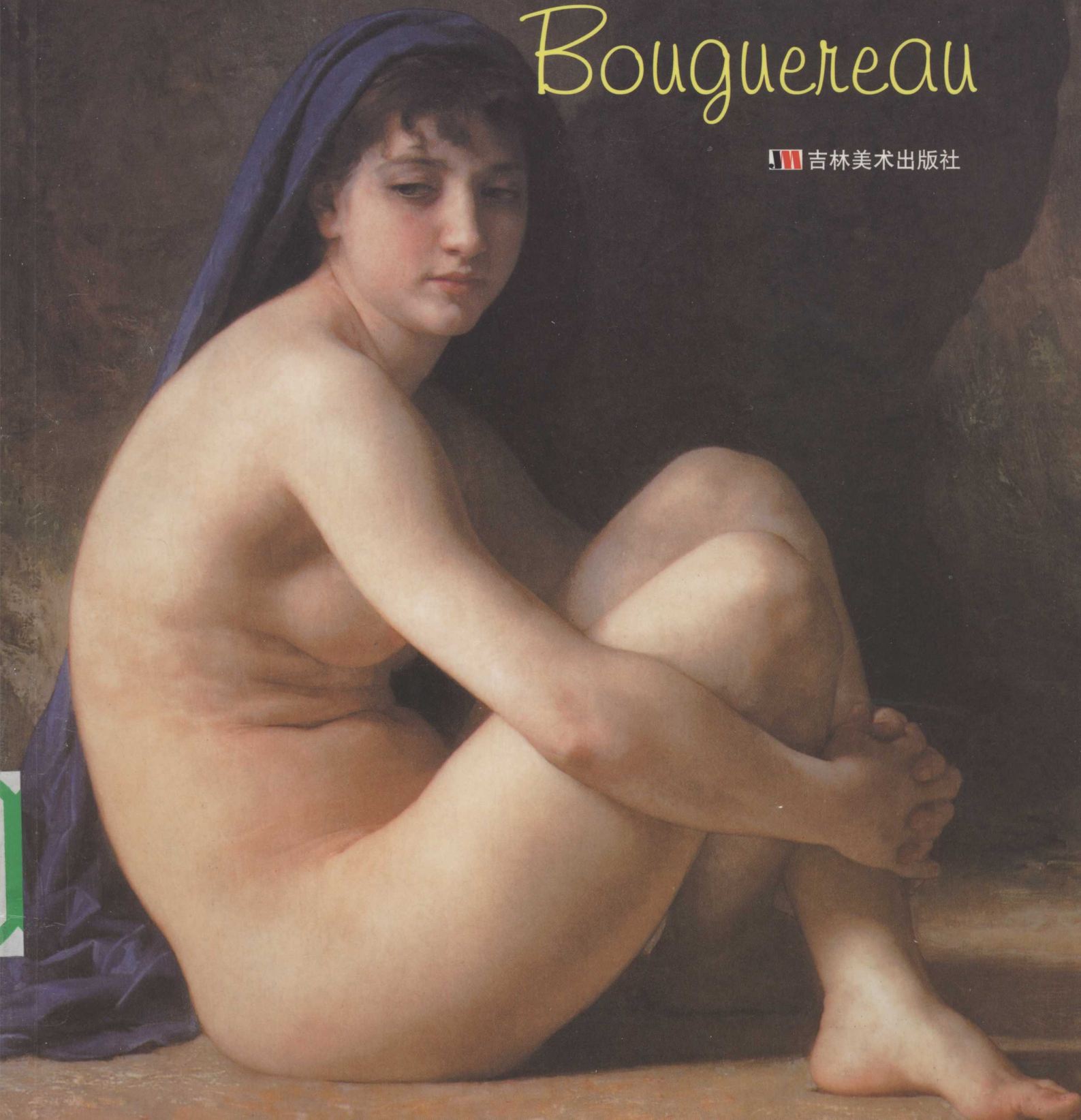

环球美术家视点系列
Bouguereau

布格罗

Bouguereau

 吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

布格罗/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 978-7-5386-3040-4

I. 布… II. 张… III. 油画—作品集—法国—近代 IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第196968号

环球美术家视点系列

Bouguereau

【法国】

布格罗

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/尤雷

装帧设计/亚力设计工作室

技术编辑/赵岫山 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

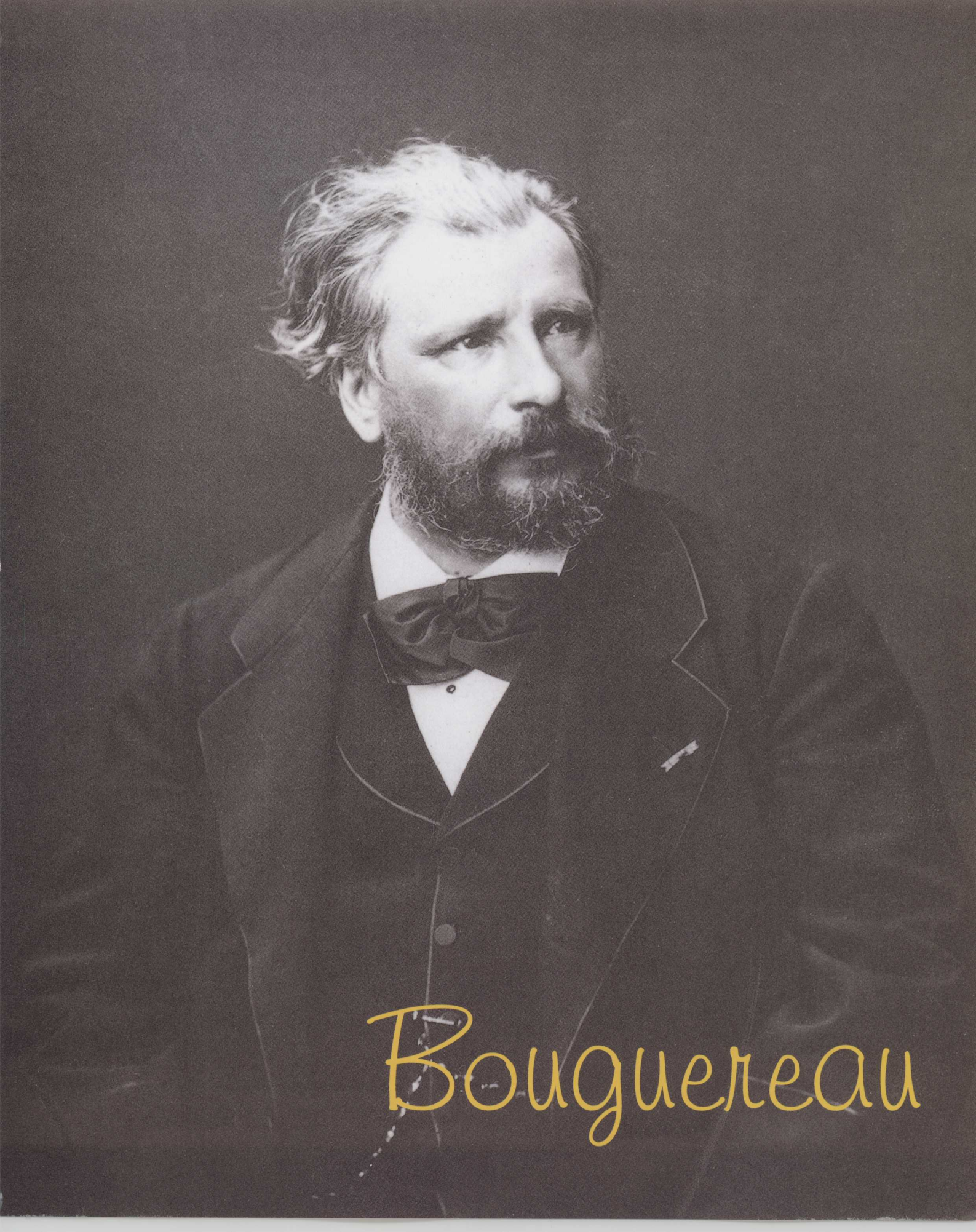
开本/889×1194mm 1/16

印张/7

印数/1—3500册

书号/ISBN 978-7-5386-3040-4

定价/58.00元

Bouguereau

环球美术家视点系列
Bouguereau

【法国】

布格罗

Bouguereau

 吉林美术出版社

永恒的经典·唯美主义的法国学院派画家——布格罗

当人们回眸20世纪艺术史、重新评判百年艺术批评话语时，都会不约而同地提到一位艺术家——阿道夫·威廉·布格罗(Adolphe William Bouguereau, 1825-1905年)。在19世纪末的法国艺术中，印象派的马奈、毕沙罗，纳比派的博纳尔、维亚尔、德尼及马蒂斯等艺术家，均是以19世纪末至20世纪初前卫派艺术家的身份出现在现代艺术史中，而与他们同时代的布格罗却名不见经传。在20世纪的艺术史书籍中，绝少有艺术史家提及布格罗的名字，人们也许会知道纳比派是以巴黎朱利安美术学院的一群年青学生组成的一个艺术团体，但并不清楚当时的院长就是威廉·布格罗。不仅如此，布格罗还兼任数届法兰西艺术协会主席、官方沙龙评委会主席，并成为法兰西艺术学院院士，他是19世纪最具实力及影响力的学院派艺术家。

布格罗被湮没了近百年。作为学院派艺术代言人的布格罗，在19世纪后半叶，引领并坚守着自文艺复兴以来的西方传统艺术，亦称为“美的艺术”或“高雅艺术”。而恰逢此时，曾遭到传统艺术冷嘲热讽的印象派逐渐在19世纪的80-90年代开始为人们所理解、接受，紧随其后的20世纪现代派艺术(也称为“前卫艺术”或“先锋派艺术”)便旗帜鲜明地把以学院派为中心的传统艺术视为自己的对立面。布格罗则成了前卫艺术家及评论家们的攻击对象，成了一个时代、一种流派或一种风气下的艺术殉道者。他的作品被长久地封存在博物馆内，他的名字也绝迹于艺术史书籍中，杳无声息；他的成就在半个多世纪内几乎无人了解，这与他生前所得到的众多荣誉截然相反。他经典的艺术教育理念，在现代评论家们的眼里如同草芥：“在一个画家的最初基本训练中，条规不占重要的位置……观察与练习才是画家在一生中都必须保持的，……我们永远都能在练习的过程中找到新的体会及技法知识。而我最想强调的是，就算有热切的志向和坚韧不拔的毅力都无法弥补练习不足所带来的缺失，还有什么比有着伟大的构思，却因技术上的缺失而无法完成的画作，更让画家困窘的事吗？”“先生！我经常告诉我的学生们，人们必须寻求美和真，必须使作品达到极致。只存在一种艺术，就是能把毫无瑕疵的美和完善呈现在人们眼前的艺术，如同委罗内塞和提香的作品一样。”

这是布格罗早年艺术创作坚守的原则，如真理一般，它经受了时间的验证。

当作为艺术史研究的重要组成部分——艺术的发展、艺术史观的形成、艺术教育机构的建立及美术博物馆收藏制度、作品展示制度、美术批评话语的形成与确立时，人们开始从更广泛的思维领域，采取更冷静的观察，不断矫正因冲动与狭隘偏见所带来的史学研究上的误区。对布格罗，人们似乎开始明白两位著名艺术家的判断：1900年巴黎的世界博览会上，一位报社记者问及德加和莫奈，在他们的眼里，谁最有可能在20世纪仍被尊誉为法兰西19世纪最伟大的艺术家？二人一致认为，只有一个人——威廉·布格罗。

20世纪，现代派艺术占据了世界文化的主流，学院派、传统艺术理念俨然匿迹。虽然在20世纪40年代曾有英国学者尼古拉斯·佩夫斯纳(Sir Nicolaus Pevsner, 1902-1983年)在《美术学院的历史》一书中对布格罗及他那个时代的学院派艺术成就重新进行了全面、系统地分析和论述，但遗憾的是，佩夫斯纳的这一研究成果在当时似乎并没有引起学术界的关注和重视。于是，这方面的专题研究再次陷入沉寂。1971年，阿尔贝·布瓦姆(Albert Boime, 1933-2008年)出版了《19世纪法国学院和绘画》一书，引起了学者们对传

统美术学院的历史和制度以及学院派绘画的兴趣，20世纪80年代，“美术学院研究热”在西方学术界兴起，人们的目光停留在了布格罗的绘画上，重新惊叹于他所表现的神话和寓言题材的绘画——如此高度完整、技法全面且温柔婉约的艺术风格，可媲美于意大利文艺复兴时期的拉斐尔。同样的画风，同样擅长刻画具有典雅气质的女性形象，他们都创作出了一幅幅赏心悦目且色彩瑰丽的作品。布格罗的作品开始在欧美各大博物馆、画廊巡展，并被制作成印刷品和海报广为流传；在拍卖行，他那极致的美复苏了传统艺术的精髓，成为收藏家们竞相收藏的艺术品，就连复制品也成为西方仿古绘画市场上最受欢迎的作品之一。

1846年，布格罗21岁时就用卖出33幅画像的900法郎加上亲戚的筹款，离开他的家乡到巴黎的弗朗索瓦·爱德华·皮柯特画室学习，两个月后在录取的100名学生中，他以第99名的成绩考入了巴黎美术学院 (Academie des Beaux-Arts)。很快他的艺术才华得到张扬，1850年他赢得了法国国家艺术奖“罗马大奖”，用4000法郎奖金及他的家乡捐款600法郎前往意大利留学，开始了他的艺术生涯。布格罗居住在罗马著名的美第奇别墅，四年间他游历了意大利的许多城市，临摹和研究文艺复兴时期艺术家们的作品，努力寻找一种融会古风、最纯粹、最严谨的艺术形式，温婉的柯勒乔绘画风格吸引了他，启发他去以一种全新的心态对待绘画，对意大利古典艺术的喜爱奠定了布格罗的绘画风格。

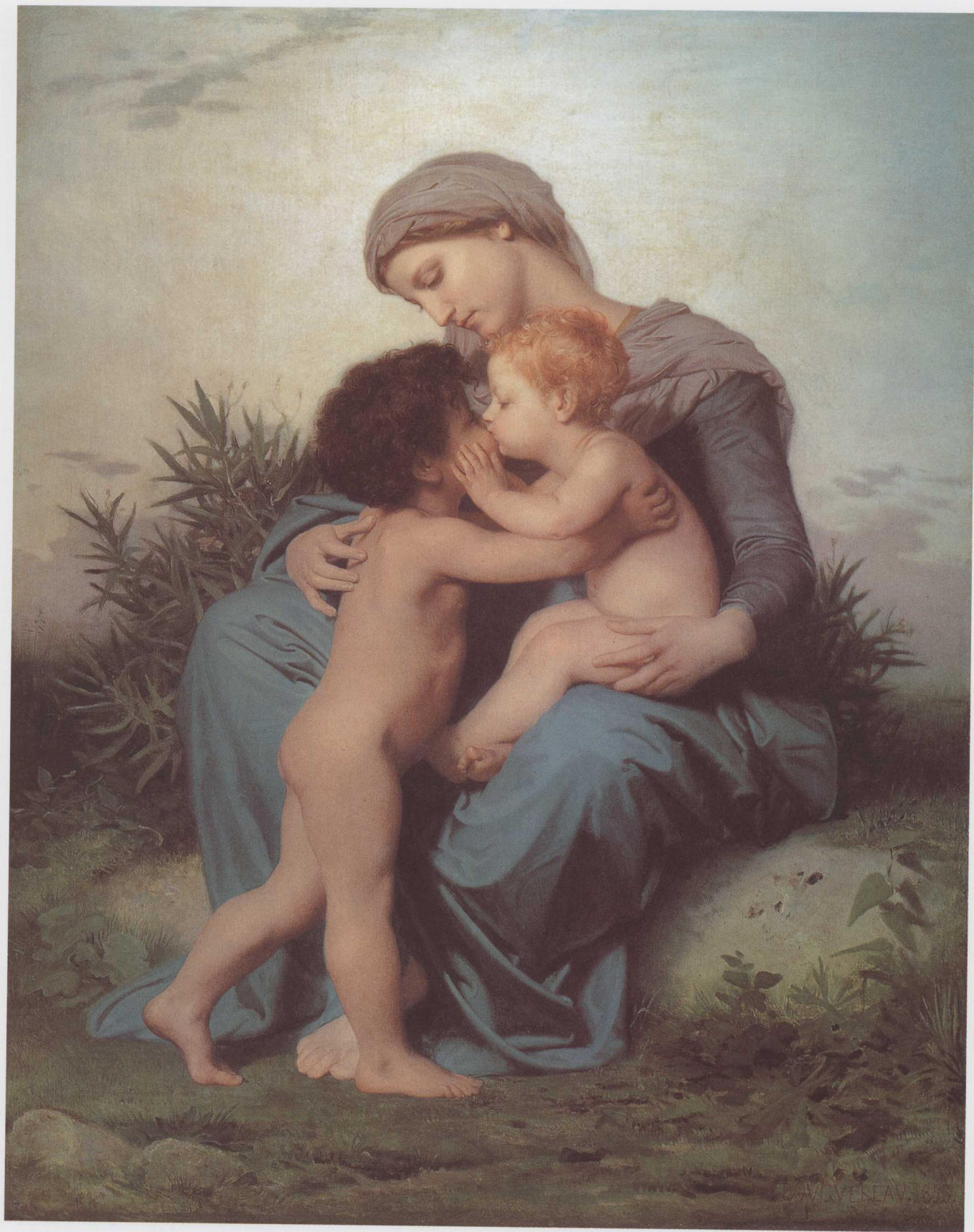
1854年布格罗返回了法国，以《殉道者的凯旋》在1855年巴黎世界博览会上引起的轰动；同时，布格罗的作品也在沙龙展中获得成功，给他带来了大量的定件。布格罗绘画中传神的造型能力，柔和美妙的色彩，远离世俗喧嚣纷争的纯净与超脱的画面使他一跃成为法国学院派古典艺术的代表，特别是他独创新希腊式风格，重新确立起古典艺术中“理想美”的模式，再次成为了传统艺术的核心力量。1875年布格罗开始在朱利安美术学院(The Académie Julian, 1868年始建巴黎)任教，1876年他当选为法兰西艺术学院院士，1888年成为了自己的母校——巴黎美术学院教授。布格罗对古典绘画规律高度服从，从画面构成到技法表现，从题材内容、形式到优美雅致的人体造型他都能一一遵循并发挥得淋漓尽致，他也把这视为美术教育的准则而告诫自己的学生们学会观察、掌握素描基础的重要性。随着布格罗绘画作品的不断涌现，他开始越来越多地受到公众的青睐，人们对他那种对略带伤感的唯美诠释感到不可思议且喜爱万分，可说是继安格尔之后的另一个把古典美发挥得淋漓尽致的大师。布格罗因此而获得了诸多殊荣，不仅在法国、德国和荷兰的世界博览会上获得奖章，比利时和西班牙政府也授予他勋章，他得到了一个法国艺术家当时所能获得的全部荣誉，其中包括荣誉勋位。到他去世时，他已成为了当时法国最著名的画家。

布格罗一生共创作了826幅绘画作品，布格罗是如何看待自己的绘画呢？1891年他接受采访的时候，将他自己在1863年以前所创作的作品（那时他还未受到认可）与他后来的作品进行了比较：“这是我的作品《死亡之天使》和《但丁的地狱》。正如你们所看到的，这些作品与我现在的作品有很大的不同……如果我还继续创作以前的这类作品，那么我的画就根本卖不出去。你不得不跟随公众的口味，因为公众只买他们所喜欢的作品。那就是为什么随着时代的变化，我改变了我绘画的方式。”

牧羊人在阿拉克斯河畔发现季诺碧亚女王 1850年 油彩画布 147×113cm (局部右页)

兄弟之爱 1851年 油彩画布 147×114cm (局部右页)

舞蹈 1856年 油彩画布 367 × 180 cm

春 1858年 油彩 画布 49.5 × 151.5 cm

田园诗：古老的家庭 1860年 油彩 画布 60 × 48 cm

坐在井边的少女 1850年 油彩 画布 91 × 61 cm

俄罗斯斯忒斯被复仇女神追赶 1862年 油彩 画布 231×278 cm (局部 右页)

祈愿 1865年 油彩画布 134.5 x 96.5 cm (局部 右页)

