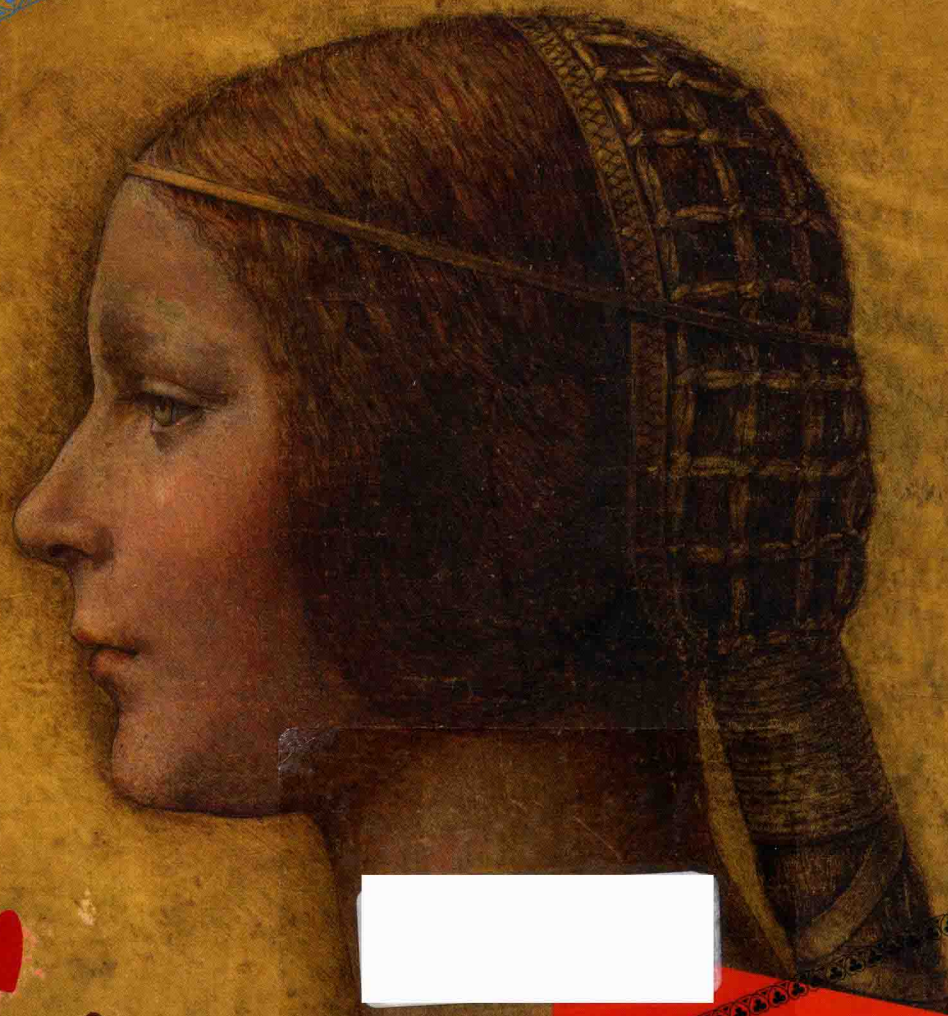

第 3 辑 · 古 典 大 师

列奥纳多·达·芬奇

I ♥
Mona Lisa

[法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 [法] 安东尼·乌尔曼 / 编
欧 瑜 / 译

LÉONARD DE VINCI

全
球
艺
术
启
蒙
系
列

N°11

中信出版集团

DADA

全球艺术启蒙系列 N° 11

第 3 辑 · 古典大师

列奥纳多·达·芬奇

d de Vinci

[法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 [法] 安东尼·乌尔曼 / 编
欧 瑜 / 译

中信出版集团 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

列奥纳多·达·芬奇 / (法) 克里斯蒂安·诺比亚尔,
(法) 安东尼·乌尔曼编; 欧瑜译. -- 北京: 中信出版
社, 2017.12

(DADA 全球艺术启蒙系列. 第3辑, 古典大师)
ISBN 978-7-5086-8047-7

I. ①列… II. ①克…②安…③欧… III. ①达·芬
奇(Leonardo, da Vinci 1452-1519) - 传记 - 少儿读物
IV. ①K835.465.72-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 200915 号

DADA Léonard de Vinci, edited by Antoine Ullmann and Christian Nobial, illustrations by
Mathieu Bablet.

The original edition of this book was published in France.

Copyright© Editions Arola, 2011

Simplified Chinese edition copyright © 2017, CITIC Press Corporation

This edition published by arrangement with The Picture Book Agency, Paris, France and
Dakai Agency Limited. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying,
recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing
from the Publishers.

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

DADA 全球艺术启蒙系列: 列奥纳多·达·芬奇

编 者: [法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 [法] 安东尼·乌尔曼

译 者: 欧 瑜

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承 印 者: 鹤山雅图仕印刷有限公司

开 本: 540mm×970mm 1/8

印 张: 7.25 字 数: 50 千字

版 次: 2017 年 12 月第 1 版

印 次: 2017 年 12 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2015-7762

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-8047-7

定 价: 49.80 元

策划出品: 中信童书

策划编辑: 常 青

责任编辑: 曹红凯

美术编辑: 王 莹 韩莹莹

营销编辑: 鲍 芳 吴 畏

特邀策划: 黄津翠

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

编辑寄语

我来, 我见……我征服!

他来了, 他见了, 他征服了。列奥纳多·达·芬奇一路走来, 所向披靡。他是文艺复兴时期的大明星, 《蒙娜丽莎》的作者。简单来说, 就像人们几个世纪以来传唱和书写的那样, 达·芬奇是一个名副其实的“天才”。顺便说一句, 达·芬奇是一位真正的全能艺术家, 他醉心于众多专业门类, 并且不知疲倦地加以研究: 绘画与素描, 那是当然, 但还有建筑、机械、天文、地理、音乐、戏剧、植物学、解剖学和城市规划。想象一下达·芬奇为资助他的那些王公贵族提供服务的情形: 早上设计一个戏剧的布景, 下午研发一辆战车, 晚上创作一幅公主的肖像画, 睡觉之前再解剖一具尸体!

这就是几个世纪以来人们对达·芬奇的描摹。对于像他这样的天才, 人们总是喜欢添油加醋, 渐渐地就再也分不清什么是真, 什么是假了。天才是那么超乎寻常, 以至于我们总会觉得天才无所不能! 而这种“天才”的标签, 会促使我们对达·芬奇大加赞赏, 却不知道真正的原因是什么。达·芬奇真有那么了不起吗? 如果是的话, 究竟是什么原因让他成了一个这么了不起的人呢? 其实, 在他涉猎过的领域中, 很多工作并没有完成, 有的只是处于理论设想阶段。至于那些他计划撰写的论著, 也从来没有真正动笔写过: 在他上千页的记事本中, 只有散乱的笔记。一些人认为, 是因为对新颖主题的好奇心, 让达·芬奇无法完成正在着手进行的工作。然而, 达·芬奇那些未能完成的作品却成了永远的不解之谜, 每个人都想竭尽所能去揭开谜底……

因此, 让我们试着忘记关于达·芬奇的种种奇闻逸事, 或许这样才能发现让他如此与众不同的真正原因。一切都是从一位大师的工坊里开始的, 这位大师曾经培养过无数艺术家, 就连达·芬奇也当过他的学生, 那是在佛罗伦萨……

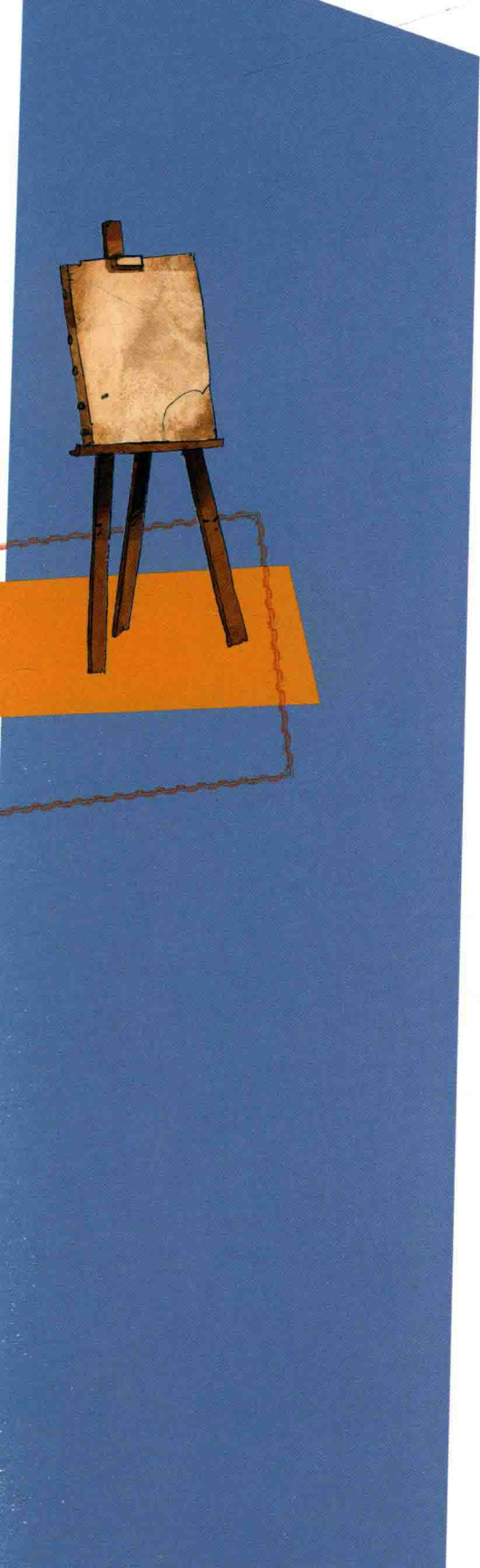
D A D A

N° 11

目录

- 5 又一个天才?
- 15 失去一幅画, 找回多少幅?
- 22 笔记簿中的大世界
- 31 绘画首当其冲
- 41 一幅作品道尽达·芬奇!
- 44 永远的达·芬奇
- 52 艺术 ABC
- 54 达·芬奇工坊

DADA

全球艺术启蒙系列 N° 11

第 3 辑 · 古典大师

列奥纳多·达·芬奇

d de Vinci

[法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 [法] 安东尼·乌尔曼 / 编
欧 瑜 / 译

中信出版集团 · 北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

列奥纳多·达·芬奇 / (法) 克里斯蒂安·诺比亚尔,
(法) 安东尼·乌尔曼编; 欧瑜译. -- 北京: 中信出版
社, 2017.12

(DADA 全球艺术启蒙系列·第3辑, 古典大师)

ISBN 978-7-5086-8047-7

I. ①列… II. ①克… ②安… ③欧… III. ①达·芬
奇(Leonardo, da Vinci 1452-1519) — 传记 — 少儿读物
IV. ①K835.465.72-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第200915号

DADA Léonard de Vinci, edited by Antoine Ullmann and Christian Nobial, illustrations by
Mathieu Bablet.

The original edition of this book was published in France.

Copyright© Editions Arola, 2011

Simplified Chinese edition copyright © 2017, CITIC Press Corporation

This edition published by arrangement with The Picture Book Agency, Paris, France and
Dakai Agency Limited. All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying,
recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing
from the Publishers.

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

DADA 全球艺术启蒙系列: 列奥纳多·达·芬奇

编者: [法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 [法] 安东尼·乌尔曼

译者: 欧瑜

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者: 鹤山雅图仕印刷有限公司

开本: 540mm×970mm 1/8

印张: 7.25 字数: 50千字

版次: 2017年12月第1版

印次: 2017年12月第1次印刷

京权图字: 01-2015-7762

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书号: ISBN 978-7-5086-8047-7

定价: 49.80元

策划出品: 中信童书

策划编辑: 常青

责任编辑: 曹红凯

美术编辑: 王莹 韩莹莹

营销编辑: 鲍芳 吴畏

特邀策划: 黄津翠

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

编辑寄语

我来, 我见……我征服!

他来了, 他见了, 他征服了。列奥纳多·达·芬奇一路走来, 所向披靡。他是文艺复兴时期的大明星, 《蒙娜丽莎》的作者。简单来说, 就像人们几个世纪以来传唱和书写的那样, 达·芬奇是一个名副其实的“天才”。顺便说一句, 达·芬奇是一位真正的全能艺术家, 他醉心于众多专业门类, 并且不知疲倦地加以研究: 绘画与素描, 那是当然, 但还有建筑、机械、天文、地理、音乐、戏剧、植物学、解剖学和城市规划。想象一下达·芬奇为资助他的那些王公贵族提供服务的情形: 早上设计一个戏剧的布景, 下午研发一辆战车, 晚上创作一幅公主的肖像画, 睡觉之前再解剖一具尸体!

这就是几个世纪以来人们对达·芬奇的描摹。对于像他这样的天才, 人们总是喜欢添油加醋, 渐渐地就再也分不清什么是真, 什么是假了。天才是那么超乎寻常, 以至于我们总会觉得天才无所不能! 而这种“天才”的标签, 会促使我们对达·芬奇大加赞赏, 却不知道真正的原因是什么。达·芬奇真有那么了不起吗? 如果是的话, 究竟是什么原因让他成了一个这么了不起的人呢? 其实, 在他涉猎过的领域中, 很多工作并没有完成, 有的只是处于理论设想阶段。至于那些他计划撰写的论著, 也从来没有真正动笔写过: 在他上千页的记事本中, 只有散乱的笔记。一些人认为, 是因为对新颖主题的好奇心, 让达·芬奇无法完成正在着手进行的工作。然而, 达·芬奇那些未能完成的作品却成了永远的不解之谜, 每个人都想竭尽所能去揭开谜底……

因此, 让我们试着忘记关于达·芬奇的种种奇闻逸事, 或许这样才能发现让他如此与众不同的真正原因。一切都是从一位大师的工坊里开始的, 这位大师曾经培养过无数艺术家, 就连达·芬奇也当过他的学生, 那是在佛罗伦萨……

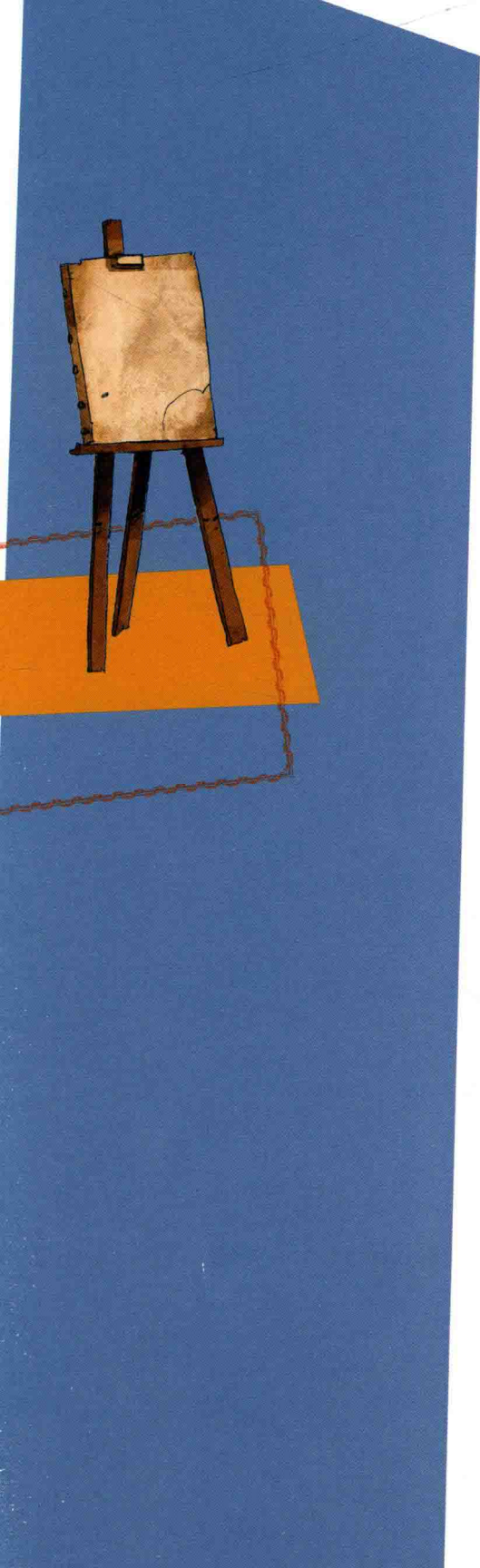
D A D A

N° 11

目录

- 5 又一个天才?
- 15 失去一幅画, 找回多少幅?
- 22 笔记簿中的大世界
- 31 绘画首当其冲
- 41 一幅作品道尽达·芬奇!
- 44 永远的达·芬奇
- 52 艺术 ABC
- 54 达·芬奇工坊

又一个天才?

今天，每当我们说起“列奥纳多·达·芬奇”，立即就会想到“天才”这个词！其实，无所不能的天才在文艺复兴时期可不止他一个。达·芬奇真的有那么了不起吗？

在韦罗基奥的作坊里

人们都说，达·芬奇相貌英俊、才华横溢、聪明绝顶、魅力过人，还说他无所不知无所不晓：诗歌、音乐、绘画、素描、建筑学、植物学、解剖学，甚至还通晓工程学。可他是怎么做到的呢？实际上，这在达·芬奇所处的那个年代并不稀奇。1452年，达·芬奇出生在意大利托斯卡纳的一个小村庄里，这个小村庄名叫——芬奇（Vinci）。这就是他名字的由来！有一天，达·芬奇的父亲把儿子的一幅素描拿给了安德烈·韦罗基奥。这位艺术家看了之后很吃惊，立即邀请达·芬奇来自己的作坊——文艺复兴时期最著名的作坊之一。达·芬奇当时14岁，从此踏上了艺术的学习之路。

韦罗基奥不仅仅是一位艺术家：在成为画家之前，他还做过金银匠、铁匠、雕塑家和铸工。在他的“作坊”里，学徒们必须学习所有这些技术。虽然达·芬奇没有接受过多么艰深的高等教育，但他形成了一种我们所说的“扎实的作坊素养”。达·芬奇追随韦罗基奥，在实际操作中学会了一切，从算术到化学，从色彩的混合到木工。那时，韦罗基奥正忙于大宗大订单：一个用来装饰佛罗伦萨大教堂穹顶的金球。这个金球直径六米，重量超过两吨。韦罗基奥全权负责这项复杂的工程，包括金球的制作和高度超过百米的安装！

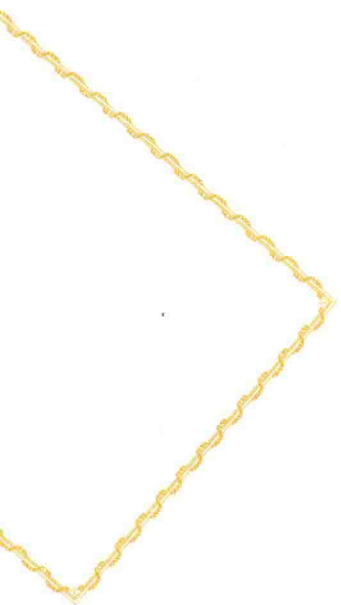
佛罗伦萨大教堂穹顶一瞥

坠落凡尘的天使

幸运的是，协助老师的并非只有达·芬奇一个人。工坊里满是年轻的学徒，只说几个最有名的吧，波提切利、吉兰达约、佩鲁吉诺和洛伦佐·迪·克雷迪，抱歉只说了这么几位！所有人都希望最后能够实际操练一把。对达·芬奇来说，《基督受洗》将会成为他的火之洗礼。韦罗基奥让达·芬奇负责完成这幅装饰画中的一个人物。仔细观察这幅作品，猜猜达·芬奇画的是哪个人物……先知施洗者约翰出自韦罗基奥之手，耶稣很可能也是。那位侧着身子跪在画面左下角的美丽天使，就是达·芬奇的作品了。仔细看看这个小天使，头发画得丝丝入微，眼神鲜活灵动，跟画中的其他部分形成了鲜明的对比。根据著名艺术史学家瓦萨里的记述，韦罗基奥在看到学生的手笔后就放弃了这幅画作。这种说法未免有些夸张，但达·芬奇的传奇故事就此拉开了序幕。

《基督受洗》(Baptême du Christ)，安德烈·德尔·韦罗基奥，约1470—1478年。
白杨木面油彩及胶彩画，177厘米×151厘米。佛罗伦萨，乌菲兹美术馆。

褶皱

达·芬奇继续跟随韦罗基奥学习，他第一幅独自完成的绘画作品是《圣母领报》（见第 34 页）。这是一幅较为古典的作品——天使长加百列向圣母玛利亚宣告了耶稣的诞生，但我们在这幅画中已经可以看到达·芬奇令人难以置信的细腻笔触。看看人物精美无比的衣褶……为了掌握如此精湛的画技，年轻的

《一尊坐像的衣褶》（*Draperie pour une figure assise*），列奥纳多·达·芬奇，1470 年。
毛笔及灰色蛋彩，亚麻布白色高亮，26.5 厘米 × 25.3 厘米。巴黎，罗浮宫博物馆。

达·芬奇不知疲倦地以身披潮湿织物的模特儿或雕塑为参照进行练习。上面这幅画创作于同一时期，展现出达·芬奇对衣褶和光影效果如科学一般精准的描绘，我们甚至可以看出衣褶下面两条腿的确切姿势和两只脚的摆放位置！

达·芬奇对阵波提切利

《三博士来朝》(L'Adoration des rois mages), 列奥纳多·达·芬奇, 1481—1482年。
木面蛋彩及油画, 243厘米×246厘米。佛罗伦萨, 乌菲兹美术馆。

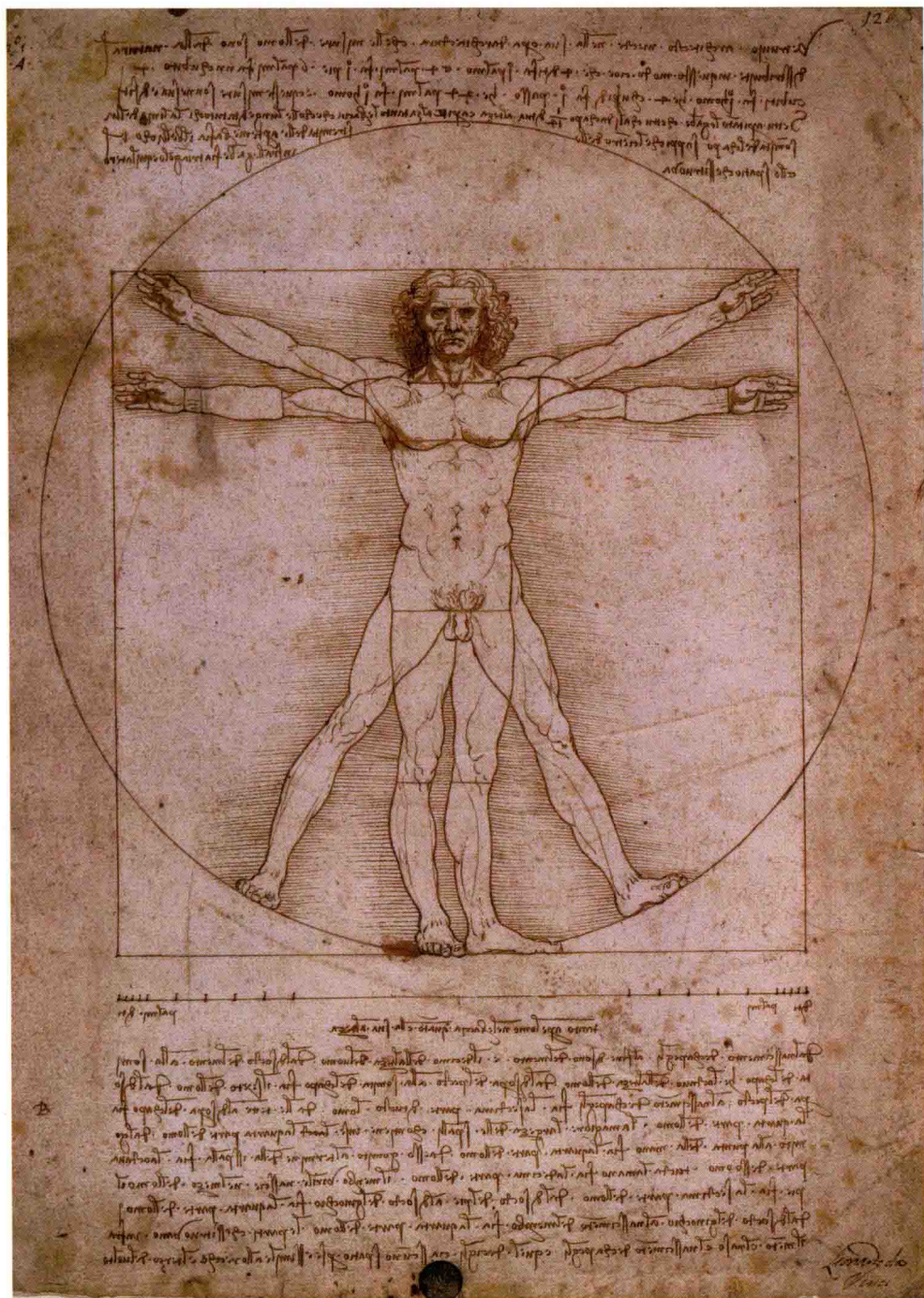

1480年, 达·芬奇收到了自己的第一宗大订单。圣多纳托修道院邀请他创作一幅《三博士来朝》, 这是一个在佛罗伦萨非常受欢迎的宗教主题。此外, 所有跟达·芬奇同时代的画家都曾尝试过这一主题。对我们的“天才”来说, 这是个把自己的才能付诸实践的绝好机会。画作的主题是: 东方三博士前来朝拜耶稣。在画的近景中, 我们可以看到三博士俯拜在圣母玛利亚和小耶稣脚下, 周围人头攒动。达·芬奇细致地描绘出圣母玛利亚所坐的岩石旁边的人物的姿态, 这些人的脸上都流露出一动而真切的表情: 惶恐、好奇、仰慕……整个构图灵活生动, 把圣母玛利亚和小耶稣众星捧月一般供在中央。在画的远景中甚至还有几匹战马。

桑德罗·波提切利在五年前创作了另一幅《三博士来朝》(见下页)。多么鲜明的对比啊! 波提切利的作品要比达·芬奇的作品色彩鲜艳得多, 但千万不要误会, 那只是因为作品尚未完成时达·芬奇就匆忙赶往米兰了。波提切利的作品构图更为古典: 圣母玛利亚和小耶稣处在画面上方的一间棚屋里, 棚屋则作为近景和远景的分界线, 其余众人拥在母子二人的脚下, 但气氛更为世俗化, 你会觉得那更像一个会客厅, 而不是伯利恒的马槽。达·芬奇极具创新意味的画作是那么的鲜活生动, 令波提切利理想化的描绘未免相形见绌。

《三博士来朝》(L'Adoration des rois mages), 桑德罗·波提切利, 约1475年。
木面蛋彩画, 111 厘米 x 134 厘米。佛罗伦萨, 乌菲兹美术馆。

《维特鲁威人》(Les proportions du corps humain selon Vitruve)，列奥纳多·达·芬奇，约1490年。
纸面钢笔、墨水及水彩金属尖笔画，34.4厘米 x 24.5厘米。威尼斯，艺术学院美术馆。

维特鲁威人的错觉!

当然，达·芬奇的这种风格并非独一无二，所有文艺复兴时期的艺术家都在尝试创作这种写实主义的作品。但达·芬奇想要让这种逼真的效果达到更高境界，因此对人体进行了深入研究。你或许在欧元硬币上看到过这幅惊人的图画。画面中，一个男人站立在一个圆环和一个方块的中间。这幅画最初的作者是古罗马的著名建筑师维特鲁威，他创作这幅画的初衷是为了确定人体的比例。维特鲁威影响了那以后所有的艺术家……但达·芬奇对这幅画重新进行了创作，顺便做了修改！他纠正了几处错误，并重新确立了胳膊和腿的准确长度。

达·芬奇医生？

为了了解人体的构造，这位才能出众的学徒毅然开始以一种温和的方式解剖尸体（见第24页）。达·芬奇是第一个描绘出人类胚胎的艺术家，但请注意，达·芬奇的这幅胚胎研究图并不是一幅写生画。他确实研究了一个胚胎，但那是牛的胚胎！达·芬奇为了创作这幅画，采取了类比推论的方法：他从对牛胚胎的研究中获取灵感，然后再借助自己对人体的科学认知，最终创作出了这幅画。这也是为什么达·芬奇有时候也会出错。要知道，在16世纪初，X射线和超声波都还没有出现呢！

《胚胎的解剖研究图》(Étude anatomique du fœtus dans l'utérus)，
列奥纳多·达·芬奇，约1510—1513年。
纸面钢笔、棕色水墨及红色粉笔画，30.4厘米×22厘米。
伦敦，温莎堡，皇家图书馆。

汽车、直升机、潜艇……

达·芬奇并没有止步于解剖学。在受聘于米兰公爵卢多维科·斯福尔扎时，他的身份是武器专家，而不是画家，因为他也是一个工程师。左边这幅画让你想到了什么？当然是一辆汽车啦！这幅画也同其他画作一样，拥有罕见的精准。达·芬奇后来还画了几台机器，被认为是潜艇和直升机的雏形，而真正的潜艇和直升机是在400年后才出现的。因此，尽管达·芬奇从来没有制造出自己画的这些机器，但今天的人们仍然觉得他是一个富有远见的梦想家。

除却无所不知的才能和浩如烟海的知识，达·芬奇首先是一个以超乎想象的精准和超越时代的远见而为人所知的天才。所以，即便不像当时所有的知识分子那样精通拉丁语和希腊语，达·芬奇依然是文艺复兴时期的天才，鲜少有艺术家能够与他匹敌。或许这就是为什么另一位文艺复兴时期的天才——米开朗琪罗，跟达·芬奇从没有相互欣赏过！

卡特琳·吉莫内 撰文

《汽车研究图》(Étude pour une automobile)，列奥纳多·达·芬奇，约1478—1480年。
纸面钢笔、金属尖笔及墨水画，26.5厘米×16.7厘米。米兰，盎博罗削图书馆。