

Jan van Eyck

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

荷尔拜因

人物素描

荆成义◎ 编者

荷尔拜因是15世纪欧洲文艺复兴时期的著名画家。他的作品以细腻、精确的笔触著称，尤其擅长描绘人物肖像和宗教题材。他的素描作品同样展现了其深厚的艺术功底和对人物神态的敏锐捕捉。

而画家自己的素描作品，更是其艺术创作的重要基础。荷尔拜因的素描作品在世界美术史上占据了极其重要的地位。

荷尔拜因的这种“速写式”绘画风格正是他本人简朴无华、清淡平和气质的表现，同时也是他捕捉到形象之后立刻动手记录的艺术手法。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

荷 尔 拜 因

PAINTING MASTERS

1497—
1543

Paman
Samayh

人物素描

画坛巨匠

荷尔拜因

PAINTING MASTERS

Jan van Eyck

荆成义 © 编著

图书在版编目(CIP)数据

画坛巨匠·荷尔拜因人物素描/荆成义编著. —沈阳:
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版
社, 2011.6

ISBN 978-7-5314-4931-7

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—德国—
近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第102514号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 6

出版时间: 2011年6月第1版

印刷时间: 2011年6月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 苍晓东

装帧设计: 童迎强

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-4931-7

定 价: 39.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

PAINTING MASTERS

画坛巨匠

荷尔拜因

序

荷尔拜因（1497—1543），文艺复兴时期德国著名艺术家。

荷尔拜因最擅长油画和版画，他最著名的代表作是《大使们》《亨利八世肖像》等许多肖像画和系列木版画。《死神之舞》是荷尔拜因创作的具有代表性的一套木刻组画，在版画史上具有不朽的意义。

荷尔拜因出生于巴伐利亚的奥格斯堡，自幼就和父亲学习绘画，1514年前往瑞士巴塞尔，结识人文主义学者伊拉斯谟，受到新思想的熏陶，画艺也大有长进，两年后为新当选的巴塞尔市市长迈尔夫妇画像，一举成名。同时还为马丁·路德翻译的德语《圣经》绘制了插图，他也为巴塞尔市政厅绘制壁画，为教堂和私人住宅设计玻璃镶嵌画和装饰画。1517年应邀到瑞士中部作画，顺道到过意大利，学习意大利的“新艺术”。

1532年定居英国后，主要为王室和宫廷画像，其中虽有佳作，但表现的气氛已较矜持呆板，然而在写实传真方面又达到了新的高度。他的宗教画、版画和书籍插图也成就卓著。

荷尔拜因是文艺复兴时期绘画的著名代表人物，他一生致力于肖像创作，并富有独创性。在《大使们》一画中，他着力表现出人物的社会地位、性格特征和心理状态，并吸收意大利式肖像技法。显然画家并未矫揉造作地去故意美化、粉饰他们，而是以直观的、高度写实的手法忠实地记录了自己的感受和理解。但是，贵族习气的呆板和矜持也给作品带来僵化的痕迹，这与迎合当时宫廷趣味的“矫饰主义风格”有关。

欧洲文艺复兴时期很多大画家都擅长画人物肖像，但终生从事肖像画创作，成就盖世者唯有荷尔拜因一人。

荷尔拜因艺术的最大成就是肖像画，画面中的人物表现得精致、结实有力、个性充分，而画家自己的想象和爱憎却完全收敛了。现实性表现得很充分，细节之处处理得精到且有说服力。他19岁时为巴塞尔市市长迈尔画的肖像是其成名之作。肖像画着重画了市民风貌，在逼真生动之中显露出沉着舒坦的神情。荷尔拜因在巴塞尔期间为许多市民画了肖像，杰作迭出，但最成功的作品无疑是他为伊拉斯谟画的三幅肖像，如今分别藏于巴塞尔、巴黎等地。伊拉斯谟既是他思想上的老师，也是他事业上的引导者，因此，他笔下的这位学界泰斗令人觉得可亲可敬，荷尔拜因完美地塑造了体现伊拉斯谟学者的性格和思想的艺术形象。以现藏巴黎的那幅为例，画中的伊拉斯谟侧面而坐，全神贯注于写作，姿态表情与背景陈设皆饱含安详、冷静与文雅的气氛，虽只是一幅侧面半身肖像，但典型地反映了当时的时代特点。从荷尔拜因长期为伊拉斯谟写生作画、底稿甚多的情况看，他最后选定伊拉斯谟侧身而坐、垂目凝神的

典型姿态是经过长期观察的，而在这极富表现力的姿态上，他对面部皮肤、写字的手的刻画不仅力求细致，而且近乎于精密，笔调与设色的柔和、衣帽与背景挂毯的色调完美地结合，从而使此画真而不俗，全而不杂，成为西方最著名的肖像画之一。

荷尔拜因的素描成就在世界美术史上占有极其重要的地位，他所画的每一个人物形象逼真，独具风格，其中有德国和瑞士的学者与商人，有法国外交官、英国骑士和教会显贵，有市民、妇人和女王。每个人身上都表现出人种、民族以及社会地位的特点。在荷尔拜因的素描作品中，他一贯追求精益求精，朴素无华，将人物表现得惟妙惟肖，有一种宁静质朴的美。荷尔拜因的这种“速写式”绘画风格正是他本人简朴无华、清淡平和气质的表现，同时也是他捕捉到形象之后立刻动手记录的艺术手法。

荷尔拜因对物象有更深刻的观察，他的素描准确有力，达到惊人的简练。荷尔拜因的素描作品包含事件，但却少有梦幻。他的想象并非活动在丰富题材的选择中，而是活动在叙事的肯定中，线条微妙变化之中，将精神转化为语言的过程之中。这种形式包容着丰富的内涵，这种内涵源于大师的人性本质和情操。

《死神的舞蹈》是荷尔拜因创作的具有代表性的一套木刻组画，在版画史上具有不朽意义，作者在小巧精致的画幅中，生动地刻画了死神伴随着各阶层的人物进行各种各样的活动，作者赋予死神以鲜明的性格和对待不同事物的态度，它往往是对有钱人、权贵者表示凶狠，而对穷人、下层劳动人民都是温和善良。这无疑是作者自己的精神在画面上的体现。荷尔拜因的作品细致、完整而富于概括力。他笔下的人物显得十分生动自然，在方寸版面上表现了作者高度认真严肃的创作态度与出类拔萃的艺术表现力。

1543年，荷尔拜因正在为亨利八世画另一幅肖像时，由于感染瘟疫在伦敦去世，年仅47岁。

Kia

肖像

1536年

30.7cm × 26cm

Phillip Hobbie Knight

菲利普荷比

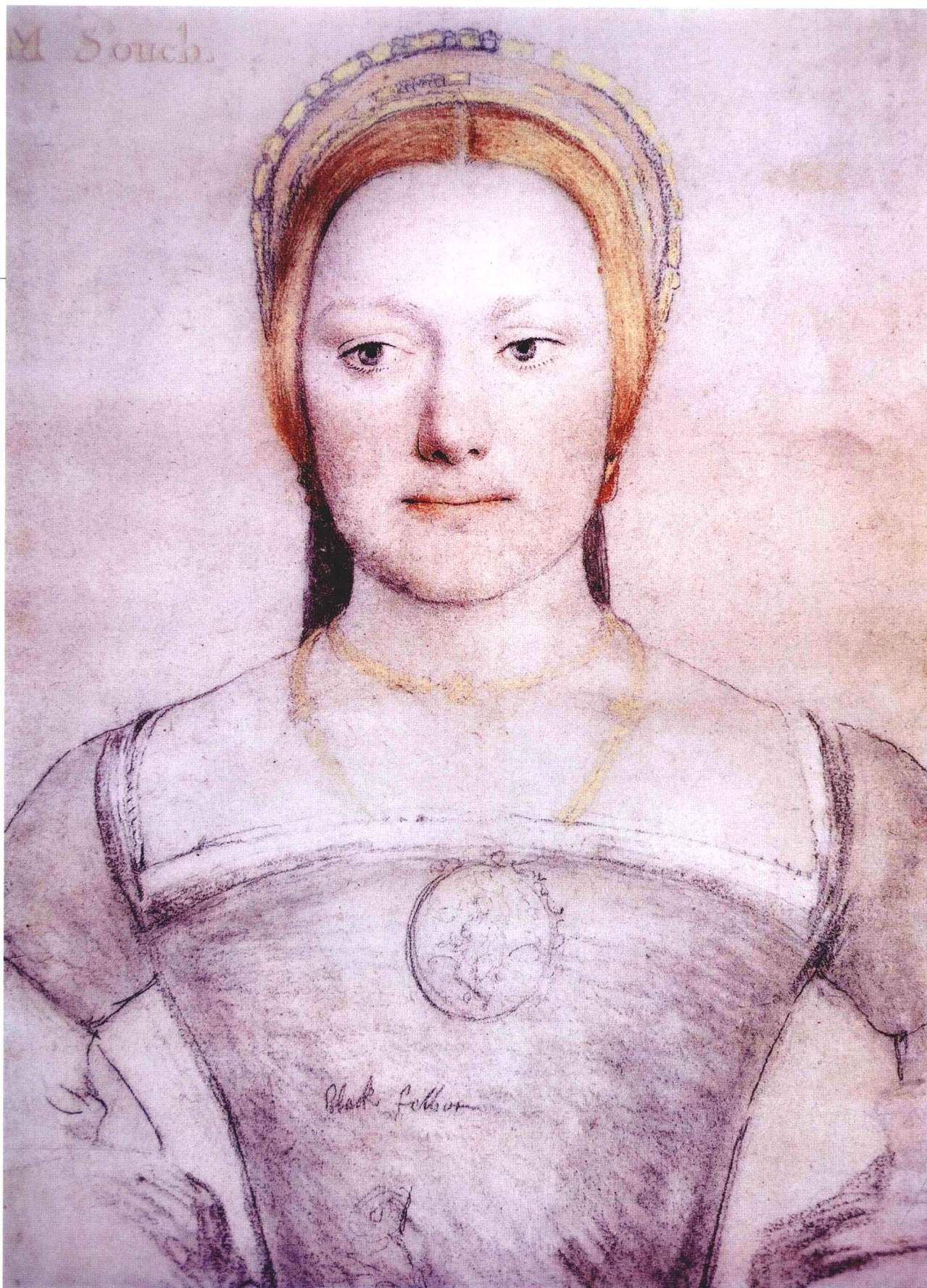
1538年

30.2cm × 22.4cm

Anna Bolleyn Queen.

女人肖像
1538年
28.1cm × 19.4cm

玛丽珠琪
29.4cm × 21cm

玛丽珠琪（局部）

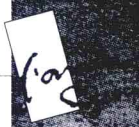
安德烈夫人

约翰罗斯尔
34.8cm × 29.4cm

詹姆斯布提尔
40.2cm × 29.2cm

尼齐拉斯
54.8cm × 38.5cm

约翰加吉
39.4cm × 29cm