

Western Painting Masters

西方绘画大师 安格尔

INGRES

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师·安格尔/朱丹编. —重庆: 重庆出版社,
2008.6

ISBN 978-7-5366-9768-3

I.西… II.朱… III.①绘画—作品综合集—世界②油画—
作品集—法国—近代 IV.J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第068986号

安格尔
INGRES
朱丹 编

出版人: 罗小卫
策划: 郭宜 郑文武
责任编辑: 郑文武 张跃
装帧设计: 郑文武 赵艳华
责任校对: 何建云

 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: 787mm × 1 092mm 1/8 印张: 10

2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

印数: 1-5 000

ISBN 978-7-5366-9768-3

定价: 59.00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

J231/71

:1

2008

Western Painting Masters

INGRES

西方绘画大师 安格尔

重庆出版集团 重庆出版社

Ingres

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

法国画家

1780-1867年

自然的绝响，古典的新生

——新古典主义大师安格尔

法国大革命前夕，著名画家雅克·路易·大卫回到法国，以他为代表的新的古典主义风潮随之兴起。大卫用独有的英雄主义、罗马式的风格冲击了旧体制下表现骑士风尚的平淡无奇的绘画，影响力是巨大的。大卫的画室令全欧洲的艺术家人趋之若鹜，众多出色的学生投入其门下。其中最为出色的当推安格尔，他将新古典主义推向了最后高峰，其一脉相承的学院主义派得以延续了很长一段时期，并影响了欧洲许多国家。

安格尔（Jean Auguste Dominique Ingres）1780年生于法国南部的蒙托邦，他的父亲从事绘画、雕塑等工作，是一位素养极高的艺术家，也是当地的活跃人物，后来成为皇家美术学院院士，母亲则是皇宫假发师的女儿，因此安格尔自幼便受到了良好的教育。

1791年，年仅11岁的安格尔被送入图卢兹学院学习美术，师从油画家基廖姆·佐泽夫·罗克和雕塑家魏冈。17岁时，安格尔前往巴黎进入了法国革命画家、拿破仑首席画师大卫的画室。在这里，他遇到了影响其艺术生涯一生的老师。1806年，安格尔赴意大利留学。在那里他经常去梵蒂冈等处观摩拉斐尔的壁画，并开始对佛罗伦萨画家的作品表现出强烈的兴趣。1808年，他将自己创作的《瓦平松的浴女》送到巴黎。作品中绿色的帘子，浅黄调的身体，白色的床单，略带红色的绸头巾，和谐镶嵌地交织在一起。由于画面内容过于追求艺术上的纯粹，脱离了社会现实生活而受到人们的冷遇。但从画作中可以发现画家已不再满足单纯而直接表现人体的方式，开始尝试用浴女周围环境中的不同质感、不同颜色、不同纹路的布料来反衬出裸女的整体感和细腻感，强调其自然的自体。1819年，安格尔在8月25日开幕的沙龙上展出了《大宫女》，在这幅富有东方情调，最具“拉斐尔”风格的画作中，

安格尔进一步加深了公众一向对他的不理解和孤立状态，因而得到的依然是冷淡而严厉的评价。安格尔在法国受到的冷遇，致使他长期居住在意大利。1824年，他创作的《路易八世的心愿》一作，获得了王室的垂青，取得了极大的成功，于是安格尔借机回到法国。这时强调感情，以色彩为首要的浪漫主义风格正在画界兴起，巴黎的画家们开始追求“内心模式”，“个性美”取代了“理想美”。但安格尔仍然崇尚的是古典美，排斥艺术的即兴与个性化，排斥色彩的首要性。他以“为艺术而艺术的”姿态坚持学院派古典主义，反对以德拉克罗瓦为首的浪漫主义艺术。1834—1841年，他再度前往乌尔比诺观摩拉斐尔的作品，前往阿西西观摩乔托的作品，其间他对文艺复兴时期意大利古典大师们的作品进行了细致而深刻的研究，尤其是拉斐尔的作品。1855年，安格尔送交43幅油画参加世界博览会，连波德莱尔也向他表示出敬意。1862年安格尔被拿破仑任命为参议员。1867年，安格尔在巴黎去世。

大卫的影响、意大利古典绘画的熏陶，令安格尔对古典法则的理解更为深刻。经过长期的研习，他吸纳了拉斐尔的优雅、和谐，汲取了马萨乔的雄浑、刚健，使他掌握了准确、简洁勾勒、描绘对象轮廓的技巧。当大卫流亡比利时，在大卫高徒格罗开始倾向于浪漫主义的激情时，安格尔毅然为学院派画家鼓劲、呐喊，撑起了新古典主义的旗帜，与浪漫主义相抗衡。在此期间，他以古典主义的风格创作了一批画法精确、充满理性的作品，如《奥基勃斯》、《基亚恩·达尔克》等，在画坛上形成了与浪漫主义画派为代表画家德拉克罗瓦的对立。值得一提的是，在这些构图严谨、色彩单纯、形象典雅的作品中安格尔并没有生硬地照搬古典大师的样式，并没有对人物进行机械的描绘，而是将古典艺术的形与美，糅合在他自己的作品中。这种接近自

然，挖掘自然本质以及所表现出的现实主义倾向，为日渐僵化的古典主义注入了新的活力。安格尔作品中简练而单纯的风格，与温克尔曼认为的“最高的美应该摆脱一切风味，就像纯洁的水一样完美”恰好不谋而合。

安格尔在绘画方面最为出色的是肖像画和人体画。他的守则是素描生于色彩，规范重于自由发挥、遵守传统先于革新。在他看来，形才是最主要的，色彩仅仅属于感情范畴，他曾不止一次地说过：“在你想要画油画之前，长时间地去画素描吧。只有立足在坚实的基础之上，才可以安心入眠。”《里维埃夫人肖像》（1805年）、《贝尔坦肖像》（1832年）等肖像画之美，为艺术界所公认。这些作品将古典美的理想与精细直观的描摹完美地结合起来；严谨单纯的构图，柔和而自由的轮廓，将人物的服饰和肌肤的质感出色地展现出来，描绘出人物本身的迷人风度。《辩论报》创办人、出版家贝尔坦的肖像由于其性格与本人刻画得尤为契合，极为成功地塑造了一个时代的坚强人物的形象。人们盛赞这幅肖像，说它是“生理的肖像，道德的肖像……智慧的权利、财富、自信……在我们面前的是一位路易·菲利普时代的正直的人”。

《泉》是安格尔1830年在意大利佛罗伦萨逗留期间就开始创作的，直到1856年才最后完稿。《泉》是安格尔一生追求的女神，也是他一贯倡导的“要拜倒在美前去研究美”的典范。该幅画作是其人体画作中最负盛名的一幅，也是西方美术史上千古独步的不朽之作。整幅画的色彩运用得非常柔和而富于变化，表现出清高脱俗、庄严静穆的美。《泉》中的少女，典雅而恬静，单纯而灵动，生机盎然，充满活力，像泉水一样清澈透明。明洁的形体、纤柔的线条、匀称的比例将观者带入一个如诗如梦般的境地。当时，这幅画引起了人们极大的兴趣，争相

抢购。曾出现五个买主争执不休的局面，后来被杜夏特尔伯爵买去，后来他将此画赠与了卢浮宫博物馆。

《土耳其浴室》创作于1863年，是继《泉》之后的又一新的探索，在这幅作品中，寄予了安格尔所有的古典理想美。只有将裸体画成自然本身，才算是实现了高度完美的境地。这是一种单纯与丰富之间的美妙关系。《瓦平松的浴女》是用女人体来表现人体单纯而洁净的美感，而《土耳其浴室》则是安格尔用众多单纯而洁净的人体来表现一种单纯与丰富、动态与静态的完美结合。每个浴女都是一个洗练的形式，众多的洗练就是一个丰富而砌叠的整体形式。这种既真实而又超越了真实，既单纯而又变化繁复，既柔美而又不纤弱的抽象在作品中所流露出来的浓厚的东方异国情调，是传统的古典艺术中所从未有过的。

安格尔的一生是推崇古典主义的一生，古典理想化的、静穆而平和的美，是他艺术生涯中的最高追求。他被尊崇为19世纪新古典主义的最后代表，在很长一段时间内，法国整个沙龙以及官方艺术几乎为其左右。连波德莱尔也向他表示敬意：“他的教学方法是专横的，他给法国绘画留下了不幸的影响。他是个顽强、天赋非常特殊和有才能的人，但是他对自己所没有的才能一概加以断然否认，他依恋于正在熄灭的太阳的特殊的光辉……”在现代绘画史中，一些大师级的画家如马奈、德加、雷诺阿等，都从他的艺术中，汲取了营养。可以说，在19世纪现实主义艺术的发展过程中，安格尔占有极为重要的位置。

本书收录作品以安格尔油画肖像为主，人体只有部分反映，不足之处望读者谅解。

伯爵夫人，布面油画
92cm × 73cm 1812年

穆瓦第希埃夫人肖像 布面油画
120cm × 92cm 1856年

穆瓦第希埃夫人肖像 布面油画
146.7cm × 100.3cm 1851年

菲利贝尔·里维埃肖像 布面油画
115cm x 90cm 1804-1805年

卡罗琳·里维埃小姐 布面油画
99.5cm × 64.5cm 1806年

玛丽·马克特夫人 布面油画
93cm×77cm 1826年

巴隆-雅克·马尔凯 布面油画
1811年

约瑟夫-安托万·蒙特多 布面油画
75.2cm x 58.1cm 1810年

查尔斯·马克特 布面油画
93.7cm×69.4cm 1810年