

西洋美术家画廊 27

丢勒

Gallery

Dürer

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

波洛克

西洋美术家画廊 28

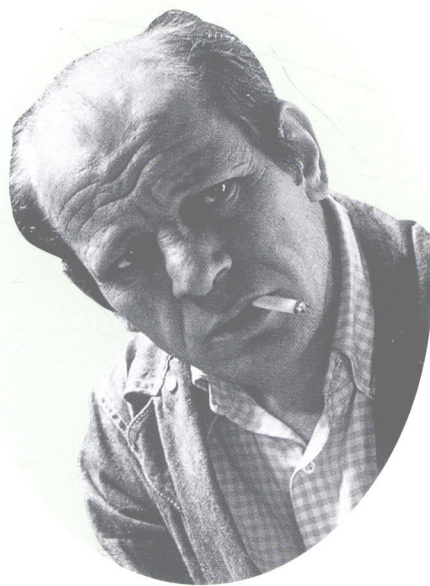
Art
Gallery
Pollock

20世纪美国最著名的画家杰克逊·波洛克，是现代绘画的代表之一。自幼在母亲的溺爱下，养成了偏执的性格。波洛克青年时代受印度神秘主义哲学的影响，对他的绘画及生活信念产生了极大的作用。

◀ 《薰衣草雾: NO.1, 1950》

221 × 299.7cm 1950年

波洛克杰作中的杰作《薰衣草之雾: NO.1, 1950》，这是画家滴流作品中色彩最浓重的画作之一。

Pollock-Krassner House and Study Center, New York/Milfred Zogbaum

27 丢勒

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

2

振兴北欧文化的天才

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

8

版画与素描的高手

名作特写

MASTERPIECE

14

■戴手套的自画像

作品选解

GREAT WORKS

20

■欧兹活特·克瑞尔的肖像 20

■海克力斯驱逐史丁巴罗斯的鸟 22

■东方三博士的膜拜 24

■蔷薇花冠的祭礼 26

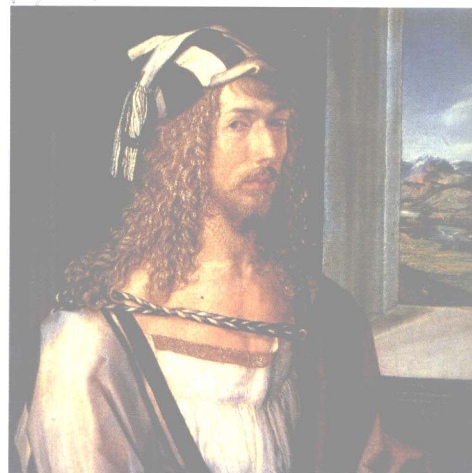
■四使徒 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

30

慕尼黑旧画廊

Museo Nacional del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-638号

西洋美术家画廊 27 丢勒 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策 划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 张亚力 王兴吉

校 勘/王兴吉

装帧设计/王兴吉 张亚力

审 读/孙开礼

校 对/姚万来

监 印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街174号)

制 版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次/2001年6月第1版第1次印刷

开 本/635×940 1/8 印张/4

印 数/1-10000册

书 号/ISBN 7-5386-0843-5/J·578 定 价/15.00元

阿尔布列希特·丢勒是将意大利文艺复兴的形式和理论传播到欧洲北部的重要导师，也是北欧最伟大的一位画家。他的一生虽然都居住在德国文化重镇之一的纽伦堡，但是他旅行的脚步则遍及各地。他曾两度前往意大利，这对他的作品产生很大的影响。丢勒不但是当时德国最有名的画家，同时也被誉为第一流的版画家。他的版画流传到欧洲各地，很有国际声望。他的作品中有许多革新之处。例如，他是最早一位绘制一系列自画像的画家，他在这些作品中清晰地反映出知识分子对于自己社会地位的强烈自我意识。丢勒虽然是从中世纪职业工匠的传统中培育出来，但是他却不愿只做个手艺灵巧的工匠，而更期望被视为知识阶层的思想家。丢勒确实实现了他的理想，在后世人们的眼中，他不仅是一位杰出的画家，也被誉为民族的英雄。

振兴北欧文化的天才

GENIUS OF NORTHERN REBIRTH

在欧洲各地旅行的丢勒，对意大利的艺术价值观及思想烙下深刻的印象，于是将其广为引介到欧洲北部的德国及尼德兰等地，而成为北欧文艺复兴的先导者。

Graphische Sammlung Albertina, Wien/The Bridgeman Art Library

▲ 丢勒最早期的作品中广为世人所知的，是这幅绘于1484年、在他才十三岁的时候，用精巧的银针笔画的素描自画像。

阿尔布列希特·丢勒1471年5月21日生于德国的纽伦堡。他的父亲与他同名，也叫阿尔布列希特·丢勒，为匈牙利籍的金匠；母亲巴尔芭拉·赫尔帕是一位金匠之女。丢勒在十八个兄弟姊妹中排行第三。兄弟中走入艺术之路的还有两位，一是当画家的汉斯，一是成为金匠的安德列斯。丢勒最初也从父亲那儿接受当金匠的种种训练，虽然他对工匠精湛的技艺怀有很深的敬意，但在强烈的求知欲及期待拓展艺术视野的信念驱使下，丢勒在十五岁的时候（1486年）便离开了父亲的作坊。他到纽伦堡的

同一条街上工作，并成为当地最优秀的画家米卡尔·沃格穆特的弟子。根据丢勒所述，由于当时他的父亲已倾注了相当多的心血将技术传授给他，因此强烈反对儿子转往别的发展方向，但最后也只好认同他追求自己的理想。

在“放浪岁月”中的收获

这个时期的丢勒已具有相当精湛的素描功力，这项卓越的才能在他成为沃格穆特的弟子后就更清楚地展现出来。从他成为入门弟子之前两年所绘的自画像中，就已看到优美而纤细的笔触，到沃格穆特的画室后，他的技巧有了更进一步的提高。沃格穆特不只是一位画家，也是一位多产的插画家，丢勒想必从他那儿学

▼ 这幅朴实的《父亲的肖像》，是丢勒的油彩画中现存年代最早的一件作品。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

THE CENTRE OF EUROPE

欧洲的中心——纽伦堡

丢勒时代的纽伦堡，人口约五万人，为欧洲文化及商业的重镇。纽伦堡虽然需要缴纳税款给神圣罗马帝国，不过却是个自由的城市，聚集着各个领域的精英。1466年居住于此的数学家约翰·缪尔曾经写下了他选择住在此地的理由：“纽伦堡的商人由于经常会到各地旅行，可以说已成为欧洲的中心地了；同时在此地也非常容易地能与各国的学者相互交流。”从地理上来看，纽伦堡的确处于欧洲的中心位置，是南北向道路与东西向道路的交汇点；而为丢勒命名，同时也是他教父的安东·柯贝尔格所经营的大出版社也设于此，对知识分子来说具有极大的吸引力。此外，纽伦堡还有啤酒酿造厂，以及市政府经营的妓院等满足世俗需求的设施与场所，这更增添了此地的迷人魅力。

► 1493年纽伦堡的景观。这幅彩色木刻版画是取自哈特曼·谢岱尔的《世界年代记》。

AKG London

AKG London

会当时运用木刻版画来制作插画的标准方式。丢勒的学徒生涯在1489年或第二年告终。1490年他完成了现存画作中年代最早的一幅作品《父亲的肖像》。丢勒虽然只有十几岁，但在这幅画中已展现了令人惊异的精确笔法。

1490年至1494年，丢勒离开纽伦堡到德国各地及邻近国家旅行。当时的年轻艺术家们往往一结束学徒阶段后，就会利用这段时间出外旅行。他们借着旅行，希望得以在开展属于自己的事业之前去认识广阔的世界，用新鲜的目光观看艺术的天地，这同时也是施展个人技能的大好机会（德语称这个时期为“放浪岁月”）。丢勒这段旅行的日程虽然无法一一查明，不过也可找到部分当时的确切记录。

1492年的前半年，丢勒来到科耳马（现在已成为法国临近德国的领地）。他是为了想要拜访当时最著名的版画家马丁·熊高尔而到此地，没想到熊高尔已于前一年过世了。不过熊高尔的三位兄弟都很欢迎丢勒，他们还为他写了一封信给在瑞士的巴塞尔担任金匠的第四个兄弟。于是丢勒就前往巴塞尔，自1492年到1493年为

止，在当地滞留了一年多。当时的巴塞尔是欧洲出版业的重心，丢勒也获得许多在书本上绘制插画的工作。

抛下新婚妻子赴意大利

1493年底，丢勒离开巴塞尔，前往斯特拉

▲ 丢勒的老师沃格穆特创作的木刻版画《犹太人的火刑》（1493年出版的《世界年代记》）。

▲ 丢勒在热恋时画下了未婚妻的钢笔素描《我的阿格妮丝》。约作于1494年7月的结婚前，当时的阿格妮丝还不到二十岁。

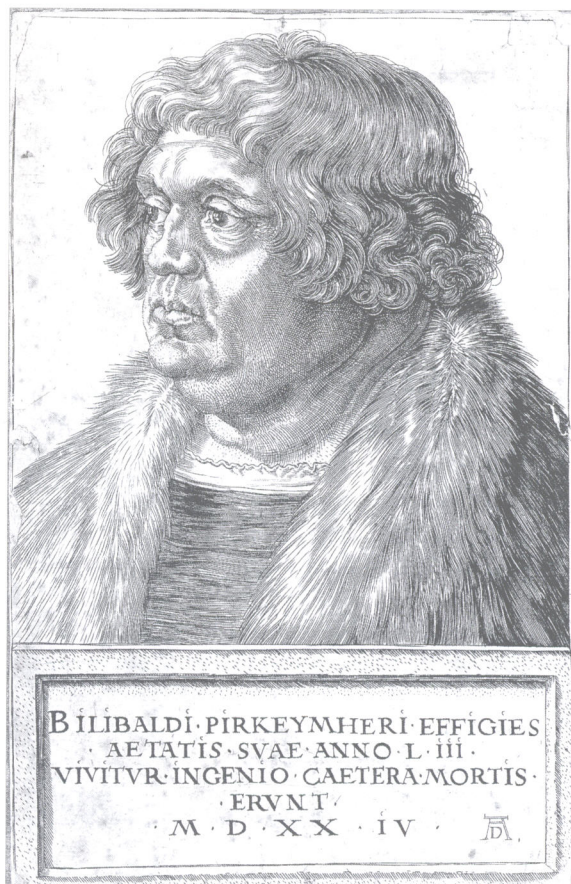
斯堡。但到达当地后，就接到父亲要求他返乡的命令，于是在1494年的5月下旬他回到了纽伦堡。召他回去的理由是，家人已在他外出的期间帮他谈妥了一桩婚事，所以他回到家乡几周后，于7月7日与铜艺品工匠的女儿阿格妮丝·弗莱依结婚了。这段婚姻不幸的是他们没有获得子嗣，但是他俩并没有分离。

曾有位丢勒的朋友描述阿格妮丝是“话多、心术不正、贪欲甚深的女人”，不过也说她“虽然深为丈夫的轻视所苦，却仍保持谦和地应

对”。两人在结婚之初多少也有过甜美的爱情，在一幅可能是临结婚前为阿格妮丝所绘的素描上，丢勒提下了“我的阿格妮丝”，流露出一股亲密和谐的气氛，然而两人的性格其实是南辕北辙。丢勒是一位典型的知识分子，喜与学者交往（在他最亲近的朋友中，有位威利巴托·毕尔克海曼，是翻译许多希腊文与拉丁文书籍的名家，他在德国也以拥有丰富的藏书而闻名）。相较之下，阿格妮丝只是一位非常平凡的女子，她对丈夫热中的数学、神话或其他的话题，完全不感兴趣。当丢勒的名气提高之后，与上流社会的交往更加频繁，两人所处的环境也就渐行渐远了。

1494年秋天，才结婚几个月的丢勒，就抛下新婚妻子独自旅行到意大利深造，直到翌年春天才回来。这趟旅行的费用其实是从阿格妮丝的陪嫁中提出来的。丢勒也是因为纽伦堡爆发了严重的黑死病（一个月之内死亡达八百人以上）而找机会出走。他主要的目的地是威尼斯。威尼斯位于意大利的北方，对德国人来说是最方便造访的美术重镇。丢勒在前往威尼斯的途中经过了曼多、帕度亚，另外或许也曾因

▼ 丢勒一生的朋友毕尔克海曼的肖像画，绘于1524年，当时毕尔克海曼为53岁。

他的朋友毕尔克海曼正在大学求学，而于帕维尔作短暂的停留。

Private collection/The Bridgeman Art Library

▲ 《使徒约翰的拷问》。丢勒绘制的木刻版画《约翰启示录》组画中的一幅。

▼ 《威尔舒·匹尔克》（约1494~1495年）。这幅水彩画是丢勒第一次威尼斯之旅的归途上，描绘了特伦多以东的南阙洛尔风光。

Ashmolean Museum, Oxford/AKG London/Erich Lessing

第二次意大利之旅

回到纽伦堡之后，丢勒迅速跻身于这个城市的一流画家群体。他最初的成功，主要是因为他的版画——木刻版画及铜版画作品。由于版画可以多次印刷，易于将个人的知名度扩展开来，因此没多久，他的名声就已传扬到国外了。

丢勒以版画家的身分最早为人所知的杰作，是取材自圣经的十五件木刻版画组画《约翰启示录》（1498年）。他的版画以宗教性的主题偏多，此外也有从神话故事中汲取灵感的作品。而这段时期以画家身分创作的作品则有《萨克森选帝侯费德利希的肖像》（1496年）。当时费德利希三世来到纽伦堡，利用停留的短短四天向丢勒订制了这幅画。对丢勒来说，他不但是贵族阶层中的第一位赞助人，也是其中最诚恳的一位，在其一生中至少向丢勒订制了七件以上的画作。

1505年的夏天，丢勒再度前往意大利。他之所以选择这个时候，很可能是因为纽伦堡又爆发了黑死病。这一次，他依然把妻子留在家乡，独自远行。直到1507年初，他都待在意大利境内，也几乎都住在威尼斯。丢勒初次到意大利的时候，顶多被视为一个有前途的年轻人，但是这一次，他已经成为美术界知名的重要人物了。威尼斯画坛的长老乔凡尼·贝利尼对他十分称许，丢勒也认为贝利尼“虽然年事已高，

Artist's Life

1471 5月21日出生于纽伦堡的金匠家庭，十八个孩子中排行第三。

1486 最初从父习艺，后来投入纽伦堡画家沃格穆特的门下。

1490 到各地旅行，造访了科耳马和巴塞尔。

1494 回到纽伦堡，与富裕的铜艺工匠的女儿阿格妮丝·弗莱依结婚。家乡黑死病大流行，遂以学习美术之名奔往意大利。

1495 回到纽伦堡，开设自己的木刻版画工作室。

1498 以木刻版画组画《约翰启示录》而声名大噪。结识毕尔克海曼，成为一生的朋友。

1505 第二次的意大利之旅。造访了波隆那、佛罗伦萨、罗马等地，但大都住在威尼斯，于当地研究达·芬奇和拉斐尔的作品。

1507 返回纽伦堡。归途创作了一系列著名的水彩风景画。

1509 在纽伦堡购置大宅第。被选为该市的参议员。

1514 继前年绘制了《骑士、死亡与恶魔》之后，又完成了铜版画杰作《圣热罗莫》和《梅朗克里亚》。

1515 获神圣罗马帝国皇帝马克西米连一世的聘任。

1520 展开长达两年的尼德兰之旅，感染了不治之症（可能是疟疾）。

1525 三部著作的第一部《测量论》出版。

1526 创作晚年的杰作《四使徒》。

1528 4月6日去世，葬于纽伦堡圣约翰教堂的墓园。四卷的《人体比例论》于他死后出版。

R ELIGIOUS REFORMERS

宗教改革者

马丁·路德（1483～1546年）为宗教改革的导师，他为了对抗天主教会的弊端而发起这项行动，最后脱离教皇的统辖，另行创立了新教“基督教”。1517年，马丁·路德眼见教会以减轻神的惩罚为名，向民众贩卖“赦罪券”的行为，他公然提出反对意见，因而在欧洲声名大噪。他认为绝不能用金钱付出的形式来获取灵魂的救赎。其实销售赦罪券的目的，是为了募集增建罗马圣彼得大教堂的资金，借以夸耀教皇的权威，但是其作法反而更加伤害教皇的权威。丢勒对路德十分景仰，曾试图与他会面而终不可得，只好赠给他自己的版画。1526年他为路德的友人，亦是宗教改革者的菲利普·梅兰希顿（1497～1560年）制作了肖像版画。当时同样深受路德思想影响的德国画家鲁卡斯·克拉那赫（1472～1533年）则曾绘过数幅路德的肖像画。

Museum der Stadt, Regensburg/AGG London

► 克拉那赫所绘的多幅马丁·路德的肖像画作之一。约绘于1532年。

Travel Ink/Andrew Cowin

▲ 丢勒度过一生岁月的纽伦堡之佩格尼兹河沿岸风光。

但是作品仍然是最上乘的”。丢勒在威尼斯时，也为德国人聚会的圣巴托洛米欧教堂绘制了祭坛画《蔷薇花冠的祭礼》（26～27页）。

获皇帝马克西米连一世的赏识

1507年2月丢勒回到纽伦堡后，陆续完成了绘画及版画方面的重要作品，他的名声也越来越高。1509年购置了大宅第，这显示他在经济上已相当富裕了（这栋建筑物现今仍保存着，作为丢勒纪念馆）。他一方面自己进行创作，另一方面也认真地指导在他画室习艺的弟子们。

他和弟子的关系良好，即使他们已离开画室自行独立了，丢勒仍时常以师长的身分加以照顾，他有时会把自己的素描作品借给弟子，让他们制作版画来贩售。同样地，他对自己的老师沃格穆特也始终维持着相当密切的关系。

1512年2月，神圣罗马帝国的皇帝马克西米连一世走访纽伦堡，为了纪念此行，丢勒特别创作了被视为开朝皇帝的查理曼大帝（768～814年在位）及皇帝西吉斯蒙德的肖像画，并装饰在珍宝馆中（该馆拥有1424年由当时的皇帝西吉斯蒙德交付纽伦堡市保管的御用纹章，一年对市民仅开放一次）。马克西米连一世观赏后十分满意，此后也委托他绘制了数件作品。当时马克西米连一世时常为金钱的筹措所苦，他向丢勒订购的作品往往都未支付酬劳。到了1515年，他终于向纽伦堡市下了一道命令，指示从市府的财政中拨出一笔巨额的年薪给丢勒作为支付作品的款项。

功成名就的同时，丢勒的个人生活却是苦多于乐。1502年父亲亡故，1514年母亲的过世尤其令他伤痛不已（在十八个兄弟姊妹中，有十五人比母亲还早逝，可见当时人的寿命普遍较短）。丢勒在母亲临终之际，写下了一篇痛苦

的文章：“母亲十分恐惧面对死神。我在一旁照顾，看着母亲忍受着痛苦，她的面容仿佛见到了什么可怕景象。……之后心脏病发作了两次，母亲紧闭双唇，在痛苦中走向另一世界。”对生与死的终极意义感到这般不安的丢勒，正好反映出他在宗教思考上深刻的态度。虽然丢勒与导致教会分裂成天主教与基督教的日耳曼神学者马丁·路德生活在同一时代，对路德的思想也表示赞成，但他更期望能够借着忍耐与和解来解决问题，而不是引发神学的论争。

晚年的著作

1519年马克西米连一世驾崩，因而纽伦堡市原本奉皇帝之命支付给丢勒的年薪就终止了。丢勒为了向新的神圣罗马帝国皇帝查理五世申诉恢复他的年薪，于翌年的1520年7月至1521

年的7月在妻子陪伴下离开家乡约一年之久。这段时间他曾列席查理五世在亚琛举行的加冕大典，同时也造访安特卫普等尼德兰地区。丢勒所到之处，都被当地誉为最杰出的画家，同时也争取到了皇帝恢复他年薪的允诺，然而这趟旅行却使他感染了严重的热病。此后，丢勒工作的时间就减少许多。

回到纽伦堡之后，丢勒将较多心力投注在著述上，1525年出版了《测量论（透视法）》、1527年出版了《筑城法》，另外《人体比例论》则是在他逝世后不久的1528年出版。期间，他仍持续以画家兼版画家的身分活跃着。丢勒晚年的最后一件作品，也是他在绘画上最高成就的杰作，是一对画在木板上的巨幅作品《四使徒》（28~29页）。1528年4月6日，丢勒于五十六岁之龄突然地撒手人寰，葬于纽伦堡的圣约翰教堂墓园中。那时的丢勒已被公认是意大利之外，欧洲最杰出的一位画家。

▲ 《神圣罗马帝国皇帝查理五世的加冕典礼》。绘在当时制作的盘子上。

▼ 《穿着豪华礼服参加加冕典礼的皇帝查理五世》。这是后人（16或17世纪）依丢勒的画而仿作的。

Kunsthistorisches Museum, Wien/The Bridgeman Art Library

Kunsthistorisches Museum, Wien/The Bridgeman Art Library

版画与素描的高手

MASTER DRAUGHTSMAN

丢勒不只是那个时代了不起的版画家，甚至也可以说是自古以来最伟大的版画家。除了版画之外，在油彩、水彩或结合多种媒材方面，他都创作了许多精彩的杰作。

丢勒的影响力不仅限于德国境内，更是一位对整个北欧都具有影响力的艺术家。他的作品表现了卓越的技巧及丰富的知性，并揉合了生动的想象力。晚年虽然常为病痛所苦，但仍专心致志并努力不懈地创作，完成了一件件变化多样的宏伟作品。丢勒现

存的作品中，约有七十幅油彩画、数百幅版画（属独立性质的作品中，木刻版画约三百幅，铜版画一百幅，另外还有为书本绘制的各类插画），此外也有运用当时的最新技术蚀刻法所绘制的铜版画实验作品数件。同时，以水彩及多种媒材完成的素描，也留下

了将近一千幅。附带一提，丢勒也是最初率先使用水彩来作画的画家之一。

他一方面进行着绘画工作，同时也忙于撰写三篇论著，且都于1520年后出版。从遗留下来的手稿中也可看到他其他的方面的创作，其中包括数首诗作。若

素描

丢勒的一生中，总是在他的素描作品中积极地运用各种不同的媒材。他的素描作品，包括了灵动的速写以及精细的习作等多种不同的形貌。在他耗费心思、细腻描绘的素描中，固然有多数是为了蕴酿新的画作而画的习作，但是其中最杰出的数件素描却并不与其他的作品有所关联，可以推测他是视其为独立的作品而加以描绘的。

丢勒最常用的画材大概是钢笔和墨水了，有时他先用笔蘸墨水画过，再配合运用炭笔或白垩、银针笔。绘于1521年的《九十三岁老人的习作》（右图），是以画笔和钢笔在纸上用墨水描绘，再用白色提高光。丢勒时常在有色纸上以紫色等特别颜色的墨水来画，这使他的素描在色彩方面显得格外有变化。素描作品中最著名的一幅是1508年绘的《祈祷的手》（18页）。这幅在蓝色的纸上以钢笔和墨水描绘，用白色提高光的素描，是丢勒为法兰克福的商人雅各·赫拉所绘制《赫拉祭坛画》的一件习作。

Graphische Sammlung Albertina, Wien/The Bridgeman Art Library

British Museum, London/The Bridgeman Art Library

论这些诗作的水准，则他所写的诙谐作品要比严肃的作品更为优秀。另外还有相当多的书信、日记的片断、1520年至1521年停留于尼德兰的日记、1524年所作的家族年表、翌年恶梦中地球遭大洪水淹没的相关记述等等。凡此种种，都可以看出丢勒认为自身在历史上具有重要的存在价值，因此致力向后世提供多方的资料和记录。这样的个性，都表现在他长期以油彩及素描绘制一系列自画像方面，而一生中画下如此多幅自画像的画家，在丢勒之前，还从未有过。

艺术家的社会地位

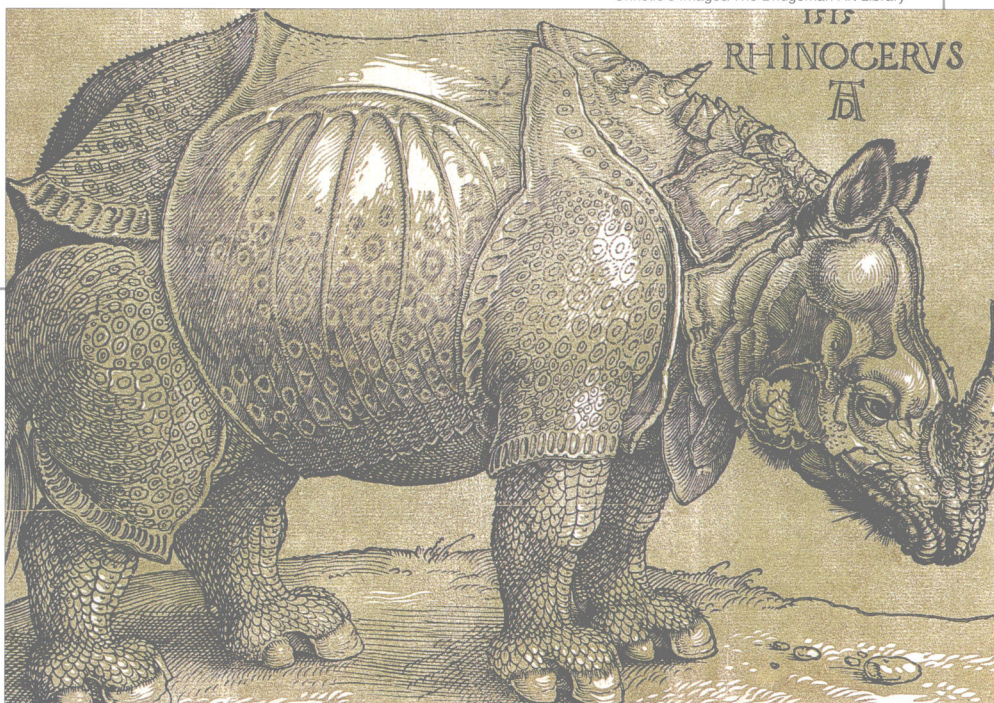
丢勒显然对自己的外貌充满自信，但是他绝非单纯地自我陶醉。丢勒对自己的职业引以为荣，也深深期盼自己国内的艺术人们能够拥有如意大利艺术家同样的社会地位。从他年轻时的油彩自

木版画

在各种版画中，木版画是最古老的一种技术。这是在平滑的厚板上用刀子和凿子雕出图案做成印版。将留白的部分削去，把要上油墨颜色的部分露出，即为一种凸版印刷的技术。这种作法源于东洋，约1420年时传到欧洲，在丢勒的时代则因用在书本的插画或作为独立版画的制作上，而盛极一时。丢勒早期的木版画都是他亲自在木板上雕刻的，当名声已经稳固的时候，他就只画出草图，而把雕凿的工作交给助手，或是委托木版雕刻师。

丢勒的木版画在主题方面虽然相当遵循传统，但是其画幅之大、线条之复杂，以及画面的丰富性方面，却是崭新的。此处所介绍的《使徒》（左图）和《犀牛》两幅作品，均展现了他在改用铜版之前所达到的最高峰。

Christie's Images/The Bridgeman Art Library

画像，就可看出他不是把自己画成一个在作坊中朴实、认真的工匠，而是犹如一位真正的绅士的形象。当第二次意大利之旅将结束时，丢勒写信给好友毕尔克海曼，透露他不愿回到德国的心情：“远离了太阳，不觉感到阵阵的寒气。在此地我犹如一位绅士，回到故乡却不过是个社会的累赘。”丢勒在年轻时就已享有盛名，也得到相当的敬重，若说他是“社会的累赘”则实在是太夸张了！这样的表达显示了他是多么的在意自己在社会上的地位。

丢勒的祖父和父亲都是金匠，虽然他承接着中世纪匠人的血脉，但是早在年少的时候，就已将目光看向作坊以外的世界。他从父亲那里学着手艺，同时他也从教父柯贝尔格，即纽伦堡最大的书籍出版商那里，接触到理论方面的知识。柯贝尔格出版的书籍，发行遍及全欧洲，丢勒想必也看到了他的商业营销手法，从而体认到如何将作品以最有效的方式广为流通的重要性。例如日后他为了使自己的版画方便在国外销售，还曾特别聘请专职的代理人。

铜版画

Cabinet des Estampes et des Dessins, Strasbourg/The Bridgeman Art Library

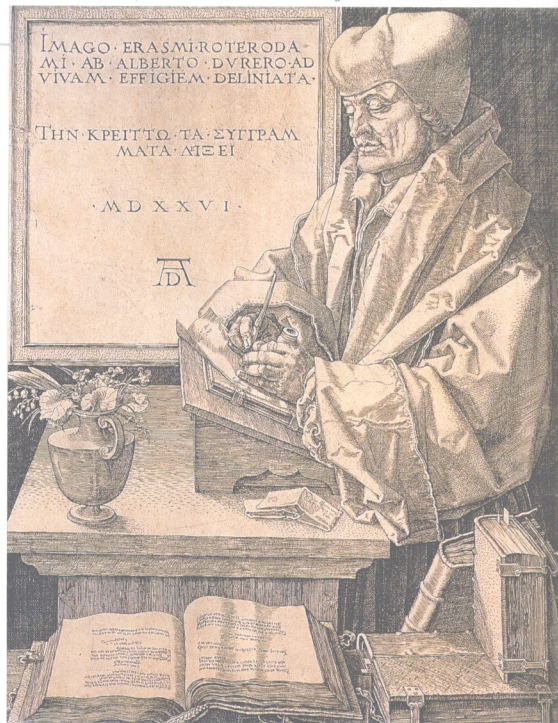
广泛的题材与旺盛的好奇心

丢勒的风格从他偏好精密细部处理的天性，到融合了意大利美术特有的宏大气势的过程中，呈现出相当大的发展变化。他初期的作品总是有着复杂的构图及夸张的情感表现，之后逐渐加以收敛，转换为古典式的风格。这个倾向，在那有着英雄般威严与堂堂形貌的最后一件巨作《四使徒》中达到了顶点。如何能呈现最优美、最协调的人体姿态？这固然是丢勒自己必须面对的课题，但是这件作品的完成绝非轻松。由于丢勒认识到单是师法自然是无法达到目标的，所以他研究古代雕刻及同时代意大

利大师的作品。丢勒将他研究的理想人体，最后以论文的形式结辑成书（在他逝世后不久出版）。

不过，对人体描绘的执着，只是丢勒众多的艺术追求之一。他素描的题材非常宽泛，版画的题材亦是多方涉猎。他时常被人与同时代的意大利艺术家达·芬奇相比较，丢勒也和达·芬奇一样对各种事物似乎都充满兴趣。现今丢勒最受人们喜爱的作品，对当时的画家而言却是完全看不上眼的，例如他画的《野兔》或《草丛图》，都是非常平凡的题材。1520年当他正为严重的病痛所苦之时，却不辞辛苦地长途跋涉前往观看被冲上海滩的鲸鱼，从这段轶事就可见

Cabinet des Estampes et des Dessins, Strasbourg/Archivio IGDA, Milano

铜版画一般地来说即所谓版画，具体地说就是线雕法或铜版雕法。以这种技术所制作的版画，始于15世纪中叶，由于铜版比木版更能精细地表现细部，所以到了16世纪后便渐渐取代木刻版画。铜版画的方式是以锐利的雕刻刀为工具，在平滑的金属板上（通常是铜板）刻凿出图形花样，然后再把油墨注入雕纹中。除了主体的线条之外，还合并运用线影法（以间隔很小的平行线来表现阴影等等），点状或细微的触感，赋予版面丰富的浓淡（明暗）变化。

丢勒亲手雕凿的铜版画，皆展现了他卓越的技巧，其阴影处理和质感之丰富，几乎达到了与绘画相当的程度。尤为甚者，他的铜版画制作的复杂程度，超越了他之前的任何一件作品。1513年创作的《骑士、死亡与恶魔》（左图）与1526年的《伊拉斯莫斯的肖像》（上图），显示了他的铜版画艺术已达到登峰造极之境界。不过到了后期，丢勒就较少地把铜版画作为独立的作品来创作，而是用来作为复制绘画作品的手段。

他旺盛的好奇心。但是，据说丢勒好不容易赶到了海边，鲸鱼却已被海浪给卷走了。

“令世界震惊”的版画

在丢勒最具野心、且付出全部心力的版画作品中，他总是变换着不同的主题，充分展现他在创作上独立而自我的个性。这些作品并不是依客户的委托而绘制，只是为了将自己的意念，借着作品呈现出来。其中的一个例子就是他著名的铜版画《骑士、死亡与恶魔》（1513年）。这幅画中的骑士在危难中毅然地勇往直前，即使面对死神也无所动摇，显示出对基督教坚强的信念，令人

水彩画

所谓水彩画，是指使用水溶性的颜料描绘的作品。这种技法在西洋美术上，一般是指18世纪以后最常用的风景画绘画方式。然而在这更早之前，丢勒就已经洞察到水彩的延展性了。他的一部分素描作品，不过是在墨水描绘的图上加些水彩颜料，但亦有一些更自由地运用水彩技法的作品。1494年至1495年的首次意大利之旅，丢勒就用水彩画了几幅很精彩的风景。这些作品

在今天看来，可以视为“近代水彩画”的先驱。水彩颜料画在纸上所产生的透明感，对于表现稀薄、细腻的大气效果，尤其适合。水彩颜料还可以再加上白垩或其它不同的物质，使其成为不透明，也就是所谓的不透明水彩。丢勒时常在一件作品上同时使用透明水彩和不透明水彩，1502年的《野兔》（右图）和1503年绘的《草丛》（左图）便是典型的例子。

Graphische Sammlung Albertina, Wien/AGK London/Erich Lessing

Graphische Sammlung Albertina, Wien/The Bridgeman Art Library

观后留下深刻的印象。从这一类的作品中，可看出丢勒已从原来只为满足赞助人的要求而创作、属于中世纪观念的艺术家，转变为致力于表达创作者的个人意识、具有“近代”思想的艺术家。

晚年的丢勒，在当时的艺术家当中，大概除了米开朗基罗以外，是声誉最高的一位。像他这样著名的画家，最初的

创作方向却有大半是奉献于版画的制作上。不过，也是他的铜版画和木版画使他的名声得以传播到遥远的国度。丢勒的作品在他生前就被模仿得很厉害，不时地会发现冒用他名字的赝品。在意大利人瓦萨利所撰写、被视为美术史先驱著作的《美术家列传》（初版1550年，增补修订版1568年）之中，丢勒是少

数得以受到公正评价的外国人之一。瓦萨利在书上说他的版画“令世界震惊”。

丢勒过世后，在很长的一段时间里只把他作为版画家来评论，而忽略了他 在油彩方面的成就。这也难怪，他的绘画作品和版画相比，数量的确比较少，见到实物的机会也不多。此外，丢勒的铜版画和木版画上都有用“AD”拼合的字母，成为他个人著名的标记，让人一眼就能辨识是他的作品，自然的，丢勒就以最伟大的版画家之名，而受到世

Private Collection/The Bridgeman Art Library

著述活动

1512年，丢勒开始为年轻画家撰写一本教科书，不过最后并没有完成。他所写就的三部著作中，最初的作品《测量论》是1525年出版的。这本书也被视为德国最早的美术理论书籍。以下两幅图正是该书中木版画的插图，是在描绘如何将三维空间的物体，借着特殊设备来画出二维空间的素描的方法。

丢勒的第二部论文集是《筑城法——关于都市、城楼、村落的防御工事》(1527年)，上图为书中木版画的插图。最后一部著作是《人体比例论》(1528年)，在他临终之时仍未完成。后来这本书通过丢勒的好友毕尔克海曼的协助，才得以出版。

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Private Collection/The Bridgeman Art Library

人的崇敬。

德国的民族英雄

丢勒的绘画直到浪漫主义时期，即18世纪后半叶至19世纪初，才重新受到肯定，他终于获得了被视为德国民族英雄的社会地位，并誉为本国最伟大的

艺术家。自1815年开始，每年都会为德国的画家们举办“阿尔布列希特·丢勒节”的庆祝活动，1840年在纽伦堡更树立了丢勒的雕像。这也是德国为艺术家所设的第一座公共纪念碑。进入20世纪后，在丢勒逝世400周年(1928年)和诞辰500周年(1971年)时，德国都

隆重地举办了“阿尔布列希特·丢勒年”的纪念活动。另外在1971年所出版有关丢勒的文献目录上，也列出他多达一万件以上的作品。从上述事件可知，丢勒的作品已超越了世纪的更迭，不断地给予后人新的启发与重大的影响。

Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Berlin/Archivio IGDA, Milano

肖像画

丢勒现存的绘画作品中，肖像画大概占了一半。他除了画名人或企业家的肖像，也画家族、朋友，以及自画像。其中大部分是画胸部以上的肖像或半身像，头部则往往略倾向一侧。画的背景大多只是涂上一个颜色，不过也有作品采用15世纪尼德兰绘画所流行的形式，即在背景画出发看到户外景致的窗子。此处的两幅肖像画，分别是1505年的《年轻的威尼斯姑娘》（右图）和《雅各·丢勒》（1526年 左图）。后者为晚年的作品，脸部精细的刻画与丢勒较早期的画作比较更显刚毅。

Kunsthistorisches Museum, Wien/Archivio IGDA, Milano

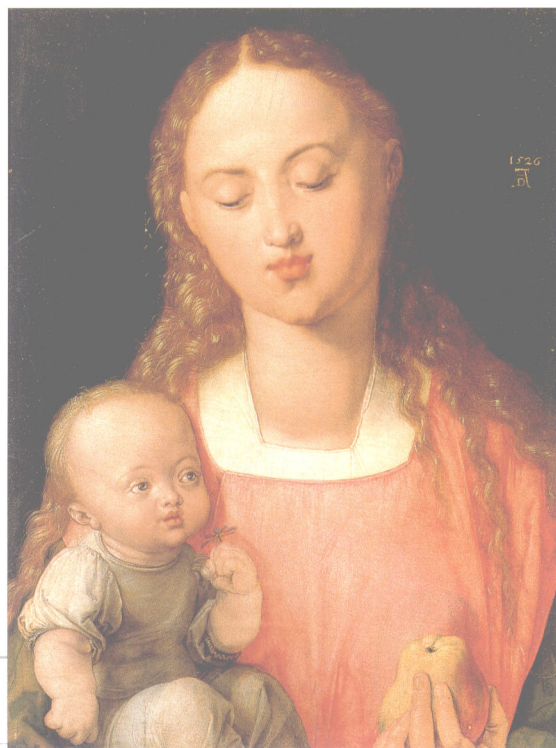
Kunsthistorisches Museum, Wien/Archivio IGDA, Milano

宗教画

丢勒就像当时的其他艺术家一样，大部分作品的题材都取自宗教。其中有为私人收藏而作的小幅作品《手持梨子的圣母》（右图）、1508年为维登贝尔克宫殿的教堂而作的祭坛画《万人殉教图》（左图），以及其它为教堂或礼拜堂装饰用的大型画作等等。即使描绘大型画作时，他也竭尽心力地细腻绘制，因此耗费相当多的时间。1509年，受商人雅各·赫拉委托，丢勒完成了法兰克福多明尼克圣堂巨幅祭坛画的绘制，之后，他写了一封信给这位客户：“我很仔细而专注地绘制这幅画，并且使用手边最好的颜料……。只要能够时常加以清洁，五百年内应该都可以维持着鲜明如新的状态。”这幅《赫拉祭坛画》因1729年的一场大火而付之一炬，他的论断终究无法证实。

拉祭坛画》因1729年的一场大火而付之一炬，他的论断终究无法证实。

Galleria degli Uffizi, Firenze/Archivio IGDA, Milano

名作特写

Museo Nacional del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

戴手套的自画像

马德里 普拉多美术馆藏
Museo Nacional del Prado, Madrid
SELF-PORTRAIT WITH GLOVES
1498年
52 × 41cm

丢勒用素描和油彩画了一系列的自画像，这在伦勃朗之前的西洋美术史上是一件非常奇特之举。丢勒对于自我价值的看重，从这幅精彩的自画像中更是清楚地表现出来：具有威尼斯风格的优雅装束及卷曲的长发、时髦的黑白相间的帽子，这位二十六岁的画家，正用冷静的眼神看着观画者。

丢勒细心地描绘了面容和衣饰的细部，证明他有将眼睛所看到的世界加以再现的非凡才气，也反映出他个人的信念：“越是能够正确地将现实表现出来，作品就越显得精彩。”放在桌子边缘的双手，则仿佛为了要强调那不是双劳动者的手，还特别戴了手套，两手交替地握着。他身后那扇开启的窗子，使我们的目光不禁被窗外阿尔卑斯山的风景所吸引。丢勒借此透露他在数年前曾越过阿尔卑斯山到意大利旅行的历史。

在这幅充满自信的自画像上，丢勒表露了他所认定的自己在社会上的地位，也就是借此述说了个出身于中世纪金匠家庭的儿子，跃升为文艺复兴的巨匠，同时也是游历经验丰富、见多识广，并且是一位“自由派”艺术家的自豪故事。

National Gallery, London

▲ 《穿着盔甲的男子肖像》。1505年左右的作品，据推测可能是弗兰契斯科·格拉那奇所作。像这种肖像画中伴随着窗外风景的画法，是从尼德兰开始，而在意大利流行起来的方式。这幅16世纪初的肖像画，背景描绘了佛罗伦萨的辛诺利亚广场。或许对这位不知其名的人物而言，辛诺利亚广场具有某种特别的意义。

National Gallery, London

▲ 迪利克·包兹的《男子肖像》（1462年）。包兹在这幅面向一侧的男子半身像中，画了窗外的光线，光线照在墙壁上不但映出生动的影子，并且巧妙地表现出室内的宽广。在窗子处，则运用前景的茶色和绿色与远景的蓝色作对比，以呈现出美丽的风景。