

环球美术家视点系列
John Singer Sargent

【美国】

萨金特

John Singer Sargent

 吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

萨金特/张晓叶编. —长春: 吉林美术出版社, 2009.2

〔环球美术家视点系列〕

ISBN 978-7-5386-3039-8

I. 萨… II. 张… III. 油画—作品集—美国—现代 IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第196654号

环球美术家视点系列

John Singer Sargent

【美国】

萨金特

出版人/石志刚

出版/吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

编者/张晓叶

撰文/吴晓欧

责任编辑/吴思明

装帧设计/亚力设计工作室

技术编辑/赵雄山 郭秋来

发行/吉林美术出版社图书经理部

印刷/北京画中画印刷有限公司

出版日期/2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷

开本/889×1194mm 1/16

印张/7

印数/1-3500册

书号/ISBN 978-7-5386-3039-8

定价/58.00元

John Pargant

萨金特自画像 1907年

John Parsons

环球美术家视点系列
John Singer Sargent

【美国】

萨金特

1867年 萨金特在德国慕尼黑(Munich)

萨金特和妹妹艾米莉

萨金特在1875年为妹妹艾米莉·萨金特所作的肖像

1879年 萨金特为老师卡罗勒斯·杜朗(Carosus-Duran)所作的肖像

1880年 萨金特在法国巴黎

1884年 萨金特为戴安娜·萨金特所作的肖像

1884年 萨金特在巴黎贝塞埃林荫大道41号画室(41 Boulevard Berthier)

1885年 萨金特在巴黎贝塞埃林荫大道41号画室

1886年 萨金特在画架前

浪漫的“冷峻”——萨金特

萨金特的绘画雅俗共赏。很难用一种风格来描述他的艺术特征，无论是色彩明朗的印象主义还是严谨的古典理想主义都不能将其一概而论。所以当阅读19世纪末20世纪初的艺术史时，他就不出现在印象主义的群体里，也未出现在正统的学院派艺术中。萨金特的人生极具个人色彩——身为美国人，生于佛罗伦萨，成名于巴黎，定居伦敦，名扬波士顿，能为他个性化的艺术特征抹上浓浓的一笔。因而对萨金特艺术风格的了解，与其说不归属于任何一类艺术风格，毋宁认定他融会贯通了他所汲取的艺术养分，以出神入化、写实写意、精妙而随意的笔触，确立了个人风格。从而使他的艺术充满了无穷的魅力。在美国现代艺术史里，他被誉为里程碑式的人物而获得了无上的荣誉和尊敬，1925年在他去世时，艺评视他为“当代最伟大的艺术家之一”，美国的《时代杂志》以“终结英国当代美术的巨匠”为标题的文章悼念他。英美两地也纷纷举办他的纪念性画展。

但他的声名却在20世纪前卫艺术汹涌澎湃的浪潮中销声匿迹，一是他肖像画中所表现的那个阶层已不再是社会的核心；二是他的作品被视为是特权阶层的奢侈品，是陈旧与不合时宜的产物；三是他被激进的前卫艺评家们定位为“一个平庸的插图画家，不能算得上是艺术家”，而低估了他的艺术成就。直到20世纪70-80年代，当人们重新审视这段艺术史时，经过了几十年的沉寂，萨金特又重新回到了人们的视线里，他再度获得极高的认同，再度被视为英美两地艺术史中伟大的艺术家之一。

约翰·辛格·萨金特(John Singer Sargent, 1856-1925年)的父母是生活优裕且有艺术修养的美国人，移居欧洲后生下了他和他的两个妹妹艾米丽·萨金特与戴安娜·萨金特。萨金特出生于意大利的佛罗伦萨，他的前半生随父母游历欧洲大陆，夏天在法国、德国、瑞典等地避暑，冬季则在温暖的意大利避寒。这种“游牧”的生活方式，影响了萨金特一生的性情，虽然他最终选择定居于英国，但仍长年在外国旅行、写生，

萨金特在美国马萨诸塞州温契斯特市(Worcester)

1889年 萨金特在美国马萨诸塞州温契斯特市作画

1890年的萨金特

1900年 萨金特在英国伦敦

约1900年 萨金特在伦敦泰德街(Tace Street)33号画室的内景

1910年 萨金特在瑞士辛普朗(Simplon)山口

1914年的萨金特

1916年 萨金特在瑞士琉森市(Lucerne)的冰川公园(Glacier Garden)

1924年 萨金特在美国波士顿

这也使得萨金特除英语外，还精通法语、德语、意大利语等多种语言。这种充裕且悠闲的贵族式生活经历，注定了萨金特日后的肖像画风格与他的画面气质——精致而华丽，优雅而得体。

萨金特是在当时法国巴黎最著名的肖像画家卡路斯·杜朗的画室正式开始美术造型训练的，在此之前，他母亲已经给予他艺术的启蒙教育，少年时代的萨金特不仅能弹一手漂亮的钢琴，素描和水彩也都表现出不俗的天分。杜朗严谨的学院派造型技法和华丽富贵的画面对萨金特有很深的影响，他们的绘画风格与200年前弗兰德斯的路本斯、凡·代克师徒颇有相似之处，凡·代克开创了英国肖像画样式的先河，其柔美婉约、精致华丽的画风迎合了英国上流社会的品位而成为英国肖像画的主流艺术样式。萨金特不仅从老师杜朗那里学会了如何表现织物的高超技法，还前往西班牙，对西班牙宫廷画家委拉斯开兹的肖像画进行深入的研究与观摩。

23岁时的萨金特在巴黎接受了4幅肖像画的订单。委托者是帕莱伦家族的爱德华·帕莱伦夫妇，爱德华是当时著名的诗人、剧作家。这时的萨金特虽然年轻，但他以外国画家的身份在巴黎颇有名气，已有作品两次入选巴黎沙龙展，其中以法国北方港口小镇布列塔尼为背景的《坎卡尔拾牡蛎的人们》(1878年)被列为非正式参展品中的最佳作品。这件作品可以看出他受到浪漫主义画家德拉克洛瓦绘画风格的影响，不过日后他与莫奈等印象派画家来往密切，还画有莫奈在郊外写生的油画作品和莫奈的肖像画，莫奈的印象派作画方式及画面概括式的笔触深深地影响着萨金特。他开始避免拘泥于细致完整的形体刻画，转而追求放松的笔触，使画面给人活泼灵动的感觉。几年后他在英国完成的《康乃馨、百合、玫瑰》(1885-1886年)被公认为是在英国本土产生的第一幅最具有印象派风格的绘画作品。

在顺利地完帕莱伦家族的肖像画委托后，萨金特开始了他在巴黎春风得意的艺术家生涯，上流社会接踵而至的肖像画订单，不断地旅行，在巴黎的贝蒂埃林荫大道(Boulevard Berthier)拥有一间明亮宽敞的大画室。《亨利·怀特夫人》(1883年)肖像画被认为是萨金特这一时期肖像画中最出色的一幅。他严谨的造型和运用光、色的独特技巧，将气质高雅、身材修长的怀特夫人表现得惟妙惟肖，特别是冷色调的背景，衬托出怀特夫人洁白的肌肤和亮丽的绸缎。这幅作品无论从整体结构，还是局部的精心处理都是精湛生动的，为画家赢得了极高的声誉。

然而萨金特在巴黎如鱼得水地生活了几年后，便选择离开法国而定居英国，这与他参加1884年春季沙龙展递交的作品有极大的关联，这件

1890年 萨金特为新建的美国波士顿公共图书馆创作壁画《宗教的胜利》 上图为该馆的外景

1920-1922年 萨金特为国立波特兰画廊所作的22位司令官的肖像画

第一次世界大战的西部战线。战壕中的法军和美军

《毒气殉难者》 萨金特 1918-1919年 油彩 画布 231×611cm

作品就是著名的肖像画《X夫人》(1884年)。

X夫人即是曾为巴黎许多艺术家当过模特儿风流艳丽的皮埃尔·加特罗(Pierre Gautreau)。萨金特的这幅作品展出后，几乎与真人等大的皮埃尔身着新潮的礼服、裸露着双肩，傲慢的神态让整个巴黎社交界震惊了。皮埃尔是巴黎社交界有名的交际花并声称自己有一长段风流韵事。如此名声的皮埃尔被萨金特以一种不同寻常的姿态呈现，并堂而皇之地参加一向以高雅、严肃自诩的学院派沙龙展，萨金特似乎是有意忽视社会传统道德的表面约束，大胆地挑战了中产阶级审美趣味或是他的确陶醉于自己杰出的绘画中而忘乎所以。总之人们认为画中人物的姿态、服装甚至皮肤的颜色都带有性暗示，是巴黎人的耻辱，甚至粉色的皮肤也彻底颠覆了他们传统的审美口味。在这些中产阶级眼中，“美”应是穿着缀满花边时装的华丽少妇。萨金特的画作就在由中产阶级一统天下的沙龙中披露出了上流社会的“秘密”，一件普通的肖像画作品俨然成为了一粒社会丑闻的主角。

这幅作品不仅遭到了最严厉的指责使萨金特声名狼藉，也彻底打碎了他想以一名肖像画家的身份定居巴黎的梦想。1886年初，30岁的萨金特不得已移居伦敦，在伦敦度过了他人生的一半时光。

来到英国后，萨金特在伦敦泰德街租屋作为居室兼工作室，他一直把《X夫人》安放于自己的画室内，并始终认为这是他最优秀的肖像画作。的确，简洁的曲线、性感的色彩以及她通过“特殊气息”透过肌肤传达给人们视觉的信息，无一不让人赞叹。美国女传记作家乔亚·迪利贝托(Gioia Diliberto)的小说《我是X夫人》(《I Am Madame X》2003年)的灵感就是来源于这位巴黎社交名媛的浪漫史。

风景如画的英国乡村深深地吸引着英国和美国的艺术家们。伍斯特郡(Worcestershire)的布罗特维村(Broadway colony)是艺术家们聚集之地。萨金特经常与一些逗留英国的美籍画家在这进行户外写生。他尝试着新的用色与描绘外光的技法，被认为是他经典之作的《康乃馨、百合、百合、玫瑰》就是在布罗特维村完成的印象派风格的作品。作品的题材并不为萨金特所关心，他留意的是如何将捕捉到的自然景致体现在画面里。这幅作品直到1887年才在英国首次展出，反响极佳。伦敦皇家艺术学院高价购藏。人们评论说：“它是那样光彩夺目，以致使周围其他画作黯然失色。”萨金特渐渐从丑闻的阴影中走了出来，很快在英国确立了自己的艺术地位。英国传记作家奥斯伯特·西特韦尔(Osbert

1916年 萨金特为美国波士顿美术馆(Museum of Fine Arts, Boston)创作两幅壁画《神话》、《寓言》 上图为波士顿美术馆的内部和外景

1921-1922年 萨金特为美国哈佛大学的怀德纳纪念馆创作了两幅壁画

1920年 萨金特在伦敦泰德(Tate)街31号的画室

1922年 萨金特在抵达美国纽约市的飞机上走出

萨金特接受美国耶鲁大学赠予的博士学位

萨金特为伦敦威斯敏斯特大教堂(Westminster Abbey)

Sitwell)曾在自传中生动地回忆萨金特的声望：他一定坚持让委托者即便是贵族也要到他的画室做模特儿，而不是他亲自前往那些权贵们的住处；即使委托者不满意画面的最终效果，他也不会再改动自己的画作。

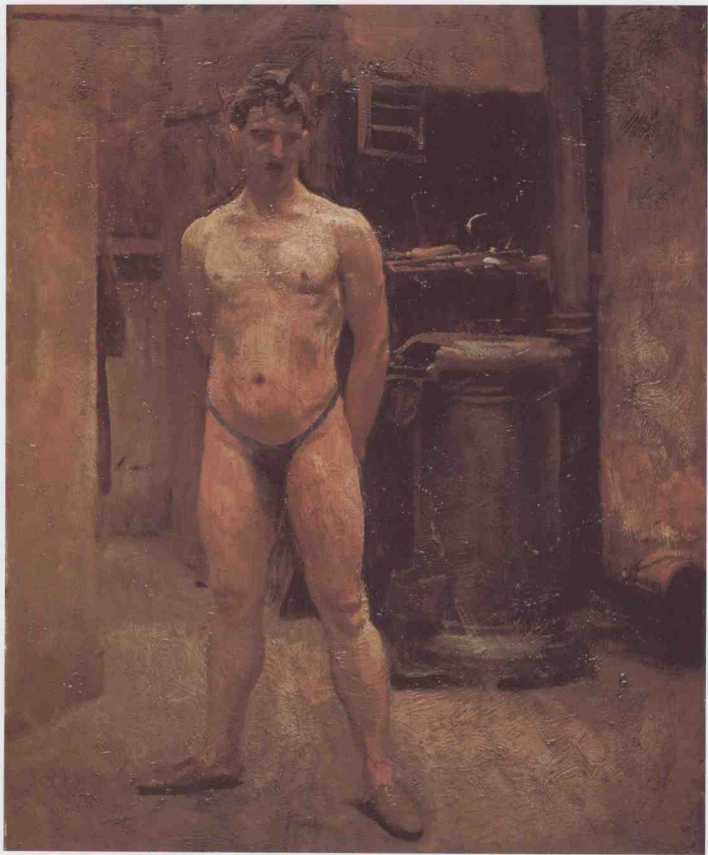
萨金特于1888年再次回到美国，在波士顿举行他的首次个展，展览获得极大成功。虽然萨金特出生于意大利，但美国人更认同他的亲缘关系。他温和有教养的个性，明朗而华丽的欧洲画风，给19世纪末的美国带来了旋风般的影响力。1890年他又接受挑战，为新落成的波士顿公共图书馆绘制壁画，这是一组宗教历史题材的庞大系列壁画，直至1916年完成。1893年，当萨金特在英国皇家美术学院展出《洛克农的安格纽夫人》(1892年)；在新画廊展出《哈玛斯丽人》时，整个伦敦都为萨金特的艺术魅力所倾倒，至此他已闻名英美两地。

萨金特创作了500多幅的肖像画作品，最能代表他艺术风格的是1901年的《阿舍·威斯敏的女儿们；艾娜与贝蒂》。但他获得成功的同时也开始对肖像画厌倦了，1907年后他极少再画肖像画，把时间多半放在美国的波士顿，这里有多位知名收藏家如伊莎贝拉·史都华·加德纳等友人。但他一直坚持艺术创作，醉心于自然风景，绘制了大约1000幅以上的水彩和油彩风景画作。约1921年他又为波士顿美术馆，哈佛大学的怀德纳纪念馆(the Widener Memorial Library at Harvard)创作了一系列大型壁画，直到1925年他去世。

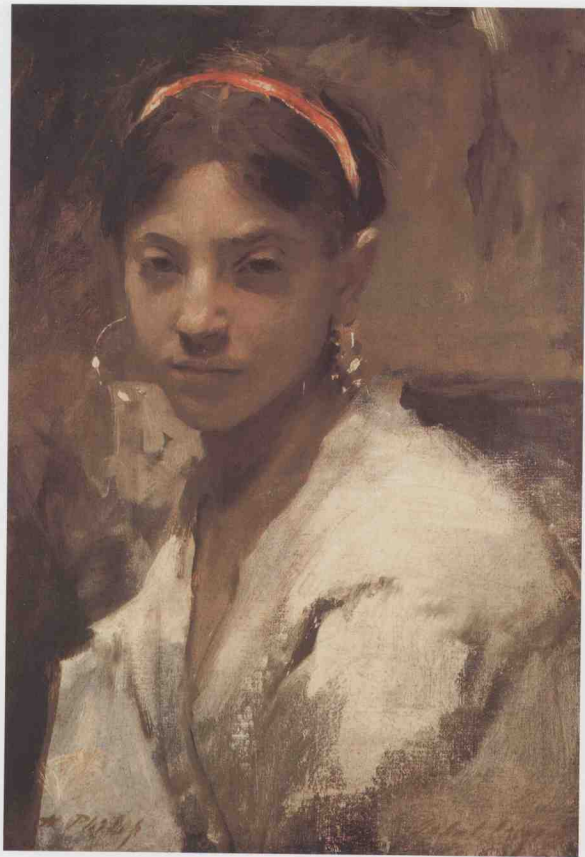
第一次世界大战接近尾声时，已60岁的萨金特接受了一项特殊的工作，受政府委托到前线阵地用画笔记录战争情形，他在法国西部前线生活了4个月。这段经历使他于1919年完成了大型作品《毒气殉难者》；1920-1922年间为国立波特兰画廊所作的22位司令官的肖像画，真实地反映了战争的残酷与带给人类永久伤痛和思考，这是萨金特在战争期间所创作出的杰出艺术作品。

晚年的萨金特已获得无数荣誉，其中包括剑桥、牛津、耶鲁等各大大学的荣誉学位。1925年4月15日，69岁的萨金特在睡梦中因心脏病发作在伦敦去世。他的遗体安葬在萨林郡瓦金葛的布鲁克伍德墓园，4月24日于伦敦的威斯敏斯特大教堂举行了隆重的葬礼。

萨金特终身未婚，一直和他的妹妹艾米丽生活在一起，他视她为自己的生活伴侣。萨金特谦和的个性、沉稳的为人，赢得了人们对他的尊重。萨金特是美国人的后裔，所以他的名字被写入美国绘画史上，但他又定居伦敦，是英国皇家水彩画家协会的会员，皇家苏格兰美术学院院士，因而在英国美术史中也有非常重要的位置。

站在火炉前的男模特 约1855年 油彩画布 71.1×55.9cm

卡普里奥(Capri)的女孩 1878年 油彩画布 43.2×30.5 cm

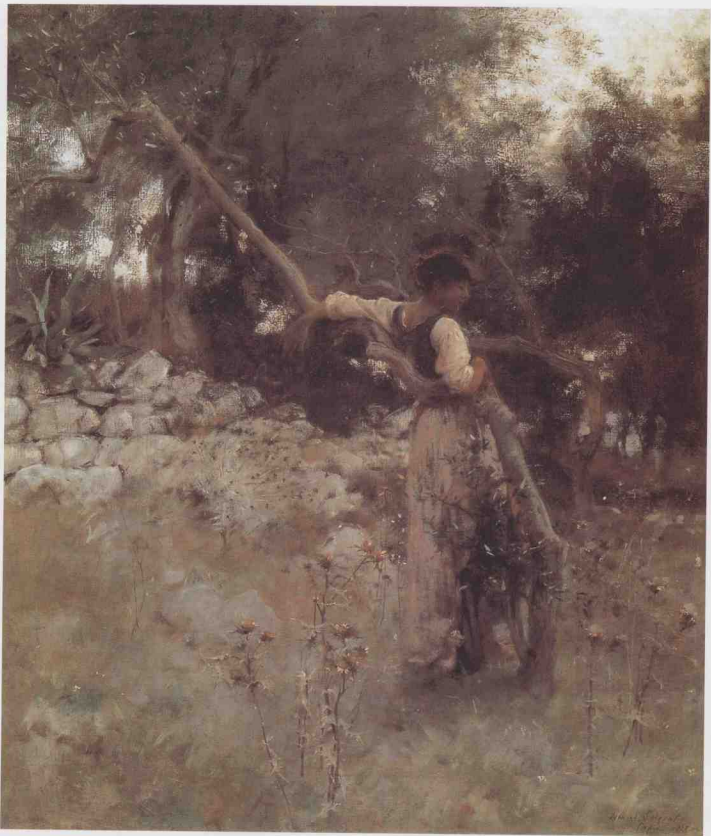

坎卡尔(Cancale)拾牡蛎的人们 1878年 油彩 画布 79×123 cm

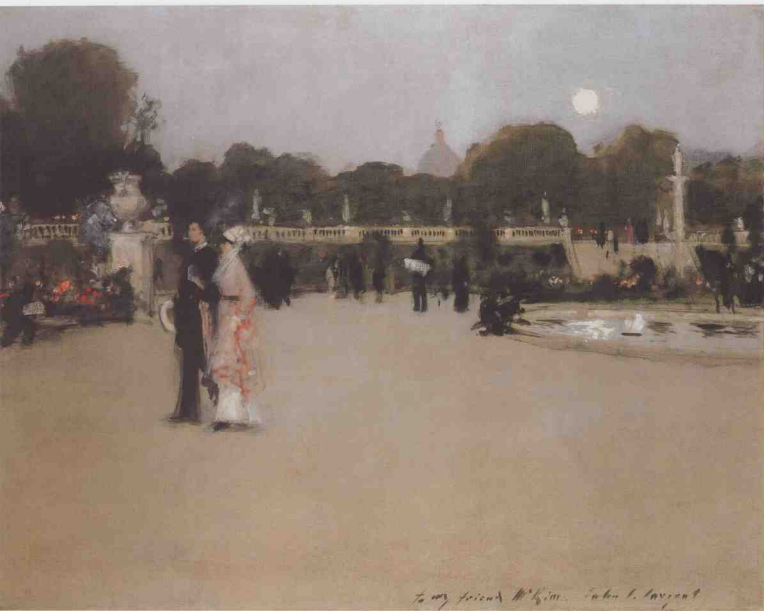

坎卡尔(Cancale)捡牡蛎的人们, 1877年 油画 画布 41.3 × 60.3 cm (局部右页)

卡普里岛 (Capri) 1876年 油彩 画布 76.8 × 63.5 cm

晨曦中的卢森堡公园 1879年 油彩 画布 73.7×92.7 cm