

典雅優美的安格爾

文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴
台北蘇荷美術教育體系館長

「藝術在今日確實有革新的必要，我要做一位革命家。」
安格爾（Jean Auguste Dominique Ingres, 1780~1867 年）

對於美麗事物、人物的歌頌，是幾千年來畫家一畫再畫的題材。希臘的美感標準，從西元前四百年就已確立。即使後來被羅馬帝國吞併，入侵者不僅沒有摧毀美好的希臘文化，還深深喜愛這種充滿平衡、理想、和諧、理性的完美追求。因此，羅馬人將自己的文化融入希臘文化，從建築、雕刻、繪畫中，發展出向來被藝術人尊崇的古典美學標準。

古典時代嚴格的結構、規律與統一的形式，例如解剖學、透視學等古典美學的想法，不只影響 16 世紀的文藝復興、19 世紀的新古典主義，連 20 世紀後半的現代主義，都經歷幾百年又再風行一次，發揮它遠大深厚的影響力。

新古典主義的新美學

安格爾和雅克·路易·大衛，都是新古典主義的代表人物。他們倡導的新古典主義是一種新的復古運動，採用古典主義的題材與人物，反對華麗的裝飾，以簡樸的風格為主。

安格爾曾經向大衛學畫，雖然時間很短，但是大衛口中這位「過度用功」的學生，兩人共同成就的藝術光芒，使得新古典主義在 19 世紀初再度攀登法國繪畫的高峰。不同的是，安格爾沒有大衛對政治社會的關注和熱衷，一生專注投入在他所堅持的繪畫理想中。

安格爾出生於法國南部，父親是肖像畫家、雕刻家和建築師。他 11 歲就被送到美術學校；17 歲到巴黎，在大衛的門下學習，當時大衛擔任拿破崙的首席畫師。安格爾的繪畫

學習之路非常順利，他的才華讓他 19 歲就考上巴黎高等美術學院，21 歲獲得法蘭西斯學院羅馬大獎，得獎者還可以到義大利學畫。

安格爾熱愛大自然，非常崇仰文藝復興三傑之一的拉斐爾。但他也知道，如果只是臨摹、學習拉斐爾，自己就很難走出獨特的風格。所以，他從古典的風格中找到一種單純簡約的表現方式，巧妙的將這種純淨的造型美融入於自然，使得他的畫既有古代的典雅，又有符合那時代的新美學觀。

圖 1 〈皇帝寶座上的拿破崙一世〉 1806

從圖1〈皇帝寶座上的拿破崙一世〉可以觀察到，安格爾的線條輪廓非常精確。這是他的長處。但他在畫面上增加了許多裝飾，尤其是在皇袍、權杖、桂冠和鞋子上，有很多細節的雕琢。即使如此，仍然可以感受到畫中主角的權勢和莊嚴。不過，藝術評論家並沒有給予太多好評，甚至認為他把藝術倒退四百年。當時人在羅馬的安格爾非常憤怒，他辯駁：「我受這些無知的人殘害，以及他們的刻意毀謗！」難怪他從1806年到義大利後，就一直住了18年後才肯回法國。

相較於安格爾到義大利學習之後的作品，我們可以發現，他一直維持在修正、改變與進步的狀態。

古典義大利藝術的洗禮

在義大利居留期間，安格爾沉迷於文藝復興時期古典大師豐富的作品中，尤其對拉斐爾更是全心鑽研。經過十餘年義大利藝術傳統的教育與薰陶，安格爾對古典法則的理解與領會

圖2 〈浴女〉1808

圖3 〈朱比特和特提斯〉1811

更加深刻，因而成為他風格的重要依據。

從1808年畫的〈浴女〉（圖2），可見到安格爾對文藝復興時期創作方式的尊敬。他用非常古典嚴肅的方法，處理線條、光線和色彩，但又讓畫中主角背對著畫面，帶來一種令人期待探索的神祕感。這也是他很受爭議的一幅畫。有人認為人不可能有這樣的坐姿，問題出在右腿——右腿太長了，比例不對。

當時每個公費到義大利學習的學生，每年至少都要交出兩幅裸體畫給法國官方。安格爾1811年交出的〈朱比特和特提斯〉（圖3），也有人批評跪下的特提斯比例不正確，左手伸出的姿勢很怪。但挑剔是藝評家的專長，沒有人能否定安格爾作品中充滿的大膽線條，以及和諧的美感。

肖像畫大師

1824年，安格爾回到法國後，立即以〈路易十三的宣示〉（圖4）參加畫展，獲得很高的評價。此後，他不僅榮任法蘭西斯美術學院院士、擔任美術學院的院長，也接受國家委託，負責許多重要建築的裝飾工程，還被選

圖 4 〈路易十三的宣示〉 1824

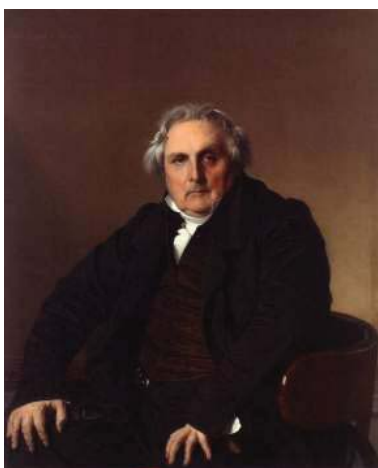

圖 5 〈路易·伯坦像〉 1833

為上議會的議員，甚至開設了自己的畫室。他所帶領的法蘭西斯學院，學生經常獲得最高榮譽的羅馬大獎，在接下來的幾十年形成一股學院派的龐大勢力。這使得安格爾在老師大衛被流放到比利時以後，在新古典學院派的領導地位更加確立。

即使安格爾不是那麼願意，但為了政治、社交等種種理由，他仍然創作了很多精采的肖像畫。圖 5

肖像中的主角伯坦是報社的創辦人及社長，安格爾描繪他正面的姿態，並以犀利、沉定的眼神、充滿自信的表情，配合椅上坐姿的穩定姿態，展現畫中人物的性格與身分，是一幅非常精采的肖像畫。

另外一張出名的肖像畫〈奧松維爾·露意絲女伯爵〉（圖 6），是在安格爾 62 歲時完成。他

自己認為，這張畫像並沒有完全呈現 24 歲秀麗女主人的嫵媚。但這幅作品不只將姿態刻畫得生動細膩，眼神與表情更是捕捉到畫中人物迷人的青春純淨。尤其，透過鏡中的背影相襯，整體所呈現的真實和寫實性，更讓詩人兼藝評家的波特萊爾讚歎不已，形容這幅畫「像外科醫生一樣嚴格」。

被革命的革命家

就在安格爾的聲望達到最高點時，曾經宣稱要為藝術革命的安格爾，面臨另一群對手出現，要革新古典主義的命。浪漫主義的德拉克瓦，與安格爾幾乎是同一個時代，他想以充滿個人風格情緒表達的浪漫主義，對抗過於嚴謹規範的新古典主義。兩位同時代、不同思想派別的大師，展開無數激烈的論辯，可說是藝術史上精采的對話。當然，浪漫主義崛起時，也是古典主義落幕的時候了。

人們在描述安格爾這位畫家時，多半以「喜怒無常」來形容；也有人說他脾氣像孩子一樣難以掌握，而且時常自相矛盾、猶豫不決。但可以確定的是，他一生所以能維持崇高的繪畫地位，主要在於對自己所堅持的新古典主義一向忠實，並以一生不減的熱情，創作出無數精采的畫作，流傳後世。

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載

圖 6 〈奧松維爾·露意絲女伯爵〉 1845