

「名师解析大师」

WATTEAU

SUMIAO JIEXI 华托素描解析

李川 编著

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

华托素描解析/李川编著. —重庆: 重庆出版社,
2008.6

(名师解析大师/庞茂琨主编)

ISBN 978-7-5366-9707-2

I. 华… II. 李… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第060607号

华托素描解析

李 川 编著

出 版 人: 罗小卫
策 划: 郭 宜 郑文武
责任编辑: 郑文武
责任校对: 廖应碧
封面设计: 郭 宜 赵艳华
版式设计: 李南江 赵艳华 郑文武

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/12 印张: $4\frac{2}{3}$

2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

字数: 53千字

印数: 1—5 000册

ISBN 978-7-5366-9707-2

定价: 39.80元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955转8005

版权所有, 侵权必究

WATTEAU SUMIAO JIE XI

华托素描解析

李 川 编著

重庆出版集团 重庆出版社

浮华、绚丽的洛可可大师 ——华托造型观浅析

李川

一、时代背景

谈到18世纪法国美术,都会联系到影响深远的洛可可画风,而仅仅只活了37岁的华托在这场风格的演进中是极其重要的代表性人物,这让我们不禁对这个短命天才的一生以及他所生活的时代产生了浓厚的兴趣。美国宾夕法尼亚大学的教授琼·德让(Joan De Jean)在《时尚的要素——法国人如何发明了时尚、美食、优雅的咖啡馆、风格、精致和魔力》(The Essence of Style: How the French Invented High Fashion, Fine Food, Chic Cafes, Style, Sophistication and Glamour)一书中说“高雅和奢侈品的历史上最关键的时期。那时,路易十四这位帅气、富有魅力的年轻国王有时尚感,更有历史感,他决定造就自己和他的国家的传奇。他上台之日,法国在时尚界什么也主导不了,到他统治的末期,他的喜好已经被西方世界奉为时尚和品位的标志,他的国家也控制了奢侈品贸易”。路易十四在位的时间很长,5岁登基,77岁生日的前四天才退位。他无休止地发动战争,在凡尔赛给自己竖立了巨大的纪念碑,驱使和激发自己国家的艺术家和工匠将法国铸造成了优雅、精致和华丽的代名词。

过去几百年间,法国一直引领着世界的时尚潮流。路易十四是一个挥霍无度的人,他空虚、华丽的宫廷和他对快乐的追逐促进了华服的生产、商店的发明,也让美食、咖啡和香槟闻名遐迩。路易喜欢光彩夺目的效果,于是钻石贸易和镜子制造业蒸蒸日上,马路上还出现了第一盏街灯,让人们可以在晚上去看戏、参加party。路易讨厌泥浆,因而马路铺上了鹅卵石;他讨厌潮湿,于是有人发明了雨伞。

路易十五登基进入了一个新的时期。庄严宏伟的古典主义风格开

始为一种享乐主义的艺术所取代,这就是洛可可艺术风格,又被人们称为路易十五风格。这种风格的产生,可以说是对路易十四强大的王权统治下的严格的古典主义的反动。政治气候逐渐变得较为轻松,不少贵族离开作为朝廷的凡尔赛宫,开始在巴黎修建漂亮的住宅。由于巴黎建造房屋的土地较少,且不规则,建筑师无法在这些住宅的外观上施展更多的才华,他们便在房屋的内部装饰和陈设上大下工夫。尽可能发挥个人的想象力,以亲切和舒适为宗旨创造出一种建筑和装饰上的新风格,这就是洛可可风格。

洛可可(Rococo)是从法语 rocalles 转化而来的,原意是“贝壳装饰”或“岩状装饰”。它起初是指建筑和室内陈设中的一种装饰风格,后来则泛指18世纪路易十五时期流行于法国、德国和奥地利等国的一种艺术风格。它是一种高度技巧性的装饰艺术,表现为纤巧、华丽、繁琐和精美,多采用S形和旋涡形的曲线。这种风格曾风靡一时,它追求视觉快感和舒适实用,并有排斥和贬低精神内容的倾向。

18世纪上半叶的法国绘画,被称为“洛可可”式的艳情艺术,它以表现上流社会的享乐生活和优雅女性为主要内容。女性化的审美趣味左右着法国沙龙和路易十五的宫廷,美化女性成为当时独领风骚的艺术时尚。尽管这一绘画风格不免显得娇媚浮华,缺少精神内容和深刻性,但是它以法国式的轻快优雅使绘画艺术完全摆脱了宗教题材,在反映现实生活方面向前迈进了一步。

洛可可风格表现在绘画和雕塑上选择愉悦享乐轻松的题材,用愉快活泼的情调来表现社会生活和神话故事,特别是青年男女的爱情风流韵事。在这些作品中,着重刻画男女调情的细节,甚至追求色相和

肉感、性感的描绘，以这种感官刺激的艺术形象迎合上流社会醉生梦死的审美趣味。

二、大时代背景中的艺术家

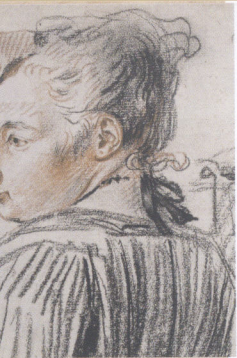
华托出生于靠近比利时国境的瓦伦西恩村，父亲是泥瓦匠人，因为生活不充裕，很早就让华托做小工来维持生计。但是华托喜欢画画，开始随当地画家热朗学习，不过，连每月学费也不能正常支付，买颜料的钱也很少。到了19岁时，他做出了生命中一个重要的决定——前往艺术之都巴黎做一个职业的艺术家的决定。华托到了巴黎，在一家杂货店找到工作，他开始画一些廉价的商品画，因为食物贵，工作时间长，以前身体就不好的华托由于劳累和营养不良，患了肺病，尽管这样，他仍继续工作，在休息日里也不松懈地学习。他先入梅塔耶的画室，不久，戏剧布景画家吉罗特（也有翻译为吉洛）看出华托的才能，把他收为自己的学生。吉罗特从事画意大利式喜剧布景的工作，这段时间华托住宿在吉罗特的画室里，非常用功地向吉罗特学习，不久华托又认识了一个叫奥德朗的艺术家，向他学习版画的技巧以及装饰绘画，奥德朗此时正负责莱克桑勃尔宫殿的绘画维修工程，华托作为他的学生和助手帮助奥德朗完成宫殿的绘画。在莱克桑勃尔宫殿，有鲁本斯三十六幅壁画。华托研究这个巴洛克大师出色的宫廷艺术家的作品，颇有一些心得。《化妆的女人》是华托的初期作品，看看画上有鲁本斯的影响，就可以明白这一点了。此外还有一点，当时莱克桑勃尔的庭院还不是人工设计的，而是自然的森林，华托可以随心所欲地观察古老的树林，美丽的草丛。据说他后来作品中出现的树木草丛，大多是这个时代研究写生的。1708年，华托有机会接触卢森堡宫

中的藏品。鲁本斯的作品给了他更为深刻的印象。

华托在绘画方面的天才很快让他绘画的技巧超越了他的老师，甚至遭到老师奥德朗的嫉妒，他便悄然返回故乡，仍旧刻苦地画画。不久他的画意外地被美术院的会员们发现，当时华托刚二十九岁，美术院的会员们认为他是个出色的天才，对他作品的评价很高，很快就被推荐为享有盛誉的美术院会员。华托作品中的忧郁的意味是与他的生活相关联的。华托从来没有自己的固定住所，总是在朋友和赞助人的家里暂住。他终身饱受肺结核的折磨。1719年，他到英国寻求名医，为感谢医生对他的帮助，而画了《意大利喜剧演员》送给医生。第二年，画家回到巴黎，和艺术商朋友哲尔桑待在一起，仅用八天的时间为后者画了《热尔尚画店》。画家临死之前，在一修士的劝说下，还毁掉了大量具有情色意味的画作。1721年7月18日，年仅37岁的艺术家辞别人世。华托的画由于大多与贵族有关，因而在大革命期间受到冷落。只是到了19世纪中叶，他的画才又受到普遍的欢迎。德拉克罗瓦和修拉都喜欢华托的作品。不少音乐家据说在欣赏华托的作品时就进入了音乐的氛围。西贝柳斯、拉威尔、德彪西、肖邦等是突出的例子，他们都曾从华托的作品中感受到特殊的灵感。有的艺术史学者甚至认为，华托在色彩处理和对自然的研究方面的建树使他成为了印象派的先驱之一。

三、华托的素描和艺术创作

素描是华托艺术创作中的一个重要的组成部分。画家从不停止手中的笔，一有空就动手画素描，习惯于迅速地给朋友和熟人捕捉住栩栩如生的姿态和音容笑貌。他也常常让模特儿一次次地更换服装和变

化姿势。他有时是在一张纸上画下同一模特儿的若干种不同的姿态。华托将这些素描细心地保留下来，供日后的油画构图参考。这样做，是在追随16世纪的大师鲁本斯的风范。不过，与鲁本斯那种强有力的形态语言不同，华托是用一种纤细而又短促的线条构成优雅的造型。笔下的人物不再是神、圣人或武士，而是些平庸的朝臣、求婚者或丑角，作品也多与戏剧题材有关。《戴帽女士三草图》就是一个很好的例子。其中一个坐着，另两个大方地站立着。右边的那个造型后来就出现在《农民的婚礼》一画中。同时，即使是在草图中，人们也可以看出华托在用粉笔时的娴熟和大气。他用淡红色的粉笔勾线，再用白粉笔强调光的效果，而人物服装的装饰性得到尤为精彩的渲染，其褶皱和肌理跃然纸上。华托后来所画的“游乐画”观念可能由此产生。所谓“游乐画”，描绘的是浪漫而又美轮美奂的聚会，其中着盛装的男女在户外花园式的环境中随着音乐优雅地嬉戏、调情。这种画法最早可以追溯到乔尔乔内以至中世纪的“爱之园”的画作。华托只是接受那些他愿意画的委托件。华托曾经努力想夺取罗马大奖，以便能去意大利亲睹前辈大师们的杰作。但是，他并未如愿。在不断光顾剧院的过程中，华托开始动手画他的“游乐画”。华托的艺术生涯不过十多年，他尝试过各种各样的体裁(例如挂毯图样、天顶画、壁板画、扇画、键盘乐器上的装饰画、寓言画、讽刺画、风俗画、军事画、舞台画、宗教画、风景画和肖像画等)、主题和技巧。当然，他倾全力为之的还是“游乐画”，显现出了特别擅长于描绘洛可可时期那种轻松愉快又不免忧郁色彩的梦幻世界的特殊才华。“游乐画”是别人在无法归类他的作品时临时起的名字。的确，他的“游乐画”堪称其艺术精神的结晶，属于一种新的风俗画，也是他后来获得巨大声誉的原因

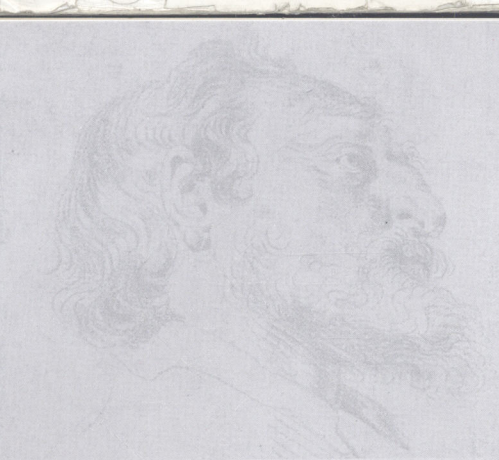
所在。华托是一个非常独立的艺术家，他不随意屈从赞助人或官方的意志，而其作品的创意和清新使得法国绘画与意大利的学院主义拉开了距离，从而确立了直到新古典主义出现才渐渐失去影响的一种名副其实的“巴黎人的”景致。诗人戈蒂埃在《华托》(1838)一诗中显然是用了一种极为赞赏的语调：我长久驻足栅栏门边，凝视华托风格的庭园；细榆、紫杉、绿篱，笔直的小径费修饰；走动间心情又悲又喜，看着看着我心明矣；我的幸福就寓于此。当然，华托的世界是一种极人为的世界，除了爱的场景，他就画那些来自戏剧的主题。在轻浮的底下往往默默流淌着一种忧郁的情感，似乎时时刻刻都在提醒人们，一切感官的愉悦均是短暂的。这往往可以为他的作品增加一种特殊的诗的意味。

《发舟西苔岛》是一幅与画家同年所作的《朝圣西苔岛》(藏于柏林夏洛滕堡宫)颇为相似的风俗画，即“游乐画”。它是画家经过多年奋斗之后功成名就的一个重要标志。众所周知，爱情从中世纪开始就是法国诗歌中的传统主题，它是所谓“一种使身体健康的心理疾病”。西苔岛据说是维纳斯诞生后不久登陆的地方，当时从海上出生之后，风神就将她送到了西苔岛。在华托的时代，西苔岛成了一个极为流行的主题，从18世纪开始，有不少的芭蕾和歌剧就一而再、再而三地表现了“发舟西苔岛”的主题。此画也是对这一主题的描绘，并从戏剧中获得启示。画家在表达一种看起来轻松愉快的主题时，却也隐隐约约地平添了一种忧伤的情调。这种永远找不到安身立命的感伤是华托作品中挥之不去的典型意绪。所以，欣赏华托的“游乐画”往往有两个阶段：先是看到其中的快乐、优雅甚至风流；接着则是感受潜在的黑暗或淡淡的悲哀。有研究者认为，就主题而言，《发舟西苔

岛》就是鲁本斯的《爱之园》一画的某种再创造。 华托终身未娶，只和一位女佣相伴，画家以这位漂亮女佣作模特儿画了很多名作。

主要作品有：《夏》(Ceres, 1712—1715; 现藏华盛顿国家画廊)、《菲理塔》(La Finette, 1716; 现藏罗浮宫)、《吉尔和他的家庭》(Sous un habit de Mezzetin, 1716—1718; 现藏伦敦华莱士收藏馆)、《发舟西苔岛》(1717, 现藏罗浮宫)、《音乐会》(Les Charmes de la vie, 1717—1718; 现藏伦敦华莱士收藏馆)、《意大利喜剧演员》(1720, 现藏华盛顿国家画廊)、《法国喜剧演员》(1720, 现藏纽约市大都会艺术博物馆)、《哲尔桑古董店》(1720—1721, 现藏柏林国立博物馆)、《丑角吉尔》(1720—1721, 现藏罗浮宫)等。

《狩猎之后》
黑色墨水、白色树胶颜色、褐色纸
18.7cm×24.4cm

作品描绘了两只猎犬在完成狩猎后的片刻休憩，这一类的素描在华托的作品中是比较少见的，通常是某个创作所作的局部草稿。这类作品摒弃了平常艺术家擅长的题材，而更能清晰地呈现出艺术家个人化的素描造型方法，画面充满了日常生活气息，两只猎犬的形态一静一动相互呼应，生动而有趣。

《五只狗》

红色和黑色粉笔、米色纸

17.8cm × 28.5cm

这张素描和前面一张为同类作品，但画家采用了不同的工具来描绘对象。

《老人和水果蔬菜篮》
黑色和红色粉笔、浅黄色纸
42.5cm × 31cm

这张素描作品是华托比较早期的作品，那时候他刚从家乡来到巴黎不久，先后进入吉罗特以及奥德朗的工作室学习。这张画和华托后期代表性的画作相比，在人物的比例和造型上非常严谨，线条工整，注重人物和环境之间的虚实空间处理，而正是这一类扎实的素描训练，让华托解决了人物塑造中的诸多问题，为他在以后的绘画中形成自己更个人化的风格奠定了坚实的基础。

《小女孩的头，手，脚》
红色、黑色、白色粉笔等
36.7cm × 26.5cm

从拉斐尔、鲁本斯等大师的素描中我们都能看到对小孩甚至婴儿的描绘，华托这张素描同样精彩，寥寥几笔线条和过渡柔和的色彩充分呈现出小孩弹之即破的脸庞，在惊叹他们精确的造型能力之余，带给我们更多感受的是他们对对象的细致观察和准确的记忆力，因为多动的小孩们都不可能是一个合格的模特。

《裸女素描》
红色粉笔、加厚浅黄色纸
30.5cm×42.2cm

整个画面线条流畅精练，特别是人体外轮廓略带弯曲和具有弹性的线条，生动地展示出女人体优美、性感、丰满的体态特征；在比例的处理上，艺术家稍微拉长了下肢的长度，这样的处理能让丰盈的人体显得不那么肥胖，这也是艺术家在向鲁本斯学习之后的有意改造。

《大力神就坐》素描稿
黑色、红色粉笔、白色粉笔、明亮的棕色纸
40cm × 32cm

这是为创作所作的一张写生稿，而表现的主题是关于大力神和一个叫Omphale女神的神话故事，这个题材也是鲁本斯画过的重要主题之一，华托为画好这张作品的人物，特意作了素描写生稿，在华托短暂一生的艺术作品中，这种男性裸体的作品实属少见！整个身体造型严谨，特别是四肢的透视处理，非常准确，在画面中，他还特意画出了两只手不同透视中的形体变化。少量白色粉笔提出的高光，不仅充分地表现出人体皮肤的质感，也拉开了受光部分和背光部分的空间距离。

《弹吉他的梅兹坦》

油画

55.2cm × 43.2cm

《一个男人的头像》

红色粉笔、黑色粉笔、米色纸

14.9cm × 13.1cm

这张头像是为油画《弹吉他的梅兹坦》所作的素描稿。仰起的下巴，左倾的头部，向上注视的眼睛以及微微张开的嘴唇，作者通过对人物动态的精心安排营造出一种沉浸在音乐世界里的梅兹坦，在这样的画面中我们会忽略作者那些娴熟的技巧而深切地感受到画面所传达出来的意境。对作品的评判一般有三个标准：一、选择的题材；二、绘画的技巧；三、意境或者境界，这幅画无疑做得非常完美。这也提示我们一个重要的道理：技巧并不是最终目的，一切技巧都是为画面最后的效果服务的。

《拿钥匙的男孩和站着的女人》

红色粉笔、黑色粉笔、白色粉笔、米色纸

25.3cm × 21.5cm

蓬松和略带光泽的头发，在华托红色和黑色粉笔的涂抹下，质感和发型被轻松地传达出来了。用最简洁的方式传达出最大的画面表现力，这是很多优秀艺术家都有的特质，这样的绘画方式呈现出华托敏锐的观察力和直接有力的描绘方法。

《背坐着的人和他的右臂》

红色粉笔、黑色粉笔、白色粉笔、米黄色纸
20.8cm × 22.7cm

跟华托其他的一些素描相比较，这张作品显得更像一张速写，但正是这样的作品，却更能呈现绘画的过程。艺术家首先用线条勾勒出人物大的动态和比例，线条充满了力度和自信；然后用较短的线条梳理出由于形体转折而在服饰上形成外部细节变化，笔法生动流畅。在对人物形体受光部分和背光部分处理上，艺术家运用虚实、强弱不同的线条和厚重的黑色块面形成强烈的对比，整个画面大气而又不失严谨。