

达·芬奇

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU

北京)

265.7

3

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

达·芬奇

上海人民美术出版社

策 划 光 浩
责任编辑 舒光浩
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

达·芬奇

走进艺术大师生活丛书

文/钱初熹

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.25

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1950-X/J·1834

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们，当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时，一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的？用什么样的方法，才能够看懂他们的作品呢？

带着这许多疑问的青少年读者，如果你们沿着这套丛书所提供的入口，轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去，就一定能寻找到令你们满意的答案，并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生，采用了图文并茂的形式，让读者边读故事边看作品，充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分，采用了引导读者自己积极思考的方法，来更深入地理解作品的内容，揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时,创造性和美的意识将渗透到社会的深层,作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要,美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养,而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展,除了学校所进行的美术教育外,在青少年读者的课外生活中,人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候,《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于:提示了一种新的美术教育的方法,在提高读者艺术修养的同时,更注重美的感受能力的培养。因此,《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友,同时也是美术教师的教学参考书。

一、勤勉人生

——达·芬奇自述 /1

二、探索不止的万能天才

——达·芬奇的故事

1. 自然之子 /5
2. 画蛋千遍 /7
3. 青胜于蓝 /10
4. 一封奇特的信 /13
5. 犹大的模特 /16
6. 最后的晚餐 /19
7. 得来不易的微笑 /23
8. 飞翔之梦 /25
9. 谁是第一名 /29
10. 三件法宝 /32
11. 神秘的“镜映文字” /35
12. 自画像 /38

三、自然·生命的交响曲

——与达·芬奇作品的对话

1. 基督的洗礼 /42
2. 岩间圣母 /44
3. 岩间圣母 /47
4. 最后的晚餐 /47
5. 蒙娜丽莎 /52
6. 衣褶习作 /55
7. 亚诺风景 /57
8. 树的习作 /58
9. 特里乌尔契奥纪念碑草图 /60
10. 自画像 /63

一、勤勉人生

——达·芬奇自述

我叫列奥纳多·达·芬奇，出生于1452年4月15日。意大利佛罗伦萨近郊有一座与我同姓的小小的芬奇镇，那就是我心爱的故乡。在祖父的田庄里，在大自然的熏陶下，我具备了丰富的情感和敏锐的观察力。那座景色迷人的田庄，令我终身难忘。

我喜爱数学、音乐，更喜欢画画和雕塑。从画一只鸡蛋开始，我先学会用一根线条在纸上散步，然后学会了用不同的色彩在平面上把人物和风景描绘得清晰地浮凸出来。我操纵透视，纵横画面；我驾驭着光，在画布上奔驰。强烈的求知欲促使我无止境地学习和探索，永远不会感到满足；火一般的创作热情又驱使我超越他人，超越时代，不

断地攀登新的艺术和科学的高峰，以自己毕生的精力来追求和实现意大利文艺复兴思想，伸展人的天性，发展科学事业和创造新的艺术风格，这是我的最高理想。

我是一个富有独创精神的艺术家。超越流行的样式，是我奋斗的目标。用全新的构图法和色彩法，我挥笔创作了壁画“最后的晚餐”；我又试着使画笔透过外表，一直深入到人物的内心，用“蒙娜丽莎”那神秘的微笑来吸引成千上万观众的目光；在“安加利之战”的壁画底稿中，我不顾委托人的不满，直截了当地表达了对不义战争的批判与谴责。

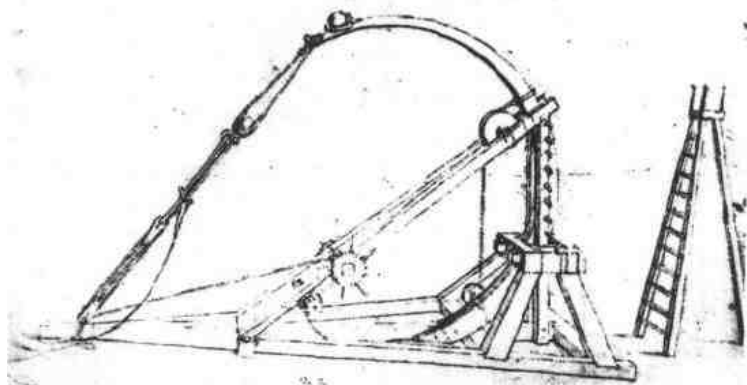
我想成为一只鸟，在蓝天中自由飞翔。考察鸟的飞行，我坚信仿照鸟飞行的原理，一定能制造出人可以驾御的飞行器。我考察地质、气象、天文和水文，并用考察得来的新的知识和原理，设计建筑、水利、军事和机械工程，改进各项工业技术。革新与创造，不断地激发起我的工作热情。而

那给我带来无限的智慧和力量的大自然，是我最好的老师。

在我的一生中，有欢乐，也有痛苦。14岁那年，我离开了故乡，来到了艺术繁荣的中心地佛罗伦萨。在佛罗伦萨最先进的委罗基奥艺术工作室里，我如饥似渴地学习数学、透视和解剖，进行大胆的艺术和科学的实验。在“三十而立”之年，我远离故乡，来到意大利最富庶的城市、巨大的工业中心米兰。在米兰生活的17年中，我大展宏图，度过了一生中最愉快的时光。以后，战争使我颠沛漂泊；小人的恶意中伤，令我面临重重困难。但是，我决不会因此放弃工作的权利。只有不断地工作，才是我活着的全部意义。我的晚年是在法国安波斯城堡的克鲁庄园里安静地度过的。虽然中风使我失去了右手工作的能力，但我却用左手继续从事我所热爱的科学研究、工程设计以及手稿的整理工作。

我知道，生命之火即将熄灭，但我决心工作到生命的

最后一息。

1519年4月19日，达·芬奇在重病中写下了遗嘱，里面规定了殡葬仪式的所有细节，并指定了将得到遗产的亲近的人的名单和财产金额。5月2日，在徒弟梅尔兹的手臂上，这位人类的精英、科学的巨匠、艺术大师告别了人世，终年67岁。

二、探索不止的万能天才

——达·芬奇的故事

1. 自然之子

意大利的芬奇镇是达·芬奇的故乡。这座小镇坐落在山脚下，离开佛罗伦萨大约有40公里，周围的环境非常优美。山坡上有着葡萄园，山谷里耸立着四季常绿的树木，潺潺的溪水和唧唧喳喳的鸟鸣声构成了一曲欢快悦耳的轻音乐。天空、大地、树木、流水在人们眼前展现了一幅典型的田园风光图。在这样美丽的自然环境的熏陶下，达·芬奇的观察力逐渐敏锐起来，自然感受力也越来越丰富。

小芬奇是一位兴趣广泛、非常爱思考爱观察的孩子，显示了过人的聪明和多方面的才华。在学校学习时，他的

数学非常好，经常提出难题，使他的数学老师十分狼狈。在音乐方面，他的天赋也很高，不仅歌声优美动听，而且能即席伴随竖琴演唱。虽然，他不知疲倦地学习各方面的知识，但是最能吸引他的却是绘画和玩弄粘土，因为这两者比其他任何事物都更能激发他的想象和幻想。

小芬奇最喜欢画人物，但不喜欢临摹大人的作品。他善于捕捉人物的特征，加上自己的想象力来作画。当时，芬奇镇的人经常看见拿着写生本、站在街角上、仔细地观察着行人、画着速写的“画家”小芬奇。但年幼的芬奇毕竟不是成熟的画家，当他发现那些容貌奇特的人时，就会抑制不住自己，边哈哈大笑，边用速写的方法在小本子上画这些人物。

有一天，小芬奇在祖父的田庄里看见了一张挂着的盾，他就想在这上面画一条龙。而在现实生活中是没有龙的，因此如果要画龙的话，只有两种方法，一是模仿前人画

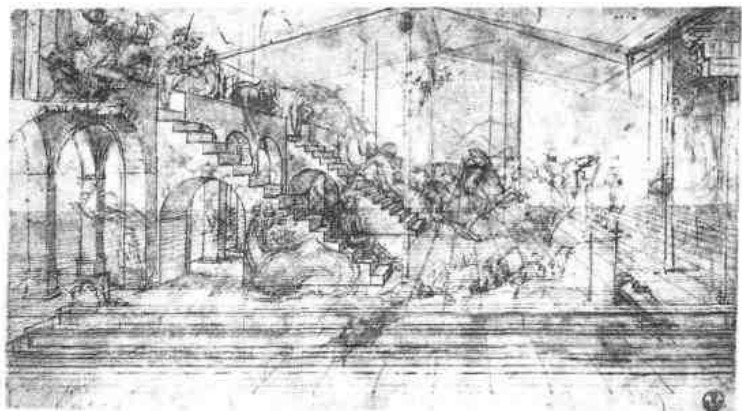

的龙,另一种方法是创造新的龙的形象。爱思考爱想象的小芬奇自然选择了后一种方法,因为他要画的是一条“前所未有”的龙。于是,在自己的屋子里,他饲养了蜥蜴、蟋蟀、蛇、蝗虫、蝙蝠、蝴蝶等动物。经过仔细地观察和反复地思考后,他把这些小动物的特征组合在一起,画了一匹很大的怪物。在作了这次有趣的尝试之后,他又继续采用不同的方法,重新组合这些动物,画了各种各样的幻想中的动物素描。在这些令人捧腹大笑的作品中,充分反映出少年时代的芬奇就已经具有丰富的想象力和创造力了。

2. 画蛋千遍

在达·芬奇7岁的时候,曾跟一位老师学习画画。

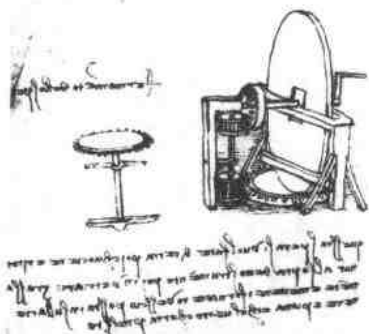
第一堂课上,老师对小芬奇说:“鸡蛋很难画,你就从画鸡蛋开始吧。”“画鸡蛋?”芬奇口头上答应着,心中却

想：鸡蛋这么简单，几秒钟就能画完，有什么难的。于是，他拿起笔，画了一个椭圆形，然后交给老师，说：“鸡蛋画好了。”

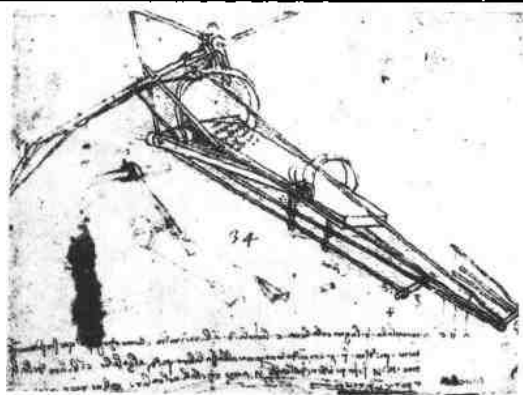
老师看了看芬奇画的鸡蛋，摇摇头，指着摆在桌上的鸡蛋，说：“鸡蛋的外表是很光滑的，因此鸡蛋的轮廓线也不能画得歪歪扭扭的。你再去画，直到能用一根线条准确地画出这只鸡蛋的轮廓为止。”听了老师的这番话，芬奇便对着这只鸡蛋，反复的画着练着。终于他能飞快地用一根线条准确地画出这只鸡蛋的轮廓了。

小芬奇兴奋地对老师说：“老师，老师，我学会画鸡蛋了。”老师却还是不停地摇着头，说：“你只学会了画正面的鸡蛋。你看，这只摆在桌上的鸡蛋，从不同的角度看，它的形状是不同的。再去画吧。”于是芬奇重新开始画这只鸡蛋。这次，他不断地改变视角，时而在鸡蛋的左边，时而在鸡蛋的右边，一会儿蹲着，一会儿坐着，一会儿站着，反反

复复地画着鸡蛋。他把从各个角度看到的鸡蛋都画了下来。

小芬奇心想：这次一定会得到老师的赞扬了吧。他充满自信地把一叠画交给老师，出乎意料的是，老师还是不满意，而且还对芬奇提出了新的要求：“画鸡蛋时，除了画它的轮廓外，还必须画出光线在它身上的变化，画出它的体积感、重量感。”哇，原来画一只鸡蛋还有这么多变化，小芬奇再也不敢说简单了。他再次开始画这只鸡蛋，经过仔细的观察后，他发现随着一天中光线的不断变化，鸡蛋上的明暗部分也会发生相应的变化，只要画准了处于不同光线下的明暗调子，鸡蛋的体积感和重量感也就自然而然地被表现出来了。于是，他就专心地捕捉着不同光线下鸡蛋的明暗变化，并竭力用笔把它准确地表现出来。经过一段时间的练习后，芬奇画的鸡蛋既有体积感，又有重量感，仿佛用手一碰就会从画面上滚下来似的。

芬奇到底画了多少张鸡蛋呢？有人说画了一千张，也有人说画了一千张以上。总之，“画蛋千遍”不仅为芬奇以后的学习和创作打下了坚实的基础，更重要的是，通过这次画鸡蛋，小芬奇懂得了一个道理：这就是学习没有捷径可走，只有通过勤学苦练才能获得成功。

3. 青胜于蓝

在文艺复兴时代，艺术学校还没有设立，要学习艺术，只有进艺术工房。那时的艺术工房，采取师傅带徒弟的教育方法。从作品制作的开始到结束，都是由师傅与徒弟共同进行的。就像老鹰带小鹰一样，那些有着艺术才能的青少年，在主持工房的艺术家的培养下，逐渐成为能自由翱翔的雄鹰。

达·芬奇14岁的时候，进入佛罗伦萨著名的画家、雕

塑家安德烈·委罗基奥的工房拜师学艺。在工房学习期间，达·芬奇曾协助委罗基奥完成了“克莱奥了利将军骑马像”等雕塑作品。在委罗基奥的指导下，聪明过人的达·芬奇在20岁时就已经显示了很高的绘画造诣，他的名字被载入佛罗伦萨画家协会的名册中，跨出了作为艺术家的可贵的第一步。

1472年，委罗基奥接受了圣·萨罗威修道院附属教会的委托，创作祭坛画“基督洗礼”，他让达·芬奇协助他完成此画。委罗基奥先画了基督和右侧的小天使，然后让达·芬奇添画左侧的小天使以及小天使背后的风景，达·芬奇把那位小天使画得非常出色。画完成后，大家一致认为芬奇画的小天使比他的师傅画得更好，更生动。委罗基奥对自己的徒弟有如此高超的绘画技艺表示十分惊讶，并自愧不如。从那时起，他就永远放下了画笔，仅仅从事雕塑工作。