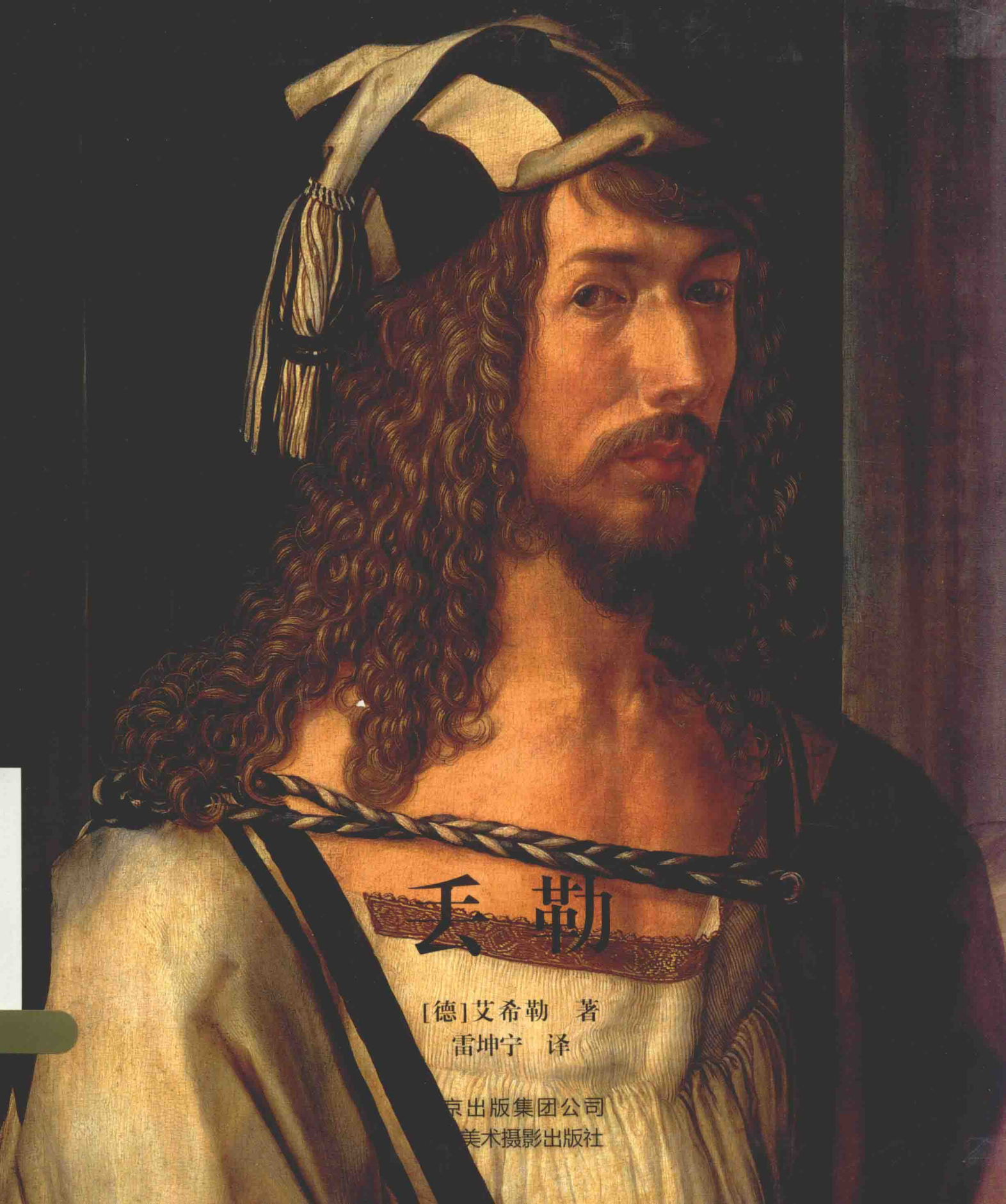

天 勒

[德]艾希勒 著

雷坤宁 译

京出版集团公司

美术摄影出版社

目录

天才阿尔布雷希特·丢勒——穿越时代的画家偶像

6

从金匠到画家

10

深入阅读：国际城市纽伦堡

20

与比例和透视相遇——首次意大利之旅

22

深入阅读：丢勒同时代旅游热和探索世界的早期证据

34

版画和油画的革命

36

深入阅读：技术性再现的时代——版画的历史和功能

60

对理论和艺术的数年研究

62

重要的艺术作品：第二次意大利之旅

70

广受欢迎的纽伦堡大师

80

为马克西米利安一世创作版画

88

深入阅读：从工匠到独立自主的个体

100

位于中央的人物：肖像画的新形式

102

深入阅读：德国的人文主义与宗教改革

110

自由视界之果：尼德兰之旅

112

“没错，艺术以本质呈现”

122

“丢勒逝去——丢勒永存”：从16世纪到20世纪的复活

130

艺术家年表

136

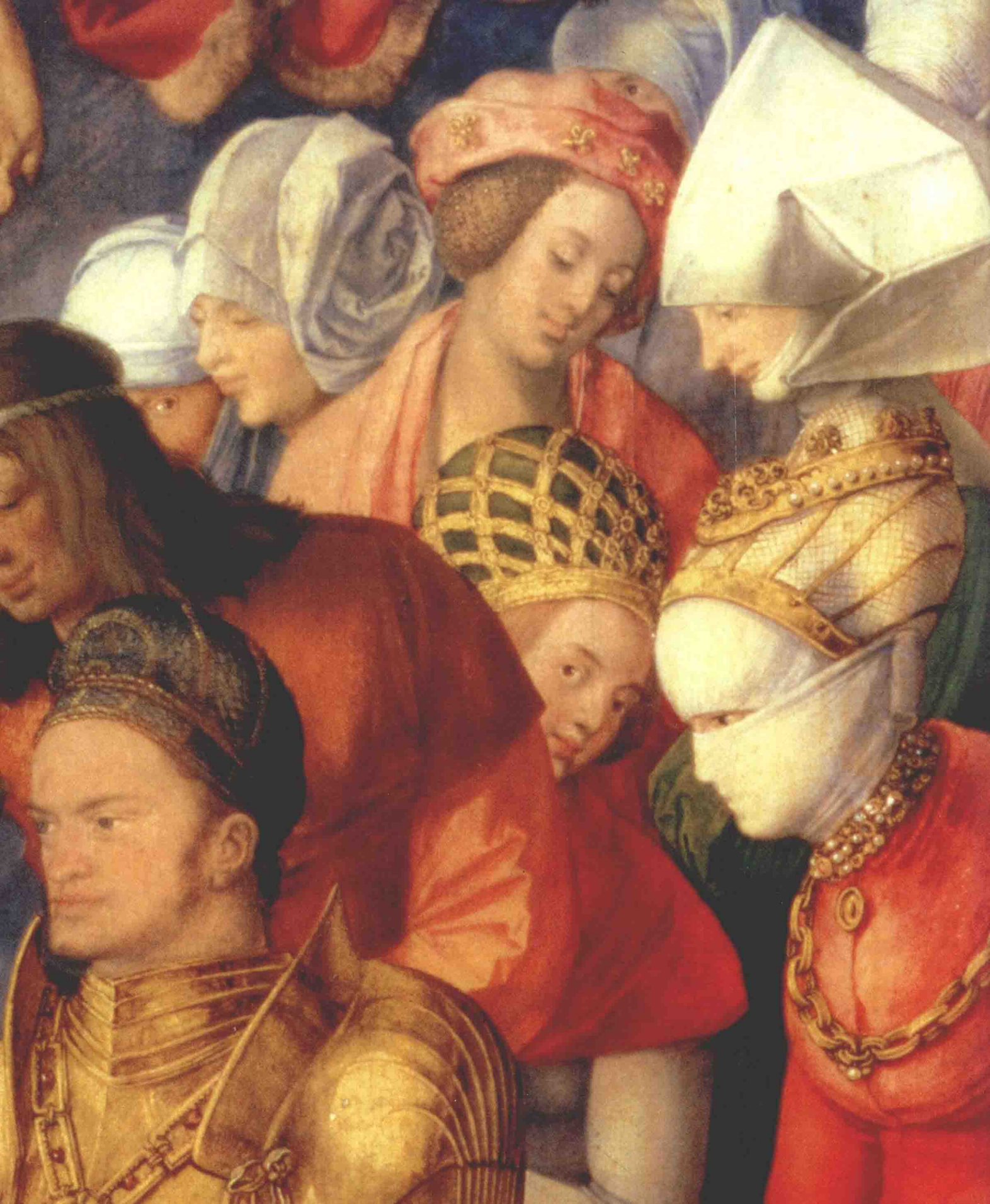
术语表

137

参考文献·图片版权

140

丢勒

丢勒

[德]艾希勒 著

雷坤宁 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© h.f.ullmann publishing GmbH

Special edition

Original title: *Meister der deutschen Kunst – Albrecht Dürer*

ISBN 978-3-8331-3720-4

Project Manager and Editor: Ute E. Hammer

Project Coordinator: Jeannette Fentroß

Layout: Bärbel Meßmann

Cover Design: Simone Sticker

图书在版编目 (CIP) 数据

丢勒 / (德) 艾希勒著 ; 雷坤宁译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2015. 5

书名原文: Masters of German Art: Albrecht Durer

ISBN 978-7-80501-766-2

I. ①丢… II. ①艾… ②雷… III. ①绘画—作品综合集—德国—中世纪 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第062372号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-8439

责任编辑: 钱颖

助理编辑: 刘舒甜

责任印制: 彭军芳

丢勒

DIULE

[德] 艾希勒 著

雷坤宁 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京华联印刷有限公司

版次 2015年5月第1版第1次印刷

开本 216毫米×253毫米 1/16

印张 8.75

字数 131.6千字

书号 ISBN 978-7-80501-766-2

定价 58.00元

质量监督电话 010-58572393

责任编辑电话 010-58572514

目录

天才阿尔布雷希特·丢勒——穿越时代的画家偶像

6

从金匠到画家

10

深入阅读：国际城市纽伦堡

20

与比例和透视相遇——首次意大利之旅

22

深入阅读：丢勒同时代旅游热和探索世界的早期证据

34

版画和油画的革命

36

深入阅读：技术性再现的时代——版画的历史和功能

60

对理论和艺术的数年研究

62

重要的艺术作品：第二次意大利之旅

70

广受欢迎的纽伦堡大师

80

为马克西米利安一世创作版画

88

深入阅读：从工匠到独立自主的个体

100

位于中央的人物：肖像画的新形式

102

深入阅读：德国的人文主义与宗教改革

110

自由视界之果：尼德兰之旅

112

“没错，艺术以本质呈现”

122

“丢勒逝去——丢勒永存”：从16世纪到20世纪的复活

130

艺术家年表

136

术语表

137

参考文献·图片版权

140

天才阿尔布雷希特·丢勒——穿越时代的画家偶像

图1 (对页)《穿毛皮领大衣的自画像》,图59局部

这是一幅丢勒的自画像,创作于1500年,是西方美术史上最著名的作品之一,因为这幅作品用一种不寻常的描绘方式,将丢勒以圣像画的形式展现出来。在数个世纪以来,无论是版画还是油画,这幅作品都以多种形式被呈现。

出生于阿尔卑斯山之北的丢勒是第一位成功地以意大利文艺复兴为典范,获得了高度艺术自觉的德国画家,同时他具有很高的社会地位(图1)。作为一名德国人,贯穿其一生,他始终持续接受着来自尼德兰和意大利的重要的艺术刺激。丢勒早期深受佛兰德斯艺术的影响,这也许是弗兰克尼亚工作室的传统,或来自于他的老师迈克尔·沃格穆特(1434/1437—1519)的影响,在他的意大利之旅后,他主要的思想来自于意大利文艺复兴,并创造出新的图像。

丢勒对自然环境的各种兴趣,对其他艺术大师作品的研究,还有他创造性改造这些作品的的能力,对于他给予艺术历史发展以重要促进有巨大的贡献,这种作用始于阿尔卑斯山以北,而最终延伸到了整个欧洲。他是阿尔卑斯山以北第一个绘制自画像的画家,他的水彩作品是最早的自主的风景描绘,完全从基督教图像的语境中解放了出来。

他能够以平等的身份参与著名的学者和人文主义者的社交圈所举办的讨论,从中亲自获得人文主义的知识。对古典时期的研究和对意大利文艺复兴艺术家的解读,都在他的作品烙下了印记。

丢勒完美地把这些中心透视理论(维特鲁威的人体比例标准和莱昂纳多·达·芬奇关于马的完美比例理论)熟练运用于他的艺术中,特别体现在他的版画创作中。有生之年他一直保持着他的名望,如通过代理商将他的作品远销国外这样的方法来实现。他作为独立的承包人选择了一种新的接活方式,这个过程是艺术家全新自我意识觉醒的一个范本,依靠委托创作作品,艺术家逐渐远离了中世纪晚期的工匠地位。

在丢勒去世之后的数个世纪以来,他始

终是最被艺术史重视的艺术家。甚至今天,还有一个术语“Dürerzeit”(丢勒时代)来概括德国从中世纪晚期到文艺复兴时期的转变过程。

他作品的质量和宽广的主题同样也令人震惊(无论是从内容方面还是形式方面)。丢勒的木刻版画和铜版画作品令他享誉整个欧洲大陆。时至今日,他仍然被视为那个时代版画领域最伟大的大师。由于他兼具平面设计师和画家的能力,他的同辈人称他为第二个阿佩利斯。阿佩利斯是生活于公元前4世纪最著名的古典画家。虽然他的作品通常是为委托人制作的——他的作品两个主要领域是肖像画以及祭坛画等有关信仰的图像——丢勒用不寻常的绘画方法使它们变得丰富,并且使它们更适应新的功能。

由于主题和工艺的多样性,丢勒的水彩画作品和素描令人印象深刻,它们展现了丢勒细致的画风,以及他对于周围自然环境的独特趣味。

与其他的艺术家相比,幸运的是他的许多作品仍流传于世,这使得他有关作品的全图能被绘制出来。除了350件木刻版画和铜版画作品、60幅油画作品,还有1000幅左右的草稿和水彩画作品存世。

多年来,丢勒获得了标志性偶像的地位,这种认识的范例包括对他的作品(如《穿毛皮领大衣的自画像》,图1)的反应,以及在19世纪,人们通过树立他的雕像传达出的对他的赞赏之情。

从16世纪到19世纪,艺术家和收藏家推进了对丢勒及其作品的收藏和赞誉。19世纪开始了对他的作品在学术上的重新评价(这种学术评估基于数量众多的原始资料),丢勒的书面遗产,包括自传体式的著作、理论著述、日记、诗歌和写给客户以及朋友圈中人文

A 16
17
9

图2 格奥尔格·菲舍尔
《基督与通奸妇女》，1637年
木板油彩，70厘米×109厘米
老绘画陈列馆，巴伐利亚国家图书馆，慕尼黑

《穿毛皮领大衣的自画像》(图59)是基督肖像阐释的最早例证。它是由巴伐利亚公爵马克西米利安一世定制的，他是丢勒作品的热心收藏者之一。这幅画的中心部分就是对《穿毛皮领大衣的自画像》精细的复制。菲舍尔也复制过丢勒其他的著名作品，如鲍姆加特纳祭坛画(图52)，并按照顾客的要求来完成这些复制作品。

主义者的信件。丢勒是首位幸存如此大量私人言论和信件的德国画家，这使我们能将艺术家看作一个鲜活的人，从而得出结论。丢勒的同辈人提供了更多的线索，如纽伦堡的贵族克里斯托夫·朔伊尔(1481—1542)，同样发挥作用的还有著名的艺术传记作者，如尼德兰的卡雷尔·范·曼德(1548—1606)，德国的艺术家约阿希姆·冯·桑德拉特(1606—1688)，还有艺术家、建筑师、建筑理论家乔治·瓦萨里(1511—1574)。与同时代的画家相比，这些丰富的遗产并不仅仅使得更清晰地描绘丢勒的性格和形象的图绘成为可能，丢勒的书面遗留使他在当时占据了特殊的位置，在那个时代里，他也不同于他的前辈和后继者。

丢勒的理论著述给我们提供有关他工作方法的具体信息，他的教授能力、理论以及科学知识使他写下这些理论著述。丢勒在《给青年画家的食粮》这篇文章中，说明了有关油画的任务和机会，以及这些内容在他的学生身上的应用。在最近的数十年间，有关

丢勒的研究因大批文稿而取得了进步。在丢勒诞辰500周年面世的，由马蒂亚斯·米德撰写的传记包含了数量过千的参考文献。

每一个从16世纪复活至今的“丢勒”都带来了新的观念和见解——来自艺术家、观察者及收藏家不可计数的陈述。直到今天，伴着不灭的热情，关于丢勒形象及其作品的学术考察仍在继续。虽然每年出现无数关于这个主题的研究著述，但丢勒作品中的复杂性意味着研究者们仍将不断地面临新的问题。即使在将来，丢勒将始终是艺术家们持续关注的一个艺术现象。

图3 克里斯蒂安·丹尼尔·劳赫
《丢勒纪念像》，1826—1840年
青铜
丢勒广场，纽伦堡

巴伐利亚的路德维希一世(1786—1868)，向柏林的雕塑家劳赫定制了这件真人大小的丢勒铜像，这座铜像现在作为丢勒纪念像伫立在纽伦堡丢勒广场上。这件作品是19世纪初“丢勒复兴”的杰出例证，众多的丢勒纪念碑表明了他在当时备受尊敬。

从金匠到画家

图4 《丢勒和霍尔佩尔家族联合徽章》，图8的后视图，1490年
木板油彩，47厘米×39厘米
乌菲齐美术馆，佛罗伦萨

丢勒和霍尔佩尔家族徽章的变体——所谓的盾形纹章，在1523年的时候也用木刻版画表现过。这个徽章出现在丢勒在1490年第一次为父母绘制的肖像背面。家族徽章上，左边描绘了一个打开的谷仓门，大概是家族姓氏的象征。这个名字和“Tüner”意思相同，是德语对“Ajto”的翻译，他们的原居住地 Ajtos，靠近 Gyula，即 bécc 区域的首府。

图5 《对页》《13岁自画像》，1484年
纸上银笔画，27.5厘米×19.6厘米
阿尔贝蒂娜博物馆，维也纳

丢勒在13岁创作了自己最早的自画像，我们对这幅作品很熟悉，后来丢勒自画像中的形象常以温文尔雅的笔触来描绘，即使天真烂漫的儿童形象也是一样。画中的人物就像施恩告尔晚期以哥特风格绘制的圣母领报中的一位小天使一样，也是朝向右边。他的左手隐藏在袖筒之下，这表明这幅自画像是在镜子前画的。

丢勒的祖辈居住在匈牙利，他的出身从偶然拼凑起来的家族编年史（大部分被学术著作引用）中得到了确认，丢勒在他的晚年（1523年12月25日）根据他父亲保存的记录写了下来。老阿尔布雷希特·丢勒（1427—1502），来自于一个叫作“Eytas”的匈牙利小村庄，这个村庄靠近“一个叫作Jula的小镇”。这个描述中的地方现在作为Ajtó为大家所知，以上内容是丢勒在他的晚年（1523年12月25日）根据他的父亲保存的记录写下来的。但直到今天也无法准确地表明他到底是来自法国还是匈牙利，至少有一部分德国血统。如老阿尔布雷希特·丢勒所写，德国非常好，他的儿子也偶尔将自己从其他民族中分离出来，使用术语“Albertus Durerus Germanicus”称呼自己，这个姓由匈牙利语的“ajtos”翻译而来，是德语中的“Tür”（门），写作“Thürer”或是“Türer”。在丢勒最早为他父亲绘制的肖像背后有一个盾形纹章，纹样上有一个入口伴有开着的门，可能是以谷仓的门暗示祖先从事的行业——他们曾是养牛人。

丢勒的祖父安东·丢勒学习过金匠的手艺，他最大的儿子——丢勒的父亲，本应该也继承他的手艺，然而，他在年轻时就离开了家乡踏上了旅途。土耳其人入侵迫在眉睫的危险，以及波西米亚爆发的胡斯战争本因使他返回匈牙利。老阿尔布雷希特·丢勒在1444年5月8日前后在纽伦堡度过了一段日子，但却一直没有回到弗兰克尼亚，直到1455年为了担当纽伦堡的金匠希罗尼穆斯·霍尔佩尔（1476年去世）工作室的助手工作而回到那里，据说那是已经“在尼德兰和优秀的艺术家们共度很长的时光”之后。

在从事了12年的助理工作之后，丢勒的

父亲与芭芭拉·霍尔佩尔（1451—1514）——他的师父的15岁的女儿——在1467年结为夫妻。与纽伦堡的市民结婚使他可以增加公民权利。在1468年，他终于以41岁高龄出师。一开始这对新婚夫妇居住在约翰斯·皮尔海默博士（1501年去世）——一位纽伦堡的贵族的家的后头，在这里阿尔布雷希特·丢勒出生了，他出生于1471年5月21日，是这对夫妻的第三个孩子。在他的18个兄弟姐妹中，除此之外只有3个活了下来，分别是老汉斯（生于1478）、小汉斯（1490—1534/1535或1538）和恩德雷斯（1484—1555）。丢勒在纽伦堡的拉丁区度过了他的童年和少年时期。他们全家住在一个叫“unter den Vesten”的房子中，这是丢勒的父亲在1475年用200弗罗林买下的。

丢勒的父亲和祖父都是金匠，丢勒本来应当延续这个传统，在他已经在学校“学会读和写”之后，他的父亲让他在工作室里当起了学徒。他是个非常聪明的学生，但是比起金匠的工艺，他对绘画萌生了更大的兴趣，所以，根据他的家族编年史，他的父亲后悔儿子“用于学习金工而浪费了时间”。在这段时期里诞生了丢勒第一幅有日期记录的作品。这幅银笔画证明了他内在的绘画能力（图5）。13岁的他在镜子前画下了他无数自画像中最早的一幅。这些自画像记录了他的人生中各个时间点的面貌。丢勒在题词中写道：“1484年，我对着镜子画下了这幅画，那时候我还只是一个孩子。”这幅银笔画作品描绘了画家的特征，孩童的容貌仍旧带有晚期哥特式绘画风格中的些许笨拙，但是已经展现出这是一双自信双手创造（的作品）。年轻的丢勒将困难的银笔技术处理得如玩耍般轻松，银笔创作不能修改，需要高度精确的创作技巧和信心。画家在如此小的年纪自主绘制

Ich hab ich und ein spiegel noch
mir selbst künfftig Aug 1487 von
Do ich noch ein kind ward
Albrecht Dürer

siene rancist

1516 m

und hat g

zohet 15

an sant

su

自画像，所以这是极难得的存世的唯一一幅。根据原始资料看来，巴伐利亚选帝侯拥有一幅丢勒更早的自画像作品，是丢勒8岁时绘制的，这幅作品在一场宅第的大火中被毁。

很有可能丢勒的父亲认识到了儿子的才能，1486年他终于让步于孩子的愿望，送他到纽伦堡备受尊敬的画家和承包人迈克尔·沃格穆特的工作室去当学徒。克里斯托夫·朔伊尔——一位人文主义者，也是丢勒的私人朋友记下了这件事，画家通过口头和写信告知克里斯托夫，他的父亲希望在他15岁的时候送他到国际上颇有声望的艺术家马丁·施恩告尔（约1450—1491）那里去当学徒。

施恩告尔也是一名金匠的儿子，他创造的铜版画作品比起艺术史家先前习惯认为的有更多的版本。这增加了他作品被人所熟悉的程度，他的作品很快流行了起来，并且被其他15世纪晚期的艺术家用来作为祭坛画和木板油画的模型。在这段时间，在很多的工作室里可以发现由施恩告尔精心创作出来的作品，并且对工作室的风格造成了影响。

在《艺苑名人传》中，艺术家、传记作者乔治·瓦萨里写道，甚至连米开朗基罗（1475—1564）也曾复制过施恩告尔的铜版画。

为什么丢勒的父亲最终支持沃格穆特成为丢勒的老师？考据者们对于这个问题还残留着疑问。可能是丢勒的家庭难以承担昂贵的旅行、生活以及学徒期费用，又或许是盛名远播的施恩告尔已经不再希望接纳更多的学徒了。

可以合理地推断，当时丢勒已经完成了他师从父亲作为金匠的学徒期。之后，当他以画底色和初步设计的形式为油画的绘制做一丝不苟的准备时，在他做金匠工作时所累积的关于绘图的知识被证实是大有用处的。在迈克尔·沃格穆特（他的艺术风格依旧源自中世纪晚期的手工匠传统）身边做学徒的那些年对于丢勒的艺术发展来说极为重要，虽然从一个普通人的角度看上去那些日子过得似乎并不那么容易。比如，15岁的丢勒是工作室里年龄最大的学徒，正如他在家庭编年史里写的那样，他必须“从沃格穆特的奴役中遭受很多折磨”。

在老师的工作室里，丢勒要成为一个画家的助手而学习了很多必要的基本知识。除了一些基本的要求如调色、构图、画钢笔草图和墨水草图、绘制风景画的背景之外，丢勒还会做一些关于木刻版画的使用和技术的深入研究。更值得注意的是，当时迈克尔·沃格穆特正与知名的出版商安东·柯贝尔格（约1440/1445—

1513）合作，安东·柯贝尔格是丢勒的教父，他雇用木刻师将初步设计的底稿刻成木刻版画的板子。

在当时欧洲市场上可见的木刻版画中，迈克尔·沃格穆特工作室出品的插画从技术上说算得上是最好的作品。新的效果、出色的内部细节、空间性的增强都加大了顾客对这些作品的需求。由纽伦堡的医生、人文主义者哈特曼·舍德尔（1440—1514）编写的《纽伦堡编年史》中的645幅插图尤为著名，这部著作正是由安东·柯贝尔格出版的。这部作品于1493年问世，共包含1809件木刻版画作品，基于七个时代的插图和文本，意在代表这个世界及其人民的历史。这部编年史在国际间非常有名，有关城市的123幅图像为它的流行做出了极大的贡献。这些图像最大限度地描绘城市景观并从各个细节记录，这些描绘都是关于当时的商贸大都市纽伦堡的。

通过将这部作品和丢勒的木刻作品《启示录》作对比，人们试图从风格上去证明丢勒也参与了这部书的制作。虽然并没有原始资料来证实他参与合作，但是可以推测他参与了，因为在《纽伦堡编年史》出品的时代，丢勒正好在沃格穆特的工作室做学徒。

当时对木刻版画技术做的深入研究和沃格穆特工作室的高技术标准激发了丢勒的潜能，是他在这个领域取得发展的先决条件，也为他在之后的岁月里系统性地从事艺术活动（当他开始使用版画开拓宽广的商业范围时）打下了重要基础。

1490年，在他结束了在迈克尔·沃格穆特工作室的学徒期之后，丢勒作为一名熟练工人开始了为期四年的旅行，出发前，他为自己的双亲绘制了肖像（图7、图8），这两幅肖像最初以双联画的形式连在一起，在1588年被分成两幅。为他父亲绘制的那一幅被布拉格的鲁道夫二世所收藏，与之相对应的那幅则仍然留在纽伦堡的伊姆霍夫家。

丢勒最早的肖像作品展示了他在沃格穆特工作室获得的知识和能力。肖像的主体出现在深色的背景前，通过他们的视线彼此联系。他们手中的念珠表现了他们的虔诚。人物形象细节上的精妙刻画，特别是描绘丢勒父亲的那幅作品的极度逼真，使得这两幅作品在同时代的油画肖像中格外不同，很容易使人将丢勒的肖像画作品和15世纪早期的作品联系到一起。从布局安排和相对应位置的垂饰看出，丢勒延续了已婚夫妇的肖像画的惯例。女性被置于男性的右

图6（对页）《迈克尔·沃格穆特肖像》，图105局部

1486年11月30日到1489年，阿尔布雷希特·丢勒在纽伦堡著名画家迈克尔·沃格穆特的工作室做学徒学习。这是丢勒唯一画过的老师肖像，而且并不是定制肖像，这幅画展现了丢勒晚年成熟精湛的肖像画绘画技术。

图7（下页）《芭芭拉·丢勒肖像》，1490年
松木油彩，47厘米×38厘米
日耳曼国家博物馆，纽伦堡

在丢勒作为熟练工人出发旅行之前不久，丢勒为他的父母绘制了这组双人画，这是他的首次油画创作。丢勒母亲的肖像和父亲的肖像互相对应，在视线和身体姿势上相互联系。这组作品在构图上彼此相搭配。母亲戴着白色的软帽，穿着已婚妇女的红色服装。丢勒简要地概括了红色的外衣，而精细地描绘了她的面容。丢勒的母亲手持诵经念珠，象征着她的虔诚，她身体的姿势则是以另一个角度呼应了丢勒父亲的肖像。

图8（第15页）《老阿尔布雷希特·丢勒肖像》，1490年
木板油彩，47厘米×39厘米
乌菲齐美术馆，佛罗伦萨

这是丢勒现存作品中最早的油画作品——他为父母绘制的肖像。丢勒超过了在那之前所有德国肖像画所达到的成就。虽然这组肖像的形式——四分之三角度、单色背景——仍符合中世纪晚期工作室的传统，然而丢勒在刻画父亲的面部的时候运用的精良的自然主义技法已经超越了他的老师沃格穆特创作的肖像画，丢勒父亲手持的念珠表现出他的父亲是一位虔诚的、敬神的男人。

