

新古典主义时代

Jacques Louis David & Ingres

大卫 安格尔

最后的古典

官方与权威的代言人

大悲大喜的艺术生涯

古代是近代画家的学校

素描是美和形式的唯一基础

现实的呼唤和需要

大师

MASTER · THE FINE ARTS

张素琪 著

美术



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

新古典主义时代

Jacques Louis David & Ingres

大卫 安格尔

张素琪 著

MASTER · THE FINE ARTS

美术



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

新古典主义时代. 大卫、安格尔/张素琪著. —广州: 暨南大学出版社, 2002.8

(大师. 美术/张坚主编)

ISBN 7-81079-167-2

I. 新... II. 张... III. ① 大卫, I.L.D. (1748 ~ 1825) —评传②安格尔 (1780~1867) —评传 IV. K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 057126 号

出版发行: 暨南大学出版社

丛书主编: 张 坚

丛书主审: 樊小明

策划编辑: 陆祖康

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 编辑部 (8620) 85226521 85220289 85225277
营销部 (8620) 85225284 85228291 85220602 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 恒伟电脑制作有限公司

印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 4

版 次: 2002 年 8 月第 1 版

印 次: 2002 年 8 月第 1 次

印 数: 1—5000 册

定 价: 28.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换)

卷首语

米开朗基罗、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、莫奈、梵高……这些西方美术大师的名字今天在我国差不多已是家喻户晓了，然而，古典艺术的情怀却日渐变成一种奢侈。紧张、快捷的生活节奏使人们的文化生活更趋向一种快餐和直白的消费方式。在卡通、数字技术以及机械复制的强烈渗透下，人们似乎难以在心灵和情感的层面上与这些历史上的美术大师沟通，他们的名字或艺术已包含了太多的商业意味。拍卖会上不时传来的天文数字般的报价，在造就美术大师现代神话的同时，也杜绝了历史与现实对话的可能性。

事实上，大师也曾是些活生生的人，他们有自己的朋友、嗜好、生活习惯和个性气质，也有常人所难免的弱点甚至恶习。他们的艺术成就出类拔萃，但并不是每个大师都能在他的有生之年享受到成功的喜悦和荣耀。使他们流芳百世的因素相当复杂，有时，机遇和偶然扮演了举足轻重的角色。很多情况下，艺术家的生存状态和发展空间还取决于社会的宽容程度以及提供给他们物质条件。

此丛书系列旨在展示一个林林总总的美术大师的世界。那些终生献身于艺术的大师们都有着一颗赤诚之心，在社会生活中，他们显出孩子般的天真和任性；崇尚精神的自由与想像的无羁，使他们常与世俗社会发生冲突，而大师们的内心世界较之常人又更为敏感和脆弱。伟大的艺术常常就是在这种个人与社会、理想与现实、情感与理智无法调和的矛盾中孕育诞生的。丛书多层面地展现美术大师丰富多彩的艺术与人生，同时，也力图触及他们复杂的内心世界。

梦想、自由始终与严酷的训练、娴熟的技艺联系在一起，理想与现实之间的持续冲突构成了艺术家生活的响亮音符，坎坷不平的经验孕育出了永恒的艺术财富。希望此丛书系列能够成为我们了解西方美术大师人生和艺术的桥梁，有助于抹去罩在他们头上的神秘光环。现在，就让我们打开书本去体验大师们的悲欢喜乐吧。也许在我们倦卷暇思的时候，会发现自己看世界的眼睛已多了一份清明和雅致。

李耀昌



目 录

最后的古典

官方与权威的代言人

1750—1850年的法国社会 15

中规中矩的艺术道路 16

大悲大喜的艺术生涯 32

一丝不苟地描绘古代风尚

古代是近代画家的学校 36

模糊历史与现实的界限 47

素描是美和形式的唯一基础 67

现实的呼唤和需要

革命历史事件的忠实记录者 81

时尚的唯美追求者 95

继承与论争

“可以将人带向幸运的摆渡者” 112

铅笔与调色板的争执 115



最后的古典

在19世纪的最初20年里，艺术方面的古典主义运动以异乎寻常的力量在法国得到表现。它在大卫和安格尔的领导下来达顶峰，他们两人创作的特征是秩序和节制，严格注意形式，以及从希腊、罗马神话中自由选择题材。

——《世界文明史》

新古典主义是兴盛于18、19世纪的欧洲的一种艺术形式，在各个国家、许多艺术种类（音乐、建筑）中都有表现。新古典主义的“新”，是借以区别17世纪以普桑为代表的古典主义。



普桑《阿卡迪亚的牧人》（1665年）。此画中描绘的“阿卡迪亚”是古罗马传说中一处世外桃源，一群牧人正在讨论一块墓碑上的题铭，表达了作者对于生死问题的哲学思考。



华托《西苔拉》（1717年）。此画描绘了青年贵族男女们前往象征幸福的西苔拉岛寻找爱情的故事，色彩艳丽，线条流畅，是罗可可绘画的典型作品。作者是罗可可绘画的创始人。

它以古典主义为典范，但绝不是对它的重复和继续，而是从现实生活中汲取营养，是一种新的时代风尚和审美倾向的体现。它有意识地选择对象，既排斥罗可可式的浅薄，也否定巴洛克以假乱真的错觉构图。

古典主义：以古希腊罗马为形象模範，以历史与神话题材为主要题材，追求画面形象的雕塑感。最杰出的古典主义画家普桑，要求绘画题材必须具有“崇高风格”，人物也是按希腊、罗马的雕刻形象来塑造的，从不自现实生活中。英国18世纪皇家美术学院首任院长雷诺兹说：“再没有一位现代画家的作品，比普桑的画更像古代的了。”

巴洛克（Barocco）：原意为“有瑕疵的珍珠”，指流行于17世纪欧洲的一种艺术风格。这种风格体现在绘画中，不再遵循文艺复兴素描结构和广泛采用垂直、水平线、稳定的原则，而是强调激情、运动感和戏剧性，追求光线和色彩的表现，广泛采用曲线、弧线和复杂多变的构图。

罗可可（Rococo）：来源于法语rocaille，意为“贝壳装饰”、“岩状装饰”，指18世纪流行于法、德、奥地利的，一种高度技巧的装饰艺术，表现为轻巧、华丽、繁缛和精美。法国18世纪上半叶的绘画，是罗可可式的艳情艺术，多为表现贵族的爱情主题。



鲁本斯《劫持里西普斯的女儿》（1618年），鲁本斯是佛兰德斯伟大画家，也是欧洲巴洛克绘画的代表人物。此幅作品取材于希腊神话故事，大胆的色彩、强烈的明暗、动荡的构图、健硕的人物形象，体现了巴洛克绘画的基本特征。

“新古典主义”是19世纪稍后一些批评家给这种风格贴上的一块有轻蔑意味的标签，他们指责其内容空洞，脱离现实。不过这种轻蔑并没有妨碍它在18世纪和19世纪一度辉煌。

1748年庞贝古城的挖掘，极大地促使敏感的艺术家们对古代艺术的崇敬与向往。古希腊罗马艺术作品那“高贵的单纯、静穆的伟大”（新古典主义理论家、德国艺术史家温克尔曼语）启发着艺术家们，他们试图从罗可可的艳情和繁琐中走出，回归古代无疑为他们提供了一条理直气壮的创新道路，从而逐渐形成新古典主义单纯、简单、线描和精细的表现风格。



此画表现了当时大卫画室人才济济的情景。

这种从对古罗马艺术作品形式进而到对时代精神的崇尚，与当时的历史背景密不可分。尤其是在世界史上留下光辉一页的法国大革命，是新古典主义绘画在法国最为盛行的直接原因。法国新兴的资产阶级为获取共和国的胜利，竭力认同英雄主义精神，古罗马那英勇的公民理念为其所向往。作为有着优秀绘画传统的法国，在这种情景下，出现了新古典主义的两位大师——大卫和安格尔，也是顺理成章的事情。两人是师徒：在新古典主义轰轰烈烈进行的时候，师傅奠定了新古典主义绘画的原则，是这一画派当之无愧的旗手；徒弟则是这一画派最重要的大师和风格的忠实捍卫者。没有艺术个性的艺术家是无法在艺术史中享有一席之地的，他们虽为师徒，艺术面貌却大有不同，构成了新古典主义绘画充满魅力的世界。



雅克·路易·大卫（Jacques Louis David 1748—1825）一生轰轰烈烈。他身为艺术家，同时也一直在政治的斗争中起起伏伏。40岁遇上法国大革命，60岁时逢拿破仑称帝。他参与现实政治斗争的热情是如此强烈，以至于他的艺术生涯与他在这些斗争中或大红大紫或遭受牢狱之灾都无法分开。至今，研究法国大革命的史学家都会对大卫充满感激——在那个没有摄影术的年代，大卫的一幅幅画作正是那个动荡不安社会发展更替的传神写照。



大卫《自画像》，1791年

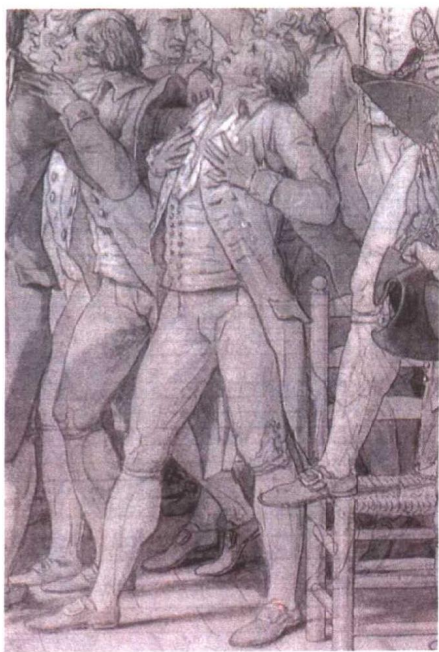
当然，作为一名有造诣的画家，他受过良好的专业训练，知道如何将一幕幕历史情境以更打动人的方式呈现在画布之上。这样说似乎又不太确切，因为大卫并不是矫情地在画中加入某种情绪，那种情绪更是他自然心绪的流露，譬如《马拉之死》、《拿破仑加冕》等等。他的技巧是完美的，更以艺术家的热情迎合新时代的到来。其结果是他为反复无常的政权更迭付出代



大卫《拿破仑加冕》，1806年

贡布里希在《艺术的故事》中写道：“他（大卫）从希腊和罗马雕刻中学会了怎样塑造躯体的肌肉和明暗，怎样赋予躯体外形高贵的美，他也从古典艺术中学会了扬弃所有无助于主要效果的技巧细部。”

价。成为全国的艺术领袖自然是辉煌一时，年老体弱时遭驱逐出境也是悲惨无助的。传奇的人生经历和开创历史新局面的画风，使大卫成为画史上一个众说纷纭的人物。



大卫《网球场上的誓言》局部：罗伯斯庇尔激动的形象。罗伯斯庇尔是法国大革命时期当权一时的政党“雅各宾派”的领袖，他是一个极为激进的政治家，在他的主张下处死了法国国王路易十六。他掀起了革命的极端热情。大卫与他是好朋友，也由于此，当他垮台后，大卫也进了监狱。

1816年，68岁的老人大卫由于曾投票赞成处死路易十六而被驱逐出境，在比利时布鲁塞尔定居，77岁死于心脏病。法国政府拒绝他的遗体运回巴黎，直到1830年才只准许把他的心脏葬到他妻子所在的巴黎圣欧滋神甫公墓的坟墓中去。



安格尔（Jean Auguste Dominique Ingres 1780—1867）是法国美术史上最有争议的人物之一。有人这样评价他：“他把古典的、浪漫的；严谨的、淳朴的；禁欲的、艳情的；诡秘的、愚笨的这些特征都体现在同一幅画中。”与大卫不同，大卫身处革命之时，安格尔身处革命之后。30岁的年龄差距足以使安格尔避开那最为动荡不安的、又处处充满着



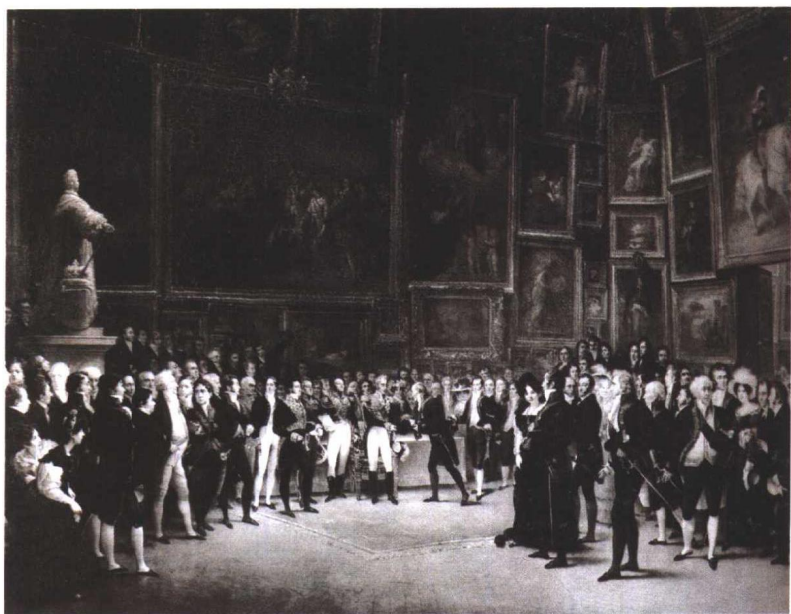
安格尔《自画像》，1865年

英雄主义气概的氛围。17岁那年（1797年），他进入大卫的画室。罗伯斯庇尔的狂怒时代已经过去，大卫作为皇家学院的清算者，正领导着红极一时的画室，这儿成为全国学习绘画的年轻人向往的地方。安格尔在这里秉承了新古典主义绘画对形式的高度要求，掌握了坚实完美的技巧。这里还使他终生醉心于古典历史题材和神话故事的描绘，对背景的苦心考证、端正的画面构成和理想美的追求。26岁那年，他因获“罗马大奖”前往直利。因为作品在法国沙龙展上失败，他心灰意冷地在意大利住了18年才返回巴黎。《路易十三的誓言》为他赢得了波旁王室的欣赏，他被选为皇家

美术学院的院士。政权的暂时稳定使大卫式的革命热情已成为昨日黄花，安格尔以古代神话和爱情故事为主题的优美画面获得了人们的喜爱。

“罗马大奖”（Prix de Rome）：当时由法国高等艺术学院颁发的绘画最高荣誉，在那个时代，任何人如果想要跻身画家，就必须想办法得到这一荣誉。





1824年沙龙展由皇帝颁奖的情景（约瑟夫·海顿画于1827年）。

与大卫严格的描绘雕塑般的任务形象不同，安格尔在描绘人物尤其是女性时那略有变形的手法，产生了他艺术的理想美，那就是对绝对宁静的形式化的追求。这样的艺术追求体现在他的各种题材的绘画中。历史题材、神话题材、肖像题材，无不淋漓尽致。尤其是肖像画所取得的成就，正如当时著名的诗人、美术批评家波德莱尔所说：“安格尔正是在肖像中取得崇高和受到承认的地位。”

沙龙：法语Salon的音译，是法国政府主办的官方美术展览会，始创于1667年。当时路易十四主办了一个皇家绘画雕塑学院士的作品展览会，由于陈列在巴黎卢浮宫内的阿波罗沙龙，故采用了沙龙这个名称。从其始创之际到19世纪上半叶，始终由官方控制，成为左右画家命运和引导公众趣味的指挥棒。





安格尔《路易十三的誓言》，1821年

偏重于现实精神的大卫的新古典主义与追求古典形式美的安格尔式的新古典主义虽然存在着差别，甚至是气质上的对立，但是有一个传统是他们共同的主题：既醉心于古希腊罗马的古典美，又爱好历史现实。这是他们属于同一画派的根本缘由。

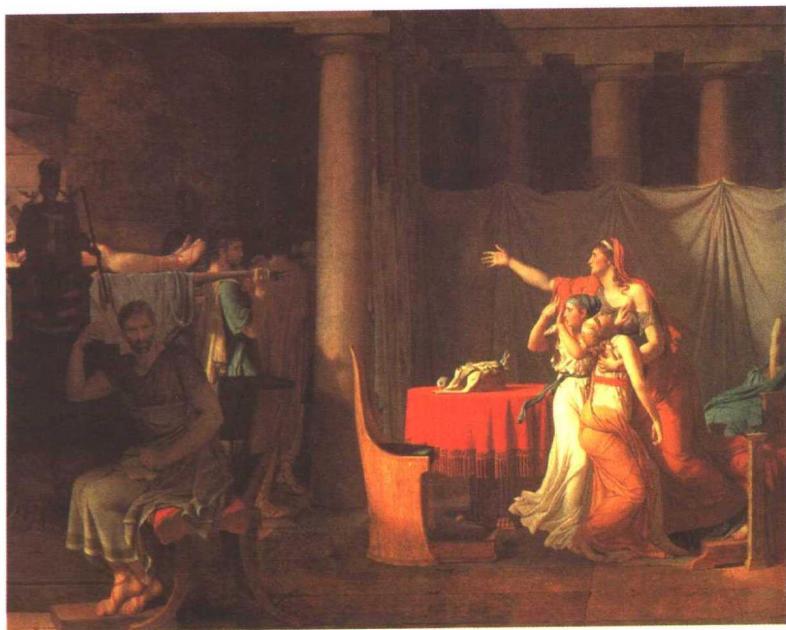
安格尔曾经得意地说：“不要为寻找题材煞费苦心，一个画家只要4个苏，就可以造出金山来。我以一幅‘誓言’给自己创开了名气，任何题材都可以写成长诗。”



官方与权威的代言人

在西方艺术史上，许许多多大师级的人物都曾为皇家贵族或教会（在相当长的时间内，教会的权威远高于世俗的君主）服务。像文艺复兴“三杰”之一的米开朗琪罗绘制西斯廷教堂的天顶画，西班牙宫廷画家戈雅为王室大量绘制肖像等等。他们身前受到厚待，自己也留名于史。

大卫和安格尔也同样如此，师徒二人几乎统治了法国1个世纪的画坛。尤其是大

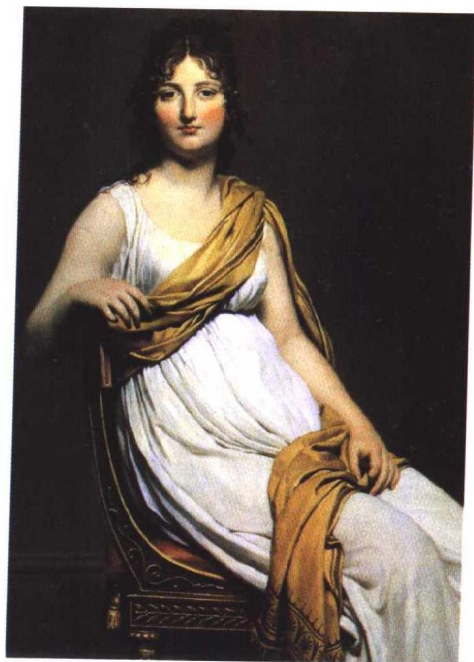


大卫《布鲁特斯》，1789年



德拉吕兹曾这样写道：“《布鲁特斯》画不但使大卫名声鹊起，而且立刻影响到当时社会的流行品味。该画展出后，妇女就开始流行披肩发，束腹也被束之高阁，连正式的礼服都流行简单轻便的式样，讲究高贵的气质取代了原先追求的奢华艳丽。”这一点从《韦南克夫人像》可以得到验证。大卫甚至还设计了著名启蒙思想家伏尔泰的棺木

卫，在大革命初期，他是全国艺术界的最高领袖。他的画成为样板，他的言论、思想左右着法国艺术的发展，乃至改变社会风尚。在拿破仑帝国时期，他又成为皇帝的宠臣，依旧高踞美术界的王者地位。安格尔虽没有老师那样显赫的政治地位，但他是代表学院派的最高学府——巴黎美术学院的院长，帝国上议员。1855年拿破仑亲王说他“继承古代希腊的光荣传统，把他的生命和才华献给了我，是美的永恒典型的绘画”。对于一名艺术家来说，被君主如此盛赞，在美术



大卫《韦南克夫人像》，1799年