

506
A
D

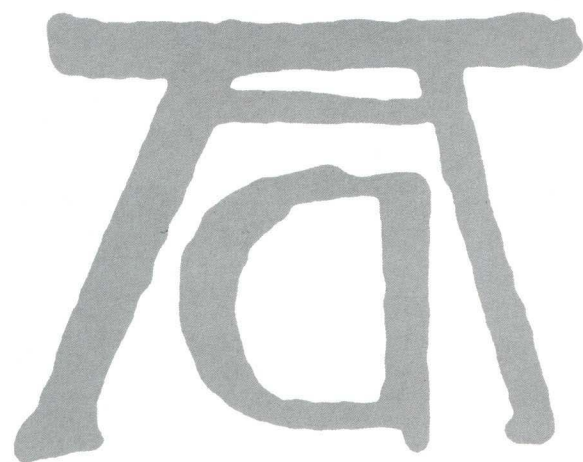
[德] Albrecht

Dürer

丢勒素描全集

主编：胡国强 编著：陈 聪

广西美术出版社

[德] Albrecht Dürer
丢勒素描全集

编著：胡国强 陈 聪

 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

丢勒素描全集 / 胡国强主编; 陈聪编著. — 南宁:
广西美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5494-1640-0

I. ①丢… II. ①胡… ②陈… III. ①素描—作品
集—德国—中世纪 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第174134号

丢勒素描全集
DIULE SUMIAO QUANJI

主编: 胡国强

编著: 陈聪

策划: 林增雄

责任编辑: 林增雄

装帧设计: 一生

校对: 梁冬梅 张瑞瑶

审读: 陈小英

出版人: 彭庆国

终审: 姚震西

出版发行: 广西美术出版社

地址: 南宁市望园路9号

网址: www.gxfinearts.com

邮编: 530023

编辑部电话: 0771-5701427

经销: 全国各地书店

制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印刷: 深圳市新联美术印刷有限公司

开本: 787 mm × 1092 mm 1/12

印次: 2016年9月第1版第1次印刷

印张: 11

书号: ISBN 978-7-5494-1640-0

定价: 55.00元

[德] 阿尔布雷特·丢勒 (Albrecht Dürer, 1471—1528)

丢勒生平简述

阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer, 1471—1528），生于纽伦堡，是德国画家、版画家及木版画设计家，作品包括木刻版画、油画、素描草图等，其中尤以版画最具影响力，而水彩风景画亦是他最伟大的成就之一。

丢勒少年时曾追随父亲习艺，他对绘画表现出特殊的才能，13岁时就能逼真地画自己的肖像，19岁时为父亲所画的肖像已充分显示他成熟的素描功力，可与达·芬奇遥相呼应。15岁时在画家沃格穆特（Michael Wolgemut）处当学徒3年。沃格穆特的大工作坊也为丢勒的教父、印刷商兼出版家安东·柯贝尔格（Anton Koberger）制作木刻插画。在当时，这家最大的厂子，对丢勒产生了很大影响，他初次接触到铜技巧，这个经久不灭的印象，对他后来在版画艺术方面创造性地发挥起了决定作用。师满后，年轻的画家走出画室沿着莱茵河游历德国主要工业城市，到过法兰克福，访问过科隆和巴塞尔。4年间的旅行学习考察对画家的世界观形成和艺术发展起了决定性作用。23岁的丢勒已是一位有影响力的艺术家，在这一年里，他与故乡的一位音乐家的女儿阿格列萨·弗涅伊结了婚，此后丢勒作为首饰匠和画家开始了独立工作。

1485年，德国教育在人文主义影响下处于即将进行改革的前夕，丢勒进入了纽伦堡的一所公立小学。依照他家的传统，父亲让儿子在自己作坊里当学徒，想把他培养成一个首饰工人。丢勒在作坊里初次获得了绘画训练，并且很快精通此道，这就成为他从事艺术活动的基础。丢勒13岁就用银针刻了第一幅自画像，并在画上写道：“1484年我还是一个孩子的时候，我照着镜子画了自己。”他第二年的钢笔画《宝座上的圣母玛丽亚和天使》为第二幅早期作品，该画被保存至今。

在学习绘画的过程中，丢勒对人物结构和绘画法则很感兴趣，因此，他请求父亲允许他做一个画家。其父依从了儿子的愿望，送其到纽伦堡附近的画家沃格穆特画室，契约规定做学徒三年。丢勒临摹了老师作品，还逐渐学会了多种绘画技巧，并以大自然、人体以及植物为对象开始进行研究，而且开始尝试创作。同时还精心研究色彩的调配和运用，所以，当他学徒期满时，就能够按照艺术法则，进行创作了。23岁的丢勒成家立业后，在离家不远的地方正式成立了画室，开始画肖像画。

后来，丢勒完成了第一部了不起的杰作——《启示录》的木刻组画。这本启示录起源于罗马帝国尼禄王朝旧基督教的神秘的幻想。他制作了一组15幅不朽之作，表现了人类在15世纪末叶，由于世界末日的到来而感到无可奈何的恐怖和失望的情绪。当时德国正处于资产阶级和手工业者之间的斗争，农民和封建主之间的斗争，饥饿和剥削之间的斗争中，人民的激昂情绪终于发展成为无数次的宗教的、政治的和革命的群众运动。丢勒想把启示录中的幻想付诸现实的形象，给予这些幻想以寓意的力量。其中几幅画，毫不隐

讳地对统治势力进行了批评，他把自己的意见交给每一个人的良知。

自从《启示录》刊行后，丢勒被列于当代大艺术家的光荣行列。腓特烈又邀请他绘制第二幅祭坛画。1498年丢勒以充沛的活力和初得声望的信心，画了一幅身穿华贵服装的自画像（现存于马德里的普拉多陈列馆）。1514年3月19日，丢勒在他母亲去世的前两个月，给母亲画了一幅肖像，这幅木炭画是他一生中 most 活泼动人的作品，也是流传至今的唯一的一幅丢勒母亲的肖像。当他母亲于1514年5月17日逝世后，他在画上题了几句话：“这就是阿尔布雷特·丢勒的母亲，于1514年祈祷周前的星期二夜间二时逝世，享年63岁。”说明他终生对母亲的尊敬和热爱。

1490年至1507年，他先后游历巴塞尔、斯特拉斯堡及威尼斯等地，并拜会了他仰慕已久的乔万尼·贝里尼（Giovanni Bellini）。他不但极力扩大自己的艺术知识层面，而且着手研究数学、几何学、拉丁语、古典文学等，他和学者的接触较之与艺术家的交往更为频繁、密切。1512年他成为马克西米里安大帝（Emperor Maximilian）的御前画家。后到安特卫普、布鲁塞尔、马连、科伦、密得堡、布鲁日和根特等地旅行，备受礼遇。1521年7月返回故里，健康情形转坏，但他仍然笔耕不辍，直至去世。

丢勒作为德国最伟大的画家，他的艺术探索对德国的影响是深远的。正如有人评论的那样：“丢勒是德意志的代表民族画家。他同时又是把意大利文艺复兴思想带进德意志，并开创了德意志民族艺术新纪元的艺术奠基人。”恩格斯也曾高度评价过他，并把他和达·芬奇视为需要巨人的时代所产生的巨人。

丢勒是北部文艺复兴的代表人物。当时的德国正处于其历史上最为黯淡的一段时期。思想和信仰的混乱，饥荒和瘟疫（黑死病）无情地夺去大批人的生命，社会矛盾的激化，这使德国的文化与艺术疲弱不振，处于严重的低迷状态。与此同时，以意大利为首的欧洲各国却已经先后走出中世纪，进入了政治、经济和文化的开放与繁荣时期，人文主义的光辉已经照亮欧洲大陆。于是，作为一个德国艺术家，丢勒只能在一个代表着过去的落后国度里苦苦追求和传播着“现代”欧洲的先进思想。

这位天才少年已经准备好了要独自一人将现代文化引进德国。只是，他那充满好奇和疑惑的目光和基督式的指示性手指表明，不同于意大利文艺复兴对于人与人的世界的欣喜观看，也不同于荷兰文艺复兴对于外部世界的执拗关注，德国的文艺复兴将略带苦涩地凝视人自身。而这将使他成为一个充满矛盾的独行者和先锋派。作为一个文艺复兴时期的人，丢勒相信艺术家必须要深入观察自然和竭力发现宇宙的秘密，以揭示和表现美。但与此同时，他又坚持其对中世纪的信念，认为艺术家连同其艺术应是上帝的工具。当米开朗琪罗以大卫雕像(1501—1504)展现人的完美和新生时，丢勒以同样高超的技法创作了蚀版画《圣尤斯塔斯》(1501)，将这位殉教者与神迹相遇的景象表现得如人间乐园。不过，他在那个时期的代表作则是稍早一点创作的《启示录》木刻组画，其在内容和表现风格上更明显地带有哥特式教诲性小型画像的特征。

同达·芬奇一样，丢勒也具有科学的头脑，因而曾深研数学和透视学并写下了大量笔记和论著，在透视法和人体解剖学方面，他创作了许多反映社会现实的绘画作品。他同时还研究建筑学，发明了一种建筑

学体系。丢勒还是一位美术理论家，著有《绘画概论》和《人体解剖学原理》。他使德国艺术摆脱哥特式艺术的影响和束缚，走向以人文主义思想为指导的现实主义艺术道路。他把当时幼稚的版画艺术推向完美的新阶段。他支持当时的宗教改革运动，同情农民战争，曾主动为宗教改革运动的领袖马丁·路德的宣传册子绘制版画插图，并以农民战争纪念碑的设计来终结自己的创作道路。

其画的动植物素描之精确完全可以同达·芬奇所留下的作品相媲美，但同时他又对《启示录》中记载的各种怪兽的存在深信不疑。丢勒不仅是画家，而且还是雕刻家、炼金术师、数学家、机械师、艺术理论家、哲学家、神秘学家、解剖学家、建筑学家，他曾创立了筑城学理论。

他平生不停地旅行，足迹之广，眼界之阔在当时几乎无人可与之比肩，可又始终保留着一些农民式的愚昧和狭隘。他相信理性和知识会使人成为高贵的存在，却又对于人的不完美有一种深刻的意识。

他出身于一个中世纪的工匠之家并生活在艺术家地位最为低下的国度，却成为当时欧洲最为独立和骄傲的艺术家。作为“自画像之父”，他是欧洲第一位为自己的容貌和身份所吸引的画家，从而成为伦勃朗的先声。在逼真和艺术表现的力道上与伦勃朗的自画像不相上下。他多少已经意识到艺术会使其不朽，却始终其一生为死亡正在迫近的念头所追索而无法摆脱肉体将要消失所带来的恐惧。就艺术风格而言，尽管他是意大利文艺复兴艺术的追求者和传播者，但其置身于其中的德国传统却使其艺术多少保留了一点中世纪的哥特式遗风，同时又令人惊讶地率先展现出一些巴洛克特征。

1523年末，丢勒开始写自传，不仅做了自己一生的回顾，而且叙述了他的双亲和他17个兄弟姊妹及他自己的生平遭遇。当时在世的只剩下他的一个弟弟。

1525年，丢勒的重要著作《量度艺术教程》出版。因此，他跃居文艺复兴时期第一流艺术理论家之列。1526年，是丢勒创作杰出肖像的一年，如《伊司马斯·范·鹿特丹》，成为他最伟大的一幅人物杰作。

1527年，丢勒第二部科学著作《筑城原理》出版。1528年，《人体解剖学原理》脱稿，这是他27年来对人体解剖学研究的结晶。可惜，他没有看到这部著作的巨大影响。57岁的丢勒，从荷兰归来后，体力衰弱，屡为病魔所侵扰，这颗灿烂的文化巨星于1528年4月6日突然陨落了。

目 录

闭着眼睛的年轻女子头像	1	戴帽子的男人	43	草图	84
圣耶柔米（油画）	2	戴帽子的男人	44	草图	85
圣耶柔米素描稿	3	中年男子的肖像	45	跪着的男子	86
戴帽子的使徒头像	4	中年妇人的肖像	46	老妇	87
孩童头像	5	中年男子的肖像	47	牧野猪的人	88
头像	6	青年女子的肖像	48	女佣	89
头上缠绷带的自画像	7	穿科隆服装的女孩和阿格妮丝·丢勒	49	骑马的人	90
男人头像	8	年轻女孩和老妇人的头像	50	骑马的人	90
男人头像	9	半身像	51	骑士、死亡与魔鬼	91
修女的素描	10	神父	52	使徒约翰吃天使交给他的的小书卷	92
年轻女子头像	11	女佣	53	人物素描	93
青年男子肖像	12	头骨	54	人物素描	94
画家路加斯·凡·莱登	12	人物素描	55	人与动物	95
阿波罗尼亚	13	准备去教堂的纽伦堡女人	56	圣母子	96
戴帽子的男人	14	男子的肖像	57	胜利、战争、饥荒和死亡	97
戴帽子的男人	15	宫廷服装的设计稿	58	素描稿	98
斯洛文尼亚的农妇	16	宫廷服装的设计稿	59	素描稿	99
黑人女子卡特勃瑞娜	16	两个妇人的肖像	60	素描习作	100
画家母亲肖像	17	圣家族	61	铜版组画	101
建筑师肖像	18	圣安东尼的诱惑	62	铜版组画	102
迈因·阿格内斯肖像	19	最后的晚餐	63	铜版组画	103
少女肖像	20	国王的朝拜	64	素描习作	104
青年男子肖像	21	阿波罗和狄安娜	65	素描习作	105
手与匕首	22	男人体	66	人物	106
祈祷的手	23	亚当和夏娃	67	骑	107
三只手的习作	24	女浴室	68	忧郁	108
手的素描	25	被缚的男人	69	美女与天使	109
使徒双脚习作	25	海神之战	70	海神	110
手的素描	26	习作	71	女人体	111
手的素描	27	习作	72	女人体	112
手的素描	28	习作	73	女人体	113
手的素描	29	素描稿	74	女人体背面	114
手的练习	30	骑马的人	75	亚当和夏娃	115
手的素描	31	骑马的人	75	亚当与夏娃	116
手的素描	32	十字架上的耶稣	76	四美神	117
手的素描	33	女人体	76	书房中的圣耶柔米	118
为《圣母的敬拜》画的习作	34	躺着的圣者	77	龙虾	119
男子头像	35	亚当	78	海象	119
男孩头像	36	夏娃	78	野兔	120
老人头像	37	人体习作	79	狮子的习作	121
年轻女子	38	德国骑兵	80	猎犬	121
头像	39	素描稿	81	公牛的习作	122
人物	40	素描稿	81	卧狮	123
安娜	41	草图	82	安特卫普的港口	124
男孩	42	草图	83	风景	125

闭着眼睛的年轻女子头像 32.5 cm × 28 cm 1520年

圣耶柔米（油画） 59.5 cm × 48.5 cm 1521年

圣耶柔米素描稿 41.5 cm × 28.2 cm 1521年

戴帽子的使徒头像 31.5 cm × 21 cm 1508年

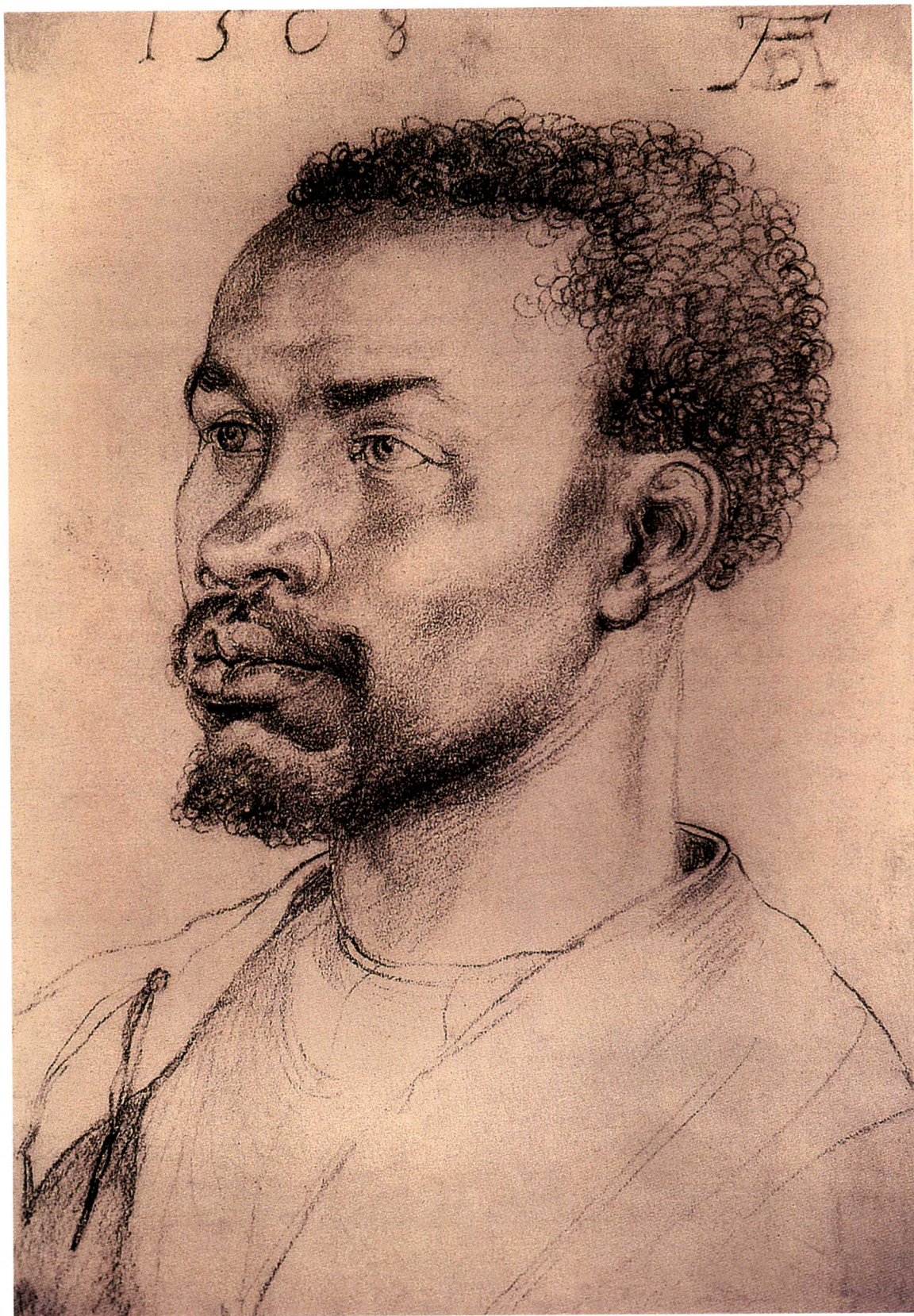
孩童头像 27.5 cm × 21 cm 1506年

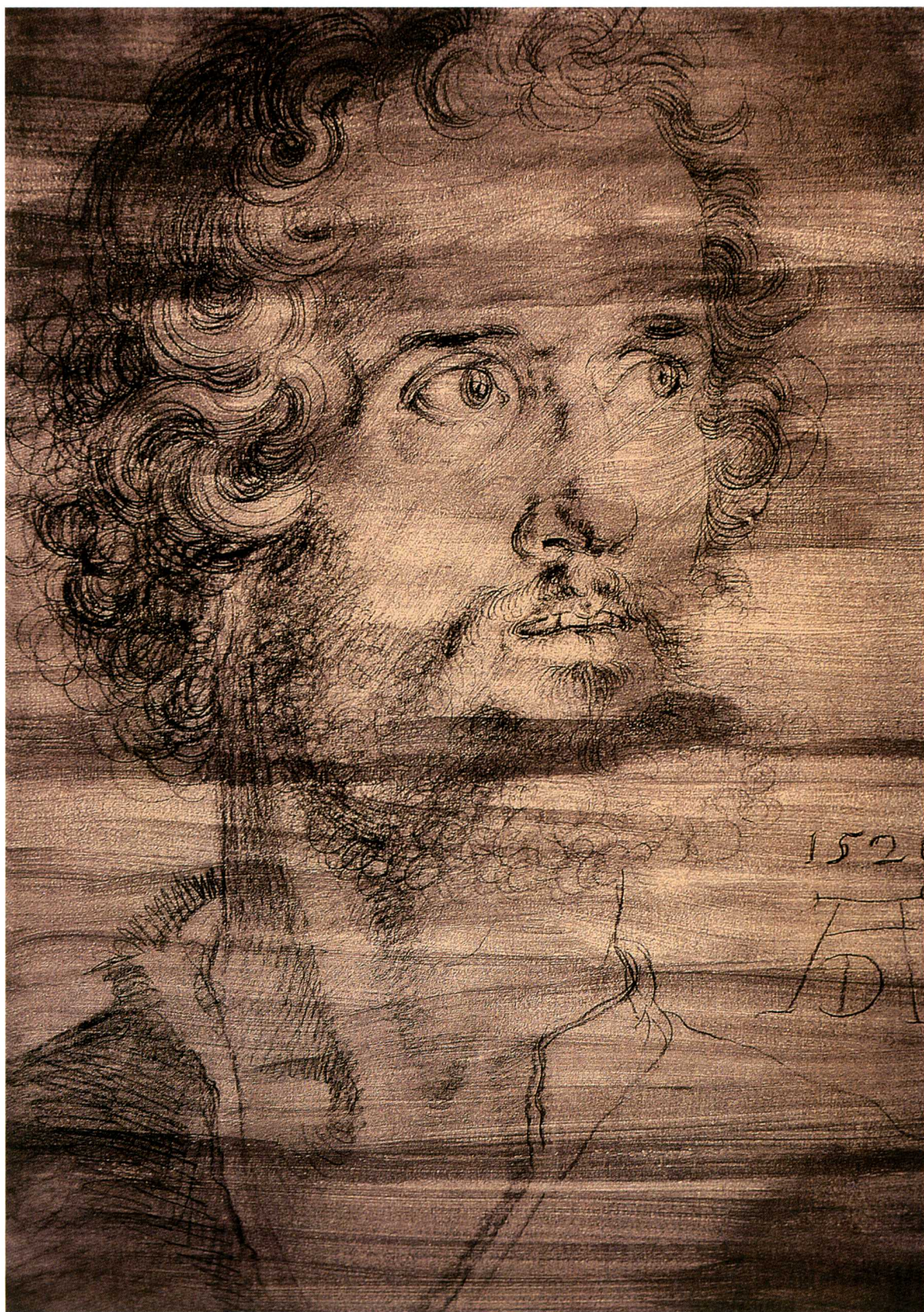
头像 29.4 cm × 21.4 cm 1508年

头上缠绷带的自画像 20.5 cm × 21 cm 1492年

男人头像 31.8 cm × 21.7 cm 1508年

男人头像 37.3 cm × 26.4 cm 1526年