

责任编辑 杨 英
封面设计 陈 江
版式设计 戴 昱
责任监制 葛炜光
图片摄影 刘钢强

安格尔(J. A. D. INGRES)

1780——1867

安格尔是法国新古典主义美术的最后代表。在法国新旧艺术思想更迭的时代,他顽强地坚持古典主义法则,并竭力排斥浪漫派艺术,以自己的艺术实践,把古典主义绘画艺术推向“唯艺术而艺术”的唯美主义思想境地。与同代进步艺术家相比,他脱离社会生活、舍弃时代精神的艺术偏见虽然构成了其艺术消极保守的一面,然而,安格尔对自然对象理智的探索精神,和孜孜不倦地为其理想美的目标勤奋不懈的奋斗,使他在艺术上取得了累累硕果。他以坚实的素描功底和造型能力所创造的简洁洗练、造型严谨的素描,成为学院派古典主义绘画的楷模,为世人所仰慕。

安格尔对古典艺术美的崇拜,和他 26 岁时去意大利,并长期在那里研究文艺复兴时期的古风艺术关系密切。他在笔记中写道:“拉斐尔——这是娇媚、这是美丽、这是和谐,……所有这些,使我的生活充满魅力。”这一时期,安格尔一面为前辈巨匠的杰作所倾倒,一面依照客观对象致力于创作。著名的《瓦尔品松的浴女》、《土耳其宫女》就是他向古典主义绘画学习、研究的成果。当他 44 岁从意大利回到巴黎时,已经是功成名就的古典主义主将了。

安格尔崇尚古典式的造型,致力于“在素描中包括着艺术的尽善尽美”的“真实”的追求。他主张艺术要研究客观对象的美,他常说:“请热爱真实,因为它是美的。”安格尔就是在这种“忠实于自然”的思想指导下,以严肃的治学精神,认真的工作态度使作品达到了精益求精、无懈可击的程度。正如他所说的,“为了追求确凿的表现力和完善的风格,我是从不惋惜所付出的时间和精力”。他的力作《泉》从草图构思到正式完成,历经了无数次素描稿和油画稿的探求和推敲,时间竟长达 36 年之久,这充分表明他对艺术具有不倦的探索和刻苦进取精神。

安格尔说:“绘画就是由坚实的并具有个性特色的素描构成的,即使一般的图画,也要靠优美动人的素描来打动观众。仅仅讲素描如何优美还不够,作为基本功,要让它的范围扩大到足以包括造型的一切。”安格尔把素描推到造型训练的主导地位,并尽其毕生的精力,完善他那风格独特的“素描学派”。他告诫学生要坚持绝对精确的素描造型训练,鄙视即兴而就凌乱无序的轻率态度。他说:“要用线的语言简练概括地表现对象,如果不顾全局,则一定会使得整体造型搞得松散无力、支离破碎。所以要用眼睛加深记忆和多画线条写生素描。”安格尔的教导,曾使德加终身受益,后者终于发展了安格尔的线描画法,在素描表现语言上取得了举世瞩目的成就。

安格尔在晚年也意识到他远离广阔、沸腾的社会生活,使作品存在着“最大的缺陷”。他虽然没有像浪漫主义画家那样,创作出鲜明时代特色和蓬勃生机的作品。但是,安格尔的不少素描肖像,还是忠实地反映了当时社会生活的一个侧面,如《越吐秀夫人像》、《斯塔玛特一家》和《尼·帕格尼尼肖像》等。这些用精心的态度创作的素描作品,体现了安格尔精湛的写实技巧,今天仍然值得我们学习和借鉴。

- ▼ 雷色特夫人像 铅笔·高光加白
- ▲ 小提琴家帕格尼尼 铅笔
- ◀ 女士肖像 铅笔
- ▶ 夏尔·德·阿古尔代伯爵夫人及其女 铅笔·高光加白

在巴黎美术学院被称为“伊冯课堂”的素描教室的门厅有一座献给安格尔的小型大理石纪念碑，上面镌刻有安格尔的名言：“素描是诚实的艺术”。尽管长期以来人们对素描与素描教学的意义和认识并非完全一致，但是，安格尔在其忠实于自然的思想指导下所描绘的《小提琴家帕格尼尼》等肖像素描，都是用无可指责的严谨的构图和准确的线条画成的。这些作品体现了他竭力推崇的素描的严谨性和造型的坚实性。

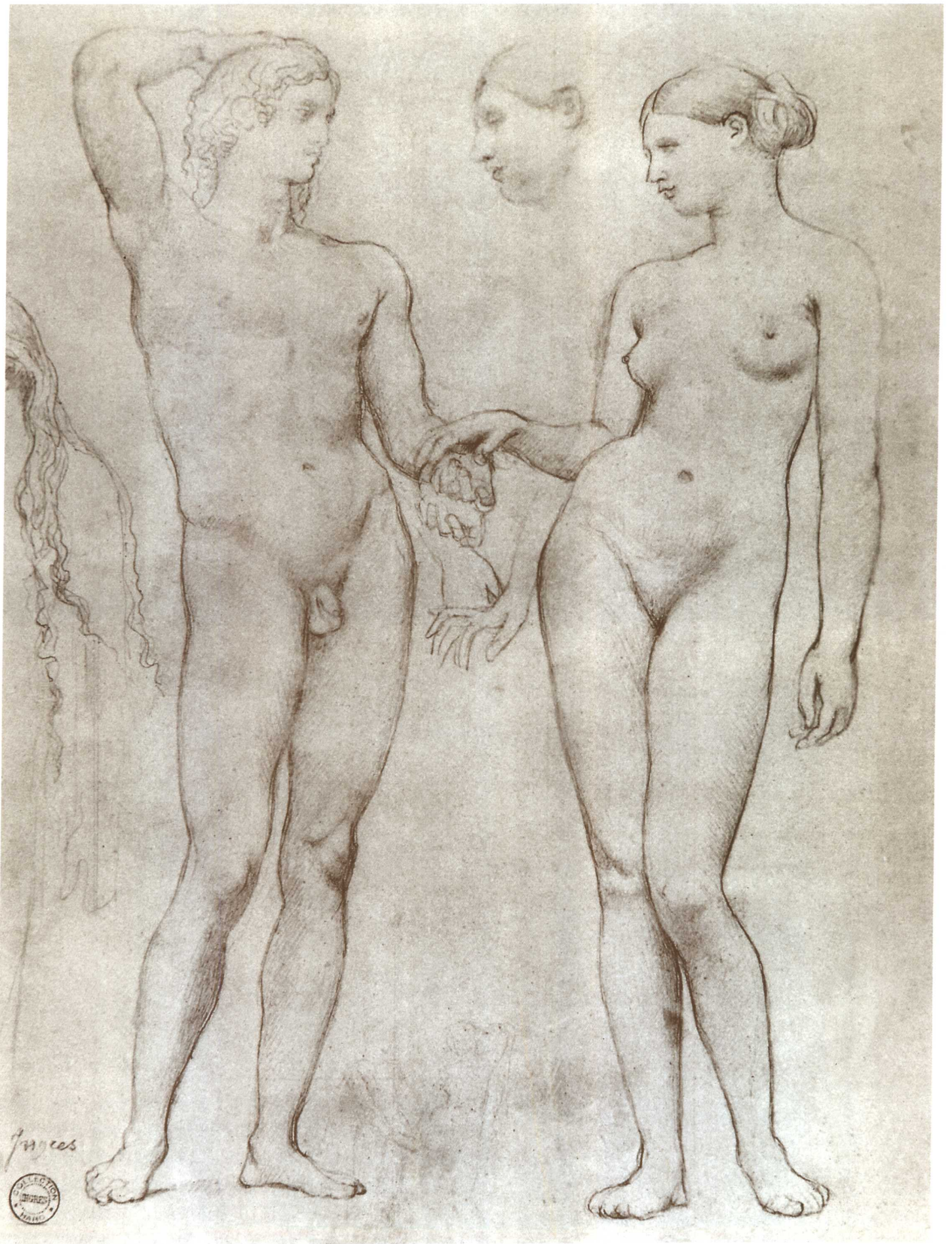

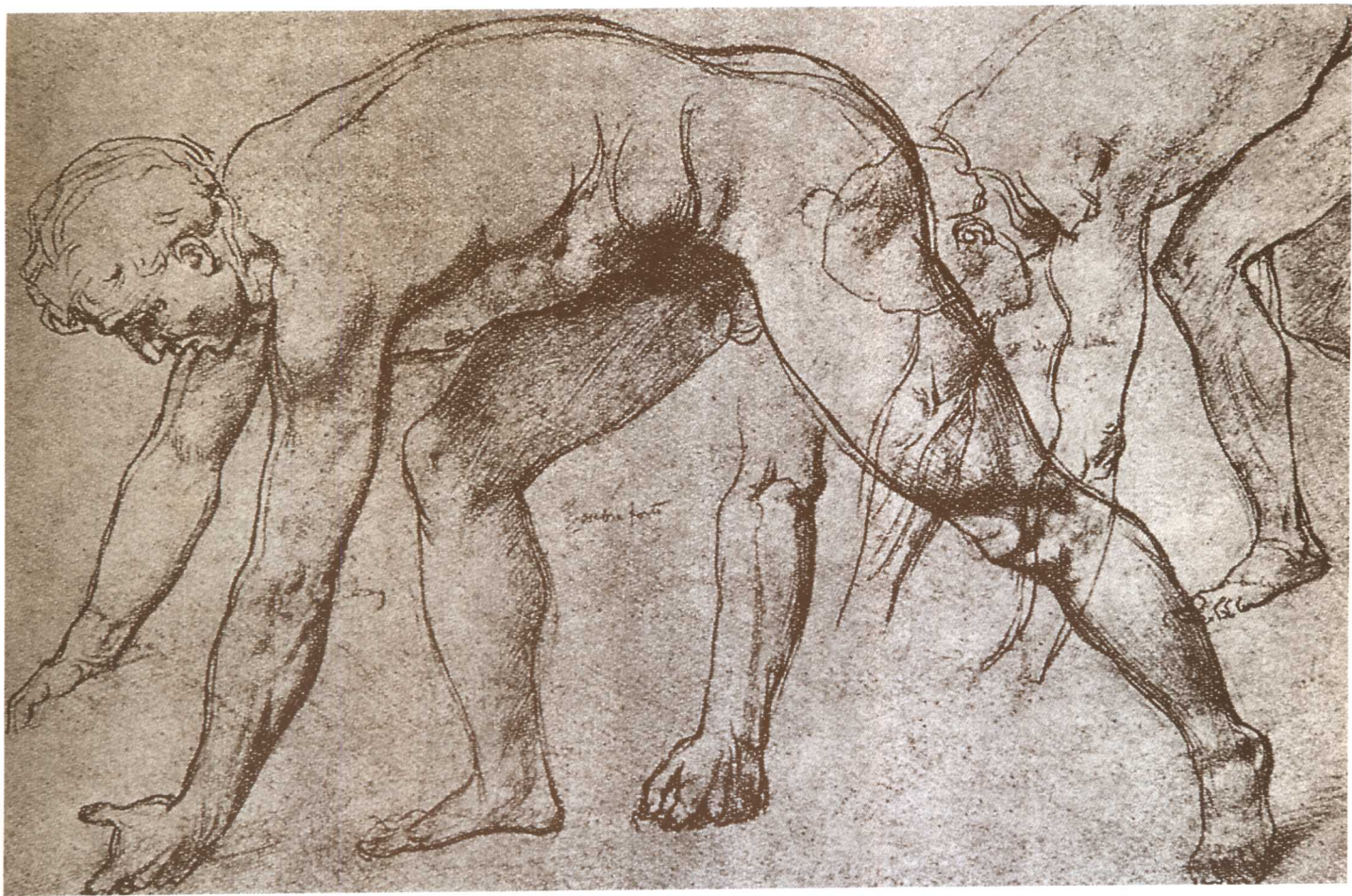
◀ 圣彼得习作 木炭

▼ 坐女习作 铅笔

▶ 为《黄金时代》画的裸体习作 铅笔·铁笔

- ▲ 为《罗缪拉战胜阿尔泰》画的习作 铅笔
- ▲ 为《瓦尔品松的浴女》画的习作 铅笔
- ▶ 阿尔弗雷德·艾米里安·奥哈拉像 铅笔

安格尔十分崇尚古代希腊和文艺复兴时代接近自然、再现自然的艺术。他的不少精致的肖像画和裸体人物画由于过分追求物象外貌的准确描绘，忽视了揭示人物的精神世界的表现，但是其形体造型的充实和线条的流畅都达到绝顶高雅和精致的程度。他的许多用铅笔画的素描，用笔简练迅捷，刻画细致入微，以线造型的表现力达到了极高的技巧。例如《瓦尔品松的浴女》和《罗缪拉战胜阿尔泰》等画的习作，轻松勾勒的线条施以淡淡的阴影，使体形轮廓清晰又充满活力。

米 勒

1814—1875

米勒(JEAN FRANCOIS MILLET)

1814——1875

米勒出生在法国诺曼第一个世代务农的家庭。他自幼酷爱文学,20岁以前他一面跟随父亲在田里干活,一面接受良好的教育,这为他后来艺术风格的形成奠定了特有的生活基础。

米勒1837年到巴黎,进入德拉荷斯的画室学习。当时巴黎作为第二帝国繁华的首都,对他不是没有过庸俗和虚荣的诱惑。为了生计,他画了不少的神话画、裸体女人画和肖像画。米勒偏重于理性的思维,热衷于素描的表现手法。他渐渐意识到,素描是表现他自我感受最得心应手的途径,它可以摆脱色彩的约束,有时显得比油画更容易处理,更加含蓄。经过一段时期的徘徊,米勒从画肖像画开始成为引人注目的画家。大约在1847年,他的素描《自画像》等所表现的成熟技法,清楚地显示出他坚守传统艺术精神的高度理智和坚实功力。

在以后的几年里,米勒的思想发生了重要的变化。他没有被当时仍然十分盛行的所谓“高贵的画要表现高贵的人物”的观念所左右,而是在“返归自然”思潮的影响下,于1849年毅然返回农村生活,举家迁居巴比松。在那里,简朴的农村生活即使伴随着痛苦,但对于米勒来说,却是他创作灵感的来源和风格发生深刻变化的重要契机。

在巴比松,米勒仔细体察农民的日常生活。他为乡村生活中人与自然的旧有和谐,人对土地的无限依恋所反映出的纯真、朴实的情感而激动不已。第二年,他便画出了使他出名的《播种者》。从此,米勒始终没有放弃表现以农民生活为主题的创作,一直到他生命的最后一刻。米勒是一位“在痛苦中表现生活的全部诗意和实质”的现实主义画家。他曾说过:“任何艺术都是一种语言,而语言应当是用来表达人的思想的。”为了追求理想的艺术境界,他尽管常常被穷困潦倒的生活所迫,却仍然对他所热恋的乡土题材倾注着深沉而崇高的感情。他经常用速写记录他一直萦怀在心的农民形象和田园生活,并将他们那单纯而充实的造型和庄重而浑朴的气质展现在作品中。米勒所表现的独特造型语言是任何画家都难以比拟的。

对照一下米勒的素描习作和创作作品便可发现,他的成功多少得益于他的生活积累和素描的推动。在米勒的艺术里,那些使人感到亲切难忘的形象或情景,一般都有来自生活的速写准备和素描草图的探索。他以这些生活素材为基础,通过构图的处理,最终体现他的思想与情感。米勒十分熟悉他笔下含辛茹苦、辛勤劳作的人物形象,通过速写和记忆画,这些人物形象深深地铭刻在他的脑海中。这为他在创作中有意识地提炼和概括造型,显示形象自然朴实、坚实有力的精神,创造了重要条件。素描对于米勒来说,除了在精心构图的各个阶段经常作为准备稿的手段之外,还是一种独立的艺术表现形式。在米勒生活的后期,他更迷恋于用素描直接表现富有浓厚乡土气息的田园风光和农民的生活场景。他善于运用铅笔、蜡笔或炭笔在蓝灰或浅黄色的纸上作画,表现技法更加娴熟、精湛。

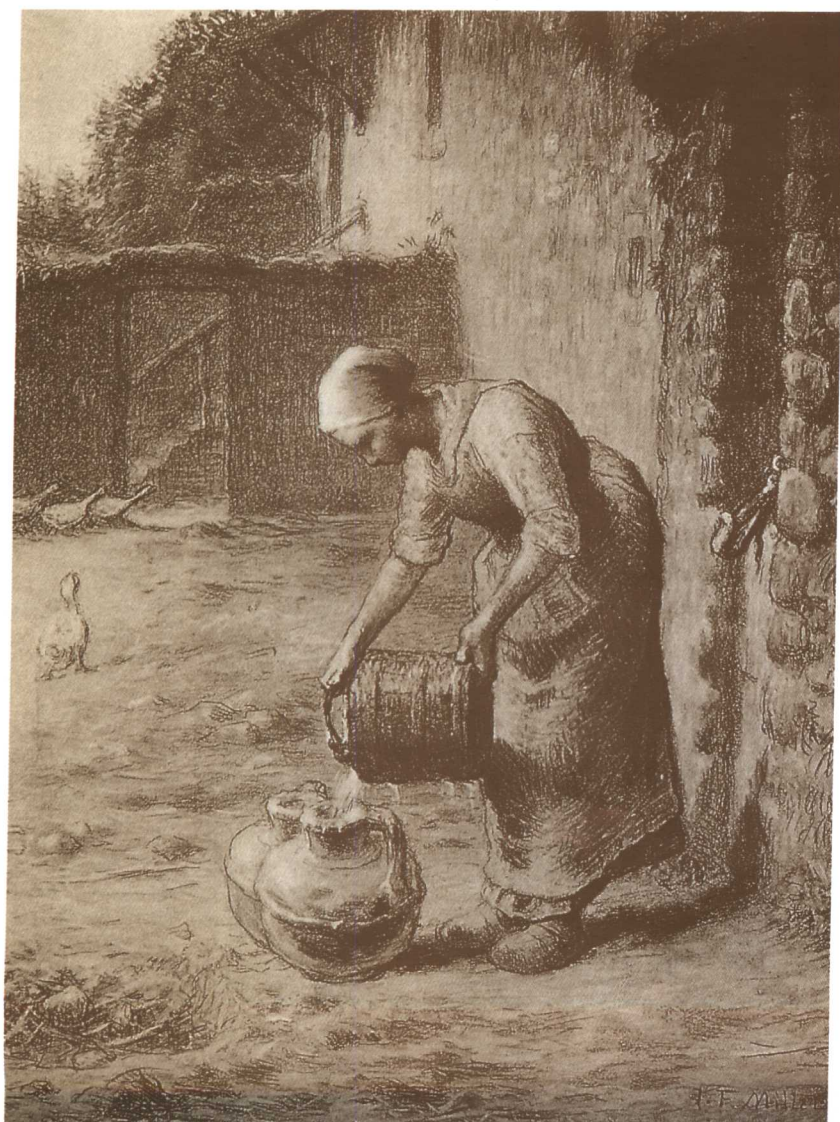
米勒的卓越才能,在于他能极其自然地发现和利用他的素描所赋予的生活含量和精神含义,使其最终发展成为具有象征意义的作品。米勒在乡土写实绘画上的独特贡献,使他的作品成为人类文化不可缺少的一份财富。

◀ 火堆旁的两个牧女 炭笔

▼ 井边妇人 黑粉笔

▶ 编织课 黑粉笔

- ◀ 坐在干草垛旁的少女 黑粉笔
- ▼ 集肥的农民 黑粉笔
- ▶ 鹁鸽 木炭

《集肥的农民》画于1852年，它是为1855年的一幅磨蚀版画作准备的素描习作。就这同一题材，他还画过一张水彩画。庄稼汉坚实有力的身影是用概括有力的线条来表现的。

◀ 农家小景
炭笔
▼ 第一步
黑粉笔
▶ 家庭
黑粉笔

◀ 卡特琳·莱梅尔像 木炭

▼ 牧羊女 粉笔

▶ 拄牧羊棍的牧人 木炭

