

世界大师素描技法

荷尔拜因

马 路 编著

中国文联出版社

世界大师素描技法

荷尔拜因

马路 编著

中国文联出版社

(京)新登字 172 号

图书在版编目(CIP)数据

荷尔拜因/马路编著. — 北京:中国文联出版公司,1996.8

(世界大师素描技法;第二辑)

ISBN 7-5059-2354-4

I. 荷… II. 马… III. 素描—作品—鉴赏—德国 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 15914 号

荷尔拜因

——世界大师素描技法(第二辑)

马 路 编 著

*

中国文联出版公司出版、发行

(北京农展馆南里 10 号)

人民美术印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

787×1092 毫米 16 开本 3 印张 1 插页

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月北京第 1 次印刷

印数:1—10,000 册

*

ISBN 7-5059-2354-4

J·600

定价:15.80 元

荷尔拜因的素描

德国是一个“盛产”素描大师的国家，而其中最为著名的一个就是汉斯·荷尔拜因。

在1497年一个雪花纷飞的傍晚，后来成为大师的荷尔拜因哭喊着降生于德国奥格斯堡的一个画师的家庭。他的父亲叫汉斯·荷尔拜因，也许是对这个儿子特别钟爱，给他起了一个和自己一样的名子。后来人们就称父亲为老汉斯·荷尔拜因，称儿子为小汉斯·荷尔拜因。

在兄弟们之中，小汉斯·荷尔拜因的绘画天分最高，不但从父亲那里学到了技艺，而且逐渐有了名气。在德国他画了著名的达姆施塔特市教堂圣母像，他旅居瑞士，后又定居伦敦，成为英国皇室的宫廷画师。1543年因鼠疫逝于英国伦敦，享年仅46岁。

在近三十年的时间内，他画了众多的历史题材和圣经内容的巨幅壁画，画了众多的权贵、学者、骑士、神职人员、商人和市民的肖像；他还为书籍设计花体字和装饰图案；设计教堂的玻璃画和家族的纹章图徽；甚至还作银器和刀剑的设计。但是，荷尔拜因的大部分的作品都已荡然无存，特别是最为重要的壁画和油画均惨遭破坏。值得庆幸的是，还有近四百幅精美的素描尚保存于世，它们是荷尔拜因艺术成就的几乎可以说是唯一的真实体现。

列数德国的素描大师，我们可以说出许多的名字：从16世纪文艺复兴时期的丢勒、格林瓦尔德、荷尔拜因、18—19世纪的奥托·荣格、弗利德里希·冯·施温特、门采尔、20世纪的柯柯什卡、凯绥·柯勒惠支、巴拉赫、科希奈尔、诺尔德、格罗兹、迪克斯、贝克曼、克利直到当代的博伊于斯、杨森和基弗。

把素描看作是绘画中的理性的代表，把色彩看作是情感的抒发，这种看法不免有些幼稚。但是，当我们浏览了德国人的经典素描之后，我们就会觉得简单的直觉把握也还有一些道理。人们常说日耳曼民族是个理性的民族，这个民族不光养育了如此之多哲学家，就连普通的德国人也会给人以精确、守时甚至死板的感觉。理性、重视分析应当是德国素描的基本特征，这体现了日耳曼人的民族性，即便是表现主义的画家也是在放纵的表象之中蕴藏着严格的理性把握。总的说来，他们的素描都给人以严谨而清晰的感觉，这种特点在荷尔拜因身上也表现得十分充分。

在16世纪的德国大师中，以丢勒和荷尔拜因最为著名，格林瓦尔德也同样具有很高的艺术价值，他们三人各具特色：丢勒的艺术坚韧、深刻、充满了精神上的冲突，丢勒的笔意追根究底、不厌其烦、毫不留情、充满了内在的紧张感；格林瓦尔德表现了绝望与抽搐、惊惧与扭曲造成的荒诞感；荷尔拜因的艺术则是一种升华的艺术，把高贵与质朴凝结在一起，洗炼而又细腻，他的艺术是以平和之心创造出的艺术，以平衡、稳定、洗练、简捷见长。他们都具有典型的德国性格，他们严谨、一丝不苟，以精细的观察为基础，既尊重自然又尊重法度。他们都突破了中世纪的束缚，成为德国文艺复兴艺术的代表。

比较荷尔拜因和丢勒所走过的艺术道路我们发现了许多不同的地方，从中我们可以更清楚地了解荷尔拜因的艺术本质：

荷尔拜因比丢勒年轻 26 岁,但是少活了 11 年,他的作品更加远离中世纪的宗教精神,但其作品的量远不如丢勒的多;荷尔拜因曾游历法国、尼德兰和意大利,旅居瑞士,了解了当时欧洲几个著名的艺术中心的情况;而丢勒则怀着无比崇敬的心情,数次前往意大利朝拜,特别是威尼斯;荷尔拜因最终定居在英国伦敦,并最终成为英国王室的宫廷画师;而丢勒虽然喜好旅行却始终仍以德国为中心,以他的众所周知的名望接受定件;荷尔拜因的作品以油画、壁画、素描和字体、图案及饰物设计组成,他的壁画和油画作品几乎被毁坏殆尽,他的作品的服务面更多地局限于统治阶级;丢勒的作品则是油画、铜版及木版画、素描、水彩和大量的艺术论著,这使他的艺术和艺术观有机会通过画面和书籍得以广泛地流传;在题材上,二人均以圣经题材为主,在宗教题材之中注入强烈的现实感,但丢勒把圣经的题材作为现实的寓意和象征,甚至把批判的矛头直指当时的统治阶级;荷尔拜因则是把用肯定的态度所描绘的现实装入了圣经题材的包装之中,他的主要目的既不是宗教,也不是圣经,而是把艺术作为陶冶心灵的手段,是对理念的颂扬。

荷尔拜因是依靠素描作素材。这些素描是荷尔拜因内心世界最坦诚的流露,也是他对外部世界的观察最直接的表述,是没有任何包装的展示。从他的素描中我们可以较容易地把握住他的追求。

作为素材,他的素描多是人物肖像,涉及到各种不同的民族和阶层。他对每个人物身份和气质的恰如其分的描绘,表现了荷尔拜因对于形象的敏锐的观察力和记忆力。荷尔拜因以朴素、平和的眼光来精细地体察人物,并用这种眼光来导引观众和对象进行平等地交流,这和以前那种用崇拜的心情来看神和用神的戒条来制约人完全不同,也不同于强调主观感受的个性表达。荷尔拜因笔下的人物是世俗社会的,又是超越凡俗的,在观念上,这应归功于他广博而精深的艺术修养和对生命朴厚的体验;在技术上,则应归功于他冷静而含蓄的线条和独特的驾驭画面的能力。综合这两方面,使荷尔拜因的素描达到了超凡的意境。不要忘记荷尔拜因同时也是一个壁画家和字体、图案、饰物的设计家,因此,即使在写生之时,他对画面的整体把握和设计的意图也依然是清晰的。荷尔拜因还是一个十分认真的人,他从不会盲目而草率地下笔,对于自己的艺术总是要求精益求精,在他的作品中所体现的,自始至终是审慎地观察和一丝不苟地描绘。

作品简析

《托马斯·摩尔家族群像习作》 鹅毛笔 38.4×52 厘米

这是荷尔拜因的一幅草图,用墨水画出,画幅不大,线条简洁而又肯定流畅,几乎没有改动的痕迹。荷尔拜因往往在草图上注明色彩,靠一些简明扼要的记录也能完成很好的作品,他的确具有非凡的造型能力。

《萨里伯爵 亨利·霍华德》 黑色、彩色粉笔 29×21 厘米

从形象上看,这是一个体弱而略有些神经质的青年贵族,但作品依然是镇静、明晰和端庄。荷尔拜因把一个和自己的风格大相径庭的人物形象有机地融合在作品中,既准确鲜明地把握住

了对象的特质,又不失自己的风格语言。这幅作品的魅力,就在于形象和风格之间形成一种特殊的张力。这大约是在伦敦期间的作品,这段时间荷尔拜因在艺术上已经达到了炉火纯青的程度。

《王后简·赛姆》 黑色、彩色粉笔 50.3×28.7 厘米

世界上很多东西都是相互矛盾的,把矛盾的东西统一到一起是人们永远追求的理想,把简练和细腻统一到一起是荷尔拜因的艺术特色之一。在这幅作品中这种特色得到了充分地体现。

《某女士》 粉笔、钢笔、局部染色 27×16.8 厘米

中世纪的艺术家用线条来表现事物,到了文艺复兴时期明暗对比和色调则越来越多地出现在作品当中。据说,荷尔拜因是在法国见到了彩色粉笔画,这在当时来说是一种崭新的素描表现技法,既可以产生细腻的笔触,又可涂抹出较丰富的色彩变化。荷尔拜因还喜欢用水彩作局部染色,这样可使层次更加丰富而微妙,并保持了稳定的平面线性结构。

《托马斯·摩尔之子——约翰·摩尔》 黑色、彩色粉笔 38×28.4 厘米

与中世纪的画家们相比,荷尔拜因的造型更多地运用光线和色调,但是他总是极力地控制和减弱它们,以使它们不致破坏线条的力量。和同时代的艺术家相比,如丢勒、达·芬奇、米开朗琪罗等人,荷尔拜因的素描则是最注重平面结构的。

《科布翰姆贵族议员乔治·布鲁科》 黑色、彩色粉笔 29.1×20.6 厘米

荷尔拜因是不画幻想题材的,但是这并不等于说他不需要想象。在他的作品中我们所感到平和、庄重,都不是客观物像能够直接传达给我们的,荷尔拜因用他的眼、手和笔,在线条的微妙的变化之中,把高贵的精神变成了艺术的语言。当我们仔细品味他的每一幅素描时,就会发现其人物的轮廓充满了想象,泪腺和嘴角也充满了想象,想象对于他,其实是非常重要的,想象已经渗透到了每一个体面、每一根毫发。

《国王亨利八世像》 粉笔 局部染色 31×25 厘米

荷尔拜因注重想象的作用,但荷尔拜因的素描又总是给人以真实的感觉,没有一丝一毫的做作。同样,在丢勒、在达·芬奇、在大师们的作品中我们都会感到真实,那是各自不同的真实。荷尔拜因的真实是冷静和清淡的,冷静而不无情,清淡而不乏味。那么,真实是什么?真实不是逼真,真实也不是现实本身,真实是对现实的补充,是对现实的重建。所以没有想象就没有真实,可以想见,荷尔拜因作画时的状态,他一定是飞出了自己的肉身,神游在画面这个咫尺天涯的“宇宙”之中。

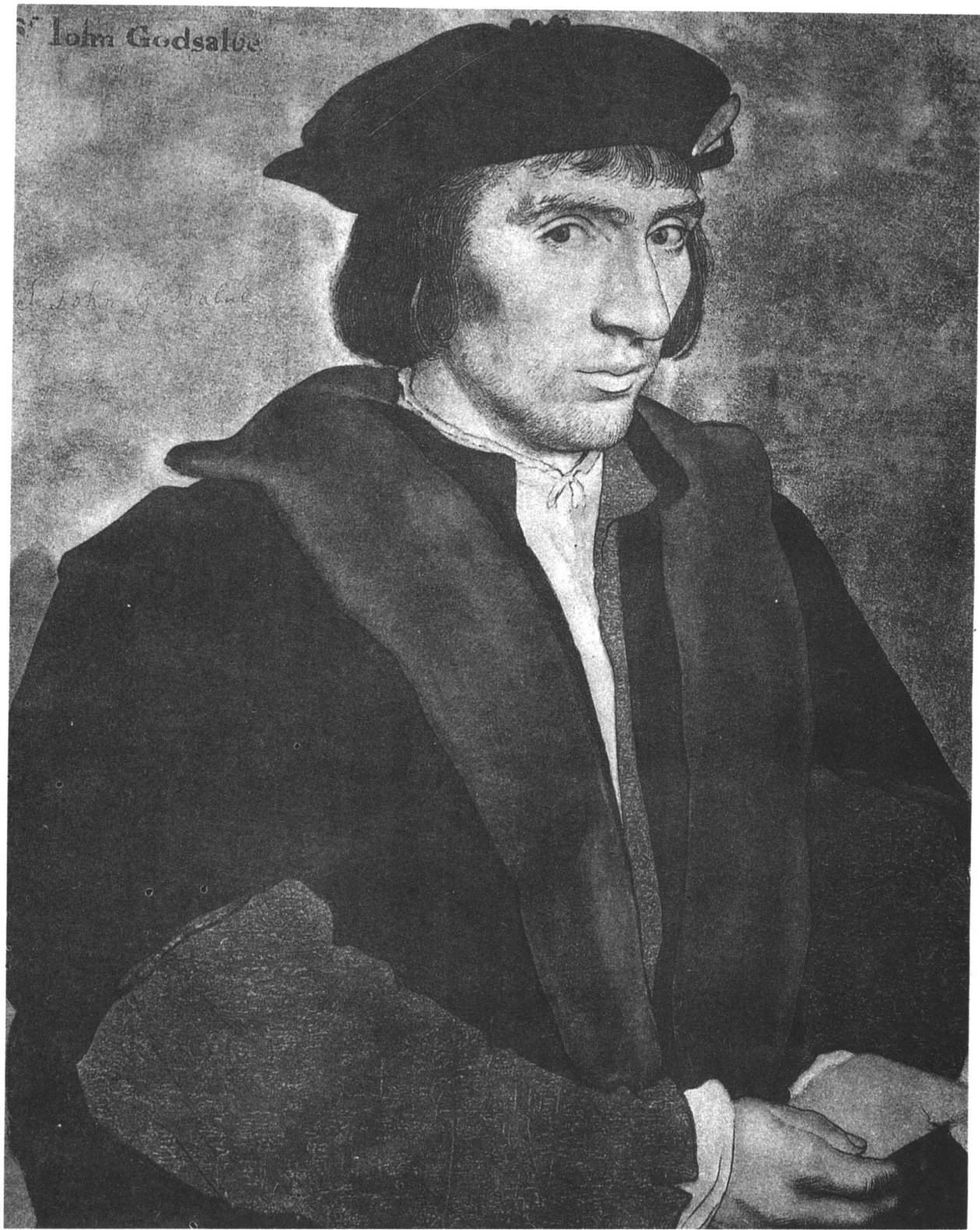
马路

雅各布·迈尔·冯·巴塞爾镇长(之一) 银铅笔 28.1×19.1 厘米

西蒙·乔治 1535 年 色粉笔 29×21 厘米

约翰·戈德塞尔夫先生

1536 年

色粉笔、染淡彩

36.4×29.3 厘米

威廉·帕尔侯爵

色粉笔、钢笔、染淡彩

31.7×21.2 厘米

玛丽·吉尔福德女士

1527 年

色粉笔

55×38 厘米

威廉·瓦海姆总主教

色粉笔

40.7×30.7 厘米

托马斯·摩尔家族群像习作

鹅毛笔

38.4×52 厘米

王后简·赛姆

黑色、彩色粉笔

50.3×28.7 厘米

Brooke Ld Cobham.

科布翰姆贵族议员乔治·布鲁科

黑色、彩色粉笔

29.1×20.6 厘米

某女士 粉笔、钢笔、局部染色 27×16.8 厘米

国王亨利八世像 粉笔、局部染色 31×25 厘米