

The background of the entire cover is a detailed reproduction of Leonardo da Vinci's Mona Lisa. The focus is on the upper half of the painting, showing the woman's face and her iconic curly hair. The lighting is soft, highlighting the texture of her skin and the intricate details of her hair.

环球美术家视点系列
Leonardo da Vinci

【意大利】

达·芬奇

L. da Vinci

 吉林美术出版社

THE NEW YORK TIMES

THE NEW YORK TIMES

THE NEW YORK TIMES

THE NEW YORK TIMES

图书在版编目(CIP)数据

达·芬奇/乃佳 编. —长春: 吉林美术出版社, 2005.6

(环球美术家视点系列)

ISBN 7-5386-1847-3

I. 达... II. 乃... III. 油画—作品集—意大利—中世纪

IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第061930号

环球美术家视点系列

Leonardo da Vinci

【意大利】

达·芬奇

出版人/石志刚

编辑/乃佳

摄影/盛唐

责任编辑/鄂俊大 朱慧楠

装帧设计/晓蒙

平面制作/王楠

出版/吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

发行/吉林美术出版社图书经理部

制版/北京方舟正佳图文设计有限公司

印刷/深圳市美雅奇印务有限公司

版次/2006年1月第1版 第1次印刷

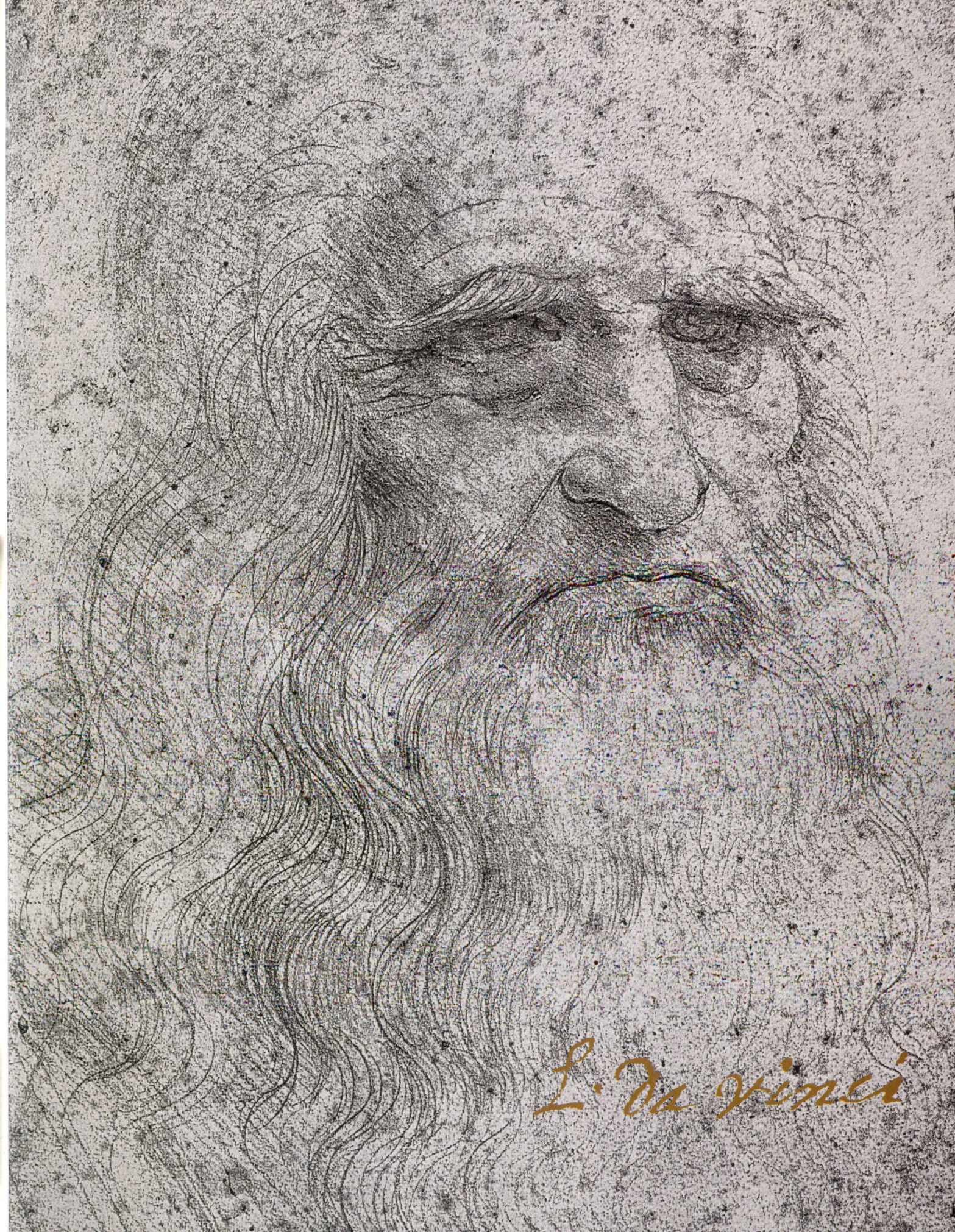
开本/889×1194mm 1/16

印张/7

印数/1-3000册

书号/ISBN 7-5386-1847-3/J·1529

定价/147.00元/套(49.00元/册)

L. da Vinci

L. da Vinci

环球艺术家视点系列
Leonardo da Vinci

【意大利】

达·芬奇

L. da Vinci

吉林美术出版社

万能的文艺复兴巨匠——达·芬奇

达·芬奇自画像

列奥那多·达·芬奇(1452—1519年)是16世纪欧洲文艺复兴时期的杰出代表人物。生于意大利的佛罗伦萨，是佛罗伦萨一个公证人的私生子，自幼在其父亲家长大。他15岁从师于当地最有名的美术家维洛吉欧，20岁出师并成为画家公会的一员，在老师的画室中工作，直到1476年。此时他虽然主要工作是绘画和雕塑，但同时也从事着各种发明和设计工作。从这个时期开始，他努力将科学精神和艺术创造结合起来进行深入的探索和研究，创造出了一种新的人文精神。在绘画领域，他创作的《披衣习作》、《圣母像》都在不同角度对当时的墨守成规给予了最大的冲击，他创造的油画表现技法使油画对这些作品物象上的表现达到了一种极致，震惊了当时的意大利画坛。

1477年，达·芬奇拥有了自己的画室。在其后的5年之中，他创造发明了肖像画的新形式，代表作《吉内弗拉·德·班其》成了后来的《蒙娜丽莎》的创作前奏，而《三圣人的礼拜》中他又开创了油画创作中背景表现方式中的金字塔模式，这些都是前所未有的。

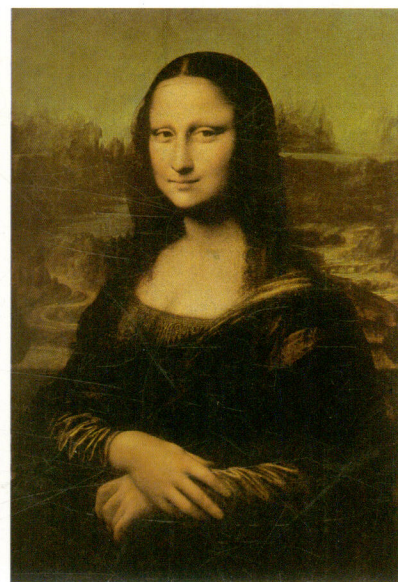
其后他创造了一系列作品（包括设计图和素描），其中最重要的有“法兰契斯科·斯弗隆的巨型青铜骑马像”及为其所作的素描，都鲜明地体现了他追求客观自然的创作目的及科学和

艺术相结合的创造探索。也是在这个时期，他又创造了壁画《最后的晚餐》，这个被前人多次表现过的题材被达·芬奇赋予了新的意义，他细腻而真实地再现了画中人物复杂而微妙的心理状态。可以说，达·芬奇是文艺复兴绘画新观念的创始人。他用自己创造的形象表达了他的思想。

达·芬奇对科学的研究使他对自然的法则和现象有了更精确的了解，他在绘画中对如何表达光、空间、解剖、心理状态、地质地理和其他科学进行了更多的探索和深思，而后再贯以自己对客观世界的特殊感情，使绘画作品有了生命的活力。达·芬奇的作品

为“圣安娜和带羊羔的圣母子”所作的幼童习作

蒙娜丽莎

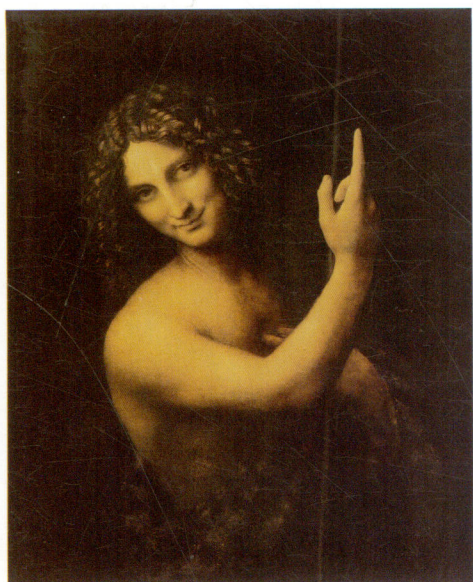
对生命、繁衍、生育、成长等题材表现得非常细腻和精湛。达·芬奇致力于科学研究，是中世纪科学的权威，他将自己科学上的所得贯注于艺术之中。他研究人、兽、花木的构成和解剖，使其现象和细节得

动物大战与手持喷火魔镜的男人创作手稿

达芬奇与维罗丘 基督的洗礼

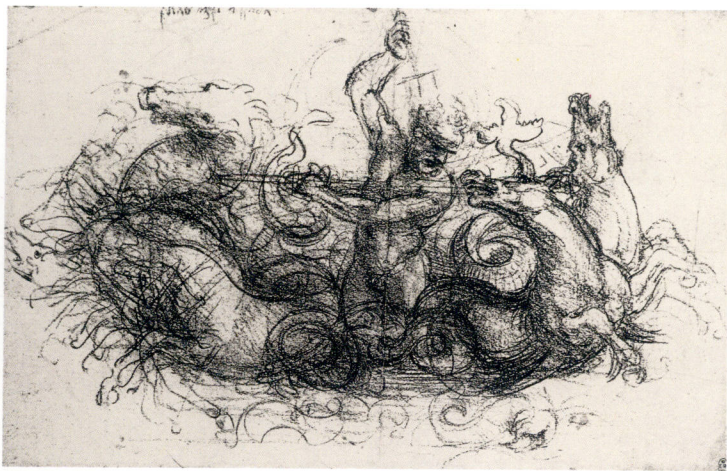
施礼者圣·约翰

到最完美的体现。他远远超越一个画家对表象的观察力，对疾病、毁灭、不安等现象和事物的研究体现了他对人类和世界冲突的关心。

唯有对大自然进行了解才能对它作出解释，这是达·芬奇的艺术观点。对于光的探索表现在他的作品《岩间圣母》中，轮廓是那样的柔和自然。而在《抱白貂的夫人》中，每个颜色所创造出来的阴影和层次都表现得更为贴切。他创作的《丽达与天鹅》油画原作虽然遗失，但从草稿中，我们看到丽达和天鹅的拥抱中蛇式的姿态所产生的性感曲线和天鹅弯曲的脖子形成了协调的韵律。

在《蒙娜丽莎》这幅创作年代和名称都有争议的画作中，可以看到达·芬奇高超的油画技巧——其中的晕涂最为成功，其画面所造成的与观众沟通的能力高深莫测，成为了肖像画的典范之作。它的深邃令人难以理解，“蒙娜丽莎”现象对后世的绘画艺术造成了巨大而深远的影响。

就绘画创作而言，达·芬奇是盛期文艺复兴古典风格的创立者。以油彩为媒介扩展了从暗到明的整个色域和明度，这种变化渐进的明暗法是欧洲绘画的独立所在和精

海神与四匹海马创作手稿

跳舞的女人创作手稿

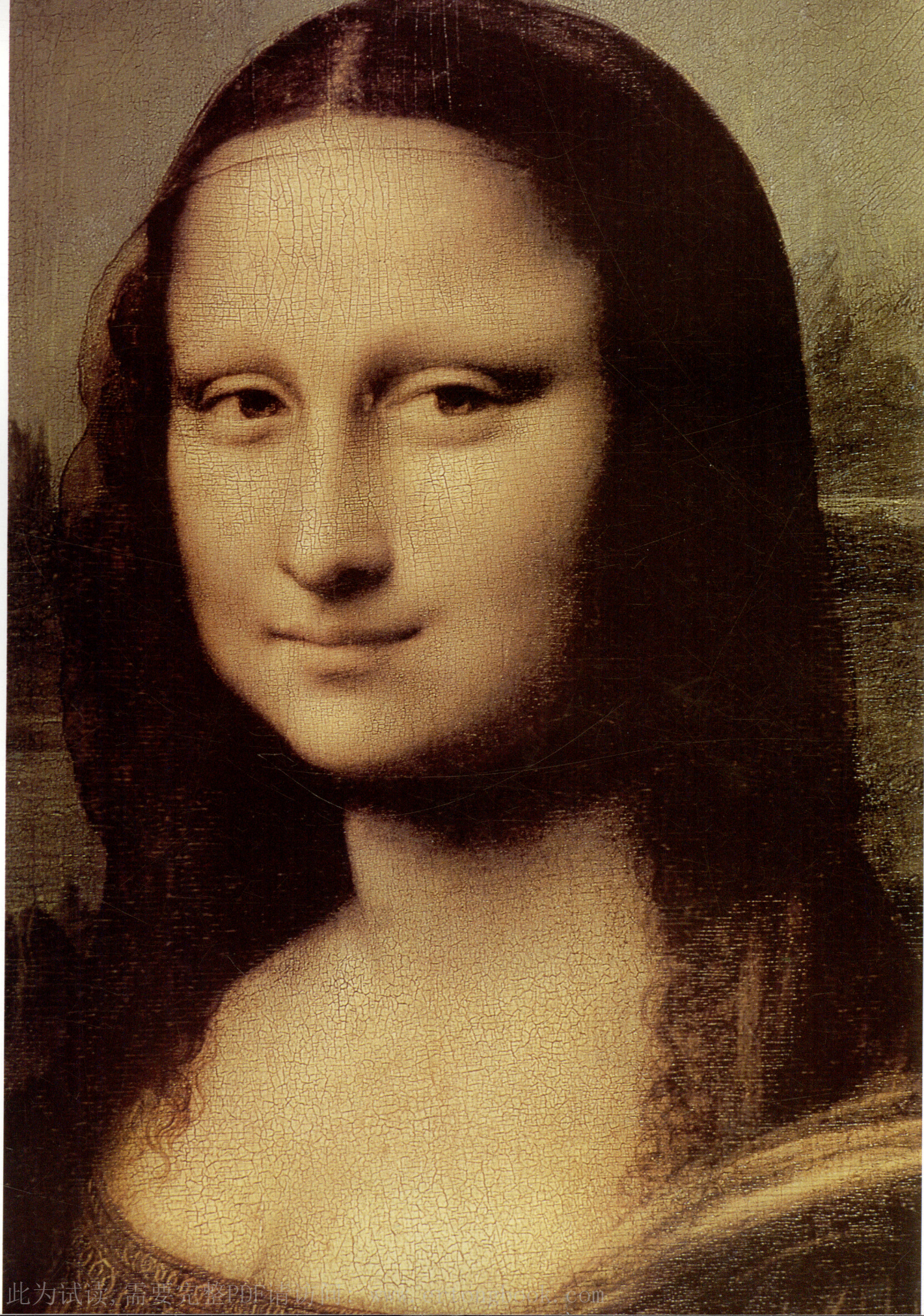
华。达·芬奇自然内力的思想使其绘画作品的形象表现出一种企图从外貌体表召唤出创造力量的现象,并得到了更为真实形象的有机生命感。他创造了以焦点中心发射为基石式的构图,又以人物对置姿态成为古典风格的标志之一。他为欧洲画坛打开了一个新局面。

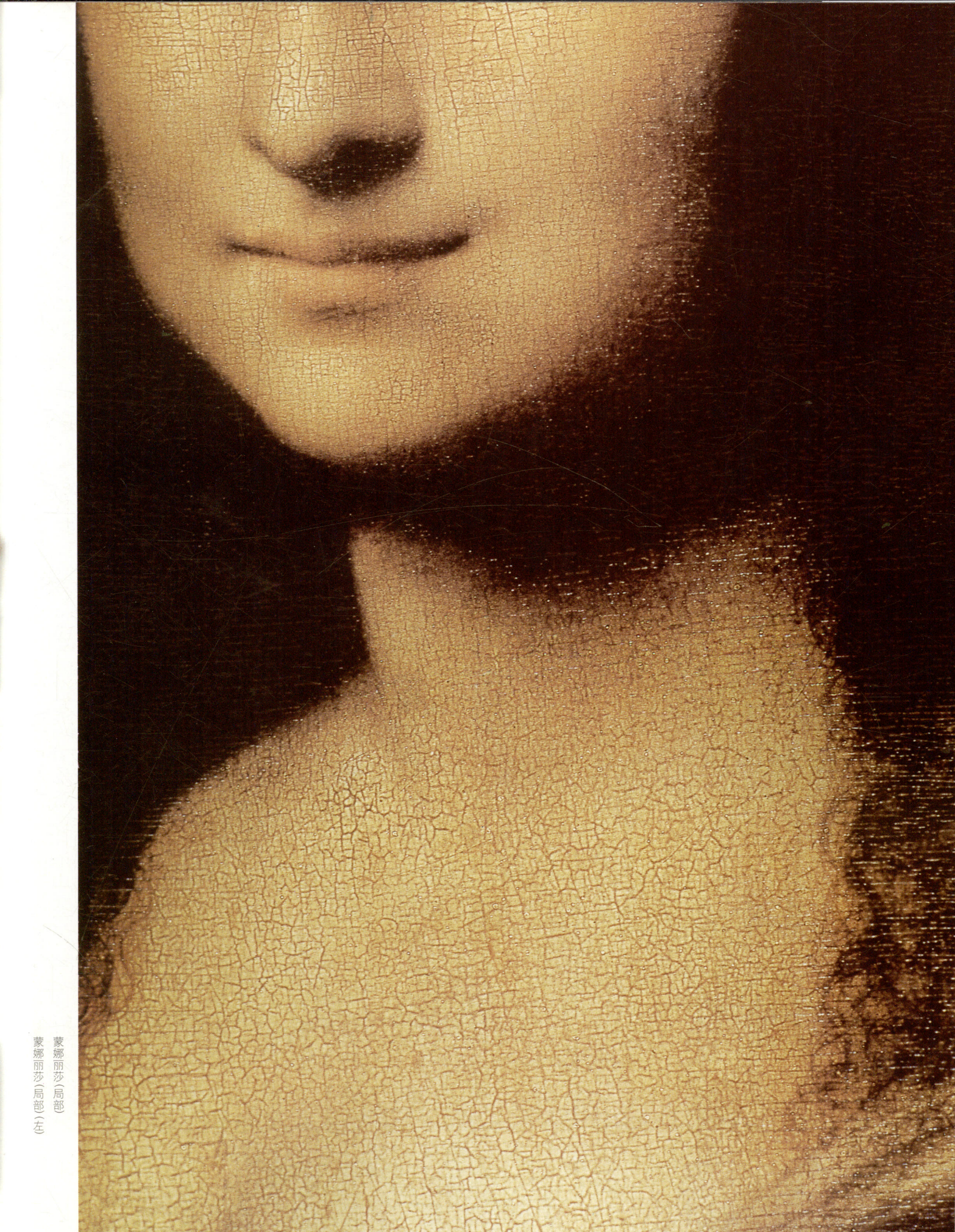
作为一个伟大的美术巨匠的同时,达·芬奇还是一个举世公认的思想家、哲学家、建筑家、工程家和科学家。其哲学和清晰的思维、创造和发明令后人钦佩并从中受到启示,他是当时佛罗伦萨最有原创力的创造者。在其笔记和信札中所记载的是和其艺术一样赋有创意、探求支配自然运行法则的重要内容,涉及军事、工程、生物、物理学、力学、解剖学、数学、几何学、地质学、天文学等方面内容,还有他的各种发明构思草图,他的思维和原创力涉及到各个领域。达·芬奇不但对各艺术领域带来巨大影响,而且对科学发展的启示也是巨大的,所以,他被后人称作“万能的达·芬奇”!达·芬奇以冷静而深邃的观察力和创造力,体现了人的伟大和尊严!他是当之无愧的大师、欧洲文艺复兴时代的巨人!

邻松老人草于塞北望湖小居 2005年7月7日

蒙娜丽莎 木版 油彩 77 × 53 cm 1500 ~ 1510 年

蒙娜丽莎(局部)
蒙娜丽莎(局部)(左)

蒙娜丽莎的侧面像 铅笔 针管笔 淡色水彩 1500年
蒙娜丽莎(局部)(左)

圣母圣母子(局部)(右)
拉斐尔 画布 油画 189.5 × 120 cm 1506-1508 年

