1. 文艺复兴第一巨人
达·芬奇

1473年，意大利佛罗伦萨城的著名画家委罗基奥正在绘制一幅《基督受洗图》。在作品即将完成之际,由于身体不适,他找来了自己的一个学生，代自己画上最后一位天使。不久之后，当委罗基奥站在学生的作品之前时,不由得大为佩服,认为学生确实超过了自己,心中既高兴,又惭愧,从此竟搁笔不画，专门从事雕刻去了。这位学生便是文艺复兴时期的意大利艺坛三杰之首——列奥纳多·达·芬奇。达·芬奇是意大利文艺复兴盛期的第一位画家，也是整个欧洲文艺复兴时期最杰出的代表之一。他学识渊博,尤以艺术出众,被称为这一时期‘最完美的代表人物’,‘第一流的学者’,‘旷世奇才’。恩格斯在《自然辩证法》一书中对他作了高度评价，把他列为文艺

需要全本请访问 www.ertongbook.com

复兴时期的第一巨人。

从神童到画家

1452 年 4 月 15 日,列奥纳多·达·芬奇出生于佛罗伦萨附近的芬奇镇安基亚诺村。父亲比埃罗是一位富裕的佛罗伦萨公证人,母亲是一位普通的农家少女,达·芬奇是他们的私生子。达·芬奇出世不久,母亲便被父亲遗弃。他在祖父的田庄中度过了自己幸福的童年。

孩提时代的达·芬奇天资聪慧,勤奋好学,兴趣非常广泛。他特别喜欢绘画,从小就有"绘画神童"之称,而比埃罗听后则不以为然。一次,有位农民委托比埃罗把一面盾牌带到城里,请一位画家画一幅盾面画。为了试试儿子的画艺到底如何,比埃罗把这个任务交给达·芬奇,要他在盾牌上随便画上点儿什么与众不同的、吓人的"叫人起鸡皮疙瘩的东西"。在构思过程中,达·芬奇想起了希腊神话中的女妖麦杜萨的传说,顿受启发。原来,麦杜萨是一个面貌凶丑,能口喷火焰,头发都是毒蛇的蛇发女妖。特别是她的一双魔眼,被人称为"毒眼",能使人丧魂失魄,僵化为石。后来女妖被杀,女妖的眼睛被雅典女神取出,嵌入自己的盾牌中,作为自己的护身武器。达·芬奇花了一个月的时间,收集到了蜥蜴、刺猬、壁虎、蜻蜓、蚂蟥、荧火虫等许多动物,凭借着自己丰富的想像力,把各种动物的特点巧妙、独特地综合在了一起,绘出了一个从阴暗的岩石隙缝中爬出来的女妖形象。看上去,这个怪物呼出来的气污染并且点燃了空气;黑色的毒汁从她的体内喷射而出;两眼炯炯发光;一股烟雾从大大张开的鼻孔里冒了出来,绕着圈儿往上升。画完之后,达·芬奇把画高高地放在画架上,然后拉上窗帘,只露出一条缝,让光线集中于画面之上。当比埃罗被达·芬奇引入小屋时,他不禁被眼前这个面目狰狞的怪物吓得惊叫起来,全然忘记了这

只不过是一幅画。达·芬奇则一边兴奋异常，一边安慰惊魂未定的父亲。后来，比埃罗将这幅盾面画以 100 金币的高价卖给了商人，而商人又以 300 金币的价格转卖给了米兰公爵。

达·芬奇的家庭是佛罗伦萨有名的望族，三代都是公证人。比埃罗本想让儿子继承自己的事业做一名公证人，可对什么都充满兴趣的达·芬奇惟独不喜欢法律条文。看到儿子对艺术充满兴趣，又觉得他确有这方面的天赋，比埃罗便把达·芬奇接到佛罗伦萨居住，将他送到密友、佛罗伦萨著名的艺术家委罗基奥的画室中去学艺。当委罗基奥看了达·芬奇的习作后，认为他是一个有培养前途的好苗子，便欣然收他为徒了。

委罗基奥是一位多才多艺的大师，他的画室是当时佛罗伦萨一个极有声望的艺术中心，也是意大利人文主义学者聚会、探讨学术问题的场所。委罗基奥为师严谨，要求严格。在这样一种良好的教育环境中，达·芬奇的艺术水平取得了突飞猛进的发展。 1472 年，20 岁的达·芬奇被佛罗伦萨画家行会吸收为会员，成了一名真正的画家。

画蛋的学生与画中的天使

达·芬奇在委罗基奥画室上的第一课是画蛋，而且要天天画下去。不久达·芬奇便厌倦不堪，询问老师为什么要布置这么枯燥乏味、毫无意义的任务。委罗基奥回答说："别以为画蛋很简单、很容易，要是这样想就错了，因为在 1000 只蛋当中从来没有两只蛋的形状完全相同。即便是同一只蛋，只要变换一个角度来看它，形状就立即不同了……所以，如果要在画布上准确地把它表现出来，非要下一番功夫才行。你要在绘画过程中训练眼睛去观察形象，训练手去随心所欲地表现事物，等到眼手一致，那么对任何形象都能应付自如了。'严师的一番话给了达·芬奇莫大的启迪。从此以后，

他便坚持以严谨的态度仔细观察事物，刻苦训练，其技艺在短短几年后便大大超过了老师委罗基奥，为他以后成为文艺复兴盛期最杰出的现实主义艺术大师奠定了坚实的基础。

一次,委罗基奥受圣·萨尔宾诺教堂的委托绘制《基督受洗图》祭坛画。全画的人物虽已画完，但是还剩下背景没有画。根据规定本应在一年前完成任务，因此教堂一再催促，限定委罗基奥必须在复活节前交画，否则将被受罚。这时离复活节仅剩下 7 天了,可委罗基奥又不愿敷衍了事，便决定带着达·芬奇去希莫尼湖写生，然后再画背景。不幸的是他们中途遇雨，委罗基奥受寒感冒，高烧不止。由于任务紧迫，委罗基奥只好命自己最得意的门生达·芬奇来完成全画。

达·芬奇写生完毕，赶回佛罗伦萨，反复琢磨体会老师的创作意图，模仿老师的画风。经过一天的辛勤劳动，他终于完成了全画。第二天早晨，当达·芬奇揭开画布时,不禁呆住了。原来,委罗基奥以达·芬奇做模特儿画的那个手捧圣衣的天使形象，竟被嫉妒成性的师兄们刮掉了。他感到事态非常严重，时间又异常紧迫，便下定决心不辜负老师的委托，自己动手来补画这个天使。他找出老师原来的画稿，以自己为模特儿，照着镜子，重画捧衣天使。于是时间不长，在画布上留下的空白处，慢慢出现了一个跪着的天使形象。天使的目光富于幻想、严肃，长满卷发的头部，被一个薄薄的、晶莹的、像一片轻纱一样的光轮围绕着 衣褶美妙地、自然而然地垂落下来，与老师创作的那个长着一个肥大鼻子、眉毛高扬、一双圆溜溜的眼睛和呆滞无声的小孩儿形象形成了鲜明的对比。老师康复归来,看到《基督受洗图》之后,激动万分。他伸出双手紧紧抱住达·芬奇的臂膀兴奋地说:“谢谢你。经过你这么一改,这幅画变得更加完美了。任何人都看得出来，这幅画最出色的部分就是左边那个天使。并且，”委罗基奥停顿了一下，“在你画了天使之后,我不配再称做画家了,我只该去拿雕刻刀了。”从此,达·芬奇声

名鹊起，成了佛罗伦萨有名的画家。

这一时期，达·芬奇还先后创作了《圣孕》、《拈花圣母》、《博士来朝》等作品。达·芬奇这一时期的作品主要受业师委罗基奥的影响，同时，他还吸收了前辈画家乔托、马萨乔、波提切利的精华。其作品思想丰富，有着抒情般的意境。他的素描和透视学已相当纯熟谙练，同时也开始注意用姿态、动作和手势来表现人物的内心世界。

《岩间圣母》与《最后的晚餐》

1482 年，达·芬奇应米兰公国洛多维柯·斯福查公爵的邀请，由佛罗伦萨前往米兰。这一时期，达·芬奇在艺术上取得了惊人的成就：1490 年，他完成了《法兰西斯柯·斯福查骑马像》巨雕的泥塑模型，受到同时代人的交口称赞，誉之为“世界第八大奇迹”。在绘画方面，他解决了当时绘画中最重要的两个领域——纪念性壁画和祭坛画——的课题问题，创作了举世闻名的壁画《最后的晚餐》和《岩间圣母》，这两幅名画和他以后创作的肖像画《蒙娜丽莎》被称为他一生中的三大杰作。

《岩间圣母》被美术史家视为文艺复兴盛期第一幅纪念性的祭坛画，同时也是文艺复兴盛期绘画中最有诗意、最具达·芬奇艺术特色的杰作之一。达·芬奇在这幅作品中突破了以往用隆重场面来塑造圣母宁静形象的模式，而是把优美而又富有诗意的大自然风景和非凡的人的秀美融为一体，从而歌颂了人生的美好和大自然的美妙。这幅画中的形象既概括、庄严，又和谐、完美。年轻美丽的圣母玛利亚以谜一般的微笑展现在人们的面前，这微笑表现了母性对子女的慈祥和爱抚，这微笑说明母亲沉浸在幸福之中，她的内心对人生的美好感到了满足。达·芬奇在画中把天使画得美丽异常，研究家们都非常欣赏这个形象，认为“天使的姿色绝伦”。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

《岩间圣母》长 198 厘米,宽 123 厘米，现藏于伦敦国立美术馆。

这一时期，达·芬奇从米兰公爵那里得到的漂亮话远远多于金元银币,他虽然赫赫有名,却钱包空空。无奈,达·芬奇只好给公爵写了一封信：“阁下，我明白你的思想转到了别处……但愿阁下能想起我的微不足道的服务……”然后，他吞吞吐吐地提醒公爵，他尚有三年的报酬未支，而目前他“手头很紧……我愿终生为阁下效劳。我随时服从你的旨意”。

这封信使公爵感到惭愧。于是，达·芬奇不久便接到了一个新任务，一个使他的名字永垂史册的任务——1498 年，他为米兰圣马利亚·戴列·格拉契修道院食堂创作了“人类绘画的极品”，举世闻名的《最后的晚餐》壁画。这幅作品的完成标志着文艺复兴盛期艺术的成熟，无论是从主题的构思、人物性格的刻画，还是构图的严整、创作的手法来看，都已达到了前所未有的高度。

《最后的晚餐》长 910 厘米,宽 420 厘米,取材于《圣经》新约全书马太福音第 26 章犹大出卖耶稣的传说故事。据传耶稣曾在耶路撒冷的神殿上猛烈抨击伪善的人，说他们是毒蛇的子孙，因此遭到他的宗教敌人的反对，而欲置之于死地而后快。耶稣门徒犹大在黑暗势力面前贪生怕死而叛变，并接受了祭司长的 30 枚银币，答应做内应帮他们逮捕耶稣。在逾越节的晚上，耶稣已预知其死期快到,和 12 个门徒共进晚餐，故名《最后的晚餐》。在进餐过程中，耶酥揭露了犹大的叛变行为，接着犹大提前离席，给敌人通风报信，并带领敌人前来捉拿耶酥。这是文艺复兴一个世纪以来许多艺术家常画的一个传统题材，却只有达·芬奇的《最后的晚餐》达到了最高成就，成为文艺复兴盛期最典范的作品之一。

达·芬奇紧紧抓住《最后的晚餐》中最重要的情节,来表现戏剧性的冲突。耶酥突然在餐桌上向门徒宣布说：“我实实在在告诉你们,你们之中有一个人要出卖我。”正是在这一刹那间,每个门徒为他们的内心情感所驱使，呈现出各种姿态和表情。对耶稣的话特

别冲动的是坐在他左边的 3 个门徒，他们形成了不可分割的一组，被一个统一的意志和统一的动作支配着。年轻的菲力浦从座位上蹦起来，困惑不解地转向耶稣。老成的雅可夫，抑制愤怒，摊开双手，带着无可奈何的绝望表情凝视着什么。多马举起一只手，好像要急于弄清所发生的事情。位于耶稣另一方的几个人，则处于完全不同的精神状态中。犹大明显地急转过身子不安地抓住钱袋，惊慌地看着耶稣；他阴暗、丑陋的侧影，同委决不下地把头侧于肩际、沉静地把手置于桌上、美丽的脸庞被照得鲜明的雅安形成了强烈的对比。彼得向雅安弯下身来，左手放在他的肩上，在他的耳边悄悄地说着什么。坐在彼得旁边的 3 个门徒都转向了同一个方向，他们凝视着耶稣，向他询问变节者。在桌子对面的一端是余下的 3 个人物组合。马特费依双手伸向耶稣那个方向，怒冲冲地转向年事已高的法捷依，好像要从他那里弄个明白。然而，后者困惑不解的手势表明，他也苦于不知底细。

画家用惊人的艺术力量渲染了这最后一次晚餐上那种森严而又紧张的气氛。人们从这无言的画面中，目睹每个人物的动作和表情，仿佛听到了他们正在七嘴八舌、议论纷纷的声音。它借《圣经》传说故事展开了美与丑、善与恶、正义与邪恶的斗争，表现了作者本人的民主主义立场，反映了意大利人民善良的意愿和道德标准。

《最后的晚餐》在艺术上取得了很高的成就。过去的画家都把耶稣和其他 11 个门徒画在餐桌的一边，把叛徒犹大单独画在桌子的另一边以示区别，而且人物缺少个性，动作简单，表情呆板，人与人之间缺乏有机联系。达·芬奇打破了传统模式，不再把叛徒犹大和众人分开，而把他放在众人之中，甚至让他靠近耶稣就餐。在构图上，作者让人物一字排开，都坐在桌子的一边，面向观众，并且以耶稣为中心，把人物左右平分为 4 组，每组 3 人，互相联系，彼此呼应，画面和谐而均衡。作品中，耶稣和众门徒都成了普普通通的

人，头上没有了光环。

在作品中,达·芬奇巧妙而精确地运用了透视法则，把一切透视都集中在耶稣头上，在视觉上使他成为统辖全局的中心人物；同时,达·芬奇还巧妙地延伸了壁画的空间，整个画面远远望去，感到纵深很远，从耶稣背后的窗口，可以看到耶路撒冷美丽的黄昏景色。专家们认为是画家用自己家乡佛罗伦萨的风景画成的。此外,达·芬奇还正确运用透视原理，把《最后的晚餐》画在食堂墙壁上部，使水平线恰好与画中的人物和桌子构成一致，因而使进入食堂的观众产生视觉和心理上的错觉，仿佛自己也参加了耶稣和众门徒举行的晚餐，有身临其境、如闻其声之感。

达·芬奇在光和影的处理上也颇新颖。他善于利用建筑物的光源。耶稣背后窗口透进来的阳光，使耶稣和众门徒沐浴在太阳的光辉之下，照在耶稣的头上形成了自然的圣光，而使犹大的面部处在黑暗的阴影之中，以此来表示正义与邪恶的势不两立。

《最后的晚餐》长期以来一直受到世界各国人民的赞赏和重视。德国大诗人歌德称赞它时说：“一切都是那么栩栩如生，一个个好像呼之欲出。各种各样的内心冲动和面部表情，刻画得入木三分。每一个人物的外形和特征，同他们所听到的，他们所遭受的,完全相吻合,表情逼真而有力度。’欧洲画坛对这一杰作也作出了高度评价：“这是所有伟大画卷中的最佳珍品，是欧洲艺术的拱顶之石。”

早在 1478 年,达·芬奇就开始着手创作《最后的晚餐》,该画的创作时间则集中于 1495 至 1498 年。为提高自己的技艺，达·芬奇曾不顾教会禁令，亲自解剖尸体 30 多具,并深入生活,对各种不同类型的人进行了长期细致的观察，留下了大量手稿和文字材料。

达·芬奇在创作《最后的晚餐》时,差不多把全部时间都放在画面上，他全神贯注，忘了吃喝，几乎成了疯子。他同时代的意大利作家玛蒂奥·班杰洛 1497 年曾同达·芬奇相处了一段时间，他在自

己的回忆录中写道“:达·芬奇习惯于一大早就攀上脚手架，从太阳升起到夜幕降临，一直是画笔不离手，常常达到废寝忘食的程度。有时他三四天不动一笔，凝神在画前，一站就是一两个小时，对所画的形象进行审度和思考。有时，在正午时分，骄阳似火，我会看到他从韦西亚议会大厦出来，直奔修道院，爬上脚手架，给某个部位添上几笔。’达·芬奇的这种作画方式令某些人不能理解。修道院的副院长以为作画就跟在菜园里干活一样，不能停歇。他一看见达·芬奇沉思默想，就认为这是工作拖拉，心里十分不满，就去找公爵告状。公爵找来达·芬奇问话。达·芬奇回答说：“有天资的人，当他们工作得最少的时候，实际上工作最多，因为他们是在构思，他们把想法酝酿成熟，这些想法随后就通过他们的手表达出来。’他说,这幅画还有两个头像没有画好。一个是耶酥,这个形象很难从人间找到这样神圣的仪容作为模特儿；另一个就是犹大，很使人伤脑筋，他还想不好怎样来表现这个叛徒的嘴脸。如果他催得太急的话，就只好按照副院长的那副尊容画出来了。公爵听后，禁不住哈哈大笑起来……

天才间的竞赛

1499 年 10 月,达·芬奇因法国侵入米兰，便前往故乡佛罗伦萨,并于 1500 年 4 月到达。

回到故乡不久，达·芬奇便展出了自己的一幅新作 素描《圣母与圣安娜》。佛罗伦萨为之轰动一时，观者云集，盛况空前。作品表现的是圣母玛利亚之母圣安娜、玛利亚、耶稣和施洗约翰相聚时的欢快情景。画家以少见的明暗分析与柔和的调子来表现圣家族的崇高而纯洁的感情。达·芬奇巧妙地运用了他独特的明暗转移法，尤其是他故意减弱强烈的光影，因而使阴影柔和，整个画面好像蒙上了一层薄雾似的月光，洋溢着抒情诗般的情调。专家们认

为,《圣母与圣安娜》是达·芬奇首创的明暗转移法的典范之作。明暗转移法是指在画像上，由明到暗的过渡是连续的，像烟雾一样，并没有明显的分界线。这样就可以使画面产生丰富的层次，呈现出一种凸凹感。达·芬奇的明暗转移法被称做是“绘画艺术上的一个转折点”。

1503年 10月，佛罗伦萨政府聘请达·芬奇为佛基奥宫 500 人会议厅绘制壁画《安加利之战》。年轻好胜的艺术家米开朗基罗此时恰巧也在佛罗伦萨。为了同达·芬奇比个高低，他坚决请求政府允许他在会议厅对面的墙上画另一幅壁画，于是政府便命他绘制壁画《卡希那之战》。两位天才的艺术大师在故乡展开了壁画竞赛，成为西方美术史上一段有名的佳话。

两位画家虽然都以战争为题材，却分别选用了不同的视角。达·芬奇坚决反对非正义的战争，认为非正义的战争是“最野蛮的愚蠢行为”，因此采取了揭露的态度。画面上描绘的是战争最紧张的一刹那——争夺军旗,4 名骑士正在为抢夺军旗而相互厮杀，脚下尸横遍野……而米开朗基罗则热情地歌颂了正义的战争，赞扬普通士兵保卫祖国、英勇牺牲的爱国主义精神。他的《卡希那之战》描绘的是士兵在河里洗澡时，听到紧急集合号的情景，表现了各种姿态的人体，以此来反映人民的爱国热情。尽管两人绘制壁画的角度不同，内容各异，但他们作品的艺术效果却是殊途同归的。尤其是达·芬奇的作品摒弃了史料的烦琐叙述，而以艺术形象的全部感染力来揭示历史事件的本质，从而为历史画提供了第一个范例。这两幅壁画被誉为“全世界的典范”，但遗憾的是它们都没有能够被保存下来。

昂贵的神秘微笑

1506年,达·芬奇创作完成了举世闻名的《蒙娜丽莎》。这是

他杰出的代表作品，是文艺复兴盛期最卓越的肖像画之一，它标志着达·芬奇艺术的最高成就。它自问世以来，蒙娜丽莎以她那神秘的微笑征服了整个人类将近 5 个世纪之久。

《蒙娜丽莎》长 77 厘米，宽 53 厘米，作品上的女主人公面部柔和，嘴角挂着一丝刚刚可以觉察出的微笑；双手没有任何装饰，交叉着放在安乐椅的扶手上；披散的卷发自然而然地垂落在裸肩之上；两眼凝视前方，似乎对前途充满了信心和希望。

蒙娜丽莎是佛罗伦萨银行家佛朗切斯柯·载尔·佐贡多的第三个妻子，达·芬奇开始为她作画时，她才 23 岁。为了使蒙娜丽莎始终处于轻松和愉悦的状态之中，达·芬奇专门为她请来了乐师在一旁弹奏优美的乐曲，歌唱家为她演唱，滑稽演员在一旁做着风趣的表演，还在周围设置了喷泉，种植了她心爱的花草，以便于他能够比较从容地捕捉出现在蒙娜丽莎面部的内在感情。

由于中世纪的欧洲长期处于封建的和基督教会的黑暗统治之下，人们被剥夺了自由幸福生活的权利，因此在中世纪的画像中，人物形象都比较生硬、呆板，缺乏真实的人的内在感情。达·芬奇从人文主义立场出发，强调人是最神圣的造物，人体是自然中最美的对象，他说“谁不尊重生命，谁就不配有生命。”在《蒙娜丽莎》中，他描绘出了新时代的女性，表现了新时代的女性正在正视自己的生活。他赋予了蒙娜丽莎以满怀乐观和希望的表情，并以欢快和幸福的心情来看待现实世界。人们在蒙娜丽莎的脸上再也看不到中世纪终日忧郁寡欢的神色了，人们看到的是早已丧失的美好幸福的微笑。达·芬奇把蒙娜丽莎的微笑描绘得极其生动、自然、淳朴而又甜美，耐人寻味而又百看不厌。一位专家指出：“从她的微笑中显示出这个新女性的自信与欢乐的情绪，但又不失其端庄而文雅的特征。画家集中精力描绘了蒙娜丽莎面部微笑的表情，用最大的概括力，表现了人物的外貌和她的纯洁而善良的内心的一致性。”根据当时的社会风尚，女性喜好广额，故大都将眉毛刮

需要全本请访问 www.ertongbook.com

去,所以在《蒙娜丽莎》的画像上,蒙娜丽莎并没有眉毛,其形象的艺术效果仿佛大理石雕像一般。

在作品中,达·芬奇别具匠心，表现了惊人的艺术才华，巧妙地运用透视学原理，给这位坐在阳台上的少妇创造了一幅透视不一致的背景。画面远景右高左低，当人们从左至右地欣赏这幅名画时，感到蒙娜丽莎好像在逐渐下降，如果自右而左地去欣赏，人们又会感到蒙娜丽莎在渐渐上升。随着人们视角的变换，整个画面似乎都处在变动之中,使人捉摸不定。《蒙娜丽莎》也是达·芬奇运用“明暗转移法”的典范名作。这对以明暗作为主要造型手段的西洋传统绘画来说是一个重大的发展。

达·芬奇一直将《蒙娜丽莎》这幅作品珍藏在自己身边,后来把它带到了法国。画家生前以两万英镑将它卖给了法国国王法兰西斯一世。这位国王将它挂在自己的浴室里作为装饰品。此画现珍藏在巴黎卢佛尔博物馆。《蒙娜丽莎》曾一度被盗,后来查获,原来是一个在博物馆做木工的意大利人“偷”走了。他认为达·芬奇是意大利人，应该物归原主，将画带回自己的祖国。由于这件无价之宝失而复得，愈显珍贵，于是博物馆特制了一个防弹玻璃橱窗加以保护。

一些专家曾对《蒙娜丽莎》一画作出过估价，认为蒙娜丽莎这一“神秘的微笑”价值 1 亿美元。这恐怕是至今为止世界上最为昂贵的微笑了吧！

巨人中的巨人

达·芬奇被称为文艺复兴盛期最完美的杰出代表的原因之一是他在艺术上取得的巨大成就，另一方面则在于他渊博的学识，其是在自然科学方面的突出贡献。

他的一生是一条永无尽头的车道，沿途遗下了无数五花八门

的惊人的断片残简。“我一生一事无成。”在走向生命的尽头时,他难过地写道。然而,这个“一生一事无成”者,比之文艺复兴时期中的任何一个人,都有着更多的、领域更广的幻想和探索。

达·芬奇的博学多才在他生活的时代中的确是十分惊人的。“他们至今瞠目而视,他们至今惊叹不已,一颗小小的脑袋怎么装得下他所通晓的一切。”他是画家、雕塑家、建筑师、音乐家、数学家、天文学家、发明家,等等合而为一,他的身后遗留下约 5000 页没有出版的手稿。

在艺术理论方面,他把解剖、透视、明暗和构图等零碎的技法知识,总结成为科学的法则。他丰富和发展了前人的金字塔构图法,成功地实践了“明暗转移法”,在绘画中采用了山水衬景空气透视法、色阶微妙变化的高度晕染法等。他的名著《论绘画》是对自己文艺理论的全面总结,对当时和后世的艺术发展产生了巨大影响。

在生理学方面,达·芬奇是用蜡来表现人脑内部结构的开创者,也是第一个设想用玻璃和陶瓷制作心脏和眼睛活动模型的学者。他发现了血液的新陈代谢功能,还发现心脏有四个腔,并画出了心脏瓣膜。他用水的流动来比喻血液循环,还断言老年人的死因之一是动脉硬化。达·芬奇在解剖学和生理学方面的遗稿,被后人整理成六本专集出版。

达·芬奇在数理化方面的成就也很突出。研究家公认,首先在数学上使用加(+)、减(-)符号的是达·芬奇。他还发现了立体几何中关于正六面体、球体、圆柱面积之间关系方面的规律。在物理学方面,他预示了惯性定理,后为伽利略证明。关于物质的原子原理学说,他也有预见。达·芬奇十分生动而形象地向人们描述了原子能量的威力。他说:“那东西将从地底下爆起……使人在无声的气息中突然死去,城堡也遭到彻底毁坏,看起来在空中似乎有破坏力。”在达·芬奇的笔记中画有许多仪器,诸如曲颈甑、燃烧炉、蒸馏锅之类,同时他还亲自做过化学实验,有一些化学实验的简单记

录。

在天文学方面,达·芬奇对传统的“地球中心说”持否定观点。他指出地球不是太阳系的中心，更不是宇宙的中心，而哥白尼的“太阳中心说”是在他去世 24 年后才发表的。另外，他还提出了利用太阳能的“幻想”。

在地质学方面,达·芬奇早于近代地质学理论家胡顿 350 年创立了地质学。他认为地球本身带有它自身的历史记录。

达·芬奇在军事科学方面的成就更为惊人。有学者推断他的成就“已经达到了第二次世界大战时的水平”。他发明了机关枪、坦克车、潜水艇和双层船壳战舰，外层被击中后仍能浮在水面上。他还制造了手榴弹，计划制作毒气弹和防毒面具。他设计过各种飞行机械、直升飞机和防毒面具。意大利人民为了纪念达·芬奇在首创飞机方面的贡献，在新建的罗马国际机场的候机厅广场上为他建立了巨大的雕像。

另外,在机械学、水力学、建筑学等诸多方面,达·芬奇都有所涉足、有所成就。他在自然科学方面的探索和发现，以及他的实验工作方法都为后来的科学家哥白尼、伽利略、维廉·哈维、牛顿等人的发明创造开辟了道路,由此,达·芬奇被人誉为近代自然科学的先驱者。

1519年5月2日,67岁的达·芬奇在法国闭上了那双闪现着智慧之光的眼睛。在死前他写道：“一个充分利用了的白天带来酣睡，一个充分利用了的一生带来安息。”这个出现在世界科学史上全面发展的学者，因其不倦的探索和无穷的创造，获得了“万能巨人”、“时代骄子”、“人类智慧的象征”等美称。他是站在时代前列的巨人之中的巨人，可以当之无愧地说他是文艺复兴时期最积极的“人文主义”与“科学精神”的总代表与最高体现者。

（彭西春）

2. 市民英雄的创造者
米开朗基罗

1501 年,一座名为《哀悼基督》的大理石雕像在罗马全城引起轰动。它卓绝的构思与精湛的技艺完美结合令人们惊叹不已。作者将人的真挚、深沉、庄重、崇高融入了这个陈旧的宗教题材中，作品深深打动了观众。人们惊喜若狂，默念着许多大雕塑家的名字，可谁也没想到它的作者竟然是个无名小辈——年仅 25 岁的米开朗基罗。

米开朗基罗是意大利文艺复兴时期著名的雕刻家、画家、建筑师与诗人,与达·芬奇、拉斐尔齐名，史称文艺复兴艺坛三杰。他的艺术有着强烈的个性，一扫意大利宁静和精美的艺术风格,以雄浑、豪放、宏伟、强健和充满激情著称。裸体是米开朗基罗整个艺术世界的基石。被誉为“市民英雄”

的《大卫》裸雕是他的代表作品,他因而被人们称为‘市民英雄的创造者”。

惟一署名的作品

米开朗基罗于 1475 年 3 月 6 日生于离佛罗伦萨不远的卡普莱斯镇，父亲是当地的行政长官。他生下不久即被寄养在一个石匠家中。他在成名以后，常满怀深情地说，是石匠妻子的奶水和故乡的清新空气给了他天才，使他拿起了雕刻刀和凿子。 13 岁时，米开朗基罗违抗父命，坚决要求从事被他父亲瞧不起的艺术事业，先后在佛罗伦萨著名艺术家基兰达约和“庭苑”美术学校学习，从此开始了自己的创作生涯。

为了提高技艺，米开朗基罗曾在一座修道院中解剖尸体，苦练基本功，从实践中掌握了人体结构知识。他还研究了但丁、彼特拉克和薄伽丘的著作，为以后的诗歌创作打下了基础。1495 年年末，他回到故乡。这时，米开朗基罗的雕刻水平已有了相当造诣，他制作的两件仿古作品竟然达到了以假乱真的程度，被精明的古董商当成古典作品以重金收购。之后，他完成了自己一生中惟一署名的作品,也就是开头提到的《哀悼基督》。

《哀悼基督》又称《哀痛》、《母爱》,于 1498 至 1500 年创作,现存于罗马圣彼得大教堂。雕像高 1.75 米,台座宽 1.68 米。作品内容简单,依据《圣经》故事而作,表现的是基督殉难后,圣母玛利亚抱着他的遗体默哀的情景。

这本来是一个陈旧的宗教题材，但米开朗基罗一反惯例，并没有用众多人物来表现悲痛的场面，而是运用雕刻艺术特有的高度集中的优点，只塑造了圣母、基督两个人物。作品以圣母为主体，每个动作、表情都极富概括力。作品集中表现了圣母的悲与美：头披长巾的圣母端坐着，已死的基督手臂瘦削，赤裸着，仰面横躺在

母亲膝上。圣母用右手搂住儿子，无力的左手微微摊开的动作，准确而又强烈地表现了心中复杂的感情。她低头俯视儿子，面部呈现出万箭穿心却又欲哭无泪的痛苦表情，给人的心灵以强烈的震撼。于无言而深沉的悲怆中，作者又极为传神地表现出了一般女性的伟大母爱，体现了圣母的内在之美。

米开朗基罗没有按照惯例把圣母表现为老态龙钟，而是把她刻画得十分年轻、容貌异常美丽。观者惊叹不已，他们询问艺术家,为什么圣母比圣子还要年轻得多?“你们难道不知道”,米开朗基罗回答：“任何一个纯洁的女人都能使她的青春保持许多年吗？圣母玛利亚正是这样，她从来不对世俗屈服，而且，她的容貌由于神圣的爱而纯化了！”他还认为“她所体现的青春永恒与形象的不朽性，正是人类对这种美好事物的最高理想”。由于他把圣母表现得异常俊美，而她的悲痛与母爱也就显得更加深沉和含蓄了。总之,这尊雕像给人以深沉、纯洁、真挚、典雅、崇高之感。研究家认为,米开朗基罗塑造的这一“悲”和“美”的形象,是象征着他的多灾多难而又富饶美丽的祖国，这是不无道理的。

《哀悼基督》在圣彼得大教堂展出后,立刻轰动了罗马全城,人们还从未见过构思如此卓越、艺术如此完美的作品。由于米开朗基罗在当时还是个年仅 25 岁的无名小辈，根本没人相信这是他的作品，却以为是某个著名大师的作品。一气之下，米开朗基罗在深夜带上工具，在圣母左肩的衣带上刻下了自己一米多长的大名，使它成为艺术家一生中惟一署名的作品。从此米开朗基罗名声大震。

1975 年 5 月的一个夜晚，一名歹徒执锤偷偷进入圣彼得大教堂中，打断了基督的足趾。梵蒂冈当局立即派人将其修复，外加防弹玻璃罩。从此，游人就只能远远地欣赏这一世界名作了。

需要全本请访问 www.ertongbook.com