

「名师解析大师」

INGRES

SUMIAO JIEXI 安格尔素描解析

刘 勇 编著

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

安格尔素描解析/刘勇著. —重庆: 重庆出版社, 2007.6
(名师解析大师/庞茂琨主编)
ISBN 978-7-5366-8599-4

I. 安... II. 刘... III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第040896号

安格尔素描解析 刘勇 编著

出 版 人	罗小卫
策 划	郭 宜 郑文武
责任编辑	郑文武
责任校对	温雪梅
封面设计	郭 宜 赵艳华
版式设计	郑文武 赵艳华

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/12 印张: 5

2007年6月第1版 2007年6月第1次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 978-7-5366-8599-4

定价: 39.80元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955转8005

版权所有, 侵权必究

作者简介

刘勇，1956年生，河北香河人，当代著名历史画家、艺术教育家。1982年毕业于四川美术学院油画系，1989年毕业于中央美术学院油画系研修班，现为四川美术学院教授，硕士生导师，中国油画学会会员，四川美术学院教学委员会素描指导组副组长。作品参加过数十次国内外重大美展，多次获奖，并被中国美术馆和境内外藏家广为收藏。2001年和2005年两次获得重庆市教学成果二等奖；1992年、2003年分别代表四川美术学院参加北京“全国基础素描研讨会”和西安“国际素描研讨会”；2003年被授予四川美术学院“十佳”教师称号；2006年全国高等美术院校素描精品课程参与者。在艺术界有较大影响的作品：历史画《重庆谈判》、祭坛画《女人祭坛》。在艺术教育界有较大影响的论著：论文《从文复兴到塞尚杜桑》、《谈基础素描综合训练》、《基础教学创新素质训练》等。著作有《素描石膏范画》、《素描人像范画》等。

INGRES SUMIAO JIE XI

安格尔素描解析

刘勇 编著

重庆出版集团 © 重庆出版社

一个冷静的唯美主义者 ——安格尔造型观浅析

刘 勇

我在美院读书的时候，安格尔(1780—1867年)论素描的一句话，让我至今印象深刻：“如果要我在自己的门上挂一块匾额，我将在上面写上：‘素描学派’四个字。”对于一个像我这样，已有25年素描教学经历的美术学院教师来说，无疑是用自己的亲身经历实践着安格尔对素描的重视。尽管后来的人对他的艺术成就褒贬不一，尽管我喜欢伦勃朗更甚于安格尔。但艺术史在写到安格尔时，一定会停顿一下，因为这里有个把素描视为生命的大师！

坚守传统，卓尔不群

谈到安格尔，我们很容易把他与“保守势力”挂钩。因为在19世纪的法国，作为资产阶级民主革命的摇篮，正处于艺术流派和艺术思潮此起彼伏，艺术与政治风云变幻相辅相成的最富激情的时代。而安格尔却坚守着古典艺术，尤其是古希腊以来和拉斐尔、提香艺术中的唯美主义精髓。

以唯美主义的面貌出现的安格尔的古典艺术，和他的老师大卫特的革命古典主义不同，安格尔不过问政治，喜欢沉浸于自我享乐的生活中。保守、执拗，常常招致别人的攻击。以“为艺术而艺术的”姿态坚持学院派古典主义的新经验的探索，有形无形中与德拉克罗瓦为首的浪漫主义艺术相对峙。

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、饰物质感。

实际上，安格尔虽与大卫特有师生关系，但他的艺术是在拉斐尔、提香这条唯美的线上。尤其是拉斐尔，他是安格尔终生的偶像。一次，孩提时的他看到了拉斐尔的《椅中圣母》，（后来，他仿照《椅中圣母》创作了《1780年波滔斑夫人》）感动得泪流满面，后来他自述说：“拉斐尔打开了我艺术的眼界，使我茅塞顿开，这个印象决定了我一生的命运。”在意大利古典主义的宝库中，他对拉斐尔遗留画作和提香人体艺术进行了近乎发狂的研习揣摩，依照拉斐尔《雅

典学派》创作了《荷马的礼赞》。

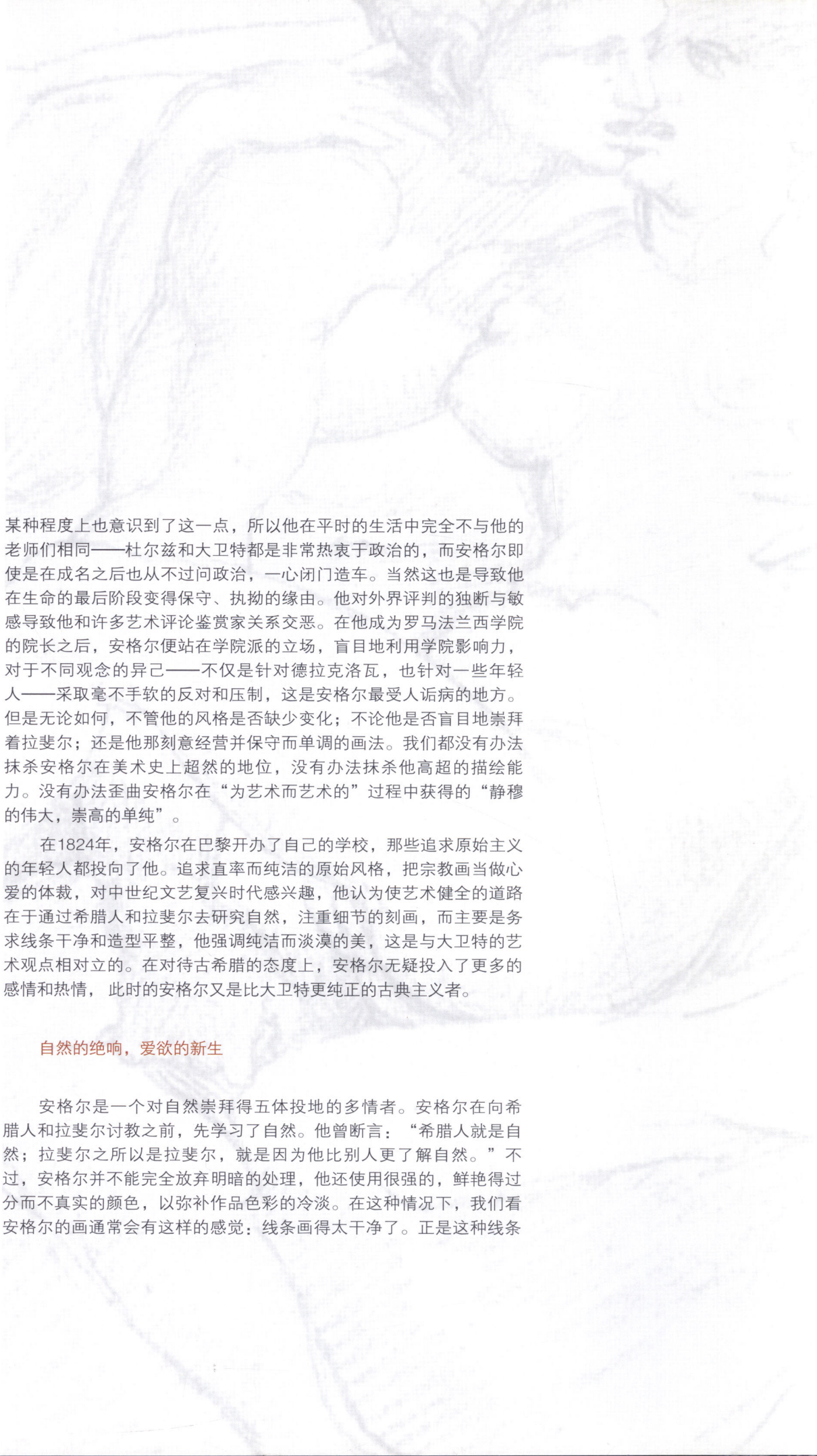
但安格尔学习拉斐尔真正的成绩是对女性裸体的传神描绘，他本人首屈一指的素描能力，加上对世俗生活的精致入微的体验，让安格尔的人体艺术有了与拉斐尔艺术对话的资格。

有人攻击他太像拉斐尔，安格尔回应道：“不要以为我对拉斐尔的偏爱会使我变成猴子，何况这是困难的，甚至是不可能的。我想，我在模仿他的时候，我能保持自己的独立性。”我们从流传下来的资料看，安格尔虽然崇拜拉斐尔，但他从未排斥向其他古典大师学习，他临摹过的古典大师的作品，可以列出一个长长的名单：达·芬奇、丢勒、荷尔拜因和文艺复兴时期知名或不知名的版画作品。而安格尔并没有完全受传统的束缚，在尊重客观自然的同时，从传统艺术对解剖、透视、比例、体积的准确性的要求，转而按照美的规律对对象进行变形处理。难怪有人会说他身上潜藏浪漫主义的气息！

当我们从政治时代的盲从带来的种种悲剧中觉醒过来，安格尔的“卓尔不群，洁身自好，知足常乐”，完全可能是今天我们很多人的楷模。

静穆的伟大，崇高的单纯

在一个要求变换的年代，安格尔似乎在历史上是一个悲剧形象出现的。从他开始学习绘画的时候，就注定了要在古典主义和浪漫主义的夹缝中寻找成功的机会。大卫特的教导让安格尔为了成为一个拉斐尔式的古典主义历史画家而付出了一生，那些保守而执拗的古典主义信徒们一直把历史画、神话宗教画视为最高等级的绘画；风俗画、肖像画则是等而下之的；而风景画、静物画无非是贩夫走卒们的勾当。所以年少的安格尔一直都把成为杰出的历史画家当作自己的目标。但是，让人觉得意外的是：从美术史的角度来看，安格尔最出色、最经典的作品反而是肖像画和人体画，如果把他的肖像画和人体画再加以比较，应该是女人体画的成就更高。

1808年，年仅28岁的安格尔成功地创作了《瓦平松的浴女》。在这幅画中，年轻的安格尔并没有生硬地照搬古典大师的样式，而是用他年轻的心来把握古典艺术的造型美，将古典的美融化在自然之中。他从古典绘画中提取了一种简练而单纯的风格，在技巧上“务求线条干净和造型平整”。从而保证了整个绘画过程中严谨的构图、单纯的色彩、典雅的形象。安格尔正是借助于女人体的整体感和细腻感表现出了人体的单纯、洁净和洗练美。《泉》是提到安格尔就无法回避的一幅伟大作品。清澈的泉水从玲珑的水罐中顺着美丽裸体少女的指缝流淌，在青色的岩崖和静穆的黄花映衬下，我们可以轻而易举地感受到那种清高绝俗和庄严肃穆的美。整个画面在安格尔精湛的传统技艺下，纯净的线条、优美的姿态和皮肤、饰物质感无一不让人陶醉。安格尔并没有被传统的思维束缚，在充分尊重客观现实的前提下，注重色彩的运用并按照美的规律对少女体形作出了变形处理。这时候的安格尔身上分明流露出一种浪漫主义气息，这大概是被称为新古典主义的旗手的安格尔自己都无法明白的事情。但无论如何《泉》的创作标志着安格尔艺术达到了光辉的顶峰。

紧接着是创作于1862年的《土耳其浴女》，这幅画是继他在《泉》之后的又一新的探索。在《土耳其浴女》中安格尔借助众多的女人体来表现单纯与丰富、动态与静态的完美结合。每个浴女都试图呈现出一种“洗练”和“洁净”的外像，可是众多的“洗练”和“洁净”并不就是意味着丰富的形式。最后迫于无奈的安格尔不得不使用冷静、优雅的线条和微妙的色调对比来体现每一个女人体所要表现的抽象课题，这种超越了真实的真切，单纯而又兼具丰富的变化，柔美而不显柔弱，那种浓郁的东方风情，分明流露出浪漫主义的某种特质。这应该被视为是德拉克洛瓦的浪漫运动对立者的安格尔在艺术的追求和内心矛盾冲突最激烈的一次。因为在几年之后安格尔就逝世了。

所以，我们可以看出，不论是《泉》还是《土耳其浴女》，虽然获得成功，但是与安格尔的期望值还是有很大差距的。如前所述，安格尔是处于古典主义与浪漫主义过渡阶段的一个悲剧。可能安格尔在

某种程度上也意识到了这一点，所以他在平时的生活中完全不与他的老师们相同——杜尔兹和大卫特都是非常热衷于政治的，而安格尔即使是在成名之后也从不过问政治，一心闭门造车。当然这也是导致他在生命的最后阶段变得保守、执拗的缘由。他对外界评判的独断与敏感导致他和许多艺术评论鉴赏家关系交恶。在他成为罗马法兰西学院的院长之后，安格尔便站在学院派的立场，盲目地利用学院影响力，对于不同观念的异己——不仅是针对德拉克洛瓦，也针对一些年轻人——采取毫不手软的反对和压制，这是安格尔最受人诟病的地方。但是无论如何，不管他的风格是否缺少变化；不论他是否盲目地崇拜着拉斐尔；还是他那刻意经营并保守而单调的画法。我们都没有办法抹杀安格尔在美术史上超然的地位，没有办法抹杀他高超的描绘能力。没有办法歪曲安格尔在“为艺术而艺术的”过程中获得的“静穆的伟大，崇高的单纯”。

在1824年，安格尔在巴黎开办了自己的学校，那些追求原始主义的年轻人都投向了。追求直率而纯洁的原始风格，把宗教画当做心爱的体裁，对中世纪文艺复兴时代感兴趣，他认为使艺术健全的道路在于通过希腊人和拉斐尔去研究自然，注重细节的刻画，而主要是务求线条干净和造型平整，他强调纯洁而淡漠的美，这是与大卫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，此时的安格尔又是比大卫特更纯正的古典主义者。

自然的绝响，爱欲的新生

安格尔是一个对自然崇拜得五体投地的多情者。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，鲜艳得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），他也会把线条分断，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《保罗与弗兰西斯卡》。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，越来越多的杰作出现了，他的艺术也到达了鼎盛期。

安格尔的自然道路就是爱神的道路。他对女色的嗜好是深刻而一贯的。1967年法国蒙托邦安格尔博物馆第一次披露了与安格尔公开形象不符的一组素描。这一组以男欢女爱为主的情色素描，源自于安格尔二十多岁时以两个世纪前古典大师版画的印刷品为摹本的素描。并遭到当时的评论家荷塞·卡巴尼的强烈批评：一个学院正人君子的形象，为何热衷如此情色的画面？！但如果我们仔细分析安格尔这组素描，繁琐的情色画面被安格尔轻松、随意、简练的笔触所替换，昭示了安格尔艺术语言的新突破。艺术史终将证明或已经证明，因为有了这些素描，安格尔更像一个完整的人。当安格尔的天才同青春美丽妖娆的女性结合在一起时，创造力往往是空前的。肌肉、曲线、酒窝、柔韧的皮肤——一切的一切，我们都可以从他的《泉》、《土耳其浴女》等杰作中看到。

安格尔曾接受过今属比利时的列日城的一幅订件，为那里画一幅《第一执政官波拿巴肖像》，此时正值1803年，即路易十六被处死之后，拿破仑又发动旨在推翻督政府的雾月十八日政变的重要时期。这位第一执政官要实行全国的军事独裁统治，人民无不切齿痛恨。安格尔却应允去完成这样一幅肖像画。1806年，他又画了《拿破仑一世在皇座上》，这后一件作品已是赤裸裸地为庆贺这个军事独裁者称帝而创作的歌颂性作品。安格尔不问政治，却在这两幅画上宣告了自己的立场。当作品于同年在巴黎沙龙展出时，受到了舆论界的冷嘲热讽。在罗马的安格尔获知这幅画的反应后，心情非常沉重，曾愤慨地表示：“人们总以为，沙龙是鼓励绘画的地方，其实不，它给绘画提供的是一条可悲的道路。”1813年，他与玛德莱娜·夏佩尔小姐结婚，总算使他得到一些慰藉。他说道：“夏佩尔是自我牺牲精神的典范，她成为我生活中的安慰。”这时，他除了画神话题材之外，还画了几幅裸体题材的大画，准备送往巴黎再度露面。这一幅《大宫女》（这时法国的贵族上层对具有强烈的东方情调的土耳其后宫生活极感兴趣，一些画家为满

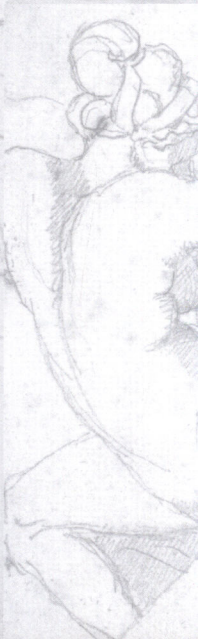
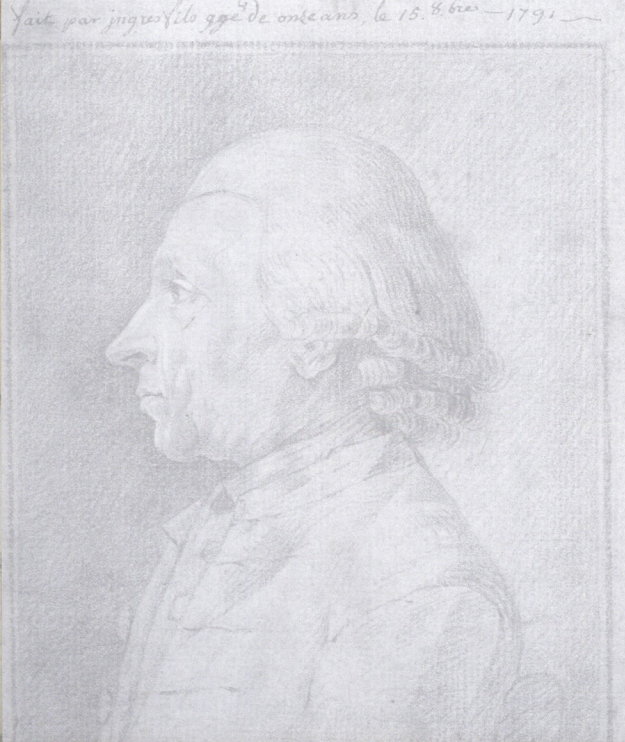
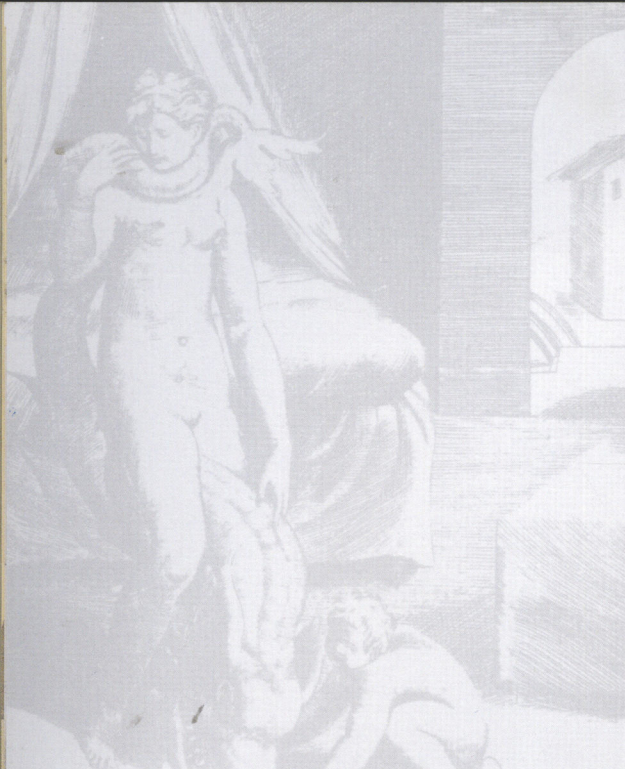
足贵族这种视觉需要刻意去描绘土耳其闺房的淫艳生活。安格尔先后画过好几幅土耳其宫女的形象。《大宫女》这一画题是为区别他的另一幅油画《宫女》）就是这时期他描绘裸女题材的代表作之一。这幅画在巴黎展出时，引起了观众更大的抨击。人们说，作为大卫特的学生，安格尔走得太远了。他们讽刺说：“安格尔先生画活人，就像几何学家画固体一样。为使其预算好的线条赋予素描以立体感，他什么事都做了！他把人体的各个局部忽而放大，忽而缩小，就像普洛克鲁斯特床上的俘虏（传说中的古希腊强盗，缚其俘虏于铁床上，如身长过榻则断其足，如不及则强伸之使与榻等）一样随意伸缩。有时他感到沮丧，便不再去加强这种可诅咒的立体感，开始使轮廓完善。这就叫舍本求末，用刀鞘代替宝剑来决斗。”评论家德·凯拉特里说得较为中肯些，他曾对安格尔的学生说：“他的这位宫女的背部至少多了三节脊椎骨。”然而安格尔的学生、曾为其老师作传记的阿莫里·杜瓦尔说得就更中肯：“他可能是对的，可是这又怎么样呢？也许正因为这段修长的腰部才使她如此柔和，能一下子慑服住观众。假如她的身体比例绝对地准确，那就很可能不这样诱人了。”这幅《大宫女》就严格的古典风格去要求，确实存在很多“越轨”之处，首先，色彩的“音域”受到严重破坏，背景上很强的蓝色与人体的明暗和粉红色调极不协调，其次是前面所说的夸张了的形体，这个女裸体几乎成了变形美的一种试验，它完全背叛了老师的庭训。安格尔的学生杜瓦尔为此曾竭力为他作辩解，他说：“我并不要说，安格尔先生是个浪漫主义者。但我也要肯定，他从来不是当时所理解的那种意义的‘古典主义者’。”安格尔似乎在这幅画上显示了自己与自然面前的独立性，但由于安格尔的美学信念的坚定，这里的表现反而给人们造成对他的见解的模棱两可，攻击与批评是在所难免的。从历史的角度去认识，安格尔是具有探索勇气的画家，尽管他所画的人物有着很大的虚构性。

安格尔在欧洲绘画史上有不容忽视的影响，但是对于他及其作品的评价争议很多。他对现实漠不关心，而且当一种要求革新的艺术思潮“浪漫主义艺术”兴起的时候，他采取完全拒绝的态度，而站在新生事物的对立面，似乎又成了保守势力的代表。

但安格尔是一个勤奋不懈、努力探索的人。在造型能力，特别是在素描上有极高的造诣。安格尔带给古典传统的最卓越的是素描，也正是他的“素描”，作为线条的抽象性质的表现，把他的艺术和后来的德加、毕加索的艺术联系起来。

风格演变历程

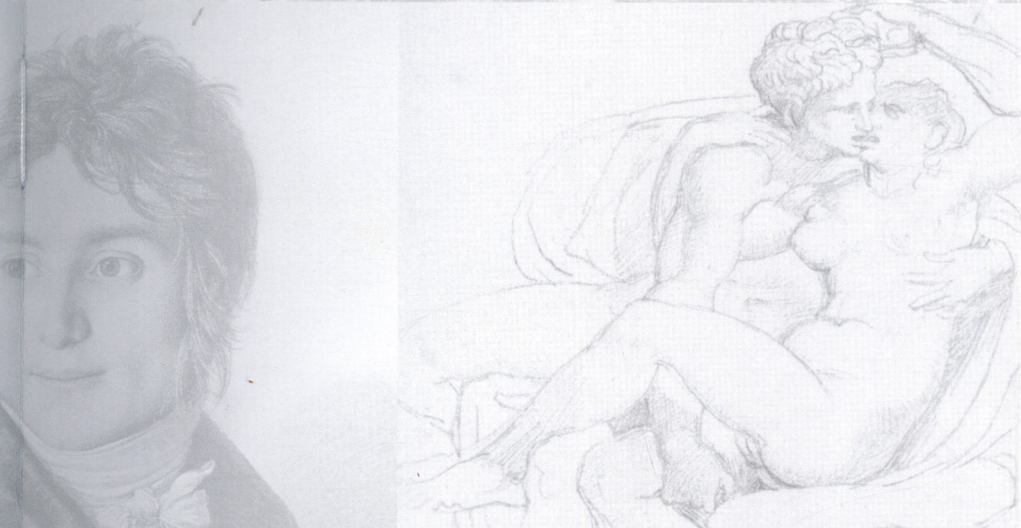
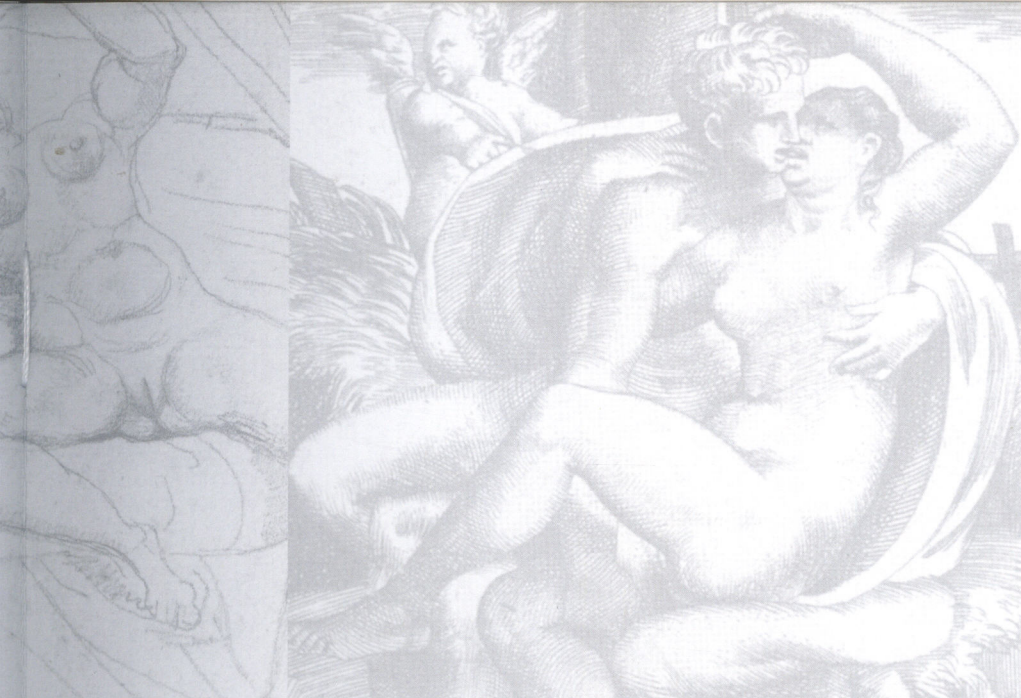
- 一、学艺时期
- 二、成熟时期

一、学艺时期

(1791 — 1806年)

学艺前
学艺中
临 摹

学艺前

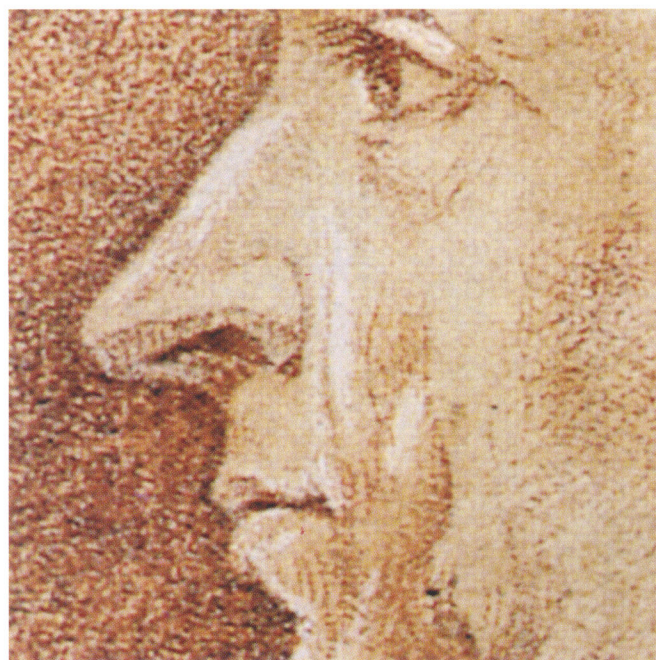
让·穆里特 画家的祖父 1791年

红色蜡笔

13.6cm × 10.9cm

法国蒙托邦 安格尔博物馆

这是一件安格尔进入图卢兹美术学院前的素描作品。当时，安格尔年仅十一岁，画面表现的是画家祖父的肖像，用红色的蜡笔绘制而成。在这张人物素描中，安格尔显示了他的天才的描绘能力和敏锐的捕捉人物神态的能力。同时，这幅画形体结构方面的缺陷（画面体积感和结构的精确性都有不足），又说明这是一个尚未进入美术学院接受正规训练的富有才能的少年。

Fait par Ingres fils âgé de onze ans, le 15. 8. 1791 —

学艺中

让·查理斯·奥古斯特·西蒙 1793—1794年

木炭、粉笔

41cm×36cm

奥尔良美术博物馆

在图卢兹美术学院只有两年学龄，十三四岁的安格尔便完成了如此令人惊讶的作品。在安格尔的这件素描肖像中，轮廓线的精确性与黑白灰色调的丰富性、体积感、空间感，以及惟妙惟肖的人物表情，体现得相当充分。即便拿到现在，也可以成为学院派全因素写实素描的典范。例图：注意以线形结构为主的眼睛造型。从上眼睑到下眼睑的显形和隐形的线造型，来源于安格尔对传统古典轮廓线意识的承袭。微妙的中间色调是通过在浅褐色纸上用木炭加深色，然后用色粉笔提白色完成的。注意眼睛的明暗色调与周边鼻侧、眉弓、颞骨、颧骨的微妙联系。

Portrait of
Jan. 11

临摹

战神亲吻维纳斯

14.1cm × 10cm

法国蒙托邦 安格尔博物馆

安格尔二十一岁到二十六岁之间临摹过很多两个世纪以前的版画作品。这类版画中的情色场面，被安格尔用相对轻松、简练的线条进行了再描绘，已经超越了单纯的临摹。这种学习传统的方式，表现出安格尔既尊重传统又不拘泥于传统的创造潜力，也为安格尔建立自己的绘画风格打下了一个非常重要的基础。例图：对比原画面，繁琐的明暗和形体被安格尔简化，显得随意而轻松。这一段模仿时期所孕育的洗练、干净、单纯的造型，在安格尔成熟时期的作品中大量出现。

战神亲吻维纳斯
 吉利奥·伯纳索内
 版画
 法国图书馆

临摹

面对面的两个模特 1801—1806年

13.2cm × 8.7cm

铅笔、纸

法国蒙托邦 安格尔博物馆

这是根据蕾妮·博文1525至1580年的版画所作的素描，与前图一样，这类情色画面的版画，经安格尔按自己的方法处理后，线条变得更为简练和干净，与他成熟时期的作品相比(《维纳斯诞生》)，用笔虽然还不够流畅，但已可窥见他的艺术风格形成的最初端倪。

