

50



第一影响力艺术宝库 (蓝卷)

INGRES

古典鼻祖——安格尔



北京出版社

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

古典鼻祖——安格尔

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著



北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库. 蓝卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05740-1

I.第… II.第… III.绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第111869号

全案策划  唐码书业 (北京) 有限公司
www.tangmark.com

- 责任编辑 李小波
- 执行编辑 马凯
- 封面设计 刘畅
- 装帧设计 李伟

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

古典鼻祖——安格尔

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30千字

版次 / 2005年1月第1版

印次 / 2005年1月第1次印刷

印数 / 1—8,000

ISBN 7-200-05740-1/J · 440

定价: 320.00元(精装全20册)



第一影响力艺术宝库

古典鼻祖——安格尔

让-奥古斯特·多米尼克·安格尔(1780~1867), 19世纪法国杰出的古典主义画家。1780年8月29日生于蒙托邦, 自小父亲就培养他对艺术的兴趣。1791年安格尔被父亲送到图卢兹美术学院学习, 1797年又转入达维特的学校。那时, 他非常热衷于追求古典主义。1805年, 安格尔完成了《里维埃夫人肖像》一画, 这幅肖像在色彩方面无疑也是安格尔的杰作之一。这幅作品于1806年在沙龙中展出, 但是它“独特的、革命的、哥特式的”风格特点招来了许多批评家的愤怒。事后, 安格尔去了罗马, 在那里生活了18年。他一方面学习、临摹古代大师的原作, 一方面进行素描肖像和油画创作。

在绘画表现方面, 安格尔不仅注重细节的刻画, 而且务求线条干净和造型平整, 他强调纯洁而淡漠的美, 这是与达维特的艺术观点相对立的。在对待古希腊的态度上, 安格尔无疑投入了更多的感情和热情, 此时他是比达维特更纯正的浪漫主义者。我们看安格尔的画通常会有这样的感觉: 线条画得太干净了。正是这种线条的干净把安格尔引向抽象, 会使画面毫无内容; 但为了表现明暗和反射, 他也会把线条打断, 使之带有“绘画性”。可是在这种有如金属一般坚硬的“绘画性”中, 却没有一般“绘画性”所必不可少的

AC U10 叁 04



第一影响力艺术宝库

那种流畅和“灵魂”，如创作于1819年的《保罗与弗朗切斯卡》。当他模仿提香时，那简直就是拉斐尔，这时的作品就成为珍贵的杰作。当他初访罗马之后，他又完善了自己的绘画风格，他的艺术也到达了鼎盛期。

安格尔的艺术道路就是爱神的道路。我们可以从他的油画中看到：肌肉、曲线、酒窝、柔韧的皮肤——一切的一切。《土耳其浴女》可谓是安格尔的优秀创作之一。在女性美的表现上，安格尔克服了他那种感官上的爱好，赋予了它以传奇的魅力。这幅画反映了安格尔借助众多的“洁净”、“洗练”的优美人体来表现一种单纯与丰富、动态与静态的完美结合。

在安格尔画的所有描绘女子裸体的油画之中，《瓦品松的浴女》和《泉》无疑是最好的两幅。《瓦品松的浴女》作于1808年，安格尔时年28岁。美妙的女子背影使他激动得竟至无暇过多顾及技术。半明和半暗的调子在这柔嫩的背上颤动着。安格尔从1830年在意大利佛罗伦萨逗留期间就开始创作《泉》，但一直没有完稿。26年以后，当他是76岁高龄时才画完此画。这幅画是安格尔的得意之作。《泉》把古典美和女性人体的美巧妙地结合在一起，出色地表现了少女天真的青春活力。《泉》的诞生，标志着安格尔的艺术达到光辉的顶峰。

安格尔的肖像画之美，是艺术界公认的。创作于1832年的《路易·弗



第一影响力艺术宝库

朗索瓦·贝尔坦像》无疑是最著名的一幅。人们称赞这幅肖像是“生理的肖像，道德的肖像……整个时代的发现……”所有这些，都非常完善地表现在这幅肖像上。由于安格尔的精心描绘，使得他创造了一个足以表现整整一个时代的坚强人物形象。

至此我们可以看出，安格尔的绘画精于形状的描绘和冷静、清晰的构图。由此我们就不难理解为什么当时比他热情的人觉得不能忍受这样圆熟的完美性，为什么会有许多艺术家羡慕安格尔技术上的造诣。虽然安格尔的绘画题材并不多，但是他精湛的技艺水平不得不令人叹服！

这本画册，精选了安格尔的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月



走近西方绘画

透明的植物油，色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

调色板

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落退色。

颜料

分矿物质和化学合成两类。最初多为矿物质颜料，由手工研磨成末，作画时才进行调和；现代多为化学合成，批量生产后装入锡管。

画笔

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等。

上光油

通常涂于油画完成并干透后，能保持画面光泽，防止空气侵蚀和积垢。

画布/板

绘画材质，一般为亚麻布加工而成，或用不吸油的木板、硬纸板替代。

外框

外框可使画面显得完整，集中。19世纪以前多为木料、石膏所制，近现代多为铝合金等金属材料所制。

作品名称

宫女

画面中全裸的宫女斜倚着身体横展画面。在构图上，宫女的身躯形成一大弧线，画面保持了均衡。宫女像花柳一般妩媚，显得气韵生动，诗意盎然。这幅作品是19

作品赏析

对作品内容、绘法、风格的解读与评析。



画刀

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。



46

布上油画 91 × 162

鉴赏

首先是“色”，其次是“光”，再次是造型和用笔，最关键的是表现出来的“情”。





影响力指数

作品对后世的影响及知名度。

收藏

收藏油画，先要辨别真伪，再要考虑品相，还要注意保存。

赏画撷趣

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

在华丽的帷幕和雕花的衬托下显得典雅正好与右边落下的帷幕形成对应，使整体增加了一丝明艳，丰富的色调和肌理，是裸体艺术的杰出代表作之一。



此画是为拿破仑的妹妹而作

这幅画是拿破仑的妹妹，即那不勒斯王国的王妃卡罗琳·缪拉订购而作的。卡罗琳·缪拉曾在1809年向当时住在罗马的安格尔购买了一幅《睡着的那不勒斯女臣》，而这幅《浴女》画的却是一位“醒着的女臣”，但是这幅画最后却没有落到卡罗琳的手中，而是落到了普鲁塞王宫。

这幅画是安格尔正盛年轻时期的作品，作为裸体艺术，这幅画所追求的是表现女性身上一切可能出现的形态美。画中的裸女之姿态取自安格尔的老师大卫的作品《丽加莱夫人》，由于安格尔很强调女性身体的优美曲线，以至于为了表达这种曲线的美感而拉长了手臂与臀部。当作品发表的时候，这种造型受到不少人的指责。曾有评论家指出裸女的臀部多了三节脊椎。安格尔的学生阿曼·德瓦尔却解释：“世间正因为这跟修长的腰而使她如此柔和，能一下子捕捉住视线，假如她的身体比例对象准确，那就很可能不这么诱人了。”



巴黎卢浮宫藏

作品材质及绘法

布上油画 91 × 162cm 巴黎卢浮宫藏

作品尺寸

原作画面尺寸。

收藏者



图版

古典鼻祖——安格尔





图版目录

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 让-查尔瑞斯-奥古斯特·赛蒙 .. 1 | 弗朗索瓦-马里尤斯·格拉内 ... 14 |
| 归还赫克托耳的尸体 2 | 俄狄浦斯解开斯芬克斯之谜 15 |
| 裸体习作 3 | 德韦赛夫人 16 |
| 阿伽门农的使者的到来 4 | 庞库克夫人 17 |
| 自画像 6 | 美狄亚·德·戴尔娜 18 |
| 任第一执政官时的拿破仑 7 | 美狄亚·路易斯-尼古拉斯- 玛丽 19 |
| 菲利拜尔·里维埃 8 | 朱庇特和泰提斯 20 |
| 美狄亚夫人 9 | 尼古拉·帕格尼尼(小提琴家) ... 22 |
| 里维埃夫人肖像 10 | 施泰姆特全家 23 |
| 卡罗林娜·里维埃小姐 11 | 卢西恩·波纳帕尔特家族 24 |
| 坐在皇位上的拿破仑一世陛下 ... 12 | 维格尔正在讲述《安纳德》中的 |
| 瓦品松的浴女 13 | |



图版目录

| | | | |
|--------------------|----|----------------------------|----|
| 故事 | 25 | 西斯廷教堂 | 41 |
| 奥西昂的梦 | 26 | 西斯廷教堂 | 42 |
| 保罗与弗朗切斯卡 | 27 | 未来查理斯五世进入巴黎 | 43 |
| 塞农娜夫人 | 28 | 菲利普五世向本威克的马修授金 羊毛 | 44 |
| 征服者 | 30 | 拉斐尔的订婚 | 45 |
| 拉斐尔的订婚 | 32 | 宫女 | 46 |
| 卡诺利恩·莫纳特 | 33 | 洛哲营救安吉莉卡 | 48 |
| 拉斐尔和弗娜里娜 | 34 | 为安德洛墨达所作的习作 | 50 |
| 美狄亚娜·安格尔 | 36 | 雅克-路易·勒布朗夫人 | 51 |
| 唐·佩德罗吻亨利四世之剑 | 37 | 路易十三的誓约 | 52 |
| 维希的莱昂纳尔之死 | 38 | 荷马的荣誉 | 53 |
| 亨利四世与他的孩子 | 40 | | |



图版目录

| | | | |
|----------------------|----|-------------------|----|
| 圣·玛丽德玛科特夫人 | 54 | 朱庇特与昂蒂奥普 | 67 |
| 布瓦勒奥头像 | 56 | 土耳其宫女与女奴 | 68 |
| 小浴女 | 57 | 安第舒斯和斯特蕾东尼丝 | 70 |
| 路易-弗朗索瓦·贝尔坦像 | 58 | 霍松维勒女伯爵 | 72 |
| 圣·桑甫里昂的殉教 | 59 | 一对订婚的情侣 | 74 |
| 圣·桑甫里昂的殉教习作(一) | 60 | 阿纳底奥曼的维纳斯 | 75 |
| 圣·桑甫里昂的殉教习作(二) | 61 | 泉 | 76 |
| 自画像 | 62 | 保罗与弗朗切斯卡 | 78 |
| 玛格莱恩·安格尔 | 63 | 哈特斯·雷丝特 | 79 |
| 路易斯·维纳特 | 64 | 圣母玛利亚的圣饼 | 80 |
| 查尔斯·戈劳德 | 65 | 莫特西埃夫人 | 81 |
| 罗斯切尔德的巴隆·贝蒂 | 66 | 加拉德玻林娜-埃莲诺尔 | 82 |



图版目录

| | | | |
|-----------------|----|--------------------|-----|
| 卡诺丽娜·格恩丝 | 84 | 缪斯的分娩 | 94 |
| 查理三世的加冕礼 | 85 | 黄金时代 | 96 |
| 莫特西埃夫人 | 86 | 德尔菲娜-拉梅尔·安格尔 | 97 |
| 维纳斯在帕菲斯 | 88 | 土耳其浴室 | 98 |
| 78岁时的自画像 | 89 | 三个手臂的女子习作 | 102 |
| 黄金时代 | 90 | 被抢劫的欧罗巴 | 103 |
| 戴着皇冠的贞洁女子 | 92 | 封为神的拿破仑 | 104 |
| 浴女 | 93 | | |





2



这幅画是安格尔的课堂习作，描绘的是一位长鬃角的裸体男子。画面上，男子左手支肘托腮倚在搭着背景布的高台上。背景中的幕布如同模特儿穿的衣服，缓和了从肌肤到高台的过渡。细颈的高台似乎无法将重量一直承受住，但底下十字形的台座使重心有了支撑，这是古典主义一向要求强调的平衡。



布上油画 79 × 56cm 蒙托邦安格尔博物馆藏

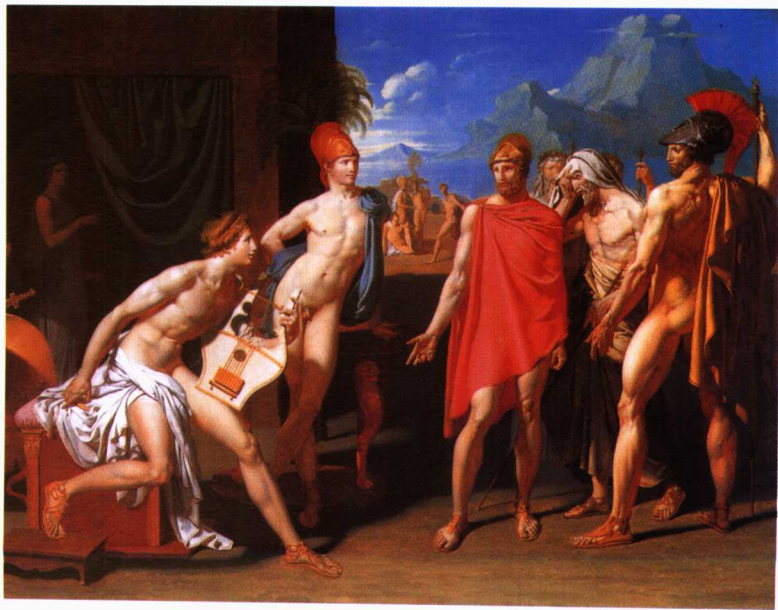


阿伽门农的使者的到来



此画作于1801年，全名是《阿伽门农的使者来到阿喀琉斯的营帐》，描绘的是特洛伊战争中的故事。希腊统帅阿伽门农抢走了阿喀琉斯心爱的女俘，导致了两人的失和，后来又派使者给阿喀琉斯送来贵重物品和女俘，以示和好，画面表现的就是这一场景。安格尔凭此画获得罗马大赛一等奖，并因此获得去罗马留学的机会。✍

4



布上油画 110 × 155cm 巴黎国立高等艺术学院藏

