

.HANZ.HOLZ

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

荷尔拜因

作品赏析

主编 李孟阳

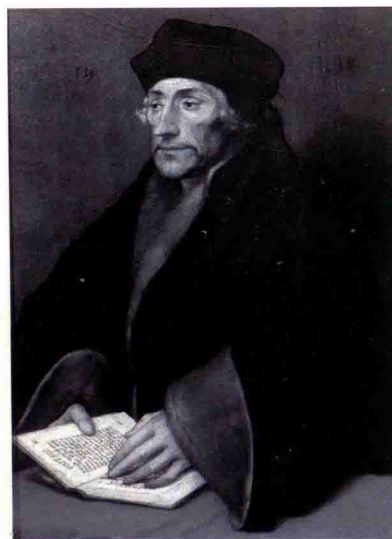
 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

宗教改革背景下成长起来的伟大的德国肖像画家——荷尔拜因

自画像

伊拉斯谟肖像

小汉斯·荷尔拜因（Hans Holbein the Younger），大约于1497年出生于巴伐利亚一个繁荣的商业城市——奥格斯堡，根据现有的资料来看，没有资料确认荷尔拜因的准确出生日期，父亲老汉斯·荷尔拜因是一位受人尊敬的画师，专门从事教堂的装饰工作。少年时期，追随父亲老汉斯·荷尔拜因学习绘画技艺，在出生地和家乡度过了17个年头。1514年，移居到文艺复兴时期的一个重要的国际文化中心——巴塞尔学习艺术，在此，结识了人生中的伯乐——著名的人文主义者伊拉斯谟，伊拉斯谟的人文主义思想对荷尔拜因的艺术创作产生了深远的影响。

16世纪的宗教改革运动，撼动了整个欧洲的艺术传统，带来了一场艺术变革和艺术危机。新教徒们极力反对教堂里有关圣徒的雕像和绘画，认为它们代表着天主教中的偶像崇拜。因此，新教地区的画家们就失去了为教堂创作祭坛画这个可以带来丰厚收入的来源，祭坛画创作走向没落，造成的结果是艺术家不得不把创作的方向转向肖像绘画和书籍插图，以取得稳定的经济来源维持生计。

小汉斯·荷尔拜因恰逢生长在这样的历史背景之下。他天资聪颖，拥有绘画天赋，熟练地掌握了意大利艺术家和北方艺术家的绘画手艺和技巧。如果不是宗教改革运动的爆发，凭借着高超的绘画技艺和在祭坛画方面展现出的卓越才华（1528年创作的祭坛画《圣母和供养人巴塞爾市长一家》生动而完美），毫无疑问荷尔拜因会走向一流艺术大师之位。但生不逢时，宗教改革运动带来的动荡和变革，断送了荷尔拜因的艺术成功之路。宗教改革运动不但使荷尔拜因的成功希望化作了泡影，而且由于新教反对教堂悬挂圣像画，荷尔拜因在巴塞爾的处境非常困难。为了逃离宗教改革运动的动荡不安，1526年，荷尔拜因带着伊拉斯谟写的推荐信，转经尼德兰来到了伦敦。伊拉斯谟通过推荐信把荷尔拜因介绍给自己在英国的朋友们，其中有托马斯·莫尔爵士（莫尔爵士当时不但是一位律师，而且是一位政客，是英王亨利八世的顾问），在信中伊拉斯谟写到“这里的艺术正在冻结”，凭借着他的大力推荐与在英国的人脉关系，荷尔拜因在英国拿到了第一批工作。1528年，因处理事务，荷尔拜因离开伦敦返回巴塞爾。1529年，接到政府的委托订单，负责市议政厅装饰工作。1532年，荷尔拜因重返伦敦，自此永久定居英国。1536年，荷尔拜因被英国王室亨利八世授予宫廷画师的职位。1543年，因感染瘟疫，荷尔拜因在伦敦离世。

由于宗教改革运动，圣像画成为禁忌。这一点对于后来定居英国并成为宫廷画师的荷尔拜因来说，并没有影响他的艺术创作，相反，由于宫廷画师种类多样的工作任务，

荷尔拜因在家具、盛会服装、珠宝、室内装饰、器皿等方面都展现了他的才艺，但他的主要工作是为皇室的成员们画肖像画。现今保存的被公认为是出自荷尔拜因之手的绘画作品有80多幅，其中，肖像画占据了四分之三。恰恰是得益于宫廷画师的职业要求，荷尔拜因在肖像画领域中不断前行，文艺复兴时期欧洲很多艺术大师都擅长画人物肖像，但终生从事肖像画创作，以此在艺术史中留名的唯独荷尔拜因一人。48年的生命历程对荷尔拜因的艺术创作来说，是短暂的，根据其一生主要的艺术创作，其艺术成就主要体现在三个方面：素描、肖像画、版画。

一、素描

在素描方面，荷尔拜因有着高超的艺术造诣，继承了文艺复兴时期德国的艺术大师丢勒所建立的现实主义绘画传统。在继承传统的基础上，强调改革与创新，与前人注重写实而忽略对意蕴的关注不同，他强化素描中线条的运用和作用，削弱明暗关系在素描创作中的运用和表现，逐渐形成自己的素描语言风格：以线造型，强调线条在形体造型方面的精准性，线面结合，追求人物塑造传达形神兼备之感。

在荷尔拜因的素描艺术中，他非常注重线条在造型中的运用和质量，认为线是造型的基础，追求线条准确、粗细、浓淡以及转折变化。创作经常使用中等明度的有色水彩纸，使用色粉笔渲染画面局部色调，其中，使用毛笔、钢笔等工具丰富表现效果，作品呈现出简洁、具有高度概括性的效果。在荷尔拜因的素描作品中，线的运用游刃有余，仅仅运用线就能将人物的神态惟妙惟肖地呈现出来，如素描胸像《托马斯·莫尔爵士的儿媳安妮·克莱萨尔像》，在这幅素描作品中，荷尔拜因注重人物外形的轮廓线的塑造，运用少量的明暗调子表现克莱萨尔的头发、帽饰及衣裙，面部塑造主要依靠准确、生动线条进行白描进而刻画人物的性格特征，人物富有个性，画面效果对比强烈，富有艺术感染力。

二、肖像画

荷尔拜因是肖像画艺术的集大成者，在肖像画上的艺术成就奠定了他在西方艺术史中的地位。同样是因为肖像画，他受到英国贵族和宫廷，特别是深受英王亨利八世的垂爱，因而在英国站稳了脚步，开启了肖像画的艺术生涯。画如其人，细微精密、清逸淡雅的绘画艺术风格是荷尔拜因本人朴实无华、严谨、清淡平和气质的写照。

托马斯·莫尔爵士肖像

两个使节

托马斯·莫尔爵士家族的画像练习

荷尔拜因的肖像画作品，在观察对象和描绘对象两个层面都贯穿着现实主义原则。荷尔拜因具有敏锐的观察力，能够准确刻画局部细节的特征，著名的人文主义学者伊拉斯谟在看到荷尔拜因绘制《托马斯·莫尔全家像》时，赞言道：“太逼真了，即使同他们坐在一起，我也不可能看得如此真切。”

在肖像画创作上，荷尔拜因追求人物表现的朴实自然，人物塑造手法精密准确，色彩深沉、庄重，笔触含蓄、精密细腻，细节处理细微精妙，画面单纯而典雅。他笔下的那些肖像画没有激情的笔触、华丽的色彩，人物神情静谧自然，普通而单纯的画像，我们凝视的越久，仿佛它越能揭示被画者的精神气质和内心，这正是荷尔拜

因所追求的“形神兼备”的艺术效果，也是他对被画者精神层面的剖析。面对被画者，荷尔拜因选择的是忠实地记录他所看到的人物，以一个中立的态度，不偏不倚地将他们表现出来。如实地记录和展现他们的社会出身，在他笔下描绘的人物形象都流露着符合阶级地位的典型精神气质，我们很容易辨识他们的社会地位：是商人、学者、贵族或是平民。1533年创作的《两个使节》，是荷尔拜因的肖像画艺术风格及美学追求的一个缩影。

现藏于巴黎卢浮宫内的《伊拉斯谟肖像》，西方最著名的肖像画之一，是荷尔拜因于1523年创作的一幅木板油画，是他众多的肖像画中最出彩的一幅。荷尔拜因曾先后给伊拉斯谟画过好几张肖像，但是留存下来的只有三幅，而这幅是三幅中最为瞩目的。创作此幅画像时，伊拉斯谟55岁左右，正处于创作高峰时期。对于这位改变自己人生的伯乐，经过长期的细微观察，荷尔拜因选取了侧身而坐、垂目凝神，正在创作姿态进行形象塑造，对眼神、嘴角、正在书写的手部等细节的刻画不仅力求细致，而且近乎于精密，设色与笔触柔和，衣帽与背景的色调配置和谐。荷尔拜因笔下的伊拉斯谟可亲可敬，精妙地塑造出了这位学者的性格和精神气质。

三、版画

荷尔拜因在艺术领域是一位多面手，不仅在素描、肖像画和祭坛画方面展示出卓越的才华和技艺，而且在版画领域也同样有着高超的造诣，拥有相当高的建树，在版画史上占据一席之地，1526—1538年创作《死亡之舞》是他留给后人珍贵的版画艺术珍品。“死亡之舞”作为一种流行的文学艺术表现题材，跟1348—1352年期间欧洲爆发的神秘的疾病——黑死病有着密切的关系，五年之间，它遍布欧洲，使欧洲的人口急剧减少了三分之一，把欧洲带入了一个死亡陷阱。美国著名历史学家伯恩斯在其所撰写的《世界文明史》中对黑死病、战争、饥荒等因素做了一个估算，1300—1450年期间，因为这些原因欧洲的人口至少

缩减一半，甚至有可能缩减了三分之二。死亡带来的孤独、绝望、恐怖气氛及混乱局面笼罩着中世纪欧洲的上空，这种客观社会环境的改变促使艺术家的创作方向从描绘欢愉的场景转而描绘死亡和毁灭的场面。15世纪中叶，印刷书籍在开始流行，与价格昂贵、制作繁杂的抄本相比，它满足了广大普通阶层的阅读需要。由于受众的人数多，因而印刷书籍的主题常常被认为是普遍流行的题材。“死亡之舞”是15世纪末到16世纪初相当流行的题材，这类题材能满足大众特定的心理诉求。

荷尔拜因创作的《死神之舞》系列版画，共41幅。首先，他笔下的“死神之舞”展示出极高的科学性。得益于当时医学解剖的发展，印刷书籍的出现促进了科学知识和医学解剖图像的传播和流通，荷尔拜因以科学的方式，按照科学的解剖知识和结构，描绘出真正意义上的骷髅形象，他笔下骷髅的形象与世俗人物的身体结构呈现出一致性，包含着结构科学的、比例正确的人体观念。其次，荷尔拜因早期绘画作品中出现的“死神之舞”大多延续教堂壁画的传统，呈现出与基督受难图式之间截然相反的面貌，荷尔拜因的表现方式淡化了与传统的基督受难图式之间的关联性。荷尔拜因的骷髅脱离了任何带有身体特征的表现形式，没有凹陷的腹腔、明显的肋骨，完全以“骨架”呈现死神的形象。最后，救赎思想的传达。正如前文所述，“死神之舞”这个主题本身就包含着对不得不面对死亡的警醒，荷尔拜因笔下的“死神之舞”，包含着通过行善积德才能在最后的审判时获得灵魂救赎的提示。通过以亚当和夏娃的故事开篇，以最后的审判和死亡象征图章收尾，该系列版画描绘了受死神威胁的生者、最后的审判、恶魔、天堂等，呈现出关于炼狱观念和人类被救赎的完整逻辑。

作为一名艺术家，荷尔拜因多才多艺，在很多艺术领域都展现了其超凡的造诣。在短暂的48年的生命历程中创作了大量的艺术作品，为后人留下了宝贵的艺术财富。当年由于宗教改革运动带来的动荡，他背井离乡移居英国，在英国凭借出色的肖像画，坚定地建立起了自己的肖像画艺术王国。因此，艺术史中提及肖像画，荷尔拜因这个名字便在你我耳边响起。

李孟阳（清华大学美术学院博士）

2018年6月2日于清华园

贝尼迪克特·冯·赫滕斯特的肖像 1517年 木板纸面 油画 52.4cm×38.1cm

艺术家的夫人 约1517年 木板蛋彩画 45cm×34cm

雅各布·迈尔肖像 1516年 木板 油画 38.5cm×30.8cm

博尼菲修斯·阿默尔巴赫肖像 1519年 木板 油画 28.5cm×27.5cm

科林斯的莱丝 1526年 椴木板 油画 34.6cm×26.8cm

托马斯·莫尔爵士肖像 1527年 木板 油画 74.9cm×60.3cm

玛格丽特·吉格斯肖像 约1527年 木板 油画 37.9 cm × 26.9 cm

艺术家的家庭 1528年 纸上 油画 77cm×64cm

尼古拉斯·克拉泽肖像 1528年 橡木板 蛋彩画 83cm×67cm (局部右页)

