界，探索“奇妙的宇宙”。

达·芬奇遗留的大量手稿和笔记带给后人许多谜团，这些集人类智慧、科学研究和先进技术为一体的珍贵宝藏，基本上仍未真正获得解密，以致现代的人纷纷锲而不舍地追寻达·芬奇。就这一方面来说，达·芬奇的“发明”和研究似乎藏匿着某种重要的神秘讯息或者特殊的沟通方式。虽然这些以密码写成的手稿仍与大众保持着疏离的神秘感，不过达·芬奇的画作却将他的思想和哲学直接而完整地呈现在世人面前。

对他而言，这种潜在的能力不仅仅独厚孤独的天才，同时也与我们每个人息息相关。达·芬奇补充说道：“人和宇宙合而为一并非难事。”他劝诫我们不应在认知上加诸任何限制，必须承认自己是完美结构的一部分——以少许的规则便可创造和掌控世界的无上智慧，以完美的秩序继续繁衍生息、永不衰落，如此才是对大自然的真正信仰。从作品中所显露的愤怒、不断修改的痕迹和永远没有完成的润色，到带着不可言喻、神秘微笑的脸庞，特别是在许多画作中频频出现的朝上指引，达·芬奇让我们跟随着他的作品一起升华，自信地站在新的宇宙之巅，寻找与他同时代的但丁所说的“能够改变苍穹和星辰之爱”。也许，这才是唯一能够打开他让人神往的精神世界的钥匙。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生 平 | LA VITA

文艺复兴的博学之士

“(1452年)4月15日，星期六的晚上，夜幕降临三小时后(22时30分)，我的孙子出生了，他是我的儿子赛尔·皮耶罗的孩子，名叫列昂纳多，由芬奇教区的神父皮耶罗·迪·巴托洛梅奥为他施洗。”这是达·芬奇的祖父安东尼奥在一本14世纪的公证簿上记下的一段话。尽管达·芬奇是25岁的公证人赛尔·皮耶罗与农妇卡特琳娜的私生子，但这份珍贵的文件表明他的出生仍旧受到家族的欢迎。

童年时期

达·芬奇从小就没有母亲的陪伴，直到父亲赛尔·皮耶罗与来自佛罗伦萨的善良女子阿尔贝耶拉·乔万尼·阿玛多利结婚。由于阿尔贝耶拉无法生育，因此对达·芬奇视如己出，在他的出生地芬奇镇附近的安琪诺村抚养他。但是，这位亲爱的继母却在1464年6月15日香消玉殒，并被安葬于佛罗伦萨的圣比亚乔(据推测，她生前可能与丈夫迁居此地)。达·芬奇的父亲是个雄心勃勃的人，1470年已经成为圣母领报修道院的庶

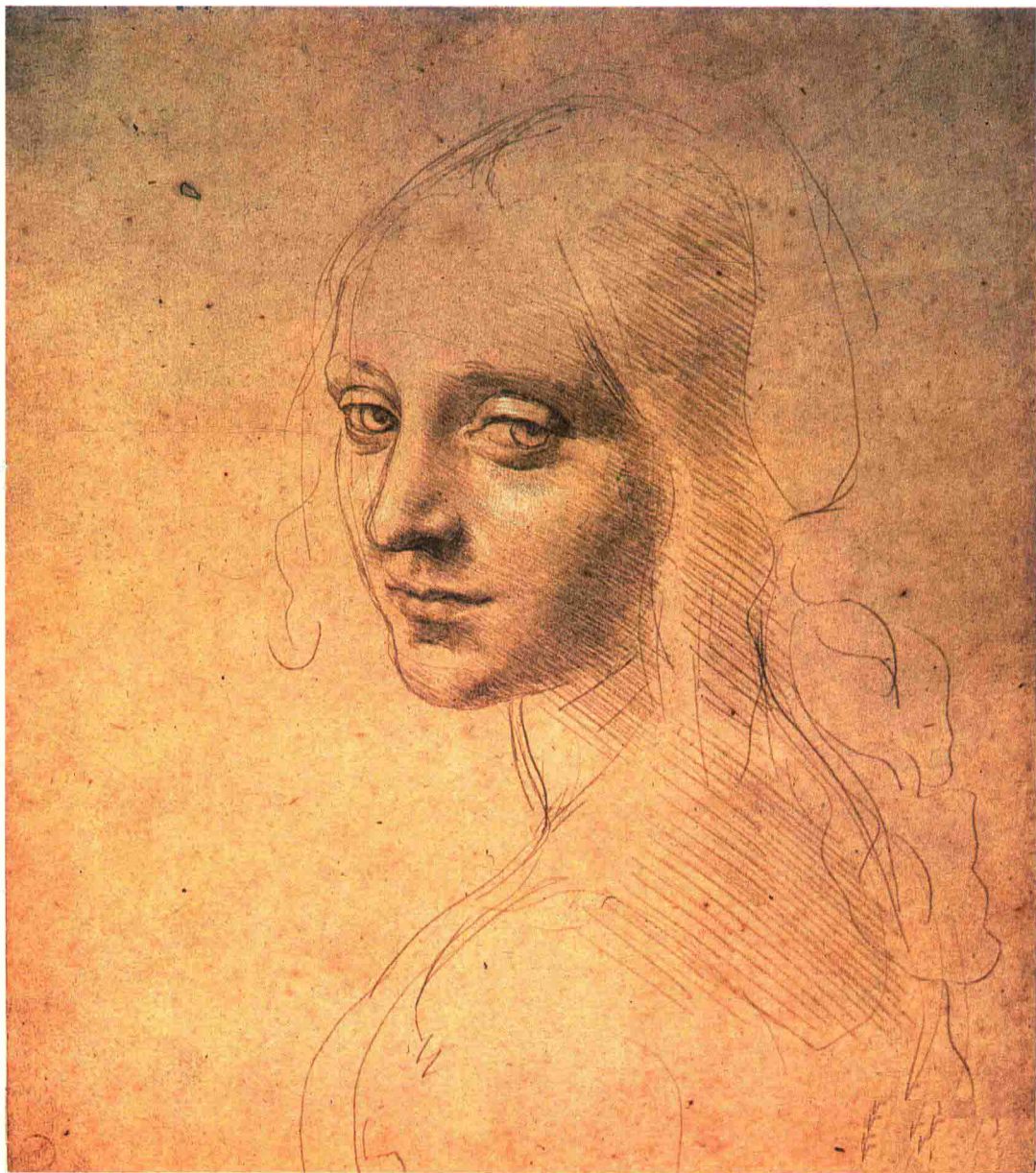
务员，不久更身为当时佛罗伦萨政府最有威望的公证人。虽然公务缠身，皮耶罗并未忽视家庭生活，在阿尔贝耶拉死去的几个月后，便再婚娶了佛罗伦萨一位受人景仰的公证人朱力亚诺·朗福瑞帝尼的女儿弗朗西斯卡为妻。事实上，他在后来又娶过另外两任妻子，一共有12名合法子女。

大约1469年，在慈祥的祖父安东尼奥去世几年之后，年轻的达·芬奇搬到了佛罗伦萨。在这之前，他一直在乡间生活，与大自然和动植物的接触让他积累了许多美好的经验，并伴随和影响着往后的人生。不过此时，城市在他面前开启了一个全新的世界。

从祖父和叔叔佛兰切斯科以及受洗神父皮耶罗那里，达·芬奇断断续续地接受了不算正统的教育；同时，他也展现出丰富的创造力，自己学会用左手写字和绘制镜面图像。

赛尔·皮耶罗察觉到自己的儿子对于学习似乎抱持随兴的态度，如同瓦萨里(Giorgio Vasari)在他的书中所言：“他开始学习许多东西，不过随即便放弃它们。”因此，他没有继承家族的传统，从事法律方面的职业。他的父亲于是决定让他学习算术，但他

《岩间圣母》的天使形象草图，1483年—1485年，都灵，皇家图书馆

《运河一景》，
(阿尔诺河谷)，
1473年，佛罗伦萨，
乌菲齐版画素描馆

“总是让老师困扰不已，不断提出质疑和问题。”

很难确定那几年达·芬奇接受过何种程度的教育。虽然听起来有些奇怪，但他可能连一道初级的数学运算都无法解开，甚至没有学过希腊语和拉丁文；当然，他还是能懂得当时意大利流行的通俗文学，比如谚语、寓言或农人之间流传的故事。渐渐地，他也开始阅读薄伽丘、但丁和佩脱拉克的作品。不过，正是这些所谓“杂乱无章”的教育，为达·芬奇超凡的科学头脑打开了一盏明灯。他极其热

切地从日常生活中直接汲取知识的养分，无时无刻不在挑战自己和提出令人瞠目的新颖概念，范围涵盖了绘画、解剖学、植物学、工程学和水力学等多方领域。

安德烈·德尔·维洛吉奥的画坊

根据瓦萨里在书中所写，达·芬奇17岁时仍旧“没有放弃绘画和持续创作雕塑”，他的父亲注意到了这点，“某天带着达·芬奇的画作去见

安德烈·德尔·维洛吉奥（Andrea del Verrocchio），并征询好友自己的儿子是否可以从事这方面的技艺。看到达·芬奇早期的作品后，安德烈感到十分惊艳”。于是15世纪70及80年代期间，年轻的达·芬奇便开始在佛罗伦萨最活跃的艺术家安德烈·乔内（也称维洛吉奥）的画坊学习绘画；这个忙碌的画室同时吸引了包括桑德罗·波提切利、多梅尼克·吉兰达约、皮耶罗·佩鲁吉诺、洛伦佐·迪·克莱迪等佛罗伦萨最有天分的画家来此习艺。被众多青年才俊簇拥的导师维洛吉奥所传授的艺术风格大致相同，这使得人们很难分辨哪些画作完全出自他的画笔，也无法准确判断年轻学子的众多作品究竟分别属于谁的创作。

维洛吉奥对达·芬奇在艺术上的基础养成具有十分重要的影响：在热闹的画坊里，达·芬奇学会了素描、绘画、大理石雕塑等各种技艺，以及青铜浇铸的技术；此外，他还得以涉猎木工、机械、工程和建筑方面的基本知识。维洛吉奥真正的专长在雕塑，因此将大部分的绘画委托交由他的学生们来完成。正如14世纪的切尼诺·琴尼尼（Cennino Cennini）在他的《艺术之论》中指出：绘画是雕塑的基础，是学徒生涯最重要的第一步。事实上，维洛吉奥画坊绘制的许多画作都带有明显的雕塑特点，有些衣服

的褶皱甚至是以雕塑作品为模板，看起来犹如使用“黑与白”的画笔在亚麻布上所绘的线条和图案。

达·芬奇最早的个人作品是一幅描绘河畔风光的素描，画面的左上角用左手题写了“在白雪圣母堂的一天，1473年8月5日”一行字。画中描绘的是阿尔诺河的景致：河畔的树丛、岩石嶙峋的岸边和远处的田野。画面所营造出的气氛，充分展现了其卓越的创新技法：并非只是简单的速写或学生习作，而是对独特景色的忠实呈现。这幅画同时融合了艺术与科学，第一次将大自然的各种景物从现实中提炼出来，使风景不再纯粹作为装饰之用或肖像的背景，而是毫无疑问地摇身变成了画中的主角。

达·芬奇的童年在安齐亚诺的乡间度过，这使他有直接接近大自然，人生也因此与大自然紧密地联系在一起。小时候，他整日观察植物的生长，或者看天上的鸟儿如何飞翔，这些生活体验不仅激发他进一步探讨自然的运作，而且这种求知的欲望在他心里日渐增长。根据瓦萨里的描述，达·芬奇还是个孩童时，就经常到卖鸟的市集，他会“从笼中取出鸟儿，按照卖家的开价付完钱后放生，好让它们重获失去的自由”。瓦萨里在书中也记载了许多其他的逸事，来说明达·芬奇从童年开始就拥有超乎寻常的感性和优异的分析能力。譬