

细看达·芬奇

A LOOK INTO DA VINCI

胡跃生 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

细看达·芬奇

A Look into Da Vinci

胡跃生 著

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

细看达·芬奇/胡跃生著. —桂林:广西师范大学出版社, 2005. 11

ISBN 7-5633-5712-2

I. 细... II. 胡... III. ①达·芬奇(1452~1519) — 人物研究②达·芬奇(1452~1519) — 艺术评论 IV. K835.465.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 098625 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
(网址: <http://www.bbtpress.cn>)

出版人:肖启明

全国新华书店经销

山东人民印刷厂印刷

(山东省泰安市灵山大街东首 邮政编码:271000)

开本:889mm×1 194mm 1/24

印张:10.25 字数:200 千字

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

印数:0 001 ~ 6 000 册 定价:39.80 元

如果发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

人类最好的礼物

(代序)

生活可能就像托尔斯泰所说的那样：“在本质上是没有任何意义的。”我们总是在一次又一次的期盼与失望中不知不觉地走到了生命的尽头，大概由于这种“本质上的无意义”，再加上生活道路的坎坷崎岖，挫折与磨难注定不可避免，生活不幸被定格成了一场悲剧。不过，作为补偿与回报，我们也得到了两件好礼物——艺术与科学。艺术使我们感到生活如此美好而不忍割舍，科学使我们感到生活奇妙又充满希望而值得眷恋；艺术使我们孤寂的心灵得以慰藉，科学使我们贫乏的生活出现奇迹；艺术启发我们认识美、懂得美；科学教会我们理解真、把握真。最重要的是：艺术与科学凝聚了人类心灵的无穷智慧和巨大的精神创造力，正是这样的创造力从根本上消解了生活“本质上的无意义”，使生活变得美好而真实，因而也就具有了意义。所以，我们尤其应该珍惜这两件礼物。

从20世纪80年代后期开始，中国高等科学技术中心每年举办国际科学学术会议，邀请世界一流的科学家，同时也邀请一些中国著名的画家，并请他们根据会议的科学主题各自发挥作画。类似的活动还有高等科学技术中心等机构在1993年和1995年举办的“科学与艺术”

《教堂设计临摹草图》

这可能是达·芬奇根据记忆临摹佛罗伦萨的圣玛丽亚·诺维拉教堂的速写，可能是教堂完美的比例设计吸引了他，达·芬奇对比例有很好的理解。他的杰作《维特鲁威人体比例图》就是最好的证据。比例一直是文艺复兴时期的艺术家们最关注的审美法则，这一法则虽然起源于古希腊时期，但在文艺复兴时期才得以充分地发扬光大，达到了完美的境地。并对后世的建筑、雕刻、绘画等造型艺术产生深远的影响。

研讨会。1997年诺贝尔奖获得者李政道博士在北京主持了科学与艺术论坛，他邀请了许多艺术与科学的名流从不同的角度或个人经验出发，各抒己见。通过这些活动，艺术家与科学家们都切身地体会到：艺术与科学的出发点不同，所选择的路径各异，但是在光辉的顶点它们奇迹般地会合了。所以，艺术和科学具有共通性和同一性，它们分别以不同的途径在寻求自然与生活的本质。本质必然植根于自然与生活，而对本质的探索与表达则是人类创造力的最高表现。艺术与科学的成果就是人类创造活动的结晶，所以，艺术与科学也是人类送给自己的好礼物。

自古及今，兼擅艺术与科学的人才并不多见，而在两个领域都有杰出贡献的更是凤毛麟角，渺不可得，也许就只有一个，那就是列奥纳多·达·芬奇。这位“前不见古人，后不见来者”的旷世奇才，既是艺术大师又是伟大的科学与技术先驱，他以自己艺术和科学的创造证明了生活无限的价值与崇高的意义。

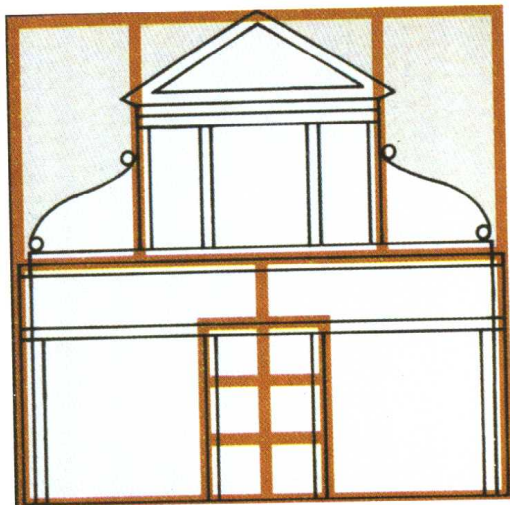
毕其一生，达·芬奇都在对周围的生活进行着美学的审视，他对美的发现与创造令人惊讶与赞叹，他的艺术作品至今仍散发着无穷无尽的魅力；毕其一生，达·芬奇都在进行着科学的探索与技术的发明创造，他具有先知般的睿智与眼光，他在众多科学领域的重要发现无不令人叫绝称奇；毕其一生，达·芬奇都在观察大自然，并悉心地加以体味。他对自然与生活的了解不是来自于书本而是来自于深入细致的观察与体验。观察与体验使他获得超乎寻常的智慧，是他无穷无尽的创造力与创新精神的源泉。

每当我们在现实的生活中遇到了困难与挫折，我们总是希望从先哲那里获得解决现实难题的启示，达·芬奇正是这样的一位先哲，他

百折不挠的人生经历、臻于完美的艺术创作、先知先觉的科学发现、勇于探索的创新精神，已经被公认为是人类共同的珍贵遗产。在这笔丰厚的精神遗产中，最富有现实启发性，或最具有教育意义的部分既不是他的艺术创造，也不是他的科学发现与技术发明，而是他的细致入微的观察力与孜孜以求的探索精神，以及他那取之不尽、无处不在的创造力与创新精神。

达·芬奇在他生活的时代就已经是一个传奇式的人物了，在他去世后近500年的历史长河里，人们对他的认识与了解总是在不断地加深，人们发现他是那样的博大宏富、精深难测，而且人们总是能够从他那里获得新的启示。虽然他的生活道路遍布荆棘，他的生活却能趋近“光辉的顶点”。当他67岁，生命行将终结时，他无需强迫自己回首往事，因为他已经创造了奇迹。他坦然面对，意味深长地说：“当我们学会了活着，我们也学会了死亡”，还说：“运用得当的人生很漫长，运用得当的一天能够得到安眠；因此，运用得当的一生让人死而无憾。”这不是对一生一死的无奈与哀叹，也不是对托尔斯泰的生活哲学的预示，而是以珍惜生命，自强不息的精神来劝勉告慰自己，启发世人。

斯人已去，500年也不过弹指一挥间。但是，达·芬奇留下的一切还是那样鲜活。如果说艺术与科学是我们人类的好礼物，那么兼擅艺术与科学的达·芬奇，肯定高于这两件礼物，他和他所留下的一切无疑是我们人类最好的礼物。

《圣玛利亚·诺维拉教堂正立面的比例简图》教堂整体呈正方形，底层又可分为左右两个正方形，顶层的主体部分正好是一个同样大小的正方形，与底层的两个正方形构成一个品字型。而顶层左右的扶壁的宽刚好各占正方形的二分之一。包括一些细部，如门、窗等均有一定的比例关系。

2005年仲夏于广州

目 录

人类最好的礼物（代序）

一 伟大时代的巨人

3	1 生于伟大的时代
3	1.1 巨人诞生在托斯卡纳
7	1.2 佛罗伦萨是天才的摇篮
15	1.3 “列奥纳多·达·芬奇已早早醒来”
27	2 大师的光荣与梦想
27	2.1 神秘的杰作
35	2.2 设计“天堂的盛宴”
42	2.3 不幸的杰作《最后的晚餐》

47	3	达·芬奇遇上米开朗琪罗
47	3.1	在威尼斯发明了潜水艇
50	3.2	米开朗琪罗的挑战
54	3.3	成了军事工程师
58	3.4	前所未有的失败
62	4	漂泊的晚年
62	4.1	短暂的快乐时光
64	4.2	三个伟人相聚在罗马
68	4.3	“不可能再创造一个列奥纳多”

二 达·芬奇秘密世界

75	1	谜一样的人物
75	1.1	一个复杂的人
80	1.2	“少数派”巨人
88	1.3	文艺复兴式人物
93	2	五问《蒙娜丽莎》
93	2.1	为什么那么有名
100	2.2	画的究竟是谁
103	2.3	表情为什么如此神秘
107	2.4	为什么那样着装打扮

110	2.5 画面背景隐藏的玄机
114	3 《丽达与天鹅》
114	3.1 失踪的起点
116	3.2 《丽达与天鹅》：一部绘画史

三 科学家、解剖学家、发明家

133	1 科学家
133	1.1 数学家
138	1.2 透视学家
142	1.3 物理学家
147	1.4 地理学家
155	2 解剖学家
155	2.1 从艺用解剖学开始
158	2.2 杰出的人体解剖研究
168	3 发明家
168	3.1 第一发明家
176	3.2 工程师
180	3.3 建筑师

四 走近达·芬奇

189	1 个性与隐私
189	1.1 文艺复兴人格的另一面
194	1.2 个性的神秘倾向
202	1.3 同性恋者
208	2 达·芬奇的精神遗产
208	2.1 创造力与创新精神
211	2.2 浩如烟海的手稿
218	2.3 达·芬奇派

达·芬奇在中国（代后记）

达·芬奇年谱

参考文献

一 伟大时代的巨人

500年来，达·芬奇已经成了一位世界明星，甚至成了一个人类的神话。对于中国的多数读者，达·芬奇是一个响亮的名字。大家知道他是画家，是《蒙娜丽莎》的作者，是意大利文艺复兴“三杰”之一；更进一步的可能还知道他有許多科学发现与技术发明。文艺复兴是一个继往开来、风云际会、巨人与大师辈出的伟大时代。达·芬奇躬逢其盛，以他的才智、勤奋与惊人的创造力成为了巨人中的巨人，大师中的大师。达·芬奇的一生是传奇的一生，是无愧于时代的一生。知人论世，了解他的生平大事，本身就是一个向大师学习的机会，不仅有助于我们汲取他思想与创造的精华，更能激发我们的智慧与创造力。

1 生于伟大的时代

1.1 巨人诞生在托斯卡纳

有一个美丽的地方，地处意大利半岛中部亚平宁山脉的南麓，北接博洛尼亚，南与罗马为邻，西与拿破仑的家乡科西嘉岛隔海相望。这是一块人文与自然的荟萃之地，是一块充满魅力的神奇之地，意大利人称之为托斯卡纳区。他们骄傲地宣称“托斯卡纳是世界上最美丽的地方”。这里有青葱的山峦，起伏的丘陵遍布着橄榄树、葡萄园和果园，金色的麦田镶嵌其间，空气中散发的是柑橘花的清芬馥郁。英国诗人伊丽莎白·班内特·布朗宁夫人写到：“这里的空气似乎能穿透你的心扉。”英国作家福斯特的多部作品也都以托斯卡纳地区为背景。这里的草地和葡萄园正是《看得见风景的房间》中男主人公向女主人公表白爱情的地方。安德列·波切利的MTV专辑《托斯卡纳的天空》和他在历史名城锡耶纳的演唱会专辑《托斯卡纳之夜》对此地的景色都有真切地表现。而贝托鲁奇的电

《托斯卡纳的沃特那》

桑·吉斯托二世 1982年 水彩画

其实，托斯卡纳的古
城很多，比如佛罗伦萨、比
萨、锡耶纳、卢卡就很美，
很有名。达·芬奇的故乡芬
奇镇离佛罗伦萨不远。
(上)

《芬奇小镇》杜鲁门·西
莫尔 约完成于1881年 水彩
画 (下)

影《偷香》几乎成了托斯卡纳自然景色的风光广告片。列奥纳多·达·芬奇的故乡就在这里。

波切利以凡间少有的声音歌唱，他还用同样的音色和声线说道：“我生长的托斯卡纳既特别又美丽，还很温馨。此地诞生了许多有名的作曲家，像贾科莫·普契尼、彼得罗·马斯卡尼，还有不少的歌唱家……”波切利没有提到文学家但丁·阿利吉耶里、弗朗西斯科·彼特拉克、乔万尼·薄伽丘和科学家伽利列奥·伽利略，也没有提到画家、雕刻家和建筑家，而这些人物在500年前，就只算大师级别的，托斯卡纳人则至少有一打，当然最杰出的一位就是达·芬奇。

1452年4月15日，这一天是星期六，凌晨3点，列奥纳多·达·芬奇降生在托斯卡纳一个叫昂奇雅诺的小村落，这地方属于芬奇镇，离佛罗伦萨不是很远。

达·芬奇的母亲叫凯特琳娜，父亲叫塞尔·皮埃罗·达·芬奇。达·芬奇的不同寻常从他一出生便开始了，他是一个私生子。他父母

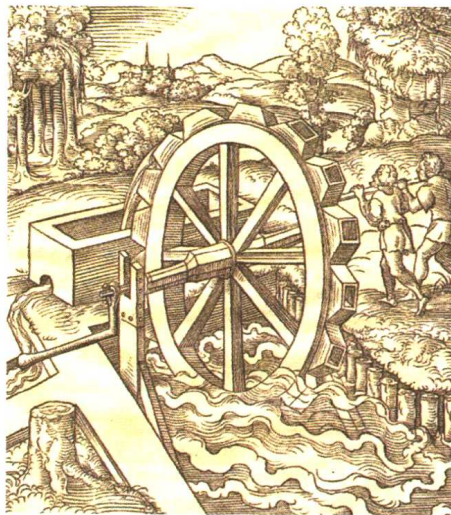

的家庭背景悬殊，门不当户不对。母亲是个普通的农家女，父亲则是当地的世家子弟。在达·芬奇出生后不久，他父亲即另娶了佛罗伦萨一个律师的女儿，唐娜·阿尔比耶拉。皮埃罗也是一个律师。

出于无奈卡特琳娜只好另嫁他人。达·芬奇终其一生与母亲见面的机会寥寥可数，根本谈不上相处。童年缺少母亲的关爱影响了达·芬奇的性格。可以说达·芬奇的童年是孤独的，许多达·芬奇的研究者认为童年的孤独深深地影响了达·芬奇的一生，有学者分析说正是“母亲缺席”的遗憾才使达·芬奇后来满怀激情地描绘出了如此完美的女性，如《蒙娜丽莎》。弗洛伊德就持有这种观点，他曾把达·芬奇的不幸作为专门的个案加以研究，这是后话。

达·芬奇的父亲皮埃罗是一个耽于口腹之欲与床第之乐的享乐主义者，他先后一共结了4次婚，没有多少时间来关心长子达·芬奇，对达·芬奇的成长似乎没什么影响，反而是他的弟弟，达·芬奇的叔叔弗朗西斯科·达·芬奇成了达·芬奇的启蒙老师和朋友。如果说母亲凯特琳娜是对达·芬奇产生潜在影响的第一人，那么叔叔弗朗西斯科便是对达·芬奇产生显见影响的第一人。在达·芬奇的一生中，能使达·芬奇感受到亲情深挚难得的唯一亲人，就是弗朗西斯科。

童年的达·芬奇常常从叔叔那里听到各种新鲜的事，并时时跟随叔叔徜徉于托斯卡纳的原野之间，这使达·芬奇逐渐养成了亲近自然、观察自然、研究自然、依赖自然、热爱自然的习性。也正是弗朗西斯科叔叔第一次用炭笔教达·芬奇在纸上绘画，500年前的纸张价格不菲，但达·芬奇家并不缺，因父亲是律师，有的是纸。所以，达·芬

《水车》魏特努维斯
完成于1502年 木刻版画。
在达·芬奇的时代，每一个村庄和城堡往往都会有一个或多个磨房，而且一般都会建在河流或溪水边，用水能来推动磨房的碾压机械装置。水奇妙的作用和机械装置的巧构吸引了达·芬奇，令他遐想不已，是他一生都关注的事物。

奇的爷爷也养成了经常在纸上写写算算的习惯，凡事都喜欢记录在案。达·芬奇的出生年月如此详尽准确，原因正是他爷爷的这一习惯。这份资料现在仍然完好地保存在达·芬奇故乡的博物馆里：

我的一个孙子，就是我儿子塞尔·皮埃罗的孩子，于（1452年）4月15日星期六的凌晨3点钟呱呱坠地。他取名列奥纳多。芬奇镇的皮埃罗·迪·巴托洛梅神父为他施洗礼，（观礼的有）帕皮诺·迪·纳尼班蒂、梅奥·迪·托尼诺、皮埃罗·迪·马沃托、纳尼·迪·万佐、阿尔格·迪·乔万尼·特德乔、丽莎·迪·多美尼乔·迪·贝多夫人、安托尼娅·迪·朱利亚诺夫人、尼科罗莎·德尔·巴纳夫人、纳尼·迪·万佐的女儿玛利亚小姐，以及皮芭·迪·普莱维乔夫人。

《水流的研究》（莱赛斯特手稿）约完成于1504—1506年 30×22cm 美国西雅图比尔·盖茨藏

够排场的，虽然是非婚子，但洗礼庄重如仪，不折不扣，可见达·芬奇家族在乡里间的影响。

1456年达·芬奇的父亲皮埃罗因业务经营的需要，迁到佛罗伦萨居住。一年后被任命为佛罗伦萨共和国的正式律师。达·芬奇与叔叔等亲人则留在了老家昂奇雅诺。

童年的达·芬奇在亲近自然的过程中，不仅注意到水流的变化莫测和能量惊人，还观察到了飞鸟翱翔与空气的承托有关，他还发现了化石。所以后来他到了佛罗伦萨，连见多识广的老师安德列·德尔·维罗基奥也赞许这位托斯卡纳的小青年比谁的见识都多。

●《达·芬奇：宇宙的艺术和科学》（意）亚力山德罗·维佐西著，朱燕译，世纪出版集团上海译文出版社 2004年4月第1版，第134页。

1.2 佛罗伦萨是天才的摇篮

1460年，达·芬奇的父亲作出了一个重要的决定，把8岁的少年达·芬奇带到佛罗伦萨去。从此达·芬奇进入了另一个与大自然完全不同的认知天地。

达·芬奇时代的意大利是由许多各自独立的城邦国家组成的。在整个亚平宁半岛上大大小小的城邦国家有十余个，佛罗伦萨就是其中最著名的一个城邦国家。我们现在把那个时代称为文艺复兴时期，这是人类历史上一个了不起的时代。雅各布·布克哈特在他那本流传广泛的《意大利文艺复兴时期的文化》中写道：

文艺复兴时期的意大利，从这张地图我们可以看到当时的意大利并不是一个统一的国家，而是若干独立的城邦国家。

