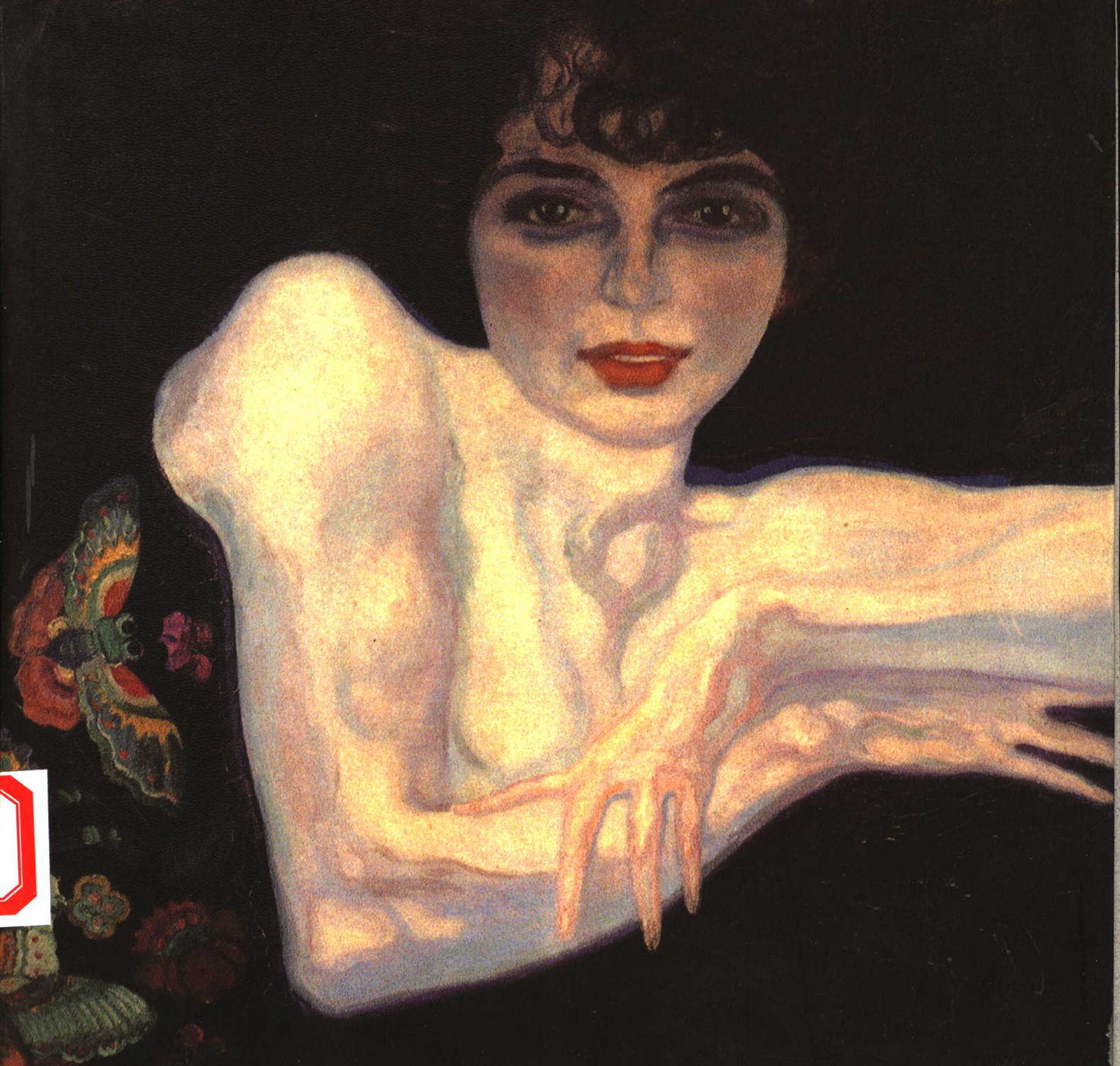

ANG LADA

Collection of the
West Art
Xing Xiaosheng
Hubei Fine Arts
Publishing House

西方艺术丛书 安格拉达 啸声 / 编 湖北美术出版社

7523.151.1
8471

西 方 艺 术 丛 书 安 格 拉 达 啸 声 / 编 湖 北 美 术 出 版 社

因无法与本书所载部分作品的著作权人取得联系,故请有关著作权人见到此书后与我社联系,我们将按我社有关标准付酬。

Once the owner of the copyright reads the book, please contact with us immediately. we will pay him or her by our standard of remuneration in order to protect his or her right.

督 印	责任 校对	整体 设计	文字 编辑	责任 编辑	复 审	终 审	丛 书 策 划	丛 书 主 编
李 国 新	肖 锐 闻	郭 汉 霞	黑 鬼	柳 征	吴 国 全	刘 明	贺 飞 白	晓 地 声

图书在版编目(CIP)数据

安格拉达 / 啸声编

—武汉: 湖北美术出版社 2000.6

(西方艺术丛书 / 啸声主编)

ISBN 7-5394-1003-5

I.索...

II.邢...

III.油画 - 作品集 - 西班牙

IV.J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 09996 号

西方艺术丛书 安格拉达 © 啸声 主编

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: (027)86787105

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

版 次: 2000 年 9 月第 1 版

2000 年 9 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.75

印 数: 1-3000 册

ISBN 7-5394-1003-5/J · 910

定 价: 55.00 元

用缤纷五彩传达生命节奏 的安格拉达

啸 声

1909年的安格拉达

在谈论毕加索前的西班牙绘画，有索罗利亚、苏洛阿加和安格拉达三位大师鼎立的说法——索拉纳虽更重要，但因在毕氏后而不在论中。此说自然不无欠妥之处，因为在他们周围还不乏其他重要人物如伊图里诺(Francisco Iturrino, 1864—1924)、埃切瓦里亚(Juan de Echevarría, 1875—1931)或苏维奥雷兄弟(Valentín de Zubiáurre, 1879—1963; Ramón de Zubiáurre, 1882—1969)等，然而这三位不论从艺术成就还是国际声望来看，都毕竟更为重要，更为突出。对索罗利亚和苏洛阿加以及晚一辈的索拉纳，我们将另行介绍。本文专谈安格拉达。

埃梅内希尔德·安格拉达-卡马拉萨(Hermenegild Anglada-Camarasa, 1871—1959)于1871年9月11日出生在巴塞罗那一个艺匠家庭。父亲是彩绘马车的画师，闲暇时也画水彩，但在安格拉达7岁上去世。安格拉达自幼爱画，15岁入巴塞罗那著名的商业交易所美术学院，对画忧郁黄昏和凄凉海景的老师乌赫利(Modest Urgell, ?—1920)十分钦佩，并受其深刻影响。他自1888年起开始展出作品，画风接近乌赫利，属于工细的写实主义。由于巴塞罗那历来具备文化上的开放特点和同巴黎的密切联系，安格拉达于1897年赴巴黎，以求深造和发展。与他结伴同行的，是画家乌特里略(Miquel Utrillo, 1862—1934)，此人后来承认巴黎蒙马特尔画家于特里约(乌特里略的法语发音。Maurice Utrillo, 1883—1955)是他和女画家瓦拉东(Suzanne Valadon, 1867—1938)的私生子。此行使安格拉达在巴黎逗留了17年。他入朱利安美术学院学习，结识后来对他影响很大的秘鲁画家巴卡弗洛尔(Carlos Bacaflor, 1869—1941)；此外，他还到科拉罗西美术学院上夜课。三年的进修使他技艺大进。他以巴黎夜生活入画，手法大胆自由。但1900年在故乡巴塞罗那的展出，却不能得到同胞的理解。然而，巴黎以及其它欧洲各大城市却都向他敞开大门，并且给他以极为热情的评价。例如，法国著名艺术评论家兼史学家福尔(Elie Faure, 1873—1937)就他于1901年在玛尔斯广场的展出，在《震旦报》盛赞他的艺品坚强有力，“盖世无双”；奥地利艺评家楚克坎德尔(Zuckermandl)对他1904年参加维也纳分离派展览的作品写道：“……仿佛是出自生活在游艺会并醉心于色彩的戈雅之手”；巴黎舆论界将他列入“我们的伟大现代派德加和图卢兹-洛特雷克”行列；圣彼得堡认为他的《鸡市》“全然是一曲交响乐”……在旅法的17年中，他的展事遍及巴黎、柏林、慕尼黑、迪塞尔多夫、科隆、德累斯顿、布鲁塞尔、根特、维也纳、伦敦、巴塞罗那、苏黎世、威尼斯、罗马、布拉格、莫斯科、布宜诺斯艾利斯……使他在欧美获得巨大成功，起初是以热烈的色调(这一点他与纳比派博纳尔等人呼应)和自由奔放的手法，描绘巴黎“美好时代”

流亡美国的安格拉达

1945年，安格拉达与妻女及学生合影

波连萨安格拉达故居博物馆的一展厅

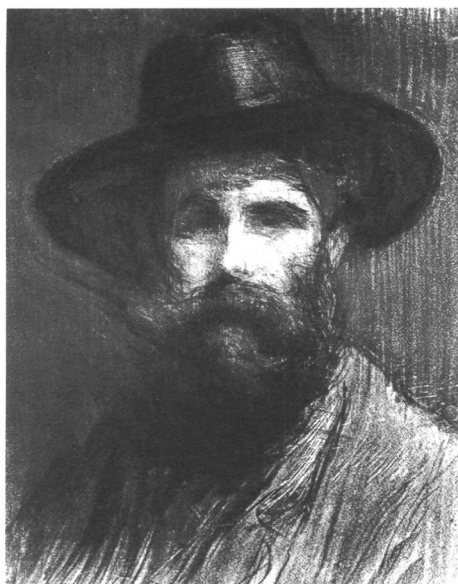
安格拉达《基督平静风和海》 年代不详
纸本铅笔墨画 20.7cm × 33.5cm
藏波连萨安格拉达博物馆

的夜生活。但是，1904年他的巴伦西亚之行，使他有了一个大转变：西班牙民俗题材的剧增和欢快情绪的流露。正是《贝尼马梅特的新娘》(1906年。巴塞罗那私人收藏)等一大批色彩华丽灿烂、韵律热烈奔放的作品，描绘了巴伦西亚和安达卢西亚的风土人情，特别是那里盛装的女子，为他赢得巨大的国际性声誉。个中有两个原因：一是“西班牙情调”正是当时以巴黎为代表的欧洲时髦；二是安格拉达更加成熟的独特风格正与巴黎画坛进入20世纪后纳比派的已然辉煌和野兽派的如日中天同步。安格拉达入籍法国，除了努力创作，也在巴黎设帐授徒(1908—1913)。学生中不乏大有出息者如侨居法国的西班牙女画家玛丽亚布朗夏尔(María Blanchard, 1881—1932)。他在艺术上拥有不少追随者，竟在巴黎形成流派，甚至影响到拉丁美洲——乌拉圭的菲加里(Pedro Figari, 1861—1938)即是。康定斯基和毕加索，也多少受其影响。第一次世界大战爆发，促使他返回祖国，并恢复了西班牙国籍。他选择了马略尔卡岛的波连萨作为定居之处。这一选择很可能是听从建筑大师高迪(Antonio Gaudí y Cornet, 1852—1926)的忠告，因为数年前即1909年巴塞罗那帕雷斯馆举办他的展览(此次与他9年前于同一地点的展事失败适成对比，是一次凯旋式的归来)期间，那位建筑界奇才在参观过他的作品后，欣然建议他应该到马略尔卡岛去作画。一战促成他的回国，他在波连萨从1914年住到1936年。在这22年中，他的画风虽然没有大的变化，只是色彩涂抹得更厚，但是风景题材变得几乎压倒一切，风俗则是偶而为之。他的华丽的主观风景作品，终于使他也被巴塞罗那之外的西班牙各地渐渐接受；把他和苏洛阿加、索罗利亚相提并论之说也流行起来。然而，在国际上，一战之后西方艺坛的风气转变，代表虚无主义思潮的达达主义大有横扫一切之势。安格拉达在欧洲似乎被人遗忘，但在美国却大受欢迎。从1924年至1934年，他便在华盛顿、得梅因、洛杉矶、达拉斯、纽约、匹兹堡、芝加哥、费城、圣迭戈、圣路易斯、波士顿、克利夫兰、普罗维登斯等地多次展出作品，成为极受尊敬的大师。1936年西班牙内战爆发，马略尔卡岛落入弗朗哥的民族主义阵线之手。作为共和派的安格拉达，先到蒙塞拉特山中一座修道院避难(1937—1939)，后流亡到法国中部的小城普格莱索(1939—1947)。由于纳粹德国在法国的占领区不断扩大，安格拉达重返马略尔卡的波连萨故居，因为国内的形势已趋稳定。在避难和流亡中，他作画不辍，主要描绘当地风光，颇有佳作。返国后，他以马略尔卡岛的景物和海底风光为主要题材，但也恢复少许人物画的创作。然而西班牙内战和第二次世界大战把他从欧洲艺坛的前列推开，使他的展事不但大量减少，而且大体局限在故乡巴塞罗那和其它少数城市(如莫斯科、匹兹堡和布宜诺斯艾利斯)。二战后欧美新潮迭起，作为一代大师的安格拉达也和许多同类艺术家一样被当做历史陈迹而忘却。1952年一次事故伤及安格拉达一腿，使他搁笔；1959年7月7日，画家在波连萨辞世。1967年10月21日，安格拉达的波连萨故居改为安格拉达博物馆，陈列画家本人的以及收藏的作品，正式向公众开放；著名的西班牙作家、1989年诺贝尔文学奖得主塞拉(Camilo José Cela)在开幕式上做了演讲，赞扬了安格拉达一生的艺术成就。

在安格拉达一生的艺术道路上，有过两次重大转变。第一次是技法

安格拉达素描五幅

安格拉达《蒙塞拉特速写》 约1938年
纸本铅笔钢笔画 27cm × 32.5cm
藏波连萨安格拉达博物馆

安格拉达《粉裙马德里姐的头像稿》 1911年前
纸本铅笔画 25.5cm × 28cm
藏波连萨安格拉达博物馆

安格拉达《游艺会上的阿尼塔》
纸本铅笔画 43cm × 21.6cm
巴塞罗那约安·普拉茨画廊收藏
年代不详

上的，发生在1897年首赴巴黎之后。安格拉达在巴塞罗那时期的画风，是传统的工细写实主义。他到巴黎后，受到的影响是多方面的；其中，多米埃(Honoré Daumier, 1808—1879)人物造型的简洁处理和扭曲轮廓，贝纳尔(Albert Besnard, 1849—1934)色彩的华丽热烈(安格拉达临过他的作品)，显然给他的印象更为深刻。于是，他一改工细写实的画法，使用浓艳厚重的色彩，以流畅的大笔触和扭动的造型表达自己的新视觉。诸如《巴黎游乐场》(1900年。巴塞罗那赫苏斯·坎博收藏)、《巴黎的花园》(又称《剧院的花园》。1900年。巴塞罗那私人收藏)，或者《吉普赛步态》(1902年。藏马德里索菲亚王后艺术中心国立博物馆)、《白衣美人儿》(约1902年。藏波连萨安格拉达博物馆)和《香榭丽舍大道》(1904年。藏蒙塞拉特蒙塞拉特博物馆)等作品，明确反映了他的新追求：放弃那种“客观性”的再现，而强调主观感受，并且借助强烈乃至夸张的色彩，从画面的总体效果出发，寻找形状与光色的大节奏，以营造特定氛围，从而传达画家的内心感受。正是观念上的这一改变，引出了技法的变化。第二次转变从表面看是题材上的，始于1904年的巴伦西亚之行。实质上，这是西班牙主题的自觉出现。与此同时，安格拉达与维也纳分离派接触，对克里姆特的装饰风格印象殊深；又对后来巴黎演出的俄国芭蕾舞及其巴罗克的舞台美术十分倾心。这都促使他以新的方式去处理新的题材。从《贝尼马梅特的新娘》(1906年。巴塞罗那私人收藏)、《阿尔西拉的姝丽》(1906年。藏卡斯特尔戈雅博物馆)、《黄昏时分的巴伦西亚女子》(1908年。布宜诺斯艾利斯私人收藏)到巨幅作品《巴伦西亚》(580cm × 612cm。约1910年。藏波连萨安格拉达博物馆)，说明安格拉达虽然依旧在巴黎艺坛活动，但是已经把目光从巴黎五光十色的夜总会和游乐场、剧院和酒吧、塞纳河和林荫道上移开，转向更能体现西班牙风情的巴伦西亚和安达卢西亚节日中的五彩缤纷和欢快热烈。在他的风格中，又添出了装饰因素，而且加强了韵律感。他的绘画变得更加独特，尽管与纳比派、野兽派、分离派等当时的流派不无共鸣之处，但却保持很明显的独立性。这一点，使他在一战前的欧洲享誉画坛，也使他于时过境迁之后被人有意无意地忘记。安格拉达之所以创作6米见方的巨画《巴伦西亚》，原本意在画出一组表现西班牙各地风土人情的大作，以抒发作为一个西班牙艺术家的内心冲动和民族情结。遗憾的是他运气不佳，没有获得支持，只好在完成此作后放弃了这个打算——他的对手索罗利亚却因受纽约的美洲西班牙协会主席亨廷顿的邀请，完成了14幅一组的《西班牙风情》(1911—1919。藏纽约美洲西班牙协会)。定居马略尔卡岛，使他在题材上从风俗转向风景，但风格并未改变，依然强调自己的主观感受，要从客观景物中得到感悟并传递出生命的节奏。《繁花似锦》(约1917年。马德里坎博收藏)、《松马奇山谷旧屋》(约1918年。巴塞罗那瓜尔丹斯-坎博收藏)、《博克尔秋色》(约1918年。巴塞罗那加泰罗尼亚议会宫收藏)、《海滩风暴》(约1925—1930。藏波连萨安格拉达博物馆)、《盛开的扁桃花》(约1925—1930。巴塞罗那阿瓦达尔收藏)等一系列作品，都是充满感情色彩的五彩交响乐。避难蒙塞拉特和流亡普格莱索，不但没有影响他对风景创作的偏爱，而且使他在艺术表达上，特别在色彩造詣上，达到炉火纯青的境界。《从蒙塞拉特远眺》(1938年?)。巴塞罗那马斯·萨尔达银行收藏)和《稻米盛

安格拉达《弗拉曼科舞女》
纸本铅笔画加彩色铅笔 27.8cm × 13.1cm
巴塞罗那约安·普拉茨画廊收藏

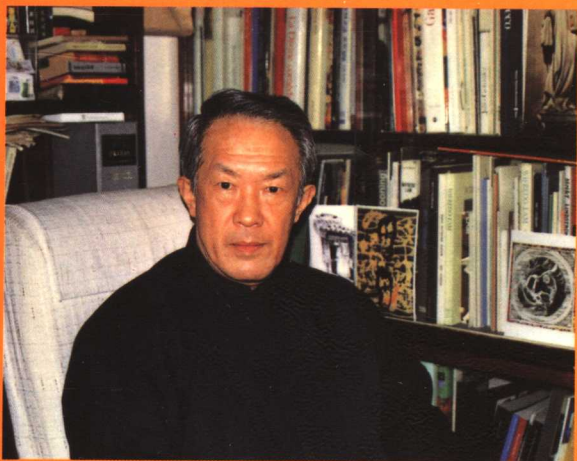
安格拉达《戴帽女子头像》 年代不详
石版画 56cm × 44cm
藏伦敦大英博物馆

会》(1940—1945。藏马德里索菲亚王后艺术中心国立博物馆), 是安格拉达风格最典型的体现: 色彩的强烈而和谐, 情绪的热烈而开朗, 节奏的欢快而悠扬, 完全是借自然美景抒发内心的憧憬。这种对自然景物的主观理解以及相应的人格化甚至个性化表现, 使安格拉达进入化境而与中国古代风景大师荆关董巨或李成范宽有所相通。这在西方风景画领域, 尚属罕见。

称安格拉达是色彩大师, 是毋庸置疑的。他的色彩, 华丽, 鲜艳, 强烈, 既有装饰性, 又有表现力; 同时, 又是和谐的, 充满节奏感和韵律感。这是印象主义开创的新事业, 是色彩学现代成就的突出体现。正是以表达主观视觉并抒发胸中意气为主要目的, 以色彩为主要手段, 借此谱出生命的节奏和韵律, 使安格拉达成为 19 与 20 世纪之交西方艺坛的“前卫式”人物。虽然他也是加泰罗尼亚的“现代派”, 但与以卡萨斯(Ramón Casas, 1866—1932)和鲁西尼奥尔(Santiago Rusiñol, 1861—1931)为代表的主流派不同, 并且不为巴塞罗那接受。批评他的一条重要理由, 是说他违背了委拉斯凯兹以来的西班牙传统。这显然是从非发展亦即僵化的观点看待传统, 从而提出的不恰当指责。安格拉达对此有自己的认识。他认为, “形的最崇高的表现形态, 是节奏”, 并称在所有的画家中, “唯独委拉斯凯兹才完全具备音乐节奏感”。委氏的博大, 使后人对他有见仁见智的不同认识并从不同角度加以继承。安格拉达对大师的这一理解, 导致他在形与色的领域对节律的追求。他与大师还有一个共同点, 即对拉斐尔的厌恶。这也明确反映他的审美倾向在此而不在于彼。此外, 他带着装饰特点的强烈主观表现, 也是对戈雅晚期那种舒愤懑大写意的表现主义的反响, 只不过戈雅主要使用黑调, 而安格拉达则借助五光十色、花团锦簇的色彩——这一点, 早在 1904 年便被那位奥地利评论家楚克坎德尔看到。

从安格拉达本人的倾向来看, 他前半生已经加入勇敢探索者的行列, 后半生很可能继续这个方向而有更新的作为。确实, 他不因年事渐高而变得思想狭隘, 他对与他风格迥然不同的晚辈索拉纳, 甚至对初出茅庐而更加前卫的塔皮埃斯, 都颇加赞赏。然而, 他 1914 年离开巴黎(尽管以后不断回巴黎作临时性的访问), 竟使后来的命运有了另一番光景, 与比他晚到巴黎、晚成名、但却留在巴黎的毕加索大不相同。远离巴黎, 远离两战之间及二战前后巴黎急速变幻的艺坛风云, 加速了艺坛对他的忘却。尽管如此, 他却甘心退隐海岛(甚至一度放下画笔, 种花自娱), 与自然为友, 画出许多别开生面的风景佳作。纵观他毕生的创作, 可以说, 那些描绘风俗的人物作品, 确实十分好看, 十分迷人, 但多少失之于缺乏深厚的内涵; 更动人而且更能给人以启示又使人憧憬的, 则是他的风景作品, 因为它们确实像我们所推崇的那样“意境深远”。其实, 由于艺潮迅变而使安格拉达很快从“前卫”变成“后卫”, 原本无关紧要。从历史的角度看, 风头人物而旋即消失者多, 风格独立而载入史册者少。艺术史上多有被一时(这个“一时”可以是长达数百年!)忘却而终于又被记起的伟大艺术家: 埃尔·格雷科即是如此, 韦梅尔也是如此。安格拉达虽不能与这两大师相提并论, 但毫无疑问, 历史会记住他。

作者介绍 啸声，姓邢，祖籍北京，1938年生于上海。幼习书画，长学外语。自1981年起，专门从事外国美术的介绍工作。1984年至1986年，以公费赴巴黎，进修西方美术史，主修中世纪艺术与现当代艺术。后又多次应邀出访，先后到欧美十余国考察，研究课题扩及法、西、意等拉丁国家及拉丁美洲艺术，并与当代西方艺坛名家有广泛的交往。

其重要著译有《西方中世纪雕刻》(1993年，江西)、《神曲插图集》(1994年，上海)、《巴尔蒂斯》(1995年，上海)、《法国雕刻》(1996年，江西)、《西班牙雕刻》(1998年，江西)、《现代拉丁美洲艺术》(1998年，江西)及弗朗卡斯泰尔的《法国绘画史》(1987年，上海)、罗丹的《法国大教堂》(1993年，上海)、库蒂翁的《佛兰德与荷兰绘画》(1994年，上海)等26种。

啸声于著述之外的艺术活动，包括在京、津、沪、杭及其它城市作学术讲座；应邀在巴黎高等美术学院、巴黎第四大学、普拉多博物馆、马德里美术学院、毕尔巴鄂美术学院、巴塞罗那庞佩乌·法夫拉大学、米兰布雷拉美术学院及其它欧洲美术院校和文艺单位讲学；发起并组织塔皮埃斯、维弗雷多·林、罗丹、米罗、巴尔蒂斯等重要来华大展。

西方艺术丛书

《西方艺术》

丛书旨在介绍古今西方艺术精粹，特别是其中我们所不太了解但很有价值因而可能会引起读者更大兴趣的部分。

《西方艺术》

丛书不想设计一个宏大的构架，也不去确立一种固定的体例，而是侧重以灵活的方式去做一些实际工作。丛书中，不论是个人专集或数人合集，一种流派或一场运动，一个门类或一种现象……都尽可能做到资料翔实而观点独立，介绍得深入细致，以期对我国美术界有切实的帮助。

《西方艺术》

丛书由专门从事西方艺术研究工作的啸声主编。丛书的每一分册，都是他长期考察与研究的成果，堪供赏鉴，并值得信赖。

西方艺术丛书

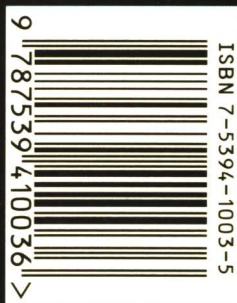
已出版：

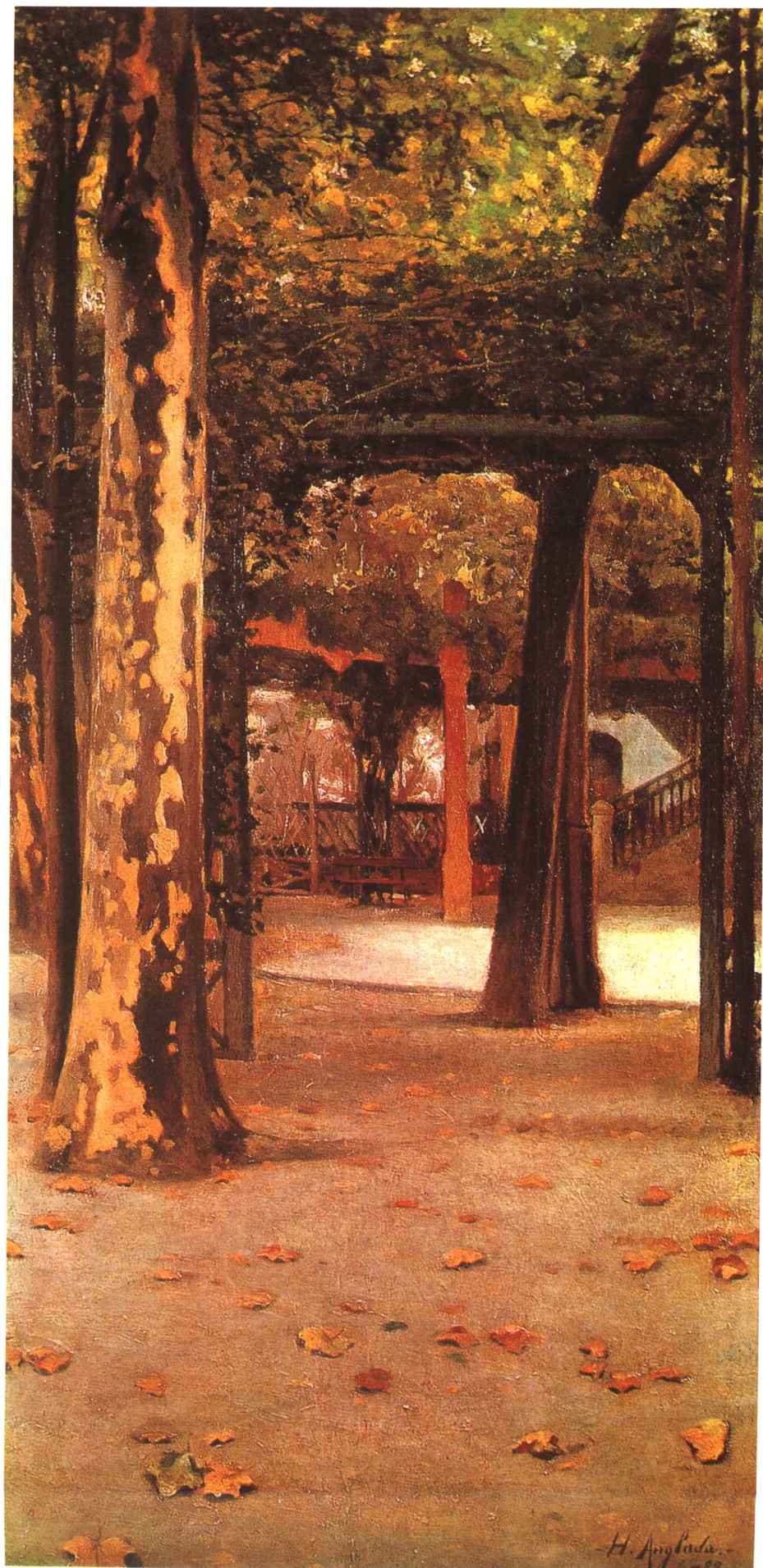
《索罗利亚》

《苏洛阿加》

《安格拉达》

《索拉纳》

庭院

1898年 布面油画 118cm x 59cm
巴塞尔·米勒·金塔纳收藏

风景

1889年 布面油画 100cm × 150cm

巴塞罗那孔达尔银行收藏

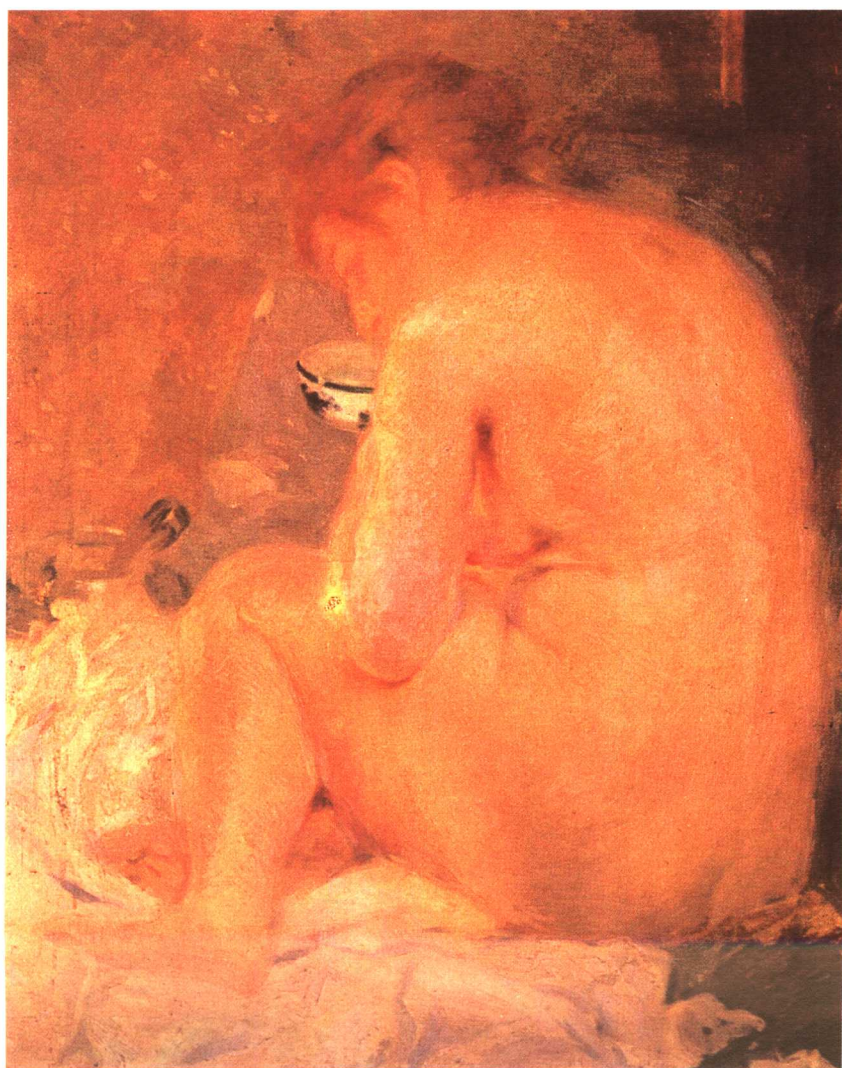
风景

1890年 布面油画 105cm × 150cm

马德里费尔南德斯·阿朗戈收藏

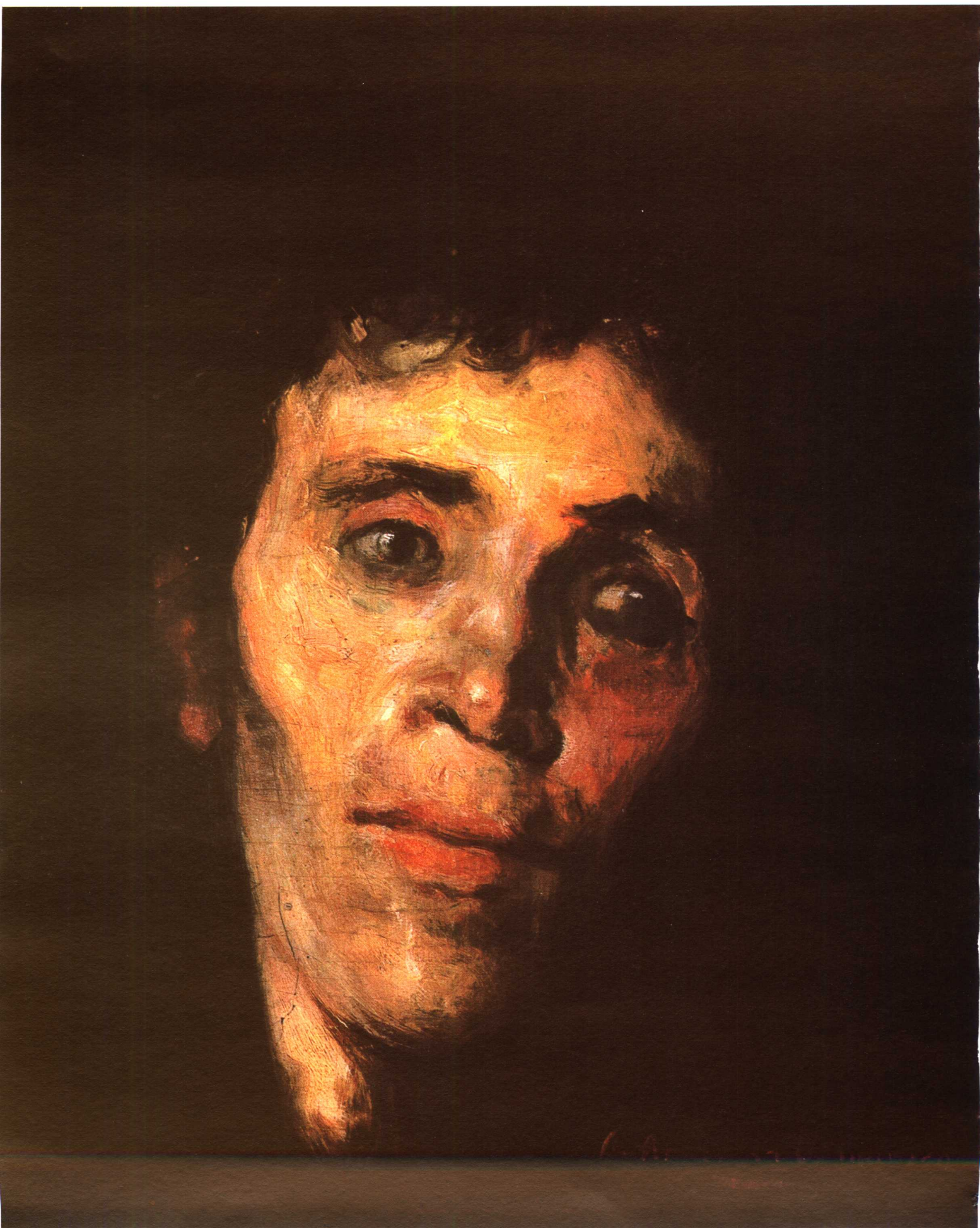
有桥的风景
1890年 布面油画 99.5cm × 95.5cm
藏赫尔特鲁新镇巴拉格尔图书馆博物馆

取暖的女子(临贝纳尔)
1897年 布面油画 89cm × 72cm
巴塞罗纳阿蒂斯加斯收藏

阿尔瓦雷斯·德·阿达努伊中校
1890年 木板油画 61cm x 30cm
巴塞罗纳阿蒂斯加斯收藏

厨师头像 1898年 纸板油画 36cm × 30cm 藏波连萨安格拉达博物馆

