

Western Painting Masters

西方绘画大师 荷尔拜因

PARVULE PARISS, PARVE VIRTUTE ET ERAS
ESTO, NIHIL MAIUS MAIUS CORPUS HABET.
GNATVM VIX POSSIT COEVA ET NA VIA DEISSE
HVIUS QVM PTER VCTIS HONORE IONIS.
AQUATO TANTVM, TANTI TV FACTA PARENTIS,
VOTA HOMINVM, VIX QVO PROGREDIANTVR HABONT
VINCITO, VICISTI, QVOT REGES PRISCVS ADORAT
ORBIS, NEC TE QVI VINCERE POSSIT, ERIT.

Richard Morris

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师. 荷尔拜因/周颖编. —重庆: 重庆出版社, 2008. 6
ISBN 978-7-5366-9760-7

I. 西… II. 周… III. ①绘画—作品综合集—世界—现代
②油画—作品集—德国—中世纪 IV. J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第069622号

荷尔拜因
HOLBEIN
周颖 编

出版人: 罗小卫
策 划: 郭 宣 郑文武
责任编辑: 郑文武 吴芝宇
封面设计: 郑文武 赵艳华
装帧设计: 郑文武 赵艳华 刘洋
责任校对: 廖应碧

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1 092mm 1/8 印张: 9
2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷
印数: 1—5 000
ISBN 978-7-5366-9760-7
定价: 54.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955转8005

版权所有 侵权必究

Western Painting Masters

HOLBEIN

西方绘画大师 荷尔拜因

Holbein

汉斯·荷尔拜因

德国画家

1497/1498-1543年

16世纪伟大的肖像画大师

——德国画家汉斯·荷尔拜因

15世纪以前，德国文化发展较为缓慢，直到15世纪中期，随着资本主义萌芽的产生，德国进入文艺复兴时期。艺术家开始对人的生活现象和人的生活环境表现出强烈的关切，人文主义美术兴起。人性得到肯定，大自然得到歌颂，肖像画和风景画开始作为独立的画科出现。这一时期的德国涌现出一大批杰出的艺术家，为造就这个时代的艺术作出了不朽的贡献。16世纪，德国诞生了最伟大的可与意大利文艺复兴巨匠相媲美的艺术大师丢勒和荷尔拜因。他们观察人，追求人内心世界的表达，着意于精神气质的描绘，在肖像画方面取得了杰出的成绩，开创了德国美术的新局面。特别是汉斯·荷尔拜因，他一生都致力于肖像创作，其作品独特而新颖，描绘细腻而精巧，具有无可挑剔的艺术美感。

汉斯·荷尔拜因（Hans Holbein, 1497 / 1498—1543）出生于德国南部的奥格斯堡——一个沟通欧洲和东方的极为繁荣的贸易集散地。荷尔拜因自幼便跟随他的父亲（奥格斯堡画派的创始人）学画，深得绘画精巧写实的奥妙。为了与他父亲相区别，人们往往称他为小荷尔拜因。1514年荷尔拜因前往巴塞尔，在画家赫布斯特手下当学徒。巴塞尔在当时是重要的文化交流中心，在那儿，他为书商画插图、作一些书籍装帧工作，有时也画肖像。约1517年的时候，他为市长雅可布·迈耶夫妇画了肖像素描，形象准确、情态生动，深受人们关注，从而逐渐成为巴塞尔的画界名家。在巴塞尔的时候，荷尔拜因和当地市民、出版商交情颇深。通过出版商弗洛本的介绍，荷尔拜因结识了著名的人文主义学者伊拉斯谟。伊拉斯谟学识渊博，精通古希腊文和拉丁文，是荷尔拜因思想上的老师，也是他事业上的指导者。荷尔拜因为伊拉斯谟的巨著《愚人颂》绘制过插图，他们那亲密无间的合作使该书风靡整个欧洲。荷尔拜因曾为伊拉斯谟画过好几幅肖像，但现存的仅有三幅。其中，创作于1523年的

《伊拉斯谟肖像》为其最为出色的肖像画作之一。这位学术界的泰斗侧坐于桌前，全神贯注地握笔写作，姿态冷静而文雅，背景深邃而脱俗，画面构图、施色都极为精妙。荷尔拜因大胆地对伊拉斯谟的面容皮肤、手进行了细致而精到的刻画，突出了形象的基本因素，从而令伊拉斯谟学者的性格和思想的开明艺术地呈现出来。由侧面来表现人物的精神状态和性格特征难度较大，该画作完成后，伊拉斯谟曾称赞荷尔拜因不仅有精湛的写实技巧，而且能准确地捕捉并描绘出人物的精神性格。

1517年，荷尔拜因游学意大利，在那里他观摩并研究了达·芬奇的作品，深受意大利文艺复兴大师们的影响。1524年，荷尔拜因巡游法国，1526年经尼德兰渡海初访英国，通过托马斯·摩尔，结识了许多英国的上层名流，期间他画了大量的肖像画。《商人乔治·吉斯泽的肖像》即是这一时期画家画得最为精致的一幅。为了获取商界的信任，得到更多的订件，荷尔拜因将其卓越的才能在这幅画中发挥得淋漓尽致。阿拉伯毛毡、账册、文具、装金币的圆盒……件件都刻画得精细入微，甚至连吉斯泽手上的信函也能分辨出每一个字母。该画作形象逼真，笔触细腻，得到极高的赞赏。特别是当主人公面无表情地立于作者为他精心绘制的复杂环境中时，更为商人吉斯泽平添了几分凛然独立、高深莫测的感觉。

1531年，荷尔拜因第二次前往英国，从此便定居在那里，直至逝世。在英国期间，荷尔拜因的肖像画声誉愈发高涨，主要为王室及宫廷显贵画像。1533年，应法国驻英公使的委托，他创作了《外交官》，表现的是法兰西一世派往伦敦的两位使者。画中左边的人物是一个身着武士服，手持短剑的贵族，据考证名叫扬得·丹特维尔，另一个则是身穿天鹅绒长袍，靠着桌子的主教，名为乔治·德·赛

尔夫。该幅画作同样以对细节精细而繁琐的描绘而著称，画中所有杂物和《商人乔治·吉斯泽的肖像》一样，均一一细微而精致的出现在画中的每一个角落。曼陀铃、弹簧秤、地球仪、天象仪、管笛……甚至还能清楚地看到一本打开的乐谱上面的字符。最令人感到奇怪的是，两人中间有一块斜置的阴影，有人认为他是一个骷髅面具的反射影子，甚至认为就是贵族帽徽上形象的反射，有人认为他寓意的是“万物虚空”，还有人认为他就是一种画家的签名手段。究竟是什么意思，象征着什么，迄今仍未有确切的答案。该画为全身像，画中人物分列于桌子两侧，颇像早期照相术发明后的造型，略显呆板。但这也有可能是当时画中人物要求所致，因为当时肖像画刚刚出现，上层人物希望能真实地再现自己，这种心理犹如拍照一般。整幅画作的气氛虽然矜持而呆板，但是画家一笔笔将人物的姿态动作、环境描绘出来，并显示出人物的身份性格特点，实属难事。

英国国王亨利八世也被荷尔拜因的超凡技艺所打动，1536年聘请他为宫廷画师。荷尔拜因成为宫廷画师后，一直为英国上层人士和政界名流画肖像。宫廷中的生活、王公贵族的“无理”要求渐渐使他的画作缺乏激情，内容变得千篇一律，人物性格也较为单调，画作带有迎合宫廷趣味的“矫饰主义风格”。但同时这些后期作品在写实方面，也更加精益求精，达到了前所未有的高度。《孩童时代的爱德华五世肖像》就是这一时期的代表作。虽然画中的爱德华五世身穿盛装，头戴华贵的帽子，对于观者来说，仅仅是一个没有生命力的“玩偶”，完全没有体现出爱德华五世的性格特征。但是画家毕竟画的是小孩子，不可能进行长时间的写生，在没有照相机的辅助下，画家全凭记忆将孩子画出来，并将衣饰处理得如此精巧，也是很不容易的。特别是细节部分，画家连帽冠上的羽毛也是一根根地进行

描绘的，连衣饰上的金线也能清晰地看到纹路和线脚。

作为宫廷画师，画家的任务就是给国王画像。五年时间里，荷尔拜因为王族画了大量的肖像画，例如1536年作的《皇后詹·塞姆尔肖像》、1539年作的《威尔士亲王爱德华肖像》等。而作于1539—1540年的《亨利八世肖像》则是荷尔拜因为英国历史上这位著名君主所绘制的最后一幅肖像画。荷尔拜因运用现实主义的表现方法，刻画出这个历史人物的性格特征。画中的亨利八世体态臃肿，脸庞平阔，但是眉宇间却显露出诡诈、残暴而贪婪的本性。尽管国王衣着华贵而骄奢，绣制品以及挂珠色泽精美而细腻，但是仍掩饰不了雍容华贵的背后是国王收割民脂民膏的本质。

1543年，伦敦正值多雾的秋季，荷尔拜因不幸染上鼠疫，夺去了这位年仅46岁的大师生命。

荷尔拜因一生的主要成就就在于肖像画，他在继承丢勒奠定的现实主义基础上更加深刻地理解和描绘人物性格的多面性、矛盾性和精神气质的复杂性。他的肖像画写实功底深厚而坚实，形象细腻而逼真，质感庄重而细腻，空间复杂而繁琐，给观众留下了深刻的印象。在照相术没有发明之前，上流社会的权贵名流都希望能真实的留存下自己的形象，在这样的时代背景下，产生了荷尔拜因这样的肖像画大师，他对人物个性敏锐的观察力、完美的表现力使他的肖像画在欧洲起着领先的作用。

迈耶圣母 板木画
146.5cm × 102cm 1526年

约翰 特种纸上色粉、黑色墨水、水彩、不透明水彩
36.3cm × 29.5cm 1526年

约翰 局部

尼古拉斯·克萊哲爾 橡木板油画
83cm × 67cm 1528年

托马斯·赫华德 木板油画
80.3cm × 61.6cm

不要接触我 橡木板油画
76.7cm × 95.8cm

不要接触我 局部

带松鼠与欧掠鸟的女子肖像 橡木板上油画
56cm × 38.8cm 1528年

带松鼠与欧掠鸟的女子肖像 局部