荷尔拜因的启发

The Enlightenment of Helbin

◉陈安健 Chen Anjian

荷尔拜因于1497年出生于德国奥格斯堡，早年跟他的父亲，大汉斯·荷尔拜因学画。1515年移居瑞士巴塞尔，成为那座城市的著名画家。1526年，宗教改革运动使荷尔拜因第一次来到英国，并于1532年离开家人永久定居英国，受雇于英国王室，成为固定的王室画家。1543年死于流行瘟疫，时年45岁。这就是荷尔拜因的生平，虽然简短，却提供了一个线索：他的绘画生涯与此息息相关。那么，在宗教和政治中，画家是一个什么样的角色？在信仰与权利的纷争之中，如何成为一位声望卓越的肖像画家？

荷尔拜因的艺术生涯大致可分为两个阶段，以1526年为界，前期主要在巴塞尔画宗教题材的壁画、中世纪的寓言插图等，后期主要在伦敦画人物肖像。早期的作品中，受意大利画家安德里亚·曼特尼亚和达·芬奇的影响，在构图和人物的塑造方面体现了文艺复兴时期的特点，细节的雕琢和色彩的纷繁，恰当地表现出宗教题材的庄严和高贵。而他离开瑞士到英国的原因虽然与宗教有关，却并不是出于信仰。1526年的宗教改革，使得新教简朴的生活态度深入瑞士社会，艺术赞助人渐渐销声匿迹，荷尔拜因不得已，被迫到英国以寻求发展。由于在巴塞尔的艺术声誉，更加重要的是荷兰作家、学者、人文主义者德西迪里厄斯·伊拉斯谟的推荐。伊拉斯谟是意大利文艺复兴思潮的主要阐释者，在欧洲思想界，尤其是宗教界影响很大。荷尔拜因与他的友谊开始于巴塞尔，因为荷尔拜因在巴塞尔期间是以画插图起家的，为当时的伊拉斯谟的《愚人颂》作了系列钢笔和墨水速写插图。也许，荷尔拜因的英国之行，是受了他的影响。伊拉斯谟为他写了推荐信，而且是以赞助人的身份写的推荐信。荷尔拜因一到英国，就接了几件肖像画订单，几位当时赫赫有名的人文主义者，其中就有伊拉斯谟的好友，托马斯·摩尔爵士，政治家和作家，当时正是英国国王亨利八世的宠臣。1528年荷尔拜因回到巴塞尔，对他的一件早期作品《审判》作修改，那是装饰市政大厅的系列壁画，壁画的修改过程中，反映出他绘画技巧的成熟，构图更加自由。1532年，就在他回到英国定居的这一年，托马斯·摩尔已经失宠辞官。这一年，荷尔拜因开始了他的肖像绘画生涯。而他得到英国宫廷的认可，源于他给托马斯·克伦威尔所作的肖像画。平民出生的克伦威尔，从商界跻身政界，在这一时期处于权利的巅峰阶段。荷尔拜因定居英国的第二年，克伦威尔便成为英国的财政大臣，深得亨利八世的信赖。1536年，荷尔拜因成为亨利八世的宫廷画家，为王室成员画肖像，直到1543年。而在这之前，托马斯·摩尔和托马斯·克伦威尔分别于1535和1540年被亨利八世斩首。

1

2

荷尔拜因生活在一个宗教和政治的大变革时期，权力的更迭、国家的命运变换就在他的身边发生。比如，1533年复活节的一周里，英国脱离了罗马天主教教会，建立了英国国教圣公会，以他们的君主，而不是以教皇为教会首领。直接的导火线便是教皇不愿批准亨利八世与他的第一个王后离婚。荷尔拜因作为一个宫廷肖像画家，是否在绘画中表现过各种政治和宗教的因素，对于君主的肖像描绘，他扮演了一个什么样的角色？荷尔拜因为亨利和他的妻子们、孩子们画了不少肖像。从这些肖像画的人物表情中，似乎很难看到情绪的流露，不过从人物的动态、衣着、饰物和环境上，我们便可以洞察一切。1538年画的那幅爱德华王子的肖像画中，虽然，小王子只有一岁多，但表情上看没有孩子天真可爱的神情，而俨然是一个严肃的国君，而且，他的衣着和玩具也与普通孩子不同，凭借金线织就的深红色衣服和披肩，以及手里握着的象征权力的金铃铛，就可以判断出他的身份。这是亨利八世唯一的男性继承人，是亨利八世与妻子离婚的理由，也是他脱离罗马天主教会的理由。可以看得出，荷尔拜因在画这幅肖像画时，其认真的心情和郑重的态度，不像是在画一个幼儿的肖像画，而是在画一代君主的肖像画。所以，看得出画家在处理细节时的全心全意和细致入微，孩子衣袖上的金线是用很细的画笔尖一根又一根地描上的，仿佛采用了真正的金线，闪耀的光泽含蓄而优雅，整个画面散发出美丽和高贵的气氛。荷尔拜因在人物的处理上很注意把握人物与环境的关系，应该说他不是一位诗人，一位让情感控制画笔的艺术家，他更加理性，更加富有政治头脑，他知道自己的处境和地位，知道自己需要的是什么。他是一个冷静的画家，他在记录着历史，一切都被仔细而又委婉地表现在了他的画面上。所以赫尔曼·格里姆说："荷尔拜因不是诗人，他是一位历史学家，因为他，人们的生活不再有童话，也不再有秘密。"这一点，从《两个特使》的画面中清晰可见。

两个特使都是法国朝臣，是法国国王弗朗西斯一世派往英国觐见英王亨利八世的特使，当时，亨利八世因为离婚问题受到教皇的阻碍，宣布英国教会从罗马教会中分离出来。这幅画是在伦敦画的，两位特使的艰难使命是竭力保护本国的利益，并阻止英国人从罗马教会中分离出去。两位特使的使命没有完成。在这种政治背景下画的两位特使让·德·丁特维特和乔治·德·西维尔，是前者委托画家为自己和好友画肖像。这幅肖像画到底揭示了什么？它从一个侧面反映了画家的什么角色呢？

荷尔拜因早年的宗教画中，已经十分擅长细节的刻画，这幅画也表现了画家的这一特长，可以说这是对当时文化和政治的历史记载。首先，两位特使的身份介绍分别从他们佩戴的饰物和手里拿的东西中表现出来：丁特维特的脖子上带着一个圣·迈克尔会成员的挂件，他的右手握着一把短剑，短剑上刻着主人的名字和年龄，29岁；西维尔的右手搁在一本书上，上面写着时年25岁。其次，在几个地方对时代背景作了暗示：第一，琵琶上放着一本拉丁文赞美诗，它是由马丁·路德翻译成德文的，翻开的那一页是《来吧，圣灵》和《十戒》，这两首赞美诗所表达的教义都为所有的基督徒所接受，荷尔拜因的这一选择表达了画家的祈望，他希望教会进行新教徒所要求的改革，但不希望任何人从罗马教会分离出去。第二，琵琶是象征和谐的传统物件，琵琶断了一根琴弦，暗示罗马天主教会和新教教会之间越来越严重的不和，这种不合最终导致令人痛苦的战争。第三，桌上摆放的科学仪器一类的东西，表明西方文明的发展，环球旅行已经成为可能，新大陆已经被发现。此外，荷尔拜因使用一些象征性的东西对未来进行预言：一是变形的头骨，从正面看，桌腿边那个奇怪的影像是毫无意义的，但如果把画放在你的右边距你两米远处，让它与你的视线处于相同的水平高度，从侧面看那个东西，他就会变成一只骷髅头。这只头骨在地板上投下死亡的阴影。骷髅是丁特维特的私人徽章，他的帽子上别着一个银质骷髅，此物的出现是恰当的，因为丁特维特的健康状态非常不好。二是左上方的绿色织锦帷幕后的基督受难图，他暗示基督的存在，并暗示基督决定两位特使的命运，他们的知识追求以及他们国家的命运，同时也暗示一个不可避免的事实：他们是有罪的，无法超越生死。

3

4

荷尔拜因对细节的专注和描绘能力，使用的隐喻和象征手段，在写实主义和理想主义之间的微妙调和，通过画面的物品和人物姿势提供的线索，洞悉并表现主人公的个性特征和地位，暗示并预测社会政治背景、未来人生，荷尔拜因肖像画所包含的内容，所隐含的意义，远远不止我们所观察到的一切，它需要智慧的读者，有知识的读者的解读。荷尔拜因在绘画中所表现的角色，更加接近一位历史学家、一位学者的角色，他既研究自己的对象，又研究自己的读者，但读者是一个永远不能确定的变数，尤其随着时空的差异带来的交流阻塞和冲突，理解的不确定性也随之增加。不过，他对于肖像画的接受者却深有研究，就像他对于当时的宗教和政治的态度，虽然处于冲突的中心，他采取的是一个旁观者的姿态，即使是溢美，他也十分含蓄。但是，他更多地是把恰如其分的精美和高雅时尚的品味带给宫廷里的达官显贵，尤其是他描绘的贵妇人，除了衣着和饰品的精美之外，更有高雅迷人的气度。所以，他所持的政治态度并不需要他在画中采取鲜明的政治立场，相反，他的政治态度是一种平和的、息事宁人的态度，因为，政治的风云会立即把昨天的朋友变成今天的敌人，把昨天的宠臣变成今天的囚犯。在他的画面上，政治和宗教的因素也变成了饰品，和其它的一些物品一样，只是起着叙述的功效，如同小说中的环境描写、时代背景介绍，画家采取的是隐形的角色，客观地、不带感情色彩地、冷静地描写，显示出画面的真实感和历史感。如果当时当地的读者感到的是真切与信服，此时此地的读者恐怕会像阅读谜语一样，因为，他是用代码在书写，而不是用情感在描绘，情感是超时空的，而代码不是。而荷尔拜因渴望传达的是事实，而不是情感。

1、莱丝·科琳奇卡　油画　荷尔拜因
2、爱德华王子肖像　油画　荷尔拜因
3、两个特使　油画　荷尔拜因
4、约翰内斯·鲍姆加特勒画像　素描　荷尔拜因