

男

美

M

e

n

A

r

t

子

术

[田]Po

周
本
公
司

美术男子

M
e
n
o
f
A
r
t

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

Post Media 编辑部 编著

郑悦 译

图书在版编目(CIP)数据

美术男子 / (日) Post Media编辑部编著; 郑悦译. —北京:

世界图书出版公司北京公司, 2013.11

原文名: 美术男子

ISBN 978-7-5100-5885-1

I. ①美… II. ①P… ②郑… III. ①漫画—作品集—日本—现代 IV. ①J238.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第051870号

BIJYUTSU DANSHI

By ICHIJINSHA INC.

Copyright ICHIJINSHA INC. 2010

All rights reserved.

Originally published in Japan by ICHIJINSHA INC.

Chinese (in simplified character only) translation rights arranged with ICHIJINSHA INC. Japan

through CREEK & RIVER Co., Ltd. and CREEK & RIVER SHANGHAI Co., Ltd..

美术男子

编著者: [日]Post Media编辑部

译者: 郑悦

责任编辑: 张子玮 蒋玉茗

出版: 世界图书出版公司北京公司

出版人: 张跃明

发行: 世界图书出版公司北京公司

(地址: 北京朝内大街137号 邮编: 100010 电话: 010-64077922)

销售: 各地新华书店和外文书店

印刷: 北京博图彩色印刷有限公司

开本: 880 mm × 1230 mm

印张: 3.5

字数: 90千

版次: 2013年11月第1版

版权登记号: 01-2012-638

ISBN 978-7-5100-5885-1

定价: 22.00元

版权所有 翻印必究

目录

2	写在前面
6	如何使用本书
7	美术家介绍
8	达·芬奇
12	米开朗基罗
16	拉斐尔
20	多那太罗
24	菲利普·利皮
26	波提切利

28	布吕赫尔
32	绘画侦探出动 美术事件簿 第一回
34	卡拉瓦乔
38	伦勃朗
42	埃尔·格雷考
44	鲁本斯
46	贝尼尼
50	委拉斯开兹
54	克罗德·洛兰

56

华托

58

绘画侦探出动 美术事件簿 第二回

60

戈雅

64

德拉克罗瓦

66

大卫

68

米勒

70

库尔贝

72

马奈

76

埃德加·德加

78

莫奈

82

雷诺阿

86

乙女专栏 日本绘师谈话室

88

塞尚

92

高更

96

梵高

100

罗丹

104

修拉

106

克林姆

108

献给乙女的艺术占卜

111

主要参考文献

美术男子

M
e
n
o
f
A
r
t

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

— 田 Post Media 编辑部 编著

郑悦 译

看吧，至今或多或少看过的绘画和雕刻作品，还能发掘新的趣味！

决定其命运的绘画作品是！？

杀人、斗殴、伤人……既身为意大利巴洛克的巨匠又是名罪犯的卡拉瓦乔，

多纳太罗真的对自己的雕刻作品『发号施令』过吗？

达·芬奇在『蒙娜·丽莎』的表情里寄托了怎样的感情？

写在前面

那么，就来享受和各位美术家共度的时光吧……

只要读了本书，你就能更深入地了解你所喜爱的绘画。

改变美术史的杰作，又是在怎样的背景下诞生的……

绘画和雕刻在漫长的历史中是如何发展变化的，

并且，还贴心地解释了欣赏绘画和雕刻作品时不可缺少的专业用语。

当然，也承载了众多让乙女们怦然心动的小故事。

本书的特点就是，将重点放在美术家的生平上，探究其人性的部分。

虽然了解作品，却不了解美术家……

目录

2	写在前面
6	如何使用本书
7	美术家介绍
8	达·芬奇
12	米开朗基罗
16	拉斐尔
20	多那太罗
24	菲利普·利皮
26	波提切利

28	布吕赫尔
32	绘画侦探出动 美术事件簿 第一回
34	卡拉瓦乔
38	伦勃朗
42	埃尔·格雷考
44	鲁本斯
46	贝尼尼
50	委拉斯开兹
54	克罗德·洛兰

56

华托

58

绘画侦探出动 美术事件簿 第二回

60

戈雅

64

德拉克罗瓦

66

大卫

68

米勒

70

库尔贝

72

马奈

76

埃德加·德加

78

莫奈

82

雷诺阿

86

乙女专栏 日本绘师谈话室

88

塞尚

92

高更

96

梵高

100

罗丹

104

修拉

106

克林姆

108

献给乙女的艺术师占卜

111

主要参考文献

如何使用本书

- ① 生平……………说明美术家度过了怎样的一生
- ② 相关关键词……………选取和美术家有渊源的用语
便于检索互联网时使用
- ③ 主图……………将美术家的性格及生涯等具象化
- ④ 4格漫画……………将美术家生涯中发生的小故事等绘制成四格漫画
- ⑤ 4格评论……………四格漫画的补充说明，对作为漫画素材的史实等予以说明
- ⑥ 萌点小故事……………介绍能帮助理解美术家人性部分的小故事
- ⑦ 一句话笔记……………介绍美术家的代表作品
- ⑧ 小小绘画解说……………就美术家的代表作品进行解说
- ⑨ 小小用语解说……………对在介绍美术相关的话题时使用的专业用语进行解说
- ⑩ Q版人物……………将美术家画成可爱的Q版人物，
在此基础上，将没有介绍完毕的美术家小故事
结合身体的各个部位进行介绍。
- ⑪ 人物说明……………就Q版人物进行说明

※ 4格、Q版说明等有部分和事实有所不同，请予以注意。

美 术 家 介 绍

M
e
n
o
f
a
r

达·芬奇

作为公证人的儿子出生，在芬奇村及其郊外度过了幼年时期，之后于1466年前往佛罗伦萨，在委罗基奥的工作室当学徒。后辗转佛罗伦萨、米兰，定居于罗马。晚年受到弗朗索瓦一世的庇护，在昂布瓦斯近郊的克洛·吕斯城堡度过。享年67岁。

本名

列奥纳多·达·芬奇

生卒年

1452年~1519年

出生地

意大利 安琪诺村

相关关键词

米开朗基罗、鲁本斯、“万能的天才”、渲染层次、空气远近法、鲁特琴、美第奇家族、纸风琴

Illustration & Comic : 乾未来

达·芬奇有段时间对飞行感兴趣。据说他曾热心研究鸟类飞行的方法，根据研究结果，想出了直升飞机等方案。此外还考虑了其他几种飞行装置，但都未能派上实际用场。

献给乙女的♥萌点！小故事

美中不足的是热情不长久！
既是型男又是万能的天才！

文艺复兴鼎盛时期的巨匠达·芬奇也是绝世美男子。事实上有人说，委罗基奥的雕塑作品《大卫像》以及博蒂奇尼作画的《米迦勒·加百列·拉斐耳三天使长与托比雅》中的米迦勒天使长就是以他为原型。此外，他还在各个领域都表现出不寻常的才能，以至于得到了“万能的天才”这样的别名。包括设计与战争有关的炸弹和要塞，人体解剖图的素描，以及对于星球的思索等等……达·芬奇的兴趣不局限在艺术方面，而是扩展到能想到的全部领域。也许正因为如此，他的兴趣才不断改变，导致大多数的计划都因无法善始善终而失败吧。乍看上去他好像无可挑剔，但心血来潮、热情不长久这点算是美中不足吧。

一句话笔记

达·芬奇的代表作品：《蒙娜·丽莎》（卢浮宫美术馆）、《最后的晚餐》（圣玛利亚德尔格契修道院食堂）、《受胎告知》（乌菲兹美术馆）、《岩窟的圣母》（卢浮宫美术馆）等

在其上施加的多种技法是——世上最有名的名画!!

和达·芬奇本人一样,《蒙娜·丽莎》也是大名鼎鼎。说到当时的肖像画,几乎都是侧身像,所以他这种构图可谓划时代。据说模特是佛罗伦萨的显贵乔孔多的妻子。她没有眉毛,那是因为当时女性以额头宽阔为美,流行拔掉眉毛,这种说法广泛流传。

模特的上半身稍稍偏转,凝视着观赏者。渲染层次的手法赋予其如送秋波般柔和的表情。双手略微搭上,给予画面安定感。此外,背景是达·芬奇想象出来的,采用了空气远近法,赋予画面以深浅层次感。

至今,人们对于《蒙娜·丽莎》的表情做过多种解释,如一半的脸在哭泣,另一半则是笑脸等等。据说通过感情识别软件识别她的表情,得出了如上结果。暂且不论这是否能传达给观赏者,但达·芬奇或许是想将复杂的感情融于她的表情中说不定。

小小用语解说

渲染层次:达·芬奇创造出的,通过晕染主要轮廓,达成立体感的绘画手法。用于《蒙娜·丽莎》的脸颊及背景。

空气远近法:由渲染层次所孕育出来的技法。因空气中光线的曲折而导致颜色变化,该手法由此来表现远近距离。《蒙娜·丽莎》的背景采用此手法绘成,表现出远处的东西朦朦胧胧看不清。

还想知道更多！

达·芬奇特别喜欢动物，据说在经过去卖鸟的宠物店时，会亲手将鸟儿从笼子中拿出来，付完钱后将它们放飞天空。

右手

胸

达·芬奇打从心底喜爱美少年，比如米兰的贵族弗朗西斯科·梅尔兹，以及他自己的徒弟贾科莫。特别是贾科莫，这位少年有着让人怜爱的卷发，达·芬奇给其取了昵称 Salai (=小恶魔)，很是疼爱他。

达·芬奇有的时候会在画板前呆坐半天。有人为此提醒他，据说他曾经给出这样的回答：“拥有过人才能的人，在没有工作的时候反而完成了更多的工作。那是因为他脑海里追求创意，试图形成一个完整的观念。”听上去总感觉是在狡辩……

达·芬奇和米开朗基罗的关系水火不容。米开朗基罗将雕刻作为艺术之重，达·芬奇对这点很在意，还著书《绘画论》，在其中指出“绘画才是凌驾于诗歌、音乐及雕刻等一切艺术和学问之上的，最高层次的艺术”。据说米开朗基罗对此表示，达·芬奇所作的绘画是“那种东西，就连我的当差都画得比他强”。

达·芬奇是这样的人！？

热爱发明的知识分子。想到什么就会立刻付诸行动，无人可预知他下一步将会采取何种行动。在和人说话的时候，要是灵光闪过就会大喊“灵感来了”，然后冲回自己的工作室，因此周围人视其为怪人。和对手米开朗基罗的关系水火不容。

米开朗基罗

Michelangelo

出生于佛罗伦萨的名门望族。幼时就对美术有兴趣。不顾父亲希望其成为官员的意愿，14岁时开始在基兰达约（Ghirlandaio）门下学艺。被称为“文艺复兴三杰”而活跃一时，于90岁去世。

本名

米开朗基罗·博纳罗蒂

生卒年

1475年～1564年

出生地

意大利 佛罗伦萨

相关关键词

文艺复兴、三杰、尤里乌斯教皇、十四行诗、威尼斯画派、佛罗伦萨画派、希腊化文明、罗马

Illustration & Comic：乾未来