

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

THOMAS GAINSBOROUGH

安格尔

莫亦凡◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

安格尔

莫亦凡
编

 浙江摄影出版社

责任编辑 潘洁清
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. 安格尔 / 莫亦凡编
— 杭州 : 浙江摄影出版社, 2015.9
ISBN 978-7-5514-1116-5

I. ①世… II. ①莫… III. ①安格尔, A. (1780 ~
1867) — 绘画 — 鉴赏 IV. ① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 215109 号

世界著名美术大师作品鉴赏. 安格尔
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 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5514-1116-5
定价: 68.00 元

安格尔（1780—1867 年），法国著名绘画大师、美学理论家和教育家，在其漫长的创作生涯中，孜孜不倦地在艺术道路上实践着自己的理想，为后人留下了丰富的艺术遗产。

安格尔一生极其推崇古典主义，作为 19 世纪新古典主义的旗手，他代表着保守的学院派，与当时新兴的浪漫主义画派对立。他从古典美中得到一种简练而单纯的风格，始终以温克尔曼所推崇的“高贵的单纯和静穆的伟大”作为自己的审美追求。15 世纪意大利绘画、古希腊陶器装饰绘画等对他的绘画产生了较大影响，他的作品画法工致，重视线条造型，尤其在肖像画上取得的成就最大。具体来说，他追求线条干净和造型平整，几乎每一幅画都力求做到构图严谨、色彩单纯、形象典雅，这些在他的一系列表现人体美的绘画作品中表现得最为突出，如《泉》《大宫女》《瓦平松的浴女》《土耳其浴室》等。

安格尔强调绘画必须重视骨骼，而肌肉远没有骨骼重要。他认为肌肉如果绘制得过分精确，造型反而会不纯真，甚至会造成独特构思的浪费，使作品平庸化。他的这一重要美学理论是前人所未想到的，1814 年他应卡罗琳皇后的邀请创作的《大宫女》就是这种理论的最好佐证。安格尔特意拉长了人物的腰身，这种“没有骨头”的变体增强了裸体特有的妩媚感。另外，他对色彩的调配平和稳定、独具匠心，以至有人称威尼斯画派无一人能够与其相媲美。

安格尔崇尚自然，他精心绘制的裸体画天然去雕琢，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，完全是画家纯粹的艺术创作。《泉》是安格尔最负盛名的作品，是他于 1820 年在意大利期间就开始构思创作的，直到 1856 年才在巴黎完稿。少女充满活力的胴体和她脚边的那朵含苞欲放的雏菊，散发着长久的魅力，给人以静谧的思绪、无尽的回味，似乎在诉说着作者对青春的无限眷恋。安格尔的艺术形式美是成功的，他笔下的裸体摒弃了一切非自然的成分，因而她们的美是可供任何时代膜拜的。

安格尔被尊崇为 19 世纪新古典主义的最后代表，在很长一段时间内，整个法国沙龙以及官方艺术都为其左右。在现代绘画史中，一些大师级的画家，如马奈、雷诺阿等，都受到了他的影响。因此，在 19 世纪现实主义艺术的发展过程中，安格尔发挥了重要作用。

C CONTENTS

目录

◆ 新古典主义的主宰者

自幼学画 / 002

里维耶夫人 / 003

学派之争 / 004

路易十三的宣誓 / 005

开设画室 / 006

安提阿乔斯与斯塔拉托尼斯 / 006

感情生活 / 008

玛德莱娜·夏佩尔 / 009

晚年岁月 / 010

泉 / 010

◆ 画作欣赏

男子像 / 012

男人体 / 013

接见阿伽门农使者们的阿喀琉斯 / 014

接见阿伽门农使者们的阿喀琉斯（局部） / 016

接见阿伽门农使者们的阿喀琉斯（局部） / 017

男子躯干（习作） / 018

男子躯干（习作）（局部） / 019

菲利贝尔·里维埃肖像 / 020

菲利贝尔·里维埃肖像（局部） / 021

安格尔自画像 / 022

青年男子 / 023

戴耳环的年轻男人 / 024

第一执政官波拿巴像 / 025

自画像 / 026

自画像 / 027

男子像 / 028

弗隆肖像 / 029

夏洛琳·里维耶小姐 / 030

洛伦佐·巴托利尼肖像 / 031

男子像 / 032

约瑟夫肖像 / 033

艾蒙夫人 / 034

帝座上的拿破仑 / 035

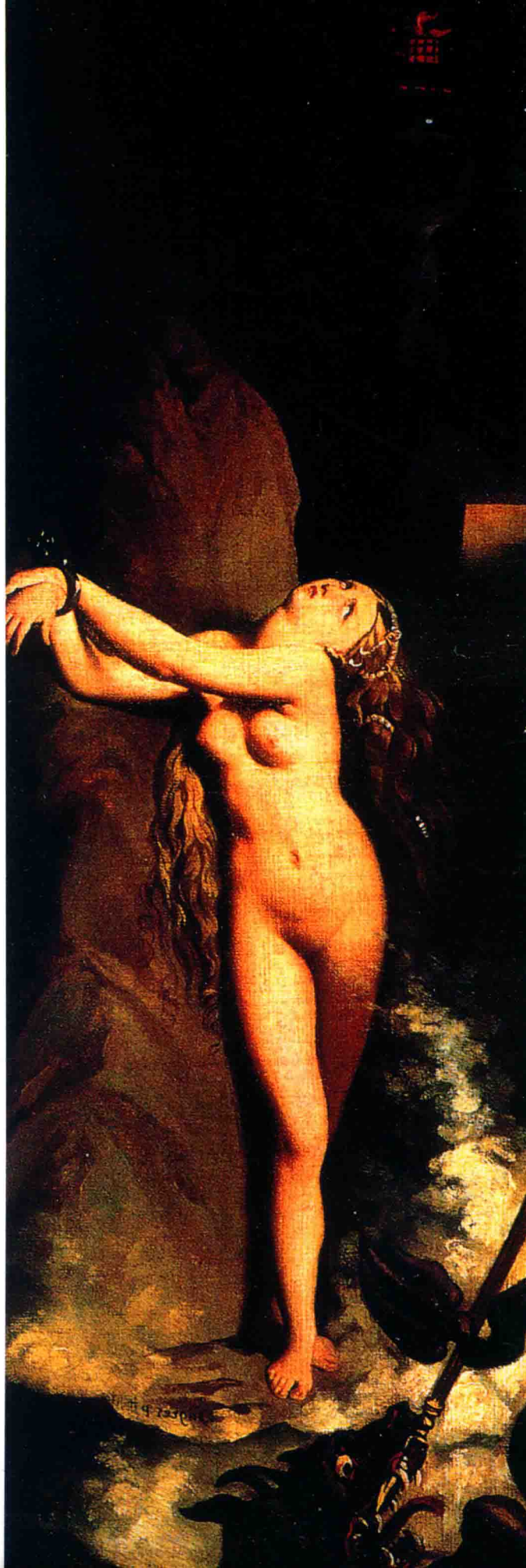
半身像 / 036

多伊赛夫人肖像 / 037

罗马的拉斐尔庄园 / 038

男子侧面坐像 / 039

奥边普斯和斯芬克斯 / 040
奥边普斯和斯芬克斯（局部） / 041
爱与美的女神维纳斯 / 042
爱与美的女神维纳斯（局部） / 043
瓦平松的浴女 / 044
弗朗索瓦－马里于斯·格拉内肖像 / 045
男子像 / 046
查尔斯·马克特 / 047
雕刻家保罗·勒穆瓦纳肖像 / 048
男子肖像 / 049
约瑟夫－安托万·蒙特多 / 050
艾德米－弗朗科斯－约瑟夫·波切肖像 / 051
潘寇克夫人 / 052
潘寇克夫人（局部） / 053
朱庇特与西蒂斯 / 054
朱庇特与西蒂斯（局部） / 055
巴隆·雅克·马尔凯肖像 / 056
男子像 / 057
希波吕忒 / 058
奥西昂之梦 / 059
罗慕洛战胜阿克戎 / 060
罗慕洛战胜阿克戎（局部） / 062
罗慕洛战胜阿克戎（局部） / 063
伯爵夫人 / 064
拉斐尔的订婚仪式 / 065
西斯庭 / 066
西斯庭（局部） / 068
西斯庭（局部） / 069

卡罗琳·穆拉特皇后 / 070

卡罗琳·穆拉特皇后（局部） / 071

拉斐尔与弗纳里娜 / 072

拉斐尔与弗纳里娜（局部） / 073

大宫女 / 074

亨利四世和他的孩子玩耍 / 076

亨利四世和他的孩子玩耍（局部） / 078

亨利四世和他的孩子玩耍（局部） / 079

达·芬奇之死 / 080

达·芬奇之死（局部） / 082

达·芬奇之死（局部） / 083

保罗和弗朗茨卡 / 084

基督向圣·彼得传经 / 085

洛伦佐·巴托利尼 / 086

古利也夫伯爵肖像 / 087

查理五世进入巴黎 / 088

查理五世进入巴黎（局部） / 090

查理五世进入巴黎（局部） / 091

珍妮－凯瑟琳·高妮 / 092

雅克－路易斯·勒布朗克夫人 / 093

大卫 / 094

玛丽·马克特夫人 / 095

荷马礼赞 / 096

荷马礼赞（局部） / 098

荷马礼赞（局部） / 099

后宫宫女 / 100

后宫宫女（局部） / 101

玛丽·玛尔考（赛诺内子爵夫人） / 102

玛丽·玛尔考（赛诺内子爵夫人）（局部） / 103
贝尔坦肖像 / 104
雅克路易·勒布朗肖像 / 105
圣西姆弗里昂的殉难 / 106
圣西姆弗里昂的殉难（局部） / 107
圣西姆弗里昂的殉难（草图） / 108
圣西姆弗里昂的殉难（草图）（局部） / 109
宫女与奴隶 / 110
宫女与奴隶（局部） / 112
宫女与奴隶（局部） / 113
洛哲营救安吉莉卡 / 114
洛哲营救安吉莉卡（局部） / 115
授圣餐的圣母像 / 116
授圣餐的圣母像（局部） / 117
黄金时代 / 118
黄金时代（局部） / 120
黄金时代（局部） / 121
耶稣坐在律法师中间 / 122
耶稣坐在律法师中间（局部） / 124
耶稣坐在律法师中间（局部） / 125
凯鲁比尼和缪斯 / 126
圣徒像 / 127
圣徒像 / 128

青年军官 / 129
奥松维里伯爵夫人 / 130
奥松维里伯爵夫人（局部） / 131
弗里德里克女士 / 132
拉斐尔与弗纳里娜 / 133
巴隆·贝蒂 / 134
巴隆·贝蒂（局部） / 135
圣女贞德 / 136
圣女贞德（局部） / 137
穆瓦第西埃夫人肖像 / 138
穆瓦第西埃夫人肖像（局部） / 139
牧神和安提俄珀 / 140
布洛伊公主（习作） / 142
布洛伊公主（习作）（局部） / 143
授圣餐的圣母像 / 144
授圣餐的圣母像（局部） / 145
圣女日曼纳 / 146
圣女日曼纳（局部） / 147
坐着的莫迪西埃夫人 / 148
自画像 / 149
贵妇人像 / 150
洛哲营救安吉莉卡 / 151
土耳其浴室 / 152

CONTENTS 目录

新古典主义的主宰者

安格尔

安格尔是法国新古典主义的旗手，古典理想化的、静穆而平和的美是他艺术生涯中的最高追求。安格尔的新古典主义并不是生硬地照搬古代大师的样式，他善于把握古典艺术的造型美，并把这种古典美融化在自然之中。

自幼学画

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔，1780年8月29日出生于法国南部的蒙托邦。安格尔是家中长子，他的父亲约瑟夫从事雕塑、绘画等工作，是蒙托邦皇家美术院院士，他的母亲是皇宫假发师的女儿。安格尔是在一个艺术氛围浓厚的环境中成长起来的。

约瑟夫对安格尔寄予了很大期望，有意培养他在绘画和音乐上的天赋。1786年，六岁的安格尔进入教会学院学习。1791年，十一岁的安格尔被送到图卢兹学院，师从格罗、伯利昂学习美术，师从维日那学习雕塑。在勤奋学画的同时，他还学习小提琴，为了贴补家用，他十四岁的时候在一个乐团担任第二小提琴手。1797年，安格尔在格罗的推荐下，来到了巴黎，进入法国革命家拿破仑的首席画师大卫的画室中学习。1801年，安格尔的作品《接见阿伽门农使者们的阿喀琉斯》获得罗马大奖。1803年6月，他获得了《第一执政官波拿巴像》的订件，从此开始逐渐引起人们的关注。但1806年，安格尔在沙龙中交出的作品，如《里维耶夫人》《帝座上的拿破仑》等遭到了批评家的抨击。

里维耶夫人 1805 年 116.5cm × 81.7cm

学派之争

1806年，安格尔去了意大利，他的目的是要把自己的风格提高到文艺复兴时期的水平并改造当时的绘画。在意大利，他经常去梵蒂冈等地观摩拉斐尔的壁画，逐渐开始喜欢佛罗伦萨画家的作品。安格尔在罗马潜心研究文艺复兴时期大师的作品，既不关心现实中发生的事，也不去管自己的作品是否符合当时人们的口味。1808年，安格尔将他创作的《瓦平松的浴女》送到巴黎，但由于作品过于追求纯粹的艺术而脱离了现实生活，因此并未受到人们的青睐。再加上安格尔的坏脾气，人们纷纷对他敬而远之。

1819年，安格尔在一次沙龙上展出了他的作品《大宫女》，这幅富有东方情调的作品更加深了他的孤立状态，他的绘画依然受到了严厉的批评。由于在法国总是受到冷遇，因此他长期居住在意大利。1824年，他创作了《路易八世的心愿》，这幅作品得到了王室的认可，获得了很大成功，安格尔得以大显身手。有此契机，他终于重返巴黎。此时的巴黎，强调感情，以色彩为主的浪漫主义风格风头正盛，巴黎画家们都以“个性美”取代了“理想美”。但安格尔崇尚的是古典美，排斥艺术的即兴与个性化，他坚持学院派的古典主义，与当时新兴的浪漫主义画派对立，形成了尖锐的学派斗争。

在1824年的沙龙展上，安格尔的《路易十三的宣誓》得到了评委们的一致认可，这幅画受到了皇家的赞扬，此后他开始收到源源不断的订件。

路易十三的宣誓 1824 年 421cm × 262cm

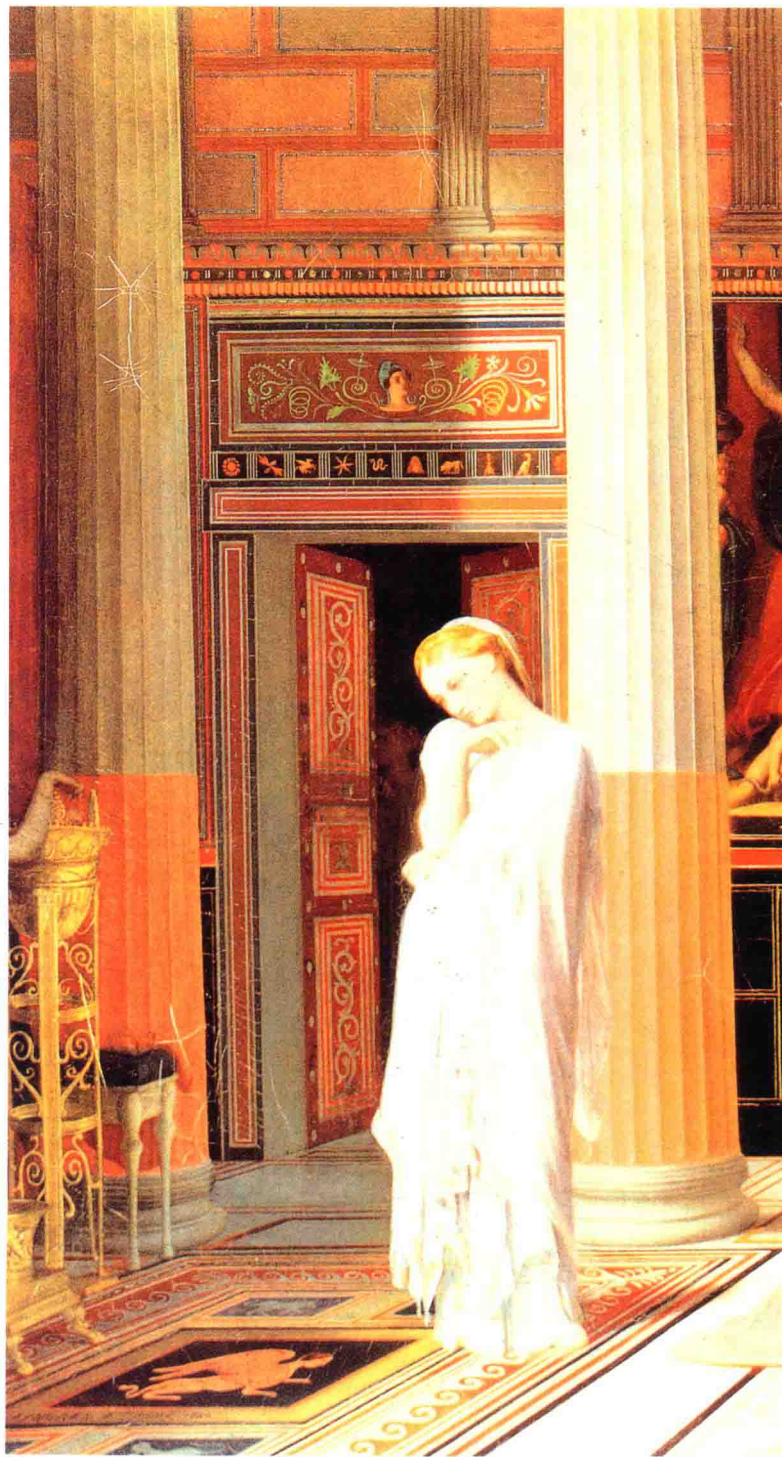
开设画室

1824年，安格尔在巴黎开办了自己的画室，那些追求原始主义的年轻人纷纷慕名而来。他追求直率而纯洁的原始风格，把宗教画作为心爱的体裁，他崇拜自然，注重细节的刻画，务求线条干净，造型平整，他强调纯洁而淡漠的美。1825年，安格尔被选为皇家美术院院士。

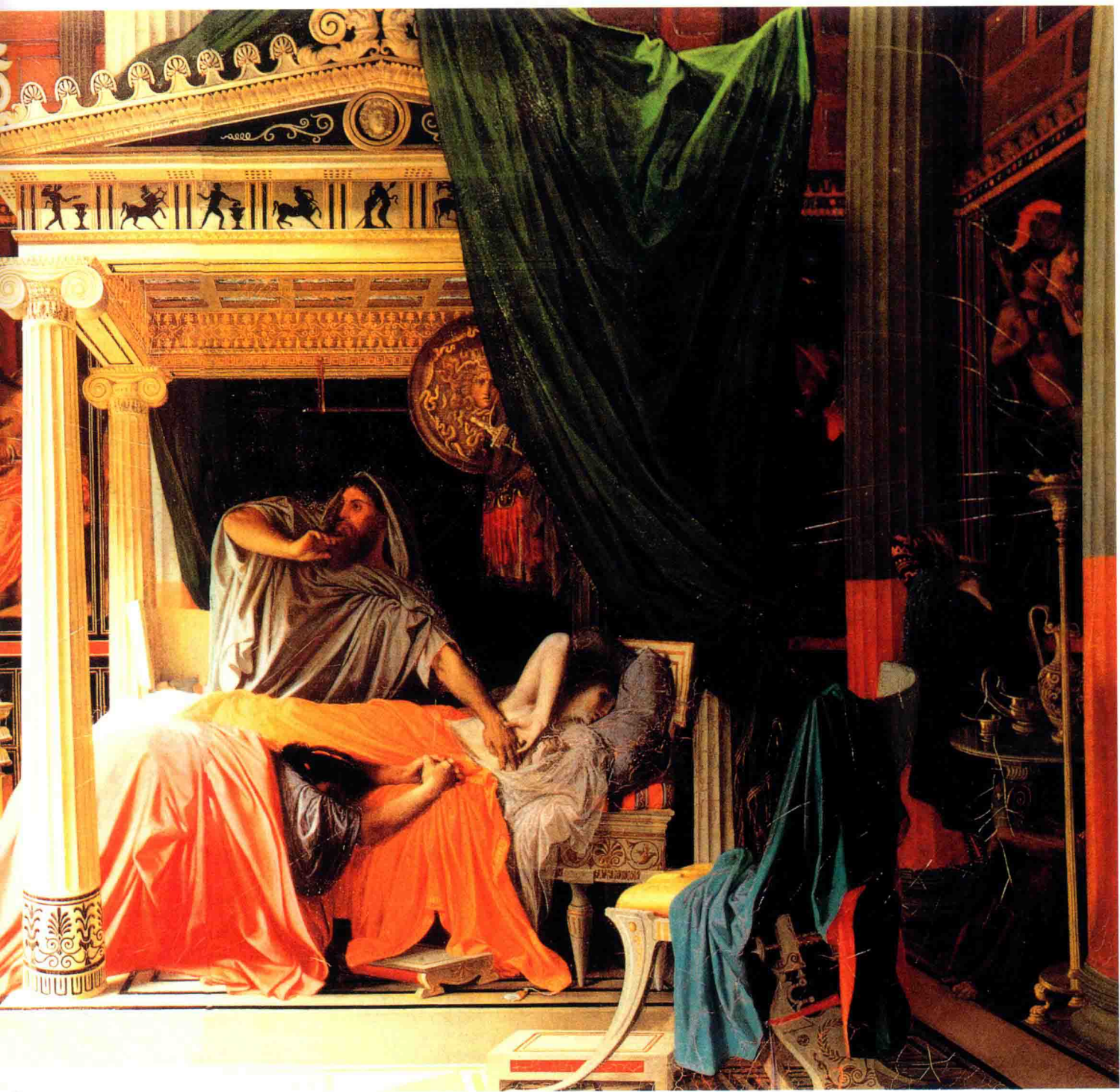
1834年，安格尔创作了《圣西姆弗里昂的殉难》，然而这幅构图精美的画作却并没有使他获得应有的声誉。画作展出时，很多人对此持有异议，他们认为这幅画偏重考古，说他创作了一幅让人失望的画。安格尔感觉他受到了不公平的待遇，因此愤怒地离开了巴黎，并开始担任罗马法兰西学院院长。其后不久，他就关闭了画室，并宣称再也不公开展示自己的作品，并且不会再接受政府的订件，只为朋友作画。

回到罗马后，安格尔夫妇身边聚集了很多年轻艺术家。但是在学校上课时，他总是管不住他那古怪的性格，课程总是中断。但是，这段时间他的订件却不少，他不得不在身体不太好的状态下坚持作画。其中一幅名为《安提阿乔斯与斯塔拉托尼斯》的画反响特别好，在罗马轰动一时。

1841年5月，安格尔荣归巴黎，政府为他举办了一场大型宴会和一场由著名音乐家主持的音乐会。这一次返回巴黎，他与各界名流保持着联系，各种题材的订件源源不断，收入可观。

安提阿乔斯与斯塔拉托尼斯 1840年 57cm × 87cm

感情生活

安格尔性格倔强、固执己见、脾气火爆，一件小事就可以激怒他，这从他第一次恋爱和与艺术同行的争执中，很容易就能看出来。然而，安格尔的婚姻却堪称完美。

安格尔的第一个交往对象是朱丽·福雷斯蒂埃小姐。当时，安格尔的事业受到人们的质疑，他常常去福雷斯蒂埃家。这家人爱好音乐，在那里安格尔常演奏提琴，福雷斯蒂埃小姐为他伴奏。音乐引起了两个人的共鸣，他们很快坠入爱河，不久两人就订婚了。然而好景不长，1807年，两人因为艺术的争执而关系破裂。安格尔需要一个能包容他的脾气，理解他的艺术观点的人，于是两人分手。

也许是冥冥之中自有天意，在与福雷斯蒂埃小姐分手后，安格尔真的找到了那个肯包容、理解他的人。1813年，他在罗马与女帽商玛德莱娜·夏佩尔结婚。这位妇人是自我牺牲的典范，她是安格尔生活上的慰藉，始终支持和陪伴着他走在绘画大师的道路上，直至1849年逝世。

1852年，安格尔开始了第二次婚姻，与德尔菲娜·拉曼尔完婚。