

WORLD FAMOUS ARTISTS

世界艺术大师

LEONARDO DA VINCI

艺术巨匠 达芬奇

〔英〕伊恩·扎切克◎著
柳正奎◎译

儿童艺术启蒙经典图书 全面提升艺术感知力

**畅销
英国**

北京科学技术出版社

世界艺术大师

艺术巨匠 达芬奇

〔英〕伊恩·扎切克◎著

柳正奎◎译

 北京科学技术出版社

Text and illustration © Iain Zaczek

Copyright © 2014 Brown Bear Books Ltd.

Simplified Chinese translation copyright © 2017 by Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd.

著作权合同登记号 图字：01-2015-1043

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术巨匠达芬奇 / (英) 伊恩·扎切克著; 柳正奎译. —北京: 北京科学技术出版社, 2017.6
(世界艺术大师)

ISBN 978-7-5304-8838-6

I. ①艺… II. ①伊… ②柳… III. ①达芬奇 (Leonardo, da Vinci 1452—1519) —生平事迹 —儿童读物 IV. ①K835.465.72 —49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第047271号

艺术巨匠达芬奇 (世界艺术大师)

作者: [英] 伊恩·扎切克

策划编辑: 樊文静

责任印制: 张 良

出版人: 曾庆宇

社 址: 北京西直门南大街16号

电话传真: 0086-10-66135495 (总编室)

0086-10-66113227 (发行部)

电子信箱: bjkj@bjkjpress.com

经 销: 新华书店

开 本: 889mm × 1166mm 1/16

版 次: 2017年6月第1版

ISBN 978-7-5304-8838-6/K · 219

译 者: 柳正奎

责任编辑: 原 娟

图文制作: 圆点创意公社

出版发行: 北京科学技术出版社

邮政编码: 100035

0086-10-66161952 (发行部传真)

网 址: www.bkydw.cn

印 刷: 北京宝隆世纪印刷有限公司

印 张: 2

印 次: 2017年6月第1次印刷

定价: 22.00元

京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

目 录

生平

个人简介 2

技巧

达芬奇是怎样画画的 8

画作欣赏

《天使报喜》 10

《女子肖像》 12

《岩间圣母》 14

《抱貂的女子》 16

《最后的晚餐》 18

《蒙娜丽莎》 20

《圣母子与圣安妮》 22

影响

后来发生了什么 24

试一试

怎样像达芬奇那样画画 26

大事记 28

词汇表 28

更多信息 29

世界艺术大师

艺术巨匠 达芬奇

〔英〕伊恩·扎切克◎著

柳正奎◎译

 北京科学技术出版社

个人简介

达芬奇是人类历史上最著名的画家之一。他在将近 500 年前就去世了，但是他的画作至今仍然负有盛名。

1452年4月15日，达芬奇出生于意大利西北部的托斯卡纳。我们对他的童年生活知之甚少。他可能出生于芬奇镇，他的名字也源于此。他的父亲名叫皮耶罗·达芬奇，是一位律师。他的母亲名叫卡泰丽娜，是个农家女。达芬奇有11个同父异母的兄弟姐妹，但是大多数都比他小很多，他是像独生子一样长大的。

出生：1452年4月15日，意大利芬奇

逝世：1519年5月2日，法国昂布瓦斯

国籍：意大利

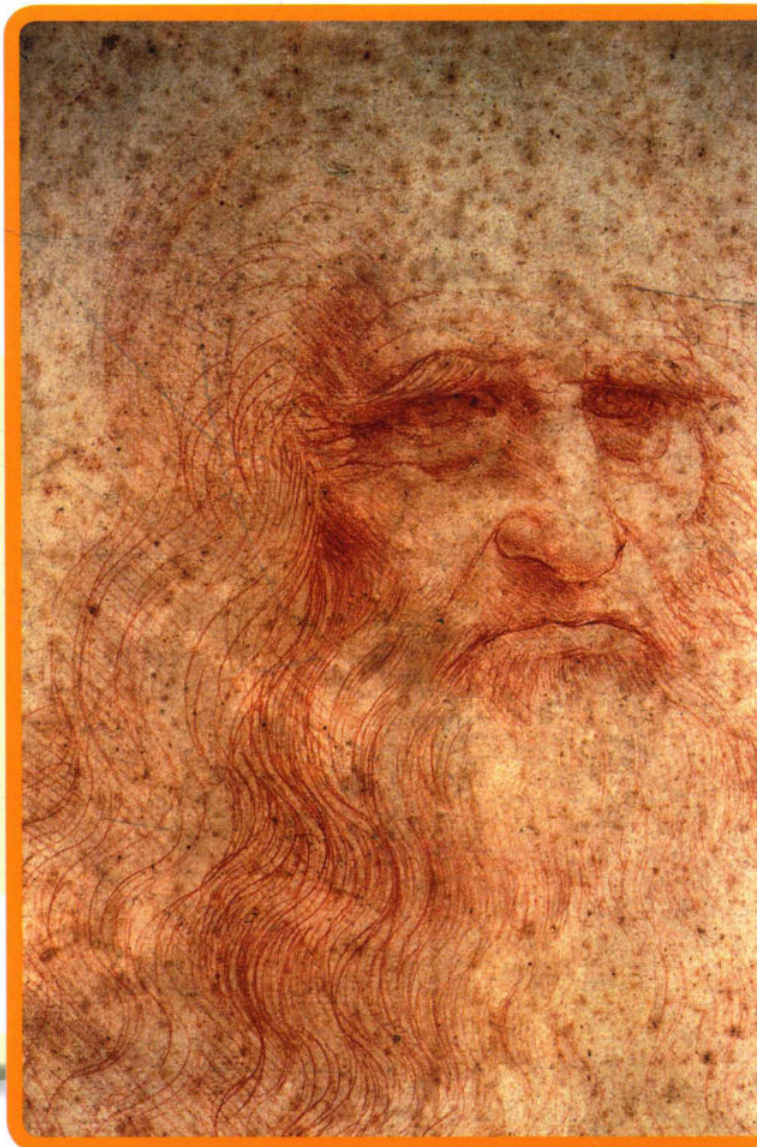
擅长：油画

所处时期：文艺复兴极盛时期

所受影响：安德烈亚·德尔韦罗基奥

《自画像》

达芬奇，1512年

芬奇是位于托斯卡纳山间的一个小镇。它离该地区的首府佛罗伦萨很近。

达芬奇很聪明，喜欢学习新东西。他没有受过良好的教育，但是擅长数学、音乐以及绘画。

美术学徒

达芬奇15岁左右时，父亲把他送到安德烈亚·德尔韦罗基奥那里当学徒。德尔韦罗基奥是佛罗伦萨市重要的画家之一。他不仅是画家，还是金匠和雕刻家。达芬奇通过在德尔韦罗基奥的画室里工作来学习美术。

代表作：

- ◆《天使报喜》，1472—1475年
- ◆《女子肖像》，1474—1478年
- ◆《岩间圣母》，1483—1486年
- ◆《抱貂的女子》，1489—1490年
- ◆《最后的晚餐》，1495—1498年
- ◆《蒙娜丽莎》，1503—1517年
- ◆《圣母子与圣安妮》，1508—1515年

“知晓万物是有可能的。”

未完成的画

1472年，在达芬奇大约20岁时，他结束了跟随德尔韦罗基奥的学徒期。此时他可以被称为画师了。这意味着他可以开设自己的画室了，但是他仍与德尔韦罗基奥一起工作，一直到1481年。达芬奇的第一个重要工作是受邀绘制一幅巨作，此画要悬挂在佛罗伦萨附近一所修道院的祭坛后面。达芬奇一直没有完成这幅画，但是他所画的内容已经足以向世界证明他是一位多么伟大的画家。

迁居

达芬奇没有画完那幅画，因为他从佛罗伦萨搬到了意大利北部的米兰。在那里，他为米兰的统治者卢多维科·斯福尔扎公爵工作。在随后的20多年里，达芬奇一直为公爵画画。达芬奇还是军事工程师。他喜欢探索万物的工作原理，对发明也很感兴趣。他为公爵设计了许多武器，但是没有一样制作成功。

米兰旧貌

达芬奇在这座城市工作了20多年。

直升机

达芬奇在素描簿上画出了这架直升机的草图。

艺术中心

佛罗伦萨是15世纪末一座重要的城市。它的统治者给许多画家和建筑师分派工作。

大型作品

卢多维科让达芬奇创作过两件大型艺术品，其中一件是卢多维科父亲骑马的雕像。达芬奇做了一个巨大的泥塑雕像模型，但是又一次没有完成这件作品，因为他一直忙于别的事情。

达芬奇为卢多维科创作的另一件艺术品是修道院里的壁画。他画的是《最后的晚餐》，这是他最著名的画作之一。人们认为这是一幅杰作，但是达芬奇在画这幅画时用了一种新颜料，造成了一场灾难——几年后，颜料开始从墙上剥落。

重要人物

安德烈亚·德尔韦罗基奥——画家、教师

卢多维科·斯福尔扎公爵——资助人

切萨雷·博尔贾——资助人

莱奥十世——教皇

弗兰西斯一世——国王、资助人

“完美不是一小个细节，但注重细节可以成就完美。”

文艺复兴时期

达芬奇生活在文艺复兴时期。“文艺复兴”一词来自法语，意为“重生”。当时的意大利人研究古罗马人和古希腊人的文化思想，认为自己让古代的旧思想复苏了。

文艺复兴从14世纪持续到17世纪。达芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔三人被认为是16世纪文艺复兴极盛时期的重要人物。他们都有重要的资助人。教皇莱奥十世给拉斐尔和米开朗琪罗分派过工作。上图是拉斐尔给这位教皇画的肖像。

回到佛罗伦萨

1499年，法国军队占领了米兰，公爵被迫离开。达芬奇返回佛罗伦萨，开始为切萨雷·博尔贾工作。博尔贾出生于一个很有势力的家庭，他父亲是教皇亚历山大六世。达芬奇为博尔贾设计了武器，还为他画了详细的地图。大约在1503年，达芬奇开始创作自己最著名的画作《蒙娜丽莎》。

辗转漂泊

1506年，达芬奇回到米兰，他在那里一直待到1513年。当米兰附近再次爆发战事时，他搬到了罗马。他请求为新教皇莱奥十世工作，但教皇对资助年轻画家（比如米开朗琪罗和拉斐尔）更感兴趣。

“世界上有三种人：第一种是明察秋毫的人；第二种是放在他们眼前才能看到事物的人；第三种是熟视无睹的人。”

弗兰西斯一世请达芬奇进入他的宫廷。此时，达芬奇的绘画和他在许多领域的很多新想法给他带来了很高的声望。

法国最后的家

达芬奇非常有名，许多人都希望他能为他们工作。法国国王弗兰西斯一世邀请达芬奇搬到法国居住。于是，达芬奇搬到了法国北部离巴黎不远的一所大房子里，房子离弗兰西斯一世位于昂布瓦斯的城堡也很近。弗兰西斯一世喜欢和达芬奇谈论艺术、科学和物理，他认为达芬奇是个天才。

1519年5月2日，达芬奇在昂布瓦斯附近去世，享年67岁，没有人知道他葬在哪里。

弗兰西斯一世在巴黎郊外的昂布瓦斯有一座城堡。他把城堡附近的一所房子送给了达芬奇，达芬奇在那里度过了自己的余生。

达芬奇是怎样画画的

达芬奇一直在寻找使自己的画看起来更真实的绘画方法。

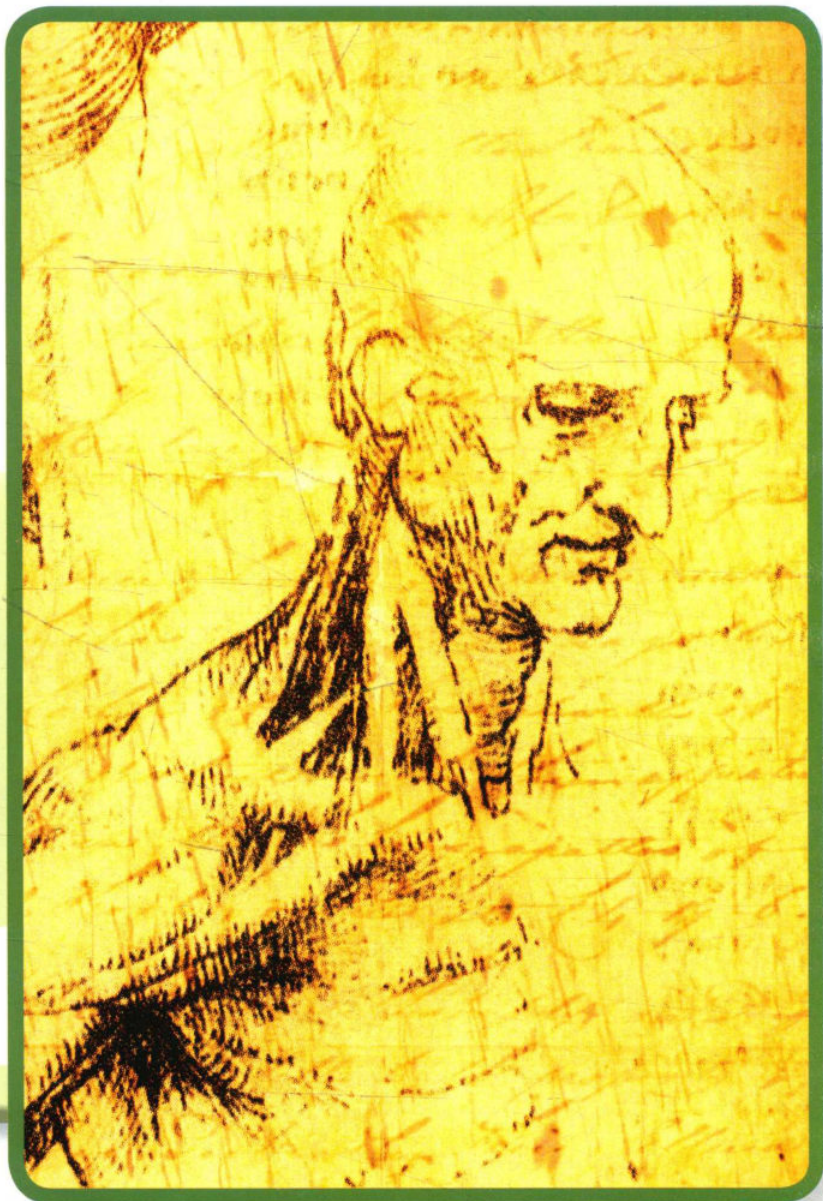
以前，许多画家画的场景看起来都不太真实，因为他们的画中缺少许多细节，没有动感。达芬奇对自己看到的一切都非常着迷。他研究了最微小的细节。他为了完美地描绘司空见惯的东西一遍又一遍地画草图，一直画到他认为完美为止。

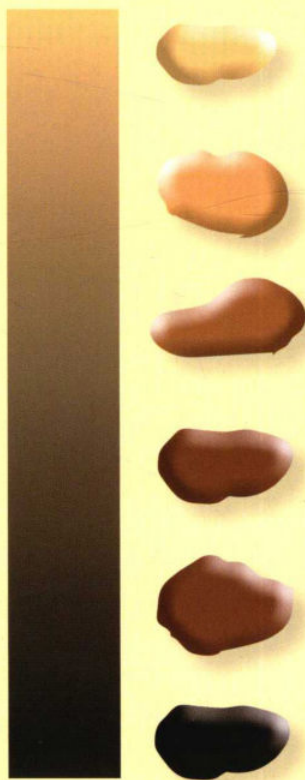
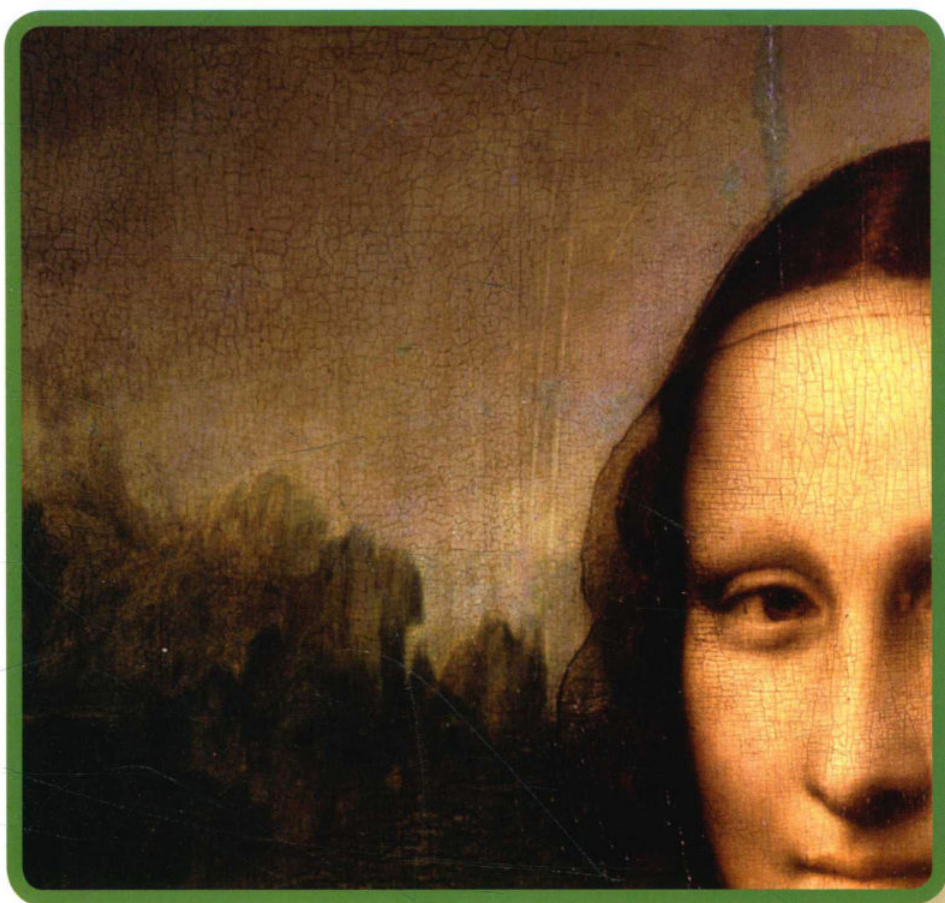
现实主义

达芬奇认真地研究自己周围的世界。他画出了岩石、植物和人体的细节，所以在他的画中，这些物体看起来更真实了。

《人体颈部研究》

列奥纳多·达芬奇，大约创作于1510年

达芬奇研究了人和动物的身体，这能够帮助他把它们逼真地描绘出来。他画的肌肉看起来好像在动，他还能精确地画出花朵、布料和岩石的结构。

达芬奇是最早画油画的意大利人之一。油画颜料当时是一项非常新的发明，它干得非常慢，这意味着达芬奇可以非常仔细地画。他用许多很薄的颜料涂层来作画，所以要想看出一种颜色与另一种颜色的界限是不可能的。这种技巧叫作“晕染法”（英语为“sfumto”），“sfumto”在意大利语中的意思是“像烟雾一样”。达芬奇说自己的画“没有线条，没有边界，是以烟雾的方式呈现的”。

达芬奇使用了一种叫作“晕染法”的绘画技巧。他使用的颜色都与其他颜色仔细混合。不同的颜色之间没有界限。

蒙娜丽莎（局部）

列奥纳多·达芬奇，创作于1503—1517年

《天使报喜》

这是达芬奇早期的杰作之一，创作于15世纪70年代，当时他正处于跟安德烈亚·德尔韦罗基奥学徒的末期。

这幅画描绘的是《圣经·新约》里的一个重要故事。天使长加百列正在告诉马利亚，上帝选中她成为耶稣的母亲。

达芬奇在本画
中用的主色调

画作概况

- ◆ 《天使报喜》，原作98厘米高、217厘米宽。
- ◆ 关于此画的早期历史人们知之甚少。此画是在佛罗伦萨附近的一所修女院里发现的。

达芬奇对自然界非常着迷。天使的翅膀是以鸟的翅膀为基础画的。

达芬奇画的《天使报喜》中的故事发生在意大利。这些树木在意大利的乡村很常见。

加百列左手拿着一支长茎百合花。这种花总是与马利亚联系在一起，意在告诉人们马利亚是好人。

教堂在春天的三月庆祝天使报喜。达芬奇在画中画了一些春天开放的花朵。

《女子肖像》

这幅画是达芬奇在 1474—1478 年创作的。当时他刚 20 岁出头，还在德尔韦罗基奥的画室里工作。

吉内芙拉出生于佛罗伦萨的一个富裕家庭。达芬奇给她画肖像时她大约 16 岁。画肖像可能是为了庆祝她订婚出嫁。虽然达芬奇很年轻，但是他改变了画家画肖像的风格。他想通过人物的面部表情来表现其性格。

吉内芙拉的头发看起来很逼真。达芬奇说那些卷发像流水。

画作概况

- ◆ 《女子肖像》，原作 38 厘米高、37 厘米宽。
- ◆ 达芬奇用手指蘸了一点儿颜料涂抹某些地方——画面上仍然能看到他的指纹。

达芬奇在本画
中用的主色调

“如果思想不与手合作，就没有艺术。”

吉内芙拉直
视着观赏者，当
时大多数画家喜
欢从侧面画人像。

达芬奇喜欢玩文字
游戏。图中是刺柏的叶
子。“刺柏”在意大利语
中为“ginepro”，与吉内
芙拉的名字“Ginevra”
很像。

在当时的意大利，人们通常是在
室内画肖像的。从达芬奇画的这幅
肖像看吉内芙拉却好像站在室外。

