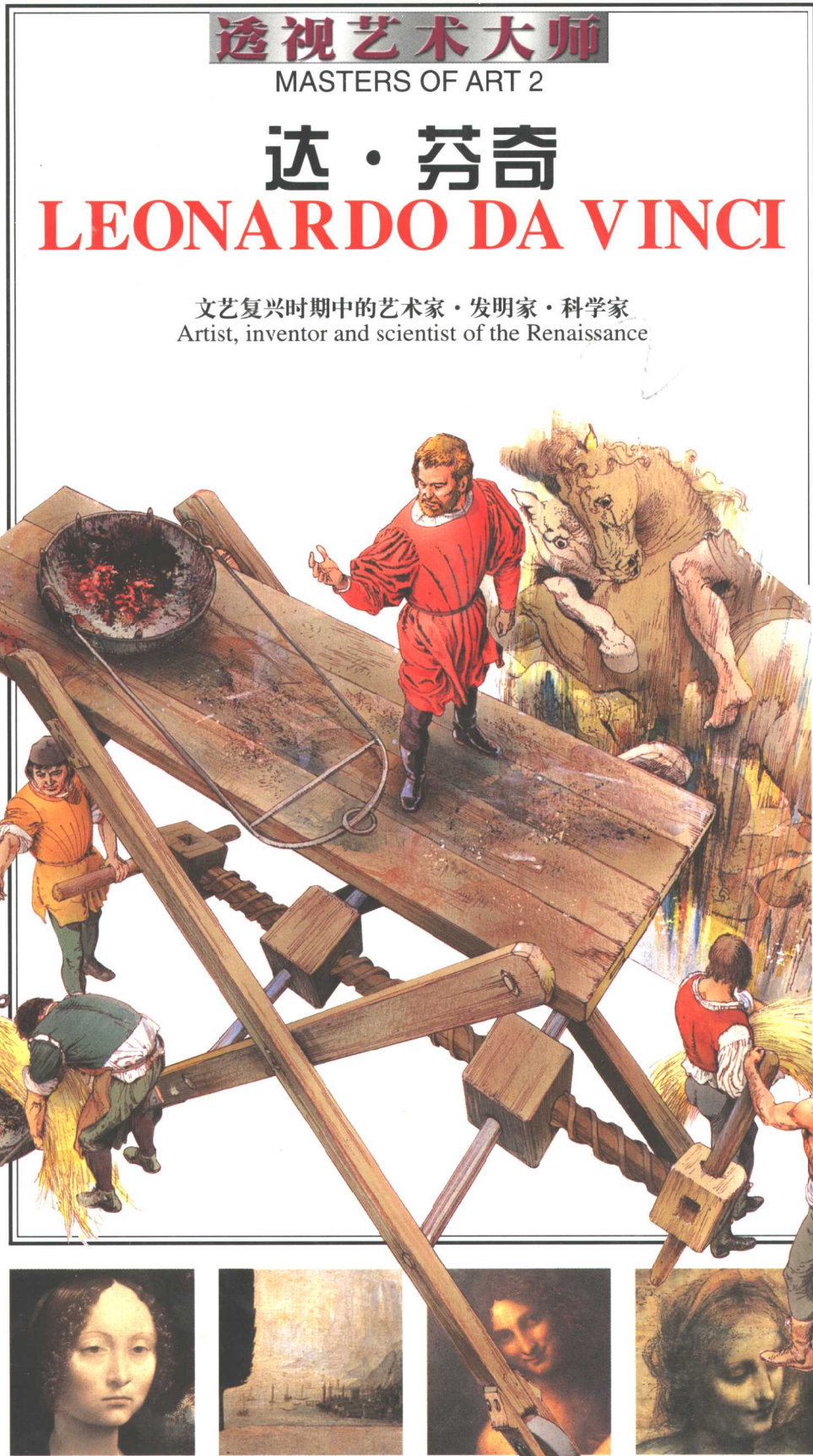
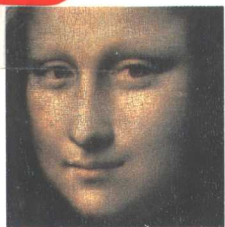

透视艺术大师

MASTERS OF ART 2

达·芬奇

LEONARDO DA VINCI

文艺复兴时期中的艺术家·发明家·科学家
Artist, inventor and scientist of the Renaissance

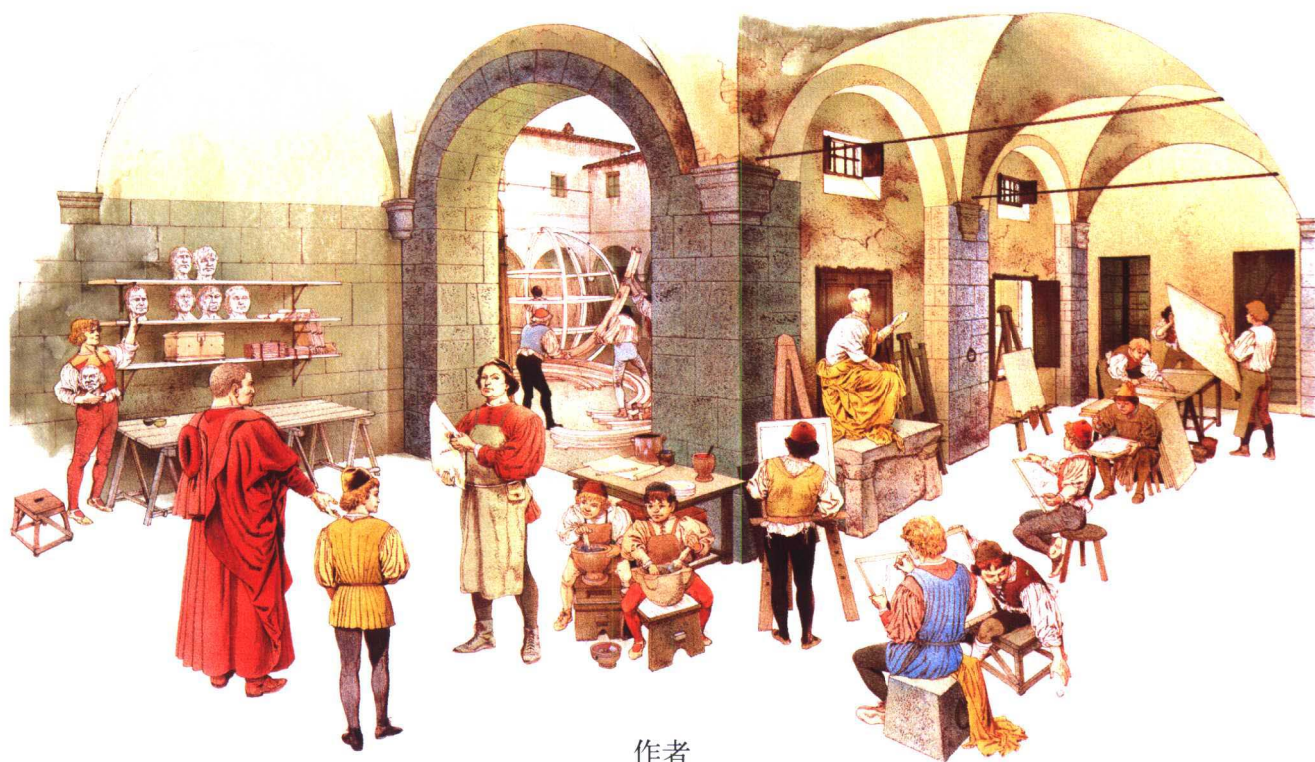
透视艺术大师

MASTERS OF ART 2

达·芬奇

LEONARDO DA VINCI

文艺复兴时期中的艺术家·发明家·科学家
Artist, inventor and scientist of the Renaissance

作者

FRANCESCA ROMEI

插画

SERGIO, ANDREA RICCIARDI

H288/06

浙江人民美术出版社

国际中文版

原著: Francesca Romei

绘者: Sergio, Andrea Ricciardi

译者: 陈若兰

责任编辑: 李方

责任校对: 黄静

文字审读: 汪涤

图书在版编目(CIP)数据

达·芬奇 / (意) 罗美 (Romei, F.) 原著; (意) 斯格罗 (Sergio), (意) 里奇卡笛 (Ricciardi, A.) 绘; 陈若兰译.

—杭州: 浙江人民美术出版社, 2001.6

(透视艺术大师)

ISBN 7-5340-1206-6

I. 达... II. ①罗...②斯...③里...④陈... III. ①达·芬奇(1452~1519). —生平事迹 ②达·芬奇(1452~1519)—艺术评论 IV. K835.465.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 036840 号
合同登记章图字: 11-2000-67 号

达·芬奇

——透视艺术大师

出版发行: 浙江人民美术出版社

杭州市体育场路 347 号

经销: 全国新华书店

制版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 4

版次: 2001 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

印数: 0,001-4,000

书号: ISBN 7-5340-1206-6/J·1090

定价: 48.00 元

每一跨页各探讨一个特定的主题。针对某一特定环境或重大事件,以主图忠实地重现出来,并配以左下角的文字加以说明。简短的文章是按照时

间顺序介绍达·芬奇的生平事迹。其他部分如:照片、画作、素描和器物等,是对主题作更详细的解说。

有些篇幅的重点放在达·芬奇创作的伟大艺术作品上,其中包括:绘画的背景资料、作品的描述、详细分析作品的某一特定部分、重要性和

技巧问题的说明以及当时其他艺术作品的比较,目的在于强调历史性的背景和达·芬奇处理主题的创新性。

目录

4 同时代人物

6 芬奇村

8 佛罗伦萨

10 文艺复兴时期

12 透视法

14 韦罗基奥的工作坊

16 绘画

18 《受胎告之》

36 解剖学

38 肖像画

40 数学

42 《最后的晚餐》

44 论画

46 战争

48 与米开朗基罗之争

50 《蒙娜丽莎》

52 水力学

54 圣安妮

56 飞行

58 机械学

60 法国

62 达·芬奇重要纪事

63 关于达·芬奇的笔记

64 索引

20 机械

22 青铜铸造

24 骑士纪念像

26 《三贤士来朝》

28 美第奇家族

30 米兰

32 《磐石上的圣母》

34 建筑

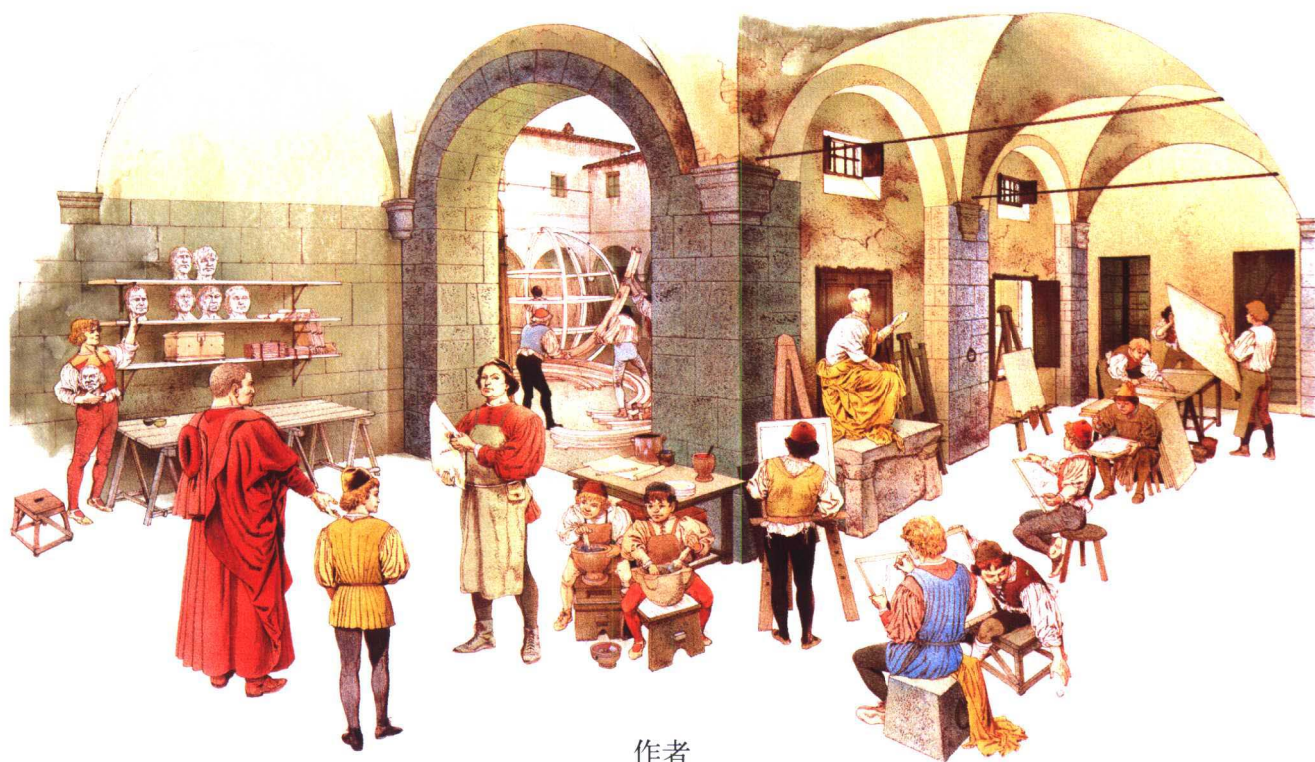
透视艺术大师

MASTERS OF ART 2

达·芬奇

LEONARDO DA VINCI

文艺复兴时期中的艺术家·发明家·科学家
Artist, inventor and scientist of the Renaissance

作者

FRANCESCA ROMEI

插画

SERGIO, ANDREA RICCIARDI

H288/06

浙江人民美术出版社

国际中文版

原著: Francesca Romei

绘者: Sergio, Andrea Ricciardi

译者: 陈若兰

责任编辑: 李方

责任校对: 黄静

文字审读: 汪涤

图书在版编目(CIP)数据

达·芬奇 / (意) 罗美 (Romei, F.) 原著; (意) 斯格罗 (Sergio), (意) 里奇卡笛 (Ricciardi, A.) 绘; 陈若兰译.

—杭州: 浙江人民美术出版社, 2001.6

(透视艺术大师)

ISBN 7-5340-1206-6

I. 达... II. ①罗...②斯...③里...④陈... III. ①达·芬奇(1452~1519). —生平事迹 ②达·芬奇(1452~1519)—艺术评论 IV. K835.465.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 036840 号
合同登记章图字: 11-2000-67 号

达·芬奇

——透视艺术大师

出版发行: 浙江人民美术出版社

杭州市体育场路 347 号

经销: 全国新华书店

制版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 4

版次: 2001 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

印数: 0,001-4,000

书号: ISBN 7-5340-1206-6/J·1090

定价: 48.00 元

每一跨页各探讨一个特定的主题。针对某一特定环境或重大事件,以主图忠实地重现出来,并配以左下角的文字加以说明。简短的文章是按照时

间顺序介绍达·芬奇的生平事迹。其他部分如:照片、画作、素描和器物等,是对主题作更详细的解说。

有些篇幅的重点放在达·芬奇创作的伟大艺术作品上,其中包括:绘画的背景资料、作品的描述、详细分析作品的某一特定部分、重要性和

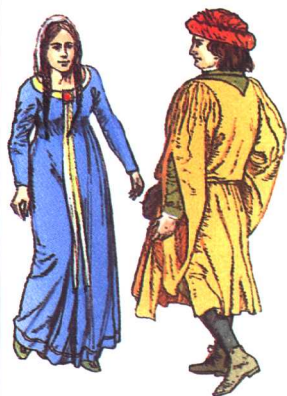
技巧问题的说明以及与当时其他艺术作品的比较,目的在于强调历史性的背景和达·芬奇处理主题的创新性。

目录

4	同时代人物	
6	芬奇村	
8	佛罗伦萨	
10	文艺复兴时期	
12	透视法	36 解剖学
14	韦罗基奥的工作坊	38 肖像画
16	绘画	40 数学
18	《受胎告之》	42 《最后的晚餐》
		44 论画
		46 战争
		48 与米开朗基罗之争
		50 《蒙娜丽莎》
		52 水力学
		54 圣安妮
		56 飞行
		58 机械学
		60 法国
		62 达·芬奇重要纪事
		63 关于达·芬奇的笔记
		64 索引
20	机械	
22	青铜铸造	
24	骑士纪念像	
26	《三贤士来朝》	
28	美第奇家族	
30	米兰	
32	《磐石上的圣母》	
34	建筑	

同时代人物

◆达·芬奇
的父母

达·芬奇的父亲皮耶洛·迪·安东尼奥，是一位知名的公证人，而他的母亲卡德莉娜，是一名普通的农村妇女。

15世纪中期，出生于托斯卡尼的莱奥纳多·达·芬奇，精通绘画、雕刻、音乐、数学、工程和建筑。达·芬奇一生中在欧洲政坛的几位主要人物都有往来，包括佛罗伦萨的统治者豪华者罗伦佐、米兰领主摩尔人卢维哥、教皇以及两位法国国王。在文艺复兴时期的艺术家和科学家中，达·芬奇是最能体现新文化的一位。

布鲁涅列斯基◆
(1377 - 1446)

是文艺复兴时期佛罗伦萨的伟大建筑师。

马萨乔◆
(1401 - 1428)

托斯卡尼的画家，是第一位使用透视法的艺术家。

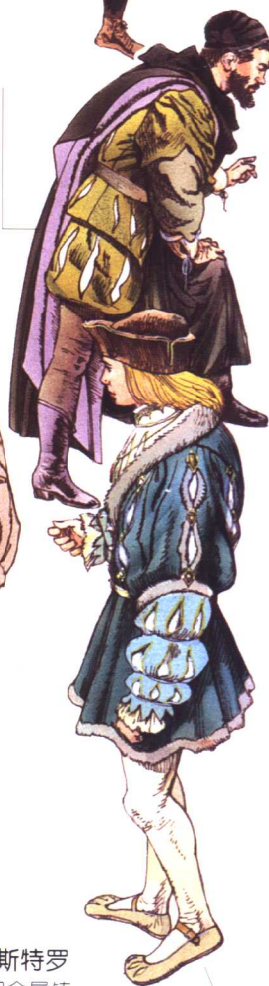
波提切利◆
(1445 - 1510)

佛罗伦萨的画家，和达·芬奇一样，也在韦罗基奥的门下学习。

米开朗基罗◆
(1475 - 1564)

雕塑家、画家、建筑师和诗人，是一位伟大的意大利艺术家。

布拉曼特◆
(1444 - 1514)

建筑师和画家，和达·芬奇一起为米兰的领主摩尔人卢维哥工作。

◆达·芬奇
(1452 - 1519)

在朋友们眼中，常被画上长胡子的达·芬奇仪表出众。

◆韦罗基奥
(1435 - 1488)

金匠、雕刻家和画家，达·芬奇曾在他的工作坊中学习。

◆路卡·巴乔里
(1445 - 1514)

圣方济会的修士。他与达·芬奇在米兰相识，并引发了达·芬奇对数学的兴趣。

◆卓罗亚斯特罗

长于机械和金属铸造，他为达·芬奇的设计制作模型。

法兰契斯科·梅尔西◆
(1493 - 1570)

达·芬奇钟爱的学生，曾跟随达·芬奇到法国。达·芬奇死后，继承了他的手稿和画作。

◆马基雅维利

作家、哲学家和政治理论学家，在美第奇家族没落后，出任佛罗伦萨共和国的书记长。

◆毕也洛·索德里尼

佛罗伦萨共和国首长，曾委任达·芬奇制作一些重要的作品。

◆伊莎贝拉·德·伊斯特

曼多瓦侯爵夫人。达·芬奇曾于1499年为她画过肖像。

◆路易十二

1498至1515年的法国国王，他在1499年征服了伦巴第。曾委托达·芬奇制作艺术作品。

◆拉斐尔

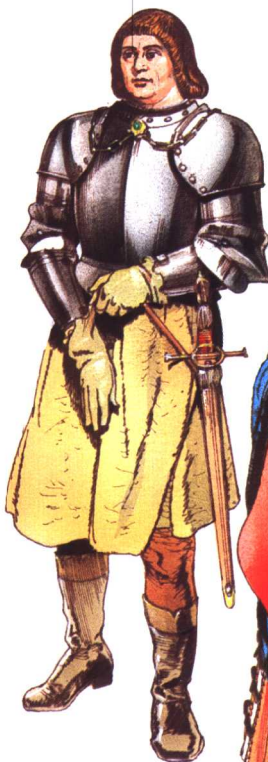
(1483—1520)

画家和建筑师，和达·芬奇及米开朗基罗并列为意大利当时最伟大的艺术家。

◆摩尔人卢维哥

米兰的统治者，在1482年曾邀请达·芬奇入住他的宫廷。

◆切奇莉亚·加勒兰妮

摩尔人卢维哥的侍妾，活跃于斯福查宫廷中。她支持达·芬奇，而达·芬奇也为她画了一幅非常有名的肖像。

◆安波西的查理

16世纪初期的米兰总督，达·芬奇曾为他在米兰设计了一座王宫，但是未能建造。

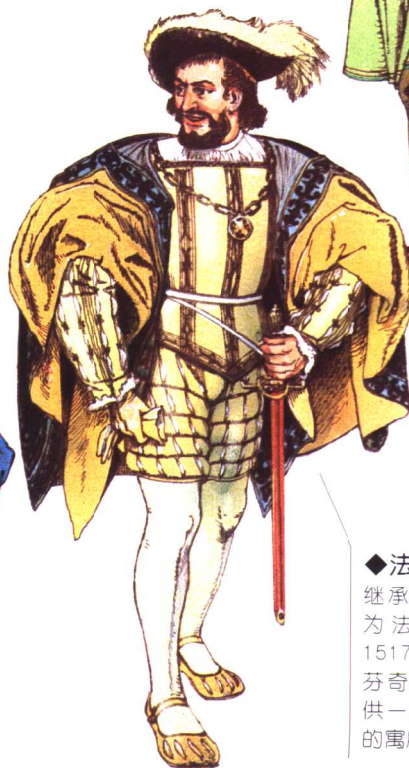
◆豪华者罗伦佐

美第奇家族的领导人，他在文化和艺术鼎盛时期，统治了佛罗伦萨。

◆法兰西斯一世

继承路易十二登基为法国国王。在1517年，邀请达·芬奇到法国，并提供一座豪宅作为他的寓所。

芬奇村

芬奇村在意大利托斯卡尼境内，是个依山而建的村落，高踞在当时常遭水患的亚诺河平原上方。达·芬奇就是在这里度过了他的童年。芬奇村美丽的景色，深深地印在达·芬奇的记忆中，并反复地出现在他的画里。

◆一个防御堡垒◆

芬奇村的防御工事，是这个地区有权势的封建领主冈底·古伊迪家族修筑的。他们统治这座村落一直到1254年芬奇村被割售给佛罗伦萨共和国为止。

◆教堂

达·芬奇受洗的圣克罗齐教堂。

◆村庄

村庄坐落在堡垒的下方，有广场和加盖屋顶的市场。

◆犁

达·芬奇画的一个椭圆形徽章，上面有一个犁和一句座右铭：“没有障碍能阻挡我。”

◆堡垒

在村庄的中心是堡垒和高塔。第一个占有此地的是冈底·古伊迪家族的封臣；之后，则由佛罗伦萨共和国的官员接管。

达·芬奇的生平

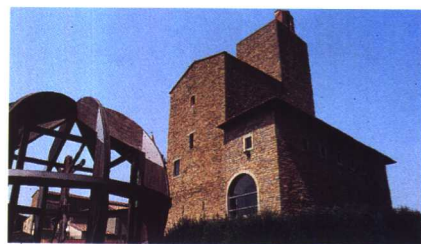
达·芬奇于1452年4月15日生于芬奇村的附近。他是皮耶洛和卡德莉娜的私生子。达·芬奇在15岁以前，一直在芬奇村的家里度过。父亲和祖父都是公证人，经常为重要的法律事务离家到佛罗伦萨去，因此和达·芬奇最亲近的伴侣，是他那位年轻、随和的叔叔法兰契斯可。法兰契斯可充当了达·芬奇的家庭教师，引发了他对自然界及绘画的兴趣。

◆凉廊

一个盖有屋顶的市
场，就在达·芬奇
家的附近。

◆博物馆

堡垒现在被改建为收藏达·芬奇发明
的一些机械模型的达·芬奇博物馆和收藏
有关达·芬奇的书籍的图书室。

◆景观

村外主要种植橄榄树和葡萄。它们是当
时托斯卡尼最主要的农产品。

◆达·芬奇的住 宅

达·芬奇家族多是
公证人，拥有附近
不少土地。

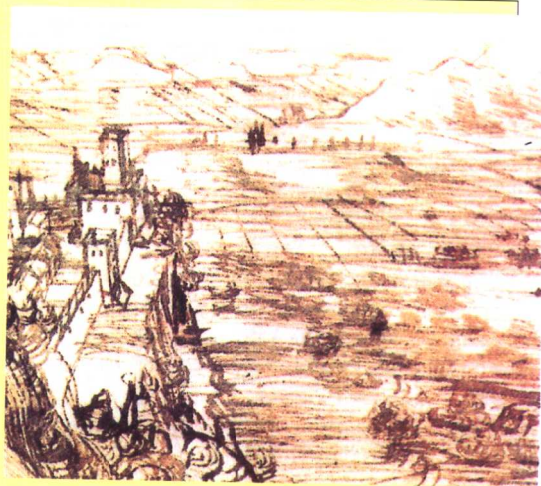

◆出生地

这间安奇亚诺的朴实房舍，据说是达·
芬奇出生的地方，距离芬奇村很近。他
断奶后，就搬去和他的祖父同住。

◆亚诺河河谷

艺术史学家认为
达·芬奇的这幅素
描，画的正是芬奇
村的防御堡垒和附
近乡野：亚诺平原
在远方，前景是蒙
塔班诺山坡。达·
芬奇20岁时画的这
幅风景，可以确定
是他的第一幅真
迹，从中可以看出
他对童年成长的方
位的依恋。

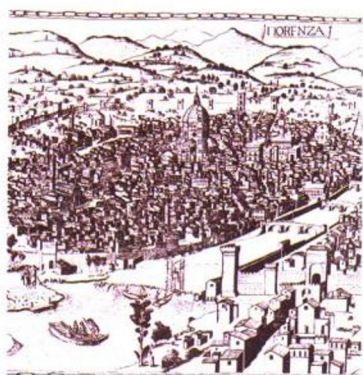
◆酒馆

达·芬奇家拥有的
乡村酒店。

佛罗伦萨

达·芬奇在1467年第一次来到当时欧洲文化中心之一的佛罗伦萨。佛罗伦萨是文艺复兴与人文主义的摇篮。佛罗伦萨的实际统治者美第奇家族兴建了教堂、女修道院和医院，并以艺术作品丰富了这个城市的内涵。佛罗伦萨不像它邻近的许多城市一样，受到专制君主的统辖。那些银行家和商人构成的领导阶层，以他们的赞助来实施佛罗伦萨的城市建设计划。

◆城市

这是一幅绘于1471至1482年间的佛罗伦萨景观图，可以让我们重构它在达·芬奇时代的面貌。

1467年，达·芬奇跟随他的父亲和他年轻的继母，一起住在西格诺拉广场附近的一间房子里。达·芬奇在这里学音乐、文法和几何学，他是一位认真的学生，求知欲强而毫不倦怠。据说，他很快就精于使用算盘这种古老的计算工具，而且追根究底地提出一连串的问题，困扰了他的老师。达·芬奇特别有音乐天分，擅长弹竖琴。但这些新的兴趣并没有减弱他对绘画的热忱，绘画一直是他的最爱。

◆从未实施的计划

由罗伦佐·迪·美第奇和朱里安诺·达·桑加罗共同设计的一座宏伟宫殿的地面图，但从未建成。

◆圣提西玛·亚纽利塔教堂

米开罗佐从1447年开始建造的一座教堂，阿尔贝蒂设计了高起的凉廊部分。

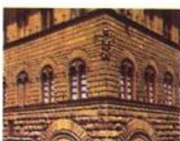

◆圣婴医院

1419年布鲁涅列斯基设计建造的一所医院，专门照顾弃儿。

◆圣马可女修道院

1436至1444年，米开罗佐为先祖科西莫所建。1438至1446年，安吉利科修士在修道院的小室、回廊和会堂饰以壁画。

◆美第奇王宫

由美第奇先祖科西莫委建的美第奇宅邸，由米开罗佐建于1444至1459年。

◆圣罗伦佐教堂

佛罗伦萨最古老的教堂之一，1442年由布鲁涅列斯基为美第奇家族改建。

◆史特洛茨王宫

这座宅邸由贝内底托在1489年开始建造，后由西莫内·德尔·波拉约罗完成，他设计了飞檐和中庭的部分。

◆圣母堂

这座建于1427年的教堂，藏有马萨乔的《三位一体》。教堂的正立面由阿尔贝蒂建于1470年。

◆鲁彻莱府邸

建于1447至1451年间，由阿尔贝蒂设计了建筑的正立面。

◆城墙

1287至1321年间，为了容纳城市人口的增长而建，当时城内约有十万居民。

◆圣克罗齐女修道院

布鲁涅列斯基于1430年为帕齐家族在此建了一座礼拜堂。

◆圣马利亚大教堂的圆顶

由布鲁涅列斯基设计，于1461年完成。

◆工作坊

达·芬奇是韦罗基奥的入室弟子时，工作坊可能所在的位置。

◆西格诺拉王宫及其广场

米开朗基罗的《大卫》于1504年竖立在此广场上。

◆碧提宫

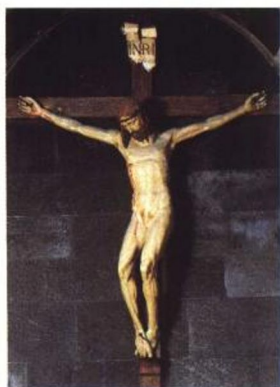
受洛卡·碧提的委托，布鲁涅列斯基约于1440年负责设计了皇宫的主体部分。

◆圣灵堂

1436年由布鲁涅列斯基设计，1444年开始动工。

◆卡米列教堂

1427至1428年，马萨乔以耶稣生平的场景来装饰教堂内的布兰卡西礼拜堂。

◆两座十字架像

1410至1415年间，布鲁涅列斯基为圣母堂刻了一座木质的十字架（上图）。耶稣神情镇定，躯体古典完美，光线照射在光滑的表面，产生了一种柔和、朦胧的效果，而且凸显了比例的匀称。另外，多那太罗也刻了一座十字架，在圣罗斯教堂可以看到。他刻的是受难的耶稣，因痛苦而眉头紧蹙，躯体欲裂，自然光投射在角度别扭的平面上，造成强烈的明暗对比，更强化了躯体的张力。这座雕像被严厉地批评为“将一名农夫钉上十字架”。

文艺复兴时期

文艺复兴意味着“新生”。这种从古希腊、罗马艺术重新出发，直观自然界的理念，为15世纪许多艺术家和文学家所拥护。15世纪初期，在佛罗伦萨及富饶的低地国家（佛兰德斯）所孕育的这种文化，影响了整个社会的经济、艺术和科学。文艺复兴绘画和雕塑的主要特色，在于探索和再现真实世界的渴求。在哲学、科学方面，人类有史以来第一次被视为宇宙的中心。

◆保罗·乌切罗

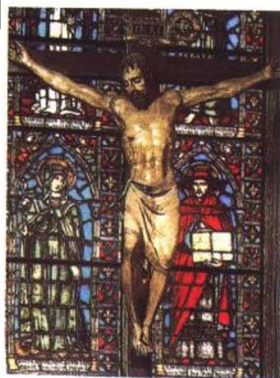
1456至1460年间，佛罗伦萨的艺术家保罗·乌切罗，以1432年佛罗伦萨在圣罗马诺战场战胜锡耶纳的事件为主题，画了三幅画。

◆南尼·迪·邦克

这是他为佛罗伦萨的奥圣米歇尔教堂所作的《四圣图》。和布鲁涅列斯基、阿尔贝蒂一样，南尼也是文艺复兴雕塑的先驱者之一。

在佛罗伦萨，每条街上都有金匠、画家和雕刻家的工作坊。教堂里更是以一些重要的艺术作品做装饰。在这里，达·芬奇受到了莫大的启发。此外，他也对建筑师和艺术家所使用的工具感兴趣。他通过画植物、鸟类和昆虫的素描，增进他的观察力。这时，他的父亲事业成功，希望达·芬奇能够继承父业。但是达·芬奇开始显现出倾向于另一个截然不同的领域。

◆布鲁涅列斯基

1430年，布鲁涅列斯基为佛罗伦萨的圣罗斯教堂所建的帕齐礼拜堂，被视为布鲁涅列斯基的经典作品之一。

◆阿尔贝蒂

阿尔贝蒂于1452年写的一篇关于建筑的论文，一直到一个世纪以后才被出版，对于文艺复兴的新式建筑产生了莫大的影响。

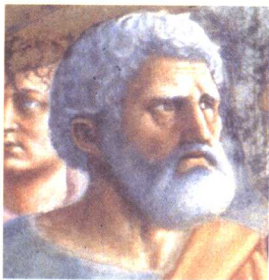

◆《以撒献祭》

1401年，为了装饰佛罗伦萨一座洗礼堂的一扇门，举办了一次浮雕竞赛。参赛者中有阿尔贝蒂和布鲁涅列斯基的样品被认为太过于革命性：他的人物结构太自由，甚至有一部分还突出于框限以外（左下图）。阿尔贝蒂的参选作品（左上图），采取了比较传统和整齐的手法。最后他获得了这项工作。

◆马萨乔◆

1427至1428年，马萨乔装修了佛罗伦萨卡米列教堂中的布兰卡西礼拜堂。他的壁画《贡金》，运用透视法和光影效果，创造出一种新的、更写实的空间感。由于礼拜堂的窗户位于右边，因此马萨乔画了同一方向的投射光线，看起来就像是实际空间的延伸。

◆面容

从马萨乔描绘的脸部的强烈表情，我们可以感到人类更深层的道德意识和英雄式的宿命。

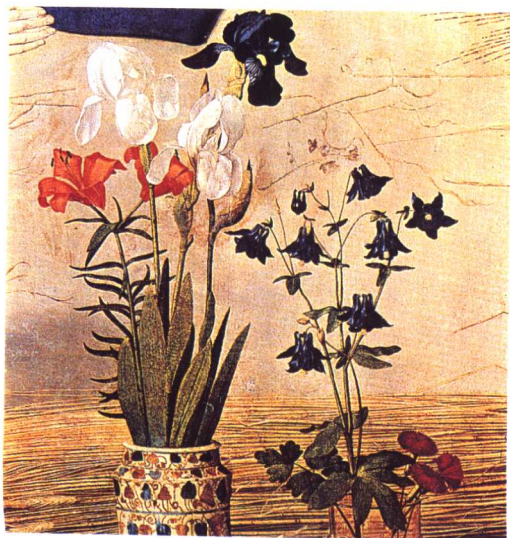
◆多那太罗◆

这是他1427年为锡耶纳圣乔凡尼教堂的洗礼盆所作的《希律王之宴》。这块青铜浮雕运用了浅浮雕的技法和科学的线性透视法，看起来更有纵深感。

◆雨果·范·德尔·高斯

雨果·范·德尔·高斯为银行家托马索·波提那利（于1483年抵达佛罗伦萨）所画的一幅三联画，在圣艾吉迪欧教堂展出。这些花取自于中央那幅《牧者来朝》的前景。佛兰德斯画家热爱自然，而且精于处理细部。

◆凡·艾克

这幅《乔凡尼·阿诺芬尼和他的新娘》，是佛兰德斯画家凡·艾克（1390—1441）完成于1434年的作品。凡·艾克在意大利获得的评价很高，而他所使用的透视法，更进一步促进了马萨乔所开启的革新。据说凡·艾克发明了油画，这使得他创造出更新奇的光影的效果。

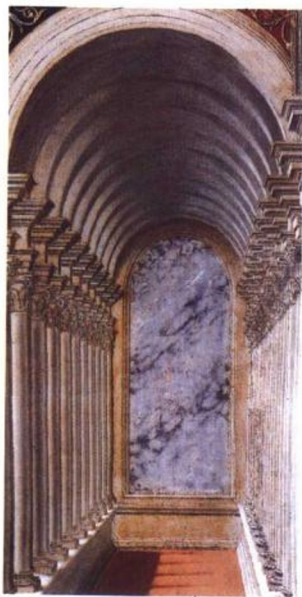
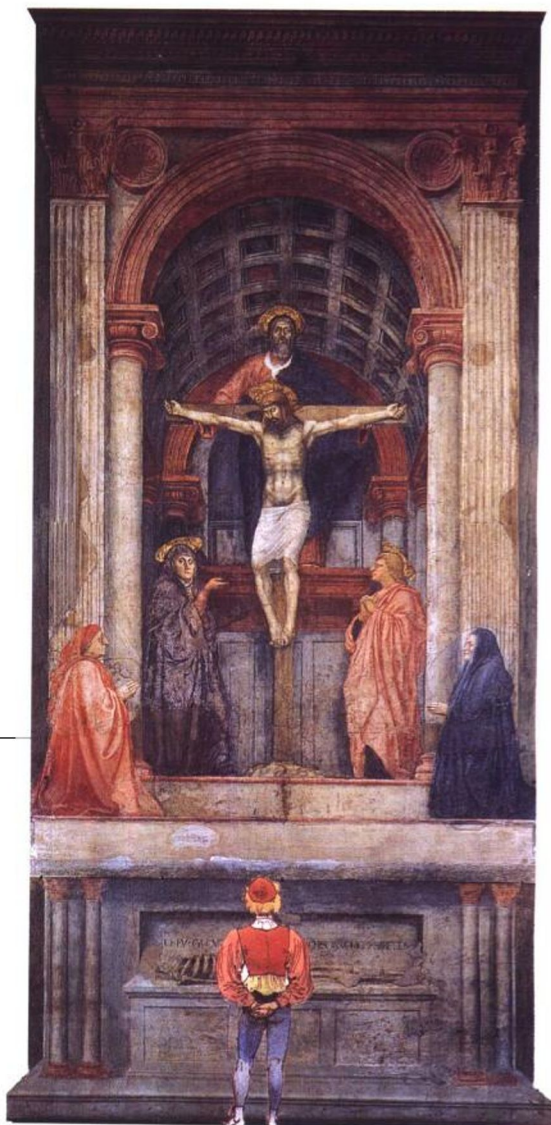

透视法

“线性透视”是文艺复兴时期绘画的伟大创新。运用精确的数学原理，艺术家发现了如何在二度空间的平面上表现出他们所感知的现实三度空间的视觉效果。画面空间里的物体和人物，像是向一个单一的中央消逝点退缩。在马萨乔为佛罗伦萨的圣母堂所作的《三位一体》的揭幕仪式上，观众几乎不敢相信自己的眼睛：好像画家真的在墙面上刻出了教堂，同时将人物放在不同距离的位置上。这就是马萨乔所创造出来的空间感。

马萨乔的天分◆
1427年，马萨乔在为圣母堂制作的一幅壁画《三位一体》中，运用了布鲁涅列斯基发明的透视法。在礼拜堂的场景里，他描绘了受钉刑的基督，背后则是天父和圣灵；圣约翰和圣母马利亚指向耶稣，同时望向画面外的观者。在外缘，马萨乔画了似乎正在以教堂的立场朝拜的赞助人。这幅《三位一体》是佛罗伦萨绘画新的里程碑。中世纪的画家不愿意将宗教主题画在实景中，文艺复兴的艺术家试图要创造出空间和深度的幻觉，然后信徒才会感觉到身临其境。

透视画法◆
这是弗兰切斯卡的《受胎告之》中的一部分，他运用使柱子退缩消逝的方法，使教堂看起来更具空间感和量感。

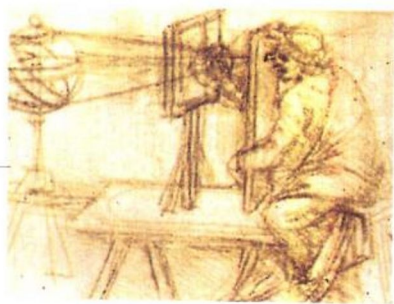
实景◆
这是佛罗伦萨圣灵堂建筑物边侧的走廊，可以看出和左图中的景物很相似。画家经常为了画建筑物而练习透视法技巧。

◆中世纪的观点
中世纪的画家有时也用透视法，但是他们的办法不够科学。他们随意把一个故事中不同阶段的事物，放在同一个画面里，再依照人和事的重要程度，来决定他们的大小。在这幅《圣方济驱魔》的壁画中，乔托让我们看到了城镇的内外，恶魔比房子大，而圣方济也几乎和左边的大教堂一样高。

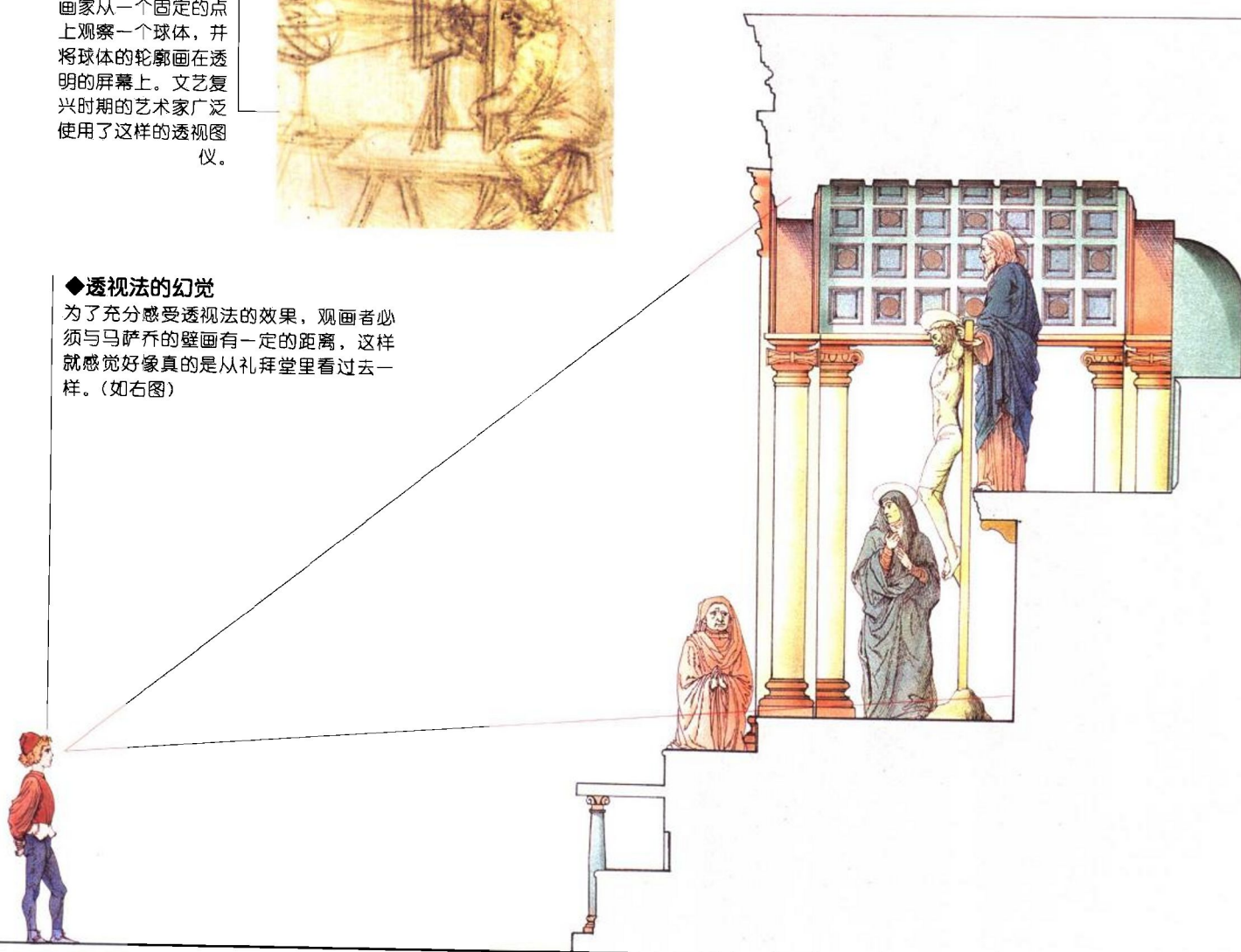
透视图仪◆

画家从一个固定的点上观察一个球体，并将球体的轮廓画在透明的屏幕上。文艺复兴时期的艺术家广泛使用了这样的透视图仪。

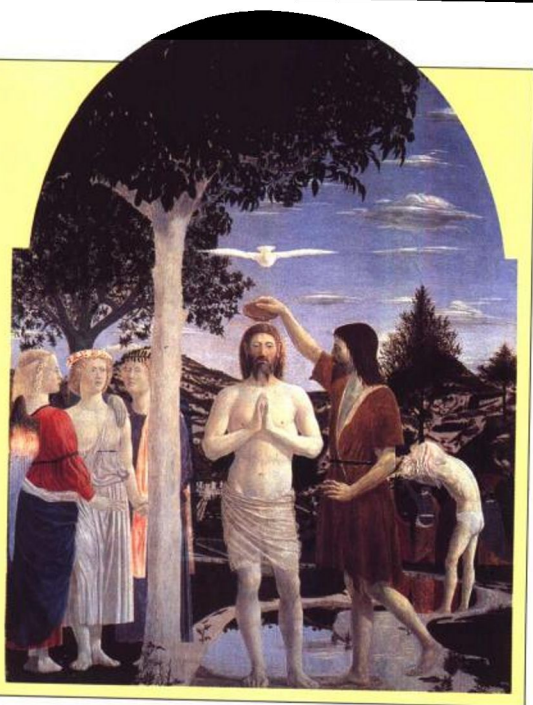
◆透视法的幻觉

为了充分感受透视法的效果，观画者必须与马萨乔的壁画有一定的距离，这样就感觉好像真的是从礼拜堂里看过去一样。（如右图）

◆文艺复兴时期艺术家的观点

这个时期的艺术家再现了三度空间，就好像它是从实际中感受到的一样。像这张弗兰切斯卡所画的《基督受洗图》，所有的线条都向中央的人物聚合，他背后的风景以消逝法精确地建构出深度感。画中的任何一个部分都具有几何式的单纯性，并且离前景越远就被展现得越小。

这个时候，达·芬奇的父亲皮耶洛终于了解他的儿子生来就不是当律师的料，因为他的艺术倾向太明显了。对于一位热切想成为艺术家的年轻人来说，佛罗伦萨有许多大好机会，著名的雕刻家和画家安东尼奥·德尔·波拉约罗以及安得列亚·德尔·柯内，都是当时著名的大师。达·芬奇被韦罗基奥工作坊的名气所吸引，他听说在那里可以学到许多不同的技巧，而且参与重要的承接工作。