

浅析安格尔《泉》中的艺术美学内涵

陈曦¹

(1.云南师范大学, 1480178322@qq.com)

摘要: 让·奥古斯特·多米尼克·安格尔他的艺术创作中追求绝对美的统一, 作品《泉》既继承了古典主义的原则, 又体现了新古典主义的精神, 被誉为西方美术史上女性裸体画最完美的典范。本文旨在从该作品的基本信息、文化内涵、美学特征等角度探讨《泉》这一作品中的美学内涵。《泉》不仅展现了女性人体的和谐之美, 更折射出安格尔对理想、纯净与永恒之美的不懈探索, 为后世艺术创作提供了丰富的启示与灵感。

关键词: 安格尔, 泉, 文化内涵, 美学特征

《泉》作为安格尔晚年女性裸体画的巅峰之作, 从1820年构思, 1830年开始创作, 1856年才完成, 历时36年的时间才得以创作完成。画面描绘了一位裸体少女在深邃的岩石背景前, 双手持着罐瓶, 身姿呈现S形曲线站立的画面。她脚下是质感坚硬的青灰色岩石, 周围散落着几朵小巧的野花, 营造出静谧而纯净的氛围^[1]。这幅作品继承古典主义美学中对人体比例、线条、造型的要求, 又体现了安格尔对古典美学的创新, 安格尔将古典美学与自己的艺术理念结合, 使其作品赋有浪漫主义的气息, 在传承中创新了古典主义的艺术形态。本文将对该作品进行深入分析, 进而探讨作品中蕴含的美学内涵。

一、基本信息

(一) 创作背景

19世纪初期, 法国社会经历了深刻的政治变革, 资产阶级力量逐渐壮大, 他们追求古希腊罗马的英雄主义精神, 以推动社会进步^[2]。在这一时期, 新古典主义艺术成为主流, 新古典主义继承了古典主义的特征, 强调理性、秩序与和谐, 追求素描造型, 以古希腊、古罗马和文艺复兴时期的艺术为典范。新古典主义与古典主义的不同点, 根本在于新古典主义与法国大革命密切相关, 它具有革命性, 因此又被称为“革命的古典主义”。新古典主义的画家以革命为题材, 创造符合当今时代, 符合资产阶级利益的作品, 其中安格尔的老师达维特就是这其中的代表。而安格尔也深受这一时代精神的影响, 与达维特不同的是, 安格尔的作品较少的表现政治, 艺术创作追求古典美与理想化的表现, 追求绝对的美。

个人创作方面, 安格尔自幼对艺术充满热情, 他的父亲是一位雕刻家, 从小受到父亲的艺术熏陶, 后在达维特的画室学习, 接受新古典主义的熏陶。他对古典艺术有着深厚的研究, 尤其对拉斐尔的作品极为崇拜^[3]。在创作《泉》之前, 安格尔已在佛罗伦萨和罗马等地深入研究文艺复兴时期的大师作品, 积累了丰富的艺术经验。他将古典美学理念融入自己的艺术创作中, 力求在作品中展现理想化的人体美和和谐的构图。创作出了大量优秀的作品如《德布罗伊公主》《瓦平松浴女》等。在创作《泉》的漫长过程中, 安格尔不断打磨和完善作品, 力求达到古典美学的完美境界。1855年, 他的作品在巴黎世界博览会上展出, 获得了极高的评价, 现收藏于法国奥塞美术馆。

(二) 作品内容

安格尔的《泉》虽然构图和画面中的元素十分简洁, 但是传达的内容却丰富而深刻。在主体人物上, 画面的正中间, 描绘了一个全裸的少女, 他占据画面近三分之二的位置。少女呈现S形的身姿, 手举水罐, 双手与水罐之间呈现一个倒三角形, 毫无局促之感^[4]。少女身体的轮廓线虚实结合安排巧妙, 使整个人物在背景下凸显出来。在画面元素安排上, 少女手臂举起的水罐中的水流洒落出来, 使画面增添了动感。在少女的脚下是质感坚硬的青灰色岩石, 周围点缀着几朵娇小的邹菊, 邹菊有的处于绽放的状态, 有的处于花苞的状态, 营造出安静, 纯洁的画面氛围^[5]。在色彩的处理上, 整个色调以暗黄色调为主, 少女小肚子

处的颜色最明亮，处于视觉中心的位置。而背景则处于暗色调当中，突出画面的主体人物，暖色调的处理使得少女的皮肤光滑细腻。无论是从画面的安排上，还是造型色彩的处理上，都呈现出“高贵的单纯，静穆的伟大”。

二、文化内涵

（一）古典美学的传承与弘扬

古典主义追求理想化的美、纯粹的美。多以古希腊、古罗马、文艺复兴时期的艺术为典范，强调简洁与克制的表现手法，主要素描造型，追求色彩的整洁统一。

在比例和姿态上，古希腊雕塑家波留克列特斯提出的人头与身体的比例为1:7，并且还提出“对立平衡”站式，即人体的重心落在一只脚上，而另一只脚则自然放松并略微弯曲，而双肩的重心则与双脚相反，这一理念影响深远^[6]。文艺复兴时期的艺术家基本沿用这一法则，如米开朗琪罗的《大卫》、波提切利的《维纳斯的诞生》等。而在安格尔的《泉》中，少女的重心在左脚上，右脚自然弯曲，人头与身体的比例为1:7，整个身形呈现S形的曲线（图1）。



图1 左《大卫》 中《维纳斯的诞生》 右《泉》

在题材的选择上，古希腊的艺术作品通常以希腊神话为创作源泉，神人同形同性，艺术家们通过对神话人物形象的刻画，展现了古希腊人对于美的追求和对于理想人格的向往。如雅典娜的形象通常被塑造为智慧、勇敢、端庄的女性形象，体现了古希腊人对于智慧和美德的推崇；而阿波罗则被塑造成阳光、英俊、充满艺术气质的青年形象，象征着光明、青春和艺术的美好；维纳斯代表着爱与美，是人们追求爱情的美好象征。作品《泉》中的主人公抱着水罐的造型，早在古典时期就很常见，一般水神如河神、宁芙造型的身边都会有这样的罐子，它象征着“宁芙成为水的生成者，也是其在古希腊宗教中的传统角色，即新鲜源泉的保护者”。

在造型色彩表现上，古典主义注重素描，忽视色彩，主张简洁明了的传达作品的情感。在《泉》这一作品中，这一特点得到了充分体现。画面元素简单，仅由少女，水罐，水，植物组成，少女的造型占据了画面的大部分空间。整个作品呈现略暗的暖色调，人物处于最明亮的部位，其他元素较之主体人物略暗，色彩处理的典雅稳重。虽然色彩变化少，但使得少女的皮肤细腻光滑。

（二）新古典主义艺术精神的体现

在人物的表现上更注重与现实的结合。新古典主义强调富有时代感，体现时代精神，《泉》中的少女形象虽然具有优美的线条，理想化的人体比例，但在肌肤的质感，身体的曲线体现出现实中女性的姿态。在头部的刻画中极具古典主义的庄重，冷静，而身体柔和的皮肤，优美的曲线又带有明显的浪漫主义色彩。《泉》中的少女形象反映了社会对女性地位的新认识。在古典主义时期，女性地位较低，女性通常在家里劳作，地位和自由受到限制，普遍存在着男尊女卑的社会观念。而在新古典主义时期，随着启蒙运动，资产阶级的发展壮大，女性的地位逐渐地得到提高。而《泉》中少女清澈、纯洁的眼神，以及整个画面中宁静和谐的氛围，显示出新古典主义时期的人们对美好生活的向往，体现了新古典主义具有的时代精神。

在美的基础上追求理性的表达。安格尔认为“世界上不存在第二种艺术，只有一种艺术，其基础是：永恒的美和自然”^[7]，他的一生都在追求纯粹的美和绝对的美。古典主义画家强调理性，主张在理性与秩

序的基础上表达和谐的美,如古希腊时期的雕塑作品,米开朗琪罗、达芬奇等,都在追求理性的表达,准确的形体、扎实的结构、清晰的明暗、符合人体解剖学的原理。而安格尔则认为美比形体准确更为重要,如在《大宫女》中,女子的面部刻画端庄贤淑,而背部明显被拉长,甚至有学者认为画面人物多出了三块脊椎骨。但是安格尔认为正是这多出的脊椎骨,拉长的背部加强了女子的妩媚感和修长的形体,使人看上去更和谐更美(图2)。在《泉》中也有学者认为画面人物的右胳膊及躯干有轻微的拉长和扭曲的嫌疑,但是这种略微的夸张使得整个形象看上去更协调^[8]。这表明安格尔在创作中更注重美的表达,而不是对现实的严格模仿。



图2 《大宫女》

三、美学特征

美是一个相对主观的概念,任何人都有感知美的能力,它存在于自然、社会、生活的各个方面。而美学它是研究美的本质、特征、规律及其与人类生活关系的哲学学科。美学比美要更广泛,更理性,它不仅关注美的本身,还探究美的产生及发展等方面^[9]。在不同时期评价美的方式也不同,但美有其本质的规律特征,在安格尔的《泉》中体现了理性、节奏、隐喻之美。

(一) 理性之美

理性在西方美术史上占有着重要的地位,艺术当中所追求的理性原则奠定了整个西方美术发展的基础。古希腊时期数学家欧多克索斯提出了黄金分割线的概念,如达芬奇的作品《最后的晚餐》中耶稣和十二门徒的位置安排体现了这比例。艺术理论家波留克列特斯提出了1:7的人头与身体的比例和“对立平衡”的站式,如《维纳斯的诞生》、《持矛者》、《大卫》等作品中可以体现这一法则的沿用。而安格尔的《泉》中人物的站立姿态、头身比例都体现了理性之美。理性美的运用使得《泉》这一作品更加具有稳定感和秩序感,人物比例均衡、造型准确、姿势自然优美等,无不体现着安格尔受到理性思维的影响。

(二) 节奏之美

节奏是指的是事物在形式、结构、运动等方面呈现出的有规律、有秩序、有变化的美感,类似于音乐中节奏的韵律和动感。安格尔在《泉》的节奏感处理上也无处不在,十分灵动。

虚实结合的线条韵律,安格尔在处理少女的边缘轮廓线上秉持着虚实相间的原则。再从画面的最高的右肘点至最下面的左脚为止,在表现手法上遵循“强——弱——强——弱”“清晰——模糊——清晰——模糊”的表现形式,把女性身体的柔和丰满体质和平静优美的体态刻画得淋漓尽致,给人无限美感和享受^[10]。少女身体两侧的线条呈现着紧凑和舒展的不同关系,左边身体的轮廓线由于双手举着水罐显得更加复杂,而右边体态的舒展,在线条的处理上又十分流畅清晰,一左一右,既紧凑又舒展。

对比均衡的元素安排,《泉》中少女的身体呈现静态站立的姿态,从罐中倾泄下来的水流,又充满了动态感,水洒满一地,整个画面带着清脆的水流声。少女S形的身体曲线与水的直线形成了鲜明的对比。一动一静、一曲一直营造出一种独特的韵律感。

主次分明的色彩关系。安格尔在色彩运用上整体选择微暗的暖黄色调,色调的选择契合了少女完全裸露的状态,营造少女纯洁、抒情、恬静的形象。又暗示了少女的心理特征,对美好爱情或是生活的向往。

画面中最亮的色调在主人物上,其余部分则采用明度略暗的暖黄色调从而突出画面的主体部分,强调少女是画面的主角。

(三) 隐喻之美

隐喻美是指通过隐喻的表现手法所创造的美学效果,通常会以事物、元素来传达作者所要表现的内容,带有着更深层次的含义。因此想要了解画面中的深层次的内涵就需要分析画面元素的隐喻意义^[1]。

少女面对的观看者是谁?在一般的欧洲裸体油画中主角从未被画出。他是那个站在画前的观看者,他被认为是一个男性。画中的一切都是为了他而存在。《泉》中少女脸颊微红的色调,神情显得害羞了起来。19世纪的女人们不同与18世纪要涂抹脂粉,19世纪那些涂抹脂粉的被认作是那些出生不好的交际花、妓女、歌手等女人。而杰出的女性从不涂抹脂粉,人们认为,女性靓丽的外表只有与灵魂的波澜起伏相互交融,才能凸显其存在的价值。那些拥有姣好容貌的少女和优雅的少妇变得格外喜欢害羞脸红^[5]。

画面中处于背景处的岩石也有更深层次的含义,在安格尔的很多作品中也有岩石的表达,如《俄狄浦斯与斯芬克斯》、《被罗杰解救的安杰莉卡》、《珀尔修斯与安德洛墨达》等,画面中岩石限制了女性的行动力,而安杰莉卡、安德洛墨达都被绑在岩石上奉献给海怪。而《泉》画面中的岩石在一定程度上也局限了少女的行动空间,但是从少女真挚的眼神和害羞的神情中又不似神话故事中的压迫,眼神看想着前方,拓展了画面的空间,岩石中的植物又暗示着生机。

少女双手举起的水罐在古罗马时期的壁画中可以见到同样的体现,少女们抱着水罐在玫瑰园里汲水的情景。红玫瑰象征着爱情,而水罐在这里则有了爱情意蕴的象征。画面中左右脚下还有一组对称的“勿忘我”,勿忘我这种植物的名称来源与爱情故事,传说一名骑士为心爱的女人采花,却不小心掉落河中,骑士高举着花向女人大喊:“勿忘我!”。勿忘我植物的称号由此而得来,画面中的少女微红的脸颊、岩石、水罐、植物等象征寓意,都带有爱情寓意的象征,可见新时代人们对于追求美好生活的向往,这种隐喻的内涵也体现了新时代精神。

四、结语

安格尔的《泉》以其精湛的艺术技艺、深邃的美学内涵与独特的艺术魅力,成为19世纪新古典主义艺术的璀璨明珠。它不仅完美诠释了古典美学的精髓,更在传承中创新,融入了浪漫主义的元素,使作品呈现出独特的艺术风格。通过对《泉》的深入剖析,我们得以窥见安格尔对美的不懈追求与独特理解,也领悟到作品所蕴含的丰富情感与时代精神。它不仅是艺术史上的经典之作,更是值得我们反复欣赏与深入研究的美学宝库,激励着后世艺术家们在创作道路上不断探索与前行。

参考文献

- [1] 钟景华. 浅析安格尔绘画作品中女性形象的表现[J]. 明日风尚, 2016, (16): 286.
- [2] 倪玉珍. 法国大革命后的社会重建(1814—1848年)[J]. 史学理论研究, 2015, (04): 22-26.
- [3] 曹盈盈. 安格尔素描绘画的风格特点研究[D]. 河北师范大学, 2019.
- [4] 侯咏萱. 安格尔绘画中的“真实”与“理想之美”[J]. 今传媒, 2020, 28(04): 151-152.
- [5] 李森. 新古典主义的隐喻叙述——安格尔《泉》新解[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2018, 33(06): 152-167+195.
- [6] 程祎, 姚惠. 浅析希腊雕塑审美中人体艺术的呈现[J]. 艺术评鉴, 2019, (19): 180-181.
- [7] 吴常忆. 安格尔笔下的理性美[J]. 艺术大观, 2021, (27): 38-39.
- [8] 何梦幻. 浅谈安格尔的绘画风格与特点[D]. 辽宁师范大学, 2014.
- [9] 郭雪飞. 关于美学问题的哲学思考[J]. 青年文学家, 2020, (18): 180-181.
- [10] 马万林. 矜持与开放——安格尔作品《泉》评鉴[J]. 艺术教育, 2013, (06): 137.
- [11] 闫鹏程. 隐喻在绘画中的魅力展现[J]. 大众文艺, 2018, (01): 50.
- [12] 赵娜. 美的展现——解读安格尔的绘画思想[J]. 大众文艺, 2012, (04): 64.