

哈尔斯
F. HALS

哈尔斯

J=33
88-1

Wang

生活在十七世纪荷兰的弗朗斯·哈尔斯，作为伦勃朗的老一辈的同代人，在荷兰艺术史上是现实主义画派的奠基者。哈尔斯主要从事肖像画的创作，他那最优秀的肖像画至今仍具有典范的意义。

哈尔斯是一个呢绒手艺人的儿子，约1580年至1585年间生于安特卫普（一说出生于米海里），1666年卒于哈莱姆。他的父母，不久因1585年安特卫普被西班牙占领而移居荷兰。哈尔斯几乎在哈莱姆城度过一生。他在这里大概是跟卡列尔·范曼德学画的。1610年哈尔斯加入哈莱姆的圣路加公会。

哈尔斯的第一个妻子安内特于1615年去世，留下两个孩子。1617年，哈尔斯与莱谢恩·雷妮结婚，婚后又生了几个孩子，我们可知道其中八个孩子的出生日，至少有三个成为画家，他们是弗朗斯第二（1618—1669）、雷尼尔（1627—1672）、尼可拉斯（1628—1686）。

对于哈尔斯的外貌、个性特征我们知道得甚少。只有两幅自画像可确定为他自己所作（这一点与伦勃朗截然不同，伦勃朗留下了大约一百幅自画像）；其中之一，在群像《圣乔治射击连军官们的宴会》中（1639），群像中左上角算起的第二个人是哈尔斯。另一件是他的《自画像》（约作于1650年）。

在十七世纪二十年代至四十年代，哈尔斯在哈莱姆和同行中相当受人欢迎。在哈尔斯和他的弟弟古尔克周围，形成了一个风俗画家的团体。法国哲学家笛卡儿（因逃避天主教迫害而到荷兰避难），和当时许多著名人物的肖像，都出自哈尔斯的手笔。

哈尔斯的一生都陷于经济困境中，即使在他名声显赫的三十年代，也因为欠债受到房产主、肉店老板和鞋匠提出的起诉。四十年代，哈尔斯的订件减少了，当时很多荷兰人对赫尔斯特这样的肖像画家发生了兴趣。因为赫尔斯特能以凡·代克式的高雅风格画他的对象，而哈尔斯却没有去赶这种时髦。五十年代哈尔斯的经济状况恶化了。由于家境窘迫，这个八十岁的老人，不止一次向城市权贵们求援。1666年，哈尔斯在极度贫困中去世。

作为一个世界著名的大画家，哈尔斯在半个多世纪中创作的杰出肖像画的总数大约是一百九十五幅，这是荷兰乃至世界美术史上一笔极为珍贵的财富。

哈尔斯的娴熟技巧是惊人的。在他的作品中，既表现了那种新鲜的直接得自生活的印象，又具有准确的性格刻画以及用高度绘画技巧所作的详尽描写。他能以略略几笔勾画出人的脸，使之栩栩如生；但哈尔斯是一位从不轻浮、草率的艺术大师，他的潇洒的技法总是以真实的感受为坚实基础的。在用色上，哈尔斯喜欢用棕、褐色和威尼斯红色作画。

哈尔斯的绘画天才以及对人的同情，仅仅从作为订货而画的肖像画中是不能看到的，只有在他“为自己”而画的作品中，才能充分显露出来，这首先是为数可观的孩子们的画像。对于哈尔斯来说，在天真烂漫、感情外露的孩子们身上，人们最可宝贵的东西——对生活无拘无束的欢快的享受，才被充分地体现了出来。如《唱歌的少年》（约1626）有两个孩子正在看着曲谱聚精会神地歌唱。画家突出少年脸上的光线，描绘了令人感到愉快的节奏。在写生画《吹笛的男孩》中，一个小孩手中拿着横笛看着观众，在他那温柔的微笑中，在飞散的卷发中，表现出一种独特而生动的动作。在孩子们的头像上，也象在他的另一些作品中一样，哈尔斯力求捕捉瞬间的变化和快速的手势，以便更加充分地揭示人物的性格。可以这样说，在哈尔斯的同代人中间，没有一个画家能够创造出如此生动、自然、明朗和欢快的少年儿童形象。

哈尔斯平常喜欢接近下层人民，时常出入那些平民的饭店、酒店，对他们的生活相当熟悉。在创作盛期，哈尔斯描绘了一系列来自民间的鲜明的人物形象，在一幅画上虽只描绘一个人物，但每一个人物都好象来自喧闹的人群，而其周围则能联想到许多别的人物。这是肖像，同时又是概括的形象。这些人物形象洋溢着尼德兰人的有点粗鲁的幽默感，但不失生命的活力。作者着意刻划的笑脸从画面上对着观众，表现出人物性格的直率和坦荡，无怪当时人们称哈尔斯为“笑的画家”。

《弹曼陀林的小丑》一画，展现在我们面前的是一个十分风趣的丑角装束的青年。戴着滑稽的尖顶便帽，穿着花哨的镶红边的服装，开心地弹起曼陀林。从他明亮的目光中，豁达的笑容里，流露出勇敢和喜悦，并包含着可以觉察到的嘲弄意味和真诚的心向往神往。

在《吉卜赛女郎》一画上，画家捕捉了人物一瞬间的表情，以极其生动的描绘使之栩栩如生。正当青春年华的姑娘和其活泼欢快神情，均被淋漓尽致地描绘了出来。姑娘的面庞红润鲜艳，洁白的牙齿显露于玫瑰色嘴唇之间，狡黠的褐色的眼睛闪烁着欢快的光辉；柔软而蓬松的黑发，敞开的衣领露出丰满的胸脯，给人以无拘无束的感觉。特别是画家赋予姑娘那爽朗而自然的微笑，令人感到她似乎即刻就要大笑起来。姑娘的白色的贴身衣，红色的宽带裙以及有云的天空，这一切都是用流畅奔放、潇洒自在的笔法画成的。这样画面上出现的便是一位极性格化的典型的吉卜赛女郎——天真直率、热爱生活、坦荡豪放、泼辣开朗。

哈尔斯的肖像画表现了当时荷兰各个阶层，各种类型的人物，在他的笔下，除了活泼的儿童和来自民间的下层人物，也有高谈阔论的军官们及商人、贵妇等。

哈尔斯的《圣乔治射击连军官们的宴会》（1616）堪称是荷兰绘画黄金时代的第一

个里程碑。整幅作品歌颂了帮助建立新荷兰共和国的人们，显示出他们蓬勃的生气和健康的乐观主义，使作品具有直接的感染力，画上十二个人物各具性格特征的艺术处理，在荷兰群像肖像画中是史无前例的。

另一幅《圣乔治射击连军官们的宴会》（1627），技法更高，笔法在细微的变化中更多样。还是那样的调子，白颜色更轻快，衣领的细节勾得更轻巧。画上处处显示出画家作画时信心十足、挥洒自如。柔和的浅蓝色的肩带和谐了整幅画的色彩效果。虽然头像并不人人皆美，但画得都很有表现力，都各具神情，各见特色。站在中央的旗手，他的脸是用热烈而流畅的调子画的，突出在绸旗的背景上的头稍偏，眨着眼，表情非常生动。

庄重的《圣伊丽沙白医院的董事们》（1641）代表了哈尔斯最后十年的创作特征。十七世纪的荷兰人不再象他们前辈那样富于进取心了。1650年后，公民卫队群像在荷兰各地接近消失绝非偶然，前辈的英勇无畏被后代人的只关心维护既得利益所代替；因而在哈尔斯晚期，内容深刻的肖像画有着同时期伦勃朗伟大作品同样严峻的特征。这幅群像使我们接触到哈尔斯的与情节相适应的新的、严谨的风格手法。从这幅精采的油画上，我们看到表现的内容是朴实而有力的。画面上，人物头部光亮，衣服深暗，起伏明显，情调严肃，色调清晰而丰富。在画中可以看出画家一丝不苟的画风，得心应手的素描和堪为楷模的认真精神。

1640年后，隐含着内省情绪的人物肖像比欢笑的人物肖像多了起来。哈尔斯继续得到订件，但普遍的赞扬成为过去的事了。老年的哈尔斯贫困不堪。在那些心地狭窄的，自满的中产阶级的氛围中，哈尔斯感到了自己的寂寞和人们对他的不信任。这位当年在他的作品中赞颂过青春年华，精力无穷的画家失去了往日的欢悦和力量。哈尔斯的最后两幅画是《哈莱姆老人院的男管事们》和《哈莱姆老人院的女管事们》，画面十分深沉，甚至黑色衣装上光的闪动也减少了，出现在人们面前的是郁郁寡欢、冷漠无情的人物形象。表现出画家对现实更富有批判性的感受。

哈尔斯的杰出的绘画艺术是十九世纪被发现的。现实主义大师库尔贝和印象派画家们对哈尔斯的色调和笔触十分赏识，是他们最先把曾经被某些批评家贬抑为仅仅是“面部画家”的哈尔斯与西方艺术中最伟大的画家相提并论。确实，哈尔斯不愧是十七世纪一位伟大的现实主义绘画大师。

林文霞

1 爽朗的伙伴 (局部, 约1616)

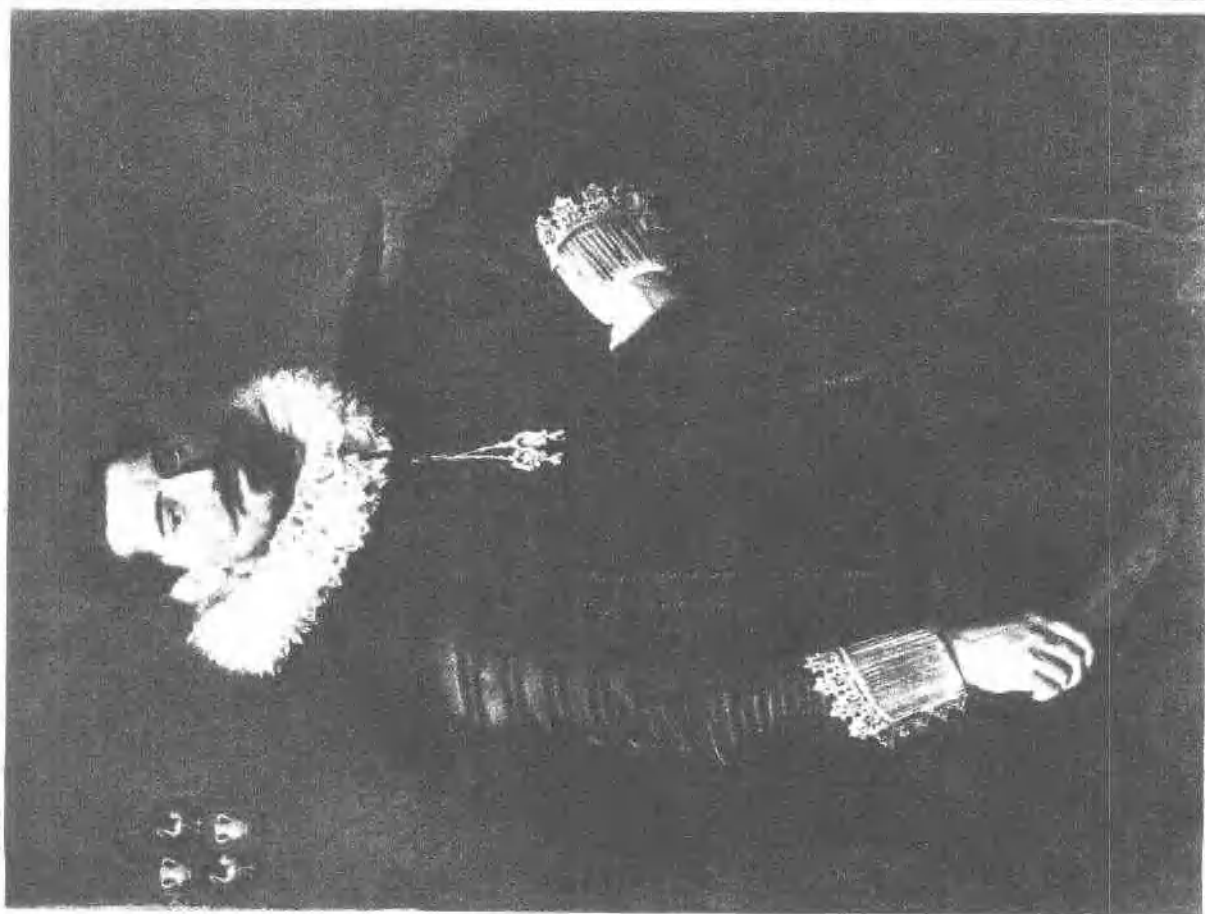
2 荣克尔·兰普及其情人 (局部, 1623)

4 爽朗的伙伴 (局部, 约1616)

3 混血儿

5 雅各·奥列康 (1625)

6 男像 (约1622)

7 乳母与幼儿

(一六二〇)

8 女像

(一六二六—二八)

9 笑脸军官 (1624)

10 男像 (1633)

11 依·亚·马沙 (1626)

12 新婦夫婦像 (約一六三)

13 佩克哈林像 (1628-30)

14 威廉·克路斯 (约1655)

15 弹曼陀林的小丑

16 圣乔治射击连军官们的宴会 (1626)

17 圣乔治射击连军官们的宴会 (1627)

18 吹笛的男孩 局部 · 1625-271