

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

DA VINCI

千古一人——达·芬奇

北京出版社

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

千古一人——达·芬奇

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

ACU24/12

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·蓝卷 /《第一影响力艺术宝库》编委会编著。

—北京：北京出版社，2004

ISBN 7-200-05740-1

I. 第… II. 第… III. 绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111869 号

全案策划 唐码书业 (北京)有限公司

www.tangmark.com

责任编辑 李小波

执行编辑 马凯

封面设计 刘畅

装帧设计 李伟

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

千古一人——达·芬奇

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30 千字

版次 / 2005 年 1 月第 1 版

印次 / 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 / 1 — 8,000

ISBN 7-200-05740-1/J · 440

定价：320.00 元(精装 全 20 册)

第一影响力艺术宝库

千古一人——达·芬奇

莱昂纳多·达·芬奇(1452~1519)，意大利文艺复兴时期的第一位画家。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、工程师和发明家。他几乎在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”，是一位“旷世奇才”。

达·芬奇 1452 年出生于意大利佛罗伦萨郊区的芬奇小镇，因此取名叫芬奇。他自幼天资过人，5 岁时便能凭记忆在沙滩上画出母亲的肖像，同时还能即席作词谱曲，自己伴奏演唱。14 岁时，他进入当时著名画家、雕塑家维罗齐奥的画室学习绘画。在那里，他不仅接受绘画、雕刻、建筑艺术的教育，还受到其他科学的影响。

1482 年，达·芬奇来到米兰。他怀有神灵般漫无边际的梦想，一心想要把他的艺术和智慧带进现实世界。于是他在 31 岁那年写信给米兰大公，表示他可为大公的父亲塑造一座骑马像。但当达·芬奇 41 岁完成这一巨大的土制塑像时，却因为没有足够的铜铸造而使巨作终未完成，1499 年法军入侵米兰时塑像被毁，否则将成为世界一大奇迹。

1495 年，达·芬奇开始创作壁画《最后的晚餐》，此画是达·芬奇毕生创

第一影响力艺术宝库

作中最负盛名之作。这幅画反映的是传统的《圣经》题材，达·芬奇抓住了故事中最富于戏剧性的瞬间来描绘，生动地刻画了人物的心理状态。这幅画是人类绘画的极品，它的巨大成功致使以后的画家没人敢再涉足这个题材。

达·芬奇在 51 岁时自米兰重返佛罗伦萨而作的《蒙娜丽莎》是世界上最著名、最伟大的肖像画。五百年来，这位家喻户晓、无人能解的女性，带着谜一般的微笑，令人一见便为之心神荡漾。此画中的人物坐姿优雅，笑容微妙，背景山水幽深茫茫，可以说是淋漓尽致地发挥了达·芬奇那奇特的烟雾状笔法。画中蒙娜丽莎的微笑含义无穷，具有一种神秘莫测的千古奇韵，那如梦幻似的妩媚微笑，则使观者如坠云雾，直叹妙不可言！

这两件誉满全球的作品使达·芬奇的名字永垂青史，可以说 15 世纪意大利的科学与理智、美的追求与创造，由于达·芬奇而登峰造极。可是大师的才能到了晚年并没有受到重视和赏识，教皇的冷漠使他十分伤心。达·芬奇 1519 年客死异国，终年 67 岁。

达·芬奇作为文艺复兴时期卓越的代表人物，他的成就和贡献是多方面的。他不仅是一位天才的画家，还是大数学家、科学家、力学家和工程师。他有着多方面的才能，对人类做出过多方面的贡献。他不仅擅长绘画、雕塑、建筑房屋，还发明武器，设计过世界上第一个飞行机。他又是一名医学

第一影响力艺术宝库

家、音乐家和戏剧家，而且在物理学、地理学等其他科学的研究上也很有成就。他体格健壮，力量过人，据说他一只手就能轻易地折断马蹄铁。他左右手都会写字、作画，他用左手写的字是反向的，人们只有在镜子里才能看懂。

达·芬奇是人类智慧的象征，他怀有神灵般的无限理想，试图重新创造世界的美，解释世界的奥秘。可是他只有常人的生命和力量。他的抱负是发现一切、研究一切、创造一切。他的生命是一条没有走完的道路，路上是撒满了崇高的未完成作品的零章碎片，他在临终前心酸地说过：“我一生从未完成一项工作。”

这本画册，精选了达·芬奇的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近西方绘画

透明的植物油，色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

作品名称 •

蒙娜丽莎

这是达·芬奇著名的肖像作品。他的色调、细腻的手法描绘了少女的形体和她那神秘的微笑。在构图上，达·芬奇运用了“S”形，使画面显得非常和谐，蒙娜丽莎也就显得更加端庄、动人。

作品赏析 •

对作品内容、绘法、风格的解读与评析。

调色板 •

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂 •

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落褪色。

颜料 •

分矿物质和化学合成两类。最初多为矿物质颜料，由手工研磨成末，作画时才进行调和；现代多为化学合成，批量生产后装入锡管。

画笔 •

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等。

上光油 •

通常涂于油画完成并干透后，能保持画面光泽，防止空气侵蚀和积垢。

画布 / 板 •

绘画材质，一般为亚麻布加工而成，或用不吸油的木板、硬纸板替代。

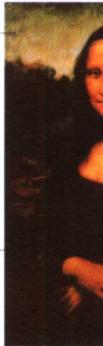
画刀 •

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。

外框 •

外框可使画面显得完整，集中。19世纪以前多为木料、石膏所制，近现代多为铝合金等金属材料所制。

78

鉴赏 •

首先是“色”，其次是“光”。再次是造型和用笔，最关键的是表现出来的“情”。

影响力指数

作品对后世的影响及知名程度。

● 收藏

收藏油画，先要辨别真伪，再要考虑品相，还要注意保存。

看到了达·芬奇的艺术思想。肖像巨擘和天才，奠定了达·芬奇杰出的画技，支撑了以往画家像那时用颜料来全身或局部素描上升，使构图呈金字塔形，注

巴黎卢浮宫藏

《蒙娜丽莎》神秘的微笑之谜

《蒙娜丽莎》是达·芬奇最著名的肖像杰作。五百年来，这位蒙娜丽莎，无人能解的女性，带着谜一样的微笑，使人一见便为之心神荡漾。被誉为蒙娜丽莎是佛罗伦萨一位瘦削美丽的妻子。达·芬奇画她的时侯，这位妇女刚失去了自己心爱的女儿，她被折磨、病倒了。让她面露微笑，想出什么办法？请让她装她母亲、唱歌……但是，这个冷漠的女人并没有慷慨地将她想要得到的东西。为此，画家不得不将画作断断续续地推迟了3年。一天，这个妇人在翻阅新来带图的时候，忽然发现了嵌着鸭嘴的图画，她感到非常疑惑。画家说，这是他为研究和设计飞机而画的。因为鸭子在水中滑行和飞翔在空中的某种相似之处。女人想到人类似鸟自由飞翔的梦想……顿时，引起了很大震动，并神奇地发出了微笑。这一难得而发自内心深处的微笑立即被达·芬奇捕捉到了，并把它成功地塑造了出来。

由于蒙娜丽莎的微笑和样貌深沉、古朴，美术家称其为“神秘的微笑”。一直以来，人们对此幅画的神秘涵意有各种神奇的解释。西方有些美术史家曾经利用电脑程序和数据，提出了一个让人吃惊的“发现”，认为这幅举世闻名的肖像实际上是由画家本人的自画像来创作的。事实是否如此，这都有待于科学探索的继续深入。

● 赏画趣闻

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

● 作品材质及绘法

板上油画 77 × 53cm 巴黎卢浮宫藏

● 作品尺寸

原作画面尺寸。

● 收藏者

图版

千 古 一 人 — 达 · 芬 奇

图版目录

基督洗礼(合绘)	1	圣玛利亚·德拉尼夫的风景	21
基督洗礼(合绘)	2	东方三博士的礼拜习作	22
天使报喜习作(圣母)	5	东方三博士的礼拜透视画习作 ...	23
天使报喜	6	衣纹习作	24
天使报喜	10	手部习作	25
姬妮娃·德彭茜	14	人体比例标准图	26
喂奶的圣母	15	圣杰隆	27
善良的圣母	16	圣母子与猫	28
圣母	17	年轻女子头部习作	29
花与圣母	18	东方三博士的礼拜习作	30

图版目录

岩窟中的圣母	32	最后的晚餐	50
岩窟中的圣母习作(天使头部)	36	最后的晚餐(局部一: 门徒犹大、佩杜罗与若望)	52
岩窟中的圣母习作(花卉)	37	最后的晚餐(局部二: 耶稣、多马、老雅各与腓力)	53
岩窟中的圣母	38	最后的晚餐(局部三: 耶稣)	54
铸造大炮的作业程序	43	最后的晚餐习作(耶稣)	55
抱貂女郎	44	最后的晚餐习作	56
马的侧面与正面像	46	伊莎贝拉·德斯特侧面像	57
美丽的菲罗妮儿	47	伊莎贝拉·德斯特侧面像习作 ...	58
音乐家的画像	48		
少女像	49		

图版目录

圣母	59	丽达与天鹅习作	71
安奇亚里战役	60	丽达头部与头发习作	72
伯林顿家族的肖像草图	61	史佛沙家族铜马像	73
圣母子与圣安娜	62	男子头部习作	74
圣安娜头部习作	64	呼喊的男子头像习作	75
圣母衣袖习作	65	安奇亚里战役习作(惊恐的男子 头像)	76
孩童习作	66	怪诞人物头像	77
圣母衣纹习作	67	蒙娜丽莎	78
丽达与天鹅	68	怪诞人物头像	86
丽达与天鹅	70		

图版目录

男子头部与肩部习作	87	足踝骨骼习作	96
圣约翰	88	髋部、膝部关节解剖习作	97
男子人体器官解剖图	89	自画像	98
戴珍珠头饰的夫人像	90	猫、龙习作	99
女子跪像习作	91	龙	100
老人肖像	92	马的头部与跃动的马习作	101
戴头盔的战士	93	马的侧面像及尺寸说明	102
骨骼习作	94	跳跃的马	103
寓意画	95	心脏解剖图	104

基督洗礼(合绘)

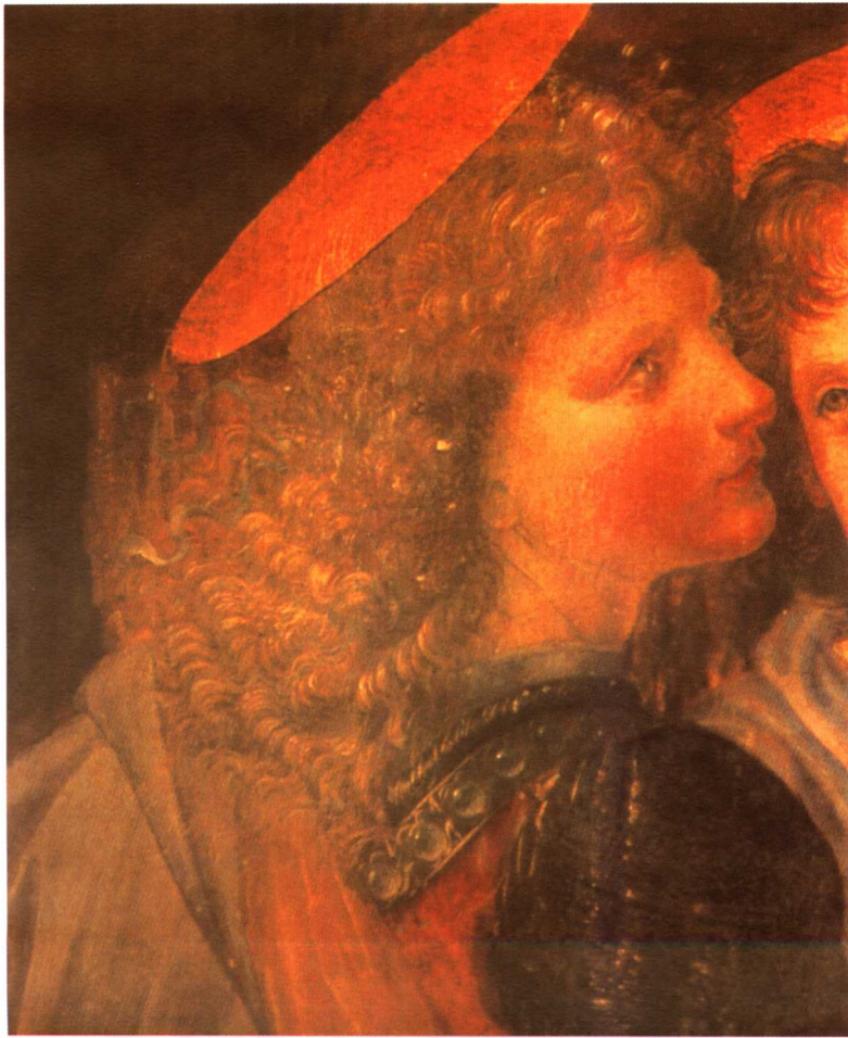

这幅画是达·芬奇与他的老师共同完成的作品。画面反映的是传统的基督教绘画题材。在这幅画中，达·芬奇只画了左侧两个小天使中左边一个，可就是这个侧面形象的天使，从人物造型和脸部表情来看，要比老师所画的其他几个人物生动得多。

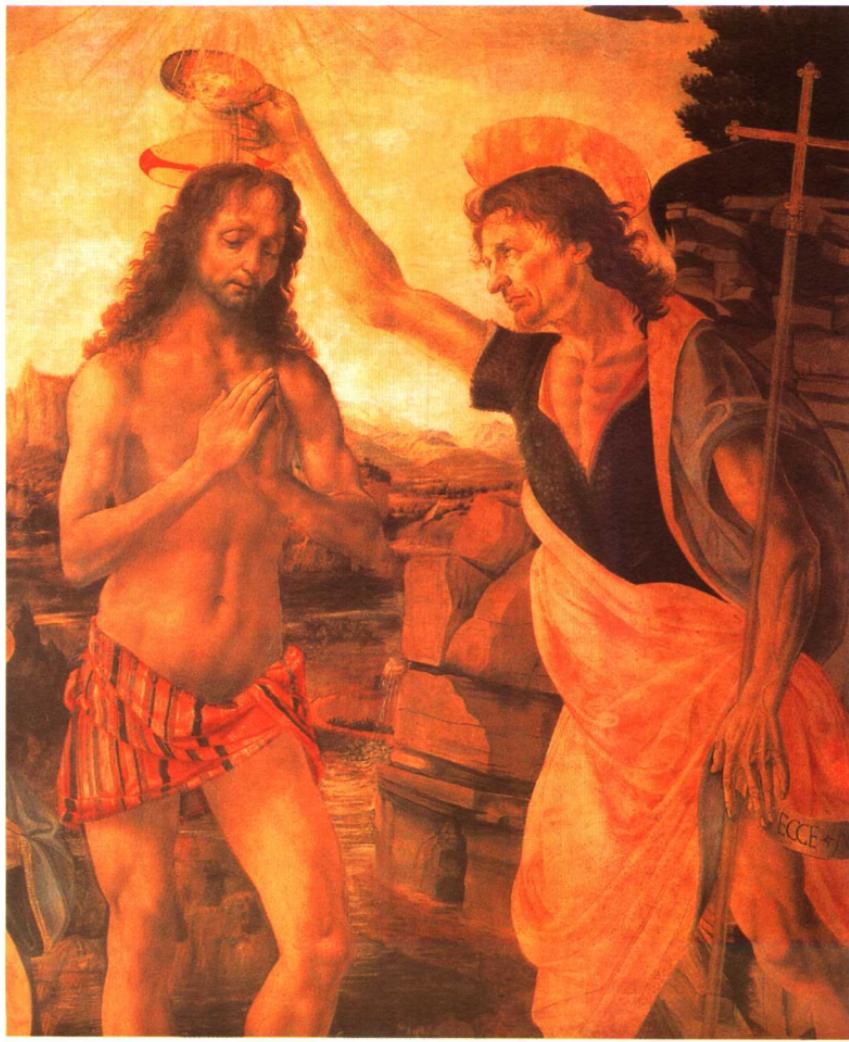
板上油画 177 × 151cm 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

基督洗礼(局部二)

4

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com