

ART MEDAL

艺术麦朵尔

欧美近现代章牌经典

刘保磊 卢葳 著

金城出版社
GOLD WALL PRESS

ART MEDAL

艺术麦朵尔

欧美近现代章牌经典

刘保磊 卢葳 著

金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

艺术麦朵尔/刘保磊, 卢葳著. —北京: 金城出版社, 2013. 9

ISBN 978-7-5155-0803-0

I. ①艺… II. ①刘…②卢… III. ①雕塑—鉴赏—世界 IV. ①J305.1
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第182372号

Copyright © 2013 GOLD WALL PRESS, CHINA

本作品一切中文权利归**金城出版社**所有, 未经许可, 严禁任何方式使用。

艺术麦朵尔

作 者 刘保磊 卢 葳
责任编辑 雷燕青
开 本 720毫米×960毫米 1/16
印 张 19.5
字 数 330千字
版 次 2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷
印 刷 北京市十月印刷有限公司
书 号 ISBN 978-7-5155-0803-0
定 价 98.00元

出版发行 **金城出版社** 北京市朝阳区和平街11区37号楼 邮编: 100013
发 行 部 (010) 84254364
编 辑 部 (010) 84250838
总 编 室 (010) 64228516
网 址 <http://www.jccb.com.cn>
电子邮箱 jinchengchuban@163.com
法律顾问 陈鹰律师事务所 (010) 64970501

前言

千百年来，王侯将相深知钱币的流传价值。在位期间，他们将自己的头像和战绩铸造于无数钱币之上。后世钱币学家和专题收藏者通过这些留存下来的实物，足以重构从古到今的世界史。

自文艺复兴以来，由于铸造技术的精进，钱币演变成为某种意义上的小型雕塑，被当做艺术品来欣赏，而不再只被当做货币看待。当艺术化的钱币尺寸变大，浮雕变高时，便诞生了一种新形式：艺术麦朵尔（the Art Medal）。

这些铜质小型雕塑经模具铸造而成，通常置于直径约10至15厘米的圆饼上，在15世纪的意大利佛罗伦萨，逐渐声名鹊起。麦朵尔在法语里写作“Medaille”，方形的为“Planquette”，“Fontes”则指浇铸工艺。

从此，币章制作不再是铜铁雕刻师们的专利，雕塑家和模具设计师均可参与到麦朵尔创作之中。渐渐地，这股潮流蔓延到其他国家：德国、法国、英国、低地国家……

几个世纪后，第一次工业革命期间，仿形雕刻机（reducing machine）被发明出来，人们可以制作大尺寸的模具（直径可达80厘米），再等比例缩小到1/5或者1/10。金属的质量也越来越优良，铁与碳的结合炼出了钢，经过加热、冷却，变得异常坚硬。将阴模或阳模直接通过仿形雕刻机制成钢模，冲压麦朵尔日趋成熟。

来自巴黎的让维耶（Janvier）仿形雕刻机最为驰名。技术上的革命使艺术麦朵尔具备了不可思议的可复制性。许多雕塑家也开始投身麦朵尔制作。政府则乐于用它们褒奖名人，或纪念自身历史上的里程碑。

起初，麦朵尔的题材主要局限于头像、纹章、象征寓意、建筑和宗教等。现代雕塑家介入后，差异性与丰富性逐步增加，甚至出现了抽象主题。

18世纪至20世纪之间的麦朵尔被奉为经典。在欧洲，麦朵尔艺术自第二次世界大战后步入低谷。政府不再看重麦朵尔的历史纪念价值（此项功能由摄影技术取而代

之), 麦朵尔工厂纷纷破产, 雕刻师和模具设计师失业——电脑与激光技术抢夺了他们的饭碗。

我还记得在比利时布鲁塞尔 (Brussels) 与欧洲议会 (European Parliament) 交涉的经历。我提出为纪念他们的新大楼揭幕制作一枚艺术麦朵尔。回答是: “没有给麦朵尔的预算。”一年后, 在菲利普王储亲自主持的官方揭幕典礼上, 他们依然两手空空。

如今的造币厂大多更感兴趣于商业开发, 如奥林匹克运动会这类大型体育赛事。成品更像缩小版的“钱币”, 低浮雕, 低成本, 市场商机可观。反而近些年在亚洲, 对真正意义上艺术麦朵尔的关注日渐升温。尤其是在中国, 我感受到他们对自身文化主题的新麦朵尔的渴慕。同时, 他们对欧洲老麦朵尔的倾慕之情也令人印象深刻。

十分感谢刘保磊先生邀我写序, 寥寥数语, 约略勾勒出钱币与麦朵尔的发展脉络。愿他这本精彩专著能顺利出版, 并赢得读者青睐。

保罗·俞卜莱奇 (Paul Huybrechts)

保罗·俞卜莱奇: 首席雕刻师、麦朵尔艺术家、比利时劳动桂冠 (Lauréat du Travail) 金勋章荣誉得主, 曾任比利时首席雕刻师联合会主席。系比利时麦朵尔组织“麦朵尔促进会” (Promotion de la Médaille) 创始人之一, 艺术麦朵尔国际联盟 (Fédération Internationale de la Médailles d'Art, 简称FIDEM) 比利时代表及执委会成员, 同时也是德国麦朵尔艺术协会 (Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst) 成员。

Contents 目录

002 麦朵尔艺术历史与传承

008 经典艺术麦朵尔

- 009 世界博览会与法国麦朵尔艺术
- 016 经典麦朵尔艺术家及其作品
- 017 俞柏·蓬斯卡姆 (Ponscarne, b.1827)
- 019 儒勒·克利芒·夏普兰 (Chaplain, b.1839)
- 026 路易-奥斯卡·罗蒂 (Roty, b.1846)
- 047 让-巴蒂斯特·丹尼尔·杜普伊 (Daniel-Dupuis, b.1849)
- 057 斐迪南·勒威兰 (Levillain, b.1837)
- 058 路易·亚历山大·伯忒 (Bottée, b.1852)
- 067 亨利·奥古斯特·儒勒·帕提 (Patey, b.1855)
- 073 亚历山大-路易-玛丽·夏本提耶 (Charpentier, b.1856)
- 075 夏尔·弗里德里克·维克多·威尔依 (F.Vernon, b.1858)
- 078 阿尔弗雷·波瑞尔 (Borrel, b.1836)
- 081 阿尔菲·杜伯瓦 (A.Dubois, b.1831)
- 084 亨利·杜伯瓦 (H.Dubois, b.1859)
- 091 希波吕特·儒勒·勒菲布 (Lefebvre, b.1863)
- 095 阿里斯蒂·让·玛丽·米歇尔·卡赞 (Cazin, b.1869)
- 097 维克多·彼得 (V.Peter, b.1840)
- 099 乔治·杜普雷 (Dupré, b.1869)
- 105 玛丽·尤斯塔·奥维德·言凯斯 (Yencesse, b.1869)
- 111 夏尔·菲利普·葛梅·阿里斯蒂·皮列 (Pillet, b.1869)
- 116 儒勒·戴伯瓦 (Desbois, b.1851)

-
- 117 阿道夫·李维 (Rivet,b.1855)
- 123 保罗·杜伯瓦 (P.Dubois,b.1859)
- 125 亨利·诺克 (Nocq,b.1869)
- 127 玛丽·亚历山大·吕希安·库德雷 (Coudray,b.1864)
- 131 儒勒·普罗斯珀·约瑟夫·玛丽·莱卡斯特卢瓦 (Legastelois,b.1855)
- 133 乔治-亨利·普吕多姆 (Prud'homme,b.1873)
- 142 保罗·里奇 (Richer,b.1849)
- 143 皮埃尔-维克多·多泰尔 (Dautel,b.1873)
- 144 荷内·阿德里安·安那托·约瑟夫·伯第舒 (Baudichon,b.1878)
- 147 阿贝尔·拉弗乐 (Lafleur,b.1875)
- 149 拉奥·欧仁·拉穆得迭 (Lamourdedieu,b.1877)
- 150 艾蒂安-维克多·埃克斯巴亚 (Exbrayat,b.1879)
- 151 皮埃尔·夏尔·欧仁·乐诺阿 (Lenoir,b.1879)
- 154 弗朗斯瓦-保罗·尼可洛斯 (Niclausse,b.1879)
- 156 拉奥-赫内-阿尔芬斯·贝纳尔 (Bénard,b.1881)
- 158 皮埃尔-亚历山大·摩龙 (Morlon,b.1878)
- 160 亨利·德洛卜希 (Dropsy,b.1885)
- 172 安德雷·亨利·拉弗里耶 (Lavrillier,b.1885)
- 173 保罗-马瑟·丹曼 (Dammann,b.1885)
- 175 莫里斯·德兰诺伊 (Delannoy,b.1885)
- 177 皮埃尔-路易-阿里斯蒂·杜舍 (Turin,b.1891)
- 183 让·埃米尔·路易·得·威尔依 (J.Vernon,b.1897)
- 185 让-巴蒂斯特-奥古斯特·丹普特 (Damppt,b.1854)
- 187 路易·欧仁·第让 (Dejean,b.1872)
- 188 保罗·希莱斯敦·格兰多姆 (Grandhomme,b.1881)

190 各时期麦朵尔主题

- 191 王侯肖像
- 200 人物纪念
- 210 战争竞技
- 218 百业机构
- 235 生活装饰

245 现当代艺术麦朵尔

- 246 铜艺女诗人：特蕾丝·杜弗莱
- 254 艺术美利坚：布鲁克格林公园系列
- 259 荣耀法兰西：法国大革命200周年系列
- 265 圣经超现实：达利设计《十诫》麦朵尔
- 270 生活调味剂：现当代艺术麦朵尔大观

287 法国麦朵尔标记解密

291 艺术麦朵尔欧洲探索之旅

300 门前认路

301 为麦朵尔正名

征服者死去了, 帝国瓦解了, 唯有麦朵尔存留至今。

麦·朵·尔·艺·术·历·史·与·传·承·

麦朵尔变革
时代宠儿
全球扩散
中国结缘

麦朵尔 (medal) 与钱币同源, 形制相仿, 国际上通用的最简单辨识方法是看其上是否带有面值。即便不用于流通的纪念币, 其“国家法定货币”的身份依然不会动摇, 面值就是重要标记; 而主要用于纪念、不带面值、题材和发行更为自由的麦朵尔, 则被视为钱币衍生品。从这一点上说, 麦朵尔类似中国古代的“花钱”, 但又不能完全等同。

中国日前将麦朵尔统称为“大铜章”, 并不贴切。首先, 麦朵尔不完全由铜制作而成, 材质还可以是金、银、铅、钛等其他金属; 其次, “章”或“纪念章”的称呼, 并不足以将其与别针形制的徽章 (pin) 或军功章之类的勋章 (badge) 区分开。

纵观整个麦朵尔发展史, 其基本特征当为纪念功能与艺术性的融合。

公认最早的麦朵尔出现于15世纪的意大利, 画家皮萨奈罗 (全名Antonio Pisano, 又称Pisanello) 首次将拜占庭帝国君主约翰三世的头像与一幅骑马图结合, 做出了第一枚双面圆形铜牌, 在当时的文艺复兴潮流中大获好评。

接下来的几百年间, 这种通过不朽的金属材质使自己头像成为“永恒”的艺术形式渐渐流行起来。然而, 麦朵尔之花真正“盛开”, 要到19世纪末的法国——一场由艺术家、学术界、市场和消费者共同参与的短暂“革命”, 实现了麦朵尔从政治工具到艺术作品的转型, 而这一转型, 使得之前的400年更像一个“预备期”。从此, 艺术麦朵尔成为创作主流, 蓬勃发展, 延续至今。

麦朵尔变革

19世纪以前, 纪念类麦朵尔定制是欧洲王公贵族的专属, 以政治功能为主。法国国王亨利三世 (1551—1589) 和路易十四 (1638—1715) 都曾为麦朵尔行业名副其实的推动者。

法国大革命后, 王权衰落, 工业化启动, 中产阶级兴起。民间新贵试图在文化艺术领域建立自我形象, 彰显自我价值观。于是, 一种对原有“王权专利”的消费潮应运而生, 麦朵尔正是其中最具代表性的品种之一。

纪念日、婚礼、生日、商业庆典等等，成为中产阶级新贵享用麦朵尔定制的绝佳理由。丰富的人群，丰富的事件，丰富的个性化需求，为刚刚脱离官方垄断的麦朵尔提供了水到渠成的大众消费市场。

而这个时间点的巴黎，已然成为世界艺术中心，流派纷呈，百家争鸣。呼吸着自由创作空气的一批新艺术家们，从装饰艺术和雕塑角度入手，触发了麦朵尔在19世纪末20世纪初的大变革，主题、形制、表现手法皆有新创。方寸之间，融入各种艺术风格，雕出社会百业百态，精美小巧，引人入胜。

“除了下刀十分肯定，艺术家还必须具备一流的智能。施展空间越小，对完美性的要求也就越高。”法国艺术评论家夏尔·索尼耶（Charles Saunier）这样总结麦朵尔创作的难度。

从这场变革开始，麦朵尔可以明确分出艺术麦朵尔和非艺术麦朵尔两类。前者成为创作主体，又依题材的不同，可细分为人物纪念类艺术麦朵尔、战争竞技类艺术麦朵尔、百业机构类艺术麦朵尔、生活装饰类艺术麦朵尔等；依形制的不同，则可细分为圆形艺术麦朵尔、方形艺术麦朵尔、异形艺术麦朵尔；依功能的不同，亦可细分为纪念麦朵尔、奖项麦朵尔、广告麦朵尔等。

时代宠儿

在19世纪末20世纪初的法国，从官方到民间，整个社会都将麦朵尔艺术视为掌上明珠。早在1805年，巴黎高等美术学院（Ecole des Beaux-Arts）就设立了资助年轻麦朵尔雕刻师前往罗马美帝奇庄园（Villa Medici）的罗马大奖赛（Grand Prix de Rome）。自1863年起改为每三年一次，获奖者可前往美帝奇庄园进修三年。后来成为麦朵尔艺术经典名家的夏普兰（Chaplain）、罗蒂（Roty）、杜普雷（Dupré）等，都曾获此殊荣，并将其视为自己艺术生涯中最宝贵的经历。

新近流行起来的发达展会体系，也为艺术家们提供了向公众、博物馆、评论家、藏家和潜在客户展示作品的良机，甚至包括海外市场。一年一度的法兰西艺术家协会（Société des Artistes Française）沙龙是当时最受欢迎的平台，后来成立的国家高等美术协会（Société nationale des Beaux-Arts）以及秋季艺术沙龙（Salon d'Automne）同样功不可没。

美国和奥地利的展会也向法国艺术家大开方便之门，而多次于巴黎举办的世界博览会，更将法国麦朵尔艺术热推向高潮。

襄助一臂之力的还有博物馆的大量购藏和评论家、媒体的全面参与。以巴黎造币厂为首的发行方作为市场链条的核心环节，在大众消费市场亦下足了功夫。他们推出的品种题材广泛，往往留出铭文区域，以适应各种纪念日题词。越来越多的收藏者出于纯粹审美原因购买，麦朵尔艺术爱好者队伍迅速扩大。

19世纪末，以会员限量定制为基本规则的民间协会纷纷成立，最为著名的是法国麦朵尔爱好者协会（Société des Amis de la Médaille Française），由评论家罗杰·马克思（Roger Marx, 1859—1913）牵头，于1899年成立，至1910年解散，其间共发行53位艺术家的62枚作品，堪称麦朵尔艺术中最优秀的典范。

这股浪潮一直持续到第一次世界大战（1914—1918）。站在整个欧洲麦朵尔艺术700年发展史的角度看，与其说这是一场短暂的复兴，不如说是一场复兴运动的盛大开场。

这一时段，麦朵尔创作在自由艺术的海洋中与工艺美术运动（Art & Crafts Movement）、装饰艺术（Art Deco）和新艺术（Art Nouveau）结合，创作理念由官方八股和学院派彻底转向生活化、市场化、贴近自然、联手工业、融合新技术——也就是说，为功能性麦朵尔向艺术麦朵尔的转型铺平了道路。

全球扩散

19世纪末20世纪初的麦朵尔热，不仅缔造了艺术麦朵尔的经典时代，也就此确立了法国在全球麦朵尔艺术创作中的领军地位。无论当时还是现在，巴黎造币厂出品的艺术麦朵尔被公认为“正统”，也是其他国家雕刻师和收藏爱好者共同朝拜、追摩的对象。

经历了两次世界大战，以及社会生活和艺术领域的现代化，麦朵尔艺术复兴一直延续到21世纪。上世纪80年代，以巴黎造币厂女雕刻师杜弗莱（Thérèse Dufresne）为首，法国艺术麦朵尔再现辉煌，令来自欧洲、美国、亚洲的粉丝倾慕不已。与此同时，奥地利、德国、比利时、瑞典、芬兰、俄罗斯、波兰、意大利、葡萄牙、英国、美国等，也纷纷发展起自己的麦朵尔艺术创作。

1937年，艺术麦朵尔国际联盟（Fédération Internationale de la Médailles d'Art，

简称FIDEM)成立,至今会员已涉及40多个国家。英国艺术麦朵尔协会(British Art Medal Society,简称BAMS)和美国的麦朵尔雕刻师协会(The Society of Medalists,简称SOM),不仅本身就是创作者与收藏爱好者组织,其定制发行的作品、刊物,也都各自成为重要的收藏专题。纽约大学名人堂(Hall Of Fame At New York University)、犹太名人堂、布鲁克格林公园(Brookgreen Gardens)亦属此列。

从19世纪末的复兴开始,艺术麦朵尔更强调把玩与装饰。其制作主要有机器冲压和浇铸两种方法。早期冲压麦朵尔由于技术原因,往往直径较小,浇铸麦朵尔则直径一般较大,有许多用来作为挂在墙上的饰物。但伴随技术的进步,采用哪种形式更多是从艺术效果出发,作品也不再受到上述限制,常有同一款设计分别制作冲压版和浇铸版的情况出现。而英国艺术麦朵尔协会的浇铸作品,则成为当代浇铸的代表,尺寸恰好适于拿在手中把玩。

此外,从圆形到方形到异形,麦朵尔变得越来越不规则,如今已彻底摆脱形式的束缚,出现了许多介于微型雕塑与传统概念的麦朵尔之间的作品。

中国结缘

在中国,伴随改革开放后艺术品市场的全面兴起,麦朵尔艺术作为一个全新而别致门类,也快速发展起来。

一方面,收藏外国钱币的爱好者们首先注意到了麦朵尔,并相继开始作为辅助藏品带回国内,最终出现了专题、专业藏家,凝聚起专攻此项的爱好者群体。另一方面,一些收藏组织依托上海、沈阳等造币厂和民间纪念章厂,陆续开发了不少中国题材的麦朵尔,其中不少是为了纪念特定事件,或作为机构礼品。与此同时,中国美术家协会工艺美术委员会以及国内主要美术院校也逐渐开始关注这一新兴的艺术门类,并尝试本土化创作,成为当代中国艺术麦朵尔创作的新生力量。

在麦朵尔艺术的推广与传播上,互联网功不可没。“法国大铜章网”(www.fgdztz.com)是第一个专门宣传、推广国外尤其是法国麦朵尔的专业网站;“华波大铜章艺术网”“艺术章牌交流中心”“金谷大铜章艺术交流中心”“大铜章收藏者协会”等专业网站,也以藏友组织的性质传播麦朵尔艺术,聚集起来忠实而专业的收藏者队伍;民间爱好者及造币厂设计师、雕刻师的博文和论坛,亦成为了解麦朵尔艺术的重要窗口。

图1-1-1 20世纪意大利画家皮安诺（Pisanello）制作的第一枚双面圆形铜牌

从收藏到创作，麦朵尔艺术在中国已经走过了萌芽时期。随着中国国力的提升，人民收入的增加，以及中产阶级的不断壮大，麦朵尔作为一种艺术消费品，即将迎来快速发展的新阶段。

艺术麦朵尔为何拥有经久不衰的魅力？1937年，时任巴黎造币厂厂长的艾蒂安·蒙克莱（Étienne Moeneclacy）在一次演讲中精辟总结道：“任何人只需花费相当于最低廉工手的价钱，就可拥有一件货真价实的艺术创作——这就是麦朵尔。在雕塑、绘画或其他艺术领域，皆无可能。”

经典·艺术·麦·朵·尔

世界博览会与法国麦朵尔艺术
经典麦朵尔艺术家及其作品

世界博览会与法国麦朵尔艺术

在19世纪末20世纪初的法国麦朵尔艺术复兴中，几届巴黎世博会（Exposition Universelle）堪称点睛之笔。在当时，各国都将这项国际盛典作为面向公众推广工业、技术和艺术领域最新成果的绝妙舞台。

1889年世界博览会上，法国麦朵尔艺术回顾展为世人打开了了解这一艺术种类的窗口，参展作品年代截至1878年，以示与“新作”区别。“从那一天起，人们再也无法对麦朵尔艺术漠然。”钱币学家厄内斯特·巴卜伦（Ernest Babelon）如是说。

事隔11年，1900年的巴黎世博会令法国麦朵尔艺术取得了更辉煌的“战果”：这一次，展览分为百年展（截至1889年）和十年展两部分，在经典麦朵尔基础之上，凸显新作魅力。展品数量大幅扩充，仅百年展就从1889年的129件增加到217件。

受益者首先是艺术家们，德高望重的罗蒂（Roty）一人就占了百年展中的40件和十年展中的16件，并与夏普兰（Chaplain）、夏本提耶（Charpentier）荣获特等奖。后世耳熟能详的伯忒（Bottée）、勒菲布（Lefebvre）、帕提（Patey）、彼得（Peter）、威尔依（Vernon）、言凯斯（Yencesse）获金奖，更有多名麦朵尔艺术家获得银奖、铜奖，足见此次世博会给予麦朵尔的重视。

销售方面，巴黎造币厂也赚得盆满钵满，古董新作一并赢得市场青睐。单是为此次世博会定制的三款纪念麦朵尔，就共计售出了6.5万枚，其他艺术麦朵尔作品销售量高达4.6万枚，比1889年翻了两番。

可以说，几次巴黎世博会奠定了法国麦朵尔艺术的国际声誉，也使得世博会相关麦朵尔成为艺术麦朵尔收藏中一个特殊精品专题。