

世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

SIR JOHN EVERETT

萨金特

莫亦凡◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

萨金特

莫亦凡 编

浙江摄影出版社

责任编辑 王 珍
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏. 萨金特 / 莫亦凡编
— 杭州 : 浙江摄影出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5514-1063-2

I . ①世… II . ①莫… III . ①萨金特 (1856 ~ 1925)
— 绘画—鉴赏 IV . ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 162787 号

世界著名美术大师作品鉴赏. 萨金特
莫亦凡 编

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地址: 杭州市体育场路 347 号
邮编: 310006
电话: 0571-85151087
网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司
印刷: 山东海蓝印刷有限公司
开本: 787 × 1092 1/16
印张: 10

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5514-1063-2
定价: 68.00 元

序言

萨金特

萨金特（全名为：约翰·辛格·萨金特）是著名的肖像画大师，他的人生极具个人色彩——身为美国人，生于佛罗伦萨，成名于巴黎，定居伦敦，名扬波士顿。他以出神入化、写实写意、精妙而随意的笔触，确立了个人风格，从而使他的艺术充满了无穷的魅力。在美国现代艺术史里，他被誉为里程碑式的人物，获得无上的荣誉和尊敬。1925年他去世时，艺评界视他为“当代最伟大的艺术家之一”，美国的《时代杂志》以“终结英国当代美术的巨匠”为标题发文章悼念他，英美两地也纷纷举办他的纪念性画展。他被视为英美两地艺术史上伟大的艺术家之一。

他的前半生随父母游历欧洲大陆，夏天在法国、德国、瑞典等地避暑，冬季则在温暖的意大利避寒。这种“游牧”的生活方式，影响了萨金特的一生。虽然他最终选择定居于英国，但仍长年在外旅行、写生。这也使得萨金特除英语外，还精通法语、德语、意大利语等多种语言。这种丰富且悠闲的贵族式生活经历，注定了萨金特日后的肖像画风格与他的画面气质——精致而华丽，优雅而得体。

萨金特的肖像画充分显示了他的才华，色调明亮，用笔高度洗练。对人物性格的刻画，在面部表情上清晰可见。除画肖像之外，他也常画风景。他的风景画，多即兴速写，特点突出，色彩凝重而悦目，在表现光色效果上有独到之处。他用客观的描绘代替主观的表现，对于光、色、形的表达已达到了非常高的境界。

1925年4月15日，六十九岁的萨金特在睡梦中因心脏病发作在伦敦去世。

萨金特终身未婚，一直和他的妹妹艾米丽生活在一起，他视她为自己的生活伴侣。萨金特一生获得了无数荣誉，其中包括剑桥、牛津、耶鲁等大学的荣誉学位。事实上，很多荣誉皆被他婉拒，如1907年的骑士封号和1918年的英国皇家美术学院院长一职等。萨金特谦和的个性、沉稳的为人，赢得了人们对他的尊敬。

Preface

C CONTENTS

目录

◆ 肖像画大师

幼年生活 / 002

卡普里岛 (Capri) 的女孩 / 002

巴黎学艺 / 003

在家中的波兹医生 / 003

定居伦敦 / 004

X 夫人 (高特鲁夫人) / 004

伦敦热潮 / 005

阿格纽夫人 / 006

名扬波士顿 / 007

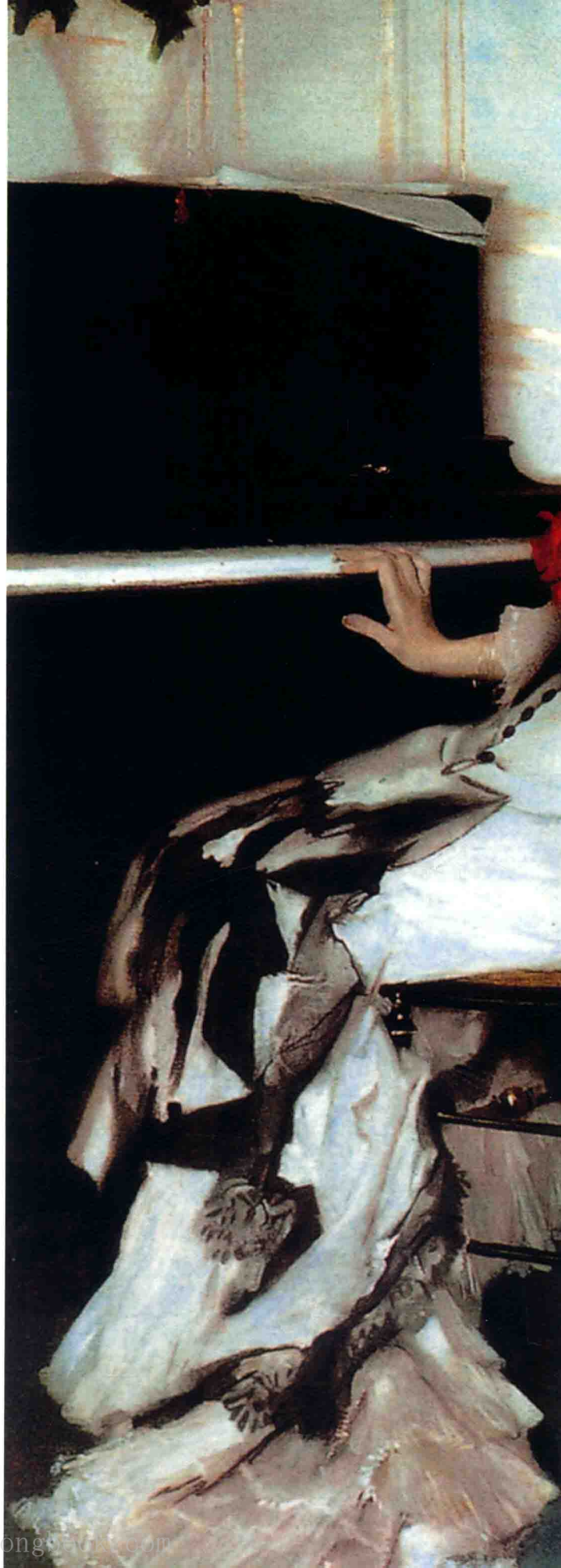
查尔斯·瑟斯比夫人 / 007

工作中的女人们 / 008

◆ 画作欣赏

站在火炉前的男模特 / 010

卡普里岛 (Capri) / 011

- 坎卡尔（Cancale）拾牡蛎的人们 / 012
- 爱德华·帕莱伦夫人 / 014
- 晨曦中的卢森堡公园 / 015
- 舒伯克夫人 / 016
- 威尼斯串珠子的女人 / 017
- 席凡宁根（Scheeningen）海滩上的拉夫尔·柯蒂斯 / 018
- 黑色钢琴 / 020
- 卡美拉·伯塔哥拉 / 022
- 维尔南·李 / 023
- 爱德华·博依特的四个女儿 / 024
- 端着鸡尾酒的皮埃尔·加特罗夫人 / 025
- 硫黄火柴 / 026
- 拿扇子的意大利女孩 / 027
- 手持玫瑰的女人 / 028
- 威尼斯的街道 / 029
- 耶！哈雷欧！ / 030
- 花园中 / 032
- 亨利·怀特夫人 / 034
- 夜晚的餐桌 / 035
- 早餐桌 / 036
- 威尔森·菲普斯夫人 / 037
- 威格士家的孩子们 / 038
- 康乃馨、百合与玫瑰花 / 039
- 保尔·波尔特女士 / 040
- 保尔·波尔特女士（局部） / 041
- 家园 / 042
- 罗博特·斯蒂文森夫妇 / 044
- 在麦田里休息的收割者 / 046
- 费茨威廉·萨金特医生 / 048
- 罗博特·哈里森夫人 / 049
- 在林间作画的莫奈 / 050

查尔斯夫人 / 052
爱德华·博依特夫人 / 053
女孩的肖像 / 054
在卡尔科特 (Calcot) 作画的丹尼斯·米勒 / 055
船上的聚会 / 056
克劳德·莫奈的肖像 / 057
正在作画的保尔·赫鲁与夫人 / 058
草地上的两个女孩 / 060
查尔斯·弗伯斯 / 062
埃莉诺·布诺科斯 / 063
爱德华·戴维斯女士和她的儿子利文斯顿 / 064
爱德温·布思 / 065
贝雅特丽丝·杰莱特 / 066
格雷斯·伍德豪斯 / 067
汉密尔顿·迈克寇思·汤布利夫人 / 068
霍默·戈登和他的母亲 / 069
卡门茜塔 / 070
凯瑟琳·普拉特 / 071
乡村儿童 / 072
赫兰·邓纳姆 / 074
休·哈默丝莉夫人 / 075
玛伦·德·珊德斯夫人 / 076
赫克力士·布拉巴宗 / 077
艾达·雷汗 / 078
格雷厄姆·罗伯逊 / 079
格雷厄姆·摩尔·罗伯逊夫人 / 080
考文垂·巴特摩尔 / 081
欧内斯特·希尔斯女士 / 082
里昂·德拉弗斯 / 083
弗朗斯·威尼弗雷德·希尔 / 084
弗雷德里克·劳·奥姆斯特德 / 085

弗雷德里克·劳拉夫人 / 086

海伦·西尔斯 / 087

理查德·莫里斯·亨特 / 088

乔治·史温顿夫人 / 089

诚实的劳拉·利斯特 / 090

德米朵芙公主 / 091

卡尔·迈耶女士和她的孩子们 / 092

克莱利·阿尔德林根女伯爵 / 093

乔治·刘易斯先生 / 094

威廉·莎士比亚夫人 / 095

沃尔特·培根夫人 / 096

伊安·汉密尔顿夫人 / 097

正直的约瑟夫·张伯伦 / 098

菲尔普斯·斯托克斯夫妇 / 099

哈罗德·威尔森夫人 / 100

亨利·马昆德 / 101

乔治·巴顿夫人 / 102

翰尼斯·沃尔夫 / 103

正直的波琳·阿斯托 / 104

阿舍·威斯敏 / 105

查尔斯·安斯特拉丝-托马森夫人 / 106

查尔斯·汉特尔夫夫人 / 107

查尔斯·亨廷顿夫人 / 108

菲利普斯夫人 / 109

加尔文·布莱斯参议员 / 110

拉尔夫·柯蒂斯夫人 / 111

派丝·利特 / 112

派丝·利特（局部） / 113

威尼斯的室内 / 114

亚瑟·威特海默夫人 / 116

伊安·汉密尔顿上校 / 117

约翰·威廉·克隆比夫人 / 118
艾尔柯女士、阿迪恩夫人和文丹的姐妹泰南特夫人 / 119
诚实的维多利亚·斯坦利 / 120
大卫·瑞奇蒙德先生 / 121
大卫·瑞奇蒙德先生 / 122
凯尔文的拉塞尔领主 / 123
凯里·托马斯 / 124
舒雅·西尔斯 / 125
希特维尔一家 / 126
阿舍·威斯敏的女儿们：艾娜与贝蒂 / 128
阿切森姐妹 / 129
威廉·蔡斯 / 130
菲斯克·沃伦夫人与她的女儿蕾切尔 / 131
画室中的艺术家 / 132
塞巴斯蒂亚诺神父 / 134
旅店的房间 / 136
弗拉斯卡蒂（Frascati）的喷泉 / 137
萨松女士 / 138
小溪 / 139
隐居者 / 140
隐居者（局部） / 141
门廊中的早餐 / 142
冰川融化 / 144
采石场 / 146
提洛尔（Tyrol） / 148
艺术家与他的学生们 / 150
约霍（Yoho） / 152

CONTENTS 目录

肖像画大师

萨金特

萨金特精通各种绘画技法，作品雅俗共赏，很难用一种风格来描述他的艺术特征。他的绘画技巧吸收了印象派的“印象化”，即不再拘泥于细致完整的形体刻画，同时，他又学习了委拉斯开兹的古典理想主义画风。萨金特的肖像画充分显示了他的才华，对画面上色明亮，用笔高度洗练，对人物性格的刻画、面部表情的表现等方面进行了比较研究，可以说是融印象主义与古典理想主义于一身的集大成者。

幼年生活

萨金特，1856年出生
于意大利的佛罗伦萨。他的父亲是美国费城的著名医生，母亲是费城一家富有的皮革商的女儿。萨金特的母亲是个水彩画家，早年在欧洲旅游时爱上了意大利，婚后劝其丈夫放弃在美国的医生职业，与她一起泛游欧洲各地，过一种自由生活。而萨金特就是他们在旅居佛罗伦萨时生下的。

卡普里岛（Capri）的女孩 1878年 43.2cm × 30.5cm

萨金特从小学法文、英文，书本是他最主要的知识来源。萨金特从小受母亲影响，爱好音乐和水彩画，喜爱观察大自然，作速写和素描。不满五岁时，萨金特为父亲画了第一幅肖像画，受到父亲的夸赞。从少年时代起，萨金特就随身携带各种尺寸的素描本和写生簿，描绘所看到的人和事物。1867年10月，在他十一岁的时候，母亲在写给亲戚的信中提到：“（萨金特）在欧洲受到大量自然及艺术之美的熏陶，鉴赏力与日俱增。他最擅长素描，有着令人叹为观止的敏锐、精确的独特眼光。若接受良好的训练，想必能成为一位优秀的艺术家！”

巴黎学艺

1870年，萨金特进入佛罗伦萨美术学院学习。1874年，父母为了鼓励他从事绘画，举家迁往巴黎，他在巴黎美术学校学习。由于他才华出众，尤其在肖像画上，因此被编入著名人像画家卡罗勒斯·杜兰的特别班，接受特殊的绘画训练。

在家中的波兹医生 1881年 204.5cm × 111.4cm

X夫人（高特鲁夫人） 1884年 208.9cm × 109.9cm

卡罗勒斯·杜兰崇尚写实，经常让学生去卢浮宫临摹。十八岁的萨金特因卓越的才华立刻受到肯定，但同辈画家却以畏惧的眼光看待他。一位年轻的美国画家朱利安·欧尔登·维尔曾对萨金特说道：“你是我见过的最有才华的人。你的素描简直就是大师级的水准，用色也非常精彩。”1876年，二十岁的萨金特第一次回到自己的祖国——美国，并申请入美国籍。

1877年，萨金特首次在展示新艺术的主要场所——巴黎沙龙展出作品。在这之后的数年间，除了肖像画之外，他的风景、人物画等也不断获得赞扬。此后，萨金特开始了他在巴黎春风得意的艺术家生涯，并在贝蒂埃林荫大道拥有一间明亮宽敞的大画室。

定居伦敦

萨金特在巴黎如鱼得水地生活了几年后，便离开巴黎，定居伦敦。这与他参加1884年春季沙龙展递交的作品有极大的关联，这件作品就是著名的肖像画《X夫人》（1884年），又名《高特鲁夫人》。

1884年，他在沙龙展出一幅女子肖像。为了将这位嫁给法国银行家的美籍贵妇维尔吉尼·葛托女士风情万种的魅力表露无遗，萨金特尽情描绘她无所顾忌的撩人姿态。他自认这幅肖像画是自己的杰作之一，后代评论家也支持他的见解，但法国保守派沙龙的成员却严厉抨击画作不雅并富有挑逗性。一件普通的肖像画作品俨然成了一桩社会丑闻的主角。

《X夫人》这幅作品遭到了最严厉的指责，不仅使萨金特声名狼藉，也彻底粉碎了他想以一名肖像画家的身份定居巴黎的梦想。1886年初，三十岁的萨金特不得已移居伦敦，在那里度过了他人生的大半时光。

伦敦热潮

1887年，萨金特在查尔斯的泰德街租了一间房屋作为住家和工作室。当时许多英国评论家认为萨金特的作品只是具有一些花哨的法国风格而忽视了他。但1887至1888年他造访美国之际，却接获了大量订单，他的首次个展于1888年在波士顿举行，获得空前的成功。

五年后的1893年，他终于凭借个人的独特画风得到英国人的普遍认同。当年，萨金特在新画廊展出《休·哈默丝莉夫人》，在皇家美术学院展出《阿格纽夫人》，这两幅迷人的女性肖像画在伦敦也掀起一股萨金特旋风。他的一位友人克莱门迪那·安斯特拉萨·顿普斯在写给友人瓦依·李的信中提到：“整个伦敦都为萨金特的魅力所倾倒，他已获得空前的成功。”

1894年，萨金特又获选皇家美术学院的准会员，更是声名远播。1897年，他正式成为皇家美术学院的会员。萨金特成了大西洋两岸上流社会炙手可热的肖像画家之一。

阿格纽夫人 1892 年 125.7cm × 100.3cm

名扬波士顿

1907 年左右，萨金特开始对肖像画感到厌倦，且萌生了休笔的想法，并拒绝了骑士封号。萨金特将全部心思都集中在令他心醉的风景画及装饰壁画上。在造访美国之际，萨金特多半时间在波士顿为波士顿公共图书馆绘制壁画，该项目于 1916 年完成。随着壁画的完成，他再次声名大振。随后，波士顿美术馆和哈佛大学美术馆也邀请他创作大型壁画。他从 1916 年开始绘制这两幅壁画，直到 1925 年才大功告成。

值得称道的是，在创作壁画期间，萨金特接受了一项特殊的工作——公派战争记录画家，成为第一次世界大战视觉记录画家之一。他在法国西部战线生活了四个月，这次经历使他于 1919 年完成了大型作品《毒气战》。毫无疑问，这是描绘第一次世界大战毒气战惨况的杰作。此际的萨金特已年届六十，早已获得无数荣誉，其中包括剑桥、牛津、耶鲁等大学的荣誉学位。

查尔斯·瑟斯比夫人 1898 年 198.1cm × 101cm

萨金特于1925年4月15日在睡梦中因心脏病发作在伦敦去世。萨金特一生热衷于绘画艺术，终身未娶。他无视世俗的浮荣，一心一意沿着自己的艺术道路前进。因为他是美国国籍，所以他的名字被写入美国绘画史，但他又常居伦敦，是英国皇家水彩画家协会的会员、苏格兰皇家美术学院院士，因而在英国水彩画史中也有非常重要的地位。

工作中的女人们 约1910年 55.9cm × 71.1cm