

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

Ingres

安格尔

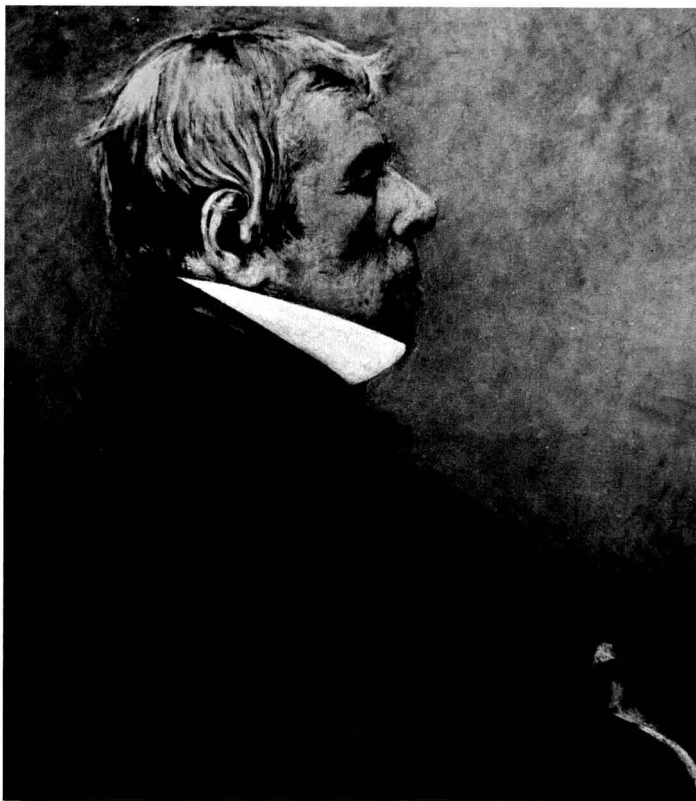
吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

安格尔 Ingres

 吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

巨匠素描大系. 安格尔 / 黄音编. — 长春: 吉林美术出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5386-6527-7

I. ①巨… II. ①黄… III. ①素描—作品集—法国—近代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第040678号

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

安格尔 Ingres

Chubanner 出版人 石志刚 Shi Zhigang
出版 / 吉林美术出版社 长春市人民大街4646号

Bianzhe 编者 黄音 Huang Yin
Zerenbianji 责任编辑 尤雷 You Lei
Zhulibianji 助理编辑 陈鸣 Chen Ming
Shejizhizuo 设计制作 王镜贞 Wang Jingzhen
Faxing 发行 吉林美术出版社

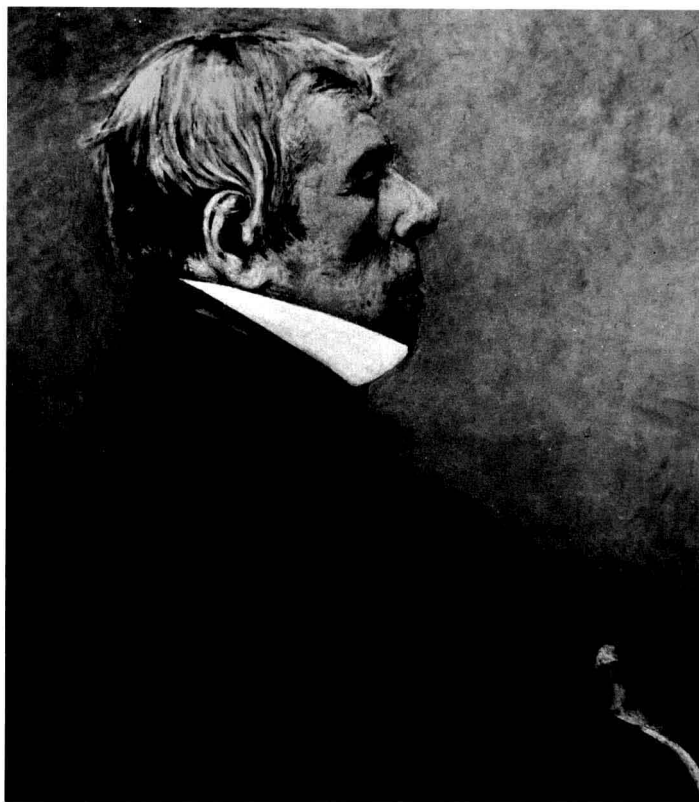
印刷 / 浙江影天印业有限公司 开本 889 × 1194 mm 1 / 20 印张 6
2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5386-6527-7

定价 25.00元

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

安格尔 Ingres

 吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

古典主义最后的大师——安格尔

《安格尔肖像》 大卫

安格尔

1855年巴黎世博会中安格尔的作品

让·奥古斯特·多明尼克·安格尔 (Jean Auguste Dominique Ingres, 1780-1867年) 是19世纪影响巨大的法国画家。他被誉为是最后一位“古典大师”，也因为与浪漫主义代表人物德拉克洛瓦的艺术观点相对立而增添了传奇色彩。在他漫长而勤奋的一生中，他创作出了许多传世之作，作为画家、教师、美术学院的院长，他对当时和后世的画坛所产生的影响是极为深远的。

1780年8月29日，安格尔出生于法国西南部的蒙托班。他的父亲是画家和建筑家、皇家美术学院的院士，由于热爱音乐，他希望把7个孩子中的长子安格尔培养成画家、音乐家。安格尔自幼随父亲学习素描，1789年，9岁的安格尔以古典画法完成了他的第一幅素描。1791年，11岁的安格尔被送到图卢兹美术学校学习，与此同时，作为乐队的小提琴手，他的小提琴技艺也有了长足的进步。图卢兹学校的老师引导安格尔学习意大利的绘画，其中拉斐尔的绘画深深地打动了年轻的画家。

1797年，17岁的安格尔来到了巴黎，进入当时最著名的画家、新古典主义大师雅克·路易·大卫 (Jacques-Louis David) 的画室学习，并且成为一名优秀的学生。当时大卫是拿破仑一世的首席画师，和老师一样，安格尔也热爱古典艺术作品，反对当时法国学院派绘画的因袭和保守。1799年10月，安格尔考入巴黎高等美术学校。1801年9月，安格尔以《阿伽门农的使者》一画，获得法兰西学院罗马奖，这就意味着安格尔获得了初步的成功和去意大利学习的机会。于是安格尔离开了大卫的画室，开始独立工作，但学院由于经费的问题5年之后才把安格尔送到意大利学习。

1806年，安格尔终于能够成行，来到罗马进行学习和工作。在此之后的18年里，安格尔一直在罗马生活。他精心研究拉斐尔和文艺复兴早期画家们的作品，乔托、马萨乔的作品对于安格尔来说具有十分重要的启示作用。这些作品中庄严、均衡的构图和纯净的色彩对安格尔来说，都是他所追求的“永恒的美”的一种实现。居住在罗马的时期里，安格尔创作出了大量的作品，并为许多油画作了素描和草稿，而且他的素描肖像也越来越受到人们的欢迎。实际上，不论是素描还是油画，安格尔的肖像作品都是他作品中最精彩的。

“线条就是素描，就是一切”。线条把深入的刻画或者大胆简化的形象贯穿在一起，的确实现了明净的画面和平衡的形式所能产生的永恒之感。安格尔说“风格即自然”，这就说明对他来说，对某种风格的追求是比刻画自然对象更为重要的。而这种他着力追求的风格，就是他所醉心的古典的、永恒的美。

安格尔曾说：“艺术的优劣就在于素描。素描已经包含着全画的四分之三还要多。如

果我要在我的工作室门上挂一块匾，我将在上面写上‘素描学校’。”安格尔的素描所强调和试图表现的并不是质感而是轮廓，不是一时感受，而是经过对模特儿深思熟虑的观察和体会，以干净、纯净的线条呈现出来的提炼或提升了的形象。表现对象并不是目的，表现具有永恒意义的美才是目的。所以为了这个目的，在表现对象的时候，画家不能以绝对忠实于自然为目的，而是要经过思考把画面中的形象，特别是画面的结构加以加工和修正，以使之更符合于美的目的。

这一点在他的著名素描作品《路易斯-尼古拉斯-玛丽·德图什夫人像》(1816年)中也有很清楚的体现，安格尔用他一贯的精细刻画描绘了夫人美丽的头发、面庞和头饰。头部、手臂和模特儿身体的众多曲线与装饰布的直线相对照，形成了直线和曲线、水平和垂直的平衡。精细刻画的头部与大胆简化的身体和衣裙也形成了主次分明的平衡关系。最终达到的是画面均衡的构图、圆润精致的曲线和直线所产生的生动的形式美。在这样成熟、稳定的对线条的控制之下，对头部细节的刻画不但不会与画面总体纯净的形式美产生冲突，反而会因为其在总体画面结构中所起到的强调作用而成为不可或缺的一环。安格尔在他的素描中的确是将细节、结构、明暗等多种因素成功地融合在了一起，达到了一种安宁、永恒的美感。

1867年1月14日，安格尔因突患肺炎于巴黎去世。

在他漫长的艺术人生中，安格尔留下的大量素描作品。线条可以塑造形体，线条可以表现光影和色彩，更重要的是线条可以形成画面自有的平衡和秩序。

其实，在19世纪上半叶——这个艺术世界向现代艺术发展和转变的重要萌芽期里，安格尔作为一位西方古典艺术传统的集大成者，他的艺术体现出了西方古典艺术对美的理解和追求所能达到的一种极致的高度。因为这一点，在当时和后世，对他就有了许多的崇拜或指责。这两种相对立的态度也意味深长地揭示出了强大的古典传统对于艺术所永远具有的两种意义：是做她满心敬意的臣服者，还是强调个人感受和创造力高于任何的传统。

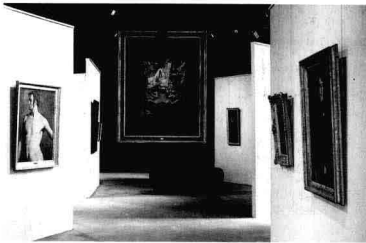
不能不说，这种对美的理解方式和对艺术家责任的定义是古典式的。从这一点上说，安格尔的确是最后一位古典大师。可以说，安格尔是相当现代的，也是相当浪漫的。而且他所进行的尝试和所达到的成就，在他继承古典传统的显著成就之上也是如此明显，在许多方面对后世的现代艺术颇具启示意义。20世纪初相当重要的现代艺术流派立体主义和象征主义就很推崇安格尔的艺术，其原因可能正在于这两个方面。

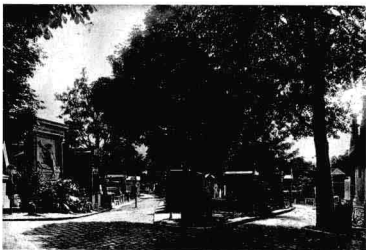
《泉》 安格尔 1856年

安格尔美术馆建在可眺望多伦河的山腰上，是由一座主教宅邸改建的建筑物

安格尔美术馆内部

巴黎的贝尔·拉雪兹公墓，1867年安格尔安葬于此地

芭芭拉·班西 1797年 色粉笔 55 × 41 cm

亨利埃特·哈维和她的异母妹妹伊丽莎白·诺顿 1804年 铅笔 水彩 28×18cm

吉恩-查尔斯-奥古斯特·西蒙 1806年 铅笔 27×22cm

汤姆斯-查尔斯·纳迪特 1806年 铅笔 24×18cm

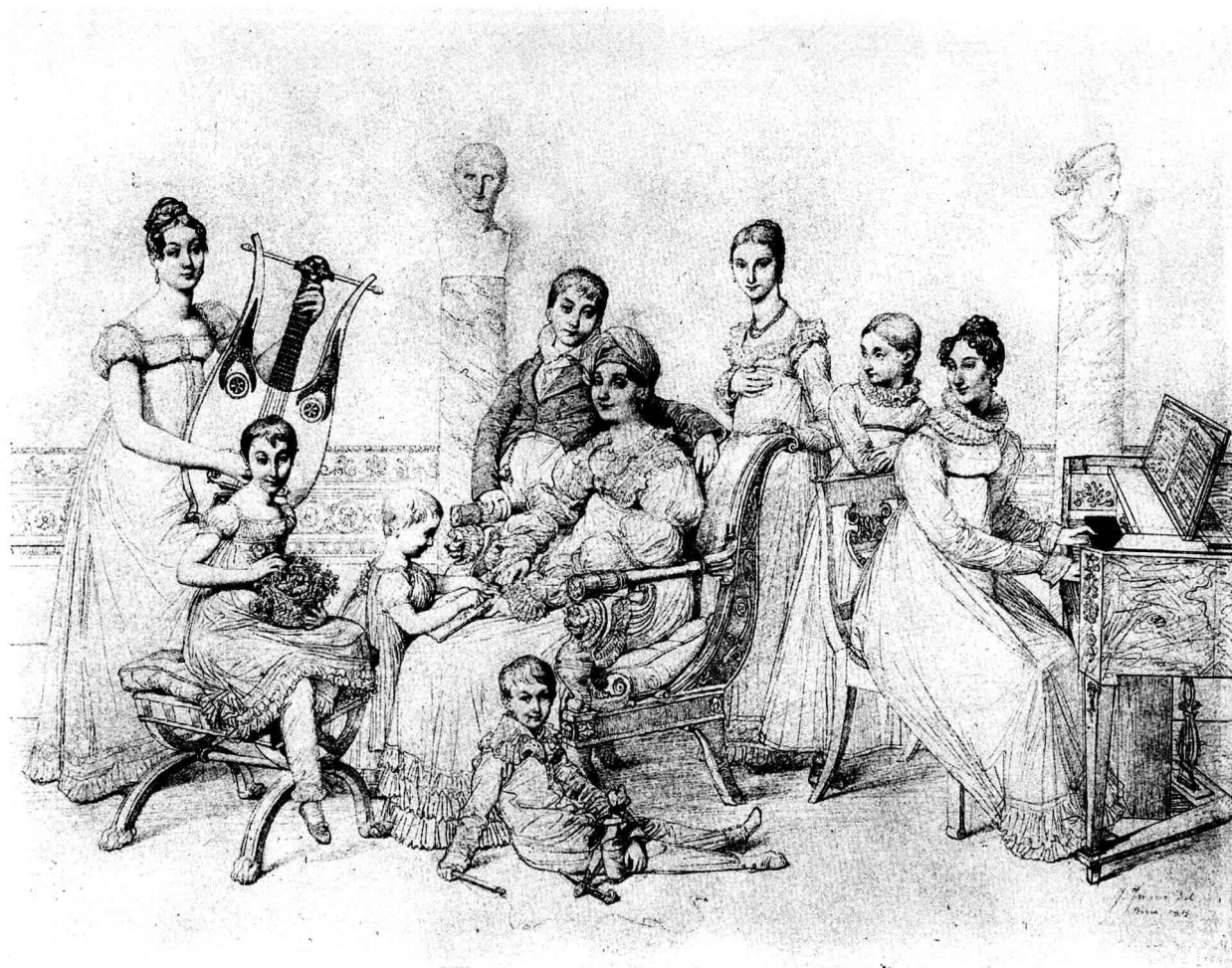
戴头巾的年轻女孩 1804年 炭笔 39.4×31.9cm

画家的母亲 1814年 铅笔 20×15cm

弗莱斯提埃一家 1806年 铅笔 23 × 32 cm

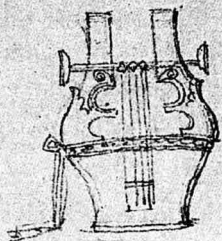
卢西安·波拿巴一家 1815年 铅笔 41×53cm

纪尧姆·勒提耶夫人 1808年 铅笔 27×21cm

卢西安·波拿巴 1807年 铅笔 24×19cm

A DOUBLEN. PAR
SON AMI INGRES.

A ROME 1708.

villa medici.

维克多·杜尔朗 1808年 铅笔 30×24cm