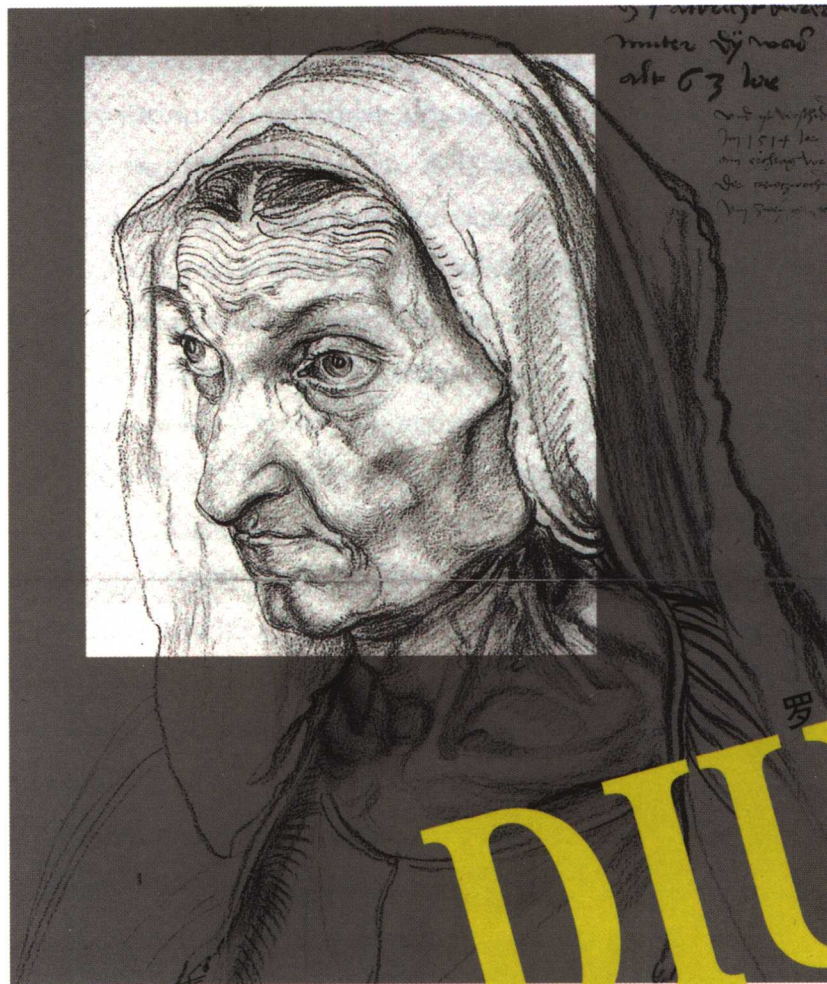

外 国 大 师 素 描 赏 析

丢 勒

罗 琦 编著

嶺南美術出版社

外 国 大 师 素 描 赏 析

丢勒

罗 琦 编著

岭南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

丢勒 / 罗琦编著. — 广州: 岭南美术出版社,
2006.8

(外国大师素描赏析)

ISBN 7-5362-3259-4

I.丢… II.罗… III.素描—鉴赏—德国—
中世纪 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 149745 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·丢勒

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 7-5362-3259-4

定 价: 16.00 元

目 录

丢勒 /2
拿果实的双手 /3
母亲 /4
马克西米连一世肖像 /5
年轻人的肖像 /6
少女肖像 /7
年轻人的肖像 /8
老人的头部习作 /9
修女 /10
裸女 /11
裸体自画像 /11
裸女 /12
自画像 /13
男孩肖像 /14
阿格妮丝肖像 (丢勒妻子) /15
挂着的布纹 /15
使徒的肖像 (局部) /16
手的习作 /16
手的习作 /17
脚的习作 /18
头骨 /19
萨克森的选帝侯 /20
青年女子 /21
穿礼拜服的纽伦堡姑娘 /22
鹿特丹的伊拉莫斯 /23
骑士 /24
骑士、死神与魔鬼 /25
忧郁 /26
基督受难 /26
戴手套的自画像 /27
青年男子肖像 /28
祈祷的双手 /封底

丢勒

罗琦

他有一张表情生动的脸，一双明亮的眼睛，长着希腊人称之为四角形的鼻子，长长的脖子，宽阔的胸脯，束紧了腰的腹部，大腿肌肉十分发达，小腿也结实匀称，样子文质彬彬。有人见过他的手指，长得秀美如葱白，他那俏皮的言谈举止更令人陶醉，以致听众都觉得再也没有比他结束讲话时更令人惆怅的事了。他几乎通晓天文地理、哲学美学，不仅懂得，还会口述出来。这是丢勒的同时代人对丢勒的描述。

阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer, 1471—1528），欧洲文艺复兴时期德国的代表人物。他出生在德国纽伦堡，当时的德国正处于其历史上最为暗淡的一段时期，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的宗教环境，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。阿尔布雷特·丢勒自幼随父学习金属雕刻工艺，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岁的丢勒从师于纽伦堡艺术大师米·沃尔格姆特，3年后满师，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世界观的形成和艺术发展起了决定性作用。23岁时的丢勒已是一位有影响的艺术家，在这一年里，他与故乡的一位音乐家的女儿阿格妮丝结了婚，此后丢勒作为首饰匠和画家开始了独立工作。

丢勒不仅是画家，而且是数学家、机械师、建筑学家。作为美术家，丢勒还刻苦探索新的美学原理，在透视法和人体解剖学方面也取得了重大的成就，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，曾创立了筑城学理论。丢勒还是位美术理论家，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。丢勒十分崇仰意大利文艺复兴时期造型艺术的成就，他在23岁时就到过意大利，对帕多瓦城的

略那教堂中乔托的壁画留下深刻的印象。后来在威尼斯拜访过威尼斯著名艺术家贝里尼的画室，他们不仅交流过创作经验还交换过画笔，威尼斯人的色彩和对自然的描绘对丢勒启发很大。10年之后丢勒再次访问意大利，这一次与伟大的拉斐尔会面，丢勒送给拉斐尔一幅水彩画自画像，对这幅画，拉斐尔倍加赞赏，并回敬了自己的画作答谢。当大师进入不惑之年时创作了一批版画，在艺术技巧上达到了他成就的最高峰，把当时幼稚的版画艺术推向完美的新阶段。丢勒50岁时偕夫人赴北欧尼德兰旅行，历时一年，画家悉心研究了尼德兰文艺复兴大师们的作品，会见同时代的艺术家，这使他的艺术修养更增加了尼德兰细密法油画的成分。画家晚年的重要代表作品是油画《四使徒》。

丢勒的全部艺术活动是和德国的人文主义进步思想联系在一起的，他是德国第一位真正的有思想的艺术家。这位日耳曼伟大的儿子，不幸于1528年4月死于严重的肝脏病，终年57岁。

拿果实的双手

纸、黑色粉笔

15.2 cm × 14.9 cm

1519 年

母亲

纸、黑色粉笔

40 cm × 30 cm

1514 年

这是丢勒一生中唯一的一幅描绘母亲的肖像画，这幅肖像画所传达出的情感力量无疑是非常巨大的。一方面是因为丢勒对于母亲深厚的情感，另一方面也是因为丢勒高超的艺术表现力。头像微微俯视。岁月的沧桑在她额头上刻下了一道道深深的皱纹，风霜的侵蚀已经剥去了母亲昔日的风韵，瘦骨嶙峋的面颊，尖长的鼻梁和薄而紧闭的嘴唇，脖子的青筋如老树枯藤，炯炯有神的眼睛是一派萧瑟凄凉的落日残冬的景象中点燃的一盏倔强的明灯。而细看之下，却又是在凝神静思，若有所思。当母亲于1514年5月17日逝世后，丢勒在画上题了几句话：“这就是阿尔布雷特·丢勒的母亲，1514年祈祷周前的星期二夜间二时逝世，享年63岁。”说明他对母亲无限的尊敬和热爱。

这幅肖像画高40厘米，宽30厘米。采用细木炭表现，用笔简练，线条相对于丢勒其他作品稍显生涩，这恰好适合表现母亲风烛残年的形象。

马克西米连一世肖像

纸、黑色粉笔

38.1 cm × 31.9 cm

1518 年

年轻人的肖像

纸、炭笔

1521 年

少女肖像

纸、炭笔

42.3 cm × 29.4 cm

1515 年

初学者对于空间的理解往往拘囿于明暗光影、结构的表现，但不知明暗依赖于所选择的光源点，随着物象、光源点的移动，物体的明暗也会发生变化。而对于结构来说，则只知位置的准确，而忽略结构的形与主次状况。绘画的真实空间是你似乎能真切感受到的，画一个球，你仿佛就能摸到球的后面。画一条路，你仿佛就能沿着这条路走向尽头。

我们来仔细看看这张画的眼睛，看看这两只眼睛之间的距离。那种空间感使你能真实感受到有多远。矗立在两眼之间的高高的鼻子，位置感是那样的真实，我们仿佛能看到鼻子后面与远处眼睛之间的那段距离。稍稍上扬的两片眉毛，就像附在宽阔城墙上的一根紫青藤，弯弯曲曲一直绕向城墙后方。而高高耸立的额头与丰润饱满的面颊，只能用辽阔无比来形容。

年轻人的肖像

纸、炭笔

22.9 cm × 21.6 cm

1503 年

老人的头部习作

打底色的纸、画笔、黑色和灰色颜料

41.5 cm × 28.2 cm

1521 年

素描在 15 世纪以前一直是作为创作的草稿或收集素材的形式而存在。而自文艺复兴开始，素描开始成为一种独立的艺术表现形式，许多艺术家认识到，一切媒介都可以作为个人情感和思想的表达工具。这最清楚不过地表现在丢勒的素描中，《老人的头部习作》正是一个明显的例证。

丢勒在作品上倾注了与画一张油画同样的热情，令画面非常完整。在光线上采用聚光的手法，让光线集中在面部与胡须上，背景虚化处理，使观者的注意力完全被面部的表情吸引住。在明暗关系的处理上，丢勒采用类似达·芬奇的明暗推移法，调子的过渡非常微妙，这在丢勒的素描中是不多见的。胡须的表现展现了丢勒无与伦比的技巧，也展现了丢勒的超人的细致与耐心，丢勒是先在有色纸上用水墨和炭粉画出胡须的明暗和大致结构，然后用硬笔勾画深色的胡须，即须的暗部，再用浅色笔勾画须的亮部。整个作画过程是深思熟虑的，体现大师的匠心独具。

修女

打底色的纸、画笔、黑色和灰色
颜料

39.5 cm × 29.2 cm

1519 年

在丢勒的这幅作品中，我们可以看到一个恬静的女孩形象。整个画面的构成方式是稳定的、安静的，金字塔式的构图，类似达·芬奇的《蒙娜丽莎》。但静中有动，头部稍向右歪，这样让整个画面陡显活力与特别。女孩的表情是丰富的，在娴静的外表下，稍稍有一点俏皮，处处洋溢着人性的光辉。

大师的对于人物形象的刻画只能用叹为观止来形容。对于细节的刻画固然要精到，但很多时候容易僵死，但在丢勒这里不会。眼睛的上眼皮用黑线勾勒，圆圆鼓鼓的球形感立马出现。下眼皮轻，我们可以注意到下眼皮的厚度与肉感，还有嘴唇闭紧所形成的下嘴唇前突、上嘴唇后收的感觉，惟妙惟肖。我们还可以从眼睛高光的表现而知道女孩是坐在四格窗户的房间里。最后我们可以看看女孩的头巾，从额头处直到头顶简直是一个微微隆起的巨大山坡，从坡底（前额下方）往上走，那你是永远也走不到头。

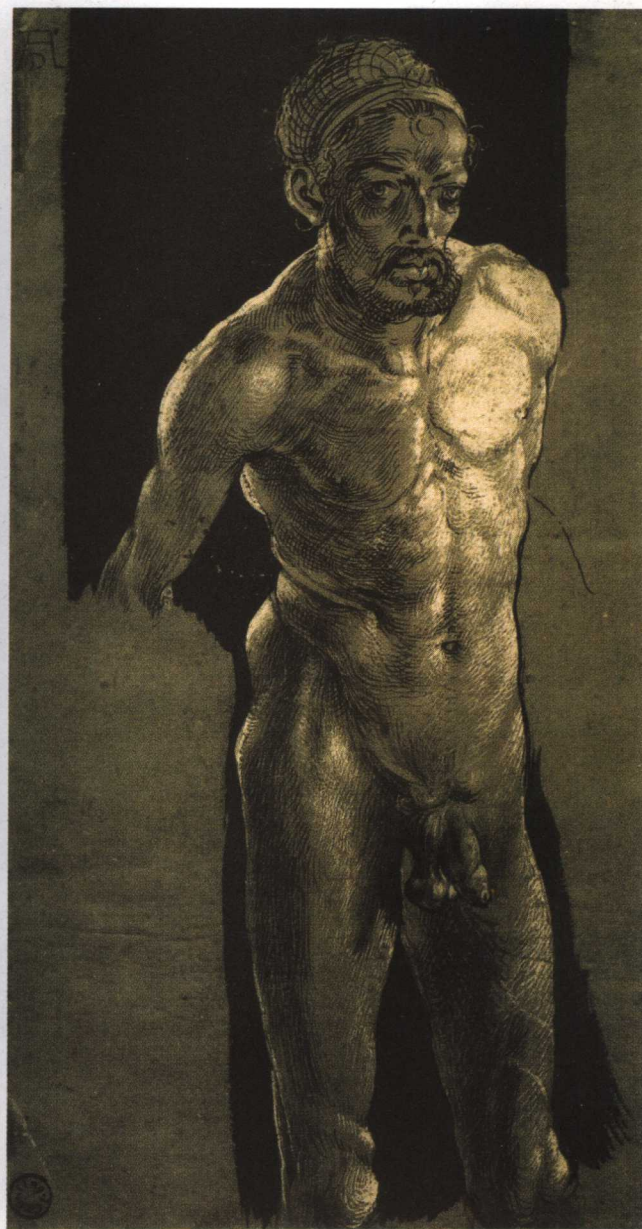

裸女

色纸、画笔、黑色和灰色颜料

38.1 cm × 22.3 cm

1506 年

裸体自画像

打底色的纸、羽毛笔、黑色墨水

29.1 cm × 15.3 cm

约1500—1505 年

裸女 打底色的纸、画笔、黑色和灰色颜料 17 cm × 22.1 cm 1501 年

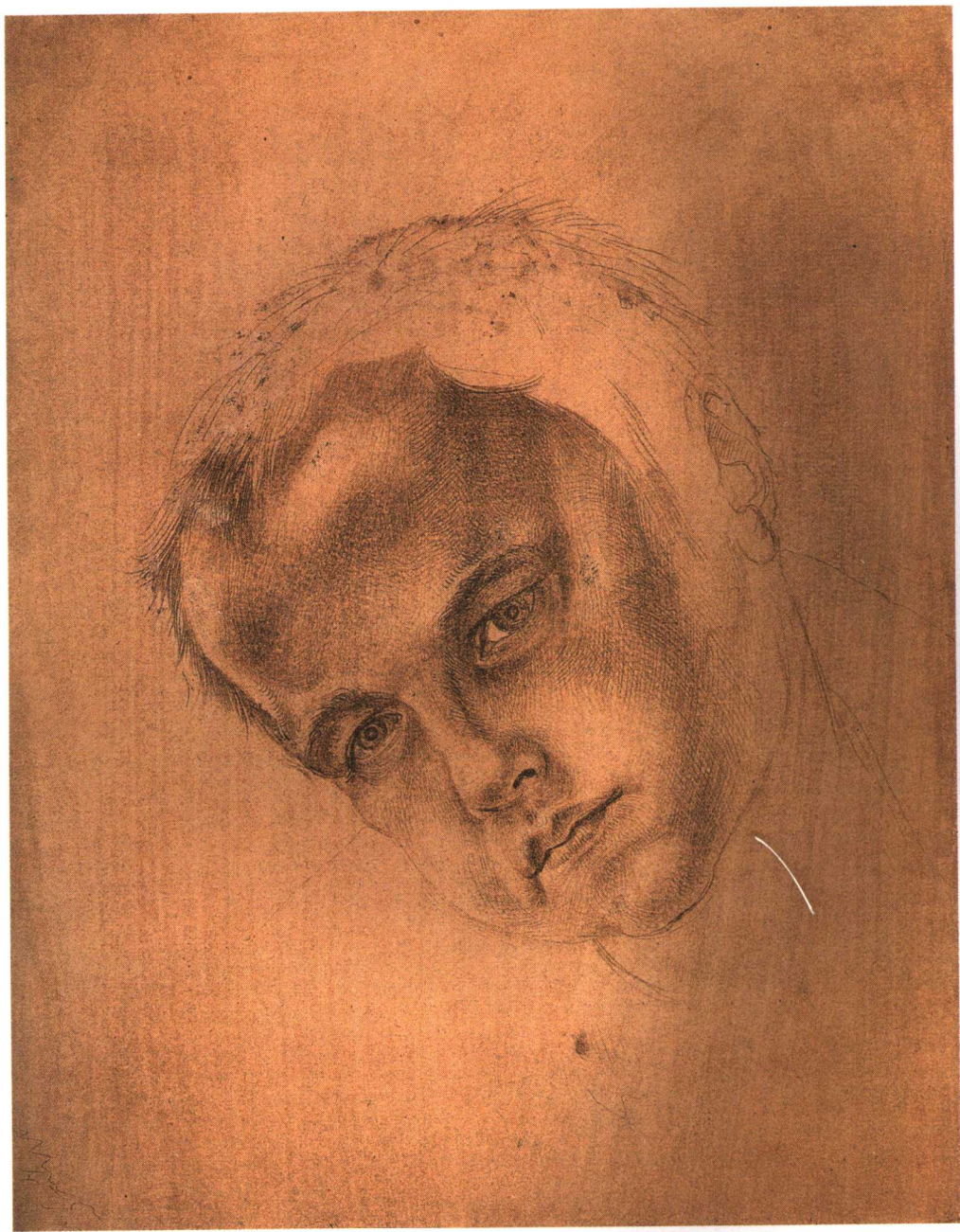
在画画的过程中，起稿布局的阶段，是一定要放得开的。要放开自己的想象，放开自己的手上活计。但一味地天马行空肯定是不行的，到最后就得细细地收，这就要看各人的功夫了。如果一张作品一开始就小心翼翼，不管技巧如何高超，都是不会有很强感染力的。

丢勒的版画及硬笔素描作品给人的感觉是非常完整和一丝不苟的，似乎他画每一张画都会如机器般严谨，但事实不是这样。从

这张画看，丢勒一张张精妙作品的背后所下的功夫是巨大的。这张画上的线条不似其他作品工整，但凌乱而不失法度，这是长期锤炼的结果。丢勒在意的是画面人物所传达的一种情绪状态，有一点困惑，有一点茫然。嘴唇紧紧闭拢，稍向外凸，那是凝神贯注苦思而牵动肌肉的结果，紧锁的眉头下，一双望向画外的眼睛，似乎在询问未知世界的答案。这就是张弛有度在丢勒的作品中的体现。

自画像 纸、羽毛笔、墨水 27.2 cm × 21.4 cm 1506 年

男孩肖像 打底色的纸、金针笔 27.2 cm × 21.4 cm 1506 年

丢勒可以说是一位线条表现大师。采用这一种最朴实的手法去表现一个可爱小男孩的头像，在丢勒的素描作品里是很少见的。

作者采用一种明暗推移的手法，光影的过渡非常地微妙、柔和，在一种逆光的作用下，小孩的脸部应该是一种非常深黑的效果，与头顶的受光处形成强烈的对比。丢勒在这幅作品中明显强化了反光的作用，这样强化了小孩脸部细腻、柔和的皮肤感觉，也体现了大师对于对象的一个主动取舍把握的过程。

在逆光条件下，明暗的推移是最微妙、最难于把握的，所需用的调子也最多。在这幅《男孩肖像》中却没有这种情况，作者是尽量地用明暗的细微变化表现体积，但并不是面面俱到的。额头处的亮暗对比被强化，与下巴处的柔和的亮暗对比拉开距离，使额头前突，与下巴形成一种强烈的空间感。

大师对于边线的处理也是可以让让我们仔细推敲、品味的。额头边线处的头发因处在受光的情况下，不可以在此处抠黑边线，但为了加强额头的凸起感觉，强化额头边线的对比，大师在额头处使用了白色粉。在颧骨的边线处理是脸部重过背景，而在嘴角边的边线是背景重过脸部。仔细沿脸部边线察看，虚实的变化是非常微妙的。