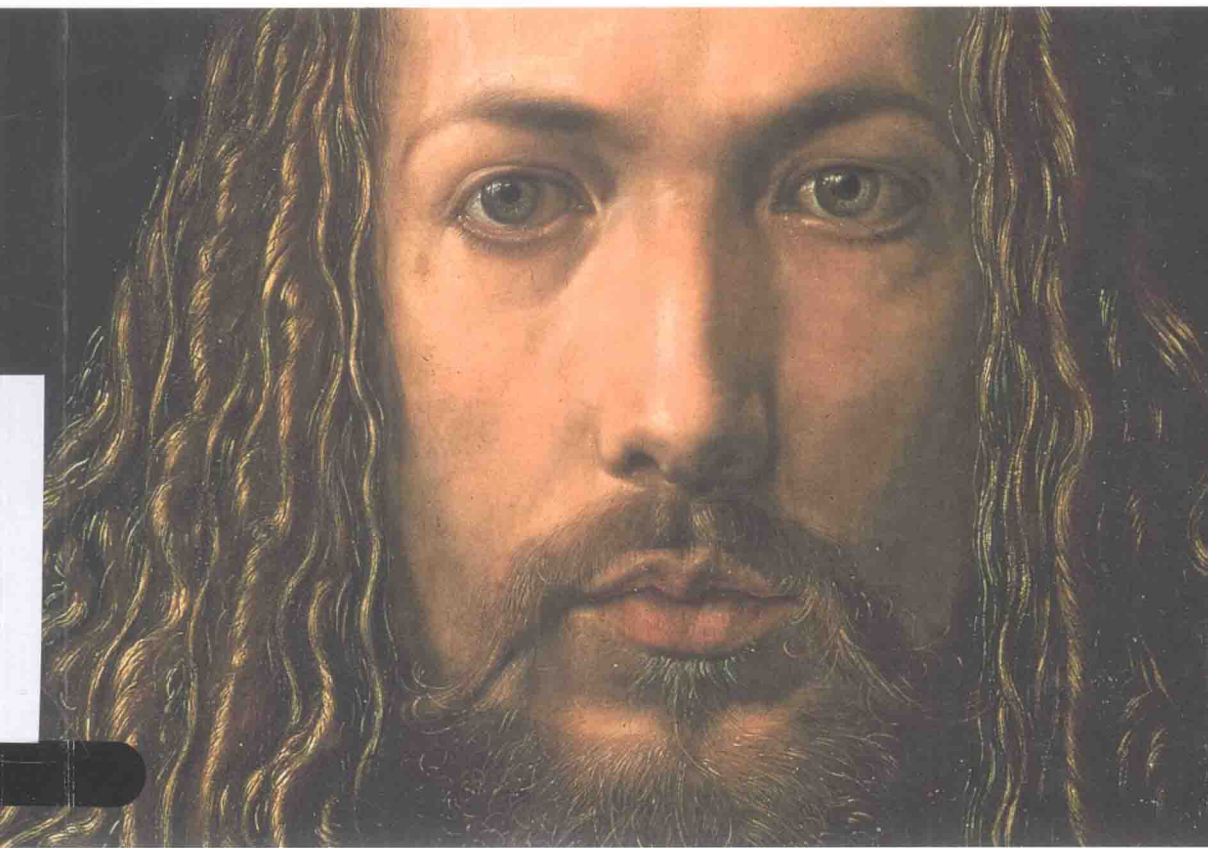

天才艺术家 | 意大利 MONDADORI *ELECTA* 授权出版

丢勒

[意] 斯蒂芬尼·祖菲 著 崔泽耘 译

时代出版传媒股份有限公司
北京时代华文书局

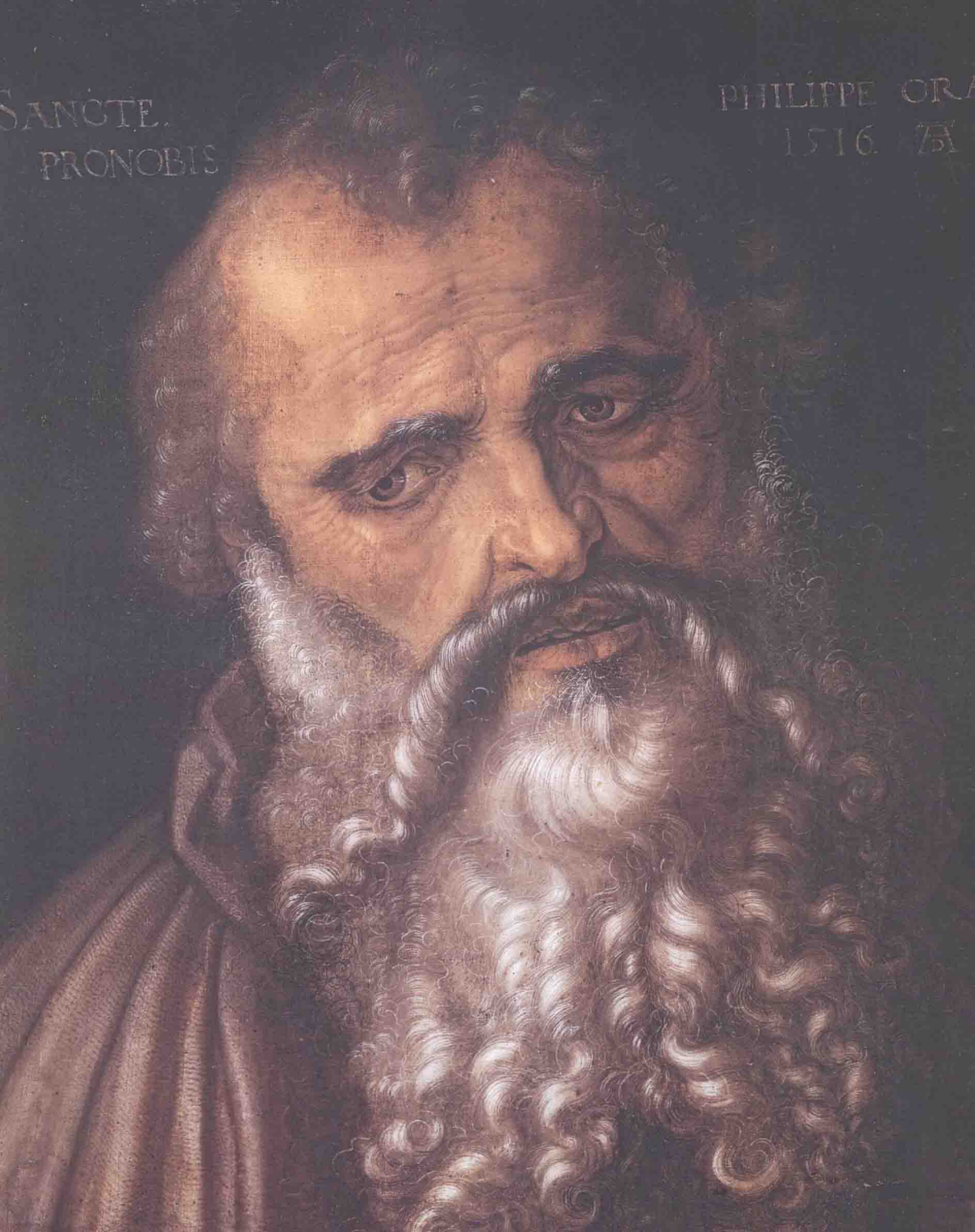
目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近丢勒
148	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Dürer

SANCTE.
PRONOBIS

PHILIPPE ORA
1516. 75

丢勒

[意] 斯蒂芬尼·祖菲 著 崔泽耘 译

北京时代华文书局

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2015 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Dürer

Text by Stefano Zuffi

Cover picture© Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano Italy-foreignrights@atlantyca.it-www.atlantyca.com

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近丢勒
148	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

16世纪初，当阿尔布雷特·丢勒进入不惑之年以前，在他的家乡纽伦堡甚至在整个德国，他都被广泛地认为是最重要的画家。他在经济上也取得了成功：1512年他有财力扩建了他于1509年搬入的蒂尔加藤诺特广场边上的房地产。也是在这一段时期，他为十二兄弟会修道院的诸圣堂画了华丽的《圣徒对三位一体的崇拜》。市政会还委派他为圣物室创作两幅皇帝的肖像画。圣物室是德国国家供奉神圣罗马帝国圣物和徽章的地方。他发表了在艺术和商业上都很成功的新一版重要作品——《末世》。他的其他的木刻系列《更伟大的激情》和《圣母生活》在整个欧洲销售良好。丢勒通过包括著名的《忧郁一号》在内的三幅杰作，把铜版雕刻的艺术推向了技术与题材的巅峰。当他成为皇帝马克西米利安一世的御用画师时，丢勒可算是功成名就，这个曾经在他父亲开的金匠铺学过贸易的匈牙利移民的儿子，现在和王孙贵族与学者们打交道了。他无论在板画、水彩画还是设计与印刷制版的各项艺术造诣上都独占鳌头，而且还是一个欧洲标准的知识分子。他是重要专著的作者，他把画画从一种工匠手艺升华为一种艺术，他也就当时的社会问题表达了他的观点。

丢勒对美的精髓的终生追求贯穿于他的艺术中心与思维中。他在对自然的近距离研究中寻找美，在这些研究之中他描绘出了超凡的令人震撼的细节。他还用度量、比例和透视的数学规律来寻找美，从他在荷兰看见的从新世界带来的“奇物”中寻找美，从拉斐尔的画中寻找美，从安德烈亚·曼坦尼亚和安东尼奥·波拉约洛创作的罗马古迹的雕刻作品中寻找美。丢勒甚至从丑和怪相中——还有最后特别值得一提的是——从他自己的面相和自己的性格中寻找美的精髓。

但是他常常觉得他的寻找是失败的。人文主义学者、16世纪宗教改革运动伟大的神学家菲利普·梅兰希通后来回忆说，丢勒曾经向他吐露，在他年轻的时候，他热爱用鲜艳生动的色彩作画，而年老以后他开始研究自然并试图尊重它真

实的面目，意识到遵守这个简单的规则才是对艺术最高程度的热爱。由于无法做到这点，他不再像以前那样欣赏自己的作品，常常看着自己的画叹息，意识到自己的缺陷。丢勒绝望地在他的记录中写道：“我不知道美是什么。”

当时时代的动荡导致了丢勒心灵的动荡。马丁·路德的《九十五条论纲》动摇了宗教信仰和教会的确定性。文艺复兴的完美典型，把人当成衡量一切的标准和掌握自己命运的主人——通过古迹来示范、从学校中培养出来的关于良好品味与美学的完美典型——对当时最紧迫的、由人文主义者自己提出的问题给不出答案。在几十年间，暴力与镇压打着宗教信仰的旗号横扫欧洲。丢勒处于现代历史的边界线上。这位伟大的德国艺术家，和他同时代的另一位天才米开朗基罗一样，有着同样的对世界和人的看法，拒绝掩盖任何事物；米开朗基罗几乎与丢勒同龄，而且对时代的分裂也同样敏感。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生 平 | LA VITA

寻找唯美

阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer）不仅在他的时代被认为是德国最伟大的艺术家，也被认为是欧洲文艺复兴时期最重要的艺术家和知识分子之一。王公贵族们和皇帝们都是他的资助人，他也和全欧洲的艺术家和学者相互交流。旅行给丢勒和他的艺术打开了新的地平线，他的作品与思想奇妙地海纳了对内深省与对外广拓，并通过积极参与家乡纽伦堡的社会与文化活动中来取得平衡。

我们常常对阿尔卑斯山以北国家的其他文艺复兴艺术家们的生活几乎一无所知，然而对丢勒的生活环境我们却有着几乎不间断的关注，以至于五百年后的今天，我们几乎还可以追寻他在他的居所的每一处足迹，对他的日常生活勾勒出清晰的画面。丢勒几乎把他生活最私密的方方面面呈现在观者面前。例如，他画自己赤身裸体站在镜子前面，他见证了他母亲不可抗拒的、逐渐的衰弱，他记录他在梦中看见自然灾害所经历的恐怖。然而他又保持一种遥远的、难以捉摸的特征，甚至当他在自画像上凝视着他的观者时也是如此。他不追求浅薄的赞许，也很少因为一些画法成功就大量重复使用；他的每一幅杰作都寻求

着新的艺术观念。他有着这样的潜意识来驱动他，那就是，虽然身为伟大的艺术大师，他却从来达不到他孜孜以求的对知识的研究和他的艺术之美的理想境界。

在金匠铺当学徒与画师

丢勒总是对规则、度量、精密和准确着迷。他相信体液的平衡可以确定个人的外表、健康与性格的信条（这在当时是个观念），也相信天体会决定人的命运。他深深地认为标志着新世纪开始的1500年是很重要的，它应该出现在他生命的正中点（他于1528年逝世）。

阿尔布雷特·丢勒于1471年5月21日出生，在老阿尔布雷特·丢勒和芭芭拉·豪普尔的18个孩子中排行第三（至1524年18个孩子中只有阿尔布雷特、安德烈亚斯和汉斯三兄弟硕果仅存）。当时丢勒一家住在贵族波克海默家族在温克勒巷的宅邸里。后来成为人文主义者和丢勒终生好友的威利巴尔德·波克海默（Willibald Pirckheimer），于六个月之前降生于位于大集市广场的波克海默家精致的宅邸里。

《13岁自画像》，
1484年，维也纳，阿尔贝蒂娜美术馆

老丢勒的第三个儿子在圣西博尔德教堂受洗，从他父亲命名为阿尔布雷特，孩子的教父是纽伦堡最显要的印刷商和出版商、拥有40台印刷机和上百工人的安东·考伯格。丢勒的父亲在其岳父海尔罗尼姆斯·豪普尔（Hieronymus Holper）去世后，继承了一笔不太大的财富，使得他可以和他日益壮大的家庭搬到一条著名的街道“下西街”上大点的房子。和房子一起，他还盘下了纽伦堡著名金匠亚当·克拉夫特（Adam Kraft）的作坊。在同一社区还有丢勒后来从师的画家迈克·沃格穆特（Michael Wolgemut）的宅邸。知名地理学家哈特曼·谢德尔（Hartmann Schedel）、小康的金铜匠弗雷家族（Freys）和丢勒的教父考伯格都住在这儿。老阿尔布雷特·丢勒来自一个匈牙利移民家庭，是第二代金匠，1482年他被他的行会选为宣过誓的工匠。1483年，在儿子满12岁进入他作坊的之前的几年，他把他送去纽伦堡的一所教区学校读了几年书。就在那么早的时期，这个小男孩就拥有了非凡的绘画才能。作为他最早存留的作品，一幅他年仅13岁时画的银尖笔自画像，强烈地显示了他的这种才能。阿尔布雷特在他父亲的金匠作坊中做学徒一直做到1486年。尽管其他家庭成员也工作于此，至今为止，在广泛收藏的15世纪末期纽伦堡出产的金银作品中，却找不出一件是

出自丢勒的作坊。我们也无法考证阿尔布雷特·丢勒后来有没有继续做金匠的工作，然而可以肯定的是，在他当父亲作坊中的学徒时，他学会了怎样精确地使用蚀刻针，并掌握了非常精确与细致的绘画技巧——这是后哥特式金匠必须具备的。

1486年，当儿子刚满15岁时，老阿尔布雷特·丢勒决定扩大他的作坊，并在纽伦堡市政厅附近租下了几间新房。但是他的儿子有别的计划：他想当画家。11月30日，丢勒开始了从师于15世纪末期纽伦堡最重要的画家迈克·沃格穆特为期三年的学徒生涯。丢勒从沃格穆特那儿学会了绘画艺术，并熟悉了其他大师的作品。他专心致志地研究了马丁·松高尔（Martin Schongauer）和一位名为“家庭画书大师”的人的版画。他毛遂自荐充当他教父安东·考伯格签约印制的书籍的插画作者。这个时期存留下来的绘画作品显示了他的手艺，虽然在表达手法上仍有些粗糙，但已经非常精密与确定了，显示了对后哥特式精致的努力追求。丢勒在三十年后的1516年画的感人的《迈克·沃格穆特肖像》中，表达了他对他师傅的爱戴。丢勒也许是用《握玫瑰念珠的老阿尔布雷特·丢勒肖像》作为他的满师作品，结束了他原定三年的学徒期。在这幅画的反面可以看见丢勒和他母亲豪普尔家族的家徽；几乎同样尺寸的《芭芭拉·豪普尔肖像》，可能是他创作来

《风景前面的圣母子》，1494—1496年，
科隆要塞艺术收藏

和他父亲的肖像配对的。

仅仅几个月之后，丢勒开始了为期三年的满师学徒期游历德国瑞士诸城，直到1494年。再其后丢勒也将离

开他在弗兰科尼亚的家乡去意大利和荷兰深度游历；当他回来的时候，他将会把他在国外的印象与经历和他自己的创作结合与开发。

《浪子》（局部），
1496年，铜版雕刻

满师学徒与游历四方的年代

作为一个满师学徒，在德国南方旅行的1490年春到1494年秋，是和丢勒其他有详细记录的时期不同的、我们了解最少的时期（由此，此时期也存在着最多的推断）。在家庭年代记录中，丢勒简短地写道：“当我完成学习后，我父亲送我离开，我就离开

了四年，直到我父亲又叫我回来。我于1490年的复活节之后离开，1494年的圣灵降临节后回来。”我们可以假设丢勒先向西去了博登湖，从那儿沿莱茵河顺流而上直到科尔马。在那儿他也许想和铜版雕刻作品为他所熟悉仰慕的马丁·松高尔见面；松高尔在他到达之前刚刚去世了，但是他受到了其当金匠和雕刻匠的兄弟们的热情

接待。1492年春，丢勒到了巴塞尔，一个阿尔卑斯山以北的版印中心和最重要的人文城市。在这儿他为当地活跃的印刷商创作了许多木刻画。从巴塞尔出发，丢勒又启程前往阿尔萨斯。在斯特拉斯堡他结识了几位艺术家。就是在这儿，在印刷商马丁·弗拉赫（Martin Flach）的店铺里，除了创作其他的作品外，他为神学家约翰尼斯·格森（Johannes Gerson）的某一版著作设计了扉页的木刻。如果我们把这一印刷版面和在稍前在巴塞尔由尼古拉斯·凯斯勒（Nikolaus Kessler）出版的《圣杰罗姆书信》版本的扉页作比较，显然在斯特拉斯堡设计的印刷版面对于表现人物特征提供了新的确定性与更真实的透视空间。

与此同时，丢勒的父亲为他儿子物色到了一桩“门当户对”的婚姻，一桩可以确保他在纽伦堡的匠人行会中继续发展晋升的婚姻。他答应金属匠汉斯·弗雷（Hans Frey），等他儿子阿尔布雷特一从满期学徒游历的旅途回家，就迎娶其19岁的女儿艾格尼丝（Agnes）。以设计复杂餐具闻名于纽伦堡上流社会的弗雷也拥有各种各样的市政头衔，等待着从纽伦堡回来的丢勒的是一位年轻的新娘和200金币的嫁妆。

现今存于卢浮宫的《自画像》大约是1493年在斯特拉斯堡画的，经常被解释为丢勒送去纽伦堡的订婚肖

像。这个推测最能用来解释丢勒右手手指间握着的蓟，这一类蓟类植物德语叫Männertreu（男人的忠诚）。然而丢勒自己在年份旁边写的押韵小诗“*My sach die gat / als es oben schtat*”（诸物降临于吾，犹如天上所书）似乎表明这是一种宗教意义而不是植物的象征意义。丢勒的父母都是虔诚的教徒，他笔下的父亲阿尔布雷特和母亲芭芭拉的手中都有玫瑰念珠，而且在他家庭年代记录中，他记录他母亲总是勤上教堂，并总是关心她的儿子们的灵魂得到救赎。丢勒在23岁生日之前不久的1494年5月回到纽伦堡，他和新娘艾格尼丝·弗雷在7月7日结婚。这对年轻夫妇婚后先和父母一起生活了数年，直到1509年才有了自己的房子。

他们婚后三个月，纽伦堡爆发了一场瘟疫，丢勒又开始了旅行。这次他的旅途跨过了阿尔卑斯山，他的目标是人文主义和文艺复兴的诞生地意大利。

丢勒的第一次意大利之行

丢勒在他第一次跨越阿尔卑斯山的旅途中画的水彩画，仍然传达了伴随他1494年10月南行的夏末之光的一些东西。早在1490年他创作了一系列表现他家乡纽伦堡和其他风景的水彩画。不费力的精确性——丢勒在1494