

Southwell Knight.

汉斯·荷尔拜因

世界素描大系

吴宪生 吴冠华 编

山东美术出版社

世界素描大系

汉斯·荷尔拜因

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. 汉斯·荷尔拜因 / 吴宪生, 吴冠华
编. — 济南 : 山东美术出版社, 2011.1
ISBN 978-7-5330-3339-2

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239149号

策 划: 杨文军
责任编辑: 王 妍

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 7.25印张
版 次: 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷
定 价: 39.80元

杰出的肖像画家汉斯·荷尔拜因

汉斯·荷尔拜因1497年生于德国南部的奥格斯堡，早年随其父亲老荷尔拜因学画，1514年全家迁居百塞之后，又拜当地画家汉斯·赫尔比斯妥为师，打下了扎实的基础，又游历了尼德兰、意大利、法国等地，学习与了解了各地文艺复兴的新成就，并且同一些人文主义学者密切来往，受人文主义思想的影响很大。他的肖像画创作早期曾受到法国杰出的肖像画家让·克鲁埃的影响，后来形成了自己鲜明的个人风格。

荷尔拜因在肖像画创作上所达到的高度，与他的严谨的素描研究是分不开的。从已经出版的各类荷尔拜因画册中，我们可以看出，荷尔拜因几乎每画一幅肖像创作，都要先画一张素描习作，正是这样一种严谨的创作习惯，使他留下了大量的素描肖像。这些素描肖像具有独特的审美价值，也奠定了荷尔拜因在美术史上不可替代的地位，较之后来完成的油画肖像，这些素描更具有荷尔拜因风格。

我们常说，素描要画得深入严谨，结果很多人在人物的脸上画了很多色调，无休止地纠结细节的深入。荷尔拜因的素描向我们诠释了什么是素描的严谨与深入：其一，人物肖像是靠形象本身来说话的，既首先要肖似这一个具体的人，也就是我们通常说的要画的像，画张三是张三，画李四是李四，不能画张三像李四，换言之，就是要有人物的个性特征，荷尔拜因笔下的人物个个具有鲜明的个性特征；其二，将客观的形象画到纸上，是客观形象各部分形体之间相互关系的转移，即相互的比例和因透视而产生的形体变化。这种相互关系的确定，是素描中最基本的也是最重要的因素，正确地表达了这种相互关系，素描就成功了一半。荷尔拜因以他敏锐而细腻的眼光，非常准确地表达了每一个人物的这种关系，他所确定的形体位置、五官的透视变化，贴切而准确，很好地还原了五官之对称性的特征，尤其是他用非常肯定的线条来表达这种关系时，所表达的自信与明确令人敬佩。你看他的那些线条，似乎不容你有任何的改动，线的位置、起伏、弧向与形体的透视、凹凸变化丝丝相扣，准确地传达出人物的内在结构特征。德意志民族的严谨，让荷尔拜因在他的素描中得到了淋漓尽致的发挥。但是，如果荷尔拜因的素描仅仅停留在深入严谨的层面上，那他的艺术成就又要大打折扣。荷尔拜因的素描不仅深入严谨，而且高度概括与精炼，具有强烈的形式感。他的肖像素描主要以线条来表现，以凝练而沉着、肯定而明确的线条画出五官及脸部的外形，再以少量的色调画出内结构的起伏，显得既明确又深入，该深入的地方一丝不苟，不需要的则惜墨如金、主次分明。他的线抚摸着形体渐行，有如春蚕吐丝般的稳健，透露着沉着、从容的美感，因而表现出来的形象质朴实在。在整体的处理上，他简化了头发、帽子、衣饰的处理，仅仅以线条勾勒加以固有色的铺设，使面部更加细腻，艺术的形式感也更加强烈。更可贵的是，荷尔拜因素描的既有强烈的形式感，却又那么从容自然，毫无雕凿的痕迹。他以沉着而平静的语调叙述艺术的真谛，他集深入严谨、概括凝练于一身，创造出独特的荷尔拜因之美。

向你致敬，伟大的荷尔拜因！虽然你在这个世界上只生存了四十七年，但你的艺术却获得了永生。

（为了说明荷尔拜因肖像画的渊源关系，我们也选编了几幅老荷尔拜因和让·克鲁埃的素描，供读者参考。）

画家简介

画家简介：小汉斯·荷尔拜因（Hans Holbein d·j，约1497—1543年）德国文艺复兴的第二代艺术家，作品以壁画、肖像画、祭坛画为主，擅长肖像画，尤其是所画的肖像素描，造型严谨，线条凝练概括，具有鲜明的荷尔拜因风格，对后世的画家影响很大。

目录

1. 两个男子的肖像（老荷尔拜因）	30. 托马斯·摩尔
2. 女孩胸像（老荷尔拜因）	31. 玛丽·吉尔福德肖像
3. 男子肖像（让·克鲁埃）	32. 尼古拉斯·卡鲁先生
4. 多罗西娅·迈耶的肖像	33. 约翰·摩尔的肖像
5. 雅各布·迈耶·汉森的肖像	34. 伊丽莎白·多恩西·巴克莉女士的肖像
6. 十字架上的基督	35. 托马斯·摩尔家族肖像之习作
7. 圣徒约翰	36. 使徒巴塞洛缪
8. 休息中的基督	37. 约翰·高斯尔夫
9. 圣家族	38. 托马斯·埃里奥特先生的肖像
10. 创作的局部	39. 玛格丽特·埃里奥特女士
11. 休息中的基督（局部）	40. 威廉·雷斯基莫
12. 圣母玛丽亚（局部）	41. 男子肖像
13. 年轻女子肖像	42. 老人的肖像
14. 两个羊羔的习作	43. 托马斯先生的肖像
15. 珍妮·布洛列，贝瑞公爵夫人	44. 理查德·绍斯韦尔
16. 吉恩·法兰西，贝瑞公爵	45. 西蒙·乔治
17. 青年男子肖像	46. 珍妮·西摩皇后
18. 伊拉斯谟手之习作（局部）	47. 威廉·菲茨威廉，南安普敦第一伯爵
19. 伊拉斯谟手之习作	48. 詹姆斯·巴特勒，奥蒙德第九伯爵
20. 巴塞尔的妇女	49. 伊丽莎白·格雷·奥德尼女士
21. 波尼法休斯·阿默巴赫	50. 亨利·霍华德，萨里郡伯爵
22. 女人体的习作	51. 自画像
23. 安娜·梅耶的肖像	52. 查尔斯·索利尔，莫奈特领主
24. 多罗西娅·梅耶的肖像	53. 戴帽子的青年女子
25. 雅各布·梅耶·汉森的肖像	54. 青年女子肖像
26. 一个女人的肖像	55. 戴帽子的夫人肖像
27. 女子肖像	56. 男子头像
28. 威廉·沃厄姆，坎特伯雷大主教	
29. 亨利·吉尔福德先生	

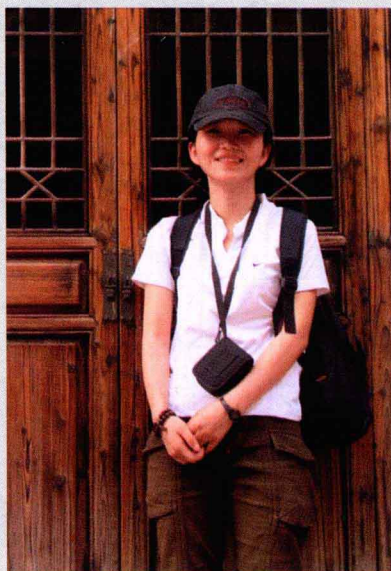
封面：理查德·绍斯韦尔
封底：伊丽莎白·多恩西·巴克莉女士的肖像

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。

两个男子的肖像（老荷尔拜因）（1511年）10.3×15.5cm

女孩胸像（老荷尔拜因）（1518年）

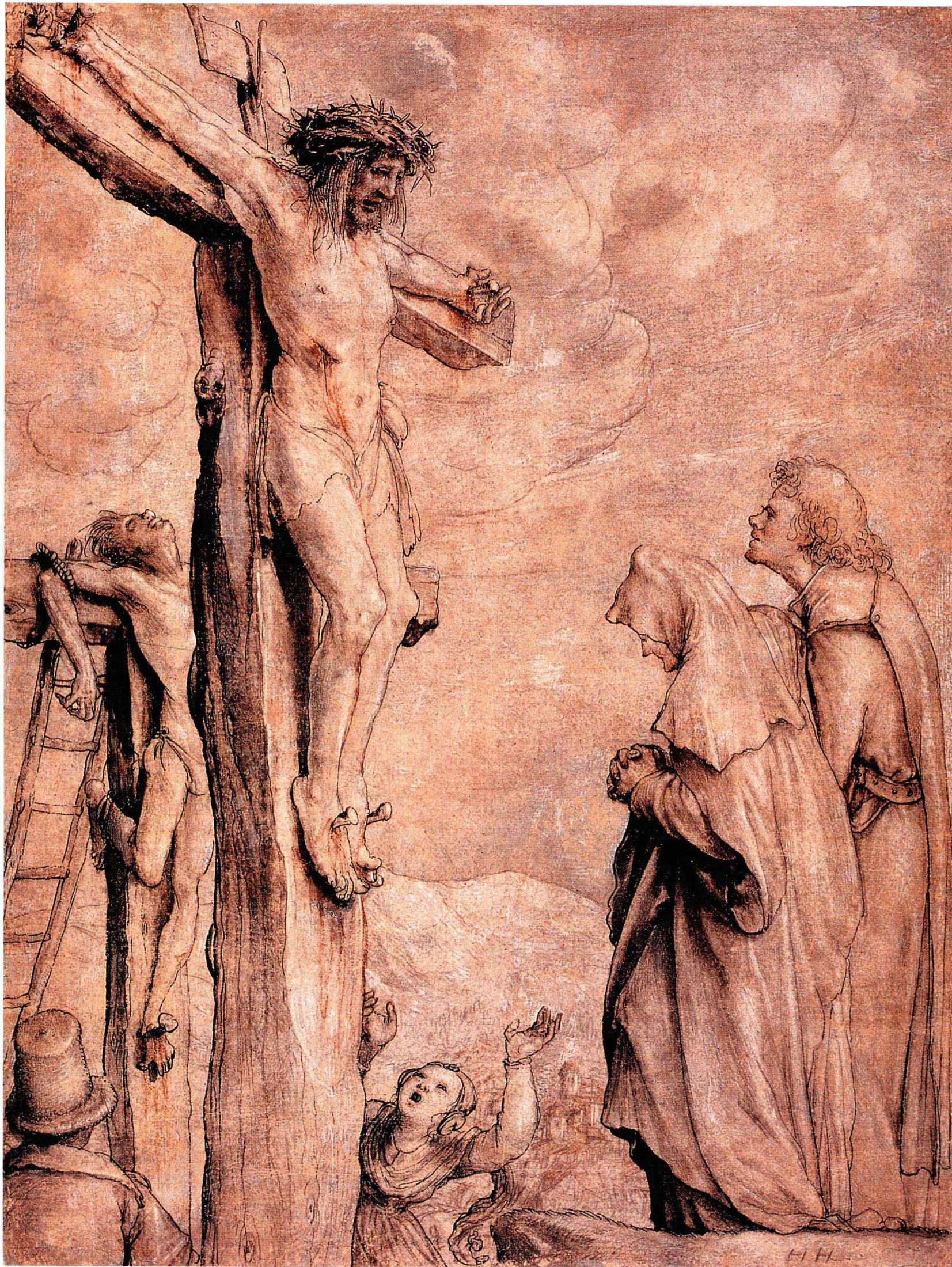
男子肖像（让·克鲁埃）（1516年）25 × 19.8cm

多罗西娅·迈耶的肖像 (1516年) 29.3 × 20.1cm

雅各布·迈耶·汉森的肖像（1516年）28.1 × 19cm

十字架上的基督 (1516年) 21 × 15.6cm

圣徒约翰 (1517年) 10.2 × 14.2cm

休息中的基督（1519年）15.8×20.7cm

圣家族 (1519年) 42.7 × 30.8cm

创作的局部 (1520年) 20.4 × 18.7cm

休息中的基督（局部）（1520年）29 × 19.5cm

圣母玛丽亚（局部）（1520年）29×19.5cm