

外 国 大 师 素 描 赏 析

荷 尔 拜 因

李全民 编著

HEERBAIYIN

湖南美术出版社

外 国 大 师 素 描 赏 析

荷 尔 拜 因

李全民 编著

岭南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

荷尔拜因 / 李全民编著. — 广州: 岭南美术出版社,
2006.8
(外国大师素描赏析)
ISBN 7-5362-3257-8

I. 荷… II. 李… III. 素描—鉴赏—德国—
现代 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 149747 号

责任编辑: 黄穗中
责任技编: 谢 芸
责任校对: 虞向华
装帧设计: 黄穗中

外国大师素描赏析·荷尔拜因

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市文德北路 170 号 3 楼 邮编: 510045)

出 版 人: 徐南铁
经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2006 年 8 月第一版
2006 年 8 月第一次印刷
开 本: 889mm × 1194mm 1/20
印 张: 1.5
印 数: 1~3000 册

ISBN 7-5362-3257-8

定 价: 16.00 元

目 录

伟大的肖像画家——小汉斯·荷尔拜因 /2
西斯蒂·赫伦肖像 /4
威廉·沃尔汉姆肖像 /5
托马斯·摩尔公爵肖像 /6
约翰·摩尔公爵肖像 /7
小约翰·摩尔肖像 /8
玛丽·佐翠肖像 /9
赫伦·吉尔福德公爵肖像 /10
安妮·克伦莎克普肖像 /11
乔治·布洛克——巴伦·库比汉姆九世肖像 /12
格莱斯特·派克夫人肖像 /12
托马斯·埃利奥特公爵肖像 /13
约翰·撒德萨尔福公爵肖像 /14
妇女肖像 /15
杰姆斯·布特莱尔肖像 /16
威廉·勒斯查玛肖像 /17
埃利奥特夫人肖像 /18
亨利·霍华德肖像 /19
约翰·菲希尔肖像 /19
约翰·波义恩茨肖像 /20
西蒙·乔托肖像 /20
威廉·派瑞肖像 /21
玛丽·吉尔福德夫人肖像 /22
简·西摩皇后肖像 /23
绅士肖像 /24
理查·索斯韦尔公爵肖像 /25
无名绅士肖像 /26
菲茨·威廉肖像 /27
托马斯·怀亚特爵士肖像 /28
弗兰西斯肖像 /封底

伟大的肖像画家——小汉斯·荷尔拜因

李全民 李 珺

小汉斯·荷尔拜因（Hans Holbein the Younger, 1497—1543）是一名德国艺术家。他是文艺复兴时期最伟大的肖像画家，同时也是木刻家和染色玻璃、珠宝设计师。

1497年，小汉斯·荷尔拜因出生于德国南部的奥格斯堡。他的父亲老汉斯·荷尔拜因是奥格斯堡地区的著名画家，老汉斯希望培养他的两个儿子——汉斯和哥哥安布休斯成为画家或设计师，于是他们两兄弟从小就跟着父亲学习画画。

16世纪初，德国南部的奥格斯堡地区的画坛几乎全由荷尔拜因家族包办。根据记载，老荷尔拜因曾经居住在德国南部的乌尔姆、法兰克福以及埃森罕姆等地，曾经为祭坛作画。小汉斯·荷尔拜因1514年和也是画家的哥哥安布休斯一起去瑞士的巴塞爾，在那里呆了十多年，那个时期他曾为市政厅画壁画，作品包括《死神舞》系列以及许多木刻画和祭坛画，并很快凭自己的实力与才华成为了画家行会的领导者和组织者。

1524年，荷尔拜因独自游历了法国，在那个艺术之都，他欣赏了吉恩·克劳特的作品，受到熏陶与鼓舞。然后他开始动身前往北欧，继续丰富自己的艺术历程。

1526年12月，荷尔拜因到达了英国——这是他人生的一个转折点，他的名气、成就，以及许多优秀的艺术作品都在这里诞生。从他现存的艺术作品里可以看出，他在英国两次侨居的主要作品是肖像画。这些作品多数都由皇家收藏馆收藏。

荷尔拜因曾于1528年和1532年，两次与家人一起返回巴塞爾，并在莱茵河边买下了宽敞的、可以看到美丽景色的房子。他热爱巴塞爾，尽管他经常往世界各个艺术胜地游历，但他终其一生都以这里为故乡。

1532年，荷尔拜因再次回到伦敦。从1537年起，他成为了宫廷画师，直到1543年。那时他几乎为所有的皇室成员作过画。那时他除了绘制肖像画以外，还经常设计一些装饰画稿，另外还设计珠宝、钟表装饰品以及给出版社绘制插图。荷尔拜因研究出绘制小幅作品的技术，并在这个领域上有所突破，至今他在小幅作品的艺术发展史上所占有的位置也是至关重要的。总之，在当时的英国，荷尔拜因几乎在每个艺术领域里都是超前的、领先的。这位艺术家的才华，确实让人惊叹。1543年，荷尔拜因因为一场瘟疫，走完了他辉煌的人生旅程。他给我们留下了许多优

秀的作品和精巧的技法，即使是过了几百年，他的作品依然让我们感到深深的惊叹和陶醉。

荷尔拜因年幼时便跟随父亲学画，继承了父亲深厚的写实功底。长大成为画家以后，他在世界各地一直以优秀而高超的技艺大受欢迎。他一生勤于创作，肖像画、宗教画以及版画作品都非常丰富。但在艺术上最大的成就还是肖像画。他的绘画风格精细缜密，淡雅清逸，在逼真传神、力求写实和形似这一点上有极高的成就。

荷尔拜因的绘画用纸出产于不同的北欧纸张作坊，大概是在16世纪的前30年内生产的不同类型的水印纸。16世纪初，英国造纸业尚属初步阶段，为了能使用质量好的纸张绘画，荷尔拜因不得不把高级的进口纸张库存起来。根据记载，他还跟一些伦敦的造纸商人有密切的联系。

荷尔拜因在两次侨居英国的期间，创造出两种不同的绘画技巧。第一次来到英国时，他在平整、干净的纸张上用黑色、白色或者彩色的粉笔作画。他第二次来到英国时，已经开始用一种新的方法绘画——使用已经铺了粉红色底的纸张，并用粉笔、墨水、针笔等工具混合起来作画（针孔转移法）。

荷尔拜因对绘画技术有比较广泛的了解，并不断尝试着综合运用各种媒介、材料和技术。从荷尔拜因的作品中我们可以看出综合运用各种材料的巧妙之处。特别是在为温莎家族所画的肖像中，由于使用了各种粉笔，还用干、湿法调和画面，使作品能呈现出一种水彩般淋漓尽致的效果。而最值得一提的是，经历了450年的漫长岁月，我们还能从粉红色的底色上辨认出肉色的色阶来，而且画面里的高光依然闪闪发亮，使整幅作品呈现出一种明亮的白色光华。荷尔拜因后来常常利用描摹跟刺痕完成翻稿的工作。他总是把手稿放在一张媒介纸的上方，并且在手稿的背面涂上一层黑色的粉笔灰，然后把两张纸重叠放在准备好的嵌板上描摹，这种方法就类似于我们今天用的复写纸的复写方法。另外一个方法就是用比较尖的东西在已画好的手稿上沿着图形的边线刺洞，刺穿的地方自然就在嵌板上留下痕迹了。这种描摹工具可能是被削得很尖的黑色粉笔或者针笔。在16世纪早期，很多艺术家都在用这种方法。后来的瓦萨里和阿门尼尼也曾经从荷尔拜因的作品里得到许多有益的启示。

荷尔拜因的几乎所有作品都被收进皇家收藏馆，因此，外人很难获得荷尔拜因的作品，甚至是复制品。由于他身后也没有正式的继承人，所以他精巧的写实技术和卓越的艺术才华都是独一无二的。他的作品，从古到今一直是世界各地艺术学子临摹学习的对象。我们几乎可以说，荷尔拜因的作品以及他一生的成就是“前无古人，后无来者”的。

西斯莱·赫伦肖像

37.8 cm × 28.1 cm

1527 年

威廉·沃尔汉姆肖像

40.7 cm × 30.9 cm

1527 年

托马斯·摩尔公爵肖像
30.7 cm × 20.9 cm
1527 年

Judge More & Tho: Mores Father.

约翰·摩尔公爵肖像

35.1 cm × 27.3 cm

1527 年

小约翰·摩尔肖像
38.1 cm × 28.1 cm
1527 年

玛丽·佐翠肖像
29.4 cm × 20.1 cm
1533 年

赫伦·吉尔福德公爵肖像

38.3 cm × 29.4 cm

1527 年

安妮·克伦莎克肖像
37.2 cm × 26.6 cm
1527 年

Brooke l.^a Cobham.

乔治·布洛克——巴伦·库比汉姆九世肖像

28.9 cm × 20.3 cm

1540 年

The Lady Parker.

格莱斯·派克夫人肖像

29.8 cm × 20.8 cm

1533 年

托马斯·埃利奥特公爵肖像
28.4 cm × 20.5 cm
1532 年

约翰·歌德萨尔福公爵肖像
29.2 cm × 26.2 cm
1532 年