

FRANS HALS

Detecting a Decade

Frans Hals (1582/83–1666) was among the earliest artists to successfully capture the spontaneity of life in paint. Startlingly direct, Hals's portraits give the impression that the sitter inhabits our space, while also calling attention to the act of painting itself. His realism and distinctive loose brushwork greatly influenced modern artists of the 19th century, including Gustave Courbet, Edouard Manet, and Vincent van Gogh. While Hals rarely painted multiple portraits of the same individual, *Frans Hals: Detecting a Decade* offers an opportunity to compare two portraits of the same sitter painted about a decade apart.

Hals was the leading portrait painter in the Dutch city of Haarlem (near Amsterdam) during the period following the Reformation, when European countries were divided between Catholicism and Protestantism. As a young man, he witnessed the creation of a free and Protestant Dutch Republic; the small mercantile nation quickly became one of Europe's most prosperous centers of trade. The region around Haarlem was one of the richest and most densely populated on earth. Unlike the Catholic monarchies in southern Europe, Protestant patrons preferred non-religious, more austere art. Dutch merchants commissioned Hals and other portraitists for the purpose of recording their likenesses and their achievements.

Pieter Jacobsz. Olycan (1572–1658), the sitter in the portraits on view here, was one of the most powerful men in Haarlem. His breweries, De Vogelstruys (The Ostrich) and 't Hoeffeyser (The Horseshoe), brought him considerable wealth and social status. He served multiple terms as Burgomaster (mayor) of Haarlem. These works were painted about a decade apart—the first around 1629 and the second around 1639. They not only chart Olycan's changing appearance as he grew older, but also offer considerable insight into the evolution of the artist's style.

FRANS HALS

Detectar una década

Frans Hals (1582/83–1666) fue uno de los primeros artistas que captó con éxito en la pintura la espontaneidad de la vida. Los retratos de Hals, sorprendentemente directos, dan la impresión de que el modelo habita nuestro espacio mientras también llaman la atención sobre el mismo acto de pintar. Su realismo y sus pinceladas sueltas distintivas influyeron mucho en artistas modernos del siglo XIX, incluido Gustave Courbet, Edouard Manet y Vincent van Gogh. Aunque Hals rara vez pintó múltiples retratos del mismo individuo, *Frans Hals: Detectar una década* ofrece una oportunidad para comparar dos retratos del mismo modelo pintados el uno aproximadamente una década después del otro.

Hals fue el retratista principal de la ciudad holandesa de Haarlem (cerca de Ámsterdam) durante el período después de la Reforma, cuando los países europeos estaban divididos entre el catolicismo y el protestantismo. Como hombre joven, presenció la creación de una República holandesa protestante; el pequeño país mercantil rápidamente se convirtió en uno de los más prósperos centros comerciales de Europa. La región alrededor de Haarlem fue una de las más ricas y más densamente pobladas de la tierra. A diferencia de las monarquías católicas en el sur de Europa, los mecenas protestantes prefirieron un arte no religioso y más austero. Los comerciantes holandeses encargaron a Hals y a otros retratistas con el propósito de registrar sus apariencias y sus logros.

Pieter Jacobsz. Olycan (1572–1658), el modelo en los retratos expuestos aquí, fue uno de los hombres más poderosos en Haarlem. Sus cervecerías, De Vogelstruys (El Avestruz) y 't Hoeffeyser (La Herradura), le trajeron una riqueza y un estatus social considerables. Sirvió como burgomaestre (alcalde) de Haarlem durante varios mandatos. Estas dos obras fueron pintadas la una aproximadamente una década después de la otra: la primera hacia 1629 y la segunda hacia 1639. No solo trazan la apariencia cambiante de Olycan mientras envejecía, sino también nos permiten comprender profundamente la evolución del estilo del artista.

Detecting a Decade

At first glance, these two paintings look more similar than different, but the variations between them are informative. The following comparisons will help you detect some of the changes that took place during the 1630s, the decade that spans the creation of these two portraits of Pieter Jacobsz. Olycan.

Detectar una década

A primera vista, estas dos pinturas parecen más semejantes que diferentes, pero las variaciones entre ellas son informativas. Las siguientes comparaciones ayudarán a usted a detectar algunos de los cambios que sucedieron durante la década de 1630, la que abarca la creación de estos dos retratos de Pieter Jacobsz. Olycan.



Support

A painting's support refers to the material on which the work is painted. Hals painted these portraits on two different supports: the first on wood panel, the second on canvas attached to a wooden stretcher.

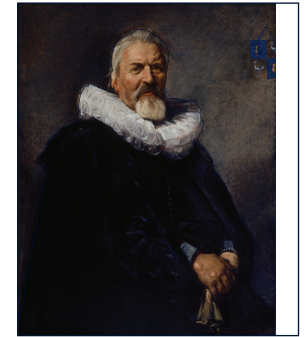
Soporte

El soporte de una pintura se refiere al material en que se pinta la obra. Hals pintó estos retratos sobre dos soportes diferentes: el primero sobre panel de madera, el segundo sobre lienzo fijado a un bastidor de madera.



Size

These paintings were originally similar-sized three-quarter-length portraits. Both have been cut down, but the earlier work was reduced more drastically into a bust-length portrait.



Tamaño

Estas pinturas fueron originalmente retratos de tres cuartos con tamaños similares. Ambas han sido recortadas, pero la obra más temprana fue reducida más drásticamente a un retrato de busto.



Age

The artist's attention to individual likeness is apparent in Olycan's thinning, longer hairstyle in the later portrait, in contrast to his bushier cut a decade earlier. The gradual effects of age can be traced in the coloring and fullness of Olycan's face.

Edad

La atención que prestó el artista a la apariencia individual está evidente en el pelo ralo y más largo de Olycan en el retrato más tardío, en contraste con su cabello más espeso una década antes. Los efectos graduales de la vejez pueden trazarse en la coloración y la redondez del rostro de Olycan.

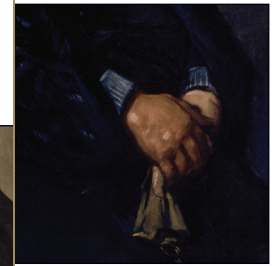


Identity

While the earlier portrait was underway, the addition of a fur-trimmed cloak symbolized Olycan having just been elected Burgomaster (mayor) of Haarlem. The crest in the upper right of the later portrait was added by a subsequent artist. It is a playful visual reference to Olycan's name (oil can) and his two breweries (The Ostrich and The Horseshoe).

Identidad

Mientras se pintaba el retrato más temprano, la adición de un manto con ribete de piel simbolizó que Olycan había sido recién elegido burgomaestre (alcalde) de Haarlem. El emblema en la parte superior derecha del retrato más tardío fue añadido por un artista posterior. Es una referencia visual lúdica al nombre de Olycan (que suena como "lata de aceite" en holandés) y sus dos cervecerías (El Avestruz y La Herradura).



Pose

The cropping of the earlier portrait likely removed the area where Olycan's hands were originally positioned. His pose was adjusted, and a new hand was tucked beneath his cloak, preventing the composition from being off-balance.

Pose

El recorte del retrato más temprano probablemente quitó el área en donde estaban posicionadas originalmente las manos de Olycan. Su pose fue ajustada y una nueva mano fue metida bajo su manto, previniendo que la composición quedara desequilibrada.

Paint

Hals is known for his distinctive technique of loose, animated brushstrokes that convey the vitality of the sitter's personality.

Pintura

Hals es conocido por su técnica distintiva de pinceladas sueltas y animadas que expresan la vitalidad de la personalidad del modelo.



Olycan's bushy hair was painted in short, quick dabs of white and gray paint, applied wet-on-wet (the paint was not allowed to dry between layers, thus the brushstrokes mixed into one another).

El pelo espeso de Olycan fue pintado en toques cortos y rápidos de pintura blanca y gris, aplicada sin permitir que se secara antes de poner otra capa para que se mezclaran las pinceladas.



In both portraits, Hals constructed Olycan's face in bold planes of pure color. Consider how less blended the colors are in the earlier portrait.

En ambos retratos, Hals construyó la cara de Olycan en planos fuertes de color puro. Considere cuán menos mezclados son los colores en el retrato más temprano.



During this decade, Hals adopted a darker color palette. He used much more black in the later portrait.

Durante esta década, Hals adoptó una paleta de colores más oscuros. Utilizó mucho más negro en el retrato más tardío.



In the decade between these two works' completion, the artist's technique became more controlled. Notice the number of thin brushstrokes he used to create the beard in his later portrait.

Durante la década entre la realización de estas dos obras, la técnica del artista se volvió más controlada. Note la cantidad de pinceladas finas que utilizó para crear la barba en su retrato más tardío.



The sitter's ruff was painted in bold strokes of white. It becomes almost abstract when seen up close, but from a distance the brushwork gives the illusion of volume.

La gorguera del modelo fue pintada en pinceladas fuertes de blanco. Se vuelve casi abstracta cuando se ve de cerca, pero a distancia las pinceladas dan la ilusión de volumen.

Frans Hals

Dutch / Holandés, 1582/83–1666

***Portrait of / Retrato de
Pieter Jacobsz. Olycan***

1629–1630

Oil on panel / Óleo sobre panel

Private Collection, courtesy of David Koetser Gallery, Zurich

Frans Hals

Dutch / Holandés, 1582/83–1666

***Portrait of / Retrato de
Pieter Jacobsz. Olycan***

About / Hacia 1639

Oil on canvas / Óleo sobre lienzo

The John and Mable Ringling Museum of Art, Bequest of John Ringling,
1936, SN251