

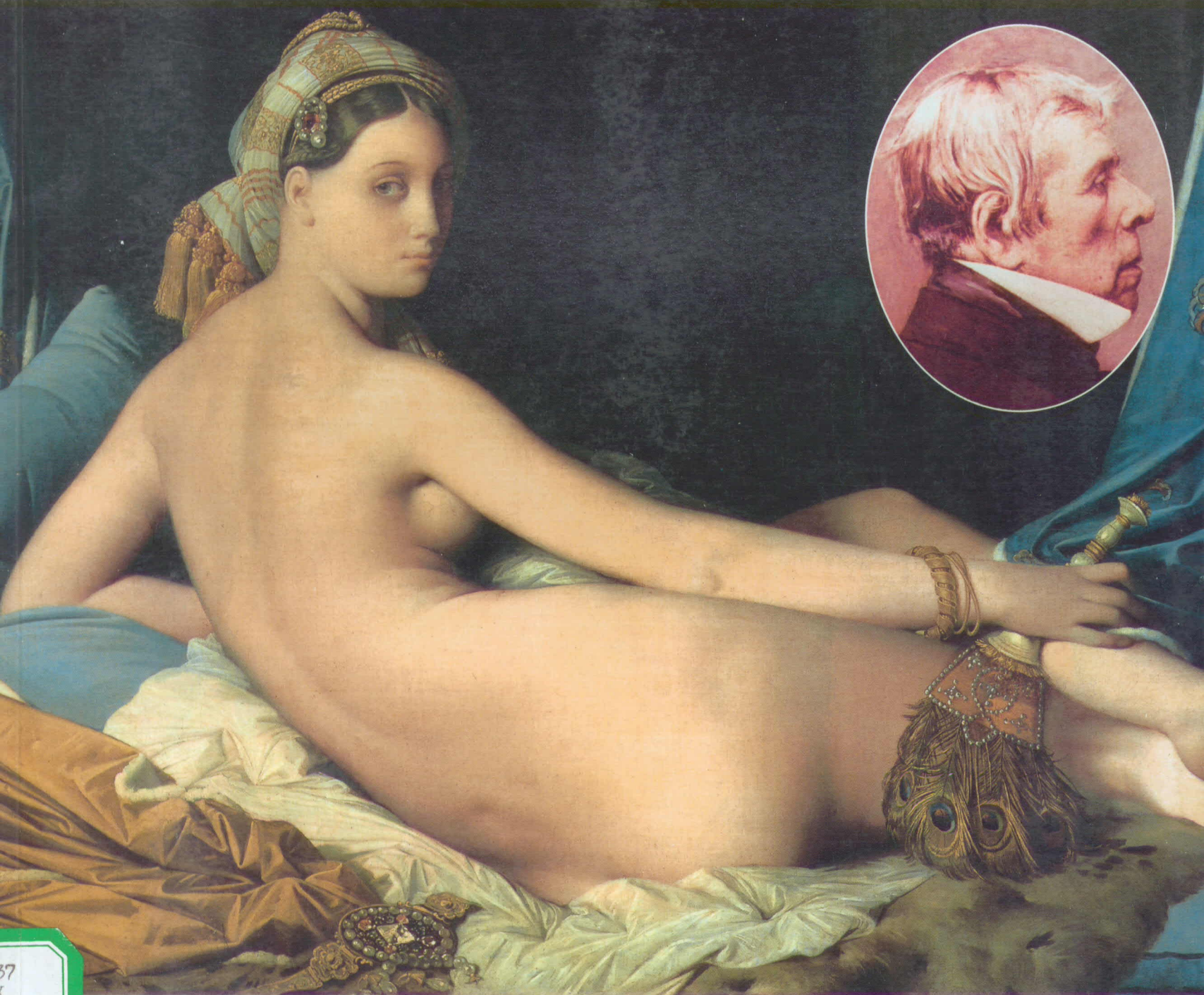

西洋美术家画廊 43

安格尔

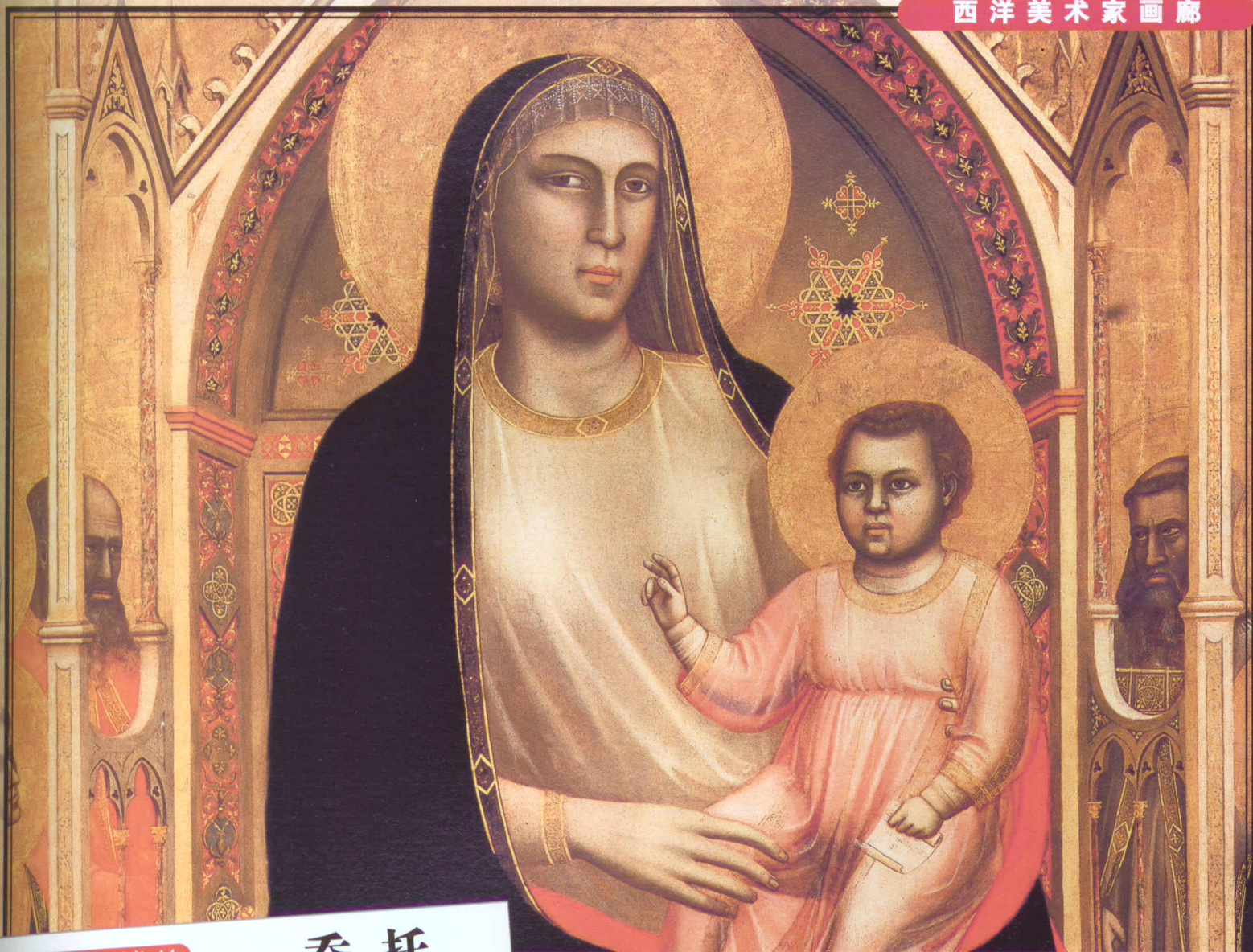
Gallery Art

Ingres

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 44

乔托

Gallery
Art
Giotto

乔托是西洋美术史上开启性的人物，他不但是以“画家”的身分被尊重、承认的第一人，也是对于人类美术最光辉的文艺复兴时期影响最关键的人物。文艺复兴初期的马萨乔、盛期的米开朗基罗，都承认自己深深受到乔托的影响，因此后世尊乔托为“西洋绘画之父”。

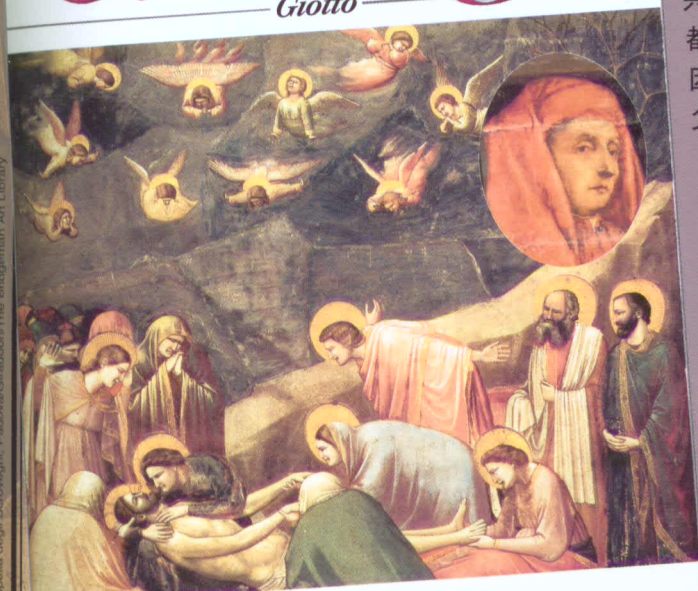

◀ 哀悼基督

183×198cm 约1303-1305年

这是乔托最著名、情感最澎湃的壁画。描绘圣母玛利亚及众人围绕着从十字架上解下的基督遗体，哀恸基督死亡的情景。

Musée du Louvre, Paris/AKG London/Erich Lessing

9

折购书【含挂号邮资】

- 亲爱的读者，当您漫步在《西洋美术家画廊》的时候，如需要哪些画家的专集，可剪下对应的画家版块装在汇款单内(请贴牢)，按每册定价的9折13.50元寄给我们，(注明姓名、地址、邮编、电话)我们将在收到汇款单的次日挂号将书寄给您。
- 汇款请寄 / 吉林美术出版社图书经理部 / 长春市人民大街124号 邮编 / 130021 电话 / 0431-5637186 0431-5637194 联系人 / 石志刚 欢迎垂询。
- 1-60 集现货供应 60-100 集 2002 年 6 月出版。

11 高 更 Gauguin	10 夏加尔 Chagall	9 劳特累克 Lautrec	8 塞 尚 Cézanne	7 达 利 Dali	6 毕加索 Picasso	5 米 勒 Millet	4 达·芬奇 Da Vinci	3 莫 奈 Monet	2 凡 高 Van Gogh	1 雷诺阿 Renoir
22 亨利·卢梭 Henri Rousseau	21 米开朗基罗 Michelangelo	20 委拉斯贵兹 Velázquez	19 德拉克洛瓦 Delacroix	18 波提切利 Botticelli	17 伦勃朗 Rembrandt	16 莫迪里阿尼 Modigliani	15 修 拉 Seurat	14 德 加 Degas	13 马 奈 Manet	12 克里姆特 Klimt
33 罗伊斯达尔 Ruysdael	32 莱 热 Léger	31 格列柯 Greco	30 拉斐尔 Raphael	29 弗梅尔 Vermeer	28 波洛克 Pollock	27 丢 勒 Dürer	26 透 纳 Turner	25 卡拉瓦乔 Caravaggio	24 鲁本斯 Rubens	23 康斯太勃尔 Constable
44 乔 托 Giotto	43 安格尔 Ingres	42 罗塞蒂 Rossetti	41 杜 菲 Dufy	40 提 香 Titian	39 鲁 东 Redon	38 戈 雅 Goya	37 契里柯 Chirico	36 康定斯基 Kandinsky	35 库尔贝 Courbet	34 克 利 Klee
55 霍尔拜因 Holbein	54 莫 罗 Moreau	53 斯塔布斯 Stubbs	52 凡·爱克 Van Eyck	51 米 雷 Millais	50 安基利科 Angelico	49 布莱克 Blake	48 卡纳莱托 Canaletto	47 蒙 克 Munch	46 克劳德·洛兰 Claude Lorrain	45 葛利斯 Gris
66 卡 洛 Kahlo	65 米 罗 Miró	64 霍加斯 Hogarth	63 提埃波罗 Tiepolo	62 博纳尔 Bonnard	61 博 斯 Bosch	60 大 卫 David	59 马萨乔 Masaccio	58 萨金特 Sargent	57 弗拉戈纳尔 Fragonard	56 马格里特 Magritte
77 布龙吉诺 Bronzino	76 莱 顿 Leighton	75 普 桑 Poussin	74 卡萨特 Cassatt	73 列 宾 Repin	72 弗里德里希 Friedrich	71 乌切罗 Uccello	70 恩斯特 Ernst	69 贝利尼 Bellini	68 惠斯勒 Whistler	67 凡·代克 Van Dyck
88 雷 尼 Reni	87 斯坦恩 Steen	86 丁托列托 Tintoretto	85 尤 里 斯 Joris	84 华 托 Watteau	83 弗朗切斯卡 Fracastoro	82 庚斯博罗 Gainsborough	81 哈尔斯 Hals	80 勃鲁盖尔 Bruegel	79 马蒂斯 Matisse	78 席里柯 Géricault
99 德 兰 Derain	98 韦 登 Weyden	97 贝 尔 Bell	96 布 歇 Boucher	95 卡拉齐 Carracci	94 西克尔特 Sickert	93 雷诺兹 Reynolds	92 西斯莱 Sisley	91 夏尔丹 Chardin	90 柯克西卡 Kokoschka	89 斯宾塞 Spencer

43 安格尔

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

传统学院派

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

与古典主义的矛盾

名作特写

14

MASTERPIECE

大宫女

作品选解

14

GREAT WORKS

■ 浴女 20

■ 贝尔登肖像 22

■ 罗杰营救安吉丽卡 24

■ 蒙娃泰吉夫人 26

■ 土耳其浴室 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

安格尔美术馆

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-754号

西洋美术家画廊 43 安格尔 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策 划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 王兴吉 张亚力

校 勘 / 王兴吉

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审 读 / 孙开礼

校 对 / 姚万来

监 印 / 赵岫山 欧阳彬

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制 版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

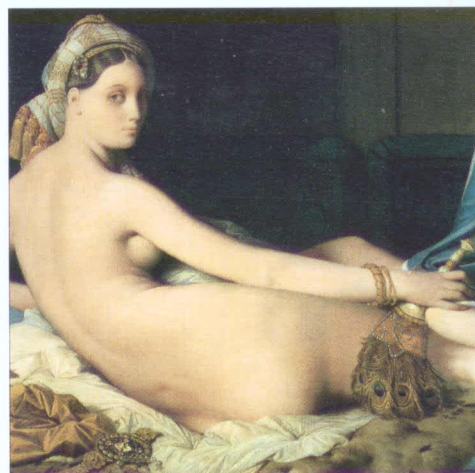
版 次 / 2002年1月第1版第1次印刷

开 本 / 635 × 940mm 1/8 印张 / 4

印 数 / 1-5000册

书 号 / ISBN 7-5386-0422-7/J · 184

定 价 / 15.00元

Musée du Louvre, Paris/Archivio IGDA, Milano

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

48.37
LCX
43

西洋美术家画廊——④3 安格尔

安格尔1780年出生于法国西南部的蒙托班。1789年法国大革命爆发。两年后，年仅十一岁的安格尔，在望子成龙心切的父亲的鼓励下，开始步入他漫长而辉煌的艺术生涯。在经过1814年拿破仑帝国崩溃、1830年“七月革命”、1848年二月革命三次法国近代史上的大风暴后，于第二共和末期的1867年结束了他八十七岁的人生岁月。

这期间，工业革命促进了法国的社会、经济、文化的进步，同时推动了美术的发展与裂变。以古典主义最后一位大师安格尔为代表的学院派美术与浪漫主义主将德拉克洛瓦所代表的新派美术之间的激烈对抗，就是在这样的背景下产生的。1863年马奈的印象主义作品《草地上的午餐》在官方举办的展会上落选，~~说明了两种思潮激烈对抗的程度。~~

安格尔的创作虽缺乏大革命时代的气息，但就其艺术表现的造诣看，确实体现了古典美的价值，如《泉》、《大宫女》、《土耳其浴室》等，都充分体现了这一点，从而同样地为法国绘画史写上了辉煌的一页。

传统学院派

IN THE ACADEMIC TRADITION

平凡画家之子安格尔，为服膺学院派所要求的完美技巧，努力不懈地钻研。他是查克·路易·大卫的忠实弟子之一，在致力完成老师的期望之际，已是当时法国绘画界的中流砥柱。

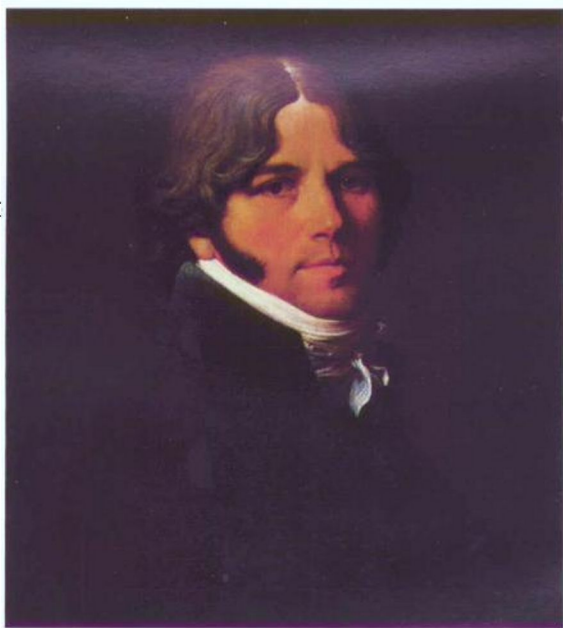

尚·奥古斯特·多明尼克·安格尔(Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780-1867年), 1780年8月29日出生于蒙托班。蒙托班位在法国西南部土鲁斯北方四十公里，是一个繁荣的商业都市。父亲尚·马林·约瑟夫·安格尔(Jean Marie Joseph Ingres, 1755-1814年)是当地成功的画家兼建筑师，母亲是假发工匠的女儿。父亲一心栽培他成为画家，对他母亲及六个兄弟百般冷落、蔑视，家庭关系不甚和睦。

父亲一方面鼓励儿子，一方面施以严厉的指导。安格尔回忆：“我是靠着红粉笔长大成人的。”他所画的发生于1789年巴黎的巴士底狱攻击事件，是他最早的素描。1791年，父亲为了将十一岁的儿子送到美术学校就学，把他带到土鲁斯。安格尔在美术学校学习了六年。

Pushkin Museum, Moscow/The Bridgeman Art Library

M.Roumagnac/Musée Ingres, Montauban, France

深受大卫器重的弟子

当时具有野心的年轻画家们的目标，是成为新古典主义中名气最响亮的领导者——后来成为第一共和政府时代法国美术界的先驱导师大卫(1748-1825年)的入室弟子。1797年的夏天，法国革命造成的动乱稍为平静之后，安格尔迁居巴黎。但此际，法国在国外的战争仍持续不断。拿破仑屡屡远征，屡次获胜，带回战利品——为数庞大的美术作品。收藏在卢浮宫中的美术馆。安格尔应该在卢浮宫美术馆中看到意大利文艺复兴时期的众多杰作。

入门之后不久，安格尔成为大卫钟爱的弟子，不久便担任大卫的助手协助老师工作。1801年，大卫正着手进行当时社交界的名媛雷卡梅尔夫人的肖像画，安格尔负责画这件作品中的烛台及传

DAVID'S STUDIO AND NEOCLASSICISM

大卫的画室及新古典主义

18世纪80年代后半期到18世纪90年代，大卫的画室吸引了当时最具才华的年轻画家们。1797年8月安格尔迁居巴黎，安格尔上一代的画家们：尚·杰尔曼·杜尔菲(1763-1788年)、安·路易·吉洛底·提欧颂(1767-1824年)、弗兰索瓦·杰阿赫(1770-1837年)已经吸取了大卫的教导，个个开始崭露头角。当时的艺评家们对毕业于大卫画室的画家们高水准的技巧感到震惊。某位评论家曾经说：“大卫的弟子已达奇迹般的成熟度，十九岁的弟子们都身怀独当一面的技巧。”大卫的指导表现在他自身不朽的杰作中，如《荷瑞希兄弟的宣誓》、《苏格拉底之死》等等，稳固了英雄式的新古典主义的根基。在教学方面，喜爱表现细腻的人物描绘、明确的戏剧性构图，及以简单色调调和来润饰画面。

另一方面，大卫也鼓励弟子们发展出各自的艺术风格。他常说：“依自己的感觉行动，模写自己所见之物，学习自己能理解的事物，这正是为何画家的声名是建筑在他自身优异的素质之上。总之，成功取决于素质。”因为画家们的个性不同，常发生龃龉，经常造成画室骚乱。在安格尔修业的时代，大卫使以皮耶·莫利斯·盖为中心的激进团体感到棘手万分。这个集团以近似希腊壶绘的线描画为基础，以更纯粹的古典主义为目标。大卫的《萨比奴的女人》(右 1799年)简直就是中楣装饰画的构图，留给年轻的安格尔强烈的印象，这幅画可视为回应“希腊风绘画”的作品。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

统式的油灯。

同年，安格尔第二次挑战罗马奖，并且获奖。罗马奖每年举办一次，获奖者可获得政府的奖学金，而且还可以前往罗马研习。以荷马的《伊利亚德》为题材的得奖作品《亚迦曼依的使节》(参考第4页；阿迦曼依，希腊语 Agamemnon，特洛伊战争中希腊军队的统帅)，人物均整，状似舞台的构图，安格尔明显地受到大卫及英国雕塑家兼素描家约翰·富拉克斯曼(1755-1826年)的影响。当时流行富拉克斯曼在荷马作品中所画的线描插画，但是在获奖作品中，站立在画面中央的帕德洛克罗斯蜿蜒曲折的轮廓线、雅致的淡色彩调等等，已被公认是安格尔的独特画风。

虽然获得罗马奖，安格尔却无法立刻启程前往罗马。因为法国不断远征海外，致使财政疲软，无法拨给他旅费。得奖者可能被更改为前往巴黎前卡普吉会修道院中的画室。安格尔为了筹措生

活费，必须从事肖像画。自古以来，肖像画是胸怀大志的画家们的生活粮食。当时他所描绘的肖像画多属实验性质的大胆表现，其中里维耶家族的肖像画当数典型的代表作。《里维耶肖像》(参考12页)再现了大卫的真实性，而他的妻子跟女儿的肖像则以崭新的画风来描绘。例如：《里维耶夫人》(1805年)是富变化、感觉的线条形态的实验。画面的椭圆形是受到古希腊柱头上的印度棉织披肩及又长又黑的卷发，椭圆形仿佛在作品中无限地重复着。

最具野心的画作当推《拿破仑加冕》，是1804年登基皇帝拿破仑的肖像画。这件作品是政府委制，1806年在沙龙展出。被委制这种宣示性强烈的作品，对还没有实际成绩的安格尔而言，当感到惶恐莫名。参考尼德兰画家凡·爱克兄弟所画的根特祭坛画中翼作品《王者基督》一画(参看4页右下)中，描绘基督的写实细腻笔触，

► 老师所绘的弟子肖像。大卫所画的安格尔的肖像画。

◀ 安格尔所绘的习作画，传递出对父亲的深厚情感。《尚·马林·约瑟夫·安格尔》的肖像画完成于1804年。这件作品完成后不久，安格尔动身前往罗马，回国时，父亲已经撒手人寰。

▲ 1806年于沙龙展出的《拿破仑加冕》，受到严厉的抨击。

以及参酌各式范本后，安格尔将坐在御座的拿破仑描绘得具有传统的古典风范。除此之外，安格尔经常以朋友或亲戚为对象进行创作，并且常常将肖像画赠与画中人作纪念。

1806年6月，安格尔跟同为画家的茱莉·弗雷斯蒂耶订订婚约。他将围绕在喜气洋洋的订婚者身边，并且流露出引以为傲神情的家族们，设计成团式的肖像画，予以描绘出来。另外，安格尔在1804年所画的父亲肖像画（参考第2页），也传达出对父亲的深挚情感。

1806年秋天，好不容易可以前往罗马的安格尔，对未婚妻弗雷斯蒂耶家承诺会尽快回国，便离开了巴黎。秋季的沙龙展开幕时，他已经前往罗马，但他的作品却在巴黎遭受到严厉的批判，特别是《拿破仑加冕》一画招致反感，被评断为：“既歌德式又野蛮。”

为了生计成为肖像画家

到达罗马之后，自觉身处惨境的安格尔，

立刻被罗马具官能性及艺术性的活力所吸引。当时的罗马受法国统治，是全欧洲的艺术家、诗人所向往之地。活跃于罗马的艺术家中，最重要的应首推新古典主义的雕塑家安东尼奥·卡诺瓦(1757-1822年)。他的作品里冰冷的裸体所呈现出的官能性，与安格尔的绘画颇有共通之处。

安格尔留学法兰西学院，该校雄伟的建筑物，是名闻世界的美第奇别墅。在罗马，他为了接受祖国原指导教授的审查，“公费生”一也就是罗马奖的得奖者，必须热忱描绘并定期提出所谓“邮寄作品”。官能性的《浴女》（参考20页）、严肃的《解开人面狮身像之谜的伊迪帕斯》（1808年），以及诡奇的《丘比特与泰丽斯》等等，都是送回本国的“邮寄作品”。在《丘比特与泰丽斯》一画中，以曲线描绘海中仙女泰丽丝如触手般地伸出手腕，抚摸罗马神话中的最高主神丘比特的下巴。安格尔的“邮寄作品”在巴黎都不受青睐。

安格尔清楚地知道自己不打算速速回国，因此和茱莉·弗雷斯蒂耶解除婚约。

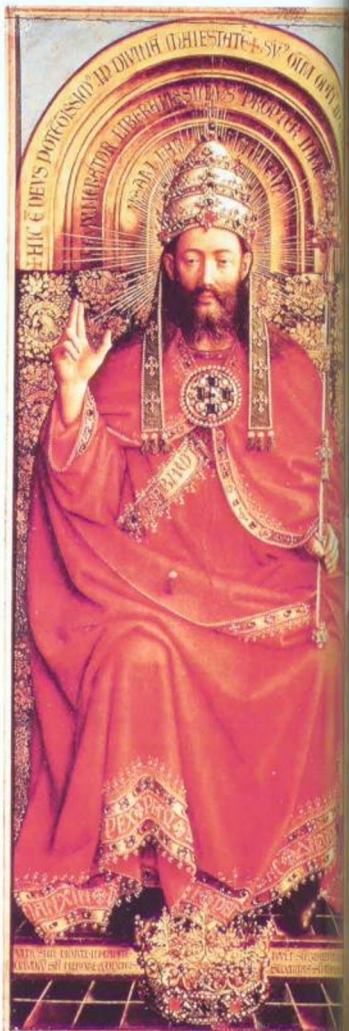
1810年奖学金的给付期结束，安格尔为了生计，再次从事肖像画的创作。订画的人都是住在罗马的法籍达官显贵。最重要的赞助者是拿破仑聪慧的妹妹卡罗丽跟她的丈夫乔安尚·米拉将军。这对夫妻于1808年就任拿破里国王、王后。安格尔杰出的肖像画（1814年）是描绘登基拿破里宫殿王妃的姿态。画中的卡罗丽为悼念她的大嫂约瑟芬（1763-1814年）而身着丧服，状似三角形的衣裳以及带有黑色羽毛的领子，与窗外远景泛着红霞的维苏威山的形状相呼应。安格尔所描绘的女性裸体像中，最奇异且令人议论纷纷的《大宫女》（参考14页）一画，就是卡罗丽·米拉所订购的。

1813年安格尔爱恋一位住在罗马的法籍高官的夫人。深知安格尔爱慕之意的夫人，于是介绍住在安格尔故乡蒙托班附近经营帽子店的表妹玛德丽·夏佩尔给安格尔。两人未曾谋面即鱼雁往返。安格尔送她自画像，并突兀地向她求婚。玛

► 《拿破仑加冕》的范本是凡·爱克兄弟的作品，根特祭坛画的中翼画作《王者基督》。

▲ 《亚迦曼依的使节》（1801年）。这幅画作获得罗马奖。

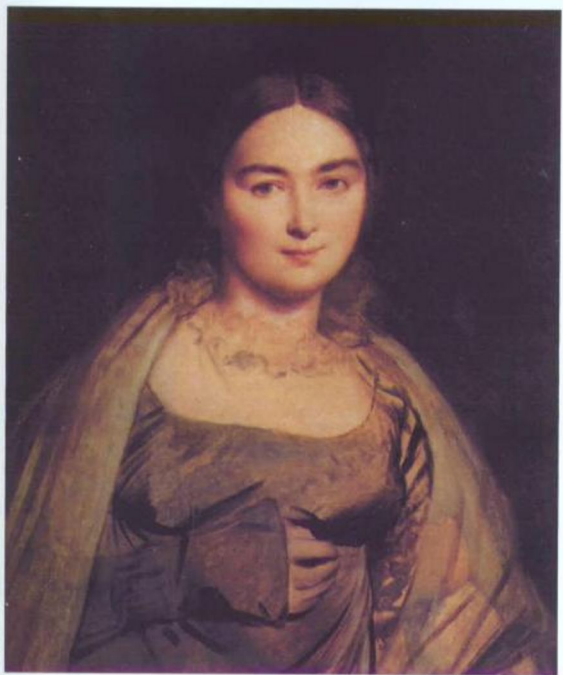

Sint-Baafskathedraal, Gent/The Bridgeman Art Library

玛丽答应他的求婚，两人于1813年12月4日在罗马结婚。玛丽是安格尔理想中的女性，度过漫长的婚姻生活，安格尔深切地感受到她的挚爱。由于实物散失，只能看到米勒所拍的银版照片，从安格尔描绘她颇为官能的裸体肖像画中，可知他们强烈的性欲彼此吸引。

1814年拿破仑失败，波旁王朝复辟取代第一帝国。停留在罗马的高官们返国，原本收入就不稳定的安格尔，经济干涸的危机出现了。法国撤退后，他为络绎不绝前往罗马观光旅游的希腊贵族工作。安格尔沦为为在罗马的观光客留念作画的画家，他非常厌烦这种平凡无奇的刻板境遇。

Foundation E. G. Buehrle Collection, Zurich

但是，这段时期的“希腊人的素描”，有几幅成为现今安格尔最受注目的作品。

为故乡工作使他获至成功与名声

不久，安格尔接受了法兰西学院委任绘画，使他的未来更具发展性。学院的院长，为罗马的法国教会圣·特利尼达·德·蒙第教会，向安格尔订购宗教画。这幅订制画《基督将天国之钥交给圣彼得》（1820年，加笔于1841-1842年）深受拉斐尔（1483-1520年）的影响。因为这幅作品而获至空前成功的安格尔，又接到来自蒙托班依特丹大教堂的创作祭坛画的工作，这是他来自祖国最早且最重要的订画作品。

1820年，安格尔为了寻求便于工作的环境而离开了罗马，移居到佛罗伦萨。虽然他在这里度过了四年的贫困生活，但他埋首致力于完成蒙托班的大教堂祭坛画。安格尔确信，这幅作品可以实现他梦寐以求成为美术史上重要画家的理想，并为他带来成功。1824年10月，安格尔带着完成的作品回到巴黎。这幅作品已经在巴黎形成话题。根据沙龙的规则，安格尔回国时，虽然已过了提交作品给秋季沙龙的时间，但这件作品特开先例，

Musée Ingres, Montauban, France/AGG London

▲ 停留罗马期间，与安格尔结为挚友的尚·艾罗的作品《安格尔的罗马画室》（1818年）不仅是杰出的绘画作品，也是参考安格尔画室隔间设备的重要史料。

◀ 1815年安格尔为他的第一任妻子玛丽·夏佩尔所画的肖像。两人于1813年成婚，直到1849年她去世之前，夫妻如胶似漆恩爱异常。

Artist's Life

- 1780 8月29日，生于蒙托班。父亲是地方画家兼建筑家。安格尔是家中七个儿子之一。
- 1791 十一岁进入土鲁斯的美术学校。
- 1797 暂缓土鲁斯的课业，迁居到巴黎。进入当时美术界的核心领导者大卫的画室，之后，成为他的第一助手。
- 1801 以《亚迦曼农的使节》一画获得罗马奖。
- 1806 《拿破仑加冕》在沙龙展出。
- 1810 毕业于罗马的法兰西学院，以描绘肖像画为生。
- 1813 爱恋住在罗马的法籍高官的夫人，夫人则把自己的表妹玛丽·夏佩尔介绍给安格尔。二人于12月结婚。
- 1820 从罗马迁居到佛罗伦萨，制作蒙托班大教堂的祭坛画《路易十三的宣誓》。
- 1824 和玛丽一同返回巴黎，开设画室。
- 1834 古典主义大作《圣辛佛里安殉道图》在沙龙展出。
- 1835 就任法兰西学院院长，再度回到罗马。
- 1841 返回巴黎，制作高价的肖像画。
- 1849 爱妻玛丽去世。
- 1852 七十一岁与戴尔菲·拉美尔再婚。在巴黎的万国博览会举办回顾展，获二等荣誉勋章。
- 1867 1月17日去世，享年八十七岁。安葬于贝尔·拉杰兹墓园。

在沙龙展中公诸于世。

名为《路易十三的誓言》一画，可谓安格尔夫的集大成之作。安格尔被誉为拉斐尔再世，可与来势汹汹的浪漫派的野性色调相抗衡，因而受到欢迎。这件作品虽然也是深受拉斐尔的影响，不过画中穿着丰盈的衣褶、官能性的玛利亚像等等，都被视为是安格尔独到的表现。1825年初，沙龙闭幕，国王查理十世授予为自己胜利而欢欣的安格尔荣誉勋章。同年，他被推举为法兰西美术学会的会员。

四十四岁的安格尔，终于和妻子在巴黎过着快乐的家庭生活。重要的订画蜂拥而至，他自己也开画室从事美术教学。尽管安格尔绝不是一位革新的画家，但他是个好的领导者，1829年就任艾柯尔·德·伯萨尔学校的教授一职，使他的经济状况大为改善。1833年他又被选为校长。

在20年代，他几乎没有肖像画的作品，曾经因为长期的贫困及供人驱使的生活，才不得已从事肖像画创作。此时他已厌烦，改而从事卢浮宫美术馆的天花板绘画，如《礼赞荷马》（1827年）等，将重点放在大幅面作品的创作上。这段时期

的作品极端地表现出古典主义的风格。他的支持者对于他探索传统的精神表示敬意，而形容“《礼赞荷马》简直就是从古代遗迹中发掘出来的湿壁画”一般。但也有另一些人批评他的作品冰冷，没有生气。从1800年起，可以看到他的作品随着拉斐尔影响的与日俱增，渐渐地显露出守旧的面貌。

“古典主义的精髓”被非议

但这段时期，从安格尔所描绘的几幅肖像画中，并不能看出他个性的表现。1830年7月，在巴黎爆发历史上所称的“七月革命”，反对查理十世，政府垮台后，拥护奥尔良王室家族的路易·腓力登基为国王，成立具有自由主义风潮的七月王政。七月革命结束后，中产阶级掌握政治权力。安格尔为自由主义杂志《论争新闻》的出版者、养尊处优、臃肿无骨的贝尔登所画的肖像画（参考22页），在此时最能象征路易·腓力的统治。

1834年沙龙展出《圣辛佛里安殉道图》，这幅画可视为安格尔明确表示自己是古典主义的最

F E U D S A N D F R I E N D S H I P S

友情与执着

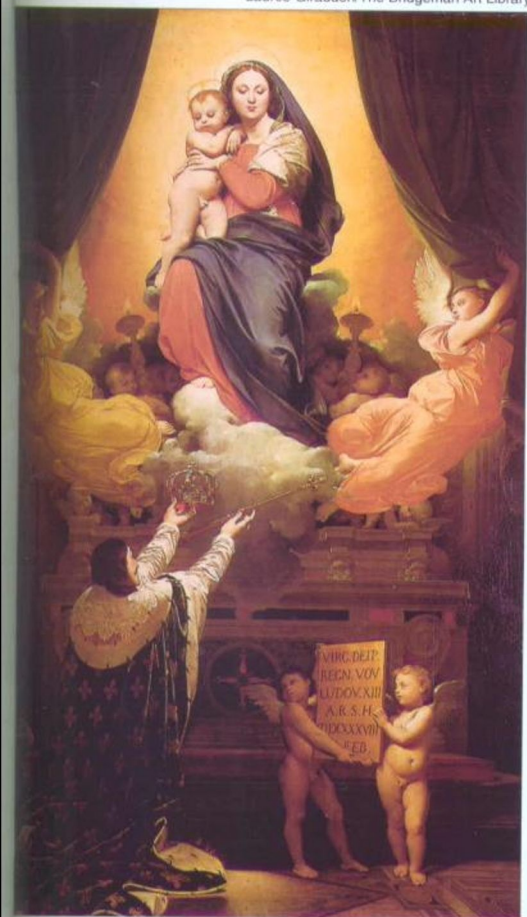
虽然有时也会起冲突，但安格尔与其他的画家，一生皆保持亲密的关系。与他交往最深的画家是弗兰索瓦·马流士·葛拉（1775—1849年）。他是在大卫画室结识的友人。但是，两位画家的经历迥异。葛拉没有成为历史性画家的野心，而成为专门从事

描绘中世纪教会内部的画家，成名甚早。1802年他造访罗马，开拓崭新的拿手领域，以令人叹为观止、透明感强烈的色彩来描绘建筑物的外壁、屋顶、植物装饰和墓碑等等。1806年安格尔移居罗马，两人立即重温往日的友情。以浪漫主义风格描绘在暴风雨之日伫立秉吉藟山丘的葛拉的肖像画（1807年），这件作品虽然渐渐地被认为是安格尔所画，但也有可能是安格尔和葛拉一起完成的画作，以葛拉作为背景的可能性极高。画中的葛拉所拿着的素描本上有他自己的签名，似乎暗示这幅画是他们共同完成的作品。二人并不是始终保持着良好的关系。随着葛拉好评的与日俱增及经济生活富裕，安格尔逐渐地不是滋味，不久，他们俩渐行渐远。和葛拉再次重修旧好是在1820年后，因为安格尔已经崭露头角了。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library/Peter Willi

◀ 法兰斯瓦·马流士·葛拉 的作品《罗马圣塔克拉修道院圣堂新教徒的入会仪式》

▲ 《路易十三的誓言》
(1824年)。为故乡蒙托班的
依特尔丹大教堂所绘的作
品，为安格尔带来期待已久
的成功及声名。

好证明。但这件作品却被沙龙所拒，评论家指摘安格尔的意图。受到屈辱的安格尔，发誓绝不再在沙龙展出作品了，同年他就任罗马的法兰西学院校长一职。

1835年到1841年安格尔再度居住在他所熟悉的罗马。他是跟他昵称为“内务大臣”的妻子一同前往，并将学院经营得很正规且富人情味。公费生依波立特·法兰德兰、巴尔兹兄弟等，大多是毕业于他画室的学生。此时，安格尔所画的肖像都是给知心朋友留作纪念，如匈牙利的作曲家李斯特(1827-1912年)等名人。

1841年安格尔以愉悦的心情回到巴黎。回国后立刻承诺担任出身奥尔良家族的皇太子费尔迪南肖像画的工作。安格尔心里清楚，这项工作和未来其它肖像画的订制将有很大的关联，却还是愤慨地表示“我回巴黎不是为了要画肖像画”，等等，重申他厌恶画肖像画的心态。

这个时期他所画的肖像画有《德索维拉伯爵夫人》(1845年)、《贝蒂·罗斯查理男爵夫人》(1848年)，以及两幅描绘蒙娃泰吉夫人的肖像画(1851年、1852-1856年)等等，这些模特儿都是富豪、权贵们的娇妻。七月王政的崩解，以及1848年的二月革命后成立的第二共和，对安格尔晚年的杰出肖像作品群影响甚微。他的这些作品仿佛可以看见冷清光辉的技巧性古典主义画家布龙吉诺(1503-1572年)的影子。

1849年玛德丽的去世，是安格尔回顾自己人生的转折点。晚期的作品多具有回顾的色彩。这段时期的安格尔进行未完成作品的检视、修改以往的画作、从事复制描绘等工作。《土耳其浴室》(参考28页)是安格尔身为画家人生的集大成之作。初期的《浴女》(参考20页)描绘女性雍容华贵的背部，而《土耳其浴室》一作中的前景，弹奏曼陀林的女性再度登场。这是身为画家的本事(或者说是性

▼ 《戴尔菲·拉美尔》
的肖像画(1859年)。1852年
安格尔与她再婚。

► 巴黎的贝尔·拉杰兹墓园。1867年安格尔安葬于此地。

Oskar Reinhart Collection Am Römerholz, Winterthur, Switzerland

欲?)即使到了老年也不衰退。1852年，年已七十一的安格尔，和年方四十三岁的戴尔菲·拉美尔(1808-1887年)结婚。两人似乎过着享尽鱼水之欢的愉悦生活。

第二共和政府依旧不断地向安格尔这位老画家订画，并且多次颁赠勋章表扬。在1855年举办的万国博览会中，安格尔开了大型回顾展，1862年还被拿破仑三世任命为上议院的议员。

1867年1月17日，安格尔在巴黎结束了他八十七年的人生岁月。下葬于贝尔·拉杰兹墓园。依据遗嘱，大量的绘画及素描赠与蒙托班市。这些作品现在成为安格尔美术馆的馆藏根基。

Hulton Getty

与古典主义的矛盾

CLASSICISM AND CONTRADICTION

安格尔是古典主义的巨匠，常被称为学院派的传统继承者。但实际上，他的作品富含多样性。安格尔的画风折中，有时兼备官能性技巧主义的特征。

在19世纪法国绘画史中，经常将安格尔来和德拉克洛瓦（1798-1863年）作比较。安格尔是古典主义画家，而德拉克洛瓦则是浪漫主义画家。安格尔的线条及形态是忠实地承继传统；德拉克洛瓦却是用色激情，主张艺术解放。他们相互扬言自己是法国绘画界的领导者。由于二者的画风大相径庭，在某种程度上

两人之间存有一较高低的态势。

德拉克洛瓦曾道：“安格尔是‘只有一个视点的偏执狂，根本就是没有理论根据、没有想象力的男人’。”另一方面安格尔将德拉克洛瓦批评成“下流嗜好的支配者”。当时的嘲讽者经常以他们两人的关系大作文章，某一位讽刺者曾写道：“我们对安格尔和德拉克洛瓦的对

峙，应该保持中立。若是安格尔胜利的话，色彩将被禁止，持有颜料者会被视为反动者，一律都宣判死刑；但假如是德拉克洛瓦获胜的话，就会以严厉的法律来取缔线条，结果可能会是在塞纳河朋奴夫桥上垂钓的人，将立刻遭到逮捕。”

吟游诗人绘画

安格尔的赞助者，经常向他订制以中世纪或文艺复兴时期的历史、艺术、文学为本的轶事类主题的画作。这类主题的绘画因歌颂中世纪宫廷爱情的诗人而被称为吟游诗人绘画，流行于19世纪初期。新古典主义的叙事诗及严正的作品风格宣告长期革命的动荡时代已结束，被动乱消磨得精疲力竭的人们，更加企盼单纯安稳的时代，也更加怀念较具质感的感伤性艺术。

1815年拿破仑失势之后，描绘法国王政的历史，大多以更亲切通俗的形式再现吟游诗人风的绘画。大卫的弟子安格尔，在这个时期绘有《亨利四世接见西班牙大使》（1817年）、《皇太子进巴黎》（1821年）等作品。在安格尔吟游诗人风的绘画中，可看出他努力将主题与表现形式趋于一致的迹象，显示着与当时更写实的浪漫主义画家们的关联性。1814年描绘的《拉斐尔与荷鲁纳丽》（上），安格尔不仅是衣裳、风俗等表象，就连表现形式都忠实地再现了文艺复兴的风格。画中拉斐尔的脸是依据珍藏在乌菲兹美术馆中拉斐尔的自画像而画，窗外的景致则是再现米开朗基罗重建前的圣索菲亚大教堂及梵蒂冈宫殿。且地砖、椅子的描绘，以棋盘状快速地向内延伸的线形远近法，以及衣服纤细的绉褶等，技法上都是师法文艺复兴初期。赋予了这幅画意图“引用”过往、再透过“现代”来表现的风格。

Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge, Massachusetts/Archivio IGDA, Milano

裸体表现

女性的裸体表现，从《浴女》（参考20页）酝酿出弗梅尔（1632-1675年）式的寂静，到官能性十足的《土耳其浴室》（参考28页），经常都是安格尔的中心主题。这正是他毫无隐藏地显现出他真正独创性的所在。诗人查理·波特烈尔曾说：“安格尔用对恋人的热情，将女性微妙的曲线描绘出来。”德欧菲尔·戈地耶则陈述：《维纳斯的诞生》一作，是“希腊古典主义的再现”，“是阿佩雷斯所画的维纳斯复活”。1856年，安格尔创作的《泉》（下）以将重心放在单脚的“对置”姿态站立，描绘理想化的官能性女性肖像，这也是古典主义人物的典范。

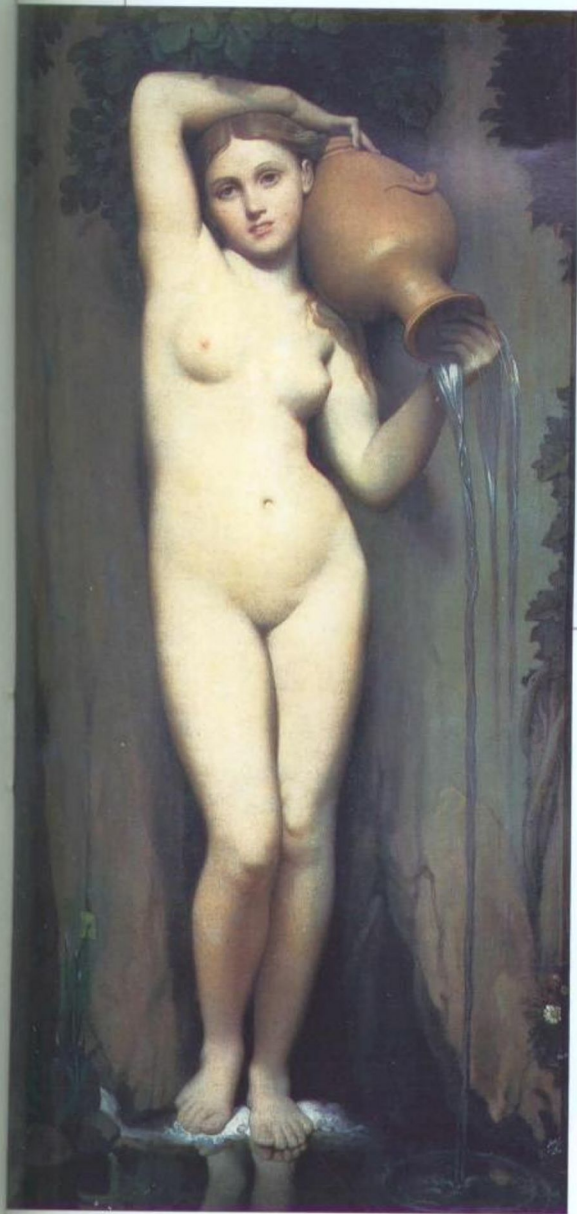
安格尔的裸体描绘，是对自身的官能性与抽象的表现投注深挚热情的流露。《大宫女》（参考14页）的习作素描，表明他探讨追寻画作中优美曲线的过程。安格尔初期的素描是捕捉女性模特儿的感性，而且他会不断地重画素描，将模特儿的体形慢慢地修改成几何形状，然后以曲线来描绘轮廓。安格尔把裸体女性当作造型，以完成具视觉官

能吸引力的魅惑女性形象。

他的理想化反复地表现在裸体绘画上，却也成为被责难的对象。《被缚在岩石上的安吉丽卡》

（上 1859年），与《罗杰营救安吉丽卡》（参考24页）两幅画中，突起的喉头被讥为是第三个乳房。又有艺评家嘲笑《丘比特与泰丽丝》画中的海仙女为甲状腺所苦，《大宫女》中脊椎骨比常人多三节。

为了提高官能性的表现，并且决不脱离现实而尝试出新的人体描绘。意大利、法国的矫饰主义画家们，以及安格尔同样地选择以优美的曲线作画。但安格尔为了让评论家们震惊，以冷峻的曲线，用写实风格的技法来描绘。

Musée du Louvre, Paris/Archivio IGDA, Milano/G Dagli Orti

Museu de Arte São Paulo Assis Chateaubriand, Brazil/Archivio IGDA, Milano/G Dagli Orti

安格尔复杂的形式美

但是，在单纯的比较中，无法说明安格尔作品中呈现的复杂要素。他的作品画幅广大，主题、技巧等的运用也令人咋舌。的确，安格尔的肖像画、裸体画、历史画、宗教画等等画题多数取材自保守的古典主义，然而除此之外，他也描绘一般视为浪漫主义风格的题材，如但丁（1265-1321年）的作品中感伤的历史轶闻、充满异国风味的东洋情景等。画风从文艺复兴纯粹的古典主义、优美变形的技巧主义、15世纪弗兰德绘画似玻璃般坚硬质地的超写实主义、意大利文艺复兴初期的简单形态等各式各

样。

当代人对他的矛盾的画风，常常深表诧异。安格尔只被视为是大卫新古典主义的后继者，而对他绘画的折中要素产生误解。这是他初期较具实验性质的作品遭到严厉批判的理由之一。

相反，之后他所画的《贝尔登肖像》（参考22页），甚至连安格尔的弟子也不能理解他挑衅式的写实主义。他的弟子常说：“看见这幅画时，我被重击、惊愕、压迫。仿佛他完全臣服于模特儿，全面否定艺术家的自我。”

安格尔自己对人们的惊恐，感到欢欣喜悦。虽然他给人的印象，是传统

素描

18 世纪末的绘画重视线条与构图，所以擅长素描是画家必备的条件。安格尔在修业时期即崭露他在素描方面的才华，不仅有杰出的习作素描，也视素描为自己的艺术作品之一，因而留有完成度极高的素描。安格尔最早期的土鲁斯时代，所描绘的一连串正面横向的肖像设计，是基于入微地观察来描绘对象，以及毫厘不差的线条等，之后，这些被视为是素描特有的要素。

在罗马以及佛罗伦萨时期，以充满自信的《霍雷氏》画像（左 1823 年）为代表，靠铅笔为观光的贵族描绘纪念性肖像来谋生。安格尔对自己的生活财源似乎非常地嫌恶，发牢骚抱怨着：“和素描有关的事物都令我作呕。”但是，后来他也曾断言：“只有素描才是绘画的精髓。”

对于安格尔的素描，后世给予极高的评价。因为有些时候，作品中欠缺更重要的因素：他自己的温情及体贴的情绪，都需要透过素描来传递。经由杰出的阴影表现、细部的脸部描绘，以及利落匀整和谐的衣服掌握，他的笔触敏锐且多样。右是《安蒂欧克丝与斯特拉托尼卡》一画的裸妇习作。

Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford/Archivio IGDA, Milano

“古典、拉斐尔”的衣钵承继人，但另一方面，也提出了多样性及独创性的风格。1841 年回到巴黎之后，安格尔在自己的画室开了几次展览会，他经常将《维纳斯的诞生》（约 1858 年）及《贝蒂·罗斯查理男爵夫人》（1848 年）、《泉》及《蒙娃泰古夫人》（1851 年）等，作对比性的展示。他尊重艺术的自由，以背叛人们的预测为乐。

安格尔的变形古典主义，当时的艺评家扼要地评为：“在雅典废墟迷路的中国人。”在理想的人体、抽象表现的热情中，方可见到这种独特的古典主义，相反地，如果加上对细部、个性、写实的沉思，则可以深入到某种程度。有时，二者完美地融合，例如，《浴女》（参考 20 页）一画，简单的形态、自然的姿

势、拖鞋上的蕾丝花边、垂到耳边的发束等等的细部写实性的描绘，完美地融合一气。描绘背对着画面的浴女正回头的瞬间，是安格尔早期裸女画的杰作，像似将所捕捉的永恒理想形态化为肉躯人生的瞬间。

拘泥于每个不同的主题

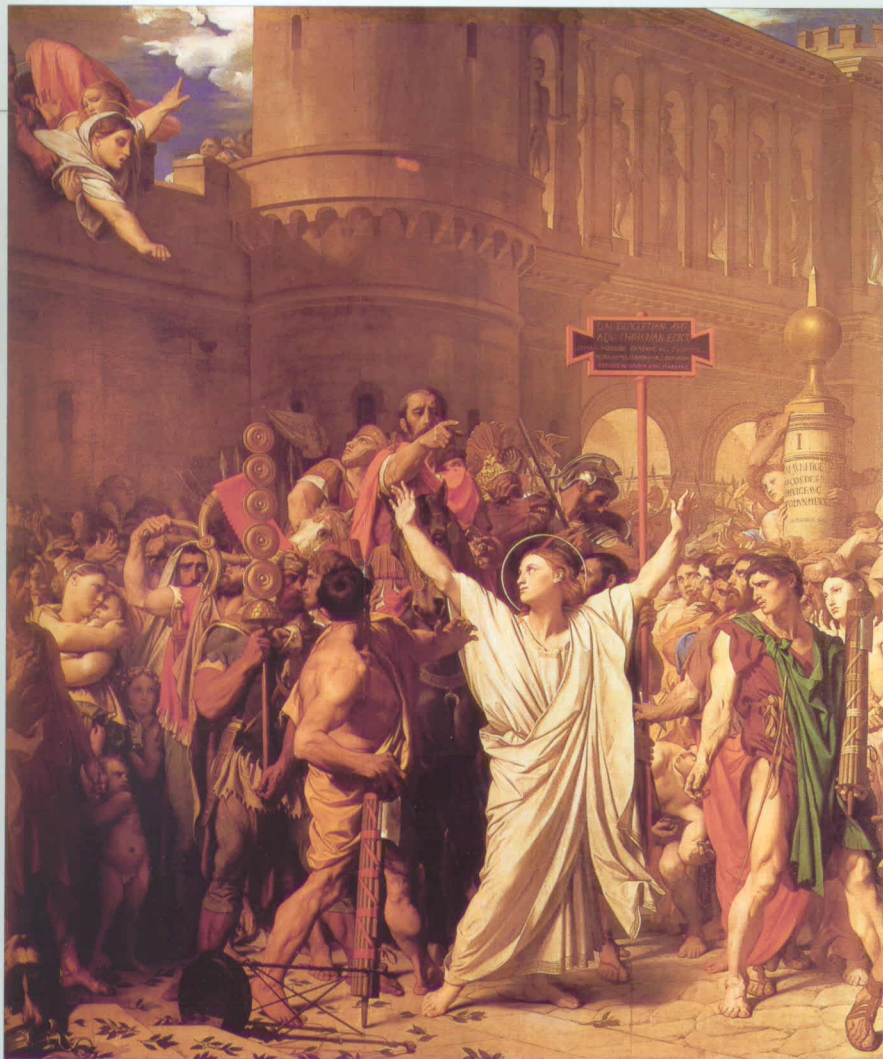
但是，精细的写实主义，与重视掌握整体的古典主义之间的对立问题尚未解决，使作品呈现出一种紧张感。《大宫女》（参考 14 页）、《罗杰营救安吉丽卡》（参考 24 页）这两幅画作中，令当时的观者难以想象的官能性等，是产生对立最明显的作品。或者，安格尔是想倒过来借由作品而表示完全不承认这种对立。例如，与他过去古典主义巨匠竞争态势强烈的宗教画时期相比，不常见写实主义与古典主义的对立。安格尔的狂热拥护者之一——诗人德欧菲尔·戈地耶曾说明安格尔画风的多样性，是源自于对特色的拘泥。

安格尔针对不同的题材选择最適切

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam/Archivio IGDA, Milano

的画风。《拿破仑加冕》（参考第 4 页）一画中，以拜占庭的圣像、罗马的圆雕肖像、15 世纪弗兰德绘画中可见的“古

Cathédrale of Saint-Lazare, Autun, France/The Bridgeman Art Library

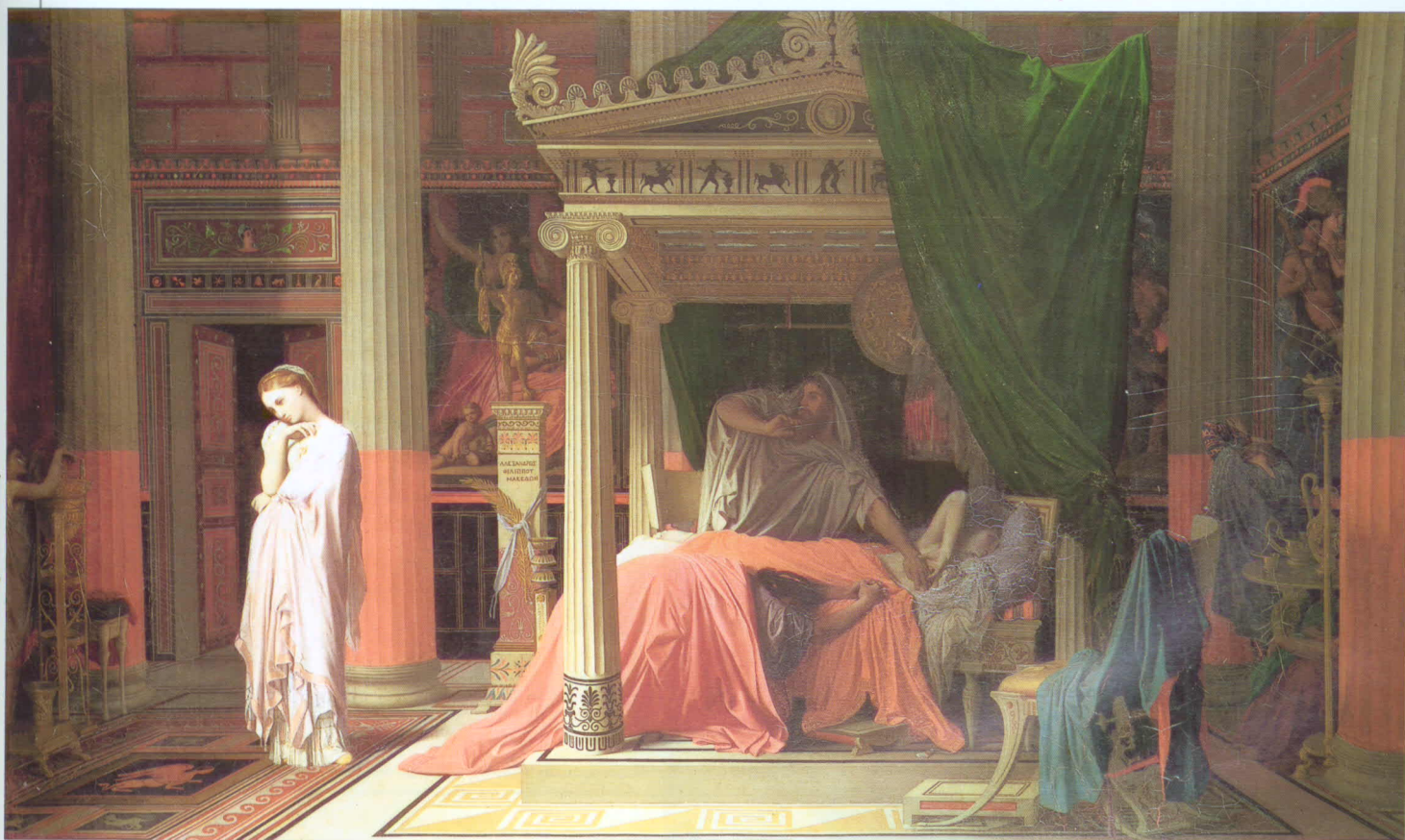
安格尔画室：共同制作

晚年的安格尔为完成大量涌入的订画，逐渐地依赖弟子们的协助，为了将这类共同制作的作品找到合理的“借口”，安格尔也举出自己曾经帮助老师大卫完成《雷卡梅尔夫人》肖像为例。所以，共同制作当然是师生关系的一环。

安格尔的弟子们都忠实地协助老师完成工作。安格尔死后不久，根据发现到的有关传闻轶事的书信，可知道制作过程、画室的活动等颇富兴味的一面。例如，《安蒂欧克丝与斯特拉托尼卡》（下，1841年）一画中，家具的描绘出自雷蒙·巴尔兹之手。雷蒙和他的兄长鲍尔是安格尔最热忱的弟子，这些才华横溢的弟子们也帮忙准备素描、习作等工作。

在《圣辛佛里安殉道图》（上 1834年）一画中，在背景出现安格尔头部的油彩习作是由第一大弟子伊波利特·法兰德兰所描绘。

晚期算得上杰作的肖像画中，画面散布的小道具、反射的影像等是由阿尔曼·坎伯等弟子们亲手画上的。虽然有弟子的协助，但安格尔却没有丧失他独立性的才能，因为弟子们所描绘的细部，也反映出安格尔自身的艺术意念、个性等。

典”画风，来描绘皇帝是最恰当的方式，使古典主义再次复活。根据但丁的《神曲》所画的《保罗与法朗切斯卡》（1819年）一作中，似吟游诗人的主题，则是采用了西恩那（意大利中东部的古城）、佛罗伦萨初期文艺复兴画家们的风格。

描绘当代人的肖像画，也表现出安格尔的独创性。衣服的花样、材质，磨

光地板的反射光等等，以几近神经质地进行细部质感的描绘，赋予作品深挚的美感。安格尔经常彻底研究题材，例如，描绘《蒙娃泰吉夫人》（参考26页）的时候，安格尔先派他的弟子造访她，并进行壁纸的素描、建筑模型

肖像画：男性与女性

安格尔的肖像画，不仅表现出模特儿的外表，也反映了绘画的基本理念及画家生存时代的背景，这是表现、捕捉男女模特儿最大的不同点。与18世纪男女意识尚未抬头的年代有所不同，在19世纪初的法国，各个阶级的女性都受到一些束缚，男女间的区别更加明确。

在安格尔为里维耶家族所绘的画像中，以男女的对比，来更加突显社会上男女的差异。在《里维耶肖像》画中，模特儿悠闲地靠坐在椅子上，旁边的桌上放置着拉斐尔的版画《小椅子的圣母》，以及乐谱、制作精美的书籍等，

表现里维耶关心外界社会且充满知性的一面。构图及形态既简单又传统。相反，里维耶的妻子及女儿的肖像，很明显的就是一种“表演”。《里维耶小姐像》（上1805年）一画中，为表现她的纯真而煞费苦心，刻板的动人姿态、表情及背景所描绘的春天的景色等，都以文艺复兴的肖像画为基础；耀眼的白色礼服及羽毛围巾是纯洁的象征。

终其一生，安格尔对女性的描绘比起男性，更多采取了实验性的手法。几乎所有的女性肖像画都是由模特儿的父亲或丈夫所订制。18世纪流行描绘成对夫妇的肖像画，但安格尔一幅也没画，应该是值得大书特书的话题吧！他可能认为穿着打扮华丽的女士们和男人住在不同的世界。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library