

十七至十八世纪 欧洲的中国风设计

袁宣萍 著

考古新视野丛书

文物出版社

考 古 新 视 野 丛 书

十七至十八世纪 欧洲的中国风设计

◎ 袁宣萍 著

文物出版社

责任编辑:郑彤

责任印制:梁秋卉

图书在版编目(CIP)数据

十七至十八世纪欧洲的中国风设计/袁宣萍著. —北京:

文物出版社,2006.5

ISBN 7-5010-1897-9

I. 1... II 袁... III. 艺术—设计—研究—欧洲

—十七至十八世纪 IV. J150.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 021411 号

十七至十八世纪欧洲的中国风设计

袁宣萍 著

文物出版社出版发行

(北京五四大街 29 号 100009)

<http://www.wenwu.com>

E-mail:web@wenwu.com

北京圣彩虹制版印刷有限公司印刷

新华书店经销

850×1168 1/32 印张:10

2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷

ISBN 7-5010-1897-9/J·631 定价:28.00元

作者简介

袁宣萍，1963年5月生，1987年浙江丝绸工学院研究生毕业，获硕士学位，研究方向为中国丝绸史。目前在浙江工业大学艺术学院从事艺术设计史的教学与研究工作。2002年9月起，在苏州大学艺术学院攻读艺术设计学博士学位，2005年11月通过博士学位论文答辩。12月获得博士学位。此为提交的博士学位论文。

商代眼形器纹饰

采自四川广汉三星堆二号祭祀坑
青铜器

考古新视野丛书

郑岩 著

《魏晋南北朝壁画墓研究》

李裕群 著

《北朝晚期石窟寺研究》

姜波 著

《汉唐都城礼制建筑研究》

李肖 著

《交河故城的形制布局》

施劲松 著

《长江流域青铜器研究》

孙长初 著

《中国艺术考古学初探》

[韩] 梁银景 著

《隋代佛教窟龕研究》

彭明瀚 著

《吴城文化研究》

[韩] 李正晓 著

《中国早期佛教造像研究》

闫晓君 著

《出土文献与古代司法检验史研究》

袁宣萍 著

《十七至十八世纪欧洲的中国风设计》

申云艳 著

《中国古代瓦当研究》

内容提要

16世纪欧洲至东方的航线开辟以来,“中国贸易”兴起,中国的瓷器、家具、丝绸等艺术品大量输入欧洲,在欧洲掀起了一场波及诸多领域的中国热。17世纪中期,由于中国明清易代的动乱,对外贸易一度停滞。以此为契机,欧洲的中国风设计兴起,并最早在陶瓷和家具中体现出来。

欧洲中国风设计的依据,一是以中国为主的东方外销艺术品,二是17-18世纪中国游记等著作中的插图。欧洲还对中国瓷器和漆器的制作工艺进行研究,成功地创制出自成体系的制漆与制瓷技术。在不同的国家,中国风设计的流行与表现形式有所差异。它兴起于荷兰,却在法国得到最充分的表现。此外,德国、英国、意大利、北欧、俄罗斯、波兰等国家,也不同程度地流行过中国风。

从17世纪后期到18世纪,中国风设计分别体现出巴洛克与洛可可艺术的特点,特别是与洛可可艺术水乳交融,华托、布歇、胡特、毕芒的作品是其中的代表作。18世纪晚期,新古典主义兴起,中国风设计退出流行。在艺术风格上,中国风设计具有鲜明的特色。它主要表现在装饰艺术领域,以中国人物或中国动植物、风景为题材;在色彩配置、构图形式上,也部分地借鉴了东方艺术的特色。此外,它对园林设计也产生过不小的影响。中国风设计虽然血统混杂,不中不西,却具有独特的艺术魅力,已经成为欧洲近代艺术遗产的一部分。它见证了17-18世纪中国文化在欧洲的传播,对今天的艺术设计也不无启迪。

专家推荐意见

袁宣萍的博士学位论文《十七至十八世纪欧洲的中国风设计》，是一部写得很好的学术著作。它的价值在于，对东西方文化交流提出了一个新的视角，注意于17-18世纪我国手工艺所引起的西方人的兴趣，并形成一种思潮。该论文选题新颖，发掘资料丰富，较深刻地论述了文化交流的互动关系，不论在艺术设计界还是对文化史的研究，都会产生积极的影响。

该论文现已通过答辩。我主持了这次论文的答辩。答辩委员会的委员们一致给予很高的评价。

张道一

(东南大学艺术学系教授、
博士生和博士后导师)

2006年1月12日

序

17-18世纪中外文化交流史上发生过一段插曲,就是欧洲产生了一种东方情调的装饰艺术风格,这种风格也称为“中国风格”或“中国风”。说这是一段插曲,却也持续了一百余年,它融会在巴洛克、洛可可风格之中,为欧洲上层社会奢华的生活增添了几分异国情调。然而,当时欧洲艺术家眼中的中国风景和人物是如此的奇特,它们既像中国,又不是中国;他们既有中国人的温文而雅,又透露出西方贵族的矫揉造作。实际上,这是15世纪以来欧洲人想象的东方、想象的中国,而且是一个无比富庶和美好的中国,其中又掺杂着对印度和日本的印象。

为什么欧洲在这个时期忽然对东方大感兴趣呢?因为17-18世纪的欧洲,开始盛行巴洛克,继而盛行洛可可这样的矫饰之风。而此时正逢中国的明末清初,中国出口的陶瓷、刺绣、漆器、木家具等,装饰风格偏重华丽、繁缛、精巧,工艺技术也有了长足的进步。这些手工艺品所展现出异国情调的矫揉造作倾向,恰好迎合了欧洲贵族的口味。当然,欧洲本土的艺术家和工艺匠师不可能深入了解中国的风土人情,在商品生产中又要考虑欧洲人的喜好,必然创作出不洋不中的奇特样式。

中国美术史、设计史几乎没有写到这段历史,显然是因为这事儿发生在欧洲。但中国风的形成和发展,与中国外销艺术品在欧洲的畅销、中国独特的造园艺术在欧洲的声誉鹊起有着千丝万缕

的联系,否则,傲慢的欧洲人怎么会对中国有如此美好的印象?还原这段历史就是一种价值。如果说,外国学者是从欧洲来看中国风,那么我们可以从中国来看中国风,两者的互补会使这段历史的面貌更加清晰。

英国著名历史学家阿诺德·汤因比在《历史研究》序言中谈道:“我始终是脚踩着现在和过去两只船。在这本《历史研究》的修订插图本中,我同样是两者兼顾,既回顾过去,又展望未来。因为当你研究现在和过去的时候,对未来不可能视而不见,倘若这是可能的话,那反而荒唐可笑了。”诚如汤因比所言,历史和现代、未来是一脉相承的。欧洲的中国风虽然在19世纪日渐衰落,但中国和东方装饰风格在世界艺术设计舞台上的重要地位已经得到确认,并时不时地出现在西方的设计中。如20世纪早期的装饰艺术运动时期的建筑装饰、现代欧美仿建的苏州园林,服装设计更是出现东方风格的周期流行……这些都是中国风的延续和拓展。可见,研究17-18世纪欧洲的中国风设计,让中国人看清楚这段历史的真实面貌,具有重要的现实意义。

袁宣萍为研究这一课题倾注了大量的心血。在写作这篇博士论文时,她曾因史料冗繁、头绪过多而难以下笔,不得不在史料的类比、图片的梳理、外文资料的翻译上做了大量的前期工作。经过两年多的努力,才终于成文。评审专家和答辩委员会对这篇论文给予了较高的评价。现在,论文经过补充、整理得以出版,使更多的人来分享这一成果,自然可喜可贺。然而,书中毕竟还有功力未到之处,如果能进行中外文化内涵的深层比较,或许会进一步提高这本书的学术层次。在袁宣萍的著作即将付梓之际,写了如上文字,以为序言。

诸葛铠

2006年1月于苏州金鸡湖左岸

目 录

序	1
绪 论	1
第一章 东西方相遇	18
第一节 记忆中的神秘国度	18
第二节 对华贸易的黄金时代	28
第三节 踏上神奇的国土	39
第二章 吸收华风的再创造	51
第一节 从收藏到中国风设计	52
第二节 模仿东方外销艺术品	59
第三节 借鉴东方游记中的图像	77
第四节 技术解读——漆与瓷的再发明	87
第三章 汇入时代的主流	94
第一节 神秘辉煌的巴洛克中国风	94
第二节 轻灵逸乐的洛可可中国风	108
第三节 理性与浪漫并存的晚期中国风	122
第四章 多样化的集合体	135
第一节 法国中国风设计的特征	135
第二节 德国中国风设计的特征	145

第三节 英国中国风设计的特征	155
第四节 其他国家的中国风设计	166
第五章 中西合璧的吸引力	177
第一节 中国风设计的题材特点	177
第二节 中国风设计的形式特点	206
第六章 中国风设计的衰落及其评价	214
第一节 中国风设计的衰落及其原因	214
第二节 对中国艺术设计的再认识	223
第三节 融入传统的中国风设计	227
第四节 对中国风设计的评价	234
结 语	239
附录一:17-18世纪中国风设计在欧洲的遗存与收藏	249
附录二:图片索引	273
参考文献	300
致 谢	307

绪 论

一、时代的侧影

近年来,随着中国综合实力和国际地位的不断提高,世界特别是西方再一次将视线聚焦在中国,以复杂的心态关注着 21 世纪中国的重新崛起。这一切让我们联想到中国的 17-18 世纪。在清代康乾盛世,中国的经济总量占世界第一位,中国的人口占世界三分之一,中国掌握着瓷器、茶叶、生丝等国际市场最重要商品的支配权^①。欧洲各东印度公司的商船从广州港起运大宗商品,运往里斯本、阿姆斯特丹、普利茅斯、伦敦等欧洲港口,中国的文化、艺术向欧洲传播,在很多领域都对西方产生了较大影响。19 世纪的两 次鸦片战争是中国历史的转折点,中国从此开始了屈辱的历史。此后洋货涌进国内市场,西方的文化与艺术反过来向中国传播。

当我们回顾这段历史的时候,深切地体会到,近代以来,中国与欧洲这两个完全不同的文明之间的交流与对话,充满了惊奇、误解、冲突、反省和再认识,这一过程至今仍在继续。也许,我们今天所处的时代已经提供了这样的一种机遇,当殖民者的炮火不再时时威胁国家的安危,当亡国灭族的焦虑感不再煎熬我们的心灵,我们能够用一种从容的心态和平视的眼光,来审视大航海时代以来

^① 《学习时报》编辑部:《落日的辉煌——17-18 世纪全球变局中的“康乾盛世”》,《学习时报》2000 年 6 月 19 日。

双方的交往与恩怨。进入 19 世纪以后,西方文化逐渐占据了强势地位,并深刻地影响到中国的近代历史进程,但在此前的 17 - 18 世纪,中国文化却被欧洲所推崇,在欧洲近代社会发展过程中也起到过较大影响。近年来有关“中国文化在欧洲”或“中学西被”的讨论,反映了学术界对这一问题的新认识。21 世纪,在中国作为一个大国活跃在国际舞台的背景下,我们不但要了解中国自己的文化,也需要了解“中国”与“中国文化”在西方视野中的变迁。因此,换一个角度,试着以西方的视角来看自己,对判断中国文化的特征、地位以及在未来的走向是很有帮助的。

诚然,文化的概念太大,但总体来说可以分为两大部分,即制度文化和非制度文化,或者说是制度层面的文化和器物层面的文化。中国接受西方文化,首先接受的是器物层面的非制度文化,而坚守自己的制度传统,或曰“中体西用”。然而,用西方的“坚船利炮”武装起来的北洋舰队,却在甲午战争中全军覆没。于是,中国不但向西方学习科学与技术,也向西方学习近代社会制度,最终演绎出走向共和的波澜壮阔的百年近代史。同样,西方接受中国文化,也首先是从大量输入中国外销商品开始的,逐渐引发对中国制度文化的兴趣。欧洲(特别是法国)曾一度被中国的“开明君主制度”所吸引,但很快认识到,这条道路是走不通的,法国最终走向资产阶级革命,大革命的爆发就是历史做出的选择。因此,中国制度文化对西方的影响是有限而短暂的。尽管如此,中国制度文化在欧洲近代民族国家的形成过程中,在欧洲从君主专制制度走向资产阶级革命的过程中仍然起到了一定的参照作用。

相比较于制度文化,非制度文化的商品贸易和由此引起的对欧洲艺术设计的影响就更大了,流行范围也广得多。在欧洲,瓷器、丝绸、漆家具、壁纸等中国外销艺术品,受到从宫廷到市民各阶层的竞相追逐,并影响到欧洲艺术设计的各个领域。更重要的是,非制度文化有时候会促进制度文化的变革。18 世纪欧洲已经积累

起相当数量的财富,其中相当一部分来源于不断拓展的东方贸易^①。18世纪英国的乔治时代^②,即使在偏僻的乡村杂货店中,也能买到东方缎带等一些时髦的奢侈品。中产阶级日益增长的财富导致了需求的大幅度增加,必然要求生产出更多的产品来满足市场的需要。与法国大革命的突然爆发不同,这一切的发生是缓慢的,它潜移默化地然而却是根本性地改变着整个社会,并最终导致了英国的工业革命。从这个角度我们便不难理解,为什么工业革命会在纺织、陶瓷等行业中率先展开。

所谓的中国风设计,就是在这样的历史背景下产生的。

欧洲与中国的交往有着时空上的巨大差距。所谓“时”,是指当时欧洲和中国处于很不相同的历史发展阶段。17-18世纪,欧洲正处于民族国家形成、资产阶级力量崛起、东方贸易和工业革命将整个世界初步纳入一体化轨道的重要关口;而在中国,1644年,满清王朝在全国刚刚建立起新的统治,封建王权被重新强化,中国正处于资本主义萌芽被重重压抑的时代。欧洲已经张开臂膀想要占有整个世界,而中国却对天朝帝国以外的世界没有任何兴趣。所谓“空”,是指中国与欧洲隔着重重大洋,在海上交通必须依赖帆船与季风的时代,往往要经过数月的海上漂泊才能抵达。风浪、海盜等使航行充满了不确定性,因此除了东印度公司的商人和向中国传播福音的传教士外,真正踏上中国土地的欧洲人并不多。前者基本上被限制在广州口岸指定的活动圈内,而后者被允许进入内地的也人数有限。所以,中国文化向欧洲传播的任务,基本上是

① 托马斯·曼《英国得自对外贸易的财富》(1630年):“我们应该尊重和珍惜我们在偏僻或遥远国家里经营过的那些贸易,因为除了由此而促进了航运业和增大了海员人数之外,从那里往返运输的货物对帝国大有好处,远比我们附近的贸易有益得多。”罗伯特·E·勒纳等著:《西方文明史》第531页。

② 从1714年到1830年,英国的汉诺威王朝一共有4位国王称为乔治,因此也将18世纪英国的黄金时代称为乔治时代。

由小规模商人和传教士来承担的。东印度公司的贸易船将大量中国外销艺术品运往欧洲,这些艺术品上的中国人物、风景、动植物纹样等,便成为欧洲民众了解中国、感知中国文化的主要渠道和方式。事实上,他们从外销艺术品上看到的中国,与现实中国有着很大的差距。

综上所述,以 17-18 世纪的大航海时代为背景,探讨中国文化对欧洲的影响是一个世界性的课题。近年来,国内有不少研究成果介入这一领域,并且成就斐然。而我的论文,实际上是这一大课题之下的一个子课题,选择的是 17-18 世纪中西方交流的时代大背景下的一个侧影,即在非制度的器物文化层面,探索中国外销艺术品对欧洲艺术设计产生的影响、中国风设计的特征以及它们在西方艺术史上的地位等等。为了便于下面的叙述,我想应该首先对“中国风设计”、“外销艺术品”、“中国贸易”,以及叙述中常要提到的“欧洲”、“西方”、“东方”等概念加以厘定,以免引起混乱。

二、中国风设计及相关概念

1、中国风设计

中国风设计,也叫“中国风格”、“中国情趣”、“东方情趣”等,法语称为“*Chinoiserie*”,这一称呼目前已成为国际上通用的学术名词。打开最新 2004 年版《不列颠百科全书》,其中的“中国风格”是这样写的^①:

“中国风格(*Chinoiserie*):指 17-18 世纪流行于室内、家具、陶瓷、纺织品和园林设计领域的一种西方风格,是欧洲对中国风格的想象性诠释。在 17 世纪最初的一二十年里,英国、意大利及其他

^① 根据原版《不列颠百科全书》(2004 年 CD 版)的 *Chinoiserie* 条翻译而成。

国家的工匠们开始自由仿效从中国进口的橱柜、瓷器与刺绣品上的装饰式样。最早出现中国风格的是1670-1671年路易·勒弗为路易十四在凡尔赛宫建造的特里农宫的室内设计。这股风潮迅速蔓延,特别在德国,几乎没有哪个王宫府邸在建成时没有一个中国房间(如符腾堡的路德维希堡宫)。中国风格大多与巴洛克或洛可可风格融合在一起,其特征是大面积的贴金与髹漆,大量应用蓝白两色(如代尔夫特陶器),不对称的形式,不用传统的焦点透视,采用东方的纹样与主题。这种轻盈、不对称以及题材变化多样的特征也在同时期的纯艺术中体现出来,如在法国画家安东尼·华托以及弗朗西斯·布歇的绘画中。

对这种风尚的向往导致了大型不规则园林的诞生。宝塔与凉亭在18世纪的欧洲园林中随处可见。在英国,将欧洲对中国哲学观念的理解与英国关于崇高、浪漫与‘自然’的观念结合在一起,产生了‘英国式’或曰‘英中式’花园。威廉·坦普尔爵士与后来的威廉·钱伯斯爵士在欧洲大陆产生了较大的影响。19世纪中国风格逐渐消失……20世纪30年代,在室内设计领域曾再度流行。”

日本20世纪80年代出版的《新潮世界美术辞典》也对“中国风格”有如下定义^①：

“中国风格(*Chinoiserie*)：指西方人在远东特别是中国文物上寻求启迪和表现源泉的艺术倾向,以及由此产生的作品。又称‘中国样式’和‘中国趣味’。美术方面,多为在装饰主题上出现中国式的人物和情节。欧洲古代末期以后,虽然已经出现了这种倾向,但在近代随着欧洲人大航海时代的到来、中国和远东文物的急剧增多而变得更为显著。17世纪后期到18世纪后期,它在欧洲的家

^① 根据《新潮世界美术辞典》(新潮社,东京,1985)“中国风格”条翻译而成,翻译时参考了刘晓路《世界美术中的中国与日本美术》(广西美术出版社2001年版第196页)对同一词条的翻译。

具、陶瓷、织物、版画中屡屡登场,对于增加洛可可装饰体系的丰富性有着不可替代的作用。在建筑上,继凡尔赛宫园林的特里农瓷宫(1670-1671年)后,各国的宫殿和离宫的园林中盛行中国风格的塔和亭子,并且它还作为流行于18世纪的英国园林的一部分而普及。在绘画上,它由于法国画家华托、胡特(?-1759年)特别是布歇的推崇而更受人欢迎。在家具上,英国的奇彭代尔样式显而易见,日本的漆工也混在建筑的壁板装饰和家具的一部分上流行。蓝色的代尔夫特陶器虽为中国青花瓷的模仿……日本的制品,如柿右卫门的瓷器,作为其组成部分也获高度评价。由于新古典主义的登场,中国风格的流行渐趋低潮,但作为异国情调的代表而残存。”

如果我们比较两部书对同一概念的表述,发现它们之间有着微妙的区别。前者认为,“中国风格”是17-18世纪在室内、家具、陶器和园林设计中流行的一种西方艺术风格,是由模仿中国外销艺术品而产生的;而后者认为,中国风格是西方人在远东特别是中国物品上寻求启迪和表现源泉的艺术倾向以及由此而产生的作品。但我们据此可以大致得出“中国风格”这一概念的基本含义:

(1)盛行于17-18世纪的欧洲,是由欧洲人创造的一种艺术风格;

(2)主要表现在装饰艺术领域,在建筑、绘画、园林上也有所体现;

(3)受到从中国进口的橱柜、瓷器和刺绣等外销艺术品的影响。

由于“中国风格”主要体现在艺术设计领域,而且本书也以这一领域为主要考察范围,因此我将这类风格的设计称为“中国风设计”,以区别于其他领域(如文学、戏剧)中出现的“中国风格”。

2、中国外销艺术品

中国风设计的出现与中国外销艺术品密切相关。中国外销艺术品,英文称为“Chinese Export Art”,或“Chinese Export De-