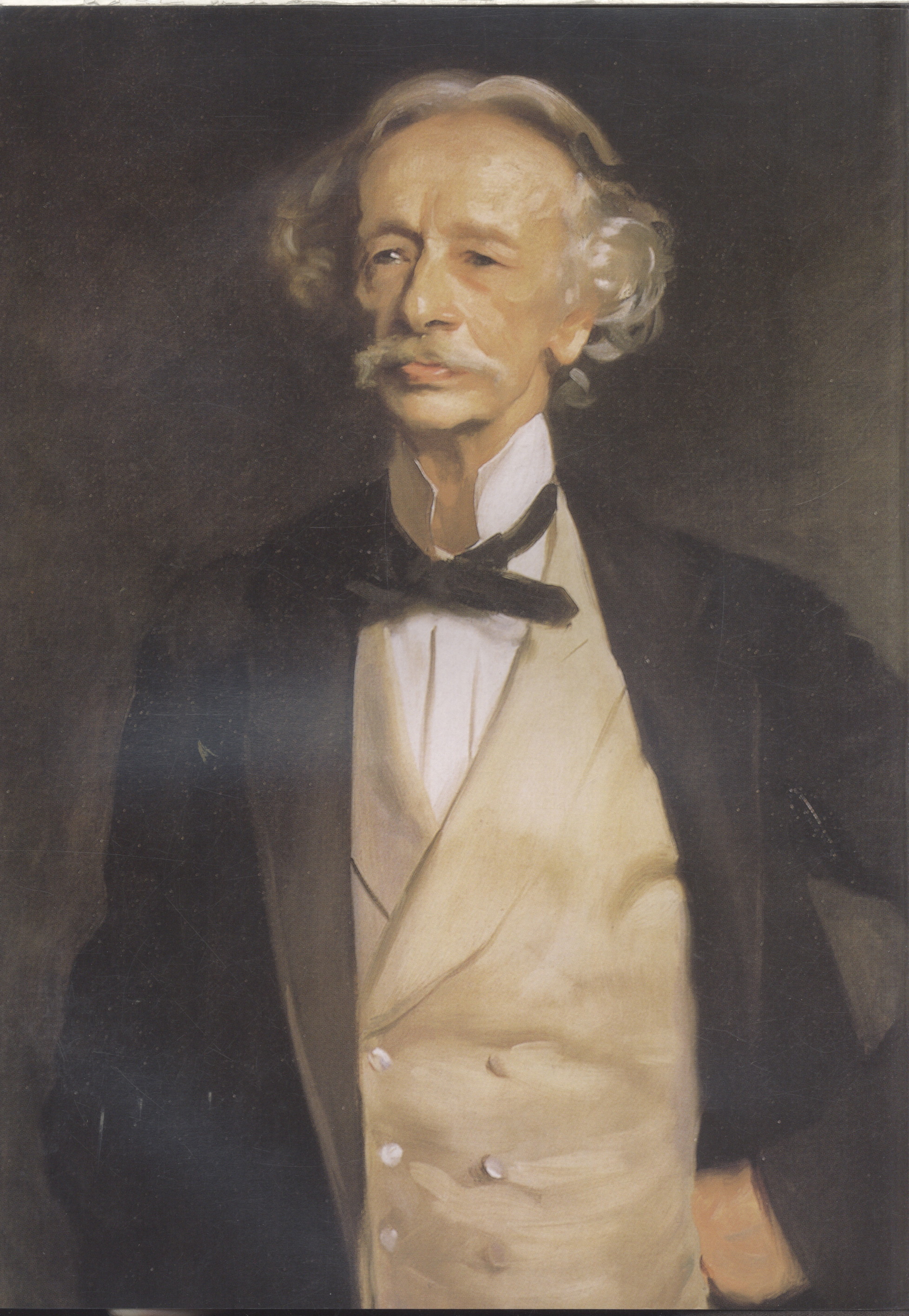

Western Painting Masters

SARGENT

西方绘画大师 萨金特

Sargent

约翰·辛格·萨金特

美国画家

1856-1925年

19世纪“活在世上最卓越的画家”

——美国肖像画大师萨金特

19世纪以法国艺术为主流的欧洲绘画，曾经产生了新古典主义、浪漫主义、现实主义等流派。而到了19世纪末20世纪初期，印象主义画派在科学理论的影响下，色彩表现技法产生了重大变革，印象派绘画追求光 and 色对感官影响的概念风靡了整个欧洲。一批新生的青年画家的作品令人耳目一新，并得到大众和评论界的追捧。在美国画家纷纷赴欧洲学习绘画和欧洲画家赴美淘金的热潮之后，美国艺术已逐渐培养出了几代有作为的艺术家，约翰·辛格·萨金特就是其中一位佼佼者。萨金特是19世纪末20世纪初活跃于欧美的著名肖像画家。不仅由于他在肖像画领域的成就，更由于他在晚年仍以真正艺术家的社会责任去涉足壁画创作，因而确立了他的国际著名画家的地位。

约翰·辛格·萨金特（John Singer Sargent）生于意大利佛罗伦萨。其父亲是美国宾夕法尼亚州费城著名的医生，颇具绘画天才，曾为数本医学教科书画过插图。母亲是费城一家富有的皮革商人的女儿，家庭条件宽裕。她早年在欧洲的旅游经历，使她婚后力促丈夫乔迁意大利的佛罗伦萨。1856年2月12日，他们的第一个孩子约翰·辛格·萨金特诞生。萨金特的母亲是一位有一定造诣的业余水彩画家，并喜欢弹钢琴，她将这两项爱好逐步灌输给了她的儿子。在良好的家庭环境里，萨金特从小就学会了意大利语、英语和法语，并且在音乐和美术方面就表现出了优异的资质和才能。在母亲的支持下，萨金特于1870年以优异的成绩考入了美术学院。

1874年，萨金特一家在意大利威尼斯与画家惠斯勒相遇了。母亲将萨金特的作业交给惠斯勒指教，受到了惠斯勒的鼓励和赞赏。为了让儿子能在浓烈的

艺术氛围中成长，父母决定将家搬到了世界艺术中心的巴黎居住。在巴黎，萨金特进入了著名肖像画家卡罗勒斯的画室学习肖像画，掌握了法国肖像画的最新技法。这位老师崇尚写实，素以冷峻的素描手法教育他的学生，常让他们去卢浮宫临摹大师的作品。萨金特天资聪颖、进步很快，得到老师的赞许。在法国期间，他深受法国印象派绘画的影响，几年后又去了西班牙，对委拉斯凯兹和哈尔斯的画风极感兴趣。1876年4月，萨金特自从在印象派画展上第一次看到马奈与莫奈的光色表现时深有感悟，特别是莫奈的干草堆系列油画，对他有很大的触动。尽管这时他的肖像画名声已经建立，他还是虚心吸收这些“外光派”绘画大师的表现方法，并试验了一种新的着色和绘画光的技法，于是创作了《康乃馨、百合、玫瑰》，参加了伦敦皇家艺术学院的展览，被该院高价将此画收购。

《康乃馨、百合、玫瑰》是萨金特表现瞬间光影效果最突出、最著名的一幅油画。这幅画描绘了在黄昏暮色笼罩下的花园里，两个天真纯朴的小姑娘正在点燃手中的灯笼，背景是盛开的康乃馨、百合、玫瑰。白色的衣裙与粉红、淡黄的花朵，闪烁的灯笼与映在脸庞上的红晕，冷暖两种相互对比且相辅相成的色调，构成了既温馨又浪漫的图景。画家为了准确表达黄昏朦胧的天光和灯笼光影下小姑娘白衣裙的色彩效果，以及鲜花、树叶、草丛等复杂的形、光 and 色的对比关系，常常把画布拿到户外写生或修改。每到黄昏来临，他便抢时间抓住瞬间光影的变化多次进行观察和创作。该画画面色彩丰富，层次感强，展览时受到人们的高度评价。

1881年萨金特荣获沙龙银奖，1884年他的其中一幅

肖像画《高特鲁夫人》在法国遭到强烈的抨击，他在一怒之下离开了巴黎，定居伦敦。之后他大部分时间是在英国度过，并且有一间自己的画室，这种状况维持了许多年。他在英国乡间专事外光写生，此后画誉又东山再起，至19世纪90年代已达到顶峰。并于1897年获伦敦皇家艺术学院勋章一枚并成为该院院士，故有“英国画家”之说，甚至被英国画坛称为“活在世上最卓越的画家”。1907年他拒受英国爵士位，因为他自称是美国人，所以在英国水彩画史和美国的画家介绍中都有萨金特，但是他并未在美国长期定居过，回美国也仅仅只是旅行。20岁那年是他第一次回到美国，并随母亲和妹妹一起申请加入了美国国籍。虽然父母都是美国人，但是他们长期在国外漂泊，属于无国籍者，这次入籍，就正式决定了萨金特的美国画家的身份。在美国期间，他很快就成为波士顿和纽约著名的肖像画家。他最有代表性的作品有《里布列斯坦尔勋爵》、《亨利·怀特夫人像》、《安格纽夫人》等。

萨金特肖像画的笔触光滑细腻，线条流畅，描绘的人物各具其个性。很多画家由于肖像画的多产而导致描绘的雷同，但是萨金特特别注重人物个性、神态、表征的展现。例如他画菲利普斯夫人手臂的柔嫩，画约瑟夫目光的坚定，画安格纽夫人容貌的美丽，画女演员特丽优雅的舞姿……他一生画了400多幅肖像画，几乎无雷同。萨金特深受印象派绘画的影响，从他的肖像画中能充分体现出来。他笔下人物服饰受环境光色影响非常明显，如描绘小朋友海伦的连衣裙、格蕾丝小姐的长裙等。

1887年，萨金特在英国乡村的繁茂绿意中专注表达光线与色彩，重新唤起对水彩画的兴趣。他的水彩

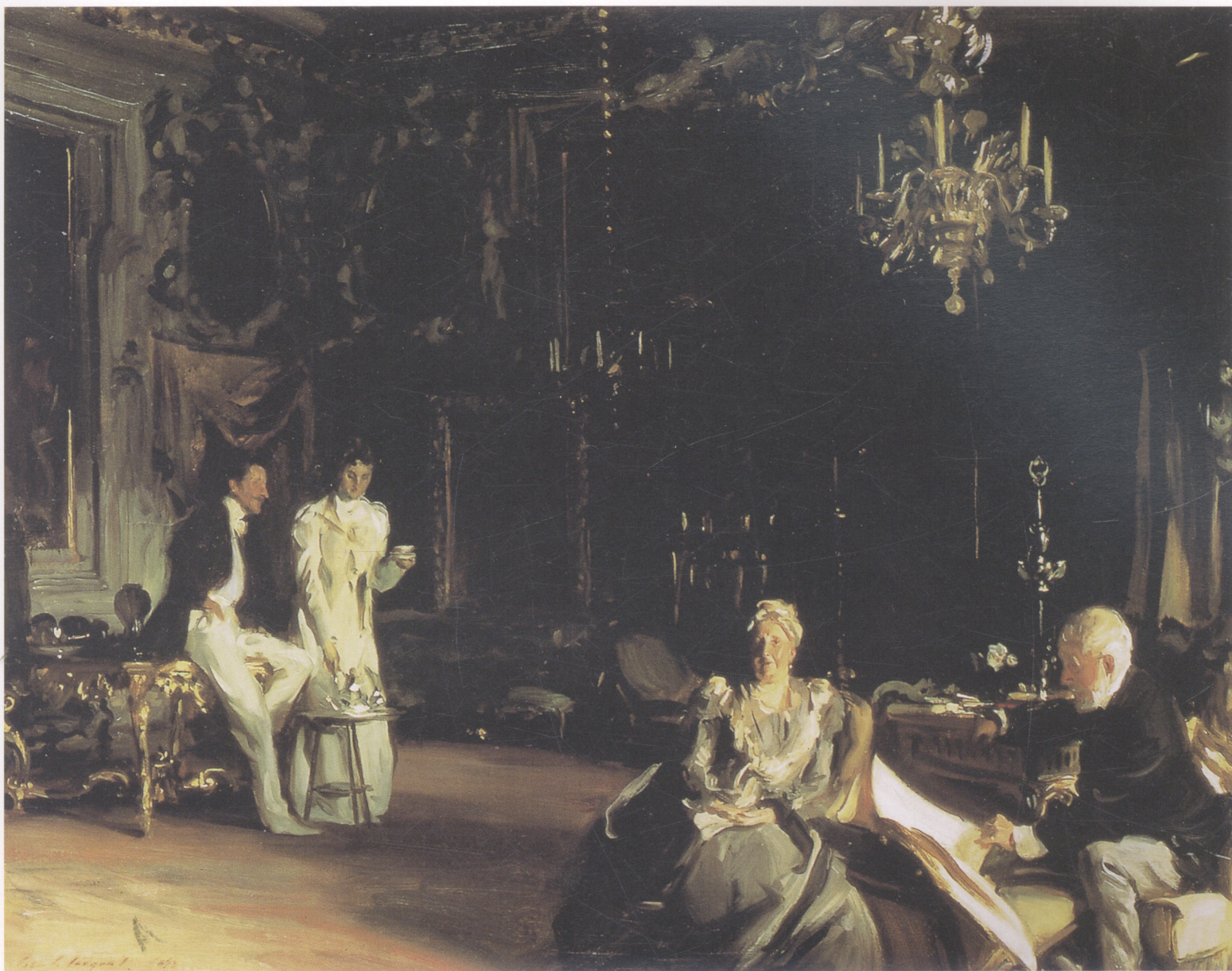
肖像画，充分显示出了他的绘画天赋。画面色调明亮，描绘人物概括而洗练，在人物的性格和面部表情的刻画上细腻而生动；他的水彩风景多是即兴速写，色彩凝重，因受印象派的影响，其作品在光和色彩的表现上非常独到，曾一度使用纯度很高的色彩直接描绘，但是艳丽而不焦躁，浑厚却又显得透明，极具绘画功底。他一生不断地写生作画，作品数量颇多。

1925年4月15日，在最后一幅壁画即将完成之际，一代大师萨金特在睡眠中去世，享年六十九岁，终身未娶。

威尼斯的室内 布面油画
66cm x 83.5cm 1898年

爱德温·布思 布面油画
222.3cm x 156.8cm 1890年

格雷厄姆·摩尔·罗伯逊夫人 布面油画
160cm x 101.5cm 1894年

赫兰·邓纳姆 布面油画
121.5cm x 81.3cm 1892年

赫兰·邓纳姆 局部

卡门茜塔 布面油画
232cm x 142cm 1890年

贝雅特丽丝·杰莱特 布面油画
162.6cm x 86.3cm 1890年

安格纽夫人 布面油画
125.7cm × 100.3cm 1892年

安格纽夫人 局部

汉密尔顿·迈克寇思·汤布利夫人 布面油画
229cm x 143.5cm 1890年

格雷丝·伍德豪斯 布面油画
162.9cm x 94cm 1890年