

西洋美术家画廊 55

霍尔拜因

Gallery

Holbein

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

Private Collection/The Bridgeman Art Library/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000

天降 1953年

西洋美术家画廊 56

马格里特

Art
Gallery
Magritte

用写实的手法描绘日常事物，却将其置于现实中不可能存在的空间，勒内·马格里特独特的超现实主义，已成为流行艺术家及商业画家们的灵感源泉。马格里特追求的是，通过描绘日常中的怪异给人以惊奇，使人们发现平凡事物背后存在的“诗情画意”。

伊卡鲁斯的童年时代

96.5 × 130cm 1960年

表现马格里特富有诗意幻想的这一杰作，是《迷途的赛马手》系列作品中的一幅。在一个无法确定大小的房间里，一匹以狂奔的姿态被冻结一样静止的赛马，镶嵌在巨幅画框内的高层大楼墙面和飘着白云的蓝天，可从拱形的出口望见的森林以及立在旁边的旋柱，这些不仅推翻了固有的观念，甚至拒绝对作品的解释。

AKG London/Daniel Fraenay

Art Gallery

西洋美术家画廊

目次

55 霍尔拜因

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

国王肖像画家

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

把灵魂映到镜中

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 大使们

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 墓穴中的基督尸体 20

■ 迈尔的圣母 22

■ 托马斯·莫尔爵士肖像 24

■ 格奥尔格·吉什 26

■ 丹麦的克里斯蒂娜肖像 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

巴塞尔美术馆

©De Agostini UK Ltd, 2000 图字: 07-2001-766号

西洋美术家画廊 55 霍尔拜因 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

日文翻译/徐昌福

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1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 7-5386-0380-8/J·196

定价/15.00元

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 Magritte 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 康斯特布尔	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 布龙齐诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 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 Ruysdael 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 柯克希卡
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 Wayden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

IOANNES HOLPENIVS BA

VI IPSIVS EFFIGIATOR

SILENSIS

西洋美术家画廊——55 霍尔拜因

Æ: XLV

HANS. HOLBEIN

汉斯·霍尔拜因是16世纪上半叶杰出的德国画家。他是美术史上最伟大的肖像画家之一。早年主要在瑞士的巴塞尔画肖像画，同时也画一些祭坛画和书籍插图。当巴塞尔刮起宗教改革的狂飙，艺术资助减少时，霍尔拜因来到英国，在那里给当时一些最著名的人物画肖像。不久，其才能被亨利八世所赏识，成为得宠于国王的画家。霍尔拜因为亨利八世所画的作品，包括壁画乃至带扣及纽扣的设计，但最广为人知的是其为王室及宫廷所绘的肖像画。这些肖像画准确地捕捉了当时充满诱惑和阴谋的宫廷世界。关于霍尔拜因的个人生活和人品，人们几乎一无所知。霍尔拜因卒于作为画家的鼎盛期，其年未及五十岁。

霍尔拜因《四十五岁自画像》(色粉笔画，约1542-1543年)

Galleria degli Uffizi, Firenze/AGK London

首都师范大学图书馆

21619784

国王肖像画家

PORTRAIT PAINTER TO THE KING

霍尔拜因在所有肖像画家当中是出类拔萃的。他在奥格斯堡接受教育，并在瑞士的巴塞爾扬名后，进入英国亨利八世的宫廷，在那里留下了一幅幅最优秀的杰作。

小汉斯·霍尔拜因大约在1497年出生于德国南部的奥格斯堡。关于他的出生没有确切记录，上述年代是根据晚年的一些片断性的证据来推定的。1511年记载他为十四岁（即1496或1497年出生），而在1543年画的肖像画上写着四十五岁（即1497或1498年出生）。如果上述数据准确无误的话，他就是1497年出生的。

他的艺术才能继承于他的父亲大汉斯。其父大汉斯、叔父杰克蒙多、哥哥安布罗西乌斯均为画家。祖父或外祖父中有一位是金匠，小汉斯的两个儿子后来也从事了这项职业。对于杰克蒙多我们一无所知，但大汉斯在当时却是德国南部的一流画家之一。年长三岁的哥哥安布罗西乌斯也有相当的绘画才能，不过他可能是在刚刚建立起画家的地位时便英年早逝（1519年以后，没有任何有关他的记录）。

虽然现在还没有关于小汉斯接受教育的确切证据，但是他和安布罗西乌斯在其父亲的指导下接受艺术教育恐怕是确定无疑的。毫无疑问，大汉斯为自己的孩子们感到自豪。大约在1504年，大汉斯为奥格斯堡的女子修道院制作了以圣保罗的生涯为题材的大型祭坛画，在其左侧画有当时约十岁和七岁的两个儿子以及站在旁边的他。数年后的1511年，他为儿子们画了一

幅极为纤细的银笔素描（见下页），上写着汉斯十四岁，布罗吉（安布罗西乌斯）十七岁。

这些字很难辨认，对“17”这个数字也有很多疑问，但看上去安布罗西乌斯的确比汉斯大二到三岁。

16世纪初，奥格斯堡是欧洲最繁荣的城市之一，而且也是金融和贸易的一大中心。在这个城市里，有一座皇帝马克西米连一世的宫殿，也有很多富裕的

▼ 画有霍尔拜因的微型细密肖像画（1543年），卢卡斯·霍恩博尔特作。成名的大画家霍尔拜因，手持画笔向这边凝视。

Wallace Collection, London/The Bridgeman Art Library

▼ 描绘瑞士大学城巴塞爾的彩色版画（约1500年）。霍尔拜因于1515年移居到这一学术中心，并在此遇到了伊拉斯谟。

AKG London

Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz, Berlin/Photo: Jörg P. Anders

▲ 大汉斯·霍尔拜因的《安布罗西乌斯和汉斯·霍尔拜因》(1511年)。这是一幅充满深情地描绘儿子们的银笔习作。右为小汉斯。

家庭。16世纪初叶的二三十年间,该城市修建了很多建筑。在这些建筑中,特别是教堂有不少都施以豪华的装饰,所以奥格斯堡是当时艺术家们开展活动的绝佳地方。但是,安布罗西乌斯和汉斯不久便独立门户,到其它地方开始寻求自己的道路。在当时的德国,这是年轻艺术家们普遍的生活方式。在师父手下结束学业后,有才华的艺术家们便离开故乡拓展视野,

通过亲身体验去学习更多的东西。

去巴塞爾學藝

霍尔拜因兄弟离开奥格斯堡的准确时间尚不知晓,年长几岁的安布罗西乌斯可能先于汉斯离开了此地。总之,到了1515年末,兄弟二人都已居住在位于奥格斯堡西南二百五十公里处的瑞士巴塞尔。巴塞尔是有名的学术中心,有发达的出版业。两兄弟在那里的第一项工作就是受教师及学者欧茨瓦尔多·盖斯修施勒的委托,给他的一本藏书画装饰插图。

尽管这是一项琐碎的工作,但毫无疑问,这成了他们被巴塞尔的知识界人士所了解的极为重要的契机。宣传教师盖斯修施勒工作的招贴画,也被认为是他们兄弟二人制作的(可在巴塞尔美术馆中看到,见32页)。

1516年,有一份更使霍尔拜因名声大噪的订单不期而至,这就是那一年当上巴塞尔市长的雅各布·迈尔,及其妻子多罗特娅·克南吉

SCHOLARLY PATRON

学者后援人

德西迪里厄斯·伊拉斯谟(约1466~1536年),在霍尔拜因的画家生涯中起了重要的作用。他在当时是最有名的学者,正活跃在国际舞台上。他虽然生在鹿特丹,卒于巴塞尔,但曾先后活跃在博洛尼亚、牛津、巴黎等地的讲坛上。其著述甚丰,还留下大量与其他著名学者间的通信。1515年之前移居巴塞尔的霍尔拜因,其有记载的第一项工作,就是受人之托给一个学者所收藏的伊拉斯谟的著作《愚人颂》画插图。伊拉斯谟非常喜欢这些插图,并开始对霍尔拜因抱有好感。霍尔拜因因为他画了多幅肖像画,而这些肖像画创立了描绘正在钻研中的学者的构图类型。如果没有伊拉斯谟,没有他把托马斯·莫尔等伦敦的朋友介绍给霍尔拜因,则霍尔拜因就不会前往英格兰。当霍尔拜因第一次到达英国时,莫尔在给伊拉斯谟的信中写道:“您的画家是位优秀的艺术家。”

► 《德西迪里厄斯·伊拉斯谟的肖像》(1523年)。从正侧面描绘了正在写作的伊拉斯谟。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

ADB23/13

▲《雅各布·迈克尔》和《多罗特娅·克南吉赛尔》是霍尔拜因最初的重要订制作品，其模特儿的姿态以及背景中文艺复兴风格的建筑，都明确地反映出意大利肖像画的特征。

Kunstmuseum Basel/The Bridgeman Art Library

Kunstmuseum Basel/The Bridgeman Art Library

赛尔的一对肖像画。由于给盖斯施勒制作的夫妇的肖像画是迄今可以确认的霍尔拜因现存的最早作品。创作这幅画时，霍尔拜因不到二十岁，但其技巧已经超越了父亲，可以看出他成熟作品所特有的敏锐的观察力和准确刻画局部细节的特征。

1517年至1519年，霍尔拜因在距巴塞尔八十公里的卢塞恩，帮助父亲做承揽的市政长官雅各布·丰·赫尔登斯坦宅邸的装饰工作。尽管室内及外壁装饰的绘画因这幢房子遭到毁坏而荡然无存，但从一部分摹本及卢塞恩美术馆保存的一大块房屋的碎片上，可以一定程度上窥见其出色的成绩。几位霍尔拜因的研究者在他们的著述中指出，从他的作品中可以看到意大利风格的影响，这也许与霍尔拜因在卢塞恩时曾越过阿尔卑斯山访问过意大利北部有关。毫无疑问，从他的绘画中确实可以看到意大利毫无疑问，据说他在巴塞尔有一个叫玛格达莱娜·奥

仅存的几则有关他的逸话，其可靠性也值得怀疑。同时代人有关他的可参考的言辞也近乎皆无。他和人品一样，毫无所知。他没有书信留存，就像他的私生活关于霍尔拜因的婚姻生活，就他的私生活共生了两男两女四个孩子。

了根。从1521年第一个孩子菲利普出生开始，特·文岑斯多克结婚，在这个城市进一步扎下日期不详）他与一个鞋皮匠的遗孀埃尔斯特并与翌年7月3日成为巴塞尔市民。此间（确切1519年他成为巴塞尔画家行会的领头人之一，因仅于1524年离开该城市去法国旅行过一次。里生活了七年。现在只知道，在此期间霍尔拜

1519年，霍尔拜因回到巴塞尔，此后在那力，但也仅仅是推测而已。

越阿尔卑斯山访问意大利之说虽然很有说服力，但画作品接触到意大利美术的可能性。所以，风格的影

Kunstmuseum Basel/Martin Böhler

▲ 《画家之妻与孩子们》(约1528年)。画有霍尔拜因的两个大孩子菲利普·凯瑟琳以及他的妻子埃尔斯特。

▼ 《科林斯的妓女莱斯》(1526年)。画中描绘的古希腊妓女莱斯，有一副理想化的面孔，并穿着华丽的服装。

Kunstmuseum Basel/AGK London

芬布鲁克的情人，有几幅作品可能是以她为模特儿画的。但是，几乎没有能够证明他们之间关系的证据。

经伊拉斯谟介绍前往英格兰

一回到巴塞尔，霍尔拜因便马上作为富于才华的画家巩固了自己的地位。他的作品以人们最熟知的肖像画为首，还有祭坛画、壁画、书籍插图、彩画玻璃的图案设计等等。不久，巴塞尔城内的画家便无人能与其相比。在霍尔拜因所画的肖像画中，有一位是1521年定居巴塞尔的荷兰伟大的人文学者伊拉斯谟。他是一个非常重要的雇主，霍尔拜因之所以1526年前往英格兰，正是由于有了伊拉斯谟的介绍。

人们可能对霍尔拜因取得如此大的成就，却要离开这个城市而感到不可思议，其实那时的巴塞尔宗教纷争日益激烈。天主教和新教徒之间公然展开了战斗，新教徒攻击教堂，宗教画遭到了破坏。与之相反，此时的英格兰正处于繁荣期，在强有力的国王带领下国泰民安，是颇具吸引力的地方。伊拉斯谟曾多次访问过英格兰并留下愉快的回忆，于是他写信把霍尔拜因介绍给了英格兰有权势的朋友们。

给托马斯·莫尔等人画诸多肖像

伊拉斯谟这些朋友中的最重要人物是优秀学者、有名的政治家托马斯·莫尔爵士。1529年他被任命为大法官，权力仅次于国王。霍尔拜因在伦敦就住在莫尔的宅邸，并为莫尔及其家人画了集体肖像画，这是欧洲美术史上第一幅不拘泥于形式的集体肖像画。遗憾的是，这幅画于1752年被烧毁，不过可通过霍尔拜因送给伊拉斯谟的素描以及一些摹本了解这幅画。

此外，霍尔拜因还给很多其他显贵和富豪们画过肖像画。这些肖像画与当时英格兰画家们的作品相比，其水平高出一截儿。虽然在英格兰有很多事要做，但他在1528年又回到了巴塞尔。可能是怕长期出国在外，失去市民权。归国后他马上购置了新房子，用的可能是在英格兰赚的钱。

市政当局喜于霍尔拜因的回国，把描绘市政大厅壁画的重要工作交给了他。尽管还有其

Artist's Life

1497 出生在德国南部的奥格斯堡。

1515 在父亲的作坊接受美术教育后，与哥哥安布罗西乌斯一起前往瑞士的巴塞尔。

1516 承担将成为巴塞尔市长的雅各布·迈尔及妻子肖像的工作。

1517 此后两年在卢塞恩度过，帮助父亲做行政长官宅邸的修饰工作。

1519 回到巴塞尔，成为巴塞尔画家行会的领头人之一。其间安布罗西乌斯死去。

1520 成为巴塞尔市民，并与埃尔斯特·文克斯多克结婚。

1521 长子菲利普出生。

1524 为寻找雇主和赞助人访问法国。父亲去世。

1526 住在托马斯·莫尔爵士的宅邸。此后两年，给托马斯·莫尔等诸多人画肖像。

1528 回到巴塞尔购置新住宅。

1532 与第一次相同，把家人留在国内，自己定居在伦敦。

1533 这一年或翌年给托马斯·克伦威尔画肖像。一般认为，是他将霍尔拜因介绍给了宫廷和国王。

1536 这一年霍尔拜因已成为亨利八世的御用画家。他的工作包括给白色大厅新宫殿及王室设计种种物品，给国王和朝廷官员们画肖像。

1538 为给亨利八世的王妃候选人丹麦的克利斯蒂娜画像，访问布鲁塞尔。

1539 为画克莱佛的安妮访问迪伦。亨利八世翌年与她结婚后，随即离婚。

1543 猝死于伦敦。可能是由于患了鼠疫。

▲ 霍尔拜因父亲手画的《托马斯·莫尔及其家族》的素描 (1527年)。上面用拉丁文写着画中人物的名字和年龄。

他工作也请他做，但在离开国家的两年期间，巴塞尔的宗教纷争进一步激化。他感到作为画家在英格兰更有前途，于是就在1532年，同上次一样把家人留在国内，自己只身再次来到英格兰并在伦敦定居。此后，他只在1538年曾短期回过巴塞尔一次。

在霍尔拜因离开英格兰期间，英格兰也发生了很大变化。亨利八世与阿拉贡的凯瑟琳间的离婚引起国际争论；而托马斯·莫尔也于1532年5月辞去大法官职务并隐退，不久，他以反叛国王权威的罪名被处死。莫尔周围的那些霍尔拜因最初访问英国时的赞助人，也同样身处不遇之中。因此，霍尔拜因只好到别处寻找雇主，于是他在伦敦富足的德国商人那里找到了很多客户。在这些新客户中，还有一位是

THE FLANDERS MARE

荷兰德的牝马

亨利八世的第三位妻子珍妮·希摩于1537年因产后遗症病逝后，国王开始征寻新的王后，并两次派霍尔拜因出国，为候选的外国贵夫人画肖像。第一次是在1538年，他前往布鲁塞尔给米兰公爵的遗孀丹麦的克利斯蒂娜画了肖像（28页）。亨利看到这幅肖像，与其结婚的兴趣大增，但却以交涉失败而告终。第二次是在1539年，霍尔拜因被派往德国的迪伦，为克莱佛的安妮画肖像。国王看了这幅画后也很满意，而安妮也为结婚来到了英格兰。亨利见到她后感到恐惧（称其为“荷兰德的牝马”），便想尽办法想取消婚约，但为时已晚。结婚盛典是在1540年1月6日（也就是两人见面仅数日后）举行的。但此后二人并未同衾共枕，并在同一年的7月，亨利成功地离了婚。普遍的传说认为，亨利是被霍尔拜因所画的肖像画所骗。但使国王极度失望的与其说是她的容貌，倒不如说是她的笨拙，他当时责备的不是画家的画，而是大使的报告。

Portrait of Anne of Cleves, 1539, by Hans Holbein the Younger

► 《克莱佛的安妮肖像》（1538—1539年）。这幅画给人以强烈印象的与其说是安妮礼貌谦言的表情，不如说是其豪华的服饰。正面相对的姿态，是为了尽可能充分展示被描绘者的身姿。

National Portrait Gallery, London

亨利八世的枢密顾问托马斯·克伦威尔。霍尔拜因在1533~1534年给他画了肖像，可能是他把霍尔拜因引见给了宫廷社会及国王本人。

作为国王的画家活跃在画坛

霍尔拜因从何时开始为亨利八世工作的尚不清楚，但1536年他被称为“国王的画家”时，毫无疑问已经进入宫廷侍奉王室。尽管他在王宫的工作还包括从礼服到书籍装帧等王室各种物品的设计，但之所以被人们追忆，当然是缘于他为亨利八世和家人，以及朝廷官员们所画的肖像画。遗憾的是，霍尔拜因为国王画的最大的一幅画，即画在白色大厅宫殿上的壁画，被1698年的大火所焚毁。不过，该壁画与国王等身大的部分草图，以及整幅画的临摹作品还保存着。

奢华的生活和鼠疫带来的死亡

有书籍记载，当霍尔拜因1538年来到巴塞

尔时，身穿“丝绸和天鹅绒”服装，这也说明了他的成功。但晚年他却负债累累，看来他的生活极为奢华。据说他喜好喝酒，生活散漫，但没有证据证明这一点。不过，从他的遗嘱可知，他还与妻子以外的女人生过两个孩子。他的遗嘱是在1543年10月7日签署的，而他则在一个月末死去。一般认为，他死于当时流行于伦敦的鼠疫。关于他的死，既没有准确的死亡日期记录，也不知葬在何处。

▲ 《克伦威尔爵士》。克伦威尔断然实行行政改革，解散修道院，为国王带来了更多的财富和权力。这幅肖像很好地刻画出了他意志坚强和富于才干的一面。

► 《亨利八世和亨利七世》。为白色大厅宫殿的壁画所作的部分草图。

National Portrait Gallery, London

把灵魂映到镜中

HOLDING A MIRROR TO THE SOUL

霍尔拜因既是优秀的素描家，也是设计师、插图画家，但他是作为杰出的肖像画家被人们所熟知的。他那近乎于照片的写实性，以及透过肌肤通观人格的能力被人们所称道。

霍尔拜因是能够创作出只有通过画家的眼睛才得以视觉化的，特定时刻和特定场景下令人难忘形象的画家之一。在英格兰

国王亨利八世的宫廷里，霍尔拜因创作出了一批肖像画史上的不朽杰作。这些连细节都描绘得栩栩如生

的油画和素描，不仅使人感到宫廷的魅惑，而且也使人感受到宫廷内充满阴谋和危险的气氛。肖像画中的一些人，有的已被亨利八世的刽子手所毙命，有的被投进牢狱，有的则蒙受了耻辱。

但是，霍尔拜因在英格兰所画的肖像画，只展示了他作品群的一个方面。此外，他还画了很多宗教画，对公有或私有建筑物的墙壁进行过装饰，并在广泛的领域给各种各样的物品进行过设计，而且他还是个优秀的插图画家。即便他没去英格兰，没画肖像画，也仍可称为当时一流的艺术家之一。不过，由于肖像画以

Kunstmuseum Basel/Martin Böhler

作品的需求减少之前画的作品。有几幅风格与其父亲的作品非常相似，其中还有因分不清谁是作者而导致后人争议的作品。他的有些作品令人明显地感到是受了意大利美术的影响，特别是《最后的晚餐》（上约1524年），很明显是参照了达·芬奇有名的《最后的晚餐》。霍尔拜因在晚年画的此类题材的最后作品中，有一幅《旧·新约全书之寓意》（右约1935）。这幅画把旧约全书和新约全书对立起来，一棵一边枯萎一边繁盛的树将画面分为两个部分，其左侧有旧约全书，右侧有新约全书。

宗教画

霍尔拜因的宗教画现存十幅左右，大部分是他在年轻时，宗教纷争导致对此类

National Gallery of Scotland, Edinburgh/The Bridgman Art Library

外的其他作品完整无损的比较少，所以评价他在其他方面的业绩则更加困难，他的壁画作品也几乎消失殆尽。

霍尔拜因作品中的意大利风格

霍尔拜因出生在艺术家及匠人世家，在周围充满美术作品的氛围中长大。不过，其父大汉斯·霍尔拜因属于中世纪的精神世界，而小霍尔拜因则属于文艺复兴。与其父亲相比，他所描绘的人物更具真实感，均衡分布在画面空间里，性格刻画也更具个性。在宗教画方面，与中世纪的象征性相比，他更注重物理性的写实。

一般认为，霍尔拜因的作品在有些方面（如切实稳重的构图、光和影的微妙处理等）受意大利文艺复兴的影响很大，也有很多研究著作还把他年轻时去过意大利这件事当作事实来记述。实际上，这只不过是一种有力的假说而已，霍尔拜因的作品在其他方面仍忠实地保持着阿尔卑斯山以北地域的绘画传统。特别是以精细绵密和颇具说服力的细节

Victoria & Albert Museum, London/The Bridgeman Art Library

微型细密肖像画

微型细密肖像画作为完全独立的艺术形式诞生在16世纪20年代，是由抄本彩饰和肖像纪念章这两种不同的传统美术形式结合而成。微型肖像画很小，可以拿在手上，也可以像带盒的小坠子一样佩带在身上。微型细密肖像画不仅小巧玲珑，而且给人以亲切感，就像今天的小照片一样，可以带着自己

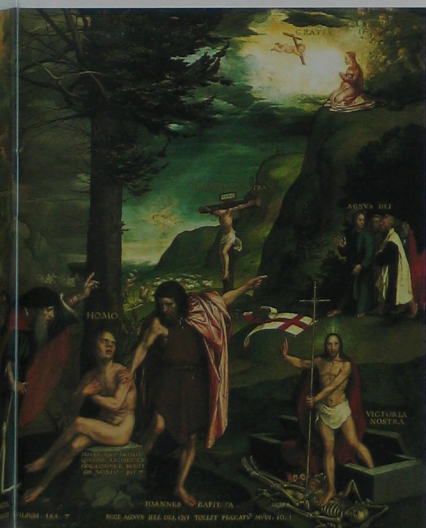
喜欢之人的肖像到处走。霍尔拜因的微型细密肖像画现存十幅左右，其中有《彭伯顿夫人》（上左约1535年）、描绘亨利八世第四位妻子的《克莱佛的安妮》（下1539年以后），以及两幅被认为是凯瑟琳·霍华德（亨利的第五位妻子）的肖像等。霍尔拜因并不是在英格兰画这种细密画的第一位画家，在他

之前还有一位出生于佛兰德的卢卡斯·霍恩博特。他也是亨利八世的宫廷画家，很显然这种技法是由他教授给霍尔拜因的。但是，就像荷兰画家卡雷尔·凡·曼德在17世纪初所写的那样：“犹如太阳的光芒超越月亮，霍尔拜因在素描、构图、理解能力、实用技巧方面均超出了卢卡斯。”尽管微型画的画面狭小，笔触细得要用显微镜才能看清，但霍尔拜因的细密画在性格刻画及力度上，毫不逊色于等身大的肖像画。

处理为基础的写实追求，正是遵循了北方风格的传统。

霍尔拜因的作品与实物一模一样，这一点当时定会使英格兰人感到惊奇不已。因为在那个国度几乎没有画肖像画的传统，即使是当时英格兰最高水平的画家，如果用欧洲大陆的水平来衡量，也只不过是二流画家而已。有一位英格兰贵族所说的话，

Victoria & Albert Museum, London/The Bridgeman Art Library

充分说明了这一点。他说，与霍尔拜因精美的作品相比，其他竞争者的肖像画“就像是涎水滴落后形成的斑痕”。亨利八世也对这位雇佣画家的特殊才能给予了高度的评价，有一则逸话可作佐证。当有一位大臣与霍尔拜因发生口角时，国王斥责他说：“伯爵，如果想把七个农民变为七个公爵，我可以办得到。不过，从七个伯爵里是造就不出来一个汉斯·霍尔拜因的，或者像他那样的优秀人才。”

已消失的国王大型肖像壁画

霍尔拜因画了多幅亨利八世的肖像画，而毫无争议地认为出自他笔下的作品只剩下一幅。在他描绘的国王肖像画中，最具气势的作品是画在伦敦白色大厅宫殿上的壁画，上面画有亨利八世和妻子珍妮·希摩，他的父亲亨利七世和母亲伊丽莎白。虽然这幅壁画在1698年的宫廷大火中被焚毁，但其风采由两幅缩小的临摹作品所记录，还有霍尔拜因自己画的与实物同样大小的部分草图

也得以留存，这些绘画已成为伦敦国家肖像美术馆最好的馆藏珍品。草图上的亨利全身像，威风凛凛、充满自信地面向前方，从中可以看出当时人们为什么一看到这幅画就被亨利的气势所压倒。据说，这幅画所表现出的国王的威严和权势，使那些来访的人们感到一种威慑力，从而不知所措。

霍尔拜因所描绘亨利的其他肖像作品，可通过当时或相近时期的摹本来了解。尽管这些摹本的水平参差不齐，但

设计工作

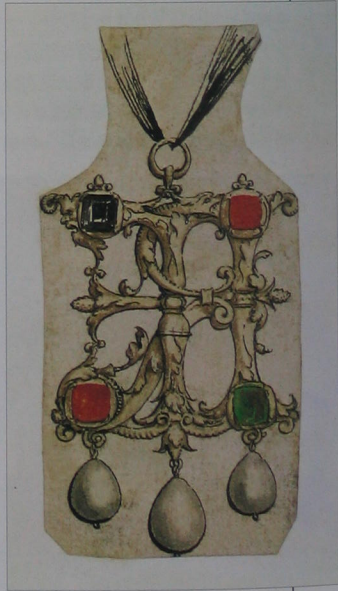
与当时很多宫廷画家一样，霍尔拜因也为国王及家人做了各种设计工作。有很多设计草图得以留存，其范围包括各种纽扣和带扣直至相当数量的建筑装饰设计。下面所列出的（从左到右）是珍妮·希摩的杯子、贵妇人的服装款式、首饰的设计图。霍尔拜因的设计有多少被做成实物尚不清楚，目前为止一件也没有发现。他在设计方面最大的工作，是1533年为安妮·博林（亨利八世的第二位妻子）的加冕典礼所设计的凯旋门。这项工作并非是来自亨利八世，而是受雇于伦敦的德国商人社会。

Asmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford/The Bridgeman Art Library

British Museum, London/The Bridgeman Art Library

Sir John Soane's Museum, London/The Bridgeman Art Library

书籍的插图

霍尔拜因住在巴塞尔时，该城具有欧洲最著名的大学，是重要的出版中心。

AKG London

因此，他为诸多书籍作插图设计也不足为怪。霍尔拜因的插图设计加在一起共有四百幅以上，由专门的雕刻师将草图制成木刻板。这些作品包括全译新约全书的扉页、词头大写字母的修饰，还有圣经故事的插图等。《启示录》木版组画中的《坠入无底深渊的星斗》（左）就是一例。霍尔拜因还创作了四十一幅大型木版组画《死神之舞》，揭示无论贫富贵贱，死亡终究会降临所有的人。这组版画以其苍劲有力和设计简洁受人注目。霍尔拜因大约在1525年设计了这组画，直到1538年在法国里昂出版后，才得以完整的形式面世（木版所有人瑞士的雕刻师于1526年负债而死，债权人中还包括里昂的出版商）。这组作品有配以多国文字说明的各种版本，是当时人们最喜爱的带有插图的书籍之一。这里列举的是其中的《伯爵夫人》（右上）和《高利贷》。

AKG London

AKG London

也不乏上乘之作，但作者是谁却搞不清楚。也许霍尔拜因在伦敦培养的画家中，可能有如此高水平的人，但现在我们并不知道他还有弟子和助手，所以也就无从推测临摹这些作品的画家到底是谁。关于霍尔拜因的绘画过程，除了通过绘画作品和素描进行推测外，对其细节毫无所知。

以精确的草图为基础进行创作

从现存的资料可以看出，霍尔拜因

常常是先画出准确的草图，然后再用某种方法把草图临摹到画面上。在创作白色大厅宫殿的壁画时，他使用了一种“扎针眼”的方法把草图转移了上去。也就是沿着草图的轮廓扎上针眼，然后把它附在墙壁或画布上，再将碳粉之类的东西拍到上面，使其透过针眼将线条体现到画面上。现存霍尔拜因的白色大厅宫殿壁画的草图，以及有名的托马斯·莫尔爵士肖像画的草图上，我们

都可以看到这种小针眼。

但是，在温莎城所收藏的大量霍尔拜因的肖像画作品中，只有莫尔肖像的草图有这种针眼，这也说明他并不常用这种方法。霍尔拜因可能使用的另一种方法是，在草图和画面之间放上涂有色粉的纸张，然后用硬笔画草图的轮廓

.HANZ. HOZB

Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Berlin/The Bridgeman Art Library

National Gallery, London

Collection of the Earl of Pembroke, Wilton House, Wiltshire/The Bridgeman Art Library

肖像画

现存的被认为是霍尔拜因亲手画的作品约有八九十幅，其中四分之三是肖像画。他于1532年定居英格兰后，除肖像画以外几乎什么也没画。他所描绘的人物多为像《德·沃斯·斯腾维克肖像》（左上1541年）、《阿伯加文尼爵士肖像》（上）这样的男性，但通过《有松鼠和椋鸟的妇女肖像》（左约1526~1528年）可以看出，他也是描绘女性的高手。他的肖像画，有的在背景中绘有表示画中人物性格的小道具，但在英格兰活动的后期，他喜欢素色的背景，并常常标注创作时间和人物的年龄。

线。只要稍加一点力，色粉的线条就能印到画面上，这与扎针眼的方法不同，可以避免在草图上留下永久清晰的痕迹。

霍尔拜因的肖像素描，有的在服装等的具体部位注有诸如“白色缎子”、“紫色天鹅绒”等字样。这种注记并非用于面对模特儿绘画时，而一定是在以草图为底稿画彩色肖像画时所使用的。霍尔拜因最著名的肖像画之一《丹麦的克利斯蒂娜肖像》(28页)，正是采用了这种方法。1538年，为见到亨利八世的王后候选人克利斯蒂娜，他被派往布鲁塞尔。根据大使的报告，克利斯蒂娜只能摆出三个小时的姿势。遗憾的是，霍

尔拜因当时画的素描并没有流传下来。不管怎样，他以那时记录下的细节为基础，描绘出了绝佳的全身肖像。

英国微型细密肖像画的确立

那些模仿霍尔拜因画风的英格兰画家，没有一个能在准确的构图、绝妙的性格刻画、纤细的笔触方面能比得上他。但是，霍尔拜因所从事的某些工作也出现了重要的接班人。在这个国度，霍尔拜因是最早的微型细密肖像画家之一，

在确立该领域的传统方面，起到了重要作用。他把自己的灵感给予了英格兰最著名的微型细密肖像画家尼古拉斯·西利亚德(约1547~1619年)，而西利亚德又带着霍尔拜因描绘亨利八世时代的活力和优雅，描绘了亨利的女儿伊丽莎白一世的时代。

壁画

霍尔拜因先后在巴塞尔、卢塞恩、伦敦等地的建筑物上画了一些气势磅礴的壁画。但现在只剩下一些残片。不过，我们可以通过草图或者缩画的摹本，知道那些壁画当初的模样。在卢塞恩，霍尔拜因帮助父亲做过装饰行政长官雅各布·丰·赫尔登斯坦宅邸的工作，而且至少有一次受巴塞尔市民的委托，做过同样的工作。下图为准备装饰宅邸时画的习作。当时，壁画不仅画在室内墙壁上，还画在建筑物正面的外墙上。霍尔拜

因的素描中也可看到这种精巧的设计，他把画有细节的建筑物作为绘画的背景。霍尔拜因还在巴塞尔市政大厅，创作了以正义为主题的带有宗教和寓言性的湿壁画。霍尔拜因在伦敦创作的壁画，主要是白色大厅宫殿的亨利八世及其家族的肖像画，但这幅壁画在1698年的火灾中被烧毁。

名作特写

National Gallery London

大使们

伦敦 国立美术馆藏
National Gallery, London
THE AMBASSADORS
1533年
207 × 210cm

《大使们》这幅霍尔拜因的巨幅双人肖像画，是文艺复兴时期的杰作。站在左侧的是让·德·丹特维尔，他是作为大使派往亨利八世宫廷的法国贵族，站在右侧的是他的朋友拉威尔的主教乔治·德·塞尔夫。当1533年4月塞尔夫访问伦敦时，丹特维尔请霍尔拜因画了这幅画。

画中两个真人大的人物，靠在盖有绒布的装饰柜上，目光注视着前方。装饰柜的上一层放着的天体观测和航海用的各种仪器，连同放在下一层的各种物件，象征着两个人物的智慧和业绩，并起着一种赞美的作用。

整幅画都基于霍尔拜因彻底的写实主义。不过，我们还可以看到，前景部分有一个奇形怪状的物体浮在空中。要想看清这件物体，则必须从画面的右侧斜着看。这样就能看到，竟是一个头盖骨。这种巧妙运用透视法造成的物体极端扭曲称做“变形”。这幅画最初看似在赞美功绩，实际上是说“谨记人皆有死”，使人感到任何人都面临着死亡。

双人肖像由于存在着潜在的两个焦点，有其独特的难度。因此，作为肖像画的一种类型，画家们不甚喜欢。但是向这种类型的挑战，却产生出了一些令人难忘的肖像画名作。霍尔拜因这幅描绘两个人物的初期杰作，就属其中之一。

霍尔拜因的《大使们》，占据画面中央的不是大使们自己，而是类似静物画中出现各种道具。两个男子站在静物的两边，摆出与对方相同的姿势。这种姿势把他们联系在了一起，提高了观赏者的兴趣，但也可看出其中暗示的不同个性。构图的左右对称性，是通过摆出的姿势、服饰，以及表情的细微差别得以缓解的。浮游在前景中的怪异的头盖骨，给构图加上了动态的三角形因素，而具有几何图案的地板花纹，使其得到了进一步的强调。

▼ 托马斯·康斯勃罗《安德鲁斯先生和他的太太》(约1748—1749年)。康斯勃罗是英国最重要的肖像画家之一，把模特儿置于风景中的一系列肖像画。在他的作品中最具抒情性。康斯勃罗把新婚夫妇排列在他们的领地萨福克，创作了这幅画。

