

「名师解析大师」

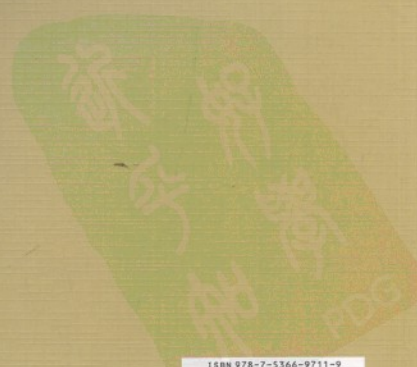
HOLBEIN

SUMIAO JIEXI 荷尔拜因素描解析

韦 嘉 编著

重庆出版集团 重庆出版社

ISBN 978-7-5366-9711-9

9 787536 697119 >

定价：39.80元

图书在版编目(CIP)数据

荷尔拜因素描解析/韦嘉编著. —重庆: 重庆出版社,
2008.6

(名师解析大师/庞茂琨主编)

ISBN 978-7-5366-9711-9

I. 荷… II. 韦… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第060609号

荷尔拜因素描解析

韦 嘉 编著

出 版 人: 罗小卫

策 划: 郭 宜 郑文武

责任编辑: 张 跃 郑文武

责任校对: 何建云

封面设计: 郭 宜 赵艳华

版式设计: 刘 洋 赵艳华 张 跃

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/12 印张: 4²/₃

2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

字数: 6千字

印数: 1—5 000册

ISBN 978-7-5366-9711-9

定价: 39.80元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955转8005

版权所有, 侵权必究

HOLBEIN SUMIAO JIEXI

荷尔拜因素描解析

韦 嘉 编著

重庆出版集团 重庆出版社

沉穆的起点——浅析荷尔拜因的艺术

王嘉

文艺复兴时期的艺术中，现实主义方法和人文主义思想在创作实践上是密切结合的。人文主义强调人性的崇高和人的身心全面完美，同时也重视世俗的现实生活，反对神学权威和封建桎梏。文艺复兴的美术创作作为西方近代美术史的源头，它的基本风格和表现方法构成西方近代美术史的主要传统，以致影响近现代西方美术的发展脉络。在造型艺术学科中，它以写实的客观的造型方法，基于科学理论和空间透视观察的表现技法，重视人体解剖和空间透视法则，从而使得这一时期的艺术达到古典艺术之后的又一高峰。

而德国的文艺复兴艺术发端于15世纪，晚于同时期的意大利与尼德兰美术，因为德国当时仍处于封建割据状态。王权的羸弱不能集合大部分城邦的力量，早期的哥特式美术依然占据主要地位，学界普遍把1420年左右至1540年这一时期称为“德国的文艺复兴时期”。德国文艺复兴上半期以建筑为主，雕塑和绘画占次要地位；到了中期以后，绘画作为更敏锐、更方便的宣传手段得到了迅速的发展。这个时期对于世俗生活的描绘与自然环境的呈现，画家的构图和形象开始超越平面性和装饰性，着力于空间感与物象体积感的探索与表现。自文艺复兴运动以来，艺术家都竭力追求人物的个性表现，达·芬奇在《最后的晚餐》中创造了十三位与众不同、个性鲜明的艺术形象，个性的多样性被艺术家们意识到，个别、单一的事物被承认并在艺术作品中被表现出来。而德国的艺术家们更加注重个性化，在艺术创造中注重情感的抒发，众多的德国艺术家对人物的个性具有敏锐而深刻的洞察力和完美的表现力，他们观察男人和女人，描绘追寻内在的价值判断，着意于精神气质的客观呈现。

其间涌现出不少杰出的艺术家，作为这一时期呈现现实生活，肯定个性人生，歌颂雄奇自然的典型性代表。康拉德·威茨、格吕尔瓦尔德、阿尔布雷希特·丢勒、卢卡斯·克拉纳赫、阿尔特多费尔、小汉斯·荷尔拜因都用他们毕生的精力与充满人性关怀的艺术作品立体地展现了这一特定历史时期的精神风貌。

汉斯·荷尔拜因作为这一时期欧洲最负盛名的肖像画家对后世影响巨大，甚至因为其生命中两次来到英国为王室工作，而把欧洲许多国家已风行多年的油画——绘画技法传播到英国。荷尔拜因1497年出生于德国奥格斯堡，其父兄都是德国文艺复兴时期著名的画家。因其父亲叫汉斯·荷尔拜因，是德国奥格斯堡地方的一位画家，因此我们把在美术

史中更为熟悉的荷尔拜因称为“小荷尔拜因”。小荷尔拜因自幼随父习画，1514年，18岁的荷尔拜因与其兄前往瑞士巴塞爾，期间还曾游历意大利。在米兰，年轻的荷尔拜因见到了他仰慕已久的达·芬奇的作品，其后深受意大利文艺复兴诸大师的思想和艺术影响，之后他的作品在继承现实主义基础上更加深刻地理解和描绘人物性格的复杂性、矛盾性和精神气质的特殊性上体现人文主义思想和掌握现实主义手法较之前人有很大的提高。在定居巴塞爾后，荷尔拜因成为一名职业画家。由于当时的巴塞爾是德国的文化出版中心，在那里他为出版商绘制插图，参与书籍设计，当然还有他热爱的肖像画创作。19岁时，他曾为巴塞爾市长雅各布·迈耶作过一幅肖像画，同期为迈耶的妻子作的肖像画被认为是他的成名作。形象准确，神态生动，绘画技巧成熟，从而逐渐成为巴塞爾的画界明星。荷尔拜因于1524年游历法国，1526年由尼德兰渡海初次来到伦敦，在伦敦期间，为伦敦的德国商人作画，《商人吉兹的肖像》即是此时的作品。

这一时期，荷尔拜因还完成了他最出色的肖像画作品，著名的人文主义者伊拉斯谟的肖像，这幅半身侧面肖像表现伊拉斯谟全神贯注于写作，专注凝神典型姿态。对于皮肤、面部表情及写字的手的细致入微的刻画，笔调 and 设色又凝重柔和，成为西方肖像史上最为著名的肖像画之一。英王亨利八世也被他的风华正茂与日益精进的绘画技艺所折服，常常请他为王室和贵族画像。作为1540年期间的《亨利八世婚礼像》广受赞誉，正是因为荷尔拜因的到来，让英国人见识到欧洲早已风靡一时的油画制作，从而开创了英国的油画历史。

荷尔拜因一生创作颇丰，除了肖像画、宗教祭坛画与版画之外，还为人留下了大量的素描作品。他的素描不仅继承于他的德国绘画大师丢勒的现实主义传统，并在此基础上勇于创新，从严谨的德国素描传统中放大了自身的情趣与人性的尊严，形成属于他个人的强有力的线描表现技法。罗丹说：“他的素描没有佛罗伦萨画派的温暖，他的色彩没有威尼斯画派的艳丽。在荷尔拜因的线条和色彩中，有一种或许在别的画家那里所找不到的力量——庄严和内在的意义。”在他的人物肖像素描中强化线条对于形体走向的揭示，省略过多的细节明暗变化，而其结果反映出来的是极端的人物个性及完美的技法呈现，画中人“真实性”的准确传递为写实艺术的传承发展开辟了一条崭新但影响深远的道路。遗憾的是，在荷尔拜因作为艺术家绘画技艺最成熟且硕果累累的时候，

伦敦流行鼠疫，在1543年46岁时不幸染上鼠疫，客死他乡。

荷尔拜因的艺术自始至终就是一门研究人的艺术。人是宇宙间最深邃、最神秘的存在，是科学、艺术和哲学永久研究的课题。每一个个体的人，他的外形和心理有超越特定时代的一面，又无不深深镌刻上特定时代的烙印。他的素描典雅、空灵，强调线条对于物象形象及精神性特征的准确传递，注重画面的节奏与韵律，他深知艺术中人的形象是这个时代最真实、最生动的“镜像”。艺术创造中之所以特别关注人的形象，是因为人在万物中最有生机、智慧与那个原始的美，人的形体最为匀称、最和谐、最能吸引立志于创造美的艺术家，更因为人的思想活动影响社会的变革和历史的进程，不断引发艺术家关于对人的解读来进行自身的反思。在我们看到的荷尔拜因笔下的人物大多是宁静肃穆的，它是一种严谨的近乎于冷峻地描绘，一方面他有感于共性的“人”，这个“人”集合着那个特定年代的讯息，是社会生活中普遍的人，而另一方面，这些人物又是个性的，这是一个特定的人，具有明显的个性特征，在他的人物肖像中有“理想化”和“个性化”的两种倾向，这种结合让我们倍感亲切，这种亲切感不仅是与客观对象有“肖似”之处，更是理想中的美与现实美的完美结合。

荷尔拜因的伟大之处仅仅依附一条原则，这也是他的视觉革命的全部秘密，他之所以成为德国文艺复兴运动的领袖，完全不是因为他拥有更渊博的知识，不是因为他发现了新的艺术理论，也不是因为他把“理想”作为感知的法则。他之所以成为大师，仅仅是因为他对周围发生的一切感兴趣，他用活生生的人的动作取代模式化的姿态，用活生生的肖像来代替模式化的人脸，用日常生活中的琐事来代替模式化的场景。荷尔拜因笔下生机勃勃的艺术形象超越时空、跨越时代，为后世的志同道合者、为那个远去的时代做一个最好的注解。

多罗西娅·迈耶的肖像（局部） 1516年
布面油画

多罗西娅·迈耶的肖像 1516年
银尖笔、红色粉笔、黑色蜡笔
28.6 (左), 29.3 (右) cm × 20.1cm

雅各布·迈耶·汉森的肖像（局部） 1516年
布面油画

塞各布·迈耶·汉森的肖像 1516年

银尖笔、红色粉笔、黑色蜡笔

28.1cm x 19cm

这张男子写生像严谨细致，不仅在人物形态上把握精确，细节的结构转折表现得充分深入。在严谨的塑造中我们仍能感受到作者张弛有度的造型能力。

年轻女子肖像 1520—1522年

银尖笔、钢笔、黑色墨水、棕色和灰色铅笔、红色和白色粉笔、双面粉色纸、黑色蜡笔
19.7cm x 15.5cm

低垂的眼帘与微微上翘的嘴唇是这个人物形象描绘的精华所在，抓住对象脸上转瞬即逝的表情特征，恰当地描绘与渲染。善于在重复的练习中保持并提升对于形象感的敏锐度是作为艺术家长期所面临的问题。

伊拉斯谟 1523年
布面油画

伊拉斯谟的左手习作和右手写字习作 1523年
银尖笔、黑色蜡笔、红色粉笔、单面灰色纸
20.6cm × 15.3cm

伊拉斯谟右手习作 1523年
20cm × 14cm

手的描绘难度在于局部细节与整体形象的协调有致。并且手的表情掩藏在众多的细节内容之下，每一根手指的体积呈现和手掌的形体揭示充满变化与矛盾。作者用富于弹性的线条与准确的转折处色调诠释了手的表情特征，传递出真实令人信服的视觉形象。

托马斯·摩尔的儿子，约翰·摩尔的肖像
1527年
黑色粉笔、彩色粉笔
38.1cm x 28.1cm

粗略地扫视画面，大有衣服部分的浓重处理影响画面节奏之感，再注意到帽子与头部交接部分的和谐与五官神态刻画的紧致，最初的感念一扫即空，不得不叹服荷尔拜因对整体节奏感的掌控能力。

信徒约翰 1517年
银尖笔、棕色刷笔、棕色纸
10.2cm x 14.2cm

雅各布·迈耶·汉森肖像 1525—1526年
黑色粉笔、彩色粉笔
38.3cm x 27.5cm

男人面部的通劲有力通过细节的准确描绘跃然纸上，结构变化的强弱次序在这张作品中得以很好的表现，边缘线部分浓缩了众多结构穿插，精确而不拖泥带水。

波尼法修斯·阿默巴赫 1525年
黑色粉笔、彩色粉笔、金属尖笔
40cm x 36.8cm

荷尔拜因少有的施以大面积灰色调的人像素描，松软的线条及淡晕式的灰色层次微妙地传递着肤色的变化，颧骨等面部受光面与眉弓至下巴一线的暗部构成了准确的空间关系以及画面节奏。几近平涂式的帽沿对于脸部的突显进一步加强物象的空间变化。