

世界

十大名画家

画集

安格尔

北京工艺美术出版社

世界十大名画家画集

安格尔

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

安格尔 / 安格尔绘. —北京: 北京工艺美术出版社,
2003.11

(世界十大名画家画集 / 杨永胜主编)

ISBN 7-80526-473-2

I.安… II.安… III.油画-作品集-法国-近代 IV.J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101146 号

责任编辑: 黄道京

贾德江

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

孙利

世界十大名画家画集 安格尔
SHI JIE SHI DA MING HUA JIA HUA JI AN GE ER
杨永胜 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 11 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-473-2/J·300 定价: 880.00 元 (全十卷)

安格尔的艺术生涯

让-奥古斯特·多米尼克·安格尔(1780—1867)是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。他的父亲约瑟夫·安格尔是蒙托邦皇家美术院院士,母亲是皇宫假发师的女儿。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。由于他用功、认真,17岁的安格尔已经成为一个很好的画家了。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。匀整的颜色和谐地结合在一起,色彩显示着形体,带有某些起伏的暗示,但没有求助于阴影。身体和衣服象牙白突出出来,组成画面的受光部分,深蓝色的沙发则组成画面的阴影部分。这两种颜色都被纳入黑色的背景。红、黄两色的小小变化无害于整体效果。个性和朴实的表情、明暗和单纯,使这幅肖像别有一种优美韵味。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,安格尔去了意大利罗马,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。主要作品有《俄狄浦斯解开斯芬克斯之谜》、《瓦品松的浴女》、《宫女》、《奥西昂的梦》,以及《德韦赛夫人》、《帕格尼尼像》等。

1824年,安格尔返回巴黎,开办了自己的学校,那些追求古典主义的年轻人都投向了。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。

安格尔是一个对自然崇拜的多情者。安格尔在向希腊人和拉斐尔讨教之前,先学习了自然。他曾断言:“希腊人就是自然;拉斐尔之所以是拉斐尔,就是因为他比别人更了解自然。”不过,安格尔并不能完全放弃明暗的处理,他还使用很强的、鲜艳过分而不真实的颜色,以弥补作品色彩的冷淡。在这种情况下,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(使作品富有内容),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”所必不可少的那种流畅和“灵魂”。如创作于1819年的《保罗与弗朗切斯卡》。当他的线条变得过于准确时,他就以细节来压倒它,画上一堆纯属低级趣味的装饰物。但当他模仿提香时,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上看到:肌肉、曲线、酒窝、柔韧的皮肤——一切的一切。如果说《保罗与弗朗切斯卡》不是一件成功之作,则《土耳其浴女》则是安格尔的优秀创作之一。画中的裸体组成了一个中间性的基调,小小的蓝、红、黄各色斑块,如宝石一样嵌缀其间,只是稍显模糊,但非常和谐一致。在女性美的表现上,

84 11 3 52

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”优美的人体来表现一种单纯与丰富、动态与静态的完美结合。每个浴女是一种“洗练”和“洁净”的形式，众多的“洗练”和“洁净”结合在一起就使得形式更为丰富。这冷静、幽雅、精于用线和微妙的明暗色调来体现人体的表达方式，来自古典主义的传统。但是，这种真切而又超越真实、单纯而又变化丰富、柔美而又不柔弱甜媚的意味，以及作品中所流露出来的浓郁的东方情调，是传统的古典艺术中所从未有过的。

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。色彩虽然相当原始，却也不无悦人之处。绿色的帘子、浅黄色调的身体、白色的床单、白色带红的绸头巾一一全部安排在一个平面上，如在镶嵌饰物中一样和谐地交织在一起。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，当他已是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》也是西欧美术史上描写女性人体的优秀作品之一。1856年象征“清高绝俗和庄严肃穆的美”的最杰出的作品《泉》的诞生，标志着安格尔艺术达到光辉的顶峰。1863年他被故乡授予金色桂冠。由此可见，安格尔的造型力纯粹是对现实的一种感性的占有。

安格尔的肖像画之美，是艺术界公认的。创作于1832年的《路易-弗朗索瓦·贝尔坦像》无疑是最著名的一幅。人们称赞这幅肖像，说它是“生理的肖像，道德的肖像……整个时代的发现……智慧的权力，财富，自信……在我们面前的是一个路易·菲利普时代的正直的人”。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和细节突出，使得他创造了一个足以表现整整一个时代的坚强人物的形象。这个形象同贝尔坦本人的个性融合得如此紧密，以至现在已经很难把他们分开了。

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。我想我们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；我们也不难理解为什么会有许多艺术家羡慕安格尔技术上的造诣，甚至在跟他意见不同的地方也尊重他的权威性。

安格尔的绘画题材并不多，甚至反反复复画同一题材，使用同一造型等。安格尔以他精湛的传统技艺在人物画中着力表现线条的纯净、姿态的优美和皮肤、饰物的质感。同时，安格尔并没有受到传统的束缚。这具体表现在他对客观现实的尊重，注重色彩的运用和按照美的规律对对象的变形处理。难怪有人会说他身上有浪漫主义的气息呢！

使者阿伽门的到来

瓦品松的浴女

朱庇特和泰提斯

庞库克夫人

目 录

让-查尔瑞斯-奥古斯特·赛蒙	2
归还赫克托耳的尸体	2
男人体	3
裸体习作	4
使者阿伽门的到来	4
在写字的男裸体习作	6
年轻的赛林	7
自画像	8
贝尔弗斯-富朗	9
约瑟·安格尔	10
任第一执政官时的拿破仑	11
约瑟·维瑞特斯·德·摩尔特利埃男爵	12
美狄亚夫人	13
菲利拜尔·里维埃	14
卡罗林娜·里维埃小姐	15
里维埃夫人肖像	16
坐在皇位上的拿破仑一世陛下	17
人体习作	18
瓦品松的浴女	19
俄狄浦斯解开斯芬克斯之谜	20
朱庇特和泰提斯	21
弗朗索瓦-马里尤斯·格拉内	22
德韦赛夫人	23
埃德门·波查斯特	24
庞库克夫人	25
美狄亚·德·戴尔娜	26
让-帕提斯特·迪斯德堡	27
乔克斯·玛格特	28
夏尔-约瑟夫-洛朗科迪尔	29
尼古拉·帕格尼尼(小提琴家)	30
美狄亚·路易斯-尼古拉斯-玛丽	30
卢西恩·波纳帕尔特家族	30
约瑟-安东尼·莫尔特德	31
施泰姆特全家	32

宫女

保罗与弗朗切斯卡

洛哲营救安吉莉卡

圣-玛丽德玛科特夫人

奥西昂的梦	33
塞农娜夫人	34
维格尔正在讲述《安纳德》中的故事	36
维格尔正在讲述《安纳德》中的故事	36
征服者	37
征服者	37
宫女	38
拉斐尔和弗娜里娜	40
美狄亚娜·安格尔	42
卡诺利恩·莫纳特	43
唐·佩德罗吻亨利四世之剑	44
亨利四世与他的孩子	46
维希的莱昂纳尔之死	46
西斯廷教堂	48
西斯廷教堂	48
未来查理斯五世进入巴黎	49
菲利普五世向本威克的马修授金羊毛	49
拉斐尔的订婚	50
拉斐尔的订婚	50
保罗与弗朗切斯卡	51
基督指引圣徒们通向乐园的路	52
洛哲营救安吉莉卡	53
为安德洛墨达所作的习作	53
雅克-路易·勒布朗	54
雅克-路易·勒布朗夫人	55
古里夫伯爵	56
路易十三的誓约	57
罗曼的荣誉	58
圣-玛丽德玛科特夫人	60
布瓦勒奥头像	62
小浴女	63
路易-弗朗索瓦·贝尔坦像	64
圣·桑甫里昂的殉教	65
圣·桑甫里昂的殉教习作(之一)	66
圣·桑甫里昂的殉教习作(之二)	67
自画像	68
玛格莱恩·安格尔	68
路易斯·维纳特	68
查尔斯·戈劳德	68
罗斯切尔德的巴隆·贝蒂	69
朱庇特与昂蒂奥普	70
土耳其宫女与女奴	70

保罗与弗朗切斯卡

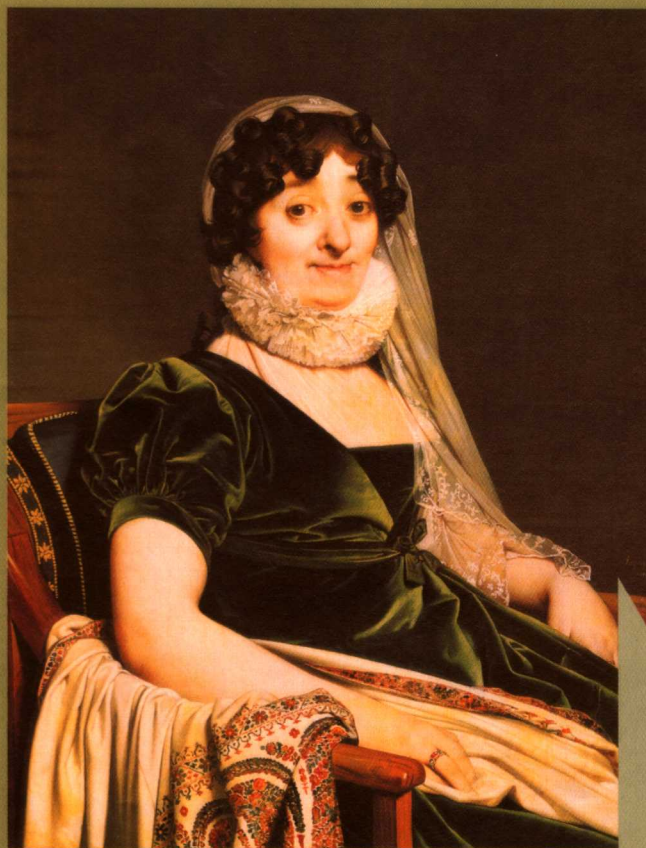

泉

土耳其浴室

安第舒斯和斯特蕾东尼丝	72
霍松维勒女伯爵	74
一对订婚的情侣	76
阿纳底奥曼的维纳斯	77
黄金时代	78
保罗与弗朗切斯卡	79
哈特斯·雷斯特	80
圣母玛丽亚的圣饼	81
卡诺丽娜·格恩丝	82
莫特西埃夫人	83
加拉德玻林娜-埃莲诺尔	84
查理三世的加冕礼	86
莫特西埃夫人	87
78岁时的自画像	88
泉	89
维纳斯在帕菲斯	90
浴女	91
封为神的拿破仑	92
缪斯的分娩	92
德尔菲娜-拉梅尔·安格尔	93
带着皇冠的贞洁女子	94
土耳其浴室	95
三个手臂的女子习作	98
给病人看病的耶稣	98
尼赛凡克尔特伯爵	99
黄金时代	100
安第舒斯和斯特蕾东尼丝	102
将霍默奉若神明	104
被抢劫的奥罗巴	104

图版

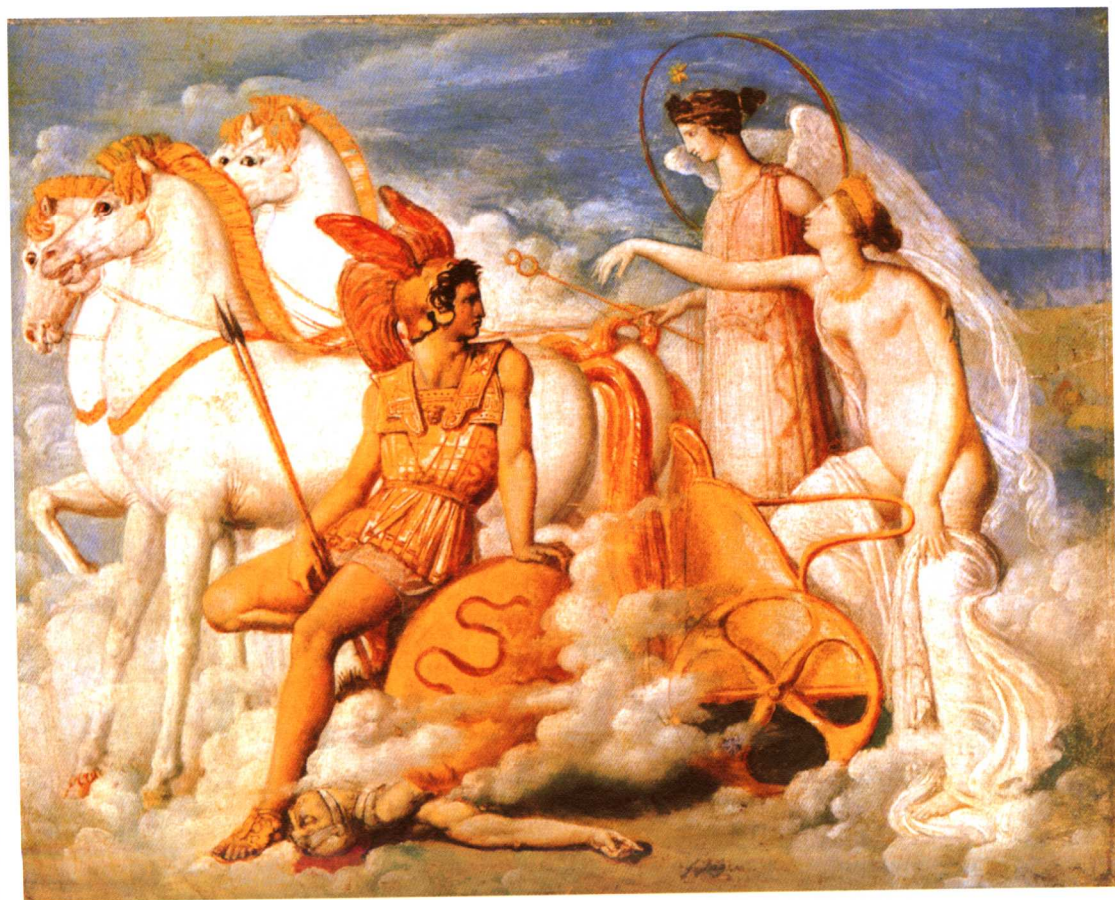

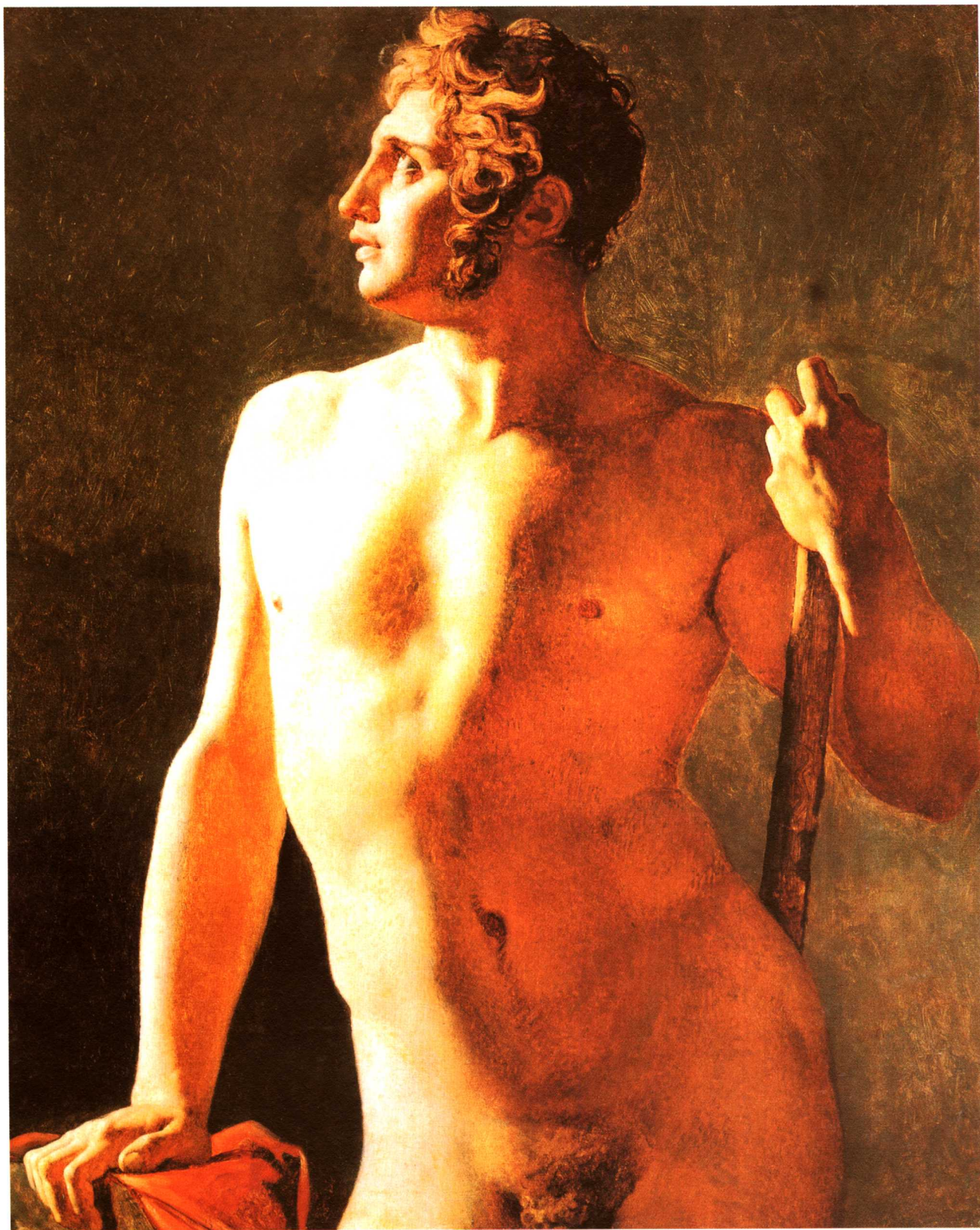
让-查尔瑞斯-奥古斯特·赛蒙

炭笔与粉色素描 41 厘米 × 36 厘米
巴黎奥赛博物馆藏

归还赫克托耳的尸体

板上油画 26.5 厘米 × 33 厘米
巴塞尔美术馆藏

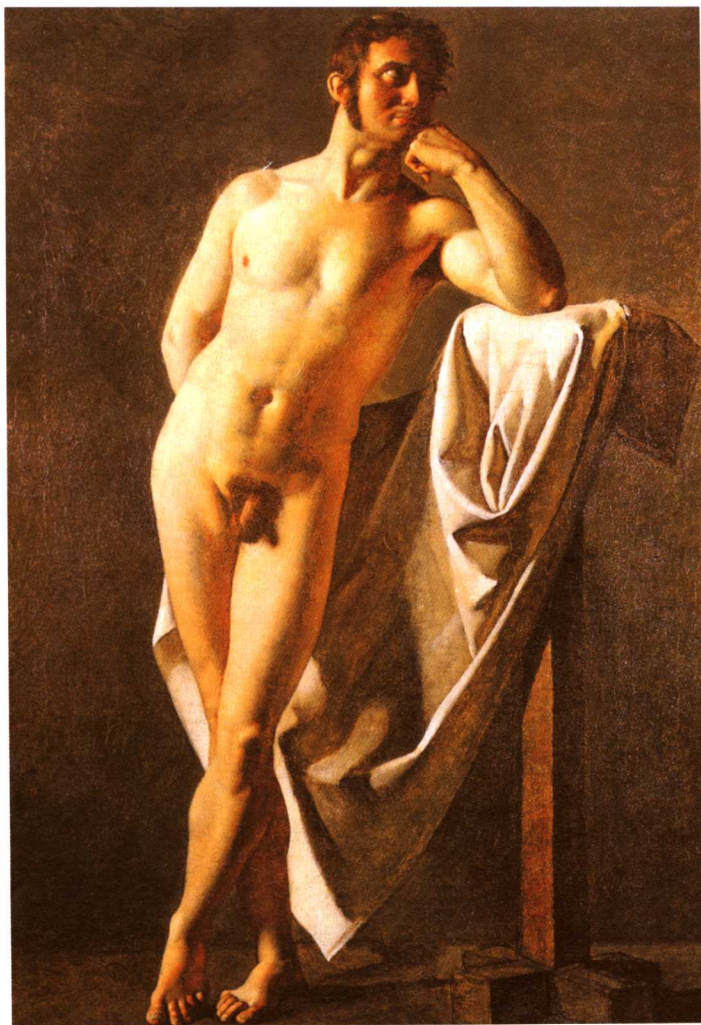

男人体

布上油画 102厘米×80厘米

巴黎国立高等艺术学院藏

裸体习作

布上油画 79 厘米 × 56 厘米
蒙托邦安格尔博物馆藏

使者阿伽门的到来

布上油画 110 厘米 × 155 厘米
巴黎国立高等艺术学院藏

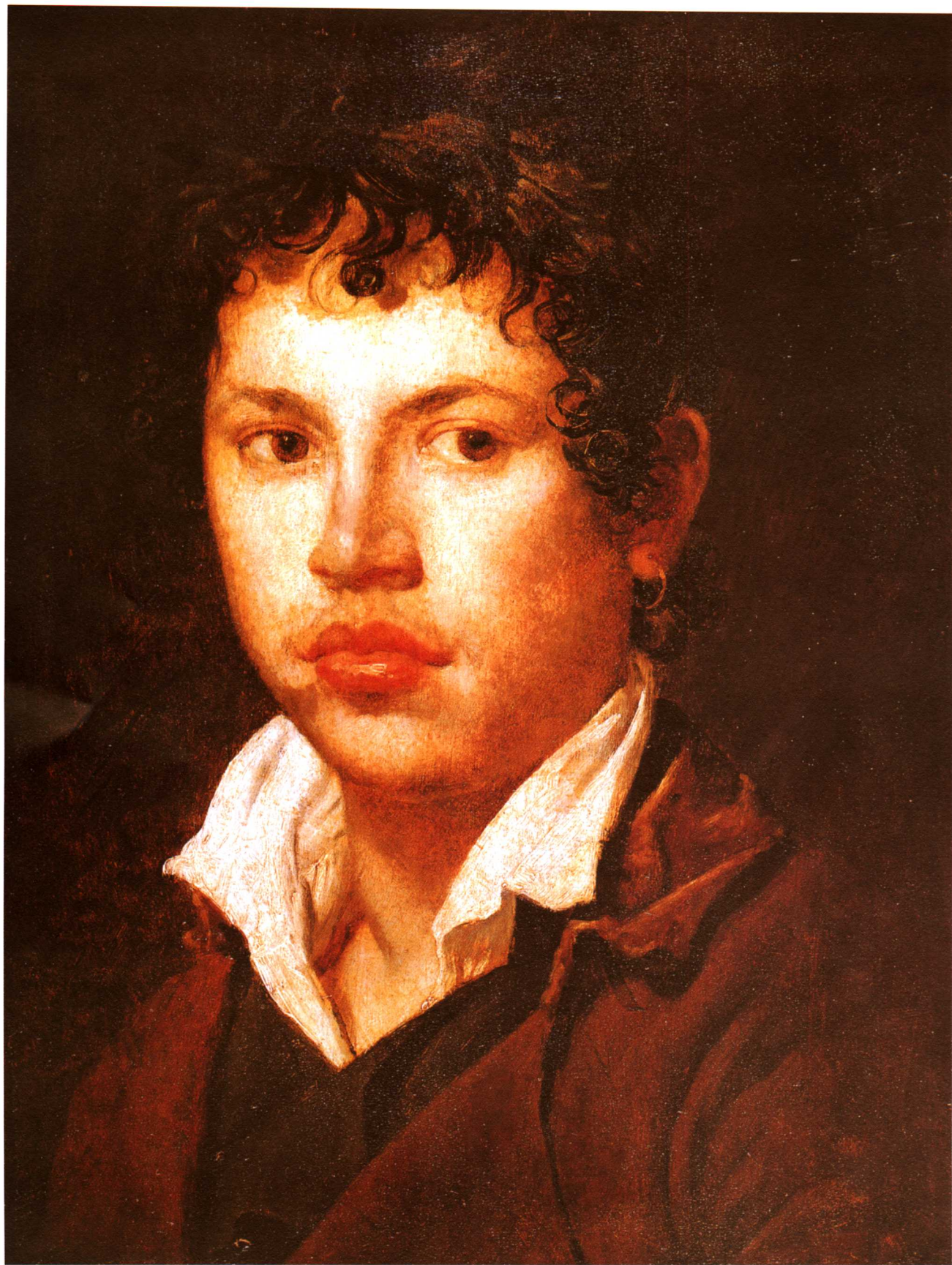
使者阿伽门的到来(局部)

在写字的男裸体习作

布上油画 97厘米×80厘米

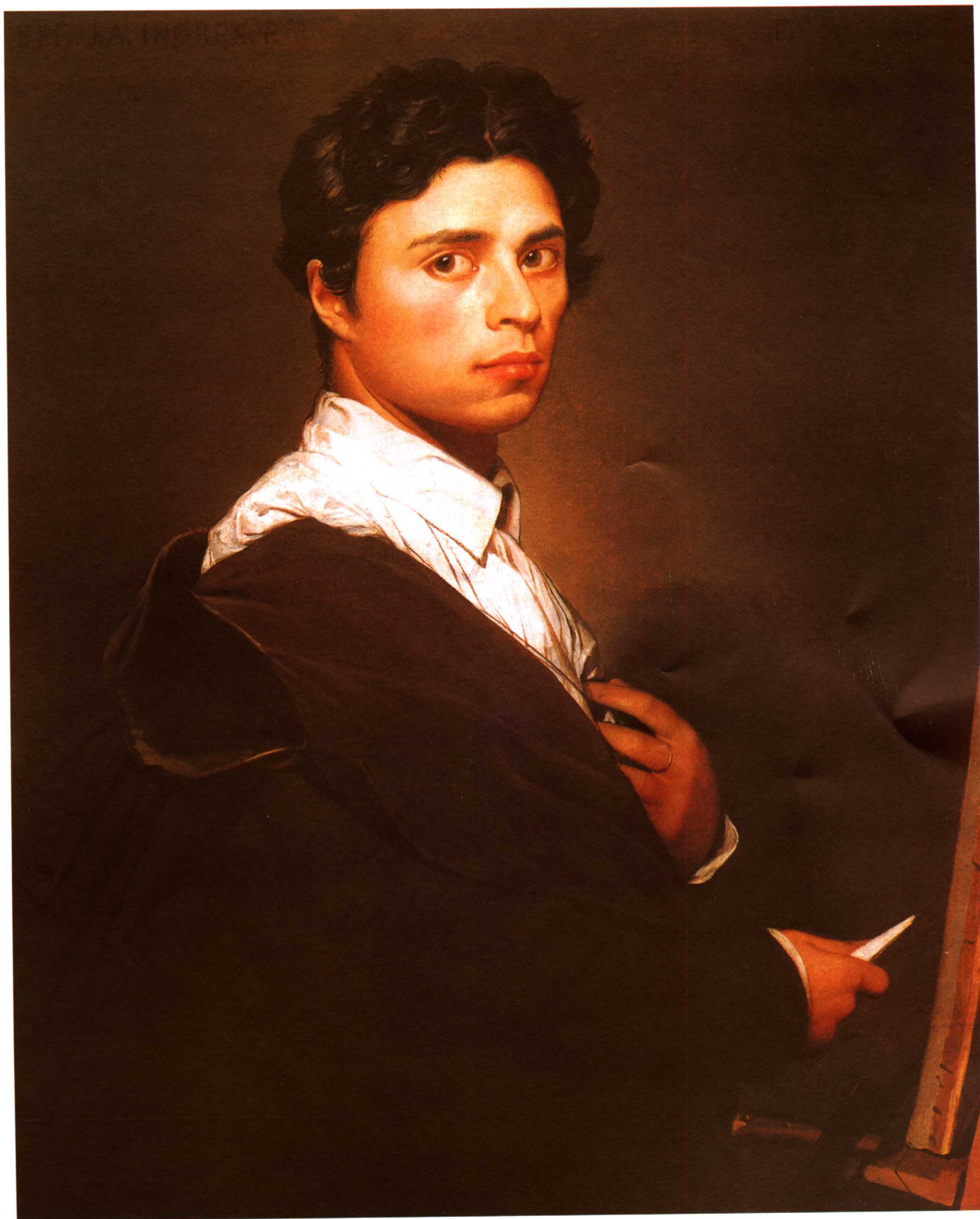
华沙国家博物馆藏

年轻的赛林

布上油画 41厘米×33厘米

蒙托邦安格尔博物馆藏

自画像

布上油画 77厘米×61厘米
尚蒂伊孔德博物馆藏

贝尔弗斯-富朗

布上油画 55厘米×46厘米

蒙托邦安格尔博物馆藏