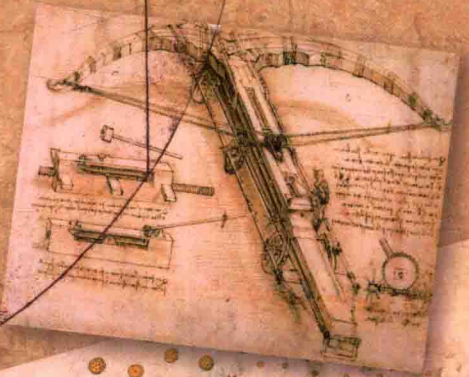
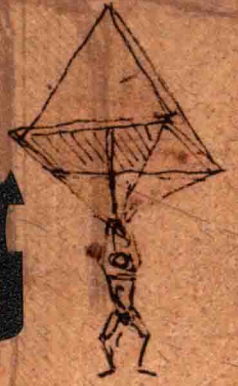
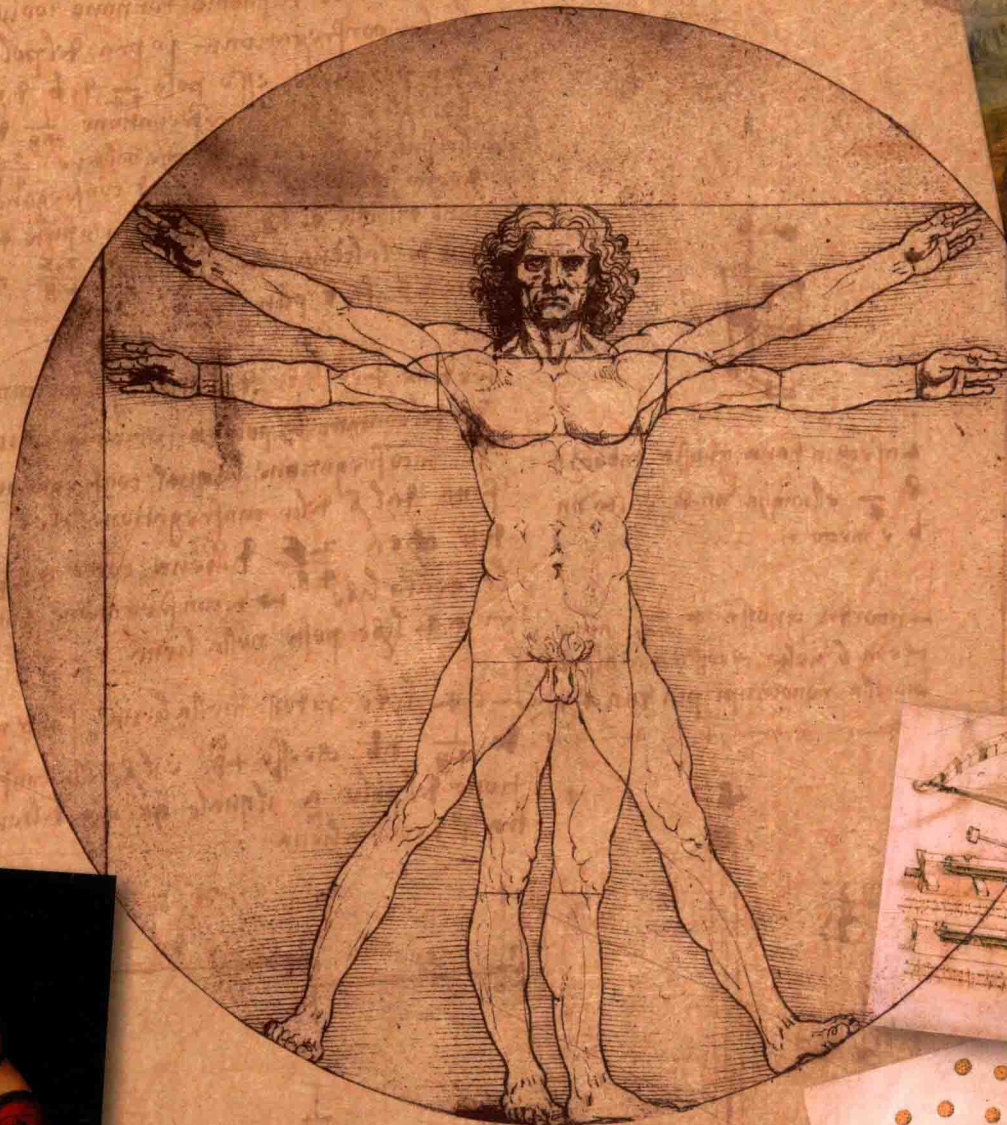

精美插图，还原历史

达·芬奇手稿

LÉONARD DE VINCI
LE GÉNIE VISIONNAIRE

[法] 杰拉德·德尼佐 著 胡莲 陈阳 张绚 周延 译

江苏凤凰科学技术出版社

杰拉德·德尼佐

GÉRARD DENIZEAU

[法] 杰拉德·德尼佐 著 胡莲 陈阳 张绚 周延 译

达·芬奇手稿

LÉONARD DE VINCI
LE GÉNIE VISIONNAIRE

江苏凤凰科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

达·芬奇手稿 / (法) 杰拉德·德尼佐著; 胡莲等译. — 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2018.1
ISBN 978-7-5537-8531-8

I. ①达… II. ①杰… ②胡… III. ①达·芬奇(Leonardo, da Vinci 1452-1519) - 生平事迹 IV. ①K835.465.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第185738号

Direction de la publication
Carine Girac-Marinier

Recherches iconographiques
Frédéric Mazuy et Valérie Perrin

Direction éditoriale
Christine Dauphant et Agnès Busière

Couverture
Claire Morel-Fatio

Édition
Maëva Journo

Fabrication
Donia Faiz

Création graphique et mise en page
François Meunier

© Larousse 2016

达·芬奇手稿

著者	[法] 杰拉德·德尼佐
译者	胡莲 陈阳 张绚 周延
项目策划	凤凰空间/张晓菲 正能文化/李沛森 渠帅
责任编辑	刘屹立 赵研
特约编辑	张晓菲 姚远
装帧设计	高旋

出版发行	江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
总经销	天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址	http://www.ifengspace.cn
印刷	北京博海升彩色印刷有限公司

开本	889 mm × 1194 mm 1 / 16
印张	8.25
字数	64500
版次	2018年1月第1版
印次	2018年1月第1次印刷

标准书号	ISBN 978-7-5537-8531-8
定价	198.00元 (精)

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

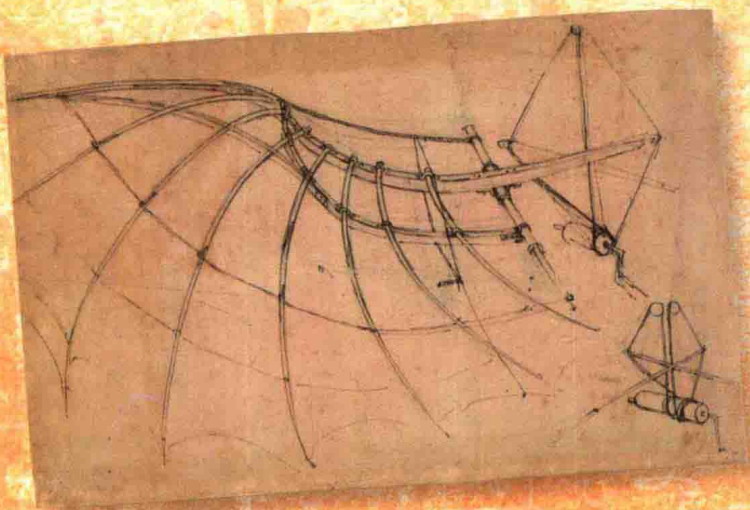
目录

Sommaire

达·芬奇的童年与文艺复兴时期的佛罗伦萨	6
全知全能的人	10
师与徒	14
菲利波·布鲁内列斯基的门徒	18
人与机器	22
身在意大利宫廷	26
飞行器：梦想家的梦想	30
探寻人体奥秘	38
对动物世界的思考	42
达·芬奇的资助者	46
音乐家达·芬奇	50
新颖的建筑理念	52
建设“理想城”的愿景	58
为切萨雷·波吉亚设计的防御工事	62
备战：军用机械	66
晕涂法：一场绘画革命	70
肖像：灵魂运动的写照	74

风景画的新理念	78
天才的水利工程师	82
宗教画：奇特的单一性	86
蒙娜丽莎：完美之作	93
蒙娜丽莎，不朽的陌生人	96
安吉亚里之战：未完成的作品	100
现实世界：神圣几何的镜像	104
仰望星空：天文学研究	108
从法国宫廷走向人生巅峰	112
昂布瓦兹：舞台布景和人偶	114
天才的阴暗面：梦想与狂热	118
达·芬奇之谜	122
达·芬奇的信	124
达·芬奇大事年表	125
专有名词说明	126
人名地名对照表	127
图片信息	132

杰拉德·德尼佐

GÉRARD DENIZEAU

[法] 杰拉德·德尼佐 著 胡莲 陈阳 张绚 周延 译

达·芬奇手稿

LÉONARD DE VINCI
LE GÉNIE VISIONNAIRE

江苏凤凰科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

达·芬奇手稿 / (法) 杰拉德·德尼佐著; 胡莲等译. — 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2018.1
ISBN 978-7-5537-8531-8

I. ①达… II. ①杰… ②胡… III. ①达·芬奇(Leonardo, da Vinci 1452-1519) — 生平事迹 IV. ①K835.465.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第185738号

Direction de la publication
Carine Girac-Marinier

Recherches iconographiques
Frédéric Mazuy et Valérie Perrin

Direction éditoriale
Christine Dauphant et Agnès Busière

Couverture
Claire Morel-Fatio

Édition
Maéva Journo

Fabrication
Donia Faiz

Création graphique et mise en page
François Meunier

© Larousse 2016

达·芬奇手稿

著者	[法] 杰拉德·德尼佐
译者	胡莲 陈阳 张绚 周延
项目策划	凤凰空间/张晓菲 正能文化/李沛森 渠帅
责任编辑	刘屹立 赵研
特约编辑	张晓菲 姚远
装帧设计	高旋

出版发行	江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
总经销	天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址	http://www.ifengspace.cn
印刷	北京博海升彩色印刷有限公司

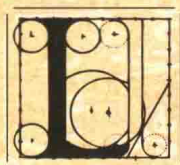
开本	889 mm × 1194 mm 1/16
印张	8.25
字数	64500
版次	2018年1月第1版
印次	2018年1月第1次印刷

标准书号	ISBN 978-7-5537-8531-8
定价	198.00元(精)

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换(电话: 022-87893668)。

前言

Avant-propos

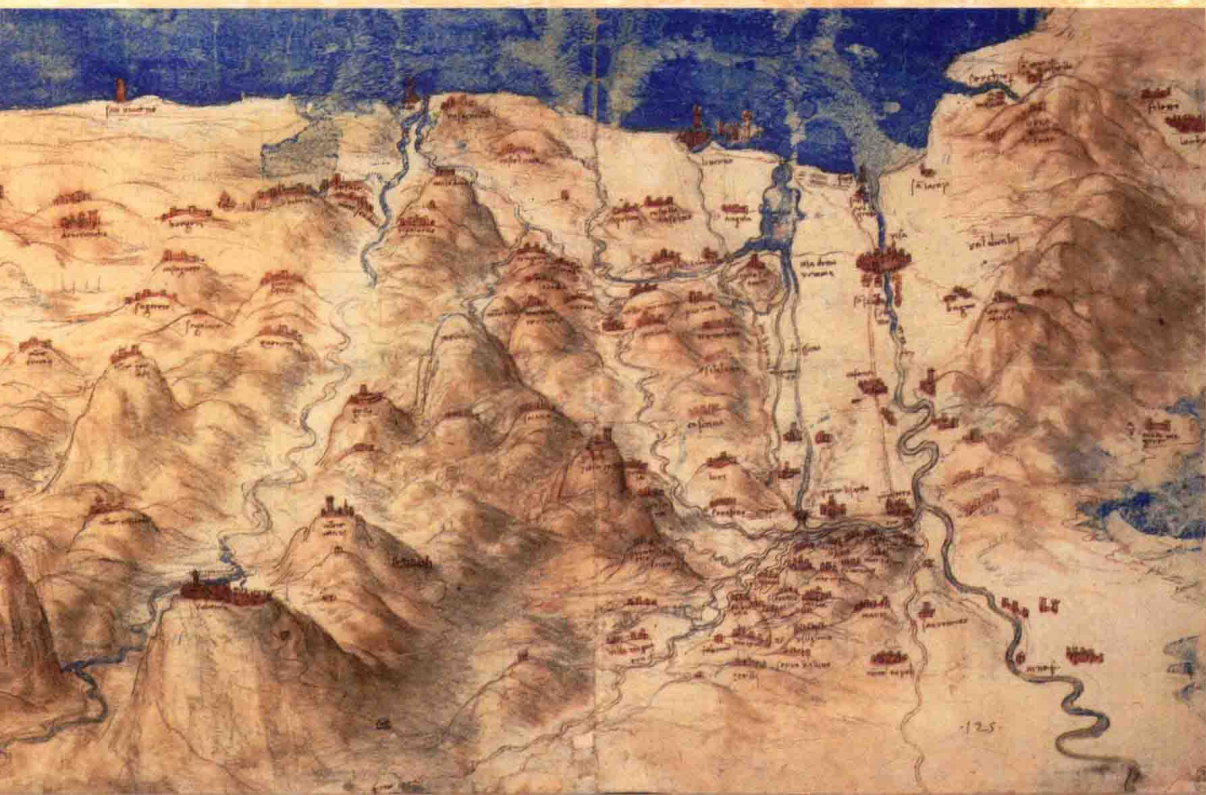

列奥纳多·达·芬奇一生致力于研究现实世界，探寻世界运行的规律和奥秘。他的草图和手稿正是他一生心血最美妙、最具说服力的证物。

翻阅达·芬奇的笔记，可以看到这位极具创造性的艺术家用镜面字书写的笔记，高超的技法令人印象深刻，但真正让人叹为观止的还是笔记内容无所不包的丰富性。手稿中随处可见用意大利语、拉丁语和方言写下的段落，它们填满了草图间的空白，速写、说明文字、插图和注解一层叠着一层，文字与绘画完全融合在一起，然而两者有时却没有丝毫联系。达·芬奇始终梦想着能够参透世间的所有奥秘，他就是文艺复兴精神的完美体现，而绘画正是达·芬奇对现实进行研究和剖析的工具，也始终是最能体现其才华和成就的艺术形式。

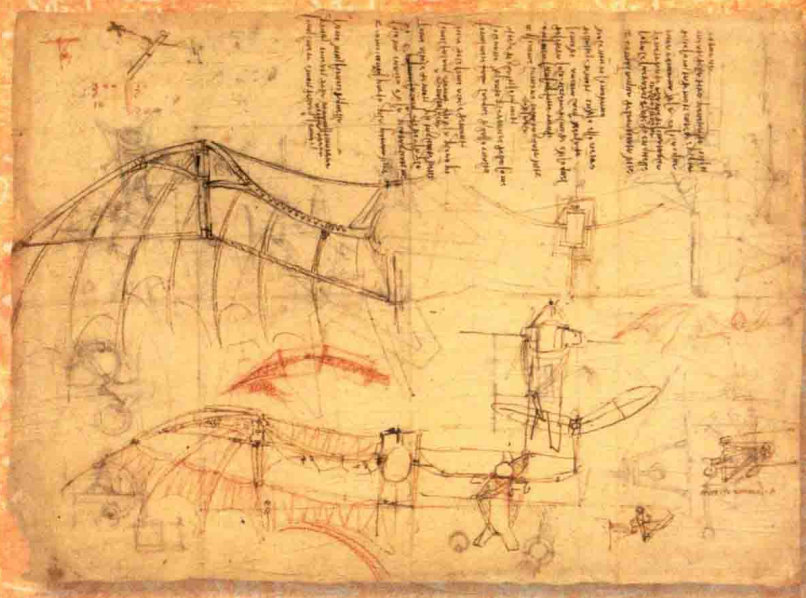
时至今日，达·芬奇留给后人的遗产就像他曲折的一生，作品数量繁多、价值极高却不见经传，在相当一段时间里不为人所知。除了举世闻名的《蒙娜丽莎》之外，见多识广的鉴赏家还能知道多少达·芬奇的成就？他设计的机器大多永远停留在草图、毛坯或模型阶段，从未真正运行过；宏伟的建筑或雕塑构想从未落到实处；提出的科学构想最后都无疾而终；甚至在编纂画册时，也因为收录的画作数量太

列奥纳多·达·芬奇绘制的托斯卡纳面部地区地图，1503年左右。

少而陷入难以逾越的困境。

尽管如此，达·芬奇在面对人类生活的世界和无垠的浩瀚宇宙时依然表现出了极富远见的直觉和超越时代的天赋，他渴求知识、追求精神自由、胸怀开阔，与几个世纪之后的另一位人物（即孟

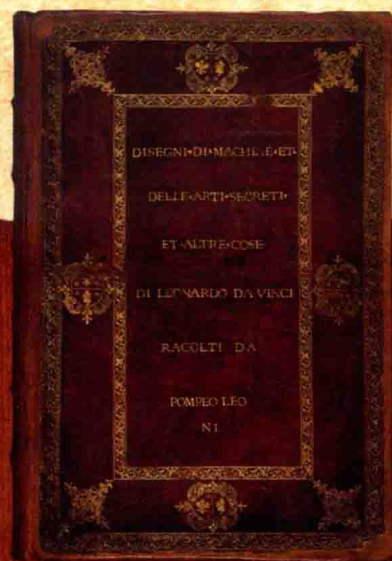

关于飞行翼的研究，第846v号手稿，A
1495—1496年。
羽毛笔和墨水绘制，
收录于《大西洋古抄本》。
飞行翼用皮带固定在人体上。

德斯鸠) 如出一辙。达·芬奇之后两百年，伟大的思想家孟德斯鸠写下了一句似乎专为达·芬奇而作的格言：“要成就伟大的事业，不需要多么伟大的天赋，也不需要高人一等，而是要融入众人之中。”在达·芬奇的一生中，无论面对天才还是无名小卒，权臣贵胄还是一介平民，能工巧匠抑或游手好闲的懒汉，他总是在倾听他人的声音。虽然达·芬奇的内心世界和私人生活仍然存在诸多谜团，但所有证据都明确无误地表明，

他始终关注着与自己同时代的人。城市和乡村、农业和手工业、科学和艺术、解剖学和动物学、自然和上帝，都在达·芬奇笔下得到圆满、升华和进一步的发展。直到19世纪，卡尔·马克思和儒勒·凡尔纳都给予了达·芬奇高度的评价，这才让这位大师的艺术遗产在几个世纪之后获得应有的认可。儒勒·凡尔纳说道：“没有疯狂的期望，就不会有伟大的成就。”

《大西洋古抄本》封面，16世纪下半叶。 >

Les manuscrits de Vinci

达·芬奇的手稿

在本书各章节中，读者将欣赏到达·芬奇绘制的手稿。达·芬奇积累了好几部抄本（书画稿手写簿），由他的学生弗朗切斯科·梅尔齐（Francesco Melzi）收集整理，后来一度散落各处。所幸大部分手稿现已找到，主要收录于以下典籍中：

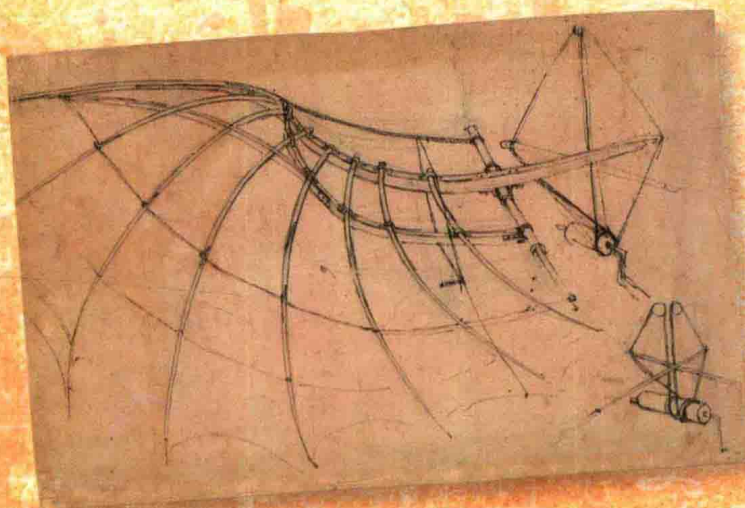
- 《大西洋古抄本》，现存于米兰的安布罗亚纳图书馆；
- 《阿伦德尔手稿》，现存于伦敦大英博物馆；
- 《提福兹欧手稿》，现存于米兰的新福尔扎城堡图书馆；
- 《鸟类飞行手稿》，现存于都灵皇家图书馆；
- 《佛斯特手稿》，现存于伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆；
- 《马德里手稿》，现存于马德里西班牙国家图书馆；
- 《采斯特手稿》，现由一名著名富豪私人收藏；
- 法兰西学会现存若干份达·芬奇手稿，编号分别为A、B、C、D、E、F、G、H、I、K、L、M。

《论绘画》（*Traité de la peinture*）收录了达·芬奇对绘画艺术理论与实际原则的阐述。

目录

Sommaire

达·芬奇的童年与文艺复兴时期的佛罗伦萨·····	6
全知全能的人·····	10
师与徒·····	14
菲利波·布鲁内列斯基的门徒·····	18
人与机器·····	22
身在意大利宫廷·····	26
飞行器：梦想家的梦想·····	30
探寻人体奥秘·····	38
对动物世界的思考·····	42
达·芬奇的资助者·····	46
音乐家达·芬奇·····	50
新颖的建筑理念·····	52
建设“理想城”的愿景·····	58
为切萨雷·波吉亚设计的防御工事·····	62
备战：军用机械·····	66
晕涂法：一场绘画革命·····	70
肖像：灵魂运动的写照·····	74
风景画的新理念·····	78
天才的水利工程师·····	82
宗教画：奇特的单一性·····	86
蒙娜丽莎：完美之作·····	93
蒙娜丽莎，不朽的陌生人·····	96
安吉亚里之战：未完成的作品·····	100
现实世界：神圣几何的镜像·····	104
仰望星空：天文学研究·····	108
从法国宫廷走向人生巅峰·····	112
昂布瓦兹：舞台布景和人偶·····	114
天才的阴暗面：梦想与狂热·····	118
达·芬奇之谜·····	122
达·芬奇的信·····	124
达·芬奇大事年表·····	125
专有名词说明·····	126
人名地名对照表·····	127
图片信息·····	132

达·芬奇的童年与文艺

L'enfance de Vinci,

“(儒略历1452年)4月15日(公历4月23日)凌晨3点,

儿子迪·皮耶罗的孩子出生。我当爷爷了。”

(Nacque un mio nipote, figliolo di ser Piero mio figliolo

a dì 15 aprile in sabato a ore 3 di notte.)

地方公证人安东尼奥·达·芬奇在自己的日记中记录了一代

艺术大师——列奥纳多·达·芬奇的出生。

安东尼奥·达·芬奇的

儿子皮耶罗·达·芬奇

也是一名公证人。列奥

纳多是皮耶罗与出身贫

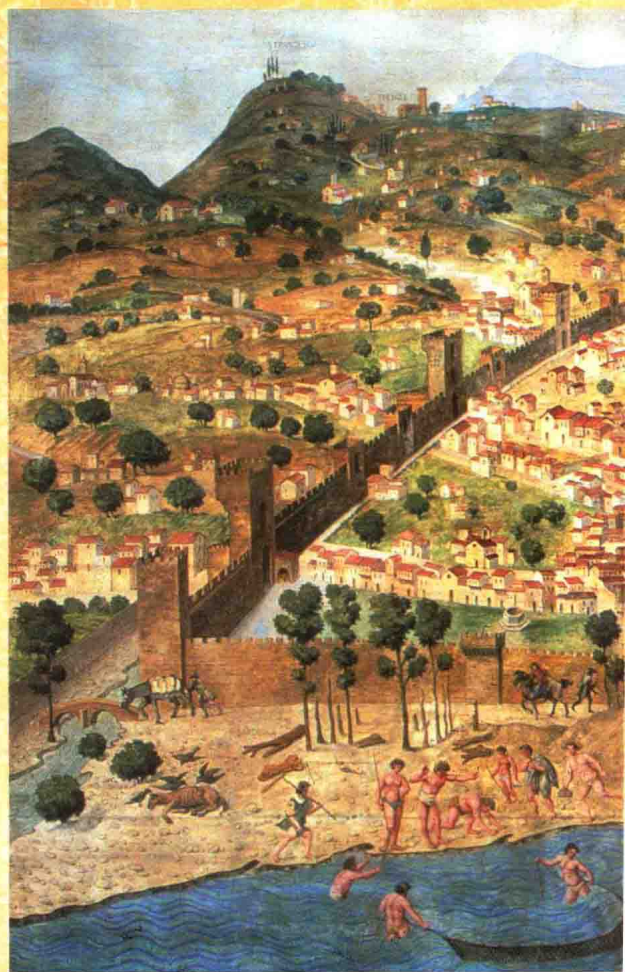
寒的卡泰丽娜生下的孩子。出生证明上

没有任何关于出生地点的信息，但种种

线索表明，列奥纳多·达·芬奇是在一

座名叫安奇雅诺(Anchiano)的小村庄

里诞生的。

十二姐妹与唯一的男孩

列奥纳多·达·芬奇出生后很快在佛罗伦萨圣十字大教堂接受了洗礼。这场仪式的诸多细节遭到了后人戏剧化的解读：孩子的父母都没有出席施洗仪式，因为列奥纳多是他们的私生子！

小列奥纳多是个名副其实的“孽子”！皮耶罗·达·芬奇绝不可能将卡泰丽娜娶进门，因为当时他已经定下一门条件

关于鸞的奇怪记忆

L'étrange souvenir du milan

列奥纳多·达·芬奇很少在手稿中提及童年往事(不过还是比同时代绝大多数人要多)。在《大西洋古抄本》第66页关于鸞、秃鸞和集的研究部分，他写下了这样一段耐人寻味的隐秘回忆：“我似乎命中注定要对鸞这种鸟花费格外多的心思，因为我对童年最初的记忆，就是躺在摇篮里，一只鸞飞到我身边，用尾巴敲开我的嘴，拍打我的嘴唇，把尾巴伸进我嘴里！”

复兴时期的佛罗伦萨

Florence à la Renaissance

优厚的亲事，即将迎娶一位名叫亚比耶拉·迪·乔万尼·阿玛多利的姑娘。不过，出人意料的是，这个孩子的出生让整个达·芬奇家族欢天喜地。皮耶罗的妻子在1464年去世，当时皮耶罗年纪并不大，后来又结了三次婚，最后两任妻子一共为他生下了12个女孩子，最小的孩子比同父异母的长兄小了整整46岁！

韦罗基奥的工作室

长期以来，人们通常认为皮耶罗在1462年回到佛罗伦萨时，将小达·芬奇的画作拿给当时极富盛名的画师和首饰匠人安德烈·德尔·韦罗基奥看，韦罗基奥一见，便将年仅十岁的小达·芬奇收为学徒。但是，更符合真实历史的情况应该是，小达·芬奇的童年是在他出生的村庄里的祖父母家度过的。

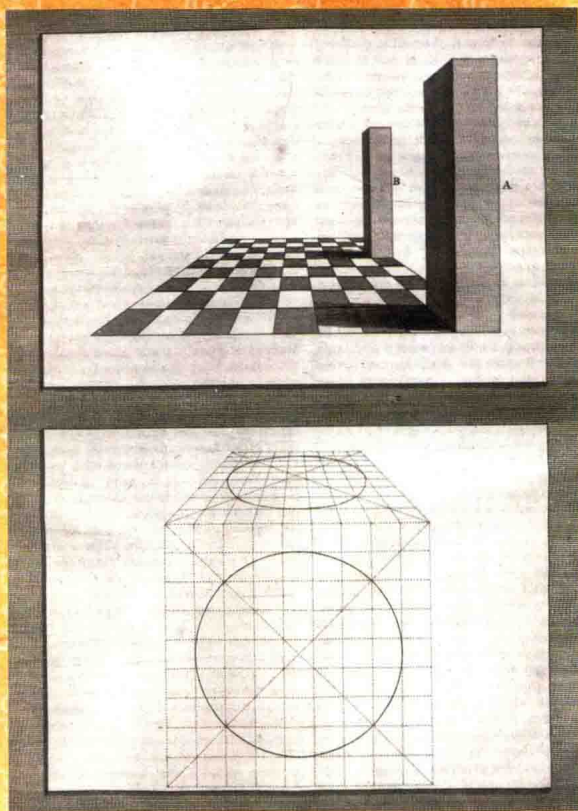
▲ 15世纪90年代的佛罗伦萨。

因此，达·芬奇的童年教育都是从当地神父以及叔父和祖父那里获得的。他没有学过拉丁文，习惯用左手写字——这种特别的书写习惯在他后来的手稿中有所体现。教育的不足让他失去了子承父业成为一名公证人的机会。因此，在他差不多十八岁的时候，他便来到安德烈·德尔·韦罗基奥的工作室，接受真正意义上的艺术教育。

文艺复兴时期的发明

要想真正了解意大利文艺复兴，佛罗伦萨无疑是最好的突破口。1401年，洛伦

列奥纳多·达·芬奇画像，▼
红粉笔画，无名氏作品。

根据《建筑十书》中关于建筑和透视理论绘制的插图，▲
莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂。

佐·吉贝尔蒂为佛罗伦萨大教堂的洗礼堂大门制作了浮雕，由此开创了一种全新的建筑空间理念。吉贝尔蒂的学生多纳泰罗以罗马皇帝马可·奥勒留为灵感建造了加塔梅拉塔骑马像，之后又以同样的手法创作了巴托洛梅奥·科莱奥尼骑马像，这是又一座以古代人物为原型的杰出雕像作品。同样在15世纪初，安杰利科修士和马萨乔发起了一场绘画革命，之后的皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡和桑德罗·波提切利进一步采用了透视画法，彻底完成了绘画史上的变革。

美第奇家族统治下的佛罗伦萨：

艺术的熔炉

15世纪的佛罗伦萨布局匀称，沿亚诺河

而建。当时的佛罗伦萨由美第奇家族统治。这个家族中最负盛名的人物“伟大的洛伦佐”在经历了1478年的“帕奇家族叛变”事件之后，决意将佛罗伦萨打造成一面反映新时代风貌的镜子。当时，佛罗伦萨的手工业遍地开花，科学与文学艺术的发展齐头并进，兴盛繁荣可以说是举世无双的。

正是在佛罗伦萨，菲利波·布鲁内列斯基开创了透视法，并将这一方法应用于圣母百花大教堂圆形穹顶的设计建造，成为一代杰作。同样，在佛罗伦萨，第一本意大利语语法专著的作者莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂提出，“美”更多地取决于比例而不是外形。依旧是在佛罗伦萨，波利齐亚诺于1480年创作了诗歌

剧《俄耳甫斯》，由此开启了融音乐、舞蹈、建筑和绘画于一体的宫廷盛会。后来的达·芬奇也为宫廷盛会设计了种种可活动的布景和装饰。🎨

▲ 《亚诺风景》，目前已知的达·芬奇的第一幅素描作品，1473年。

第一幅作品

La première œuvre

目前确定出自列奥纳多·达·芬奇之手的第一幅素描作品现存于佛罗伦萨乌菲齐美术馆，画中描绘了典型的佛罗伦萨景色。这幅作品名为《亚诺风景》，是用羽毛笔在小画幅上绘制而成（19 cm × 28.5 cm）。画面左上角有作者本人的标注，证明这幅素描绘制于1473年8月5日，那一天恰好是大圣母节。作品尺寸较小，但从中已经能够看出达·芬奇对山川河流和花草树木的好奇心……画面左侧有一座矗立在山坡上的堡垒，居高临下地俯瞰着远处佛罗伦萨城墙外广阔的田野。

全知全能的人

L'homme universel

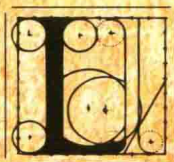
要想知道达·芬奇面对未知领域的态度，

要想感受他那无所不包的好奇心，

我们最好听听他本人是怎么说的。

达·芬奇在1508年3月22日（儒略历）为手稿写下的序言中

明确提出了自己的主张：“求知欲是人之为人的本能。”

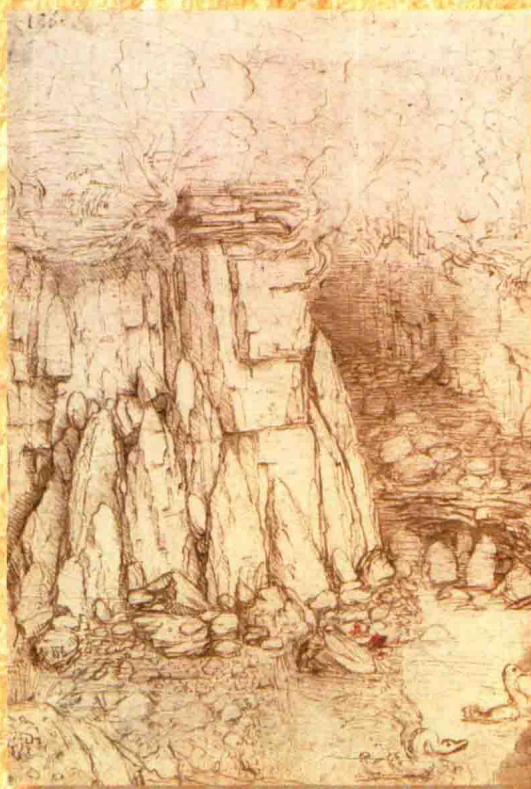
达·芬奇知道自己要面对怎样的处境。他知道，敌视他的人不会放过任何机会，攻击

他缺乏学校教育，公开嘲弄他过于宽泛的兴趣，取笑他胆敢在许多问题上与知识渊博的前辈背道而驰且自命不凡。

与此同时，他也明白自己在科学界只是姗姗来迟的晚辈（从当时的情况来看），

因此才有了下面这段谦逊而真诚的讲话：“我不能选择造福千秋或者给人类

带来极大享受的事业，因为在我之前的

人已经把所有有用和必要的研究主题挑光了。我就像最后一个赶到集市的穷人一样，只能有什么拿什么，容不得我细细挑拣，面前只有别人挑剩下的、没有多少价值的东西。从别人看不上、瞧不起

岩石研究，1475年左右。
铅笔和墨水画。

达·芬奇的藏书

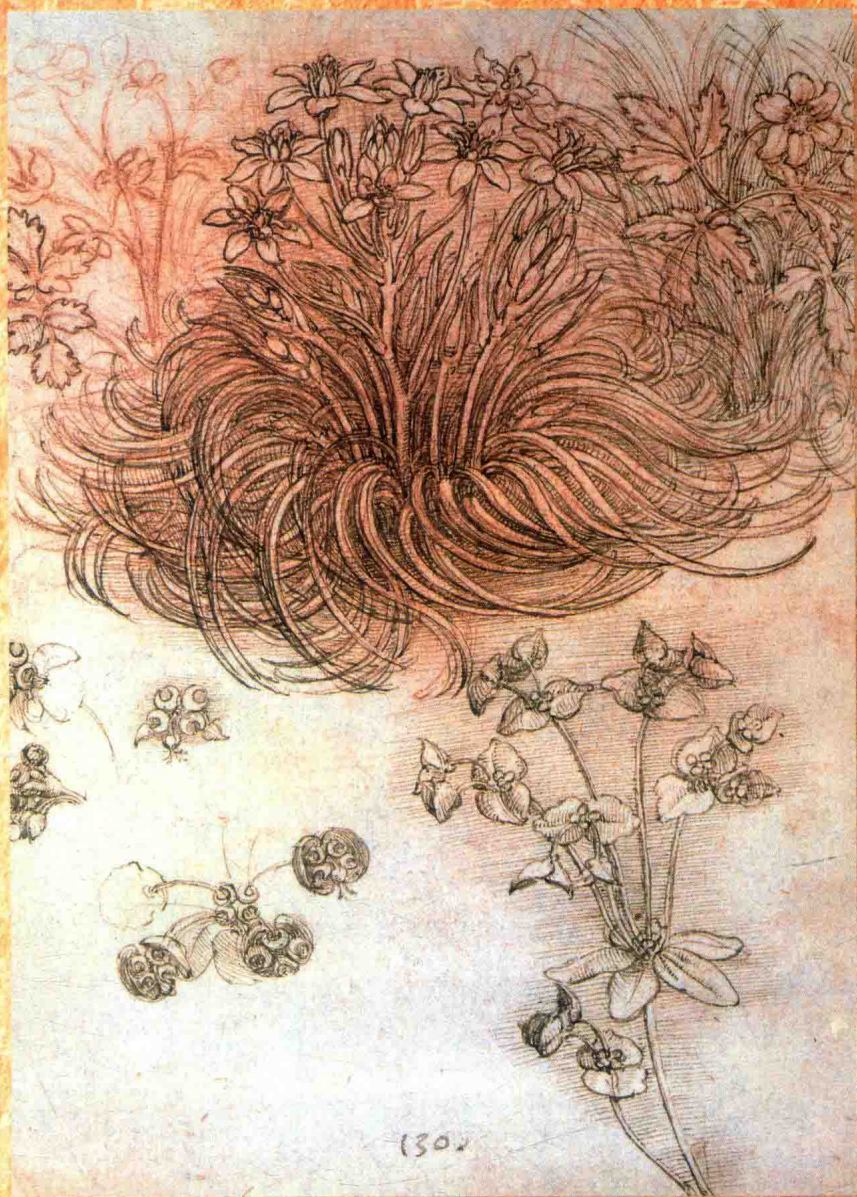
La bibliothèque de Léonard de Vinci

多亏了弗朗切斯科·梅尔齐的精心保管（他的继承人瓜分了这笔财富），我们今天才能通过不同渠道了解达·芬奇藏书的部分情况。达·芬奇在手稿中提到自己拥有一百多本书籍，其多样性足以证明达·芬奇的兴趣范围之广泛。诗歌（但丁的《神曲》）、农业（克雷森齐的《农事书》）、绘画（阿尔伯蒂的《论绘画》）、医学（阿维森纳的《医典》）、天文（博纳蒂的《众星之书》）、建筑（阿玛迪奥的《建筑之书》）、几何（欧几里德的《几何原本》）和神学（马尔西利奥的《柏拉图神学》）等，古今作者五花八门的书籍被一视同仁地摆在一起，蒂托·李维、奥维德和老普林尼的作品也在其中！

的货物中，从其他买家弃之不顾的垃圾堆里，我小心地捡东西并装满自己卑微的行囊。背着这样的行囊，我当然不会去繁华的大城市，而是要去贫穷的小村庄，分享我拥有的一切，获得我应得的奖赏。”

经验是真理之源

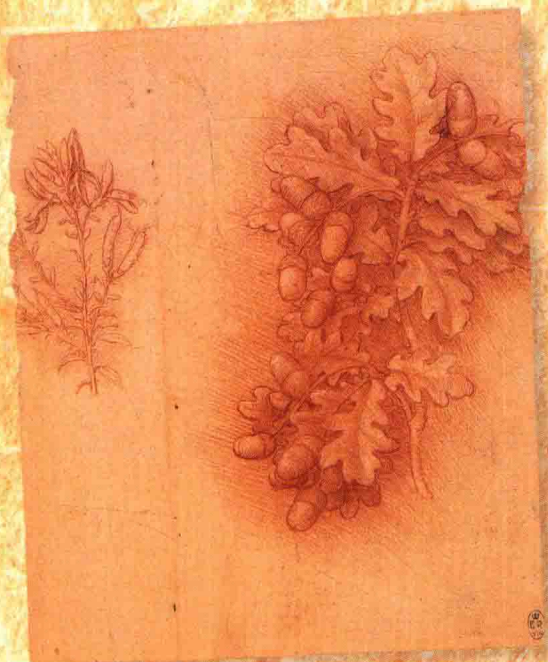
达·芬奇的谦逊不是毫无原则的退让。他清楚自身的不足，但是他从不怀疑自己从经验中得出的结论，因为在他眼中，经验是真理的唯一来源。他先发制人，对诽谤者做出了尖锐批判：“我很清楚，我不是学富五车的文人，这是事实，有些自以为是的人认为可以据此指责我无知。愚蠢的败类！他们不知道的是，我完全可以用盖乌斯·马略回答罗马贵族的话应对他们：‘霸占他人劳动成果的人绝不会让我得到应有的权利。’他们会说我教育程度太低，无法阐释对自己研究课题的看法。

▲ 岩间圣母研究（细节），1480年左右。铅笔墨水画，手稿编号12424。

但是，阐释我所研究的科目，需要的是经验而不是别人的言论。经验才是所有能说会写的人的主宰，我选择了经验作为我的主宰，无论在何种情况下，我都以经验为主宰。”这番言论在当时是有风险的，因为经验这一“真正主宰”得出的结论可能会违背教会和大学宣扬的官方知识！对此，达·芬奇再次对不怀好意的批评做出了回应：“许多人认为，他们有理由指责我，声称我提供的证据违背了某些权威，这些人的判断完全以缺乏经验的权威为准绳，但他们没

◀ 橡树叶，1505年左右。红色铅笔画，这幅画作体现了达·芬奇的广泛兴趣。

A 关于猫、狮子和龙的研究，1513—1516年。水墨渲染画。

有考虑到的是，我的结论是从简单而纯粹的经验中得出的，而经验才是唯一的主宰。”

从观察到思考

对于研究达·芬奇的专家来说，这位大艺术家在1474年至1478年间的隐匿始终是一个谜。那时他已经成年而且小有名气，但这位初出茅庐的年轻人在那五年间的活动没有任何踪迹可循。或许兴趣广泛的达·芬奇将精力都花在了天文学、解剖学、地理学、物理学和机械动力学上……唯独对自己的艺术使命产生了怀疑。

唯一始终不变的是他的好奇心。一切都让他着迷，都让他想要研究一番。达·芬奇很早就开始研究散步时遇到的化石。他不相信圣经中关于大洪水的故事，他认为在远古的地质年代可能发生过填海造陆的大规模运动；虽然这不能证明达·芬奇凭直觉开创了“大陆漂移说”，但我们必须再次承认，他那非凡的好奇心时常让他得出极具预见性的超前结论。

在植物学领域也是如此：达·芬奇早就发现了植物中存在浆液，还研究了叶片的生长规律以及树桩年轮与树木年龄之间的关系，他的某些发现甚至比正统的科学研究早了好几个世纪，只是他从来没有证明自己的成果。❶

▲ 老人画像，1490年左右。羽毛笔和乌贼墨画，手稿B第87页。

好奇心的局限性

Les limites de la curiosité

历史学家塞巴斯蒂亚诺·廷帕纳罗在其出版于1980年的著作中指出，达·芬奇这种无所不包的好奇心在很大程度上秉承了古希腊人博学广识的遗风，但也确实局限了达·芬奇的研究，使之无法升华为伽利略那样的纯粹科学。他指出：“达·芬奇不是加强版的伽利略（这一点我们必须承认），他是一位对大自然充满好奇心的伟大人物，但他不是哲学家或者科学家。他热衷于观察和记录，却不关心理论。他经常只是记录下某种事实，完全不做任何解释。”