

[意]埃米尔·加诺里 著
郑红雁 译

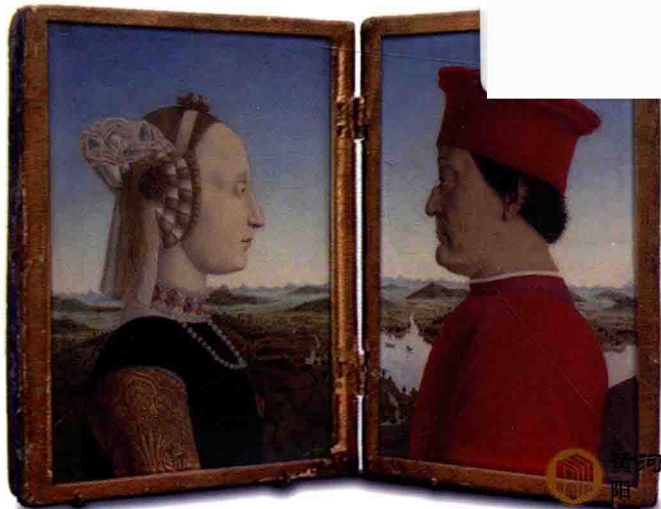
听妈妈 讲艺术

一本有关艺术的书

从达·芬奇到卡拉瓦乔

从皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡到波提切利

为孩子们呈现并讲述有关文艺复兴时期的杰作

黄河出版传媒集团
阳光出版社

听妈妈讲艺术

[意] 埃米尔·加诺里 著 郑红雁 译

与孩子一起欣赏文艺复兴时期的杰作

黄河出版传媒集团
阳光出版社

图书在版编目(CIP)数据

听妈妈讲艺术 / (意) 埃米尔·加诺利著 ; 郑红雁译. -- 银川 : 阳光出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5525-3730-7

I. ①听… II. ①埃… ②郑… III. ①文艺复兴—艺术史—西方国家—青少年读物 IV. ①J110.93-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第169551号

Original title in Italian: Venere e il drago. Il libro dell'arte

First published by Carlo Gallucci editore srl

© 2008 Carlo Gallucci editore srl - Rome, Italy

www.galluccieditore.com

All rights reserved.

The simplified Chinese edition is published in arrangement through Niu Niu Culture.

版权贸易合同审核登记宁字 2017001 号

听妈妈讲艺术

[意]埃米尔·加诺里 著 郑红雁 译

策 划 小萌童书

责任编辑 刘 涛

版式设计 王金波 周起帆

责任印制 岳建宁

黄河出版传媒集团 出版发行
阳光出版社

出 版 人 王杨宝

地 址 宁夏银川市北京东路 139 号出版大厦
(750001)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司

印刷委托书号 (宁) 0005672

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 4.75

字 数 57 千字

版 次 2017 年 9 月第 1 版

印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷

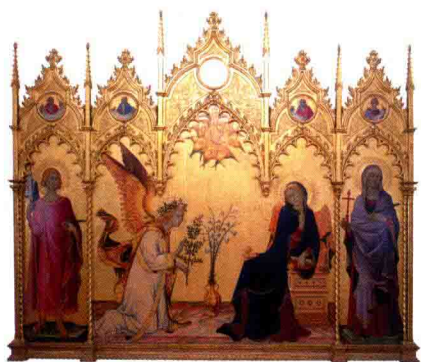
书 号 ISBN 978-7-5525-3730-7

定 价 49.80 元

版权所有 侵权必究 发现图书印装质量问题, 请与我们联系免费调换。客服电话: (010) 56421544

目录

5

《天使报喜和圣安萨诺与圣玛格丽特》

西蒙尼·马蒂尼和利波·梅米

13

《三王朝拜》

贞提尔·达·法布里亚诺

21

《乌尔比诺公爵夫妇肖像》

皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡

29

《圣罗马诺之战》

保罗·乌切洛

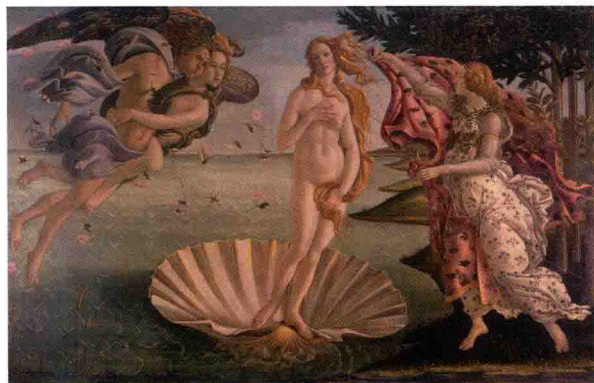
这本书中所引用的绘画作品都是文艺复兴时期（14 世纪～17 世纪）为人熟知的作品。空间跨度从中世纪后期（西蒙尼·马蒂尼和詹蒂莱·达·法布里亚诺）到巴洛克前夕（卡拉瓦乔）。

从哥特式的珍贵板画到文艺复兴时期有趣的透视画法和明暗对比法，再到 16 世纪后期的现实主义，这一过程代表了绘画史的发展。

幸运的是，这些作品都被珍藏在佛罗伦萨的乌菲齐博物馆，而佛罗伦萨被称为文艺复兴时期的艺术摇篮。

或许在这本书的解说下，孩子们可以一起欣赏这些杰作并将它们进行比较。

39

《维纳斯的诞生》

桑德罗·波提切利

48

《受胎告知》

列奥纳多·达·芬奇

59

《解救安德洛墨达》

皮耶罗·迪·科西莫

66

《美杜莎头像》

卡拉瓦乔

下面是它们在博物馆中的存放位置：

《天使报喜和圣安萨诺与圣玛格丽特》（西蒙尼·马蒂尼和利波·梅米）在3号展室的14世纪锡耶纳厅；《三王朝拜》（詹蒂莱·达·法布里亚诺）在5号～6号展室的哥特式国际厅；《乌尔比诺公爵夫妇肖像》（皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡）在7号展室的早期文艺复兴厅；《圣罗马诺之战》（保罗·乌切洛）在7号展室的早期文艺复兴厅；《维纳斯的诞生》（桑德罗·波提切利）在10号～14号展室波提切利厅；《受胎告知》（列奥纳多·达·芬奇）在15号展室的列奥纳多厅；《解救安德洛墨达》（皮耶罗·迪·科西莫）在19号展室的佩鲁吉诺和西尼奥雷利厅；《美杜莎头像》（卡拉瓦乔）在43号展室的卡拉瓦乔厅。

听妈妈讲艺术

[意]埃米尔·加诺里 著 郑红雁 译

与孩子一起欣赏文艺复兴时期的杰作

黄河出版传媒集团
阳光出版社

目录

5

《天使报喜和圣安萨诺与圣玛格丽特》

西蒙尼·马蒂尼和利波·梅米

13

《三王朝拜》

贞提尔·达·法布里亚诺

21

《乌尔比诺公爵夫妇肖像》

皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡

29

《圣罗马诺之战》

保罗·乌切洛

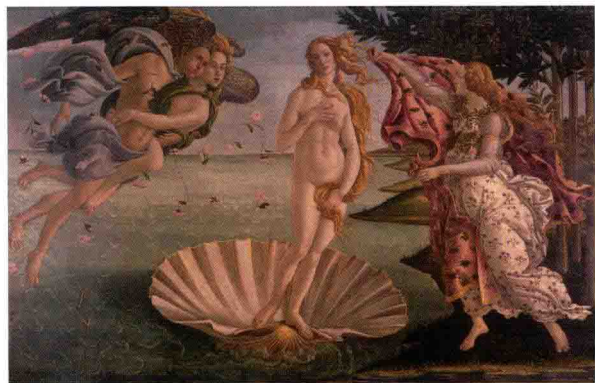
这本书中所引用的绘画作品都是文艺复兴时期（14 世纪～17 世纪）为人熟知的作品。空间跨度从中世纪后期（西蒙尼·马蒂尼和詹蒂莱·达·法布里亚诺）到巴洛克前夕（卡拉瓦乔）。

从哥特式的珍贵板画到文艺复兴时期有趣的透视画法和明暗对比法，再到 16 世纪后期的现实主义，这一过程代表了绘画史的发展。

幸运的是，这些作品都被珍藏在佛罗伦萨的乌菲齐博物馆，而佛罗伦萨被称为文艺复兴时期的艺术摇篮。

或许在这本书的解说下，孩子们可以一起欣赏这些杰作并将它们进行比较。

39

《维纳斯的诞生》

桑德罗·波提切利

48

《受胎告知》

列奥纳多·达·芬奇

59

《解救安德洛墨达》

皮耶罗·迪·科西莫

66

《美杜莎头像》

卡拉瓦乔

下面是它们在博物馆中的存放位置：

《天使报喜和圣安萨诺与圣玛格丽特》（西蒙尼·马蒂尼和利波·梅米）在3号展室的14世纪锡耶纳厅；《三王朝拜》（詹蒂莱·达·法布里亚诺）在5号~6号展室的哥特式国际厅；《乌尔比诺公爵夫妇肖像》（皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡）在7号展室的早期文艺复兴厅；《圣罗马诺之战》（保罗·乌切洛）在7号展室的早期文艺复兴厅；《维纳斯的诞生》（桑德罗·波提切利）在10号~14号展室波提切利厅；《受胎告知》（列奥纳多·达·芬奇）在15号展室的列奥纳多厅；《解救安德洛墨达》（皮耶罗·迪·科西莫）在19号展室的佩鲁吉诺和西尼奥雷利厅；《美杜莎头像》（卡拉瓦乔）在43号展室的卡拉瓦乔厅。

《天使报喜和圣安萨 诺与圣玛格丽特》

西蒙尼·马蒂尼
和利波·梅米

西蒙尼·马蒂尼（约1284年～1344年，出生于意大利锡耶纳市）他被认为是当时意大利最杰出的艺术家。西蒙尼是第一位被邀请到其他国家工作的意大利画家，他的作品享誉国内外。

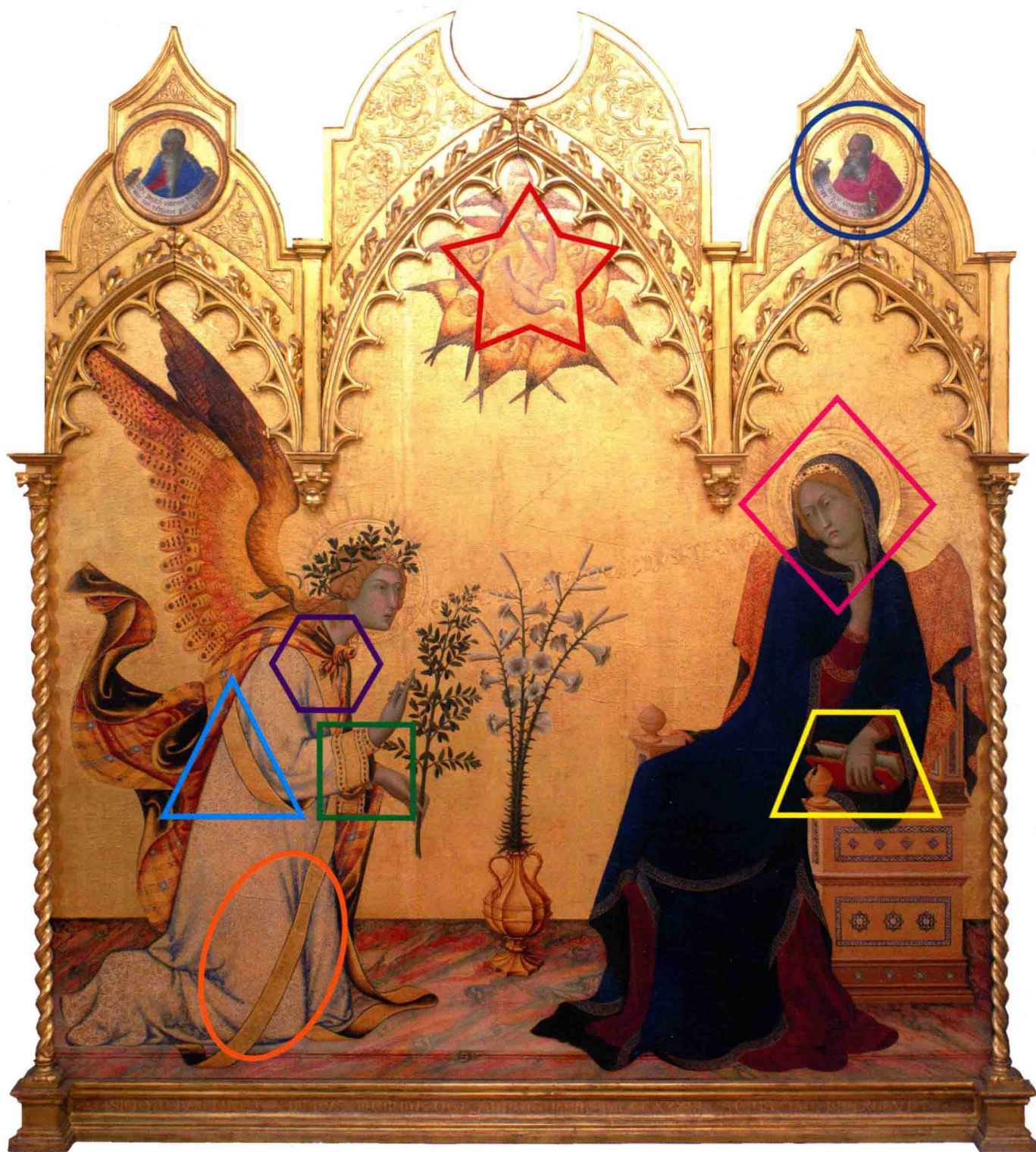
1340年，他移居法国的阿维尼翁，在那儿与意大利诗人弗朗切斯科·彼特拉克成为好朋友，并且创作了意大利画史上第一幅肖像作品《劳拉的肖像》，如今这幅画已经失传。

利波·梅米（1317年～1344年，出生于意大利锡耶纳市）他是西蒙尼·马蒂尼的妹夫。这部作品中的压印工艺以及圣女玛格丽特这一人物的绘画工作便是由他完成的。

年份：1333 年
画作材质：木板蛋彩画
画作尺寸：184 cm×210 cm

别害怕，玛利亚

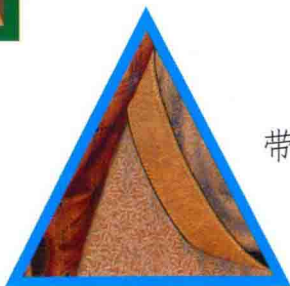

天使加百利

下面我们来仔细欣赏一下这幅作品。
天使加百利来给玛利亚请安。对她说：“别害怕，玛利亚。”但是，这位姑娘还是被吓得不由得向后退缩。

别害怕，玛利亚

你将会怀孕

玛利亚似乎在问：“这带着翅膀的人是谁啊？”

天使加百利向她问好，并对她说：“不久你将会生下一名男婴，而且要给他取名为耶稣。”

圣灵要降临
到你的身上

玛利亚听了之后非常惊讶，但是她不明白为什么，怎么想也想不通，说：“我都还没有出嫁，怎么可能会怀孕呢？”然而，解开这一谜团，正是上帝派给天使的艰巨任务。于是，他用手向上指了指，温和地补充道：“圣灵要降临到你的身上，上帝也将会庇佑你。”

听了天使的解答，玛利亚似乎开始慢慢地明白了。突然，她想起了自己刚刚看过的《圣经》上写着（在她的身旁我们能看见一本半开半合着的书）：

一位少女将会孕育一名男婴。这是旧约里面的一句话。你看，在她的上方，圆圈圈出的

部分就是用拉丁语表达的这个句子。

玛利亚侧着头，一副若有所思的样子，似乎已经意识到了自己将来的命运。

一位少女将会孕育
一名男婴

加百利、玛利亚和百合花

杜乔·迪·博尼塞尼亚
1308年~1311年

西蒙尼·马蒂尼花了一年多的时间才完成了《天使报喜》这幅作品。在那个时候，他的报酬是一百弗罗林金币（约350克黄金，相当于那时候一名医生的年收入）。

在画框的下方我们还可以清晰地看见两位画家的名字刻在上面：

SIMON MARTINI ET LIPPUS MEMMI DE SENIS
ME PINXERUNT ANNO DOMINI MCCCXXXIII.

中文意思是：

1333年，由西蒙尼·马蒂尼和利
波·梅米在锡耶纳创作完成。

弗拉·安杰利科
1430年~1440年

迪里克·鲍茨
1450年~1455年

桑德罗·波提切利
1489年~1490年

卡洛·布拉塞斯科
约 1500 年

在13世纪和14世纪“天使报喜”是《圣经》中深受画家们喜爱的题材之一，每个画家都画出了自己对这个主题的不同理解。

而现在我们所看到的这幅画便是西蒙尼向我们讲述的他自己对这个故事的理解。

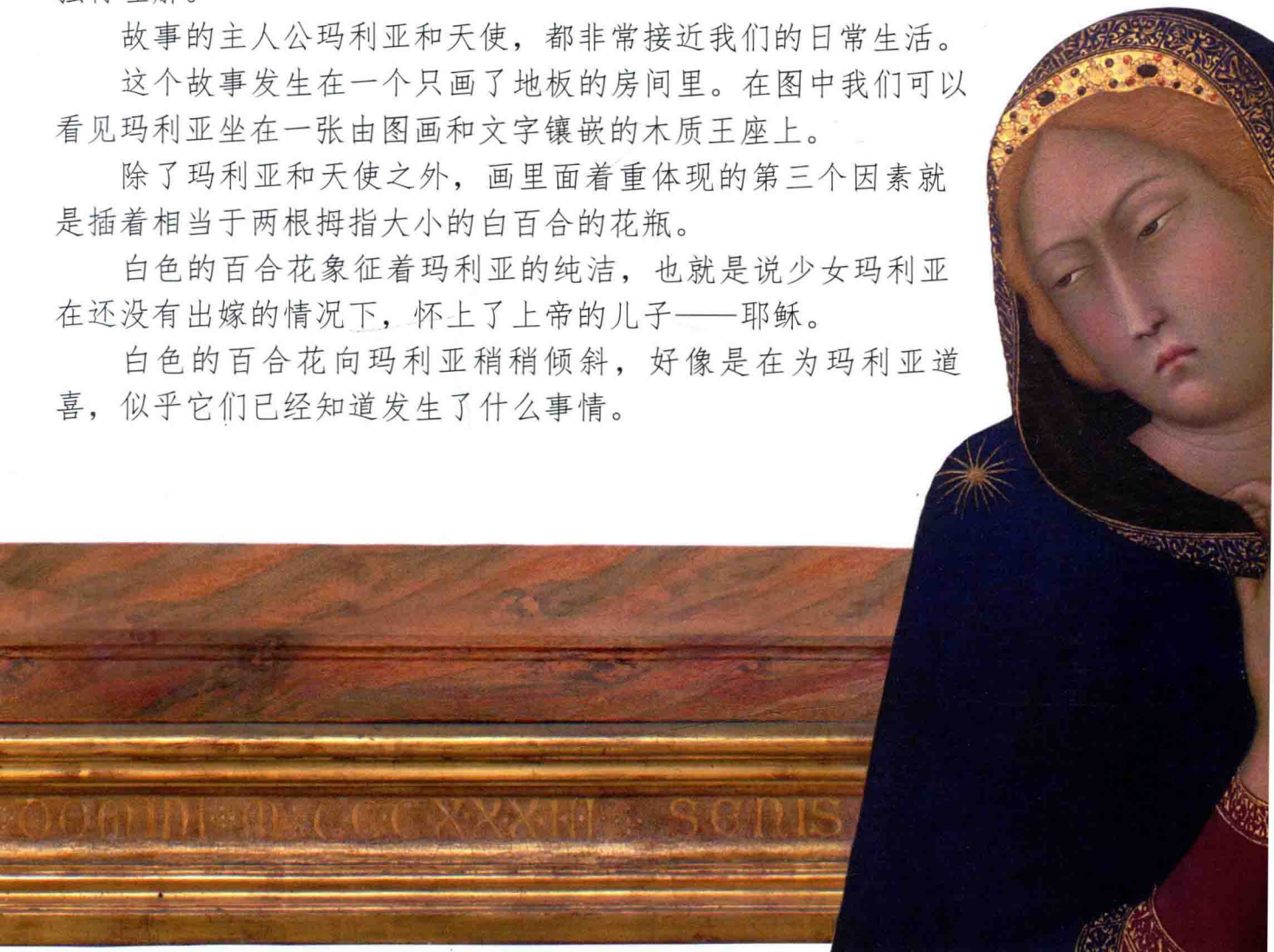
故事的主人公玛利亚和天使，都非常接近我们的日常生活。

这个故事发生在一个只画了地板的房间里。在图中我们可以看见玛利亚坐在一张由图画和文字镶嵌的木质王座上。

除了玛利亚和天使之外，画里面着重体现的第三个因素就是插着相当于两根拇指大小的白百合的花瓶。

白色的百合花象征着玛利亚的纯洁，也就是说少女玛利亚在还没有出嫁的情况下，怀上了上帝的儿子——耶稣。

白色的百合花向玛利亚稍稍倾斜，好像是在为玛利亚道喜，似乎它们已经知道发生了什么事情。

黄金、蛋彩和压印工艺

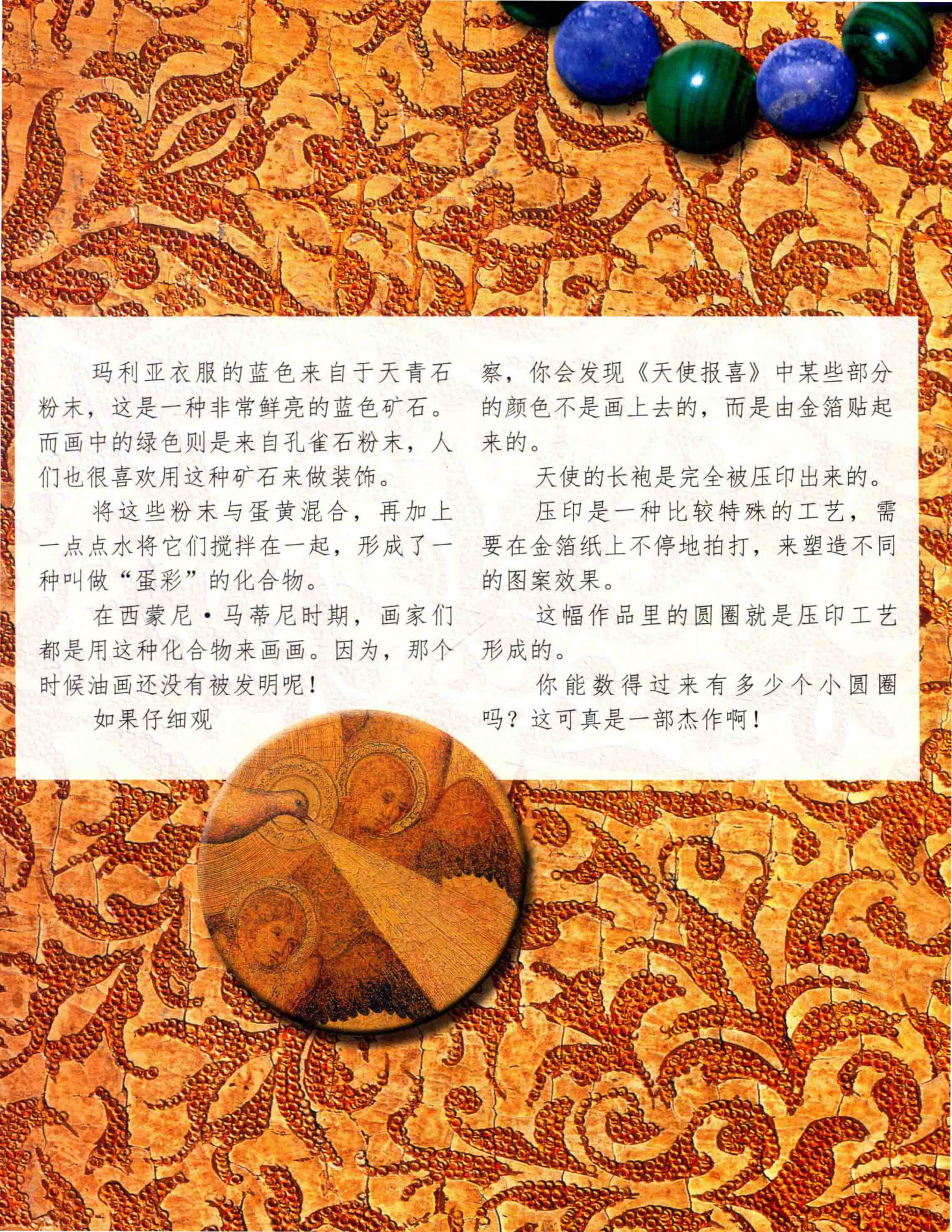

《天使报喜》用了大量的黄金使整个背景完全镀金，因此与其说它是一幅画，不如说它是一件价值连城的珍宝。

其实，在开始画之前，西蒙尼·马蒂尼和利波·梅米就在画板上铺了一层厚厚的黄金，这些黄金是由不同的金箔粘在一起组成的。这一点在画的顶端被修复的地方我们可以看出来。

因此，黄金的颜色被直接运用到了画中，比如图中塞拉芬围绕着的鸽子（塞拉芬是有着六只翅膀的天使，在右侧的图中你看到了吗？）、插着白百合的花瓶、天使的披风与翅膀，以及他手中的橄榄枝都是金箔的原色，而剩下的其他颜色才是由这两位画家画上去的。

玛利亚衣服的蓝色来自于天青石粉末，这是一种非常鲜亮的蓝色矿石。而画中的绿色则是来自孔雀石粉末，人们也很喜欢用这种矿石来做装饰。

将这些粉末与蛋黄混合，再加上一点点水将它们搅拌在一起，形成了一种叫做“蛋彩”的化合物。

在西蒙尼·马蒂尼时期，画家们都是用这种化合物来画画。因为，那个时候油画还没有被发明呢！

如果仔细观

察，你会发现《天使报喜》中某些部分的颜色不是画上去的，而是由金箔贴起来的。

天使的长袍是完全被压印出来的。

压印是一种比较特殊的工艺，需要在金箔纸上不停地拍打，来塑造不同的图案效果。

这幅作品里的圆圈就是压印工艺形成的。

你能数得过来有多少个小圆圈吗？这可真是一部杰作啊！

