

达·芬奇画传

Da Vinci

温青 著

da Vinci.

中国广播电视出版社

Da vinci

达·芬奇画传

温青 编著

da Vinci.

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

达·芬奇画传 / 温青著. —北京: 中国广播电视出版社, 2005.8

ISBN 7-5043-4844-9

I. 达... II. 温... III. 达·芬奇(1452~1519)
—传记—画册 IV. K835.465.72-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 094678 号

达·芬奇画传

作 者	温 青
责任编辑	王 佳
封面设计	国 风
责任校对	王银利
监 印	赵 宁
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	86093580 86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条 9 号 (邮政编码 100045)
经 销	全国各地新华书店
印 刷	北京中创彩色印刷有限公司
装 订	北京中创彩色印刷有限公司装订厂
开 本	787 × 1092 毫米 1/32
字 数	50 (千) 字
印 张	6
版 次	2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷
印 数	5000 册
书 号	ISBN 7-5043-4844-9/K · 184
定 价	29.80 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

目 录

前 言 / 1
第一章 永恒的大师—达·芬奇 / 3
第二章 少年时期的达·芬奇 / 15
第三章 文艺复兴与人文精神 / 29
第四章 达·芬奇与佛罗伦萨 / 39
第五章 达·芬奇与米兰 / 51
第六章 达·芬奇绘画经典解读 / 63
第七章 消失的杰作与大师之争的传闻 / 121
第八章 科学家达·芬奇 / 135
第九章 达·芬奇的科学成就 / 143
第十章 达·芬奇之身后事 / 153
第十一章 解析达·芬奇 / 173
达·芬奇年表 / 187

前 言

在人类历史上，有许多伟大的天才，以他们惊人的成就影响了当时和整个人类的文明发展。达·芬奇就是这样的伟大天才之一。

莱昂纳多·达·芬奇是意大利文艺复兴时期第一位画家，也是整个欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。他是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的艺术大师、科学巨匠、文艺理论家、大哲学家、诗人、音乐家、工程师和发明家。他在几乎每个领域都做出了巨大的贡献。后代的学者称他是“文艺复兴时代最完美的代表”，是“第一流的学者”，是一位“旷世奇才”。所有的，以及更多的赞誉他都当之无愧。

达·芬奇 (Leonardo da Vinci ,1452—1519) 诞生在意大利著名城市佛罗伦萨附近的芬奇镇安基亚诺村。孩提时代的达·芬奇就显示出了惊人的天赋。他聪明伶俐，勤奋好学，兴趣广泛，尤其喜爱绘画艺术，在20岁时已有很高的艺术造诣。达·芬

奇对自然科学也充满了兴趣。他的实践方法后来得到了伽利略的发展，并由英国哲学家弗兰西斯·培根从理论上加以总结，成为近代自然科学的最基本方法。在天文学上，达·芬奇认为，地球不是太阳系的中心，更不是宇宙的中心，而只是一颗绕太阳运转的行星。太阳本身是不运动的。达·芬奇还认为月亮自身并不发光，只是反射太阳的光辉。在物理学方面，达·芬奇重新发现了液体压力的概念，提出了连通器原理。他还发现了惯性原理，发展了杠杆原理，除推导出作用力与臂长的关系外，还算出了速度与臂长的关系。达·芬奇在解剖学和生理学上也取得了巨大的成就，被认为是近代生理解剖学的始祖。达·芬奇的研究和发明还涉及到军事和机械方面。他设计过的飞行器和机械产品包括直升飞机、降落伞、机关枪、手榴弹、坦克车、潜水艇、双层船壳战舰。当然，达·芬奇最为世人所熟知的还是他的艺术创作。达·芬奇的成就代表了意大利文艺复兴时期的最高水平，他的艺术作品不仅象镜子似的反映事物，而且还以思考指导创作，从自然界中观察和选择美的部分加以表现。而达·芬奇一生的最伟大作品是壁画《最后的晚餐》、祭坛画《岩间圣母》和肖像画《蒙娜丽莎》。

达·芬奇是当之无愧的“文艺复兴时代最完美的代表人物”。知道今天，达·芬奇的绘画艺术仍然是一座不可逾越的高峰，理应受到全世界人民的景仰。

永恒的大师——达·芬奇

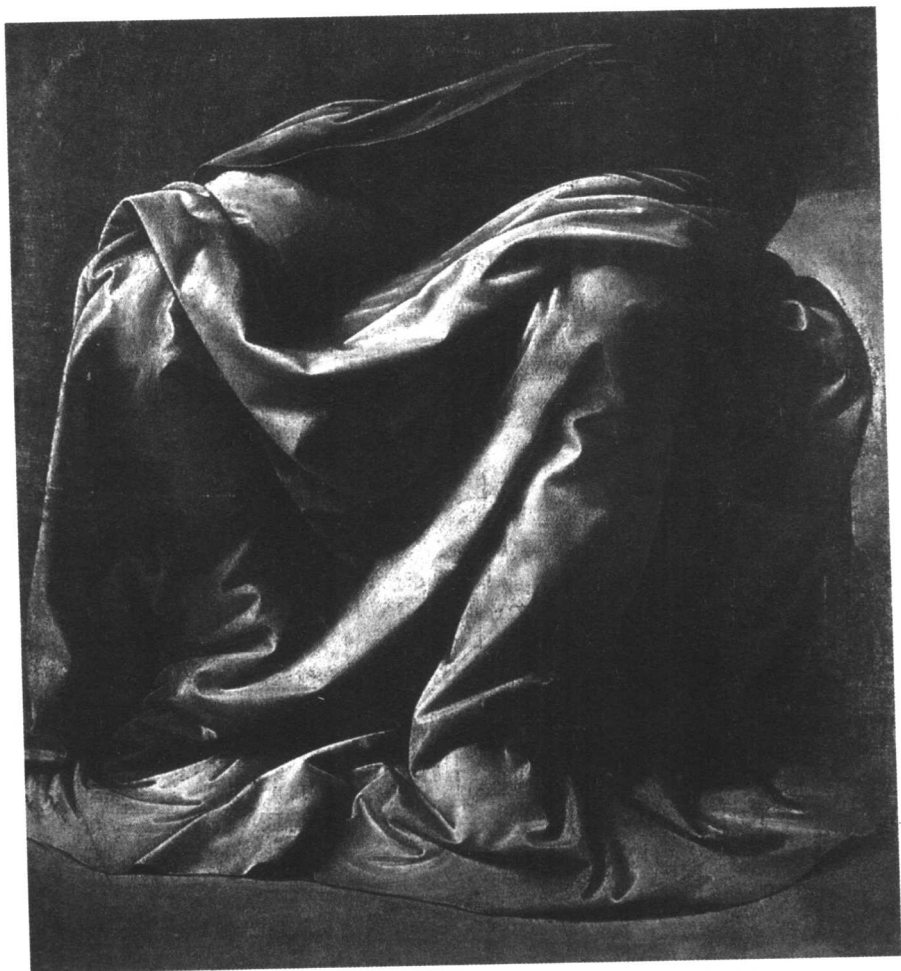
第一章 永恒的大师——达·芬奇

达·芬奇(1452~1519)意大利文艺复兴时期画家,科学家。生于佛罗伦萨郊区芬奇镇,卒于法国昂布瓦斯附近。他是私生子,父亲赛尔·比埃罗·达·芬奇是当地一位富裕的律师兼公证人,母亲是位朴实的农家妇女。达·芬奇幼年随母亲生活,五岁回到父亲家中,15岁左右入画家委罗基奥的画坊学艺,1472年入画家行会。15世纪70年代中期个人绘画风格逐渐成熟,1482~1499年之间除为米兰公爵服务外,还从事其他艺术和科学活动。这期间他的绘画作品不多,《岩间圣母》、《最后的晚餐》是他这个时期的代表作。1500年出游曼图亚和威尼斯等地,1506年回到佛罗伦萨,创作了《圣母子与圣安娜》、《蒙娜丽莎》,还着手为市政厅绘制壁画。1507年重回米兰,为法国占领者服务,1513年为避动荡暂移居罗马,1516年到法国,最后定居昂布瓦斯。晚年极少作画,潜心科学研究,死后留下大量笔记手稿,内容从物理、数学到生物解剖,几乎

无所不包。他一生完成的绘画作品并不多，但件件都是不朽之作。其作品具有明显的个人风格，并善于将艺术创作和科学探讨结合起来，这在世界美术史上是独一无二的。学术界一般将其创作活动分为早期和盛期两个阶段。

一、早期创作

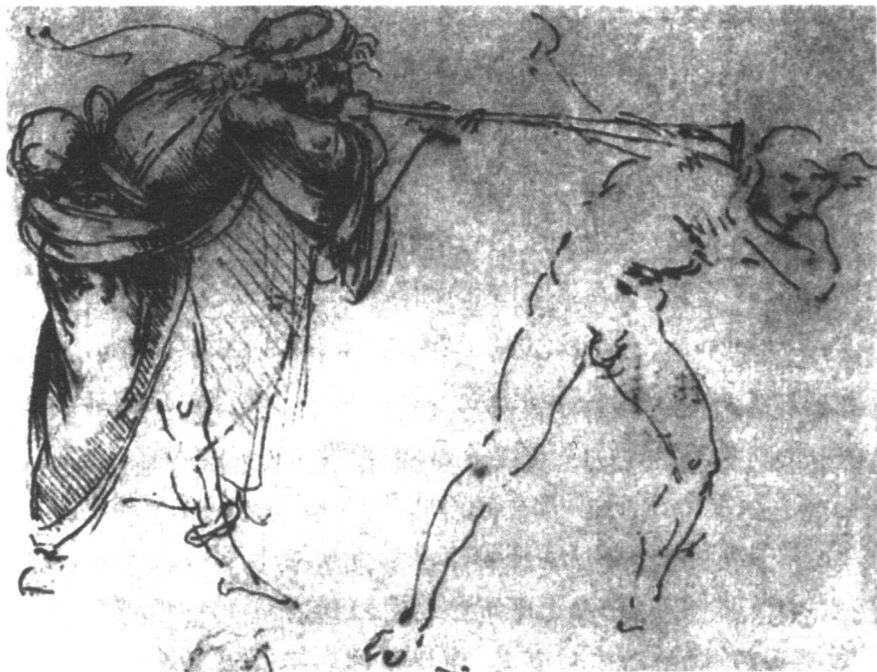
当达·芬奇在委罗基奥的画坊学艺时，就表现出非凡的绘画天才。约1470年他在协助委罗基奥绘制《基督受洗》时，虽然只画了其中一个基督身旁的天使，但其神态、表情和柔和的色调，已明显地超过了委罗基奥。现存他最早的作品《受胎告知》，构图虽没有创新，而背景山水的描绘却已注意到了氛围的表现，这表明他一开始就致力于解决写实与典型加工的辩证关系。稍后创作的《吉内夫拉·德本奇像》，一反15世纪艺术追求线条分明的传统，以逆光夕照的色调渲染他所倡导的透视效果。1481年创作的《博士来拜》（又译《三贤王来拜》），是标志其艺术风格达到成熟期的作品。该画虽由于他动身去米兰而没有完成，但从原稿上可以看出其构图和形象塑造所显示的艺术创新，大大超越了他的老师和同辈：由圣母、婴儿和三位东方博士形成的三角形稳定构图，按精确的透视法画的建筑遗迹和奔腾飞跃的马群等背景，说明他已不再从叙事的角度简单地罗列有关人物，而是对传统的题材进行彻底的改造。他所采用的色调幽暗的画法，使人物形象从阴影中突出，突破了传统绘画明晰透露的特点。

受胎告知习作

丽达与天鹅草图

素描习作

二、盛期创作

1482年达·芬奇来到米兰，应圣佛郎西斯克，格兰德教会邀请绘制祭坛画《岩间圣母》。这幅现藏于巴黎的作品，虽仍然是传统题材，但人物形象的塑造和岩窟幽深的刻画及山岩间花草逼真的描绘，证明他使用的烟雾状笔法已使其在传神写实和艺术加工方面达到了新的水平。《最后的晚餐》是他在这时期创作中最负盛名之作，这幅表现基督被捕前和门徒最后会餐诀别场面的壁画，绘制在米兰圣玛丽亚·德拉格拉齐耶修道院饭厅。巧妙的构图和独具匠心的经营与布局，使画面上的厅堂与生活中的饭厅建筑结构紧密联结在一起，使观者感觉画中的情景似乎就发生在眼前。在人物布局上，一反平列于饭桌的形式，将基督独立于画面中央，其他门徒通过各自不同的手势、表情，分别表现出惊恐、愤怒、怀疑、剖白和慌张的情绪。这种典型性格的描绘，突出了绘画的主题，它与构图的统一效果互为补充，堪称美术史上最完美的典范之作。1500年达·芬奇回到佛罗伦萨，随着共和制度的兴起，文化气氛一度有所活跃，画坛上先后出现了米开朗基罗、拉斐尔等杰出人物。这期间达·芬奇向佛罗伦萨市民展出的一幅经过精心构思的《圣母子与圣安娜》素描草图，立即引起了轰动。其构图原理和画法对艺术界有极大影响，米开朗基罗和拉斐尔等人也从中得到启发。1503年他是在一面着手为市政厅大会议厅绘制壁画的情况下，一面创作《蒙娜丽莎》和《圣母子与圣安娜》的。这是

伊莎贝拉·德斯特侧面像

手部习作

善良的圣母