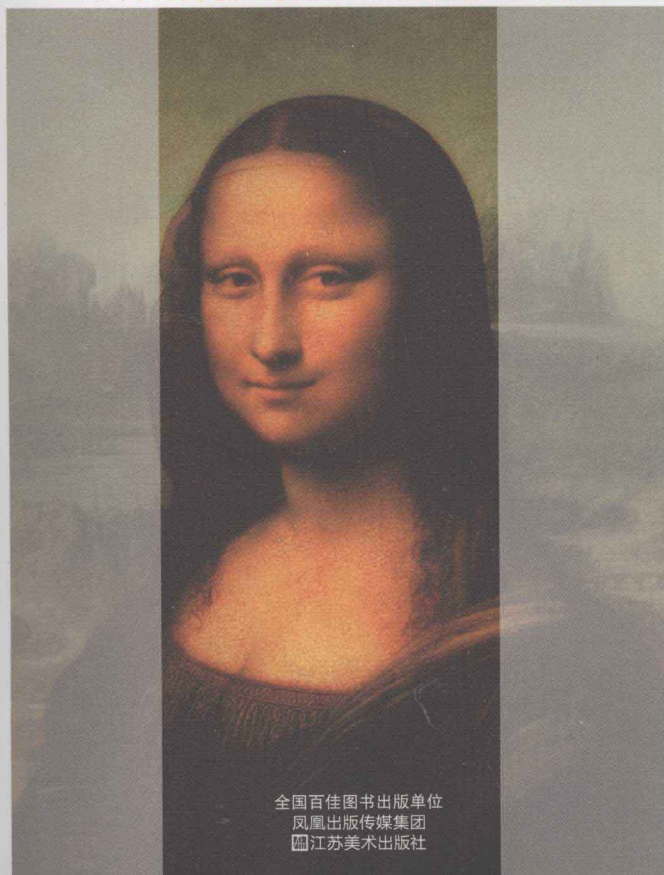

从零开始
图解 达·芬奇
Graphic Explanation Of
Leonardo Da Vinci

陈彬彬 著

从不同的角度欣赏达·芬奇的作品与重点

全国百佳图书出版单位
凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

从零开始图解达芬奇 / 陈彬彬著. —南京: 江苏美术出版社, 2010. 10

ISBN 978-7-5344-3268-2

I. ①从… II. ①陈… III. ①达·芬奇(1452~1519)—绘画—艺术评论②达·芬奇(1452~1519)—生平事迹 IV. ①J205.546②K835.465.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第185795号

本书经台湾晨星出版有限公司授权, 同意经由江苏美术出版社出版发行中文简体字版本。非经书面同意, 不得以任何形式任意重制转载。

著作权合同登记号: 图字: 10-2009-500号

出品人 周海歌

责任编辑 陈冰青

装帧设计 瀚清堂

责任校对 刁海裕

监 印 贲 炜

书 名 从零开始图解达芬奇

著 者 陈彬彬

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 江苏新华发行集团有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本 700×1000 1/16

印 张 11.5

版 次 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-3268-2

定 价 48.00元

营销部电话 025-68155670 68155679 营销部地址 南京市中央路165号

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

从
零
开
始
图
解
达
芬
奇

Graphic Explanation Of Leonardo

Da Vinci

陈彬彬 著

如果达·芬奇也玩MSN……

如果五百年前就有MSN交友，我想，达·芬奇应该会和唐伯虎成为互动频繁的网友。他们两人都生于15世纪，皆写一手好字，能作诗，也通晓音律。唐伯虎不但擅长山水画，对于人物、花鸟也有很深的造诣；达·芬奇在这方面也下过很多工夫，我想他一定会喜欢唐伯虎的《山路松声图》，两人聊到浓淡墨韵和山水意境，想必有许多想法和心得要交流。唐伯虎一定也会喜欢达·芬奇《抱银貂的女子》，原来西方仕女的气质神韵，完全不输他笔下的《班姬团扇图》。

如果他们搭乘时光机来到现代，唐伯虎可能会忍不住抱怨：怎么现代人只认得周星驰，只知道《唐伯虎点秋香》，殊不知电影和稗官野史都属杜撰；真正的唐伯虎并没有娶九个老婆，更没有一副夸张搞笑的样子。达·芬奇或许也会心有戚戚焉，因为人们太迷信《达·芬奇密码》，却把真实的达·芬奇和杜撰的小说混在一起，小说虽然借用了《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》、《岩窟圣母》和《维特鲁维安人》等画作，但说法似是而非，而且这些作品背后的意义与小说内容根本是南辕北辙。

然后我又想，达·芬奇晚年正好是朝鲜中宗时代，也是长今从御膳厨房的内人被贬为官婢，随后又成为医女的时期。要是当时有MSN，晚年的达·芬奇应该会和活泼好奇的长今成为忘年之交吧？

长今老是纳闷鸟为什么会飞？兔子为什么用两脚跳跃？她很想剖开人体，彻底医治生病的器官。当她遇到已经抓过各种动物来研究，甚至

还解剖过数十具尸体的达·芬奇，想必会崇拜到不行；而达·芬奇遇上充满好奇心又认真执著的长今，应该会想起年轻时的自己吧……

好啦！我知道八成有人以为我疯了，怎么会异想天开这些不可能发生的事情？不过在五百年前那种没有电力马达，只能骑马拉车的年代，达·芬奇不也想着要发明在天上飞的机翼、在水中潜行的战船，以及可以在水面行走的鞋吗？所以我想，如果达·芬奇也玩MSN，或真的有人发明时光机，我也会和达·芬奇成为好朋友！因为我们都有天马行空的想象力，不怕被笑，不怕被当成疯子或怪胎。只不过才疏学浅如我，也只能做白日梦，胡思乱想自己笑一笑而已；要换成是达·芬奇，他恐怕早就拿起纸笔，在笔记本上认真画起草图设计了……

达·芬奇就是这样一个多才多艺的奇人，他对生命充满热情与好奇，对于未知的领域从不设限、不畏惧，这些特质都表现在他的绘画作品当中。因此要欣赏达·芬奇的画作，必先要对达·芬奇有所了解，甚至对他所处的大环境有所认识，才会惊觉到他的绘画世界中蕴藏了多少知识学养，而且又用到多少创意技法。

一直觉得达·芬奇的世界就像浩瀚无垠的大海，想了解他的深度和广度，绝不是区区一幅《蒙娜丽莎》，或一本《达·芬奇密码》就可以办到的。让我们把达·芬奇加入MSN清单，从0开始认识这位旷世天才，你会发现他真是一位精彩有趣的好朋友。

陈彬彬

作者序

2

如果达·芬奇也玩MSN..... 2

侧写达·芬奇..... 10

达·芬奇的生平..... 12

达·芬奇的老师..... 15

达·芬奇的前辈..... 17

达·芬奇的同侪..... 18

达·芬奇的学生..... 20

达·芬奇的创意与发明..... 23

教室上的金球..... 24

神奇的水..... 24

第一部

认识达·芬奇

8

第二部

欣赏达·芬奇

56

快狠准的武器	26
神奇的交通工具	30
达·芬奇的观察与研究	36
对大自然的观察	36
对动物的观察	42
对人物的观察	46
对人体的观察	46
早期画作 早期~1479年	57
● 多比亚和天使	58
● 基督受洗图	64
● 告知受胎	70

● 吉内芙拉肖像·····	78
● 持花圣母·····	84
● 持康乃馨的圣母·····	90
● 圣杰洛姆·····	96
米三时光 1480年~1499年·····	101
● 三王来朝·····	102
● 岩窟圣母·····	108
● 抱银貂的女子·····	114
● 音乐家·····	120
● 最后的晚餐·····	126

后记 达·芬奇效应

158

后期作品 1500年~1519年	135
● 蒙娜丽莎	136
● 圣母、圣子与圣安妮	146
● 施洗者圣约翰	152
模仿达·芬奇	159
纺纱圣母	160
丽达与天鹅	164
安吉利战役	168
挑战达·芬奇	172
消费达·芬奇	178

从○开始图解达·芬奇

第一部

认识 达·芬奇

公元1452年，意大利诞生了一位全方位的文艺奇才，他相貌俊美、气质非凡，是音乐家，也是诗人、雕刻家和画家。虽然他一生完成的画作并不多，却展现出惊人的技巧和深度，后代画家经常临摹、仿效他的作品。他对整个西洋绘画史的演进可说是影响深远，像他这样才华洋溢的画家，是五百年来绝无仅有的。

一位精通音乐、诗书、绘画的文艺大师，照理应该是温文儒雅的气质青年，但他有惊世骇俗的另一面。他无惧于尸臭和血腥，起码解剖了三十具尸体：打开孕妇的子宫、挖出人类的肝脏、切开男性生殖器官……他不只文科好，数学也一级棒，还能设计房屋、桥梁，发明战车、大炮等匪夷所思的武器。

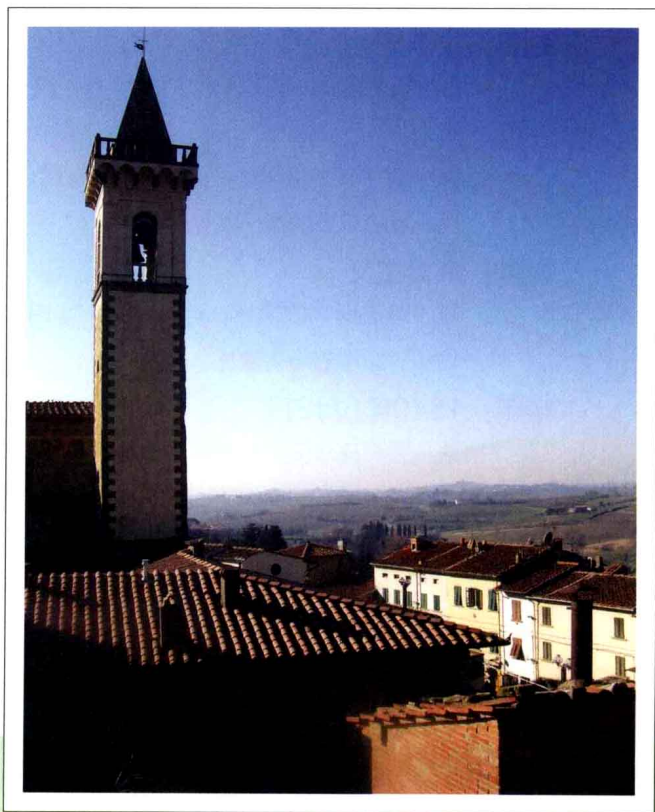
为什么一个擅长诠释人性之美的艺术大师，脑海中却同时想发明杀人不眨眼的机器？这点实在让人费解，难怪许多人会觉得他实在是位谜样的天才。

是的，关于他的谜团还真的是不少，就连他书写的文字都是左右颠倒的，除了让人看得一头雾水之外，还必须拿镜子对着照，才能从镜中反射的影像看懂这些字到底在说什么。

不光是他的手稿艰涩难懂，他画中的男女也经常露出神秘的笑意和手势，着实给人谜样费解的想象空间，好像是他不仅画出人物的表情动作，也试着传达出他们幽微细腻的心思。难怪这些画作即使历经五百多年，还时常被拿来热烈讨论，不少小说、电影和广告，更喜欢从这位画家的生平和作品去寻找发挥的题材。

他是文艺复兴大师，是多才多艺的全能型巨匠，像深不可测的海洋，时而温柔感性、时而理性冷静，他是列奥纳多·达·芬奇。现在就让我们从○开始，一窥这位大师的世界。

认识 达·芬奇

达·芬奇诞生的芬奇城

侧写达·芬奇……

姓名：列奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci）

达·芬奇不姓“达”，也不姓“芬奇”，他出生于意大利的芬奇镇，因为当时姓氏的观念还不是很普遍，一般人只按地名以示区分，所以这个名字的意思是“来自芬奇镇的列奥纳多”。

生日：1452年4月15日

这一年是中国明景宗时期的景泰三年，亦即“景泰蓝”盛行的年代。明朝也有位能诗擅画的风流才子，那就是大名鼎鼎的唐寅（唐伯虎），他比达·芬奇足足小了十八岁（1470~1524）。

星座：牧羊座

具有勇于尝试，不愿墨守成规的个性，属于走在时代尖端的革新派。

生肖：猴

算一算中国的生肖，你猜达·芬奇属什么？他是多情、灵活、聪明、反应机敏的猴子呢！

饮食：素食主义

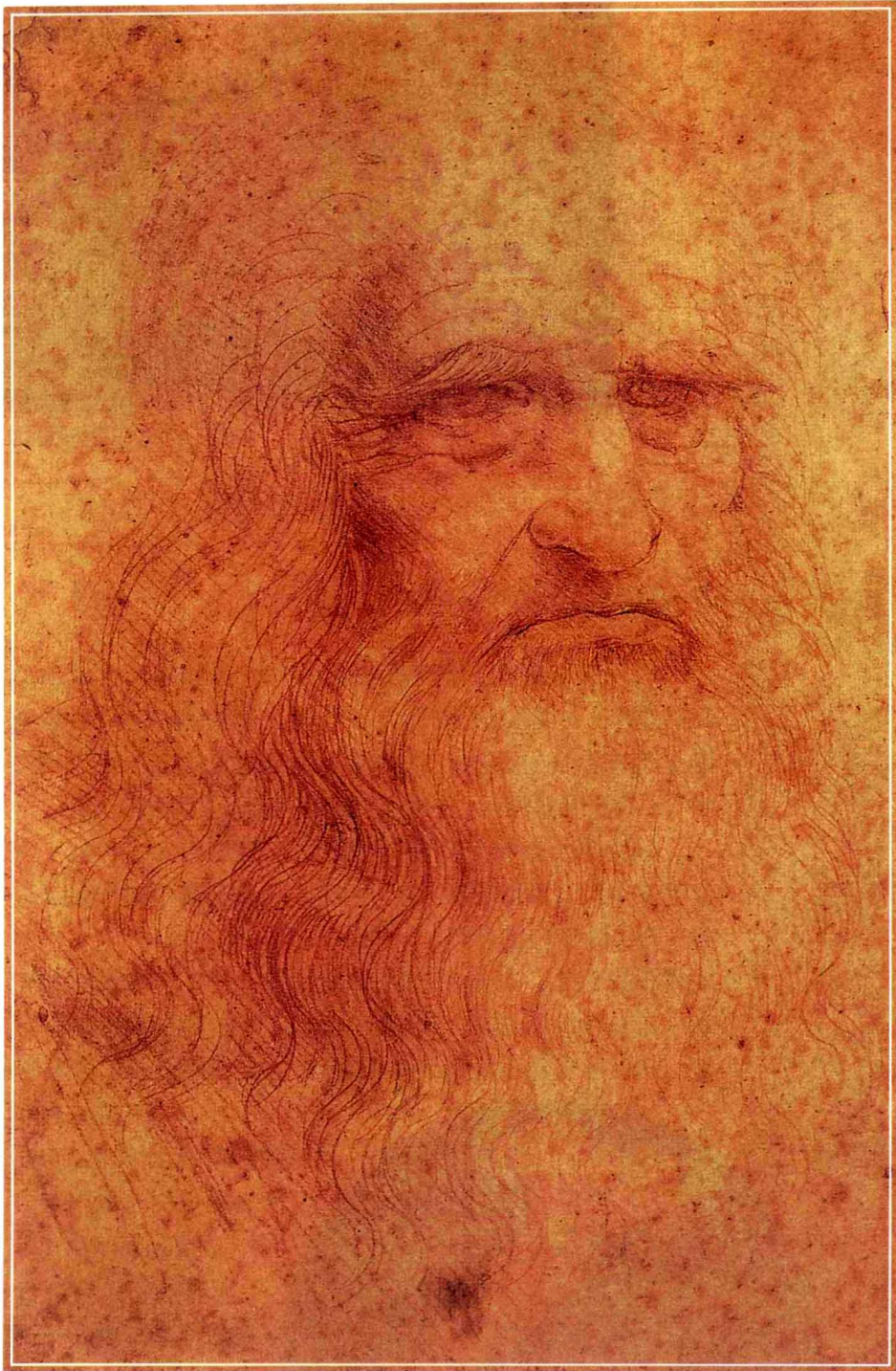
基于悲天悯人的情怀，达·芬奇不吃肉，只吃蔬菜，他还经常在市场买下笼中的小鸟放生。

卒年：1519年5月2日

达·芬奇在法国翁布瓦兹城去世，享年67岁。

这一年麦哲伦开始环球航海；中国明朝发生“宸濠之乱”，由王守仁出兵平定。

十六世纪也是朝鲜中宗在位的期间（1506~1544年），他在1523年册封首位女性御医为“大长今”。

达·芬奇自画像 约1512年

炭笔素描 画纸 33.3cm × 21.3cm 意大利 杜林皇家图书馆

达·芬奇的生平

达·芬奇位于芬奇镇的家

● 芬奇镇与佛罗伦萨

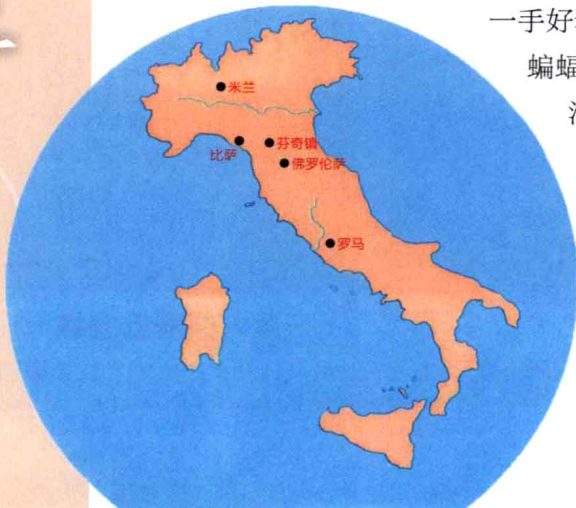
达·芬奇诞生于意大利托斯卡尼省的芬奇镇，离文艺复兴重镇——佛罗伦萨只有三十公里，或许他的祖父知道这孙子将来会很有成就，所以特别清楚地记录他的“生辰八字”，那天是星期六，达·芬奇是在凌晨三点呱呱坠地。

据说他的母亲是芬奇镇的村姑或酒馆侍女，和达·芬奇的父亲没有婚姻关系。达·芬奇的父亲是颇受敬重的公证师（相当于现代的律师），家境不错的他，在达·芬奇五岁时将他接回家，让他接受完整的教育；拉丁文和数学奠定达·芬奇的学识基础，诗歌和绘画则陶冶他高贵文雅的气质。达·芬奇从小就是名音乐神童，唱歌有如天籁，还弹得

一手好琴，十几岁就能从蛇和蝙蝠等动物找到灵感，画出

活灵活现的恶龙怪兽，达·芬奇的父亲看出儿子很有艺术天分，于是送他到佛罗伦萨去学画。

十五世纪的绘画

小天使与海豚 约1470年

青铜，高125cm 意大利佛罗伦萨 维奇欧宫

维洛奇欧 Andrea del Verrocchio 1435~1488年

这是维洛奇欧替梅迪奇家族设计的喷泉雕像，小天使的姿势非常活泼，海豚的嘴巴是喷泉的出水口，这样的喷泉一旦在花园运作，想必会呈现优美灵动的视觉效果。

属于“工艺”的一种，当时佛罗伦萨有许多工作坊，专门替教会和贵族制作浮雕家具、雕刻圣像、绘制画像等，达·芬奇加入的是当时最负盛名的“维洛奇欧工作坊”。维洛奇欧是文艺复兴初期最杰出的雕刻家之一，他本身精通各种艺术创作，举凡绘画、雕刻、铸铜和珠宝镶嵌等都很拿手。达·芬奇能在这么重要的工作坊学习，想必除了学会不少实务技巧外，应也开拓了艺术视野。

● 投效米兰公爵

达·芬奇在1482年迁居米兰，这可能是因为当时佛罗伦萨重视的画家——波提切利、佩鲁吉诺等人，都在1481年应教皇之邀前往梵蒂冈工作，但是达·芬奇没有受邀，所以他难免会想要寻找更合适的舞台。也或许他不认为自己是画家，因此当他写信向米兰公爵求职时，还特别提到自己的军事长才，希望对米兰公国的建设和军防有所贡献。不过公爵并未采纳这些太前卫的构思，他只希望达·芬奇能为贵族演奏优美的音乐、设计珠宝华服、安排宴会的场地布置等。事实证明达·芬奇在米兰的十八年间，确实完成不少重要画作，像《岩窟圣母》、《抱银貂的女子》和《最后的晚餐》等。

● 重回佛罗伦萨

达·芬奇在1500年又回到佛罗伦萨，当时他已经48岁，《蒙娜丽莎》就

达·芬奇晚年在法国居住的吕塞庄园（Clos Luce），如今这里是达·芬奇博物馆，里面有许多按照达·芬奇手稿制作而成的模型机器。

是在这时开始创作的。他和年轻的米开朗基罗在此期间，同时替佛罗伦萨市政府绘制战争壁画，只是这两人都没完成作品，就接下别的工作各奔东西。这期间有十多年，达·芬奇就在米兰和佛罗伦萨间来回地工作，直到公元1513年才前往罗马。

● 远赴法国，最后的安息地

公元1514年，达·芬奇因为轻微中风导致右臂瘫痪，不过幸好他是左撇子，虽然行动有所不便，但他还是能继续他的科学研究。1517年达·芬奇应法国国王法兰西一世之邀，前往法国替这位新上任的国王规划城市，国王对他相当礼遇，特别在翁布瓦兹城堡附近赐给达·芬奇一座庄园，以便就近向他请教。达·芬奇终于有机会执行早年为米兰公爵设计的城市蓝图了，只可惜他的身体越来越虚弱，最终在公元1519年病逝此地，享年六十七岁。

达·芬奇之死 1818年

油彩·画布40cm×50.5cm

法国巴黎 小皇宫

安格尔 Ingres 1780~1867年

据说达·芬奇是死在国王法兰西一世的怀中，这种说法或许略微夸张，但安格尔还是依照想象的情景画出庄严哀戚的景象。

达·芬奇的老师

大卫 1473~1475年

青铜 高125cm
意大利佛罗伦萨 巴杰罗美术馆

维洛奇欧 Andrea del Verrocchio
1435~1488年

这尊雕像也是梅迪奇家族订购的，由于戴维的面容酷似达·芬奇在《三王来朝》中暗藏的自画像，所以后人普遍认为这尊雕像是维洛奇欧以达·芬奇为模特儿所创作的。

维洛奇欧不但是一名杰出的艺术家，更是一位伟大的老师，许多文艺复兴时期的画家都来自他的工作坊，包括波提切利、佩鲁吉诺（拉斐尔的老师）、吉兰戴欧（米开朗基罗的老师）、克里迪等人都是。刚进工作坊当学徒是很辛苦的，虽然不像中国的学徒要帮老师倒痰盂、尿盆，但也要从洗画笔、磨颜料做起，通常要磨炼四年才能成为老师的绘画助手，帮忙画一些背景或陪衬人物。

达·芬奇十七岁（1469年）加入维洛奇欧的工作坊，至1472年时就能协助老师绘制名画《基督洗礼》，虽然他只在画作的左下角画了一名天使，却已经比老师画的人物还出色。据说维洛奇欧看了后大为惊叹，从此不再作画，而致力于雕塑创作。但这位名师似乎并未因此嫉妒学生，因为达·芬奇在1472年取得画家公会的认可，照理说可以自立门户开设工作坊，但是他依然留在老师家中帮忙。

维洛奇欧之后创作的《大卫像》，据说就是以达·芬奇为模特儿，从此雕像即可看出年轻的达·芬奇相当俊俏，浑身散发着朝气与活力。