

西洋美术家画廊 64

霍加斯

Gallery

Hogarth

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

英国讽刺画的全盛期

Private Collection/The Bridgeman Art Library

◀ 托马斯·罗兰森的版画《在欧洲大陆学习之旅中观赏绘画的英国人》(1790年)。

▶ 吉尔雷的《品味库柏作品的鉴定家》(1792年)中，盯着克伦威尔雕像的国王乔治三世。

霍加斯想要成为英国历史画顶尖人物的雄心，虽然没有实现，却经常被冠上其他的头衔。他可以说是英国的讽刺画（滑稽画）之父。霍加斯针对大众绘制的版画，充满着辛辣的幽默寓意，因而成为当时有名的艺术家。此类画作更由于托马斯·罗兰森（1756—1827年）与詹姆斯·吉尔雷（1757—1815年）的努力而达至极盛。他们俩可说是18世纪后半叶，讽刺画黄金时代来临前的先驱者。

讽刺画的创始者，确定的说法是意大利的艺术家卡拉齐。卡拉齐认为，将人物肉体特征扭曲、极度夸张，所产生的滑稽画——喜剧性的效果，是对于严肃艺术的理想性传统追求的一种相互平衡的形式，因而可以达到某些特殊的效果。不过，实际上，讽刺画却立即成为崭新的艺术。这一种样式，透过英国贵族的欧洲大陆学习之旅而传入英国，这些贵族们带回来皮耶·雷欧内·盖兹（1674—1755年）、托马斯·帕契（1725—1782年）等人所描绘的戏谑性的自画像。

而成为喜剧性讽刺画家的霍加斯，则让这项艺术臻至颠峰，也可说，这个时期正是讽刺画流行的鼎盛期。说起来颇为无奈，但大多数的批评家都将霍加斯称为滑稽画作家。霍加斯本人则对这项称谓甚感不满。因为，相对于滑稽画只是扭曲的技法，他主张自己所描绘的人物，无论多么的滑稽都是基于现实观察而画的。为说明这个要点，他绘制了

霍加斯想要成为英国历史画

《人物角色与讽刺画》(1743年)的版画，将两种不同的形式并列呈现。虽然这幅版画是以系列作品《流行婚姻》的预约申请券而发行，却相当受欢迎，后来还单独印刷出售。

尽管，霍加斯一再表示抗议，但其实他却经常在作品中加入讽刺的要素，其中最明显的是对于典型人物（受贿审判官或是下流的法国人）的描绘。有时候，他对于特定的个人也采用戏谑的手法。他最为人熟知的例子，是为政治叛乱者约翰·威尔克斯（1725—1797年）描绘的肖像画。为表达出威尔克斯奸恶、无节操的性格，霍加斯将他画成一副斜目歪嘴的奸佞模样。

后世的画家们将这股潮流更向前推进。托马斯·罗兰森继承霍加斯的社会嘲讽风格，运用滑稽的手法，将社会上典型的人物描绘成令人发噱的艺术作品。而最伟大的英国讽刺画家詹姆斯·吉尔雷则专门描绘政治题材，其中他所描绘的《小马》（意指拿破仑）、对乔治三世毫不留情嘲讽的肖像画，都是这类画作中最令人难忘的。

New College, Oxford University/The Bridgeman Art Library

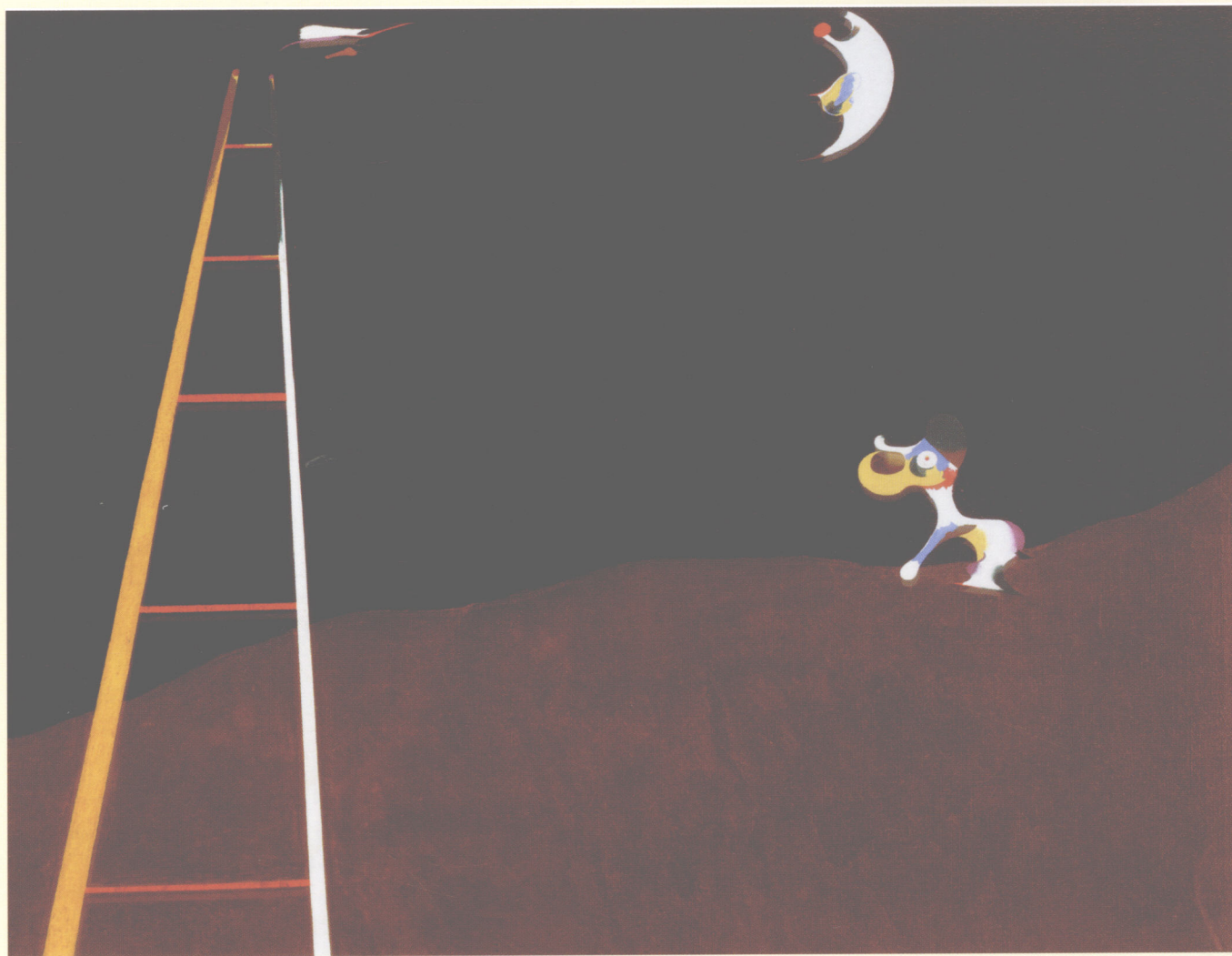
▲ 霍加斯的版画《约翰·威尔克斯》(1763年)。

ISBN 7-5386-0322-0

9 787538 603224 >

ISBN 7-5386-0322-0/J · 132 定价：15.00元

Philadelphia Museum of Modern Art/Corbis/ADAGP, Paris and DACS, London 2000

吠月之犬 1926年

西洋美术家画廊 65

米罗

Art
Gallery
Miró

米罗是20世纪现代绘画最具影响力的画家。米罗的绘画一直与故乡卡塔罗尼亚的精神联系在一起。一生中创作了大量的绘画、雕刻、壁画、陶瓷、版画等艺术作品。他的作品极富创意且以温馨奇特的幽默为人所知。

晨星

36x46cm 1940年

这是40年代初米罗《星座》系列的最高峰之作。这是画家用自己研究出来的技法所绘。米罗使用纤细的网状黑线，作出既奇妙、又富机智的人物与动物形象，数个抽象形体之间也相互关联结合。这些交叉重叠的线条，将每个形体分割；鲜明的原色和黑色块灵活搭配，画面呈现着天空般的光辉效果。

Corbis

9

折购书【含挂号邮资】

- 亲爱的读者，当您漫步在《西洋美术家画廊》的时候，如需要哪些画家的专集，可剪下对应的画家版块装在汇款单内(请贴牢)，按每册定价的9折13.50元寄给我们，(注明姓名、地址、邮编、电话)我们将在收到汇款单的次日挂号将书寄给您。
- 汇款请寄 / 吉林美术出版社图书经理部 / 长春市人民大街124号 邮编 / 130021 电话 / 0431-5637186 0431-5637194 联系人 / 石志刚 欢迎垂询。
- 1-60 集现货供应 60-100 集2002年6月出版。

64 霍加斯

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

英国艺术的斗士

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

道德寓意的系列作品与讽刺

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 伯爵夫人清晨的梳妆

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 在精神病院 20

■ 柯兰船长 22

■ 格里姆家的子女 24

■ 向芬奇列进军 26

■ 当选议员的凯旋游行 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

索恩美术馆

National Gallery, London

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-775号

西洋美术家画廊 64 霍加斯 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 王兴吉 张亚力

校勘/王兴吉

装帧设计/王兴吉 张亚力

校对/姚万来

监印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2002年4月第1版第1次印刷

开本/635×940mm 1/8 印张/4

印数/1-5000册

书号/ISBN 7-5386-0322-0/J·132

定价/15.00元

威廉·霍加斯（1697—1764年）是英国美术界最具有独创才能的画家之一，也是一位优秀的版画家。他对18世纪社会的时尚、趣味、政治的观察入微，最为人所知的是从道德观念出发所描绘的故事画系列作品，全是嘲弄、讽刺当时的制度、权贵人士的画作。此外，他在其他领域也引进一些新的作法。在肖像画方面，是“交谈画”的主要倡导者。他也是最早描绘舞台戏剧场景的画家。

W
HOGARTH

英国艺术的斗士

CHAMPIONING ENGLISH ART

幼年时期的生活影响了霍加斯的一生。从贫困生活中成长的他，一直抱持着旺盛的雄心，努力奋斗，以成为当时最具权威的历史画家为目标。虽然最终未能如愿达成这个目标，但他那革新的、充满讽刺性的版画，却获得极大的成功，而得以在艺术史上永远留名。

Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin/AKG London

◀ 19世纪培杰敏·史密斯根据霍加斯的《有八哥的自画像》(1745年)所绘制的版画。

“具有学识的绅士们”可以在这里学习拉丁语，同时也让有野心的作家们得以在这里发表他们的诗文与惊世之作。但不久，这个冒险的事业便宣告失败。1708年，理查因为债台高筑而被捕，并被送进了恶名昭彰的弗利特监狱中。虽然四年后他被释放出来，但从此家中生活一落千丈，再也难以重新站起来。威廉的母亲安·霍加斯只有靠贩卖家庭常用药品维持生计，并持续担任教师之职，直到1718年理查去世为止。如此缺乏物资的贫困生活影响了威廉。因为曾经度过这样的苦日子，所以对于奢侈浪费、放荡的人，他总是极尽地讽刺、辛辣地批判。

就算家庭从来没有过这样的遭遇，生存在18世纪的伦敦，想要谋生也不是件容易的事。霍加斯家中有六个小孩，其中五个都还没能成长到十岁就夭折了，威廉是其中最强健的，也是存活的小孩中年龄最大的。他在当地的学校接受教育时，便已显露出美术与喜剧方面的才

1697年11月10日，威廉·霍加斯 (William Hogarth) 出生于伦敦市中心、最热闹嘈杂的史密斯菲尔德。一生都在大都会中度过的他，艺术创作的中心主题全部在描绘都市生活中的愚昧与矫饰方面。

霍加斯的父亲理查·霍加斯是学校的校长兼撰述家，曾经写过几本教科书，但这些经历并没有使他成为有钱人，因此他开始经营一些可以赚钱的事业。其中最令人熟知的是开了一家文学咖啡馆，让一些

▶ 法国的木刻版画《英格兰的首都伦敦》(1700年左右)。描绘的是霍加斯出生时的伦敦。在圣保罗大教堂后面就是史密斯菲尔德。

Guildhall Art Gallery, Guildhall Library, London/The Bridgeman Art Library

能，由于他很擅长模仿，所以很受同学们的欢迎。不过，他在学校学习的行为问题，与其说他难以令人了解，不如说他就像一件光辉的装饰物，过于受人注目。

霍加斯随性的涂鸦并不是为了让教师们铭记于心，而是预示了他的未来。日后，他在自传式的记述中记载自己“早就想从学校退学”，后来成为银制品雕刻师艾利斯·康鲍尔的徒弟。但是，这样的学徒工作仍然不足以提供他在艺

► 《理查·霍加斯夫人》。
霍加斯描绘母亲肖像画的复制品。

▼ 霍加斯的铜版画《南海阴谋事件》(1721年)。

出售等金融方面的时事。

但同时，霍加斯也期望自己能超越雕刻版画，进一步迈入更高一层的艺术领域而扬名立万。为了达到这个目标，他进入约翰·范达梅格与路易·谢隆（John Vanderbank and Louis Cheron）所主办的圣马丁斯兰恩学院。在1768年皇家艺术院设立之前，这所学校是少数培育英国艺术家的摇篮之一。不过，由于学校借用长老教会大厅所传授的都是很基础的课程训练，两年不到，学校便被迫关闭了。

AKG London

术创作上宣泄的管道。因为这份工作只是雕刻盾形纹章和一些书刊封面外框的修饰，不断重复同样无聊的事情。尽管这样，威廉仍然抱持很大的希望，于1720年4月开始在母亲的家中制作版画。

喜好讽刺的精神

因为是自己决定要开始的新工作，因此即便只是画书籍的插图，多少也激起了霍加斯一些工作热情。在这个领域中，他最初被委托的重要工作是为山缪·巴特勒（1612-1680年）的《休迪布拉斯》绘制十二幅版画。从这些版画中已经可以看出霍加斯很偏好讽刺风格。他最早制作的两幅版画都是1721年的作品，内容是有关南海阴谋事件（股票市场的丑闻）与彩票的

► 艾利斯·康鲍尔招揽生意的广告。这是他的徒弟霍加斯所画的素描。

Hulton Getty

▲ 位于圣马丁斯兰恩的詹姆斯·桑希尔爵士的家。与珍结婚之后，霍加斯曾经暂时居住这里。

对霍加斯而言，这是英国艺术史上令人慨叹的象征性事件。因为当时英国国内可培养艺术英才的地方非常少，影响所及，大多数的英国画家都无法获得应有的重视与尊敬，任何重大的艺术工程总是委托国外的艺术家。因此凭借自己独特的毅力与决心，霍加斯立志要全力改善这种情况。于是1735年，当他建立名声时，便发起了复兴圣马丁斯兰恩学院的运动。

不过此时，他也只有重新寻找老师，也就

是跟随圣马丁斯兰恩学院的学长詹姆斯·桑希尔爵士（1675/76–1734年）学习。这是霍加斯生涯中一次重要的际遇。桑希尔是一位成功、具有充分经历的装饰艺术家，也是当时惟一可与欧陆艺术家对等交流的英国画家。他曾经受托制作圣保罗大教堂与格林威治医院的壁画等高知名度的工作，也被授予各式各样的荣誉。他也是英国第一位获得爵士爵位的画家，而且是乔治国王以来公认的历史画家，同时他还是英国下院议员。总之，桑希尔对慕名前来学画的弟子而言，是值得效法的典范。

霍加斯与桑希尔的女儿珍（1709–1789年）谈恋爱，两人于1729年3月在巴丁顿（当时伦敦郊区的村落）的教区教会里秘密结婚。虽然文献上并没有载明两人为什么要秘密结婚，但其中原因应该不外乎是因为霍加斯比珍年长十二岁，霍加斯虽然有才华，但在当时，他的艺术家地位尚未获得认可。也或许桑希尔忧心这位出身贫穷、野心勃勃的弟子，是想利用他的女儿以达到成名的目的。无论这样的说法是否真实，总之，他们的婚姻生活过得很稳固幸福。

FLEET PRISON

弗利特监狱

霍加斯有几幅讽刺作品，是描绘在牢狱中度过的社会牺牲者。这些作品的构想，来自于他童年有关父亲在弗利特监狱待过的记忆。这座可怖的监狱建于12世纪。当时管理监狱的守卫握有很大权力，只要能付出代价拢络他们，囚犯的饮食、牢房都能获得较好待遇，甚至可以除掉脚镣。这样的制度导致权力滥用，特别是牢房的问题更为腐败。监狱中，牢房的设备从最好到最坏的，等级相差悬殊。其中所谓“一般用”的牢房，关在这里的囚犯都只能睡在地板上，经常惨遭虱虫侵害叮咬。而“绅士用”的牢房，是指弗利特监狱“管辖区域”的住宅区。1709年，理查·霍加斯由于给付了五基尼，因此能与家人在“管辖区域”内一起生活。

霍加斯在世的时候，也曾数度尝试想要改革这座监狱，但都无法达成。在下一个世纪，作家狄更斯（1812–1870年）写了一部小说《匹克威克外传》，就是描写这座监狱的恐怖。弗利特监狱后来终于在1846年被拆毁。

► 《弗利特监狱中打网球》。19世纪初的插画。

《荡女历程》的成功

结婚成家后的霍加斯责任加重，于是开始尝试创作油画作品。在当时，油画被认为比铜版画还伟大，也是能有较好收入的是绘画类型。最初，他专心致力于肖像画，特别是“交谈画”的描绘。所谓的“交谈画”是群体肖像画的一种，不过并不拘泥于肖像画的传统形式，而讲求自然优雅的气氛。在这个领域，霍加斯虽然获得了某

▲ 这是霍加斯《流行婚姻》六幅系列作品中的第四幅所制成的版画。原来的油彩画请参考14页。

种程度的成功，但他为了使画作气氛不受抑制，将重心转移到比较不僵硬的主题。比如描绘舞台剧的场面，而他最早期成名的道德寓意系列作品就是《荡女历程》。

霍加斯于1730年开始画《荡女历程》，纯属偶然，而他之前描绘“铎鲁林莲的妓女”与她的随从的简单素描，是这一系列作品的契机。由于有位友人十分欣赏这件素描作品，于是力劝他再画一幅成对的作品。受到这样的激励，霍加斯浮现新构思，立刻想出了六幅相关的完整故事画。这些画作引发了人们的想象力，在社交界凡是看过这些画的人都想购买他的版画，造成莫大的轰动。霍加斯也因此一夕成名，成为众所瞩目的艺术家。

《荡女历程》不仅为霍加斯带来了财富与成功，当时还流传着一种说法，说这是他与桑希尔和解的媒介。当珍最初将画作拿给父亲欣赏时，桑希尔终于认可这位女婿的优秀才华。确实，在1731年，霍加斯夫妇搬进了桑希尔的家，恢复温馨的亲子关系。三年后当桑希尔去世时，霍加斯也成为他的财产继承人之一。

但桑希尔的去世，也为霍加斯带来一项最大的试炼课题。由于桑希尔是英国历史画的领

◀ 《雅各之梦》(1705年)是詹姆斯·桑希尔最被人认可的代表作品之一。

Artist's Life

- 1697 11月10日出生于伦敦的史密
斯菲尔德。父亲理查是教师兼
撰述家。
- 1708 父亲理查因债台高筑被送进弗
利特监狱，四年后被释放出来。
全家搬离史密斯菲尔德。
- 1713 成为银制品雕刻师艾利斯·康
鲍尔的徒弟。
- 1718 父亲理查去世。
- 1720 在母亲家中开始自行制作版
画。10月，进入圣马丁斯兰恩
学院。
- 1721 制作包括《南海阴谋事件》在
内的早期版画。
- 1724 圣马丁斯兰恩学院被迫关闭。
跟随詹姆斯·桑希尔爵士学
习。
- 1729 与桑希尔的女儿珍私奔。
- 1730 开始描绘油彩画《荡女历程》。
这是他最早的道德寓意的系列
作品，并制成铜版画发表。
- 1731 与珍搬回岳父桑希尔的家中居
住。
- 1734 桑希尔去世。制作圣巴托洛米
欧医院的壁画。描绘《浪子历
程》。
- 1735 母亲去世。呼吁制定版画著作
权法。发起复兴圣马丁斯兰恩
学院的运动。
- 1739 成为两年后将开办的孤儿院的
创办会员。为孤儿院绘制《被
带至法老王之女面前的摩西》
- 1743 完成《流行婚姻》。在1751年
将这幅画作封签，竞标出售，
却惨遭失败。
- 1753 出版美学论文《美的分析》。
- 1759 完成最后的历史画作《悲伤想
念着昆斯卡尔德的西琪门达》。
- 1764 10月25日去世。葬于契兹柯。

THE FOUNDLING HOSPITAL

孤儿院

尽管霍加斯的一些赚钱计划都无疾而终，但他做善事却不落人后，花费相当多的时间和精力。他曾担任伦敦一家著名的精神病院贝德拉姆的理事，而他更为人们熟知的善行，则与一所孤儿院有关。成立这所孤儿院的托马斯·柯兰船长，本身便出身于破碎的家庭。霍加斯描绘了一幅柯兰的肖像画捐赠给孤儿院，并成为孤儿院的监督官之一。此外，他还说服法兰西斯·海曼、约瑟夫·海莫、詹姆斯·凯恩斯帕拉等多位艺术家共襄盛举捐赠画作。这些画作引起大众前来关注这所孤儿院，也促使许多人赞助特别资金为院中增添设施。1926年，孤儿院迁至伦敦郊外以后，正式归托马斯·柯兰财团辖管。如今，这些画作都收藏于方德林美术馆（在伦敦的布朗斯魁克广场），其中包括霍加斯的三幅作品《向芬奇列进军》、《被带至法老王之女面前的摩西》（十分符合孤儿的主题），还有一幅是柯兰的肖像画。

Thomas Coram Foundation for Children, London/The Bridgeman Art Library

▲ 霍加斯为孤儿院所画的《被带至法老王之女面前的摩西》(1746年)。

导人物，得以继承他衣钵的人选尚未有定论。实际上，下一个大型公共事业圣巴托洛米欧医院的壁画，一直谣传着要委托意大利画家绘制。愤慨的霍加斯于是提出了免费接受此一任务的申请。

很明显地，霍加斯开始着手圣巴托洛米欧医院的装饰，将自己的经历导向新的方向是他长久以来的愿望。

争取著作权法

对霍加斯而言，最幸运的是大家对他大众艺术家身份的好评。由于《荡女历程》的成功，促使他更进一步致力于其他道德寓意的系列作品。其中，最知名的作品有《浪子历程》(1734年)与《流行婚姻》(1743年)。与最初的系列作品《荡女历程》一样，这些作品也都制成版画后发行。由于复制的版画都卖得相当好，所以霍加斯呼吁制定新法律，以维护自己作品的最大利益。因为他认为如果能建立这样的法律，就能有效遏止别人盗用他的图案（《荡女历程》的版画就有过这样的疑虑）。这项被称为“霍加斯法”的法律，1735年在英国议会中通过。根据这项法律，版画家获得了作品在制作后十四

年的独占权利。

受到幼年贫困的影响，霍加斯还想出了一些销售自己作品的赚钱计划。这些计划多半都与签约或拍卖有关。比如《向芬奇列进军》（参考26-27页）的版画，一般人都可以七先令六辨士的价格轻易购得，如果再追加三先令，还可以参加原版油画的抽签活动。

▼ 霍加斯的论文《美的分析》中以“跳舞”为题的版画。

AKG London

◀ 霍加斯的画作《悲伤想念着昆斯卡尔德的西琪门达》(1759年)。

平并不低于任何外国画家的画作，可是他所得到的却只有失望。这幅画作四百英镑的标价令人踌躇，始终都没能卖出去。

1764年10月25日，霍加斯因动脉瘤破裂（中风）而骤然去世，遗体埋葬在伦敦郊外的契兹柯。知名的演员大卫·加里克（1717-1779年）应未亡人之邀，为霍加斯撰写了如下的墓志铭。

啊！人类伟大的画家哟！

已臻至艺术高贵之境的人啊！

那描绘的德施，精神永存，

透过人们之眼，导正人心。

凡读碑文者啊，若能感受天才满腔的热血，

铭记于心吧！

若能震撼汝心，自然流泪吧！

若无动于衷，就离去吧！

因为霍加斯光荣的遗骸，永眠于此。

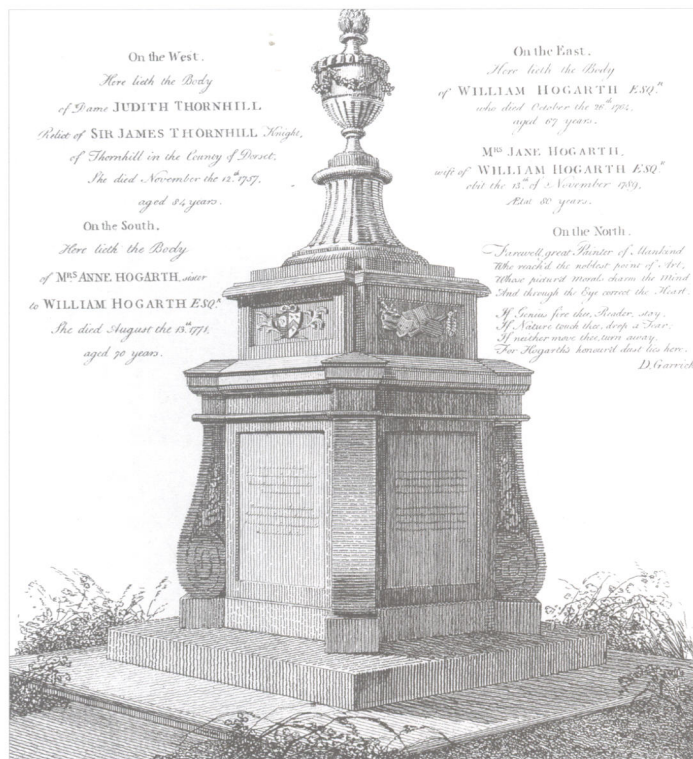
▼ 在契兹柯圣尼可拉斯教堂墓园中的霍加斯的墓碑。1749年，为远离伦敦的喧嚣，避居田园，霍加斯在契兹柯买了一栋住宅。

但这样的计划有些不为外人知道的内幕。比如，1751年霍加斯将《流行婚姻》系列的原版油画封签，以投标方式拍卖，也就是要竞标者在纸上先写上所要投标的价钱，而且直到开标前这些纸都锁在橱柜中，当开标时刻一到，便用钥匙打开柜子，油画则由出价最高的人获得。霍加斯在报纸上刊登广告，广为宣传这种拍卖方式。他认为大概可获得六百英镑的收入，结果却很令人失望，只有一个人写了竞标价，而且总额只有很小气的一百二十英镑，换言之，每一幅画只值二十英镑。而令霍加斯最感到痛心的是，大众只将他视为大众性版画的提供者，却不认可他当画家的资质。

提升英国艺术的热忱

尽管如此，霍加斯却从来没有改变过要提升英国艺术的终生志愿。为了让大众了解他的目的，霍加斯撰写了美学论文《美的分析》，于1753年出版。论文的内容并不是针对专家，而是写给一般人看的。他在文中论述所谓的真美，不是来自那些毫无意义的美术学院派的理论，而是从事物中发现“能令人赏心悦目、令人喜悦”的部分。

而为了让人们认可他是历史画家，霍加斯也从来不曾放弃过任何的尝试。关于这点，他所做的最后一大冒险就是描绘西琪门达的巨幅油画。西琪门达是一位因失恋而引发悲剧的人物，最后却落得服毒自杀。为描绘这幅巨作，霍加斯不惜投注最大的精神与注意力。对于这幅以庄严风格绘制的作品，霍加斯自己认为水

Hulton Getty

道德寓意的系列作品与讽刺

MORALITY CYCLES AND SATIRES

虽然霍加斯期望自己能以历史画家的身分崭露头角，但他最为人所知的，却是插画风格的、深具寓意的系列作品。这些作品充满详细的说明性、社会讽刺性，件件作品传达出霍加斯的独创力与油彩、版画的优秀技巧。

霍加斯独特的风格，是从他艺术内在的矛盾中产生的。终其一生，他都想成为受人尊敬的历史画家，因此，努力要爬上艺坛颠峰，然而，却始终无法如愿。他的历史画，相较之下相形见绌，

可是却在其他艺术形式上获致了显著的成功。

其实，霍加斯为什么会有这样的野心并不难理解。历史画在当时被视为是最高层次的绘画类型，而他的岳父，也是他的老师

詹姆斯·桑希尔爵士辉煌的经历，对于霍加斯这种成长于贫困环境的人来说，无疑是令他欣羡的对象。不过，历史画是以临摹古雕像、模特儿为基础所描绘的，必须具备严格的基础训练。然而，

爱国精神

霍加斯具有强烈的爱国心，将推行英国的利益与阐扬自身坚强信念的愿望，在他的艺术中以幽默的形式反映出来。他抨击的对象多半是法国人。他总是将法国人描绘成穷酸打扮、饥肠辘辘的野蛮民族，喜欢嗜肉，常将青蛙穿刺在竹签上用火烤来吃。同样地，霍加斯也很讨厌他们的天主教信仰。霍加斯之所以会有这样的想法，与他个人的经历有几分关系。他曾经访问法国，一次正当他专注于画加莱门素描写生时，因被怀疑成间谍而遭到逮捕。尽管他抗议这是无凭无据的诽谤，但还是被迫遣返上船，并被威胁若再次进入法国国境将会受到吊刑。霍加斯的《加莱之门，还有啊，那古老的英国烤肉哟》（右 1748年）便是在暗喻这次的突发事件。在这幅画中，左边可以看到一位画家正在画素描，而士兵却亮出锐利的刺刀。霍加斯还将他最喜爱的苏格兰人画在右前方。这里可以很明显看出这位苏格兰高地人，是企图复兴斯图亚特王朝的詹姆斯党（英王詹姆斯二世的拥护者，因叛乱失败后而逃出来的人物）。

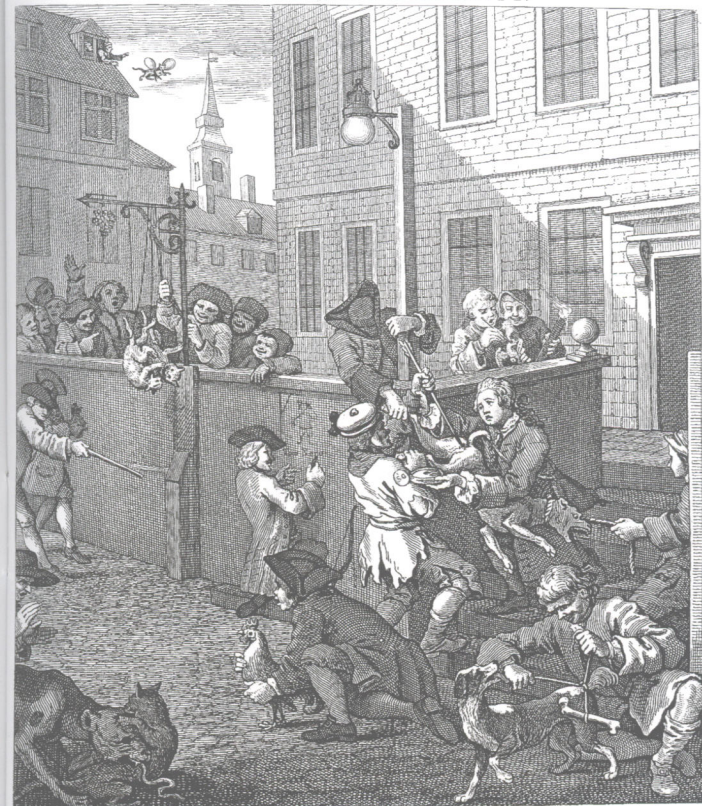
Tate Gallery, London

AKG London

The Trustees of the Weston Park Foundation, UK/The Bridgeman Art Library

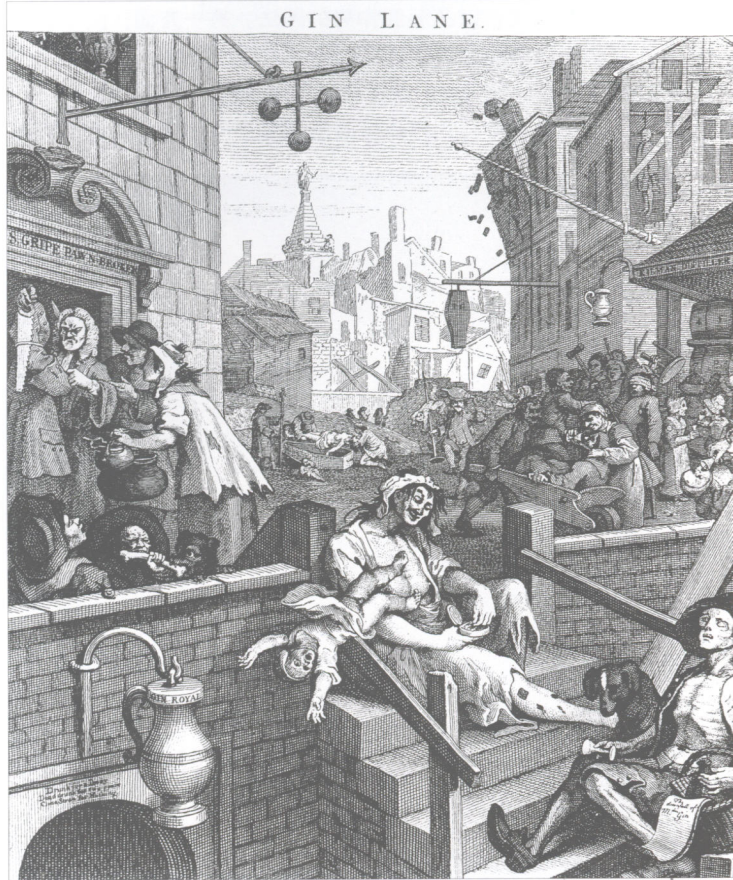
FIRST STAGE OF CRUELTY.

版画

比霍加斯时代更早以前，版画不过是一种赚钱的无趣行业，而且被认为只是适合工匠从事的工作。虽然霍加斯的成功改变了一般人对这个行业的看法，但他个人接受这个事实的过程，却耗费了相当长的一段时间。霍加斯终其一生，都将版画视为是商业的生意，并非艺术，他甚至将自己几幅作品的复制转包给其他的版画制作者来完成。比如系列作品《流行婚姻》的版画，就委托三位法国人制作。另有一种说法是，这与霍加斯本身所受的训练有关。银雕版画在美术上，一直是最受轻视的一门技术，而且霍加斯一向是急性子，他自己也觉得没有充裕的时间学好这项技术，不过后来他还是腾出时间学成了。他最优秀的版画都是以蚀刻版画与雕凹版画结合的方式产生的。

基于商业的理由，霍加斯宁愿将版画成套组合也不愿单幅出售。而他最有名的画作都是具有鲜艳色彩的故事画系列作品，但他也绘制其它包含了《残酷的第一阶段》（左 1751年）在内的《残酷四阶段》般相互对照式的纯铜版画系列。如后者的典型例子，还有描绘两位学徒命运的《勤勉与懒惰》、《琴酒街》（上）与《啤酒街》（上左）等。霍加斯在这些作品中对照性地描写了贫困、疾病和危害健康的琴酒的坏处，以及啤酒有益的功能。

AKG London

霍加斯却无法忍受这样的课程。反而他以自己早年的记忆为基础，撷取有意义的印象，也可以说，他运用了绘画速记的形式。历史画的主题也是问题所在，这类作品主要是在呈现往昔的理想性事物，但讽刺的是，

霍加斯的艺术最尖锐的部分，却经常涉及了时事性的问题。在描绘这样的主题时，自然无法以理想性的方式画出来。

文学的绘画

因此，尽管霍加斯感叹雕版工的地位低下，但他却在这个修业上获益良多。

肖像画

霍加斯开始画画时，毋庸置疑的，当然是以肖像画为主。在当时欧洲同业者之间，肖像画是大多数画家都有涉猎，而且比较不受轻视，能使生活有保障的类别。即使如此，霍加斯在性格上仍与这项工作有所冲突，因为他不是一个擅于阿谀奉承的人。此外，他也无法认同正式肖像画所讲究的拘谨、古板的形式，以及装腔作势的画法。另一方面，由于霍加斯擅长将人物动作以极为自然的形式生动地描绘，而成为所谓的“交谈画”、一种不拘泥形式的理想画作的倡导者。他还具有描绘孩童的特殊才能。

与某类专门创作肖像画的画家不同，霍加斯不分阶层地喜欢描绘各式各

Yale Center for British Art, New Haven, Connecticut/The Bridgeman Art Library

National Gallery, London

样地位、职业的人们。对于《威廉·凯温第胥·迪翁夏第四代公爵》（上 1741年）一样的上流社会的人，甚至自己家中的仆役等下层阶级的人们，他都以极为熟练的技巧来描绘。霍加斯最为人所熟悉的一幅肖像画就是《卖虾的女人》（上 1740年左右），透过他纯熟的技巧，画中女人自然流露出温柔婉约的柔性美。

在主题与构成这两点上，他的艺术准则建基于北欧众多的地区，特别是兴盛于荷兰与佛兰德斯两地具寓意的大众化版画的传统。在这些版画中，大多数并不是尝试描绘出一般性的、写实性的景象，而是在画面中画入许多细腻的细部描写，借此来强调出中心的主题。这些细部常从寓意诗集中撷取象征，或是明显地由历来的文学、美术中引用。而欣赏

版画的大众，自然会对于这些引用的来源备感亲切，进而能从画中轻易“解读”出画者所要传达的讯息。

霍加斯具寓意的系列画作，大部分都是能如此解读的作品。比如《当选议员的凯旋游行》（参考28页）中，便包含了有名的绘画（鹅）、圣经中的一个章节（猪）、广为人知的谚语“盲人引导盲人”、“富不过三代”等。同样地，

《向芬奇列进军》也是以艺术史上有名的讽刺诗文“海力克斯的抉择”为主题所画的作品。另一方面，这究竟是个什么样性质的抉择，他更以象征性的酒店看板、前景中两位女性各自持有不同的文书来彰显。霍加斯常运用技巧纯熟的喜剧调性，加油添醋地强调出自己所要传达的讯息。比如，系列作品《流行婚姻》中，有几幅感叹愚昧行为的绘画、

雕刻，令观画者就犹如在一旁观看般看透这些画中人物。此外，《当选议员的凯旋游行》中，则以运送食物到落选候选人家中的三名仆人的滑稽模样，强调出政治上惺惺作态的愚蠢可笑之处。

霍加斯在某些重点上，甚至还超越了引用的原作。第一，他从社会更广泛的范围选择自己的标的。比他更早以前的讽刺画家，都倾向以农民生活情景为焦点，他们只是暗自推论愚昧的行为是低下阶层的人所特有的，其他阶层的人

们（也正是有能力购买画作的人）就不会有这样愚蠢的行为。可是，霍加斯却洞悉所有社会阶层的习俗，并用心描绘出应有的情景。关于这一点，与其说霍加斯具有艺术性，不如说他掌握了文学性的潮流。约翰·盖埃（1685-1732年）的讽刺剧《乞丐的歌剧》就是这样的指标，其撼动人心的主题，由英国作家、也是霍加斯的好友亨利·费尔丁（1685-1732年）延续，并写了一部小说。霍加斯的画作常被评为相当于《汤

姆·琼斯》、《约瑟夫·安德烈》（两部都是亨利·费尔丁所写的小说）般的作品。霍加斯还十分擅长将具有寓意的话语以自然主义的形式传达。他最好的作品（特别是系列作品《流行婚姻》）完全未见任何暗示，是为了印刷成版面而描绘的原版画作，因为这些看来都只像是戏剧的场面。类似的场景并不是特例，霍加斯曾在《自传式备忘录》中说明如下：“我希望画出舞台表演般的作品。更进一步期待自己的画作，能与戏剧放

犯罪的研究

霍加斯的大众化作品，完全只见到幽默的讽刺性倾向。事实上，他对于强烈诉诸大众心声的氛围与主题的观察也很敏锐，这也是他最伟大的才能之一。和当今的社会一样，当时的人们也对犯罪的新闻感到好奇。霍加斯便画了许多有关恶名昭彰的犯罪者的画作，其中最有名的是《狱中的莎拉·马柯姆》（右1723-1733年）的肖像画。莎拉·马柯姆是爱尔兰的年轻女性，犯下三件惨绝人寰的杀人案。这些案件引起社会大众莫大的关注，甚至在她受吊刑之后，人们还成群结队涌向殡仪馆排队付钱，就只是为了亲睹她的遗体。行刑的两天前，霍加斯与桑希尔两人都进入了监狱为她画素描。霍加斯为了制作六辨士一幅的版画，利用这件丑闻来赚钱，另外还画了一幅油彩画。这幅画后来被英国早期的恐怖小说作家荷瑞斯·沃波尔（1717-1797年）买下。霍加斯为犯罪者描绘的画作就只有这一幅，但他还替因叛乱罪而被处死刑的拉渥德爵士绘制了另一幅版画。这幅版画让他赚取了三百英镑以上的收入，也可说是为他带来最多收益的一幅作品。

National Galleries of Scotland, Edinburgh

在同一水平上接受批评……这样的作品才令人赏心悦目，才具有改良主题的意义，也惟有这样的主题，才有资格列为优秀杰作。”就这样，霍加斯在他一生当中，都感受到舞台戏剧的魅力，对他的艺术而言，这也具有极为重要的意义。

但具讽刺意味的是，霍加斯后期的作品中，却渐渐丧失如此戏剧性的意涵。比如，《选举》系列作品只是一连串繁复的画面，与他早期大多数的系列作品截然不同，仅令人联想到扩大的版画。想必是因为卖原版画作的愉快经验，

导致他的创作变成这样。一般大众都不将他视为伟大的画家，而只当他是熟练的版画制作者。这种说法虽然残酷，却也是不争事实。恐怕也因为如此，霍加斯的技巧有时会被批评为不成气候，而他的画作水准也的确是参差不齐。比如《浪子历程》的某些部分，就像是制作版画所打的底稿，画得相当草率随便。可是，他最好的作品却又充满了新鲜与活力，足以与同时代画家的巨作相提并论。

构成作品的技术与洞察力

霍加斯对作画非常讲究，是少见的完美主义者。不像当时大多数的画家，他主张画家从准备阶段就应该开始亲力亲为。所以他不买事先已经涂好底的画布，而喜欢自己动手准备画布表面的加工处理。通常他会将黑色与赭色混合，并用亚麻仁油混合至白调成灰色，涂布打底。此外，他也很喜欢自行混合颜料，并将研制出来的新色彩放入特制的“颜

动物

霍加斯非常擅于描绘动物，动物经常出现在他的作品中。虽然在画面中，动物大部分都属于点缀性的细部，但大致上仍是整幅画作所强调的主题之一，并具有暗示人物举止行为的作用。霍加斯常将动物拟人化，就是为了借由它们来强调人们行为上的愚昧之处。比如，在肖像画《船屋中的乔治·格雷姆》（左上 1745年左右）中，披着假发、举起前脚端坐在乐谱前的小狗，和画面中央的歌手装腔作势的模样如出一辙。又如系列作品《流行婚姻》（1743年左右）中的一幅《婚姻契约》（左），被栓在一旁的两只小狗，便是政治婚姻破灭结果的象征。