

1500
AD

Albrechtus Dürerus Nuncius
ipsumque propensio sitit
gebam coloribus aucti
anne XXVIII.

丢勒 Dürer

(516)
6

亚当与夏娃 1504年 铜版画 24.8 × 19.2cm

谈 丢 勒

刘仁杰

阿尔勃莱希特·丢勒（Albrecht Dürer 1471—1528年）是文艺复兴时期德国最为重要的画家，也是北欧画派的杰出代表。丢勒出生于纽伦堡市，是位金饰匠的儿子，少年时期的丢勒便表现出惊人的绘画才能，13岁就能独立创作相当成熟的自画像。丢勒曾在画家米·沃尔格穆特画室学习三年，出徒后作为一名流动工匠离开故乡，到德国南部及瑞士等地旅行，历时四年之久，1494年返回纽伦堡定居。后来，他两次越过阿尔卑斯山访问意大利，深为南方大师的艺术成就所感染。丢勒一生涉猎广泛，大量的作品留下了他对人生哲理深刻的诠释和对自然科学苦心研究的印迹。

以现实生活为基点，宏扬人文精神，求真求实的审美理想，永不满足的求知欲望与科学态度，一丝不苟、刻画入微的细腻画风，构成完整的丢勒艺术特色。

艺术生根于民族性。生存环境和地域文化的影响，使北欧民族有着更为清醒的头脑和理性的思维，他们凭着深刻的思考和惊人的耐性，适应自然和人自身的规律。丢勒生活的时代正是由对神的崇拜转向对人自身的尊重，宣扬自由和个性解放，艺术逐步转向为新兴的资产阶级服务的时期。因此，将审美理想根植于现实中是再自然不过了。

南欧的艺术家对典雅与浪漫似乎有着特殊的偏爱，丢勒等北欧大师则对古典的法则与理想的美缺乏足够的兴趣，而表现出对外部客观现实的强烈信仰。拉斐尔为找不到理想中古希腊、古罗马式美貌女模特而苦恼，丢勒的模特却随处可见。他更为注重的是富于生活痕迹、有个性的外表和对人内心世界的深刻挖掘，强调作品的内涵与本质表达。他的作品饱含着一种只可意会、难以言传的对自然与人生探索的象征意义，即使是丑陋的形象也显得庄严，有着悲怆性的美。因此，他将生活中的母亲以本来的样子，不加修饰地画出来；把宗教题材的复仇女神画成尘世间肌肉发达的中年女性；将他那个时代的城镇、乡村的一草一木、一砖一瓦刻画得真切入微，实践他“真的艺术包含在自然之中，谁能发掘它，谁就掌握它”的理想，从而在貌似平淡的画面上实现着画家深刻的追求。

大约从1515年始，丢勒用了十余年时间，完成了《人体比例研究》三卷本著作，书中记下大量的实验数据，显示出他对于绘画基础理论研究了不起的耐性与探索精神，也是那个时代人类自身觉醒的一种体现。他提出要为前辈艺术家的模糊的惯例奠定一个可以用文字确定下来的基础。

他持之以恒，数年如一日坚持大量的人体与动植物素描练习，潜心研究形体结构、透视、解剖法则，探索男女人体的最佳比例，他甚至反复动用圆规和直尺来度量，以求得准确性，体现了极为科学的精神与严谨的治学态度。1504年，他以《亚当与夏娃》为题材，刻了一幅实验性的铜版画，后来又完成了同样题材的油画作品，我们从中可以看到他在这方面研究的突出成果。

细密画在一部分北欧民间十分流行，显然是受先辈及民风的影响，丢勒的画风细腻而严谨，他对于所要表现的物象采取不厌其烦、细上加细的手法，与其说他要像一面镜子似地如实反映自然，莫不如说那是一条较好的途径——尽可能减少宗教题材本身的含义，高扬人文主义精神，赞美自然与现实中的入及其精神世界，增强现实感。

这种画风的形成，还得益于德国印刷术的发明与应用，版画工具材料更适于丢勒理性地、有条不紊地刻画繁复的细节，他的版画作品《四骑士》、《海怪》、《浪子》等都是典型的例子。细腻的画风也影响到他的油画作品，1500年的自画像是他的代表作。我们看到：他以正面朝向观众的半身像呈不偏不倚的三角形稳定构图，两眼炯炯有神，注视前方，描绘出一个智者的形象。从眼睛发出的高光，到身上那件充满质感的棕色皮领上衣，再到那一绺一绺披散在头部四周的长长的卷发，刻画得淋漓尽致、纤毫毕见，是典型的北欧油画风格。

丢勒采用了与北欧画家相似的作画材料与程序：以木板为依托材料，用白色的粉质为基底，基底打磨得较平滑，素描稿一般是在彻底完成画面所有细节之后才将稿子透上画板，再用尖笔蘸稀薄的单色勾轮廓固定，在以后的作画过程中基本按底稿完成作品，很少有大的修改。作画采用复加多层、层层薄涂的手法，多使用透明、半透明颜色使其变化细微。反复画的是中间调子及暗部，充分利用透明浅色底子的反光效果，增加色彩的透明度和饱和度。1505年，丢勒两次出访意大利，他的独特油画技法为南方画家们所惊讶和叹服。

丢勒还是素描艺术的一代宗师，他一生笔不离手画了大量的素描作品。我们熟悉的有：《母亲像》、《九十三岁老翁像》、《雄鹿头》等。他注重对结构关系的本质表现，以线为主的造型方式，促进了“线描式”风格的形成和发展。

16 涅墨西斯 1501—1503 年 铜版画 33.3 × 22.9cm

17 骑士、死神与魔鬼 1513 年 铜版画 24.6 × 19cm

18 母亲像 1514 年 素描 42 × 30cm

19 九十三岁老翁像 1521 年 素描 42 × 28cm

1 祭坛画 1493 年 水彩画 105.5 × 95cm (中幅) 114 × 45cm (边幅)

2 披发的卡塔丽娜·弗鲁丽达肖像 1497年 油画 56 × 43cm

3 父亲肖像 1497年 油画 51 × 39.7cm

4 自画像 1498 年 油画 52 × 41cm

5 哀悼基督 1500年 油画 151 × 121cm

6 野草 1503 年 水彩画 41 × 31.5cm

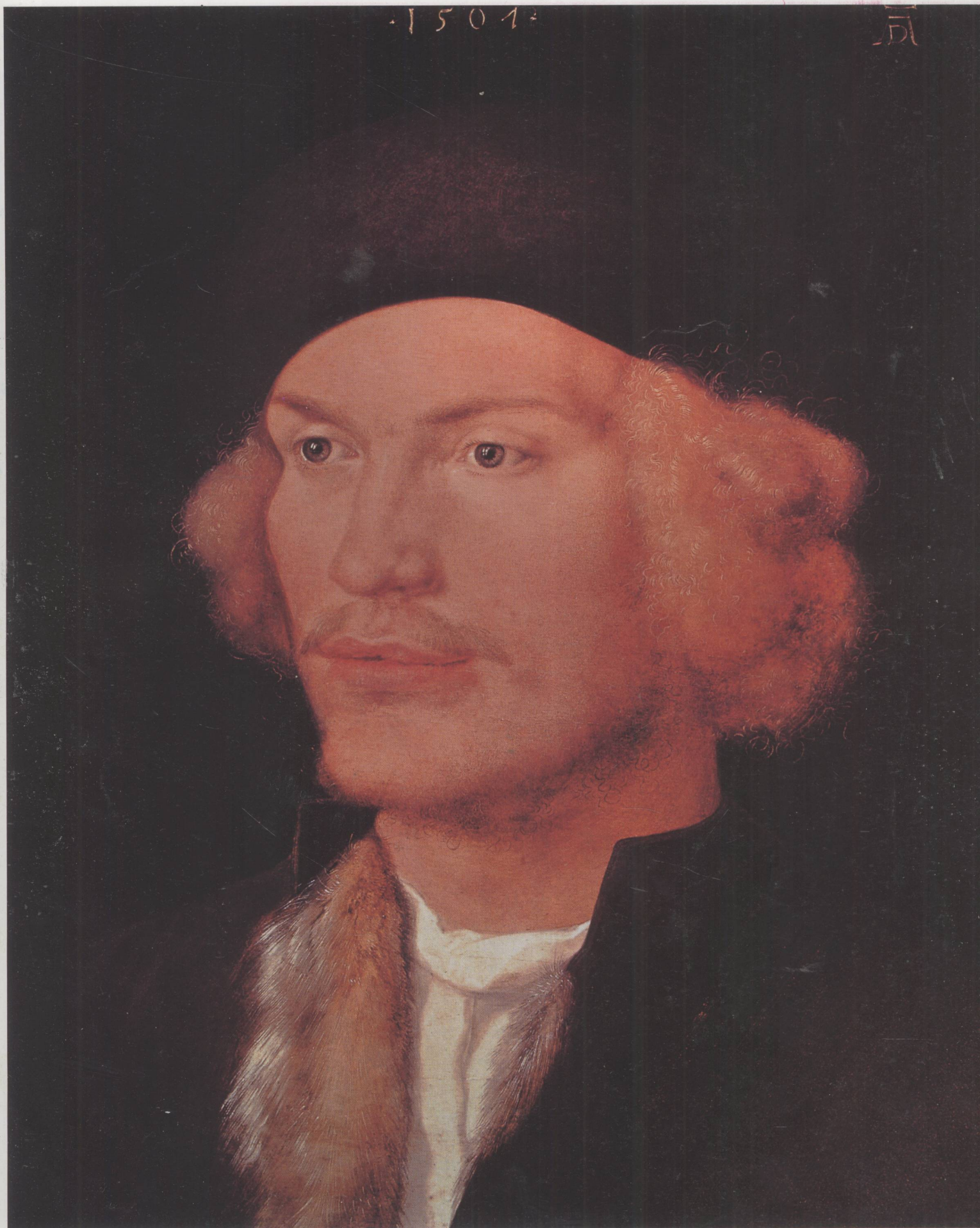
7 玛丽亚头像 1503—1504 年 水彩画 25.5 × 21.5cm

8 东方三博士的礼拜 1504 年 油画 100 × 114cm

9 圣母子 1506年 油画 91 × 76cm

10 年轻男子肖像 1507年 油画 35 × 29cm

11 亚当与夏娃 1507年 油画 各 209 × 81cm

12 圣母子 1512 年 油画 49 × 37cm

POTENTISSIMVS · MAXIMVS · ET INVICTISSIMVS · CÆSAR MAXIMILIANVS
QVI · CVNCTOS · SVI · TEMPORIS · REGES · ET · PRINCIPES · IYSTICIA · PRVDENCIA
MAGNANIMITATE · LIBERALITATE · PRECIPVE · VERO · BELLICA · LAVDE · ET
ANIMI · FORTIDVDINE · SVPERAVIT · NATVS · EST · ANNO · SALTIS · HVMANÆ
M · CCCC · LIX · DIE · MARCHII · IX · VIXIT · ANNOS · LIX · MENSES · IX · DIES · XXV
DECESSIT · VERO · ANNO · M · D · XIX · MENSIS · IANVARII · DIE · XII · QVEM · DEVS
OPT · MAX · IN · NVMERVM · VIVENCIVM · REFERRE · VELIT ·

13 马克西米列努斯一世皇帝像 1519年 油画 74 × 61.5cm