

S 世界名家经典画廊
HIJEMINGJIAJINGDIANHUALANG

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

安格尔画集 (上)

ANGEERHUAJI

梵蒂冈风景（铅笔） 81.2cm × 23.6cm 1811年

主 编：刘建平
责任编辑：马 超 刘建平
装帧设计：
技术编辑：高 振

图书在版编目（CIP）数据

安格尔画集上 / （法）安格尔绘. —天津：天津人民
美术出版社，2005.10
（世界名家经典画廊）
ISBN 7-5305-3077-1

I. 安... II. 安... III. ①油画—作品集—法国—
近代②素描—作品集—法国—近代 IV. J231

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第114734号

天津 人民美术出版社 出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编：300050 电话：（022）23283867
出版人：刘建平 网址：<http://www.tjrm.cn>

河北海顺印业包装有限公司印刷

全国新华书店 经销

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

开本：787 × 1092 毫米 1/8 印张：3.5

印数：1-3000

版权所有，侵权必究

定价：28.00元

自画像 64.8cm × 52cm 1859年

新古典主义的推崇者——安格尔

18世纪末到19世纪70年代的法国，由于封建王朝的腐败，社会矛盾激化，人民和新兴资产阶级的政治要求极度高涨，造成社会动荡，革命运动风起云涌，爆发了一系列的重大历史事件：1789年的资产阶级大革命，1804年的拿破仑称帝，1814年的波旁王朝复辟，1830年的7月革命，1848年争取共和制的斗争以及50—60年代连续不断的流血斗争等，都有力地推动了法国历史的进程。法国的知识分子和艺术家们也积极参与到变革之中。各种思想与实践的结果影响到了艺术的发展。在绘画领域，从18世纪70年代到19世纪70年代的100年间，先后产生了新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义等流派。

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔是新古典主义绘画的推崇者。新古典主义绘画选材严谨，尊崇古希腊罗马时代的美学原则，在艺术形式上注重塑造完整性，强调理性而忽略感性，偏重素描而轻视色彩。安格尔一生中画了许多历史画、肖像画和人体画。但他对革命没有兴趣，因而大革命时期兴盛起来的，由他的老师大卫所倡导的歌颂英雄的古典主义，在他身上却蜕变为唯美的古典主义，成为僵化保守的学院派绘画的代表人物。然而，作为一个绘画大师，他在艺术上和绘画技巧上的精深造诣和贡献却是不可磨灭的。

1780年8月29日，让·奥古斯特·多米尼克·安格尔生于蒙托榜市近郊。父亲是一位装饰画师，并且热爱音乐。安格尔是7个孩子中最大的。他擅长音乐，能拉小提琴，青年时期还担任过乐队的小提琴手。1791年，11岁的安格尔被送至图卢兹学院学习绘画。启蒙老师维恩引导他学习意大利绘画，特别是拉斐尔的画风。3年后，受教于著名风景画家尚·布里昂。16岁时，安格尔到了巴黎，进入新古典主义画家大卫的画室学习。大卫是法国新古典主义绘画的代表人物。曾积极参与1789年的资产阶级大革命，雅各宾党人。他的艺术活动与当时的革命斗争相结合，主张艺术必须服务于建立共和政治这一崇高目标，把理性视为主宰艺术创作的因素。《荷拉斯兄弟的宣誓》、《马拉之死》是他最为著名的作品。拿破仑执政期间，又画了《拿破仑加冕》等。波旁王朝复辟后，被流放到比利时。安格尔很快就成为大卫的得意门生，大卫教导安格尔摆脱学院派的因袭，专心研究古典作品和技法。

1799年10月，安格尔考入巴黎高等美术学院。1801年9月，获得法兰西学院罗马大奖。在去罗马之前，他创作了《第一执政官拿破仑》（1804年）、《皇座上的拿破仑一世》（1806年），这些作品明显地受大卫画风的影响。尤其是后者，描绘了拿破仑威严地坐在半圆形宝座上，手持查理五世的“正义之手”权杖和查理曼大帝的宝剑，身披大红天鹅绒和貂皮衬里镶着金边的斗篷，脚踏华丽的地毯。这幅画庄严肃穆的造型，对称的构图，细节的逼真描绘与16世纪意大利文艺复兴时期的宗教圣像画十分相似。尤其是左下角地毯上的花饰，本是十二星座的装饰标记，但其中之一却换上了拉斐尔的《椅子上的圣母》图形，足见安格尔对古典主义先祖的崇拜之情。

1806年，安格尔与画家兼音乐家朱丽·福雷斯基耶订婚，经过短暂的浪漫爱情故事后，于次年赴罗马后解除了婚约。这时期，他曾送给朱丽三张圆形的风景画：《拉斐尔的小屋》、《路德维希别墅小屋黎明》和《波给塞别墅桥》。虽然他也画了不少风景素描。但这是安格尔仅有的三幅风景画。表现了艺术家深厚的技法功力和对拉斐尔故乡的崇敬之情。1806年7月由于5年前的罗马奖学金的兑现，安格尔得以到意大利罗马深造。当时法兰西学院罗马分院设在罗马的美第奇别墅，这是一座16世纪意大利文艺复兴时期艺术保护人的豪华宅邸，位于市内自然风光最为秀丽的地方。安格尔的画不久就得到侨居罗马的法国人的赏识，并成为当时上流社会和法侨的肖像画师。这期间，他画了许多贵妇肖像。比较典型的是《德沃赛夫人像》（1807年），安格尔为这张肖像画过一张十分精细的素描稿。安格尔的素描稿以线造型，很像中国古代的白描画，安格尔的线条明净简捷，关键部位略施明暗。体现了他深厚的素描功力。在精细素描的基础上，打格放大到画布上，用单纯的色块完成整个作品。

1813年12月4日，安格尔与女时装设计师马德莱娜·沙培尔结婚。马德莱娜是一位能干而且非常贤慧的女人，她成为安格尔终生的亲密伴侣，把画家的日常生活打理得井井有条，安详舒适。这期间，安格尔完成了《莪相的梦境》和《拉斐尔的订婚》。《莪相的梦境》一画是为拿破仑在罗马行宫的寝室所作的。该画取材于史诗性诗歌《莪相民谣集》，表现莪相伏在一架竖琴上熟睡，背景是梦中的奇幻景象：其中有他死去的儿子奥斯卡，奥斯卡身穿盔甲，手持盾牌和长矛站在逆光的阴影处，在飘渺的云雾中，众多的人物若明若暗，都是诗歌中所歌颂的人物，还有一些弹奏竖琴的少女们簇拥在身旁。整幅作品抒情，唯美，气氛感人。表现出受拉斐尔画风影响的强烈痕迹。

1808年，他画了《瓦乐帕莱索的浴女》。安格尔的这幅《浴女》是其众多人体画中的上乘之作。画中的裸女背向观者，因拒绝注视而显得清

荷马的光荣 386cm × 515cm 1827年

冷倦怠，一束金色的光照射在她的脖颈和左肩上，而人体的曲线则在柔和的冷色调中婉转起伏着。斯巴达式的内景好像要在时间和空间中凝固，仅有的声音来自脚下小兽头喷嘴中的涓涓细流。整幅画的构图均衡，素描造型严谨，色彩和谐，透出一股吸引人的神秘魅力。体现了安格尔所宣扬的唯美理想：“美的形体——在这里一切都是富有弹性的和饱满的。”

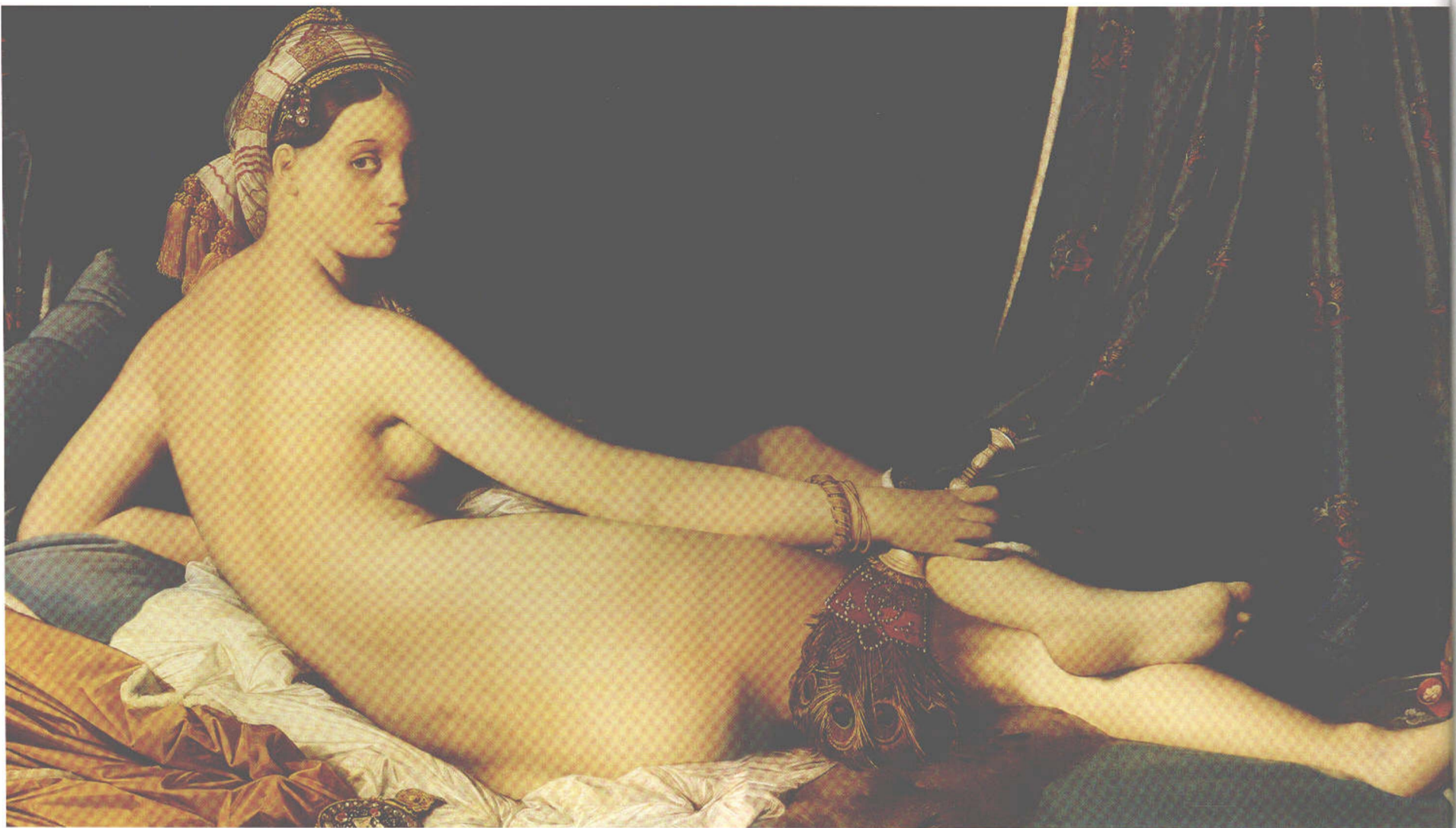
1814年，他的又一传世之作《宫女》完成了。在这幅名画中，人们首先注意的是人体的比例。裸女的背、双臂和大腿都比实际的人体要长。安格尔在这幅画中，并不完全以写生为蓝本，而是极其主观地改造了人体的比例，使之适应他所尊崇的古希腊美的准则。安格尔以精确的素描、细节的刻画和单纯的色彩对比，栩栩如生地体现出浓厚的异国情调。

1815年，由于拿破仑帝国的灭亡，法国侨民纷纷散去，安格尔失掉了他大部分的订画客户。同时，他的妻子患病，使他的经济情况变得拮据起来。他转而为其他国籍的人画肖像画以维持生计。

在法国1819年的艺术沙龙展期间，安格尔把自己的一些作品送到巴黎，其中就有《宫女》等作品，但仍像他在1808年的《浴女》和《俄狄浦斯和斯芬克斯》一样，由于远离当时的社会现实，遭到评论界的冷遇。这使安格尔极度灰心，这种情况一直到1824年他返回法国时，才得到转变。当时的法国处在王朝复辟和革命力量反复斗争的尖锐时期，那年他带回了故乡蒙托榜城教堂的订件《路易十三的宣誓》。这幅画描绘的是法王路易十三在1638年圣母升天节那天，将自己的王国置于圣母脚下的情景。这幅作品是经过长期复杂的构思和绘制才完成的。为此，他找了好几位模特儿，尤其是为国王的形象，还曾特意叫模特儿从罗马赶到佛罗伦萨的画室中来。构图是以从下而上逐渐上升的线条为基础，而光线则是从上到下照射下来。使画面呈现出一种生动有力、神秘奥妙的色彩和氛围。从这幅尺寸较大的画幅中，我们可以看到安格尔受拉斐尔《西斯庭的圣母》影响的痕迹，这位意大利绘画的狂热追随者沉湎于自己的古典主义理想之中，与在法国本土上正随着波澜壮阔的革命运动所派生的浪漫主义画派格格不入。这幅作品受到官方的热烈赞扬，路易十七和查理十世为此画亲自授予他荣誉退伍军人协会十字勋章，而同时在沙龙展出的浪漫主义代表画家德拉克洛瓦的《希奥岛的屠杀》却遭到官方评论界的批评和人民的欢迎。日后，这两个绘画巨擘曾为各自的艺术主张进行过激烈的论战。

安格尔在巴黎获得了意想不到的巨大荣誉，使他重新振作起来。1825年他当选为皇家美术学院院士，并开设了自己的画室。其间，他接受过一些官方的订件，如卢浮宫查理十世博物馆大厅的天花板上的装饰画《荷马的光荣》，表现了胜利女神为古希腊诗人荷马加冕，周围是历代有贡献的作家、艺术家和音乐家。但他把莎士比亚和歌德排除在外，安格尔认为他们是浪漫主义的，以此表明自己的艺术偏见。整幅作品尺寸宏大，人物众多，构图对称。显示出借鉴拉斐尔《雅典学派》的特点。1834年，他完成了奥顿主教的订件《圣西佛里昂的殉难》，但是并未受到人们的好评。他开始对参加沙龙展览厌倦了。恰在此时，他被选任法兰西罗马美术学院院长，于是动身又到罗马，投身于美第奇别墅的修整工作。这时期的两件重要作品《安基库与斯特拉托尼》和《土耳其宫女与奴婢》轰动了罗马。在艺术上达到峰颠的时候，安格尔任期满后载誉回到巴黎。在巴黎，安格尔受到政府的隆重接待，从此树立起在法国艺术界的权威地位，订件源源不断，追随者日渐增多。这一时期，他受聘为圣费迪南教堂、德勒教堂等绘制了许多彩色玻璃窗及装饰窗的草图。1839年至1849年，安格尔为吕伊纳公爵绘制了两幅装饰壁画《黄金时代》和《铁器时代》，用来装饰丹皮耶尔城堡的画廊。

1849年，安格尔的妻子马德莱娜去世了，生活的打击使他眼疾发作，这使他一度放下了全部工作，包括丹皮耶尔城堡的那部作品，始终没有完成。

宫女 91cm × 162cm 1814年

1852年，安格尔与友人马科特的侄女德尔芬·拉美尔结婚，她比安格尔小30岁。安格尔曾为她画了一幅美丽的肖像。1853年，巴黎市政府聘请德拉克洛瓦为“和平厅”做装饰，而“皇帝厅”则请安格尔以“拿破仑的光荣”为题作画。可惜，这两张画都在1871年巴黎公社期间被毁。《拿破仑的光荣》只保存下素描设计稿。

安格尔一生中浓厚的兴趣画了许多女裸体画，但始终遵循着古典主义绘画的严谨信条，把她们画得像远离尘世的仙女。与他的老师大卫的战斗性的古典主义已相去甚远。《泉》(1856年)是安格尔最有代表性的作品之一。最初起稿于1820年，当时安格尔在佛罗伦萨，36年后，安格尔以76岁高龄在巴黎完稿。这幅作品实际上是《阿纳迪奥曼的维纳斯》(1848年)的翻版。《泉》中的主角儿已从美神维纳斯演变为人间的理想美女。安格尔巧妙地将抽象的古典美和具象的写实美结合为一体，运用清泉涓流映衬出少女的纯洁无瑕，创造出典雅恬静的优美境界，让人流连忘返。

1863年，他完成了《土耳其浴室》，这幅作品集安格尔所有裸体习作之大成。从中可以看到《浴女》、《宫女》、《女奴》、《闺房内》等裸女们的身影。安格尔把众多的女裸体压缩在一个圆形的画面中，采用平光和以轮廓线造型的方法，突出女性的曲线美，每个人物都画得圆润细腻、简捷概括，制造出一个具有遥远的东方艺术情调的传世之作。

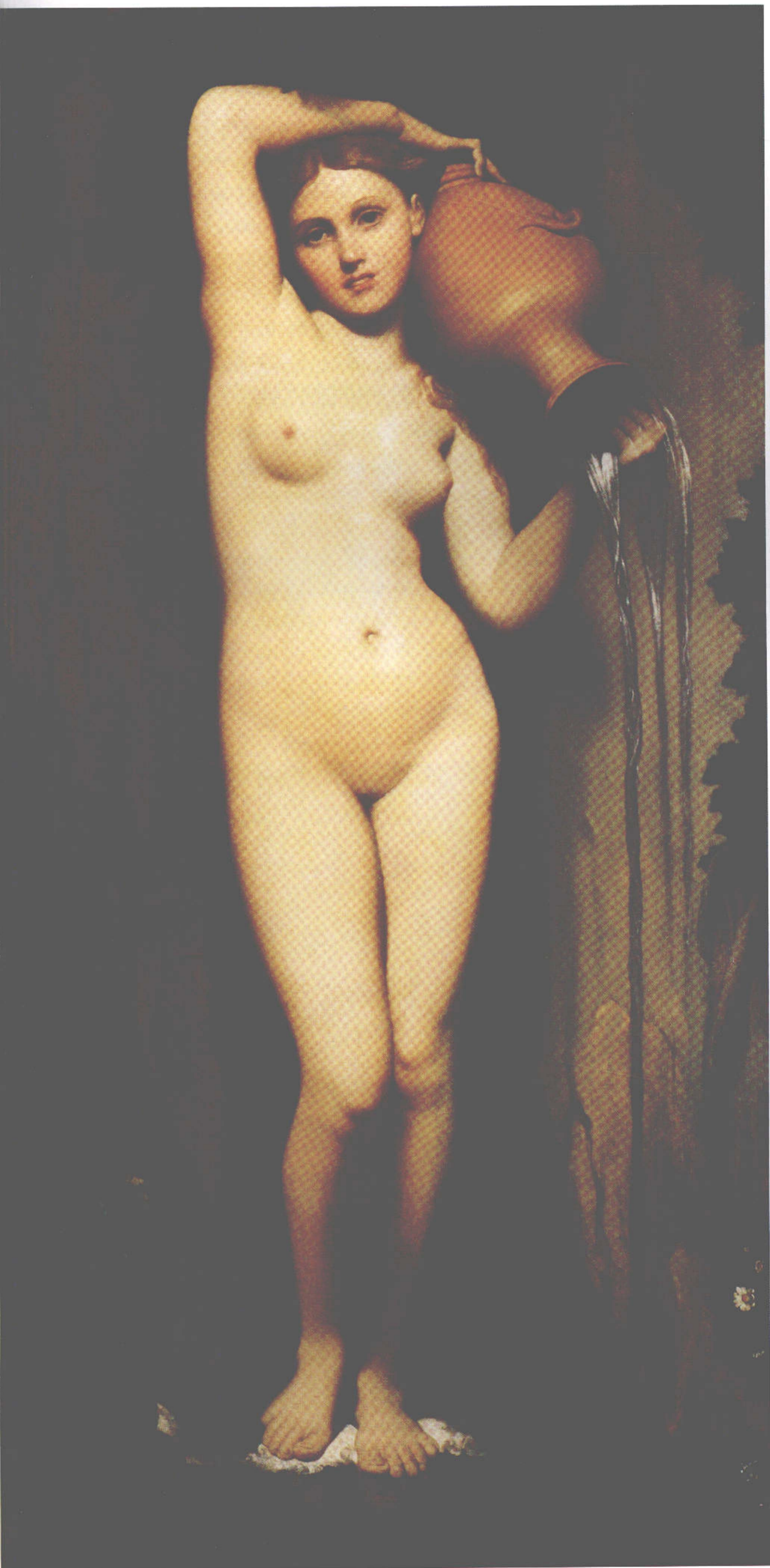
安格尔在肖像画中秉承了古典主义传统，把人物画得高贵端庄。尤其是他画的贵妇人肖像，通过他对各种服饰和丝绸质地的精湛描绘，体现了华丽富贵的人物特色，因而受到上流社会妇女的追捧。典型的有《露丝切尔德男爵夫人像》(1844—1848)、《奥松维尔伯爵夫人像》(1845)、《穆瓦泰谢尔夫人像》(1852—1856)、《德·布罗丽公爵夫人像》(1853)等。以《露丝切尔德男爵夫人像》为例：我们看到安格尔在处理细节方面的精雕细琢以及把握整体关系的能力。人物被安置于金字塔形的构图中，稳定而安详。肖像以正面前倾的姿态展示给观者，皮肤和面庞处理得光滑圆润而明亮，丝绸闪着绚丽的光彩，手饰、项链和珠宝琳琅满目、晶莹剔透，背景的深红天鹅绒沙发和壁饰上一丝不苟的花纹衬托出这个雍容华贵的女人的舒适生活。在安格尔众多的肖像画中，《贝尔坦像》最为著名。路易·费朗西斯·贝尔坦是个著名的出版家，《争论》杂志社的主办人。安格尔为他画像时，他已经66岁，但仍精力充沛。他双手有力地撑在膝头，坚定地目视前方，锐利的眼神，深沉的嘴角，向四周卷曲的头发都显示出人物自信而坚强的性格特征。画面处理得极为简捷，金字塔形的构图，深暖色的基调，大块黑色、灰色与几小块白色形成强烈的矛盾冲突，十分完美地体现了作者的构思。

安格尔一生中画了大量的素描稿，这些图稿以现代人的审美眼光来看，仍然充满了经典的魅力。他认为：“素描是可以使艺术作品取得真正的美和正确的形式的唯一基础。”“画素描决不单纯是打轮廓；素描不是仅由线条所组成的。素描——它还具有表现力，有内在的形，有画的全局，是艺术的雏形……如果要我在自己门上挂一块匾额，我将在上面写上：‘素描学派’四个字，因为我坚信，一个画家是靠什么来造就的。”“线条——这就是素描，这就是一切。”素描稿大都是安格尔为创作搜集素材或打草图时所留下的，但有很多素描肖像甚至比他的历史画更感人，那是因为安格尔在写生时较少加入主观修饰和理想化的成分，而更真实地反映了模特儿原来的形象和精神特征。例如《尼·帕格尼尼肖像》(1819)，安格尔并没有着力刻画音乐家手中的乐器，也没有像给贵妇人画的肖像那样，在华丽的服饰上下工夫，而只是从姿态、头像和手这几个重点部位刻画艺术家的气质和风度，以线描的简捷方式创造出自成一体的艺术风格。

安格尔在他的晚年经历了新古典主义、浪漫主义的兴衰，现实主义的冲击和印象主义的兴起。在人们认为他的艺术已成为僵化保守的“学院派”的代表时，他仍然顽强而又固执地坚守着古典主义的最后阵地。1867年1月14日，他突患肺炎逝世。他的一些学生及其后继者继承了他严谨的素描写实工夫，但又随着时代的发展投身到印象主义的探索中，并在日后大有成就，他们是库丢尔、夏斯里奥、德加、马奈、夏凡纳等人。

安格尔的去世结束了美术史的一个时代，他一生理头于创作，对时事和政治漠不关心。在法国人民奋起反抗统治者的时候，他始终是一个旁观者。他说：“我不属于这个叛逆者们的时代，也不想属于它。”因而他的创作没有激情和对人民的爱。他的笔下只是一些王公贵妇和远离世俗生活的宗教人物和神话故事，缺乏鲜明的时代精神。但是，他在治学上却一丝不苟，严谨到苛刻的地步，由此而打下了法国素描的深厚基础，他的素描体系一直影响了几代画家的成长，特别是以线造型的素描方法十分值得当今艺术学人借鉴。如果将东方线的造型与安格尔的素描结合起来，也不失为中西合璧，融会贯通的一个学习方法。

魏志刚 王玉珂编译

泉 163cm × 80cm 1836年

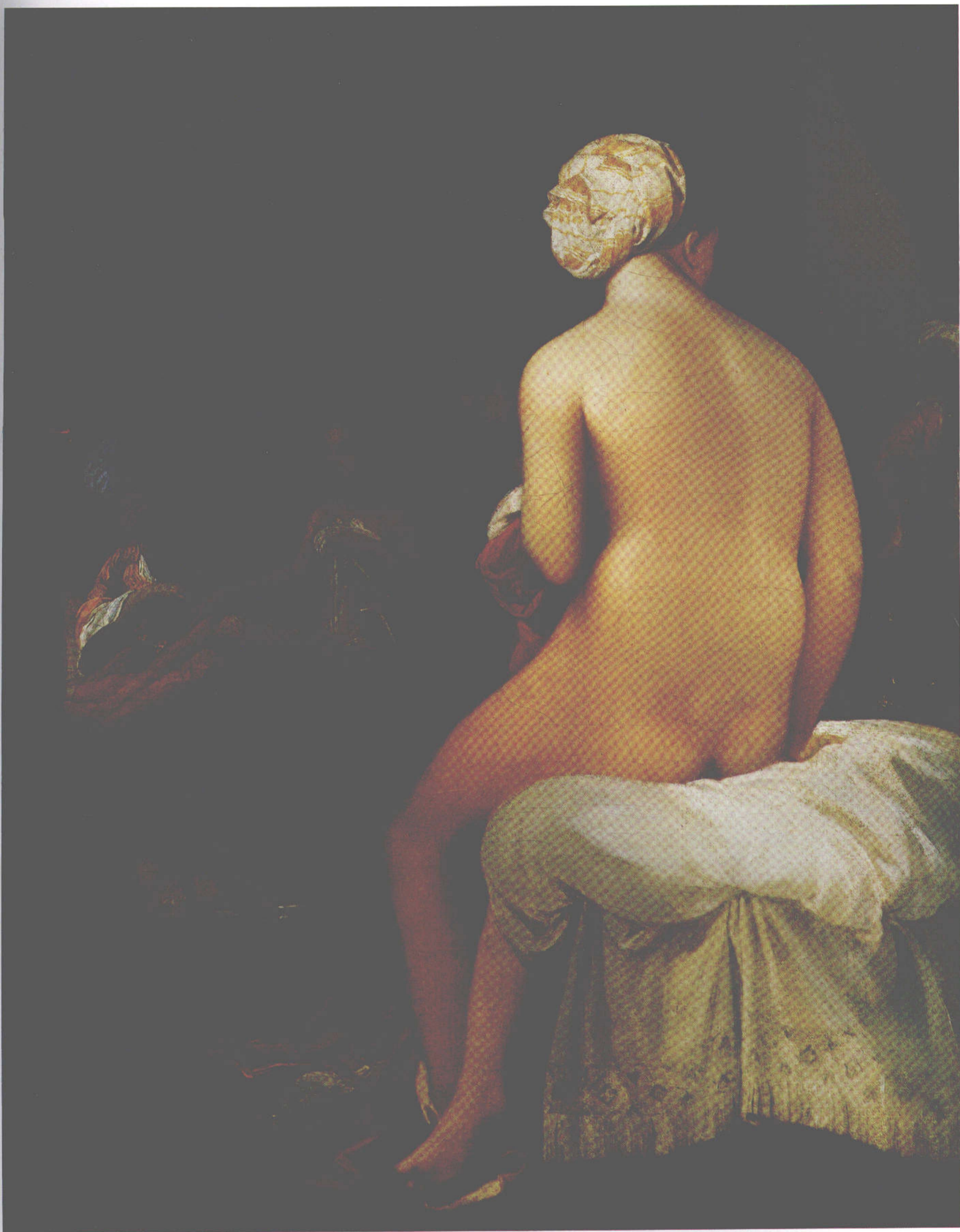
皇座上的拿破仑一世 259cm × 162cm 1806年

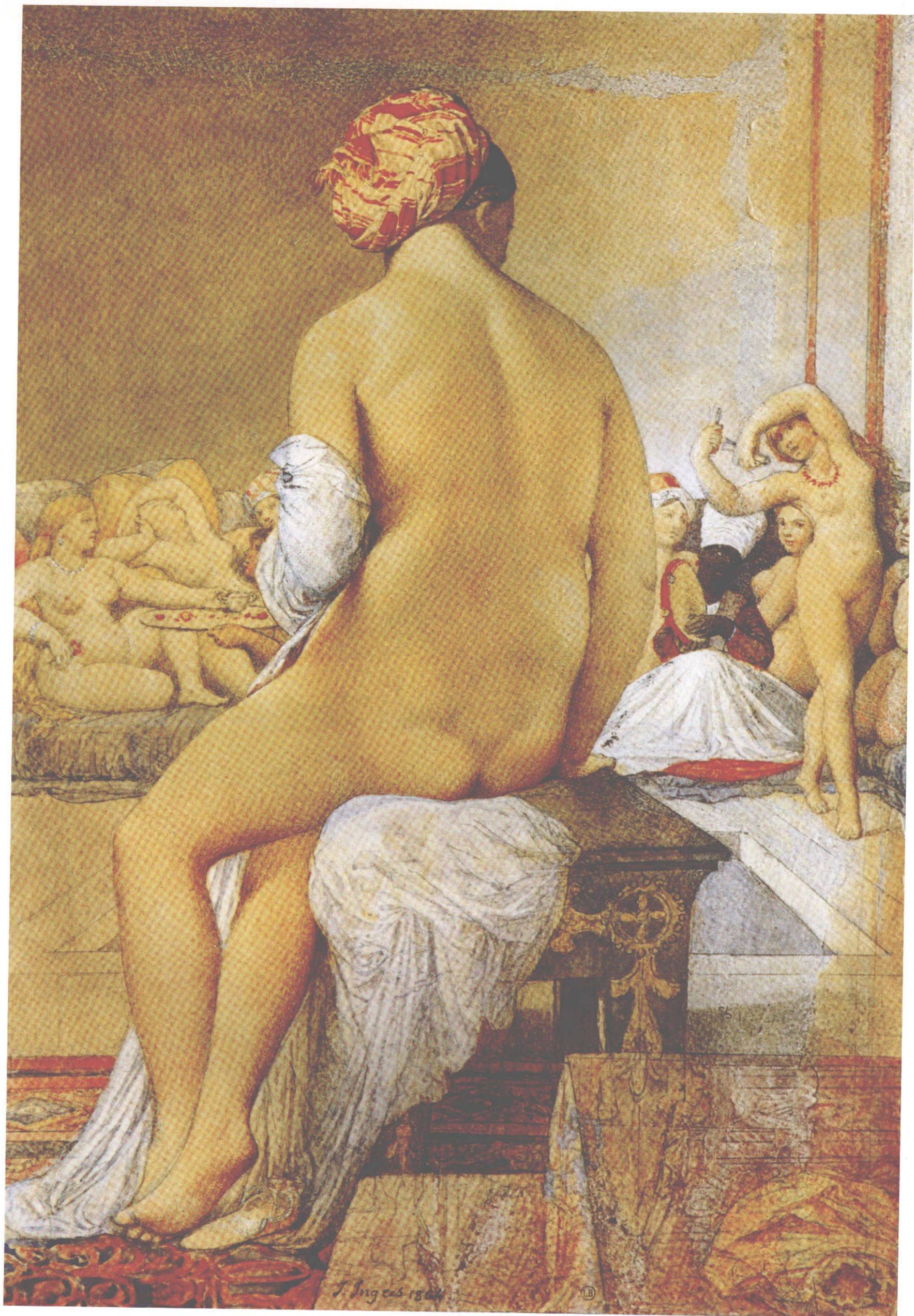
皇座上的拿破仑一世（局部）

瓦乐帕莱索的浴女 146cm × 97cm 1808年

后宫 35cm × 27cm 1828年

波奈特浴女 34.5cm × 32.5cm 1864年

土耳其浴室 110cm 1863年

浴女半身像 51cm × 42.5cm 1807年

俄狄浦斯和斯芬克斯 189cm × 144cm 1807年

罗杰营救安吉莉卡 145cm × 187cm 1819年

局部

拉斐尔和弗娜瑞娜 66.3cm × 55.6cm 1814年