

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

奢华的底线 洛可可艺术

刘博/编著

天津科学技术出版社

LUOKEKEYISHU

SHEHUADEDIKIAN

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

• 绘画欣赏篇

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明「法国」

奢华的底线 洛可可艺术

刘 博/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

奢华的底线：洛可可艺术 / 刘博编著.

—天津：天津科学技术出版社，2011.7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚，佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6455 - 5

I. ①奢… II. ①刘… III. ①洛可可艺术—艺术评论

IV. ①J110.94

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143803 号

策 划：王 冬

责任编辑：布亚楠

责任印刷：兰 毅

天津科学技术出版社

出版人：蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址：www.tjkjbs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本：660×950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价：26.00 元

序

在阳光明媚的午后，恬淡地泡一杯浓茶，慵懒地靠在休闲椅上，翻开一本具有清新艺术气息的书籍，细细地品味其中的滋味，是一件很惬意的事情。

有人说，艺术如同生活一样，是一本打开的书，一百个人有一百种读法，自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样，读书也要读出品味。品味艺术，感悟人生，总不免有所感触，或长叹，或欣然，感触愈多，收获愈多。

从一部书籍，可品味人生，无论这世间事物如何变化，只有艺术，才是最有欣赏价值的，而欣赏出来的艺术真谛，更是永恒的，它教导人们用艺术的眼光去探究世界；用艺术的眼光去品味人生。

在书里，我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事，尽可能全面地呈现给广大的读者，通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中，读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信，从书本中可以读出思想，从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手，使人们在不经意间浏览

了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利；从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利，到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西；从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅，使我们感受到：艺术来自艺术家的灵魂，它并不羞于面对富于挑战的文化，也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想，尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者，他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望，为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

当下，无论在世界还是中国，人们迫切需要心灵得到某种补给，正是这个原因，使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道，使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中，得以品味艺术的美妙和真谛，从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Jihuan giamucha

奢华的底线——
洛可可艺术

目录

奢华的底线·····	1
一、漫话洛可可艺术·····	4
二、洛可可风格的艺术成就·····	18
三、洛可可绘画大师及他们代表作品·····	55
洛可可艺术家编年表·····	200
参考文献·····	201

奢华的底线

“法国巴黎”一座每年吸引着无数来自世界各地的旅游观光者的魅力之城。人们慕名而来到这里,可能是因为巴黎是世界著名的“浪漫之都”,同时更是“世界艺术之都”。在巴黎人们能切实地感受到并深深地陶醉于那无处不在的艺术气氛中,卢浮宫、凯旋门、巴黎圣母院、埃菲尔、圣心殿、凡尔赛、枫丹白露无数世界级的文化艺术瑰宝(遗产)让游客陶醉其中流连忘返。

在本书中我将向大家介绍的不是巴黎的浪漫情调和名胜古迹,而是巴黎在成为“世界艺术之都”的历程中的重要转折时期和那个年代的一些名人逸事。

在欧洲有一句谚语“罗马不是一天建成的—Rome was not built in a day”。这句话的含义是说古罗马城有着宏伟繁复的建筑、有着先进的科学技术、有着灿烂的文化艺术,像这样的伟大成就不是简单就能达成的,而是经由很多人、很多努力,才能够完成的。同样,巴黎取代罗马的“世界艺术之都”的位置,也是经历了几代人的努力和天时、地利才得以实现的,这个新旧更替的过程历时数百年,而洛可可艺术就是这个转变的爆发性点。

了解西方历史的人都知道,在中世纪晚期,随着欧洲各

国不断扩展科学新知,产生了许多重大发明;新航线的开辟和殖民战争的推进促使欧洲新兴国家迅速富裕、强大起来。而当时的意大利依旧在教廷的统治下保守经营,封建贵族的势力依然占主导地位。同时由于欧洲商路的转移,意大利再也不能享受过路贸易的好处,国内工业开始衰落,而且各政权割据对商品经济的发展造成了严重阻碍,国力逐渐衰弱。文艺复兴作为反映资产阶级要求的思想、文化运动虽然起源于意大利,但在意大利受到的阻碍也是最大的。而当时法国虽然也处于封建王朝统治之下,但它相比意大利的情况要好的多,法国凭借政治上的统一和相对开明的政策在贸易和工业上都取得相当成就,新兴资产阶级在经济上开始站稳脚跟。到了路易十四统治的时期,这个身高仅为 154 厘米自称“太阳王(Le Roi Soleil)”的强人,通过强大的军事力量和侵略扩张政策造就了一个空前昌盛的法国,在他的统治下法国一度统治欧洲,伏尔泰曾把这个时期称为“路易十四的世纪”。

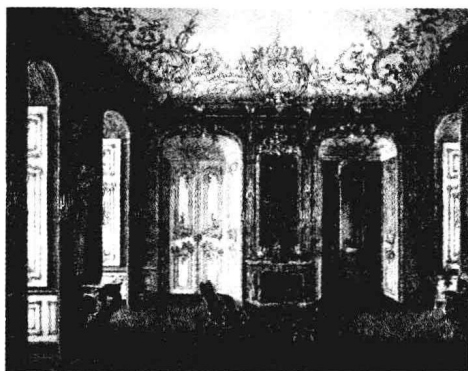
同许多法国君主一样,路易十四本人非常喜爱艺术,他曾被誉爲“有史以来最伟大的艺术赞助者”。据统计路易十四每年要花费 80 万里弗来购买艺术品,然后把它们作为礼物送给各大城市、机关或朋友,这种行为除了让艺术家得到资助以外,还在全社会营造出高雅的艺术氛围。路易十四的大力庇护让艺术家收入丰厚,社会地位也显著提高。

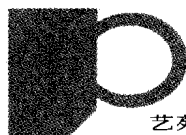
有一次,路易十四对建筑师芒萨尔赏赐爵位后,有人颇

有微词，路易十四立即反驳说：“我在 15 分钟内可以册封 20 个公爵或贵族，但要数百年才能造就一个芒萨尔。”同样深受他赞赏的画家勒布朗则时常出入于巴黎和凡尔赛的宫廷。路易十四即使正在主持行政会议，只要有人报告勒布朗携带了一幅新创作的画作请他鉴赏，路易十四就会马上离开正在进行的会议，仔细赏析新画，还把所有开会的人邀来一同欣赏。

路易十四对艺术的喜爱和对艺术家的资助，为当时的整个法国树立了光辉榜样，贵族们对国王尊崇艺术的行为亦步亦趋，各地都开始效仿巴黎奖励艺术、设立艺术学校，努力招揽艺术领域的才俊之士，渐渐地在法国形成尊崇艺术的社会的风气。但是我们也要看到在法国艺术的整体水平有了突飞猛进的发展的同时也出现了一些弊端。由于艺术家的经济来源和社会地位主要来自于统治阶层和贵族们的资助，因而艺术家们的作品也就自然而然的向着迎合上层社会的审美情趣和需求的方向发展。到了路易十五时期艺术家们将这种浮华、精美、纤巧的风格发展到了极致，它就是洛可可艺术风格。

洛可可艺术以其精巧、奢华的风格，影响了欧洲各国的艺术发展，直

到今天我們仍然可以在英國、西班牙、意大利、荷蘭、德國甚至美國和俄羅斯看到洛可可風格的家具和裝飾，華托、布歇、弗拉戈納爾等藝術大師的作品遍布于世界各大博物館。雖然洛可可藝術在很長時間里被藝術評論家們視為是一種嬌柔妖媚、浮華無實的享樂主義藝術而倍受批判，但它對建築、雕塑、服裝和工藝美術製造等方面貢獻也是顯而易見的，因此近些年來藝術界對洛可可藝術也給予了公正的評判。

從另一個側面，我們也可以看到經過多年在藝術領域的積累，在這個時期法國的藝術思潮開始影響整個歐洲並引領了藝術的發展趨勢。在洛可可藝術以及其后的新古典主義、浪漫主義乃至現代主義藝術的發展中，巴黎所起的作用和他的影響力都遠超過了羅馬和其他的歐洲城市，由此也就得到了“世界藝術之都”稱號。

在本書中我將和您一起以洛可可藝術為中心從多個不同的角度來審視那個浮華的年代。我希望您可以從中了解到關於洛可可藝術的各個方面的知識，對那些文化、藝術瑰寶有更深的體會和全新的視角。但是我更希望本書帶給您是輕鬆地享受、愉悅的心情也或許是“奢華的貴族感覺”。

一、漫话洛可可艺术

(一)初识洛可可

说到“洛可可”你可能会觉得这个词比较陌生,而实际上我们的生活中的许多事物都与洛可可艺术有关,如:现在一些家庭里使用的“欧式”家具和“欧风”装修就属于洛可可和巴洛克的综合风格,还有在《茜茜公主》《加勒比海盗》等我们所熟知的影视作品中的服装、发型、器物等也都属于

洛可可艺术风格。

"洛可可 Rococo" 这个字出自法文的 "rocaille (装饰人工洞穴墙壁用的贝壳状花纹图案)"。从这个语源可以知道,洛可可风格设计的基础在于自然型态,借着大量的幻想感出不规则或不对称的设计图案,以 "不自然" 的方式组合花纹图案;又大量使用舞蹈般的弯曲线条,以作出不坚固但轻快的印象。色泽偏好粉红和天蓝,也常用白色和华丽的金箔。除了绘画,洛可可风格在雕刻和一般家饰设计上也被广泛运用。

法国的 18 世纪上半叶常常被称为洛可可时代。准确的说,它发端于路易十四(1643——1715)时代晚期,流行于路易十五(1715—1774)时代,所以洛可可风格又称 "路易十五式"。从欧洲的美术发展史角度看,洛可可风格是在巴洛克风格的基础上发展而来的。我们可以将洛可可风格看作是将巴洛克风格与中国装饰趣味结合起来的一种追求华丽氛围的贵族艺术。洛可可风格作品通常具有精致、甜美、幽雅的艺术特色;洛可可风格保留了巴洛克风格的综合特性,但没有巴洛克风格之宗教气息和夸张的情感表现。其主要原因是艺术家们的服务对象由教皇和教会转变为国王和贵族。由于上层人物的美学趣味发生了变化,所以他们的艺术作品不再需要担负教化世人的作用。当时著名的作家、评论家龚古尔兄弟称之为 "艺术的理想从崇高转向了愉快"。

我们从欧洲历史发展来看,君主政体和教会的绝对权

威在 17 世纪促进了那些有活力的艺术表现形式向前发展，而这种艺术正是专制主义的代表人物为了自我表现以及具体解释他们的专横权力要求而需要的。然而在 18 世纪，这些权威人物丧失了威望，这不仅是因为一些世俗和教会的贵族由于放荡的品行而在思想道德上威风扫地，还因为自然科学和哲学发展了理性思维，使人们有能力认识到了旧社会制度的缺点。这种依据批判性思维得到的充满乐观的自信，以及与此相连的对自身能力的无限自信，最终也导致了个人感情价值的高雅化。这种情况下旧的、刻板僵硬的礼仪态度遭到摒弃，并被轻快的、无拘无束的、乐享的和游戏的生活所取代。从视觉艺术的立场来看，庄重的古典主义风格和巴洛克风格，让位给明朗优美、愉悦秀气的洛可可风格自是情理之中了。

在哲学上由于受到当时各种民主学说与中国思想、文化的影响，有了“启蒙运动”的诞生；哲学家从过去假设上帝存在进而推论所有事物的工作，转换为依据实验和观察的理性方法去推论世间的万象，几乎将神学从哲学中剔除，选择倾向世俗的路线。这些客观形势的转变，对于当时艺术的发展有非常大的影响。

洛可可风格是种无忧无虑的、往往显得轻佻的举动，这样的艺术作品不只是得到了钦佩与认可，有时也引起来批评的意见。批评家 D·狄德罗就谴责、抨击了他那个时代的洛可可作品为伤风败俗，而且这一切都是为了装点法国贵

族阶级放荡、糜烂的生活而设计的。但这种抗议对相关的人和事并没有什么效果，在当时也没有影响洛可可风格的传播。洛可可艺术在形成过程中还受到中国艺术的影响，特别是在庭园设计室内设计、丝织品、瓷器、漆器等方面。由于当时法国艺术取得欧洲的中心地位，所以洛可可艺术的影响也遍及欧洲各国。洛可可艺术的烦琐风格和中国清代艺术相类似，是中西封建历史即将结束的共同征兆。

我们从今天的角度审视 18 世纪的洛可可艺术，洛可可风格的许多作品的确是为当时欧洲腐朽没落的封建贵族服务的，但是洛可可风格大师们在艺术的成就以及他们在建筑装饰、制造工艺和文化交流方面的贡献也是不容抹杀的。那些幸存的艺术精品有着超时代艺术生命力，至今还散发着光芒。近些年来，洛可可艺术在艺术发展史中的意义也得到学术界的重视，现代人公认它是 19 世纪下半叶“新艺术运动”的前奏。

在 21 世纪的今天我们仍然可以在生活中的各个方面发现洛可可风格的作品或商品。现代的艺术家们还时常使用洛可可风格再结合新的元素形成新的艺术潮流在装饰、服装、奢侈品等领域引领趋势，如在服装设计上出现了以华托命名的华托背（指女式礼服从领口到下摆有宽袖的不束腰背部）。

（二）奢华的洛可可艺术

洛可可风格是一种宫廷艺术，这种风格是由于当时一

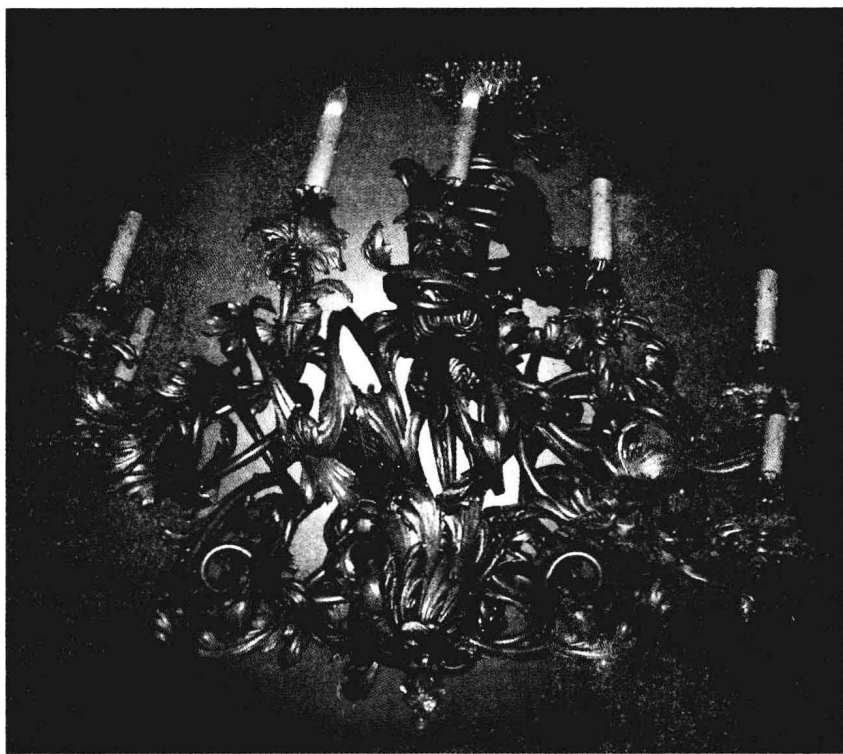
些不严格遵循法国古典主义法则的因素而产生的，它并不是意大利巴洛克风

格的直接延续，它遵循的理论是“师法自然”。人们都在谈论“师法自然”，但是，我们从现代角度去看，他们所谓的对自然的模仿只是让自然服从于社会的心血来潮，而这个社会并未完全做好使人真正感受到生活在自然之中，并且充满着对生活的神秘醉意的准备。这时的艺术家们对贵族俯首帖耳，同时贵族阶级又要求他们唯命是从。法国人的这一发明使教会中心真正转向沙龙中心，而这时的沙龙已与过去不同，各种绘画展览都被称为“沙龙”。画家、雕塑家、木刻家、铜板画家、珠宝商、金银器皿商、细木家俱商、理发师、裁缝、制靴匠，所有的人都对洛可可这种在结构脆弱的高雅文化基础上绽开的美艳之极的花朵趋之若鹜。在每个角落，在高谈阔论的男子和楚楚动人的女子周围，从木器、水晶器皿、糕点、大理石、地毯到陈列柜及里面的餐具，从四轮马车到轿子，从前厅到卧室，洛可可风格无所不在。这是上流社会的艺术，它滥用着并且吸干了艺术家们的殷勤，用窃来的

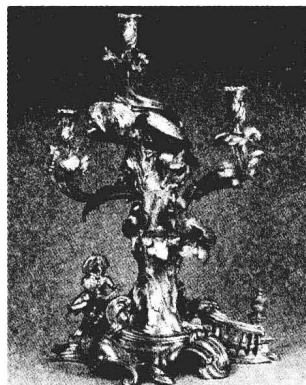
爱情和移植的花朵分散了艺术家们的注意力。这种不断向上攀缘的结构尽管放射出璀璨的光辉，但它却被禁锢在高雅文化周围，渐渐地疏远了其天然的源头。令人遗憾的现象最终出现了：这种蜿蜒缠绕的曲线，限制了装饰师们在空间中实现全面发展的自由，并且总是把它导向为使人难以摆脱的社交活动服务的轨道，而这种装饰艺术正是顺应这一需要才得以问世的，它成了王公贵族的俘虏。

现代洛可可风格吊灯

洛可可风格是奢华的艺术,它起源于上层社会的需要。大部分制造这种艺术品的工匠在个人生活中是与它完全无缘的。比如塞夫勒皇家瓷器厂的生产瓷器,被用于国家的社交场合,就像今天的英国皇家将它们用于欢迎来访的外国元首的国宴上。洛可可装饰风格本身就符合这种盛宴场合的特色。塞夫勒瓷器由国王亲派的法尔科奈、布歇等艺术家设计,具体制作的工匠们买不起,也不能在日常家庭生活中使用它们,只有那些好赶时髦、朝三暮四的贵族使用。这种制造和消费特有循环圈,促成了贵族互相攀比的风气和设计走向极端奢华的两种现象。

洛可可风格烛台

洛可可风格对当时工艺制造业的影响在贵族们乘坐马车的上也有精彩的呈现,达官贵族都想拥有代表自己权势和等级的马车,相互攀比、竞相争艳。具体表现为:选用最上乘的木料做骨架,马车的款式奇异,以曲线居多,纹样多以植物为主,穿插一些优美神话故事为题材的装饰画,色调常以红、黄为主,再以金色统一整体,以昂贵的造价获得华丽气氛。这充分显示出贵族的审美情趣,同时,我们也对匠师们用自己的智慧和双手创造出如此精妙的作品而赞叹不已。当时上层社会的男男女女崇尚华丽的社会风气不只是停留在使用上,而且许多人还亲自参与到设计和制作中去,他们在揣摩