

J233

18

世 界 名 画 家 全 集

全能的天才画家

达·芬奇

DA VINCI

何政广◎主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

图书在版编目 (C I P) 数据

全能的天才画家——达·芬奇/何政广主编. —石家庄:
河北教育出版社, 2000.8

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-3936-0

I. 全... II. 何... III. ①油画—作品集—意大利—中
世纪②达·芬奇 (1452~1519)—生平事迹 IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第36954号

世界名画家全集

达·芬奇 全能的天才画家

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街330号)

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 6

版 次 2000年12月第1版

2003年1月第2次印刷

印 数 3,001—7,000

书 号 ISBN7-5434-3936-0/J·177

定 价 48.00元(平装)78.00元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

何政广

列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452~1519)被誉为全能的天才艺术家,文艺复兴时期最完全的表现者。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;他制定许多引水灌溉计划,设计过飞行器、桥梁,也画了建筑图,遗留下无数绘图手记稿本,创造出艺术最完全的表现方式,达到人类精神的最高境界。

达·芬奇 1452 年 4 月 15 日生于佛罗伦萨西北部的文西镇,从小数学就很好,在音乐方面有“神童”之誉,对绘画更有浓厚兴趣,二十岁时就成为一名画家。也有人称达·芬奇是拥有许多秘密的怪才,因为他留下的手记许多都是左右反写的文字,要照镜子才能阅读出来,据说这是他隐藏秘密的方法。

文艺复兴初期的画家,一直潜心研究一个问题,就是如何才能把立体的空间画在平面的画布上。因此他们研究透视图法,研究由阴影所构成的立体画法,也研究大气的透视图法。集此研究之大成,再向前推动一步,不用线而用面地推移潜成立体世界,然后再表现出明暗的立体感与空间的幻想——在这方面最有贡献的就是达·芬奇。他为了获得这种富有明暗世界的效果,作画时大半都选择黄昏时光。因为中午的光线明暗度过分强烈,无法表现出他所要的情调。达·芬奇自己的笔记,就记述黄昏的光线最适合作画。他以写实技巧为基础,但对于产生写实的客观主义采取压抑手段,尽量在主观精神内容的表现上求得成功。

现藏巴黎罗浮宫的《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实是一个重要的里程碑。

关于本书

文艺复兴与极盛时期艺术的

确立者——达·芬奇。

不只是画家中最杰出的天才。

也是雕刻家、诗人、音乐家、建筑师，
亦具有机械技师、数学家、科学家的身份。

可说是文艺复兴时期有着最完全表现的
全能型画家。达·芬奇的感触极为敏锐，

往往能凝住事物即将飞逝的表情；

不只是找到事物表象的迷人美感，

同时又不会丧失物理学者与

解剖学者的观点。

能成功地融合科学家的理性与艺术家
的感性两种相互矛盾的特质，成就出一幅幅
构图精确却又情感自然流露的杰作。

本书收录达·芬奇毕生精彩画作

如《东方三博士的礼拜》、

《最后的晚餐》、

《蒙娜丽莎》等，刊登多幅素描手稿，给读

者以更全面的角度来认识

这位文艺复兴时期一代绘画巨匠。

世界名画家全集

波堤切利	米勒
米开朗琪罗	康定斯基
达·芬奇	柯罗
拉斐尔	马蒂斯
普桑	德加
布歇	蒙德里安
戈雅	塞尚
鲁本斯	杜菲
弗美尔	莫奈
伦勃朗	毕加索
康斯特布尔	雷诺阿
勃鲁盖尔	勃拉克
透纳	列宾
劳特累克	莫迪利阿尼
马奈	卢梭
勃纳尔	夏加尔
库尔贝	高更
拉图尔	米罗
大卫	凡·高
德拉克洛瓦	达利
奥基弗	蒙克
克利	怀斯

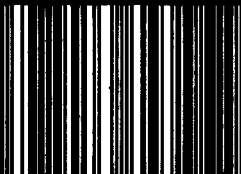
责任编辑: 潘海鸥 刘 峥

刘 辉 徐占博

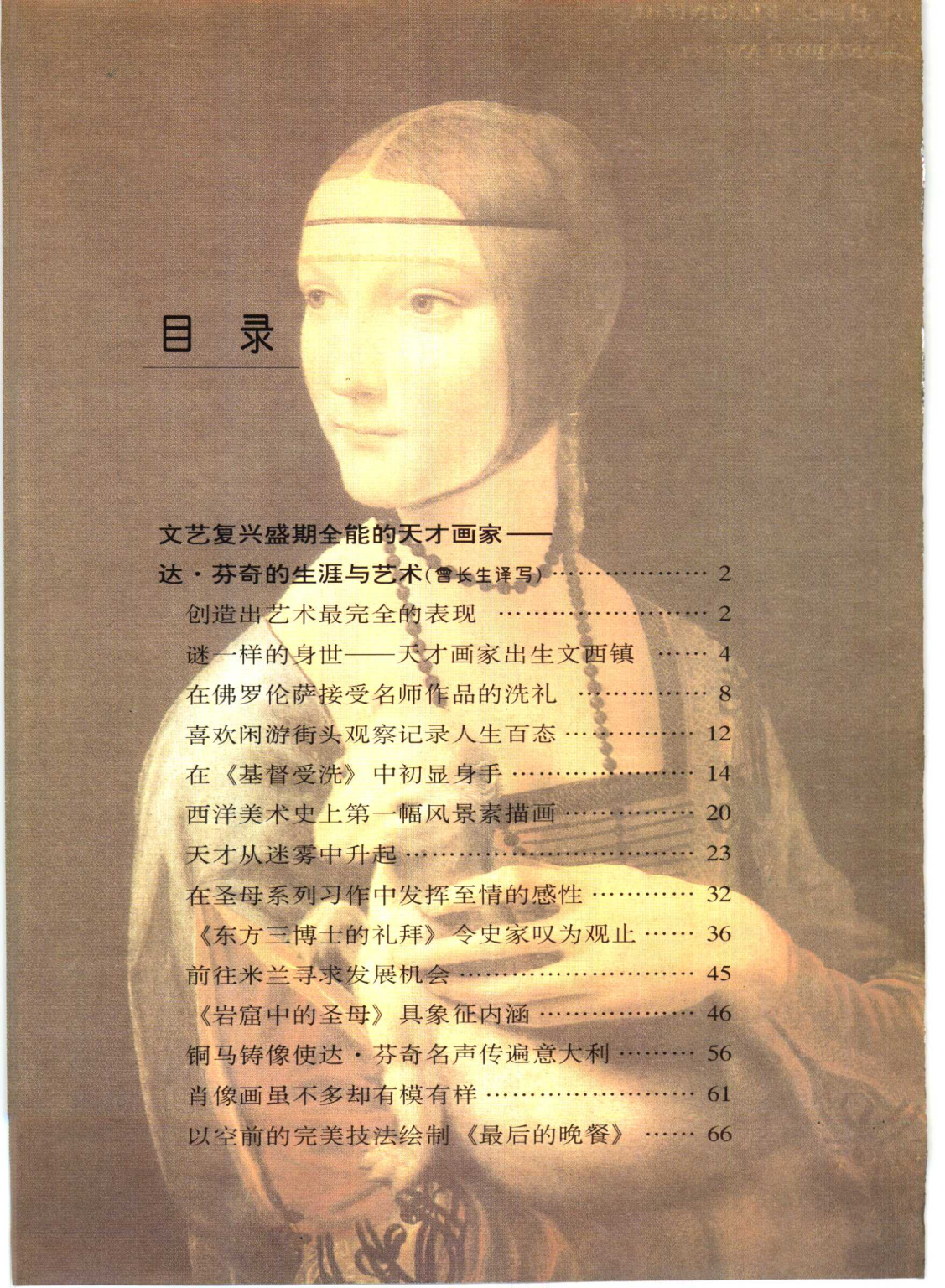
特约校对: 田卫平

装帧设计: 张志伟 牛亚勋

ISBN 7-5434-3936-0

9 787543 439368 >

目 录

文艺复兴盛期全能的天才画家——

达·芬奇的生涯与艺术(曾长生译写)	2
创造出艺术最完全的表现	2
谜一样的身世——天才画家出生文西镇	4
在佛罗伦萨接受名师作品的洗礼	8
喜欢闲游街头观察记录人生百态	12
在《基督受洗》中初显身手	14
西洋美术史上第一幅风景素描画	20
天才从迷雾中升起	23
在圣母系列习作中发挥至情的感性	32
《东方三博士的礼拜》令史家叹为观止	36
前往米兰寻求发展机会	45
《岩窟中的圣母》具象征内涵	46
铜马铸像使达·芬奇名声传遍意大利	56
肖像画虽不多却有模有样	61
以空前的完美技法绘制《最后的晚餐》	66

设计世界第一幅飞行机器图样	79
堪称历史上最伟大的科学家	81
重返佛罗伦萨绘制圣母系列	84
与米开朗琪罗同绘	
《安奇亚里战役》壁画	88
旷世杰作《蒙娜丽莎》的诞生	91
被法兰西国王召返米兰安享余年	100
晚年时运不佳，漂泊居无定所	102
临终前作品表露了哲学家的心境	106
弗洛伊德称达·芬奇有同性恋倾向	
震惊史家	113
《绘画论》成为探索文艺复兴艺术	
的经典文件	117
文艺复兴极盛时代的确立者	122
达·芬奇名画《最后的晚餐》(文/刘永仁)	124
达·芬奇的素描与手记	130
达·芬奇年谱	172

文艺复兴盛期

全能的天才画家——

达·芬奇的生涯与艺术

列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452~1519)曾被誉为所有画家中最杰出的天才,创造出艺术的最完全的表现,达到了人类精神的最高地位。达·芬奇是画家,也是雕刻家、诗人、音乐家、建筑家;他又是机械技师、数学家、科学家,留下不少在这众多领域的手稿,实在可以说是文艺复兴时期的最完全的表现者,一位全能的天才画家。

创造出艺术最完全的表现

在所有文艺复兴时期的艺术家中,达·芬奇也是最具知名度的一位。他对任何现象均感兴趣——肉体生命与人类情感、植物与动物的造型、石床上的石苔与清澈见底的泉流,都能吸引他的注意。如果我们说他只是一位人物画家,那就太不了解他了。

达·芬奇曾在他的笔记书上如此记录:“你知道光是人类的动作有多少种?你难道不知道动物有那么多不同的种类?树木、植物与花草也同样如此!山丘与平地是不一样的,泉流、河水、城市、大众与私人建筑物,都有不同的面貌;人类使用的工具种类很多;服饰、装潢与艺术,更是五花八门,无奇不有!”

自画像(局部) 红色

粉笔 33.3×21.4cm

意大利杜林皇家图书馆
藏(前页图)

达·芬奇出生在安基亚诺山丘下的文西镇

他是一位出身贵族的画家，感性极敏锐，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。不管是文的还是武的题材，他都在行。如果他描绘的是一场战斗，在表现释放的感情与凶猛的动作时，无人可与之比拟；同时他还能捉住最温柔的情感，并凝固住飞逝的表情。他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，这也就是说，他同时具有科学家的观察力与艺术家的感性。他是艺术史上的第一位对人体与动物的比例作过系统研究的艺术家，像走路、起身、爬行与推拉等机械化动作，都成为他探索的内容。此外，他也对面相学作过广泛的研究，并为情感表达方式，想出了一套合乎逻辑的描绘模式。

他认为画家就如同能穿透世界的清澈眼神，将所有的物象纳入眼中，刹那间万物本身即呈现出无限丰富的内涵，而画家此刻

的爱心已与万物融为一体。据称,达·芬奇很喜欢到市场上购买笼中之鸟,买下来的目的就是为了要给鸟儿自由,正像他自己所称:“释放与慰藉才是绘画的主要宗旨,也是绘画的灵魂所寄。”

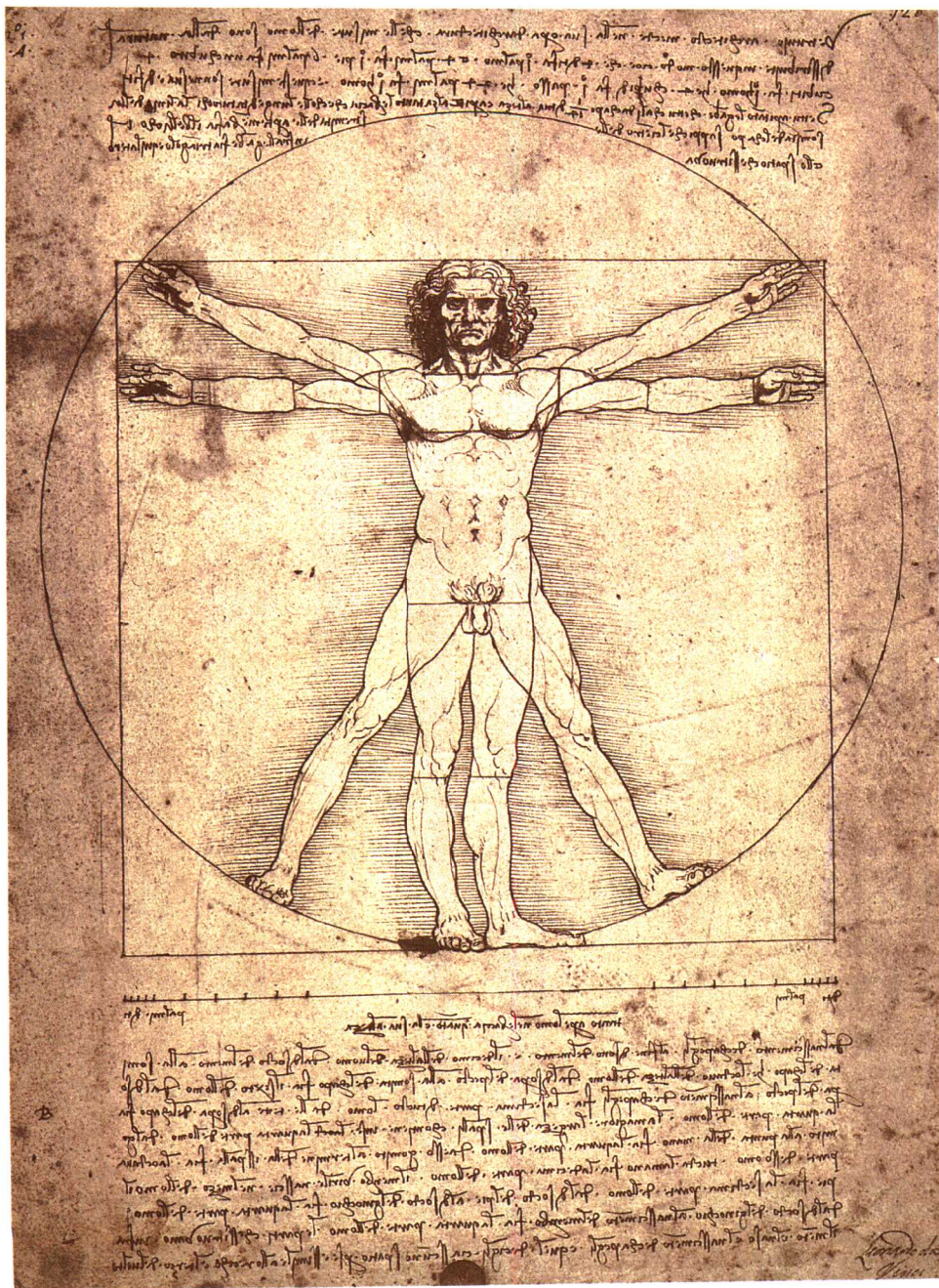
达·芬奇的观察力极强,每当他察觉出事物的不同面貌时,都会急切地想要寻求新的技法。他已变成一位永远也难以让自己满足的实验者。他曾表示过,《蒙娜丽莎》即是在未完成之前,就已搬离开他的画室了。如今达·芬奇完成而流传下来的作品并不多,他一直在无止境地持续观察万物与探索知识,且不断地发现新问题。他希望为自己找寻到答案,却又从来未曾找到明确的结论,也从未真正画完过一幅画。经过他所发掘出来的问题,其影响是如此的深远,以致于让他经常感觉到,他所获寻的解决方法也许只是暂时性的。

谜一样的身世——天才画家出生文西镇

1452年4月15日,达·芬奇生于意大利佛罗伦萨西北约三十公里突斯堪(Tuscan)山边文西(Vinci)镇的一栋黄色石屋中。达·芬奇是文艺复兴时代最错综多元的天才。对他同代人而言,他简直像一名魔术师,而世人多将他视同“意大利的浮士德”。这位一生充满传奇的大画家,从他一出生开始就是一个谜。

达·芬奇是一名私生子,母亲的姓名与年龄不详。一般传记作家说她是一名农家出身的酒吧女侍,她的小名叫卡特丽娜(Caterina)。达·芬奇的父亲瑟·皮埃罗(Ser Piero)是一位公证师。其家族早自13世纪起世居文西镇,祖先四代均从事公证业,可以算是中上层阶层,因而在他的姓名之前可冠上“Ser”的尊称。

皮埃罗先生在儿子出生时约二十五岁,年轻力壮颇富男子气概。他活了七十七岁,一生有过四个妻子,并养育了十二名子女,当最后一名孩子出生时,他已七十五岁。皮埃罗是一位

人体比例标准图 1485~1490年 钢笔素描 34.4×24.5cm 威尼斯学院美术馆藏

天才画家达·芬奇出生的黄色石屋

很能干的公证师，三十岁时在佛罗伦萨执业，服务对象多半为该城的贵族阶层。至于他是否也具有艺术方面的才华与兴趣，那就不可考了。

在文艺复兴时期，私生子在社会上并不是什么严重的事情，因而私生子与婚生子女的待遇是平等的。达·芬奇在这样一个环境下，自然可以在家人的面前受洗。不过在他出生后的最初四年却是与母亲同住。由于父亲的第一任妻子不能生育，达·芬奇于五岁时正式与父亲的家族同住。

少年时代的达·芬奇喜爱植物学、地质学、飞鸟、阳光与流水，足见他在年少时曾花了很多时间漫游乡间观察大自然。而文西镇是意大利最美丽的小城之一，坐落在亚巴诺(Albano)山丘间，山坡上到处是葡萄园、橄榄树、杏仁花与柏树。这个小城空气清新，离地中海仅四十英里。

他的教育就像小镇上任何好家庭的孩子一样，要阅读、写作、

达·芬奇的反写手记

学习数学和拉丁文。他写字非常特别，是从右至左反写字母，因此要看懂他的文字得使用一面镜子。有人推测他可能想要借此书写方式来保护他的科学秘密。然而实际并非如此。最合理的解释还是因为他是左撇子，他发觉如此书写比较方便；当需要让人分辨清楚他的名字与地址时，他仍可以用正常的方式来书写。

根据意大利艺术史家乔吉欧·瓦萨利(Giorgio Vasari)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，对绘画更有兴趣。他喜欢交朋友，谈吐不俗，与人交往时总是赢得众人欢迎。达·芬奇自己曾表示过：“当你单独一个人，你完全属于自己；如果你有一个友人做伴时，那么你就只有一半属于自己了。”

达·芬奇的祖母鲁西亚·皮埃罗·迪卓索(Lucia Piero di Zoso)把他视做掌上明珠。祖母很可能是第一个给他艺术鼓

柯西莫图书馆一隅，达·芬奇曾在此研读拉丁语

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(Bacchereto)生产彩陶。该陶坊离文西镇很近。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，对他的素描多少会有一些影响。

达·芬奇少年时即具异常的观察力，并具有一种能超越环境的悟性。有一次庄园里的一名农夫携来一具无花果的圆木盾，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，他画上蜥蜴、蝾螈、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自己儿子的艺术天分，在达·芬奇十五岁时，决定送他去佛罗伦萨学画。

在佛罗伦萨接受名师作品的洗礼

瓦萨利对达·芬奇在佛罗伦萨的习画情形描述不多。一般学徒是在十四岁时开始跟随画师习画，在他们为圣路加画家公

会认可为正式画师之前，平均要花六年时间在工作坊做学徒，这是画师自立门户的必经过程。而佛罗伦萨人又比意大利的其他城邦更尊敬艺术家。不过，中世纪对艺术家的观念在达·芬奇的学徒时代并没有完全改变，仍然将艺术家视为工匠。至于他们后来能获得名声荣耀，则归因于大众的观念日益开放，以及艺术家本身的努力。达·芬奇也无疑促成了艺术家社会地位的改善。他的作品、人格与智慧超越常人，如果再称他是工匠就不适当了。

据记载，达·芬奇在1468年之前都住在文西镇。他的艺术生涯可能始于1469年，那年正是他被送入佛罗伦萨大雕塑家安德烈亚·韦罗丘(Andrea del Verrocchio)的工作坊做学徒。韦罗丘当时已是意大利当红的艺术家之一。他是一名全能艺术家，雕塑、木刻、绘画、铜铸、珠宝金工等，样样精通；他还是一名对制服、旗帜与装饰有深入研究的设计家。他的工作坊接受过许多重要的委托，经常需要助手与学生一起来完成。工作坊本身就充满了传奇故事。在1460年至1470年，文艺复兴时期的一些重要艺术家，诸如桑德罗·波堤切利(Sandro Botticelli)、皮特·彼鲁其诺(Pietro Perugino)、多明尼可·基兰达约(Domenico Ghirlandaio)及罗伦佐·克里迪(Lorenzo di Credi)等人，都曾在他的工作坊工作过。

达·芬奇在韦罗丘的大工作坊中，经常可以见到佛罗伦萨市民的半雕像与画像，显然他也目睹过“天使报喜”、“受洗图”与“圣母像”等题材的作品。其他知名的作品尚有：为美第奇(Medici)家族作的雕花石棺、《大卫》铜雕像、《怀疑的托马斯》与《抱着海豚的男孩》，以及如今仍立于威尼斯的柯里昂尼(Colleoni)骑士雕像。工作坊曾为佛罗伦萨大教堂的圆顶安装过大铜球，也为米兰公爵加里亚索·史佛沙(Galeazzo M. Sforza)来访时，准备过宫廷的精美装饰。

虽然达·芬奇从未在他自己的笔记本中提及他的老师，不