

艺术之约

ngres

安格尔 *Ingres*

安格尔崇尚自然，代表他最高成就的裸体创作往往不事雕琢，是自然形象洗练化与古典造型理性的完美结合。他笔下的裸女没有思想、没有信仰、没有任何时代的成分（实际是他夫人的画像），完全是画家纯粹的艺术创作。

音渭 刘晏伶 编著

艺术之约

Ingres

安格尔

音渭 刘晏伶 编著

山西出版传媒集团

山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

安格尔 / 音渭, 林锴主编; 音渭, 刘晏伶编著. -- 太原: 山西教育出版社, 2015.9

(艺术之约)

ISBN 978-7-5440-6260-2

I. ①安… II. ①音… ②林… ③音… ④刘… III. 安格尔, A. (1780-1867) - 传记 IV. ①K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第054132号

艺术之约·安格尔

(YISHU ZHI YUE ANGEER)

音渭、林锴 主编 音渭、刘晏伶 编著

出品人 雷俊林

策划人 孙 轶

责任编辑 李梦燕

装帧设计 王春声

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社

(地址: 太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4729801 邮编: 030002)

印 装 山西臣功印刷包装有限公司

开 本 889×1194 1/32

印 张 7.5

字 数 116千字

版 次 2015年9月第1版 2015年9月山西第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5440-6260-2

定 价 31.90元

来赴一场艺术之约

(代序)

绘画是人类天生的艺术。人们从孩提时代，便懂得用简单的线条勾勒眼中的世界。

好花不长开，好景不长在，有人却能用画笔将一刹那定格成永恒；平凡的事，平凡的物，有人却能赋予其新的生命，带人们发现它的美好；有形的景，无形的情，有人却能将情感挥洒成动人心魄的色彩，唤起人们深深的共鸣。

这样的作品，这样的人，都是我们耳熟能详的。它们永恒地铭刻在人类文明史上，深植入我们的头脑，构成我们基本的常识。这套书，便是一封跨越世纪的邀请函，翻开它，来赴一场艺术之约。

它讲的是美术家的人生，同时用人生的河流串起每

一处绝妙的风景，也就是他们的作品。他们的生命从哪里开始，他们有怎样的家庭、怎样的童年、怎样的爱情、怎样的病痛，又怎样成长、怎样探索、怎样谋生，那些伟大的作品又是在什么情况下诞生……你会在这里一一找到答案。

他们其实不是艺术圣坛上那一张张用来膜拜的画像，而是跟我们每个人一样，有血有肉，有哀有乐。米勒有一个温暖快乐的童年；雷诺阿生了一个成为 20 世纪著名导演的儿子；高更最先是一位从事金融业、收入丰厚的绘画“票友”；梵高直到生命的最后一年才卖出一幅画；毕加索情人无数，80 岁时还迎娶了 35 岁的妻子；蒙克一生在亲人去世、病痛、烟酒、精神癫狂中度过，却活到 81 岁高龄……每一幅经典画作，不再是展览墙上的木框，而与鲜活的生命相联系。你能够如此真切地感受到那些线条与色彩是由怎样的双手来勾勒的。

当这许多位美术家汇集到一起，又串起了一部美术史，他们是美术史的链条上最璀璨的珍珠。每一本书都不是孤立的，而是互相呼应，他们是自己的传主，同时又是其他传主的背景。有时，几位名家同时出现或前后承接，你会发现他们在时间和空间上竟如此相近。你仿佛徜徉在巴黎的卢浮宫，漫步在枫丹白露森林，沉浸在浓厚的艺术氛围中。你看到他们在塞纳河畔背着画夹写

生，在学院的画室研究着比例与笔法，在街角烟雾缭绕的酒馆进行着思想的争鸣，在为参加各种沙龙而忙着选画、贴标签、装箱、布展……

你的美术素养不再停留在知道几幅画作、几个名字上，你与艺术的联系更加紧密。你会在一场美术展览中关注画作的派别和技巧，你会在子女接受美术教育时找出最经典的画作，你会在某个地方旅行时说出哪位艺术家曾与你走过同一段路。

更重要的——你会更加深刻地感受到艺术的美好。面对安格尔的《泉》，你是否为少女洁白自然的胴体而赞叹？面对米勒的《晚钟》，你是否为农民的虔诚、宁静、纯洁而感动？面对雷诺阿的《煎饼磨坊的舞会》，你是否听到阳光在树叶的空隙中欢跃喧闹？面对梵高的《向日葵》，你的双眼是否被那火焰般的明亮点燃？

林 漪

2015年6月于北京

目 录

第 1 章 被上帝祝福的孩子 / 001

“我的儿子要接受最好的教育” / 001

“他是一个天才!” / 010

画笔和小提琴 / 016

第 2 章 少年画家在巴黎 / 024

拜入大师门下 / 024

夭折的婚约 / 034

成功的肖像画家 / 043

受挫的创作尝试 / 051

青出于蓝 / 057

第 3 章 在罗马的求学岁月 / 063

“自然的才是最美的”——拉斐尔的狂热崇拜者 / 063

优雅的背影——安格尔笔下的女性形象 / 071

喜结连理 / 080

饱受争议的“历史题材”系列 / 089

第 4 章 佛罗伦萨之行——誉满中天 / 102

坚定的艺术卫道士 / 102

盛名之下 / 110

狭路相逢 / 115

第5章 安格尔的巴黎画室 / 122

严师出高徒 / 122

精益求精 / 130

线条? 色彩? ——大师们的争论 / 138

毁誉各半 / 149

第6章 重返罗马——执掌法兰西美术学院 / 160

安享天伦之乐 / 160

情绪化的老人 / 168

理想主义之美 / 175

第7章 画坛权威——晚年安格尔 / 184

“他笑到了最后”——安格尔的胜利 / 184

备受学生爱戴的老师 / 192

晚年的不朽之作 / 201

爱妻去世与续弦 / 211

辉煌的最后时光 / 217

附录 安格尔年谱 / 224

参考书目 / 229

第 1 章：被上帝祝福的孩子

“我的儿子要接受最好的教育”

1780 年的秋天，在美丽的蒙托邦，泰斯库河和塔恩河静静地流淌着，粼粼的波纹交汇在一起，像两个朋友伸出健壮的胳膊紧紧相挽。水鸟掠过水面，栖息在河心的岛屿。这是多么静谧的景象！在岸边三三两两散步的人偶尔会抬起头，望望天空，感叹道：“啊，生活如此惬意！”

城外，平坦而一望无际的土地上，有一幢看似不起眼

蒙托邦：地处法国西南部，位于阿基坦盆地东南部，加龙河支流塔恩河畔，为塔恩—加龙省首府。

法国蒙托邦风光

的宅子，但是如果有淘气的小孩试图翻进窗户、捡回他失手飞进宅子的弹弓，就会惊讶于建筑内部装饰的豪华。花纹繁复而高雅的墙纸上挂着大大小小的画作，古代威严的神祇、穿着朴素的乡下人和趾高气扬的大臣被装裱在金碧辉煌的画框中，一言不发；桌面上，颜色惨白的石膏像、身姿婀娜的大理石少女、手持长矛的青铜士兵从各个角度无声地凝视这顽皮入侵者。他会赶紧从原路惊慌失措地逃走。

“那个屋子里住的都是什么人？”稚童好奇地问父母。

“那里住着一位大老爷。”父母回答道。

一位鼎鼎大名的人物——约瑟夫·安格尔居住在这栋宅子里。他的职业之一是建筑设计师，同时他也是装饰雕刻师、绘画教授，甚至，顶顶了不起的是，他拥有一个响亮的头衔——蒙托邦皇家美术学院院士！他发自内心地热爱自己所从事的一切。而且，不满足于以上这些五花八门的领域，他还要涉足音乐之神的领域，一个人拥有如此广泛的才华与爱好，别人大概就能够理解他为何要把自己的家里装潢得眼花缭乱了。

艺术是约瑟夫毕生的挚爱，他日复一日、年复一年地创作，同时从各处收集让他一见倾心的艺术珍品，统统放

进他的豪宅，并乐此不疲。而更令他愉快的是，在这看似普通的日子，他的家庭迎来了一位新成员——一个身体健康的男孩！

窗帘严严实实地掩住了窗户，防止喜悦的母亲受到惊扰。阵痛渐渐消退，母亲的额头上还残留着汗迹，她喜不自胜地望着刚刚出生的小生命，声音很虚弱，但充满了初为人母无限慈爱：“约瑟夫，把他抱过来，我要好好看看他。”

父亲紧张地搓着双手，在房间里来来回回地走着，明知道自己什么忙都帮不上，还是忍不住在所有事情中都插上一手。最后，在因为过度激动而颤抖的双手先后打翻了水盆、杯子以及各种各样的物件以后，他终于强忍着，克制住自己的毛手毛脚，连连嘱咐仆人：“轻一点，把他放到夫人的怀里……再轻一点……不要把他的胳膊压住了！”

“他将来会是一个了不起的人，”母亲怀着憧憬与自豪说，“你看他的额头多么饱满。你听我的——我要让他接受最好的教育。”

“让他和我一样走上艺术的道路，我可以给他找这个领域最优秀的老师。说真的，只有在艺术领域，我能帮上他的忙。”父亲思索着，一边征询妻子的意见，“你同不

同意？”

“我当然不反对，”妻子微笑道，“我太信任你的才能了。他拥有一切——他出生在一堆画布、颜料和刻刀里。他继承你的一切，一定会超越你。”

这个衔着金钥匙出生的孩子，被取名为让·奥古斯特·多米尼克·安格尔。

小小的安格尔拥有一个大厚纸夹，这是六岁生日那天，父亲非常郑重地交给他的，从此以后，他可以每天一遍遍翻阅艺术大师们的作品。这个稚气未脱的幼童每天和拉斐尔、提香、柯列乔、鲁本斯、泰纳、华托、布歇笔下的人物见面。

“我非常高兴，”父亲抚摸着下巴说，“说实话，我一度担心他会把这些画纸都揉烂，或者用来磨牙齿。”

有时候一时兴起，父亲还会在小安格尔面前拉上一段小提琴，再把琴递给儿子，教导一番。

“我还是希望他学画画。”拉完琴以后，父亲说，“不过多一样爱好也不错！像我一样！”

来访的客人们会说：“这么小的孩子就开始摆弄画笔啦？”

父亲装作严肃地说：“我要是不看着他，他会把自己

的衣服涂成五颜六色，再把颜料挤进嘴里。”

他偷偷地望着妻子，那表情像在骄傲地说：“什么是天赋？这就是天赋！”

“我终于明白什么叫‘与生俱来’的热爱了。”客人由衷地叹息道。

父亲强压住快要溢出来的笑容，给客人展示了小安格

拉斐尔·圣齐奥：意大利画家和建筑师，绘画以秀美著称。

提香：意大利文艺复兴后期威尼斯画派代表人物，被誉为“西方油画之父”。

柯列乔：意大利文艺复兴时期最伟大的画家之一，16世纪早期创新派画家，壁画装饰艺术开拓者，创作了很多颇有影响的圣坛画。

鲁本斯：巴洛克艺术代表人物，他结合了文艺复兴时期的美术技巧、人文主义思想和佛兰德斯民族美术传统，形成独特技巧。

华托：18世纪洛可可时期法国最重要、最具影响力的画家，画了大量具喜剧色彩的作品。

布歇：法国画家、版画家和设计师，他将洛可可风格发挥到了极致，曾担任法国美术学院院长和皇家首席画师。

尔的作品。

“你应该早早让他接受正式的艺术教育，他会成为第二个利奥纳多·达·芬奇或者拉斐尔。”客人略带恭维之意地建议道，“你知道哪些人是这个国家最好的艺术教师。”

“我正有此意。”父亲已经快要控制不住地笑出声来了。

送走了客人，父亲把小安格尔高高地举起来，在屋里转着圈儿。“你没有辜负爸爸的期望！”父亲喃喃地说，“我的天生热爱绘画的儿子！”小安格尔在空中挥舞着双臂，咯咯地笑着。

父亲把小安格尔放回到地毯上，对母亲说：“明年他就七岁，可以到教会学校学习正式课程了！”小安格尔在地毯上爬来爬去地摆弄着花花绿绿的图纸。父亲继续说：“所有的画家都会嫉妒他的！即使拉斐尔在世也会羡慕得

利奥纳多·达·芬奇：意大利文艺复兴三杰之一，欧洲文艺复兴时期最完美的代表，是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的画家、寓言家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑工程师和生物工程师。

不得了！他有这样的天赋，而且，降生在我们这个家庭里！我要把他培养成最伟大的画家！”

“你是一个了不起的父亲。”母亲说。

于是七岁的小安格尔来到了教会学校。像过去一样，他继续学习绘画，但也没有放下父亲的小提琴。他沉浸在光影与声响的世界里。一群穿着白衣服、有着天使般红润脸庞的孩子，每天聚在教堂的穹顶下，接受严格的学院教育。老师手把手地教导最年幼的孩子，然后检查年长的孩子的功课。老师对所有学生都很严厉，甚至有点凶，对小安格尔却例外，一方面，也许因为敬畏他在艺术界有着很高地位的父亲；另一方面，他不得不承认，小安格尔有着远远超过同龄人的懂事与勤奋，以及天赋。

“‘老头子’居然出口夸奖人？难道世界末日降临，加百列要吹响他的号角了？”几个高年级的学生窃窃私语。

“小小年纪，有什么可夸奖的。”一个脸上点缀着淡红色雀斑的瘦男孩不屑地撇撇嘴。

安格尔听不到这些议论，他专注于自己的世界。叽叽喳喳的声音似乎被屏蔽在遥远的角落。他像一个古希腊战士，站在未知世界的入口处，试图去进行一场远征。而他手中的武器，不是长矛与盾牌，而是画笔与小提琴。

位于法国蒙托邦的安格尔博物馆