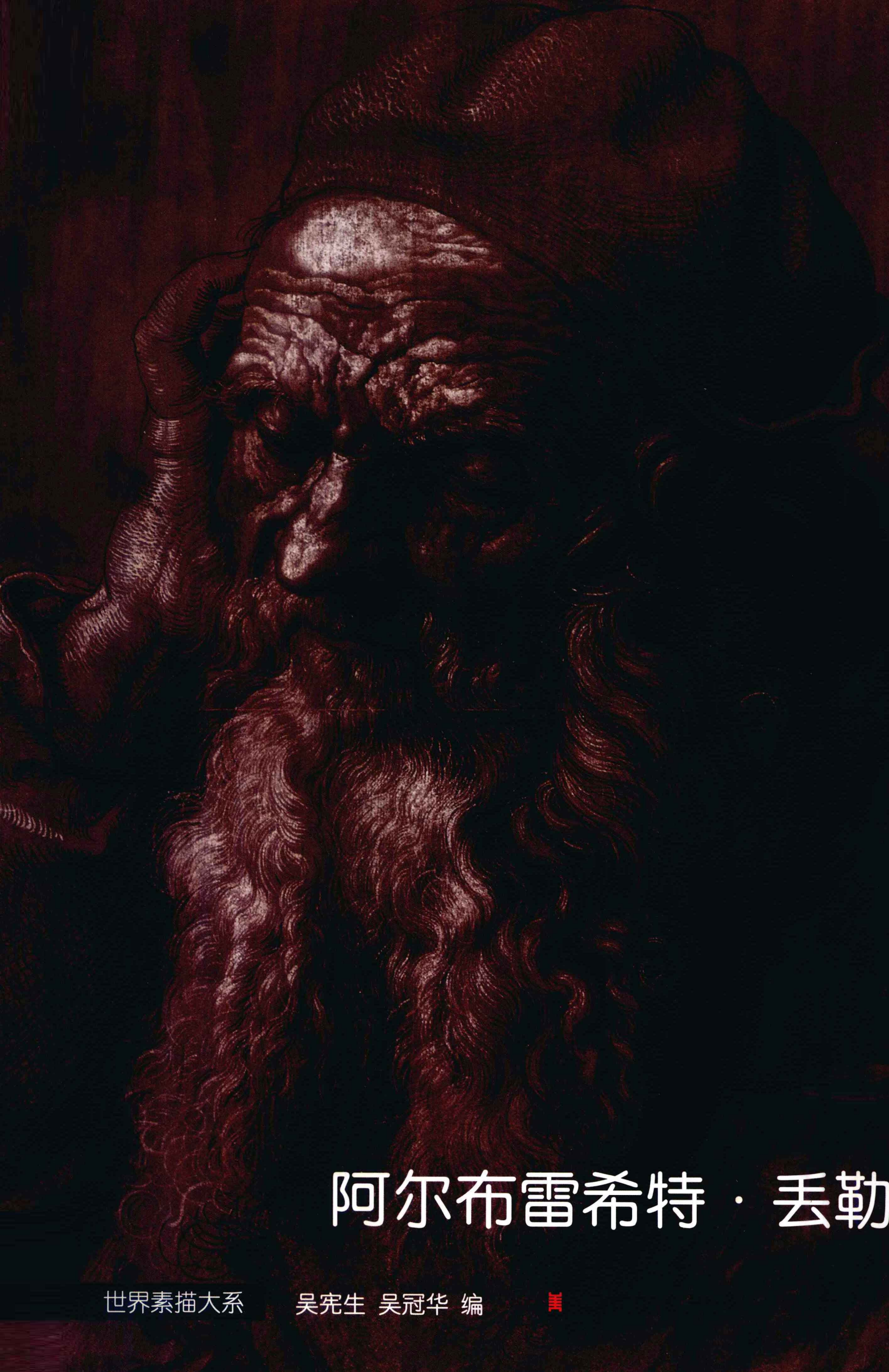

阿尔布雷希特·丢勒

世界素描大系

吴宪生 吴冠华 编

世界素描大系

阿尔布雷希特·丢勒

吴宪生 吴冠华 编

山东美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

世界素描大系. 阿尔布雷希特·丢勒 / 吴宪生, 吴冠华编. —济南 : 山东美术出版社, 2011.1 (2011.10重印)
ISBN 978-7-5330-3341-5

I. ①世… II. ①吴… ②吴… III. ①素描—作品集—德国—近代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第239142号

策 划：杨文军
责任编辑：王 妍

主管部门：山东出版集团
出版发行：山东美术出版社
济南市胜利大街39号（邮编：250001）
<http://www.sdmspub.com>
E-mail:sdmscbs@163.com
电话：(0531) 82098268 传真：(0531) 82066185
山东美术出版社发行部
济南市胜利大街39号（邮编：250001）
电话：(0531) 86193019 86193028
制版印刷：北京方嘉彩色印刷有限责任公司
开 本：787×1092毫米 8开 8.25印张
版 次：2011年1月第1版 2011年10月第2次印刷
定 价：43.80元

严谨的结构与人物个性化的表达

丢勒出生于1471年5月21日，父亲是一位金银手工艺匠人。丢勒幼年时从父学艺，同时对绘画有极大的兴趣，先学习铜版画，后又师从德国大画家格伦奈华特学画，曾先后两次游历意大利，研究学习意大利文艺复兴大师的作品，晚年又到尼德兰的布鲁塞尔、安特卫普去旅行，从当地画家的作品中得到启示。多方面的修养和开阔的视野，提升了丢勒作品的艺术价值。歌德在评价丢勒时说：“当我们明白知道了丢勒的时候，我们就在真实、高贵、甚至于丰美之中，认识了只有最伟大的意大利人可以和他的价值等量齐观。”毫无疑问，丢勒是德国历史上最伟大的画家，因为他的出现，德国的艺术史鲜亮了很多。

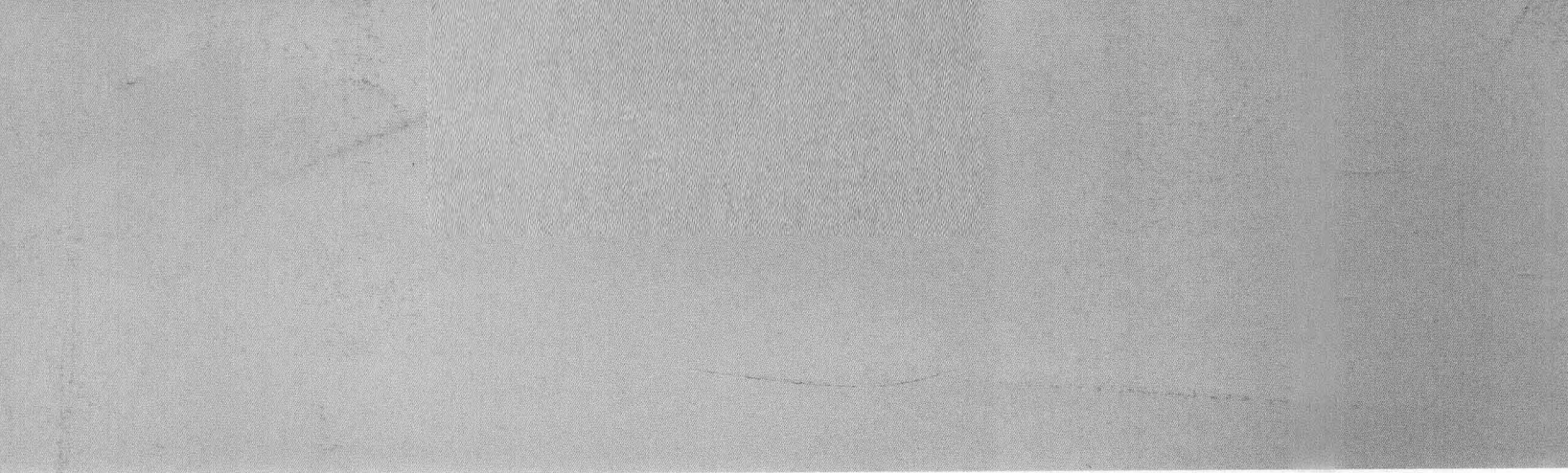
丢勒一生创造了大量的作品，他是个多才多艺的艺术家，不仅画油画，而且创作了大量的铜版画。油画作品有两类：一类是宗教题材的大场面的作品，人物众多，气氛热烈，可以明显地感到他受到意大利文艺复兴的影响；另一类作品为肖像画，在这方面，丢勒展现出他独特的创造性才能。他的铜版画作品，更显示出杰出的创造者才具有的丰富想象力和娴熟而严谨的表现手法。

丢勒留存下来的素描作品，大部分为肖像画。这些杰出的素描在我们今天看来，依然让人感到不可思议，在大约五百年前，丢勒就掌握了如此高超的写实能力，而且这种写实不仅仅是如意大利文艺复兴那样将神变成人来描绘，赋予神以人的情意，使作品具有了人文主义的社会意义，丢勒的写实，是地道的真实人物的写实，他把文艺复兴的美学思想向前推进了一大步。他作品中的人物不再是古典艺术中理想美的人物形象，也不具有古罗马雕塑那样强健而有力的体魄，而是现实生活中的人物形象，尤其让人惊讶的是，这些人物都具有鲜明地个性特征，他们的眼神里透出世俗人的情感，他们的形象各具特色，他用严谨细腻的手法刻画出人物的五官特征和性格特征，他的面部描写，极注重内在的结构，尤其是内在骨骼的结构特征，这就使他笔下的人物肖像，既有内在的结构规律，又有鲜明的个性色彩，是可信的，是实实在在的现实人物的再现，在丢勒之前，很少有人将人物表现的如此富有个性特征。丢勒对于人物的内在结构规律做过大量地研究，因此他创作中能得心应手地勾画出人物的动态，画中的人体，准确而生动，尤其是手的刻画，深入而细致，极富表现力。

从人物的内在结构特征入手，以严谨细腻的笔法刻画出人物的个性特征，五百年前的丢勒为我们树立了一个杰出的典范。

丢勒的素描语言极其细腻。他的素描大多画在一种墨绿色的纸上，用细密的排线画出形体的背光部分，而纸的固有色便成为大量的中间色调，显得既统一又丰富；尤其是受光的亮部处理，更是精彩，他利用白色线的网状交叉与疏密的对比处理，使受光的层次由高光逐渐过渡到中间色调，因而形体的表现十分深入。丢勒的素描十分重视形体细节的表现，无论面部五官、毛发或衣饰道具，甚至连动物的毛发都表现的深入细致，但丢勒的高明正在于他都将这一切细节，有条不紊地安排在一张画的整体色调中，构成了色调的有序排列，紧扣结构的深入刻画，丰富细腻的层次表现，构成了丢勒独特的素描风格。

丢勒不仅人物画得好，动物及植物的素描也画得极其精彩。那张经常出现在各种素描画册里的兔子是其代表性的作品，不仅大的形体生动，细节的刻画也极深入，那些须毛充满了生机。此外，还有一些鹿及鸟、兽的写生，用素描加淡彩的技法，准确而生动地画出不同动物之皮毛的质感，在丢勒之前，还没有人对动物做如此深入细致的描绘。丢勒非凡的创造力，为艺术的表现又开创出一片新的领地。

画家简介

阿尔布雷希特·丢勒（Albrecht Dürer，1471—1528年）是德国文艺复兴时期最伟大的画家，他多才多艺，在绘画、雕刻、建筑上，都有巨大的贡献。他一生以惊人的才智和勤奋的工作，创作了大量的作品。他的作品题材广泛，其作品的表现力，在德国艺术史上达到了前所未有的高度，表现手法细腻而丰富，并以此奠定了德意志民族画派的基础，德国美术史称其所在的时代为“丢勒时代”。

目录

1. 十三岁的自画像	34. 手的习作
2. 老年阿尔布雷希特·丢勒肖像	35. 向上看的使徒
3. 自画像	36. 戴帽子的使徒
4. 恋人	37. 使徒头像
5. 手的习作	38. 腿部的衣褶习作
6. 肯佩海神	39. 脚的习作
7. 威尼斯妇女	39. 手臂的习作
8. 龙虾	40. 手的习作
9. 裸体自画像	41. 女人体
10. 兔子的素描	42. 非洲男子头像
11. 青年肖像	43. 圣母子
12. 受难者的头部	44. 骑士
13. 一个头发蓬乱的女人	45. 骑士
14. 背叛基督	46. 母亲的肖像
15. 亚当与夏娃	47. 一个女孩的肖像
16. 亚当的习作	48. 扛着奖杯的骑士
16. 被箭刺中的鹿的头部	49. 德皇马克西米利一世
17. 基督的荆棘冠	50. 勃兰登堡主教阿尔布雷希特
18. 基督在十字架上	50. 拿石榴的手
19. 少年耶稣的头像	51. 圣安娜
20. 女孩头像	52. 眼闭着的女人头部
21. 手的习作	53. 儿童的头部
22. 扶着书的双手（局部）	54. 鹿特丹的伊拉斯谟
22. 欲打开书的双手（局部）	55. 年轻男子肖像
23. 一个年轻女子的头像	56. 桌子及书的习作
24. 男孩的头像	56. 头骨的习作
25. 建筑家的肖像	57. 胳膊和手的研究
26. 登基的男孩基督	58. 九十三岁老人像
27. 幼儿的头像	59. 圣徒的习作
28. 女人体	60. 圣阿波罗尼亚
29. 向左转的男孩头像	61. 罗德里戈·费尔南德斯·德阿尔马达肖像
29. 向右转的男孩头像	62. 乌尔里希·瓦恩布勒肖像
30. 圣道明	63. 抱着十字架的玛丽·马德莱娜
31. 跪着的男人	64. 圣马库斯头像
32. 手的习作	
32. 手的习作	
33. 手的习作	

封面：九十三岁老人像
封底：骑士

编者简介

吴宪生
1954年7月生于安徽省宁国市，现任中国美术学院中国画系教授，博士生导师。

吴冠华
1982年6月生于浙江省三门县，现为中国美术学院中国画系在读博士生。

Ich hab ich noch ein Spiegel noch
mir selbst betrachtet. Im 1484 von
Do ich noch ein Kind war

Albrecht Dürer

十三岁的自画像 (1484年) 27.3 × 19.5cm

老年阿尔布雷希特·丢勒肖像（1486年）28.4×21.2cm

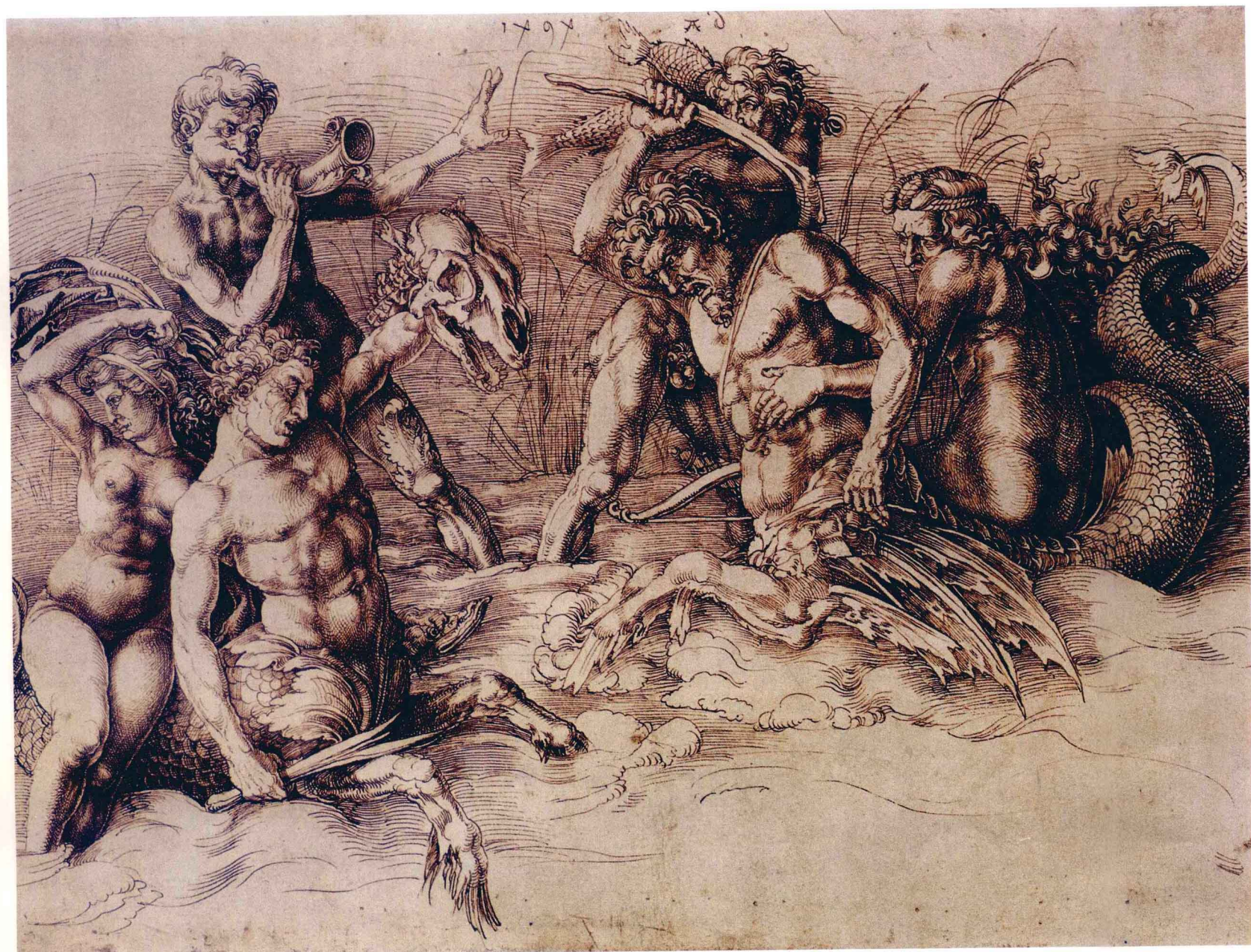
自画像 (约1491~1492年) 20.4×20.8cm

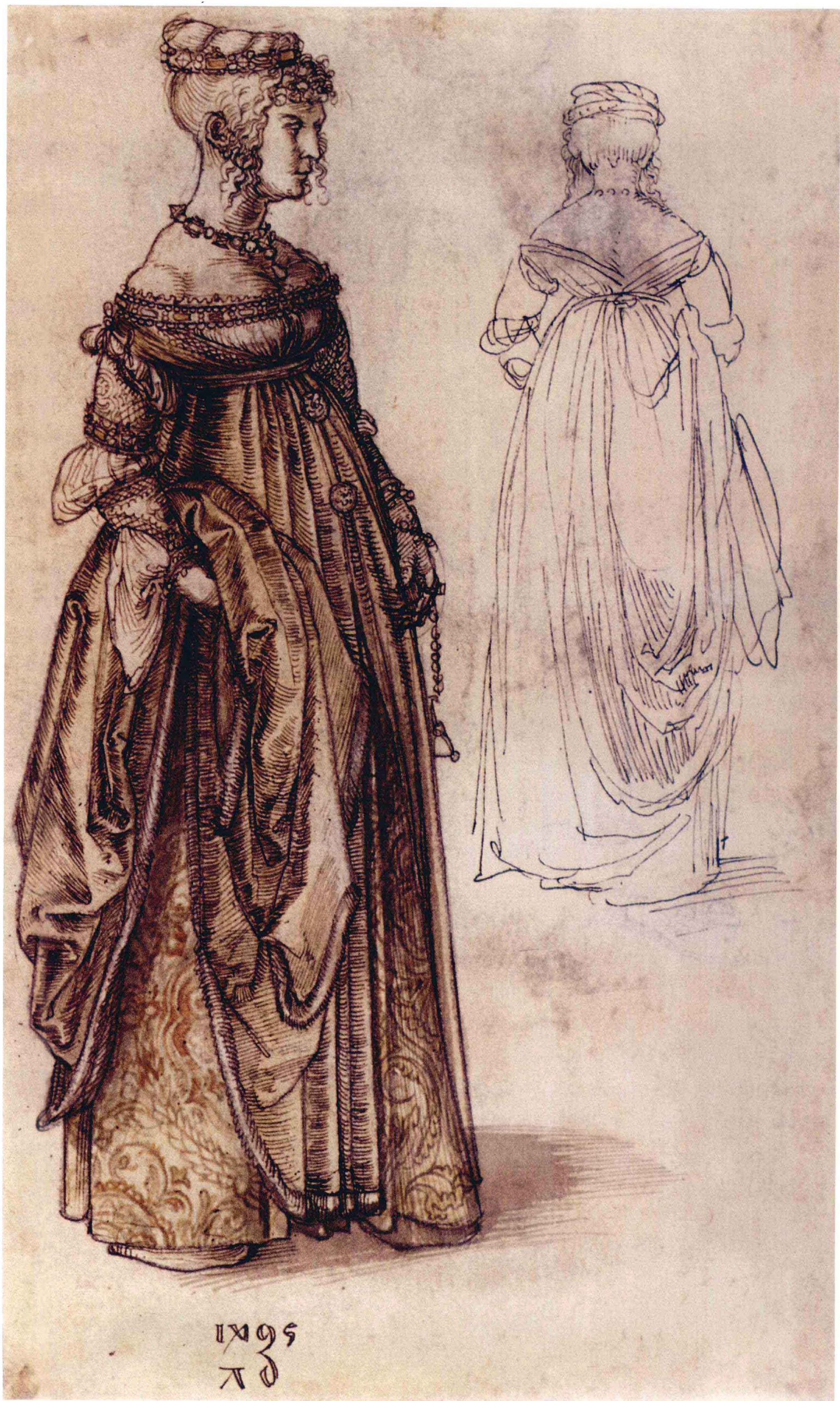
恋人 (约1492~1494年) 25.8 × 19.1cm

手的习作（约1494～1495年）27×18cm

肯佩海神 (1494年) 29.2 × 38cm

威尼斯妇女 (1495年) 29 × 17.3cm

龙虾 (1495年) 24.7 × 42.9cm

裸体自画像 (约1500~1505年) 29.1 × 15.3cm

兔子的素描（1502年）25 × 22.5cm

青年肖像（1503年）22.9×21.6cm

受难者的头部 (1503年) 36 × 21cm