

世界名画家全集

布 歇

洛可可绘画大师

何政广 主编
河北教育出版社

J233

21

世 界 名 画 家 全 集

洛可可绘画大师

布 歇

BOUCHER

何政广 ● 主编

世界名画家全集
布歇

北方工业大学图书馆

00513941

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

图书在版编目 (C I P) 数据

洛可可绘画大师——布歇 / 何政广主编. —石家庄：
河北教育出版社, 2000.8

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-3937-9

I. 洛... II. 何... III. ①油画 - 作品集 - 法国 - 近代
②布歇, F. (1703 ~ 1770) - 生平事迹 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 36956 号

世界名画家全集

布歇 洛可可绘画大师

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 6

版 次 2000 年 12 月第 1 版

2003 年 1 月第 2 次印刷

印 数 3,001—7,000

书 号 ISBN7-5434-3937-9/J · 178

定 价 48.00 元(平装)78.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

何政广

18世纪的法国美术，主要的潮流是洛可可风格，与洛可可相对立受启蒙运动影响的市民写实美术，以及18世纪末叶法国大革命时代兴起的新古典主义。洛可可(Rococo)是从法语rocaille转化而来，原为贝壳华丽之意。路易十五时代追求奢侈、豪华、纤细和优雅趣味，就是洛可可美术的典型风格。在绘画之外，也流行于建筑和室内装饰，巴黎苏比斯府第和德国波茨坦的无忧宫为代表性建筑。洛可可的代表性画家为布歇、华托、夏尔丹，他们被誉为洛可可的三段主旋律。

布歇(Francois Boucher, 1703~1770)出身于画家家庭，曾入勒穆瓦纳的门下学画，并研究过华托的作品。同为洛可可代表画家的华托，许多绘画作品中的题材和戏剧场面相关，他甚至从戏剧场面取材构成作品，并运用一种丰富诗意图的虚构气氛和对美好事物的幻想统一画面。布歇从华托的作品中学得含蓄蕴藉的基调，以及爱情柔和气氛。二十岁获得皇家美术学院的一等绘画奖，后自费留学意大利三年。回到巴黎后，由于绘画作品颇受宫廷贵族赏识，经常出入贵族沙龙。路易十五的情妇彭巴杜夫人，尤其赏识布歇。她请布歇设计服装和室内装饰，并画了很多幅衣着华丽的肖像画，极尽美化颂扬，至今成为洛可可风格肖像画的重要代表作。

布歇的绘画主题多为女性，有宫廷沙龙贵妇人，借神话中的维纳斯、戴安娜等人物描绘爱情的寓言与享乐生活，以及女性结合自然风景，描绘互相挑逗游戏的情侣。常用白中泛红的色调表现裸体，又用珍珠色与蓝色的微妙关系组成富于旋律的画面。画中女性的美，在理性中带着活泼明朗的感性。因此有人说：洛可可的世纪是女性的世纪。布歇描绘女性美的世界，是与华托的优雅相比美的华丽，洋溢官能的生命的喜悦。布歇具有相当高超的写实技巧，透过自然诉诸官能的装饰美，说明了洛可可的沙龙文化是带有法国人独有气质的官能愉悦文化。布歇画中的洛可可的典雅、豪华而官能美十足装饰景象，是波旁王朝旧体制下最后的灿烂花朵。

关于本书

18世纪法国艺术家布歇是洛可可画风的代表画家。他的作品中满溢着奢华、艳丽、纤细、感官的装饰风格，亦流露出画家丰沛的情思与想像力。除了绘画，布歇也将触角伸入其他艺术领域，举凡挂毯画、舞台设计，甚至为著名的塞弗尔陶瓷作图样设计，处处展现出他惊人的艺术才能，于当时即备受推崇。布歇的创作对女性美多有着墨，不论是挤牛奶女工，或是宫廷沙龙贵妇，在布歇流畅的画笔下，总不失古典风味。布歇以明亮柔美的色调来表现丰腴肉感，使肌肤闪耀着如珍珠般的光泽，透出动人的优雅韵味，其作品中如诗的画面，让观画者全然享受画作中传达出的愉悦与活力。

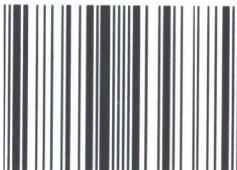
本书收录布歇一生名画及艺术生涯评述文字，是阅读布歇华美细致艺术的最佳读物。

世界名画家全集

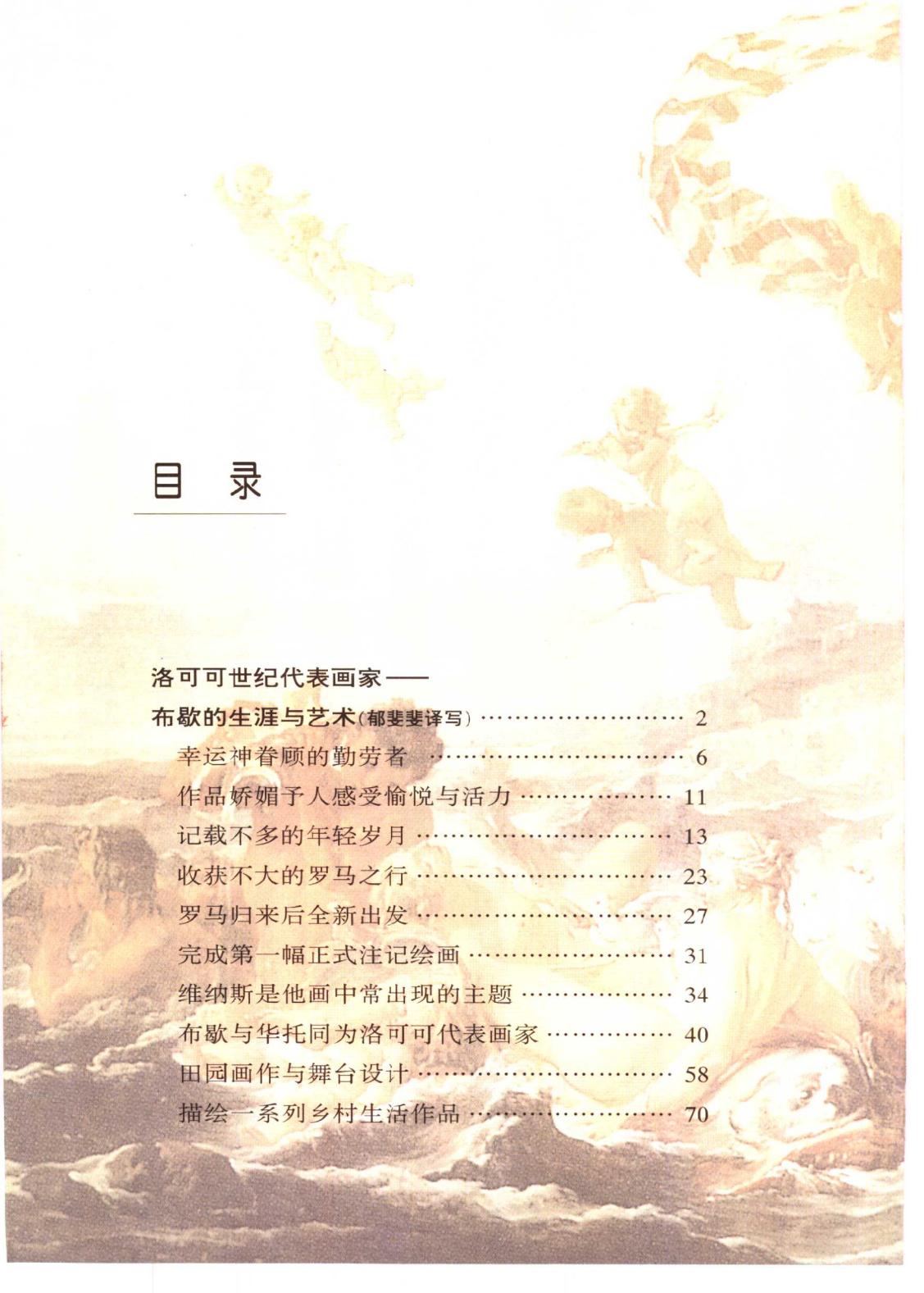
波堤切利 米勒
米开朗琪罗 康定斯基
达·芬奇 柯罗
拉斐尔 马蒂斯
普桑 德加
布歇 蒙德里安
戈雅 塞尚
鲁本斯 杜菲
弗美尔 莫奈
伦勃朗 毕加索
康斯太布尔 雷诺阿
勃鲁盖尔 勃拉克
透纳 列宾
劳特累克 莫迪利阿尼
马奈 卢梭
勃纳尔 夏加尔
库尔贝 高更
拉图尔 米罗
大卫 凡·高
德拉克洛瓦 达利
奥基弗 蒙克
克利 怀斯

责任编辑：潘海鸥 刘峥
刘辉 徐古博
特约校对：田卫平
装帧设计：张志伟 牛亚勋

ISBN 7-5434-3937-9

9 787543 439375 >

目 录

洛可可世纪代表画家——

布歇的生涯与艺术(郁斐斐译写)	2
幸运神眷顾的勤劳者	6
作品娇媚予人感受愉悦与活力	11
记载不多的年轻岁月	13
收获不大的罗马之行	23
罗马归来后全新出发	27
完成第一幅正式注记绘画	31
维纳斯是他画中常出现的主题	34
布歇与华托同为洛可可代表画家	40
田园画作与舞台设计	58
描绘一系列乡村生活作品	70

兴趣广泛的多产画家	85
挂毯画界的设计巨擘	86
1742 年在巴黎沙龙展出中国系列作品	93
布歇与塞弗尔陶瓷	105
生活单纯、个性十足的艺术家	110
命中贵人彭巴杜夫人	116
18 世纪法国画坛代表人物	118
布歇的素描与版画	128
布歇的瓷器彩绘	143
布歇其他作品欣赏	150
布歇年谱	170

洛可可世纪代表画家—— 布歇的生涯与艺术

18世纪法国艺术家弗兰西斯·布歇(Francois boucher)是洛可可画风的代表画家。他的多才多艺、坚毅果决以及勤奋多产是许多画家所无法比拟的。

布歇的作品中满溢着奢华、艳丽、细致以及诉诸感官的装饰风味，但是也同样充斥着画家的丰富情感。不论是抒写卖弄风情的挤牛奶女工或是丰满的维纳斯，总是在嬉戏中不失古典风味，在丰腴肉感中依然具有优雅风格。

即使偶有肤浅之作，布歇熟练的笔法与构图技巧都能掌握住作品的精神，绘画涉猎历史画、神话题材、肖像画、田园风景画、大幅作品中所表现的日常生活系列、静物画等。

布歇一直认为自己是一位历史画家，偶尔他也作些以《圣经》故事为背景的画作，如从早期的《燃烧丛林前的摩西》到晚年的《圣徒彼得接受信心考验的尝试水上行》。但是，由于在他笔下所出现的英雄人物、勾引男人的女人或者是调情的乡下姑娘，往往都呈现出一种迷人的魅力，也就更增添了作品中所特有的装饰感。而那些轻松的、优美的、充满活力的古典诸神以及穿着典雅的牧羊女，让他成为当时最受欢迎的艺术家，直到新古典主义抬头为止。

圣巴托罗缪 1726年 纸上油画镶画架 29.5×20cm 私人收藏

布歇年轻时代画像 吉尔·杜马德(1729~1776)作 21×15.6cm 依据布歇的原画作成

的版画 圣彼得堡艾尔米塔什美术馆藏(第1页画)

BOUCHER ● 3

惊喜 1730年 油画画布 81.5×65.5cm 新奥尔良美术馆藏

布歇也在许多艺术领域中展示了自己的艺术才能。扎实的技巧根基，不但使他能在绘写大幅作品时毫无困难，也让他游刃有余地将触角伸入到挂毯画及舞台设计中，甚至为当时在巴黎近郊的范林陶瓷厂，也就是后来以出昂贵瓷器著名的塞弗尔(Sevres)作陶瓷图样设计。

犹太勇士基甸的牺牲 未注年代 油画画布 126×84cm 巴黎罗浮宫美术馆藏

隐士法尔雷·菲利普 未注年代 胶彩、塔夫绸布 21×42cm 贝桑松美术馆藏(上图)

诺亚人方舟 未注年代 油画镶画框 32.5×65cm 美国瓦司堡私人收藏(下图)

幸运神眷顾的勤劳者

布歇在成名后收了不少的学生，最为著名的一个是笔触轻柔、色彩明亮的佛拉戈纳尔，一个是后来成为古典大师的大卫。

大卫原是布歇的远房表兄弟，早期作品也曾受到布歇的影响。

诺亚的牺牲 未注年代 油画镶画框 32×65cm 美国瓦司堡私人收藏

当然,布歇的成功多少也因为能幸运得到路易十五情妇蓬巴杜夫人的赞助与鼓励(蓬巴杜夫人也是布歇的学生之一),让他有很多的机会可以尽情为皇家、特别是蓬巴杜夫人各处的居所以及皇宫绘制无数的画作与挂毯。不过,他并不像路易十四时的首席画师勒·布朗那样,只是投人所好,集合大批艺术家制作所谓“路易十四”统一风格的美术装饰或工艺品。事实上,终其一生,布歇总是孜孜不倦地勤于创新与创作,做了一名被幸运之神眷顾的勤劳者。

事实上,在当时讲究享受,生活奢侈逸乐成风的时代背景下,布歇的多产与努力不懈亦为他赢得了独特的地位。“他一天工作超过十二小时,从孩提时代抓起画笔开始,直到生命结束,没有任何东西可以阻止他奔驰的想像力。”“布歇很少外出,即使短时间的外出也都是到凡尔赛宫,或者哥普林(Goblins)织造厂这些他负有职责的地方。有时他也到歌剧院去,因为在那他主持了舞台布景与服装的设计;他也拜访一些自然生物学家,以及大自然的爱好者,总是把自己放在画架前,用最普通的画具来写生。”

另外,布歇的成功也得自他年轻时职业上的经验及做学徒时所学得的技巧,他作雕饰的技术与速度都超过许多职业性的

海格力斯与翁法勒 1724 年 油画画布 90×74cm 莫斯科普希金美术馆藏(上图)

海格力斯与翁法勒(局部) 1724 年 油画画布 90×74cm 莫斯科普希金美术馆藏(右页图)

