

他是西方绘画体系中“写实主义”的最高代表与最后代表。他一再宣称最好的绘画就是与对象最相似的作品，绘画应该准确匹配自然，并以此为标准要求自己；但他当时已经知道，许多画家正试图改变作品对自然事物的“仿造”形式，“矫饰主义”或“风格主义”已然抬头。他正处在“写实主义”之顶峰与衰退的关节点上。

“写实主义”的衰败，标志着意大利文艺复兴的终结。他是最大的“绘画科学者”，也是最后的“绘画科学者”……

达·芬奇讲绘画

Vinci's Lecture on Painting

[意] 达·芬奇 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

Leonardo da Vinci's 'The Virgin and Child with St. Anne' (Leda and the Swan) is a masterpiece of the High Renaissance. It depicts the Virgin Mary seated and holding the Christ Child, with St. Anne seated behind them. The painting is characterized by its soft, sfumato transitions and the delicate, almost ethereal quality of the figures. The composition is a complex, interlocking of forms that creates a sense of harmony and balance. The use of light and shadow is masterful, highlighting the figures against a dark, atmospheric background.

达·芬奇

达·芬奇讲绘画

Da Vinci's Lecture on Painting

〔意〕达·芬奇 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

达·芬奇讲绘画/(意)达·芬奇著 刘祥英编译:

-北京:九州出版社, 2005.9

ISBN 7-80195-311-8

I.达… II.①达… ②刘… III.达·芬奇 (1452~1519) -绘画理论

IV.J20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 103297 号

达·芬奇讲绘画

作 者: (意)达·芬奇 著 刘祥英等 编译

责任编辑:余 善 责任校对:汪德春

出版发行:九州出版社

地 址:北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)

发行电话: (010) 68992190/2/3/5/6

网 址: www.jiuzhoupress.com

电子信箱: jiuzhou@jiuzhoupress.com

印 刷:三河华冠曙光印务有限公司印制

开 本:730 毫米×970 毫米 1/16 开

印 张:21.75

字 数:326 千字

版 次:2005 年 12 月第 1 版

印 次:2005 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号:ISBN7 -80195-311-8/J·54

定 价:48.80 元

★ 版权所有 侵权必究 ★

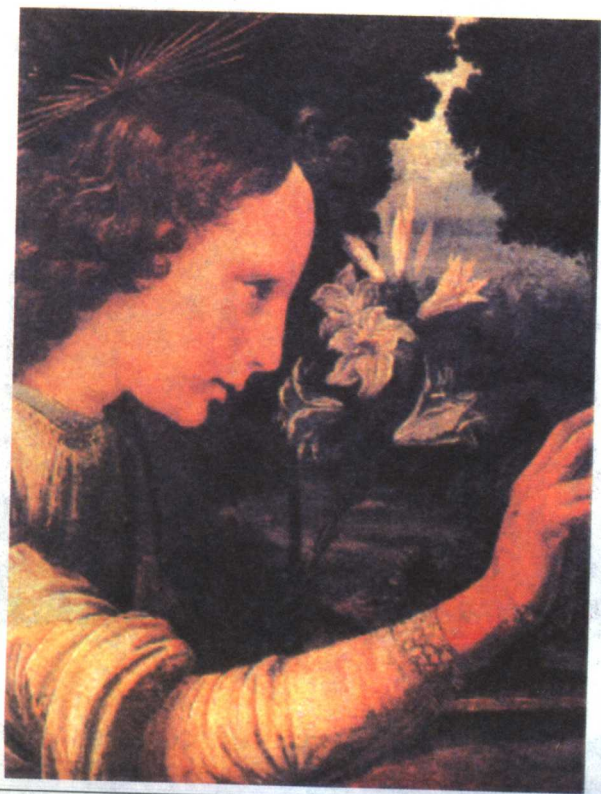
■ 列奥纳多·达·芬奇

列奥纳多·达·芬奇 (Leonardo da Vinci 1452-1519)，是意大利文艺复兴时期最负盛名的艺术大师和科学家。他的绘画作品件件都是不朽杰作，对后世影响巨大。他还是数学家、力学家、地质学家和工程师，在许多领域都做出了举世瞩目的贡献，被恩格斯称为“巨人中的巨人”。

■ 受胎告知

画家把玛利亚的闺房置于美丽的自然风景中。前来告诉玛利亚神谕的天使加百列，跪在繁花似锦的草地上。背景是柏树、山岸和流水。天使加百列左手持一朵百合花，面部表情十分柔和，毛茸茸的双翼富有质感。玛利亚的手势和表情表达出她对这一事实的惊讶。整洁的大庭院是运用科学的焦点透视法来展现的，宅院内华贵的建筑以及玛利亚跟前的雕花桌子，都经过仔细的透视推敲。画面的布局条理井然，宁静开朗。柔和的色彩洋溢着清新的气息，而没有宗教的神秘感。

■ 《受胎告知》天使局部

■ 头发散乱的年轻女子

这幅画可能是达·芬奇惟一即兴创作的作品。它部分是用画笔“绘制”，部分“用铅白打亮”，画在一块打底的木板上。

■ 《受胎告知》斜面经桌局部

■ 《吉内芙拉·班奇肖像》背画标记

背面画是一幅寓言画，既表达了画家对资助人的敬意，又透露出他的美学观点。中间的字是“美貌修饰美德”，画中的刺柏枝被月桂枝和棕榈枝环绕着。

■ 吉内芙拉·班奇肖像

画中女子面无表情，皮肤白皙，额头光亮，嘴角微微下拉，让人很难琢磨她的内心世界，但我们仍然能感到一种特殊的美。背景浓密的树荫，透出以逆光夕照的色调渲染的远景，暗合了达·芬奇一贯强调的透视效果。

■ 戴额饰的美人

在这幅图中，人物面部尤其是目光对丰富内心的表现，精致和生动的衣饰，人物优雅的气质，空间处理、阴影和光线的关系，都带有典型的达·芬奇的风格。

■ 抱貂的女子

《抱貂的女子》画的是米兰公爵史佛萨的情妇中最受宠爱的一位，名叫加勒兰妮（Cecilia Gallerani），画中的她转头侧望，手中抱着一只白貂。貂是公爵的家族徽章，也同时象征着女性的贞洁温顺。明暗的处理是这幅肖像画中最引人注目之处，光线和阴影衬托出加勒兰妮优雅的头颅和柔美的面孔。

■ 《戴额饰的美人》眼睛局部

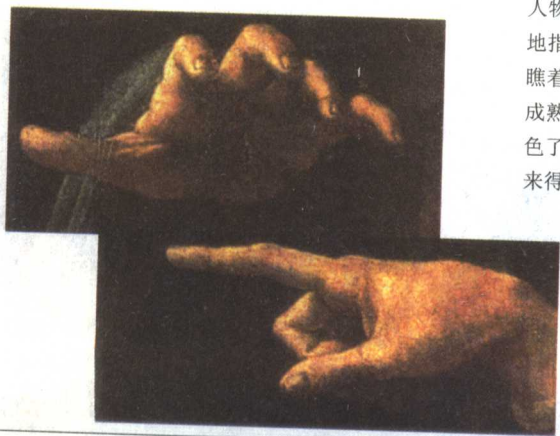

■ 岩窟圣母

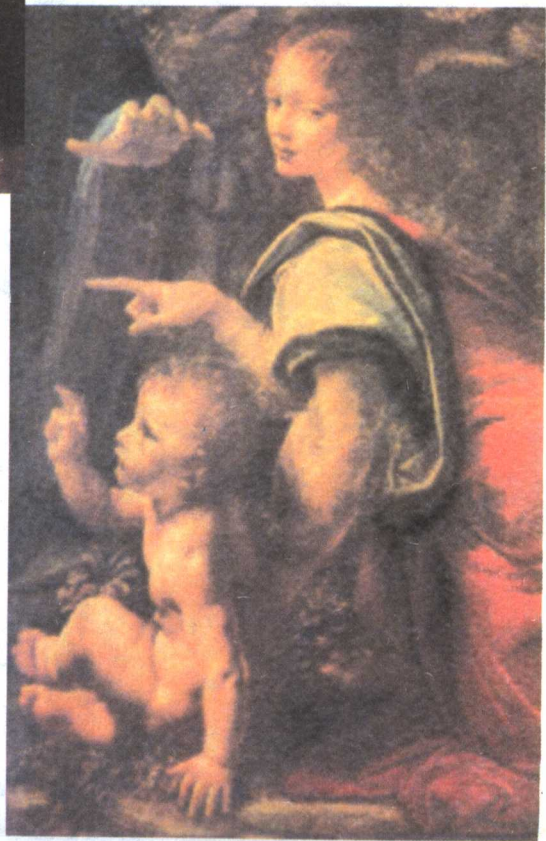
此画是应一宗教团体之请而为米兰的圣弗朗切斯科教堂的一间礼拜堂作的祭坛画。就这一构图，达·芬奇前后画过两幅画，色彩与细节略有不同。前一幅现藏巴黎卢浮宫。达·芬奇用的是金字塔形构图，四个人物统一在这稳定的结构中。

后一幅画现藏于伦敦国立画廊内。在画中，四个人物的距离更拉近一些，而且改掉了天使那只不自然地指向约翰的右手；她的视线也不再朝向观众，而是瞧着两个孩子的活动。就这一点看，它比前一幅显得成熟些。但在色彩上，圣母的深青色斗篷被改为深蓝色了，天使的红色披风变成了双翼。色调不如前一幅来得富有暖意。

■ 《岩窟圣母》手的局部

达·芬奇对人物的手部做过精细的研究，他所画的人物都有一只优雅的手，姿势美妙而又神秘。

■ 《岩窟圣母》局部对照

这两幅同名的画作大概是美术史上最让人费猜的作品之一了。两幅时隔二十多年几乎一样的作品，对于完成画作数量如此之少的达·芬奇来说，个中原因恐怕只有他自己才完全清楚。

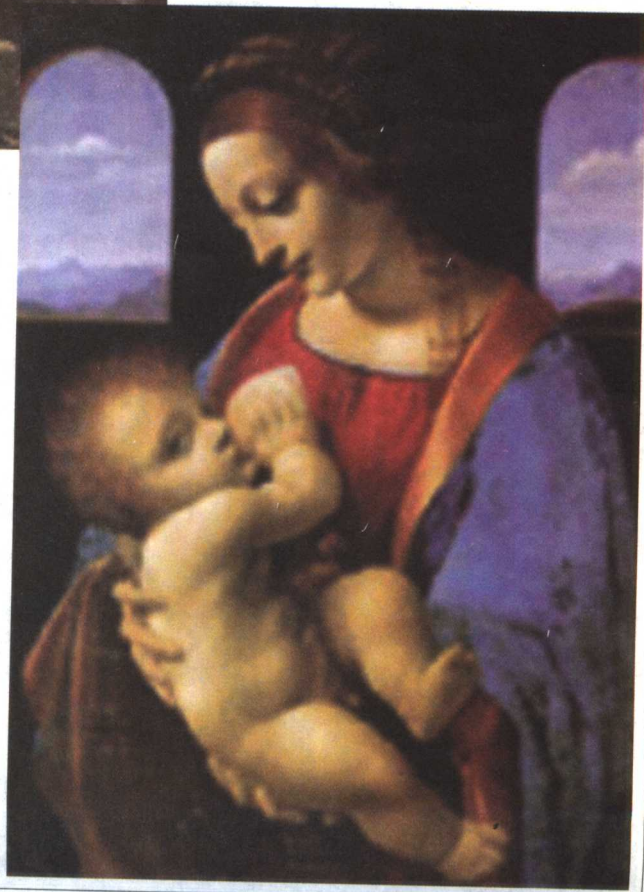
■ 德雷福斯圣母像

此画是韦罗基奥画室作品，很多人都认为这是达·芬奇的作品。不管是人像背后的风景，还是圣母的面部线条，笔法都非常细腻，与达·芬奇的一贯风格表现相同。

■ 哺乳圣母

又称《利塔圣母》，它描绘的是圣母给圣子哺乳的情形，圣母玛利亚充溢着母性的光辉，她的目光专注，表情慈祥，神态温柔，在这里，画家更多强调的是一种母爱的普遍性。窗外，理想中的山川景致衬托出室内那一片祥和宁静的温馨情调，构图十分巧妙：在黑暗的背景中，悠远的蓝天和飘浮的白云透过两扇窗子，将圣母子映衬得格外靓丽。

■ 柏诺瓦圣母

又称《持花圣母》，这是一幅表现母子天伦亲情的作品，我们可以看到母亲对孩子流露出由衷的爱和柔情。画中光线的细微变化、衣褶的波动起伏等都是值得称道的地方。

■ 纺锤圣母

以纺锤圣母为题材的画作中，共有十多个版本。这两幅画作的区别就在圣母的脸部表情和背后风景的变化上。纺锤象征着宇宙变化，纱线代表了命运，双十字意味着激情和生命之树。

■ 纺锤圣母