

西洋美术家画廊 57

弗拉戈纳尔

Gallery

—Fragonard—

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

萨金特

西洋美术家画廊 58

Art
Gallery
Sargent

萨金特出生于美国上流社会，成长于在欧洲的旅行中，很早就发挥出精练考究的绘画才能。19世纪末到20世纪初，他创作的富裕的特权阶级的绅士淑女们的肖像，以其光滑而流畅的风格博得了好评。但不久他便抛弃了肖像画，兴趣转向了壁画和风景画，在记录战争的作品方面也创作出了杰作。

◀《康乃馨、百合、百合、玫瑰》

174 × 153cm 1885-1886年

作品的标题是维多利亚时代的流行歌曲。夏末的傍晚，在鲜花盛开的庭院一角，少女们点燃了灯笼。白色的裙子和百合的白色，灯笼的橙黄色和它映照下的面孔，玫瑰和康乃馨的粉色和红色等等，各种颜色相映成趣。模特儿的姿态以及画面结构等的配置都经过周密安排。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Gallery

DIAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

洛克农的安格纽夫人 1892年

National Gallery of Scotland, Edinburgh/The Bridgeman Art Gallery

57 弗拉戈纳尔

艺术家长生

2

LIFE AND TIMES

濒临灭亡时代的画家

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

期限表

洛可可的欢快梦幻

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 秋千

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 给姐妹们看丘比特礼物的普赛克20

■ 小公园 22

■ 少女爱情的升华：幽会 24

■ 读书少女 26

■ 插销 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

弗里克收藏馆

Wallace Collection, London/The Bridgman Art Library

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·达克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克鲁瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切洛
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特布尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙齐诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesco 弗朗切斯科
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Bouche 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd, 2000 图字: 07-2001-768号

西洋美术家画廊 57 弗拉戈纳尔 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译/周异夫

审读/孙开礼

校勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

校对/吴晓欧 于丽梅 刘明辉

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2002年1月第1版第1次印刷

开本/635×940mm 1/8 印张/4

印数/1-5000册

书号/ISBN 7-5386-0382-4/J·198 定价/15.00元

弗拉戈纳尔是18世纪法国艺术巨匠之一。他在学画期间的表现十分出色，人们一度认为他将在重视传统的学院派世界里踏上成功之路。但在三十岁之后，他停止了表现神祇及历史画（情节画）巨幅创作，而转向了个人收藏家，很多作品是感官性极强的绘画创作。他生动逼真的技法与这类绘画相适应，在风景画、肖像画等领域，也显示出情感愉快、色彩丰富的特点。在他事业的鼎盛时期，他是法国最成功的画家之一。

但随着严肃的新古典主义的流行，他的绘画也落后于时代。后来，法国大革命冲垮了他所属的贵族阶级轻佻享乐的世界，弗拉戈纳尔放弃了绘画职业，当上了卢浮宫美术馆的管理官员，在人们的忘却中告别了人世。

Self-Portrait in Renaissance Costume,
Musée Fragonard, Grasse, France/
The Bridgeman Art Library

首都师范大学图书馆

21637753

濒临灭亡时代的画家

PAINTER TO A DYING ERA

弗拉戈纳尔与其贵族资助者的盛衰和命运同命相连。获得辉煌成功后，由于法国大革命和时代的变迁，弗拉戈纳尔开始没落，他放弃绘画后在贫困中离开了人世。

尚·弗拉戈纳尔 (Jean Fragonard) 1732年4月5日出生于法国南部普罗旺斯地区的一座小城市——格拉斯。今天的格拉斯作为法国香水工业的中心享有盛名，而在当时，格拉斯的主要工业则是皮革鞋制造业，城市里飘散的不是荷兰石竹或者熏衣草的馨香，而是到处弥漫着兽皮的恶臭。弗拉戈纳尔的父亲弗朗索瓦·弗拉戈纳尔是手套制造商，除了他的一位叔叔是神甫之外，全家人几乎都是工匠。弗朗索瓦1731年同商人的女儿弗朗索瓦茨·普提结婚，婚后生有长子尚·弗拉戈纳尔和次子约瑟夫·弗拉戈纳尔（1733年出生）。

弗拉戈纳尔的童年时代几乎不为人知，他二十岁之前的经历也不甚明了。虽然详情不明，但一般认为，他可能因为诉讼的关系1738年初移居到巴黎。人们不知道他接受了何种教育，但无疑他最初是作为公证人事务所的事务员开始工作的。与工作相比，他更加喜欢作画，所以这份工作并未持续很久，雇主认为他具有艺术才能，

Corbis/John Heising

▲ 画家故乡格拉斯的弗拉戈纳尔纪念碑。

Musée Carnavalet, Paris/AGK London

◀ 法国城市景观画家托马·查理·诺迪创作的《协和广场的集市》(1800年)反映了弗拉戈纳尔那一时代的巴黎。

便说服其父母让他拜师学画。弗拉戈纳尔首先向当时大获成功、很有名望的布歇（1703-1770年）求教，但布歇不喜欢收一个初学者为徒，便劝他拜另一位画家夏尔丹（1699-1779年）为师。

夏尔丹接受了前来拜师的弗拉戈纳尔。夏尔丹擅长静物画和描绘日常生活的风俗画，虽然他创作的绘画作品在当时多是被视为“低层次”的，但他却表现出十分超群的艺术感悟性。而弗拉戈纳尔一开始便对“高层次”的历史画（情节画）产生了兴趣，与其说他是在师傅的指导下按照计划进行学习，不如说他是以自己的方式进行学习，他更喜欢临摹巴黎教堂的大型祭坛画。六个月后，弗拉戈纳尔再次拜访布歇，布歇感动于他的进步，收下了这个徒弟。由于没有留下记录，详细的日期无从考证，一般认为，这是弗拉戈纳尔十六岁或者十七岁、即1748年或者1749年的事。

获得罗马奖

当时雄心勃勃的法国年轻艺术家的目标，是在皇家绘画雕刻学院主办的罗马奖大赛中获得奖项，从而能到罗马学习。这个奖项具有无上的荣誉，获得罗马奖被视为是迈向成功的第一步。本来，具备参加罗马奖大赛资格的只有皇家绘画雕刻学院的学生，但相信自己影响力的布歇告诉弗拉戈纳尔：“不必担心，因为你是我的弟子。”弗拉戈纳尔在二十岁那年参加了1752年的大赛，以《热罗博昂祭神》（参考第4页）获得了罗马奖。

在此前四年，法国设立了一所罗马奖获得

Bibliothèque des Arts Décoratifs, Paris/Jean-Loup Charmet

▲ 呈现公证人事务所的18世纪法国版画。弗拉戈纳尔当画家之前，曾经在这样的地方工作过。

者为对象、进一步培养其绘画技能的皇家免费生学校，弗拉戈纳尔得以在那里学习到1756年。为了使学学生学有所成，该学校有针对性地编制了教学计划，除了绘画技能之外，还有历史和文学课。作为钻研的证明，学生每年必须提交作品。1756年10月20日，弗拉戈纳尔终于踏上了赴罗马的旅途。他在罗马逗留了四年，1761年4月返回巴黎。

在罗马初期，弗拉戈纳尔与其说受到了古典或者文艺复兴时期伟大艺术的启发，莫不如说被它们所击垮，亲眼看到自己从未见到过的精美艺术品，弗拉戈纳尔感到自己无论如何也无法与之抗衡。对于其中的情况，弗拉戈纳尔没有留下任何有关书信，但从画家的同时代人和亲属朋友的回忆及设在罗马的法国协会会长查理·约瑟夫·纳特瓦尔（1700-1777年）定期寄给巴黎的报告中，我们可以有所了解。

纳特瓦尔自己才华平平，却是一位亲切和蔼、不喜欢强加于人的教师，他最大限度地努力挖掘出学生的才能。最初，他对弗拉戈纳尔并没有太在意，但逐渐被弗拉戈纳尔本性中“与生具有的热情”所吸引。在弗拉戈纳尔三年的留学生活结束后，纳特瓦尔又让他在罗马多逗留了一年。此时的弗拉戈纳尔已经从软弱无力中解脱出来，他没有与米开朗基罗、拉斐尔那些被视为至高榜样的巨匠相抗衡，而是放眼于菲迪里克·巴洛奇、

◀ 布歇的《拿鸟笼的人们》中洋溢着洛可可风格的轻快和迷人情调，其弟子弗拉戈纳尔进一步发展了这一风格。

Private Collection/The Bridgeman Art Library

ADB23114

Hragonard.

HUBERT ROBERT

罗贝尔

弗拉戈纳尔的朋友罗贝尔（1733—1808年）是18世纪法国著名风景画家之一，他与弗拉戈纳尔同样，以生动、活泼逼真的笔触进行创作。在意大利逗留期间，两位画家所创作的作品，特别是素描，在风格上极其相似，以至于专家都难以区分。但罗贝尔的大多数绘画作品与弗拉戈纳尔截然不同，他擅长绘制将废墟放置在壮丽的巨幅风景画里。有时精确地画出现实中存在的废墟，有时则将现存的建筑想象成废墟，如卢浮宫变成废墟时的情形等等。

罗贝尔是一位非常多产画家，据说他“去世时手里还拿着画笔”。但他险些遭到血光之灾，在法国大革命期间，罗贝尔曾经被短时期投入监狱，与他同名的囚徒被误认为罗贝尔而被错杀，使他逃过了上断头台一劫。

Musée du Louvre, Paris/AG, London/First Licensing

► 罗贝尔的《古罗马加尔水道》（1787年）。

Musée de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris/AG, London

► 《热罗博昂祭神》（1752年）。弗拉戈纳尔以这幅作品获得了罗马奖，走上了通向画家的成功之路。

► 弗拉戈纳尔以其资助者为模特儿创作的《圣农神父像》(1769年),即所谓的“梦幻肖像画”系列作品之一。

皮埃特洛·达·克尔特纳、简巴提斯塔·提埃波罗等与他那个时代更近的画家,从他们自由而色彩丰富的绘画中寻找灵感。

弗拉戈纳尔在罗马留学期间遇到了两位重要人物。一位是风景画家罗贝尔,他是法国协会的自费留学生;另一位是收藏家兼业余画家、资助者简·克罗德·里歇尔,即通称的“圣农神父”(法语中的“神父”是针对其业绩而赋予的尊称,人物不负有宗教上的义务,却拥有穿着神职人员服装的权利)。罗贝尔劝说弗拉戈纳尔创作风景画,两人常常一起到户外写生。对于这两位画家而言,富裕的“圣农神父”是宽大而乐于助人的良好资助者。

从学院派的转向

1761年3月,由“圣农神父”负担费用,弗拉戈纳尔访问了那不勒斯,次月,离开罗马前往巴黎。这是一次耗时五个月的舒适旅行,弗拉戈纳尔游览了意大利北部的艺术重镇,于9月

26日到达巴黎。此时的弗拉戈纳尔二十九岁,他认真地工作,着手创作幅宽达四米的历史画巨作,并欲图获得成功,这便是以鲜为人知的古代神话为主题的《科列苏斯舍身救卡里尔荷》(参考第6页),作品获得了预料中的巨大成功,弗拉戈纳尔也因此因此在1765年3月成为皇家绘画雕刻学院的准院士,并在五个月后的沙龙展(官方画展)中引起轰动。

路易十五购买了这幅作品,并决定在著名的哥白林壁毯工场将其织成壁毯。获得辉煌成功之后,弗拉戈纳尔似乎已经顺利地走上了成功之路,但情况并不那么乐观。由于王室财政窘困,弗拉戈纳尔到1773年才收到该作品的最后一笔付款,而壁毯也并没有被织成,作品在哥白林的工场里放置了三十年之久。

◀ 皮埃特洛·达·克尔特纳(1596—1669年)的《圣母圣子和圣马尔提纳》(1645年)。

Musée du Louvre, Paris/Giraudon/The Bridgeman Art Library

Artist's Life

1732 4月5日出生于法国南部的格拉斯。父亲弗朗索瓦·弗拉戈纳尔是手套制造商,母亲弗朗索瓦·普提是商人的女儿。弗拉戈纳尔是他们的长子。

1733 弟弟约瑟夫出生。

1738 一家移居巴黎。后来为公证人事务所的事务员,而后拜画家夏尔丹为师。

1748 拜法国著名画家布歇为师。

1752 《热罗姆崇拜神》获得罗马奖。

1756 前往罗马。结识罗贝尔和简·克罗德·里歇尔。

1761 离开罗马返回巴黎。

1765 成为皇家绘画雕刻学院准院士。《科列苏斯舍身救卡里尔荷》在沙龙展大受好评,并被路易十五收购。

1769 同玛丽-安娜·杰拉尔结婚。六个月后,女儿昂利埃特-罗萨利出生。

1773 收到《科列苏斯舍身救卡里尔荷》的最后一笔付款。前往意大利以及中欧各城市,开始了近一年的旅行。

1780 儿子亚历山大-埃瓦里斯特出生。

1788 10月,女儿昂利埃特-罗萨利可能是因患结核病死去。受沉重打击而患重病。

1789 法国大革命爆发。

1790 为了疗养,全家回到故乡格拉斯。

1792 回到巴黎,但没有再作画。

1793 由画家大卫推荐,在国家美术馆新近对外开放的卢浮宫美术馆获得管理官员的职位。以后的七年中,从事美术馆方面的工作。

1806 8月22日,在巴黎勒瓦卢瓦-佩雷的家中去世。

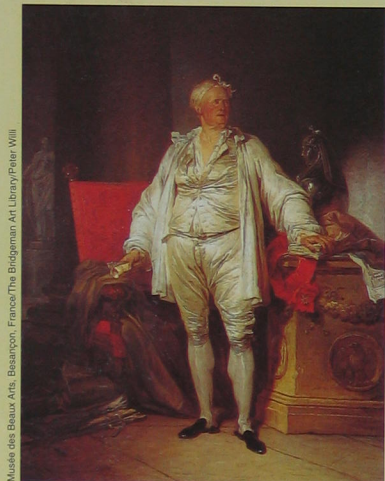
Galleria Nazionale dell'Umbria, Perugia, Italy/AVG, London/S. Domergue

Hragonard.

CAPRICIOUS CLIENTS

反复无常的顾客们

Musée des Beaux-Arts, Besançon; France/The Bridgman Art Library/Peter Will

弗拉戈纳尔的资助者中有当时的社会名人、富豪和掌权者。虽然弗拉戈纳尔在性格上有腼腆的一面，但如果有必要，他也会同所谓的名士平等争论，而拒绝自己被视作佣人般待遇。

实际中，他同两位最著名的顾客都发生了纠纷。这便是恶名昭彰的舞女、水性杨花的玛丽-玛德林·基玛尔小姐，以及1773年至1774年间画家一起到意大利旅行的大富豪、金融业者贝尔舒雷·德·古朗库尔。

古朗库尔起初对弗拉戈纳尔的随行非常高兴，但回法国时，他提出画家在旅行途中创作的所有素描的所有权归属自己，并诉诸法律，结果弗拉戈纳尔胜诉。在此稍前的时候，弗拉戈纳尔同基玛尔小姐失和，其原因大概在于基玛尔的傲慢无理。作为报复，据说弗拉戈纳尔重新创作了她的肖像画（该作品现已失传），画家原来把基玛尔扮成希腊神话中的女神之一——掌管歌舞的忒尔西科瑞的样子，而在后来的作品中，弗拉戈纳尔将其画成了复仇女神——提西福尼。

◀ 弗朗索瓦-安德列·万桑创作的《贝尔舒雷·德·古朗库尔肖像》（1774年）。

费用支付迟缓大概也是弗拉戈纳尔远离这类绘画的原因。继《科列苏斯舍身救卡里尔荷》之后，弗拉戈纳尔收到了王室的两幅巨作的订件，但他都予以谢绝，后来也未创作过类似的巨作。取而代之的是，像《秋千》那样为个人收藏家创作的轻松小品。他的这种转向成为当时批评家们的众矢之的，甚至有人说他抛弃了崇高志向

Musée du Louvre, Paris/AGK London/Erich Lessing

► 弗拉戈纳尔创作的巨幅历史画《科列苏斯舍身救卡里尔荷》（1765年）。

而追逐高额报酬。1769年，他原来的一位崇拜者失望地写道：“诱人的收入和对妇女卧室的兴趣使他看错了通向光荣的道路。”

同年6月18日，弗拉戈纳尔同比自己小十三岁的格拉斯香水制造商的女儿玛丽-安娜·杰拉尔结婚。举行结婚典礼之时，杰拉尔已经怀有四个月的身孕，12月16日，他们的女儿昂利埃特-罗萨利降生。他们的另一个孩子亚历山大-埃瓦利斯特出生于十一年后的1780年10月。

舍弃画笔，成为美术馆管理官员

1773年10月，弗拉戈纳尔再次到意大利旅行，这次他是作为“圣农神父”的内兄、欧洲屈指可数的富豪、金融从业者贝尔舒雷·德·古朗库尔的随行人员之一。弗拉戈纳尔一行南下到那不勒斯后，经由欧洲中部访问了维也纳、布拉格，1774年9月回到巴黎。正值盛年的弗拉戈纳尔，在以后的十余年时间里创作出众多的、最为优秀的作品。

而时代的审美潮流正在发生变化，从优美而轻快的风格向严谨的新古典主义风格转变，以恢复古希腊和古罗马的荣光。

1788年，弗拉戈纳尔失去了十八岁的爱女，画家坠入了绝望的深渊，他患上了重病。为了疗

养，1790年初，画家带着妻子回到故乡格拉斯。人们常常认为，弗拉戈纳尔是为了躲避前一年爆发的法国大革命而离开巴黎的，而真正的原因也许是为了疗养。但无论怎样，法国大革命确实给弗拉戈纳尔的画家生涯画上了休止符。因为他的绘画作品属于革命者们要清除掉的、浅薄的、贵族们的享乐世界。

1792年弗拉戈纳尔回到巴黎后，再没有创作任何一幅作品。当时统领画坛的是绘画领域中的法国大革命代言人路易·大卫。在大卫默默无闻之时，弗拉戈纳尔曾经帮助过他。1793年，卢浮宫美术馆作为国家美术馆对外开放，大卫为了报恩，推荐弗拉戈纳尔任卢浮宫美术馆管理官员，直到1800年，弗拉戈纳尔一直从事着美术馆方面的工作。在人们的忘却中，1806年8月22日，享年七十四岁的弗拉戈纳尔在巴黎辞世。

Musée du Louvre, Paris/Romaine Bériot

▲ 18世纪70年代中期，弗拉戈纳尔使用黑色粉笔画了全体家庭成员的圆形肖像画。这是《弗拉戈纳尔夫人肖像》。

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris/Jean-Loup Charmet

◀ 以约翰·克洛德·纳特斯（1765/6-1822年）的作品为原型制作的塞纳河的全景版画（1806年）。正面远处，可见内设国家美术馆的卢浮宫。

洛可可的欢快梦幻

PLAYFUL VISIONS OF ROCOCO CHARM

18世纪在法国大放异彩的洛可可绘画，弗拉戈纳尔是它最后的伟大代言人。在有所节制的欢情爱欲的画面，细腻的色彩、自由的笔触、流畅而轻松快活的素描形成其特征。

弗拉戈纳尔是代表着洛可可绘画风格的巨匠之一。以轻快、优美、亲密为特征的洛可可绘画于1715年前后出现在法国，18世纪后期盛极一时，随后便在重视条理和正统的新古典主义冲击下消亡。1988年，在巴黎和纽约举办了历史上规模最大的弗拉戈纳尔画展，主办者皮埃尔·洛桑贝尔在简介中说：“在当时的法国画家，弗拉戈纳尔最完美地表达了时代精神……如果只举出一位象征18世纪的画家，不是处于两

肖像画

弗拉戈纳尔时还以写实技法用油彩及素描创作肖像画，其中包括几幅自画像。于1769年前后创作的被称为“梦幻肖像画”的系列作品比较著名。该系列作品现存有十四幅，其中的八幅收藏在卢浮宫美术馆。每一幅都是与众不同的半身像，人物身着犹如舞台演出服一样的服装，手前面有石头栏杆。其中能确定画中人物的有几幅。

都是描绘弗拉格纳尔的赞助者“圣农神父”的作品。上面的作品是该系列作品中的一幅——《音乐》，这幅和前面所述的《“圣农神父像”》的背面都贴有标注画家姓名、创作年代（1769年）和模特儿名字的旧标签，模特儿是“圣农神父”的哥哥拉·布尔特舒神父，标签上写着：“一个小时完成。”从整个系列作品看，绘画整体表现出非常生动逼真而大胆的笔触，它们全部是订购者定购的作品，还是只是其中的一部分已无从考证；订购者是否曾经打算将这些作品装饰在某一处，对此在今天仍一无所知。

Musée du Louvre, Pinault-Endgeman Art Library/Peter Will

Musée des Beaux Arts et d'Architecture, Besançon, France/AGK London

素描

弗拉戈纳尔是多产的素描家，现存有其素描两千七百多幅。这些素描作品中，从草图习作，到如同独立作品一样精美的完成品（有的是版画草图）多种多样。画家喜欢使用的是红色和黑色粉笔，《坐着的少女》（下1787年）是以红色粉笔精心、细腻地创作出来的典型作品。此外，还有以出色的观察力为基础，以流畅的笔触所作的意大利风光的风景画，如《热那亚附近的海岸风光》（左 1773年）。弗拉戈纳尔还常常在素描中施加淡彩。

Private Collection/The Bridgeman Art Library

个极端的华托或者大卫，不是作为宫廷画家代表的布歇或者卡尔·凡·洛，也不是以家庭教师或者死去的兔子为题材、描绘纯粹诗篇的夏尔丹，他大概就是弗拉戈纳尔。他浓缩了洛可可馨香的精髓，是18世纪的象征。”

多艺多产的画家

人们常说，弗拉戈纳尔的气质与他的艺术相吻合。人们通常认为他过着自由奔放的生活，同做其模特儿的可爱女孩们有过恋爱关系。

而实际上，对于他的私生活我们知之甚少，也没有否定这些传说的证据，没有证明、或者暗示他同自己妻子以外的妇女发生过恋情的事实，也没有其婚姻生活不幸福的证言。他似乎与自由奔放的外向型性格相距甚远，而具有谨慎、腼腆的性格。

但对他的才华人们的意见是一致的。于1855年出版的卢浮宫美术馆简介中，馆长弗雷德里奥·维罗这样写道：“他涉足了所有领域：在肖像画、描绘日常生活的风俗画、风景画等作品中他表现出绝佳的本领。他精于临摹巨匠的作品，还可以轻松自如而优雅地创作小

风景画

人们往往认为弗拉戈纳尔是人物画专家，其实他也是代表18世纪的风景区画家之一。他的风景画中有两个截然不同的类型，其一是受罗马近郊蒂沃利埃斯特别墅美丽浪漫的庭园启发而作的意大利式景色。作品有水彩画《蒂沃利附近的加斯加特雷和马埃克纳斯的别墅》(右)、油画《蒂沃利的瀑布》(右下)等；另一类是继承当时在法国流行的17世纪荷兰绘画传统的写实性风景画。弗拉戈纳尔至少去过一次荷兰，在巴黎的画商或者个人收藏家那里他也可以轻易看到荷兰绘画巨匠的作品。在粗犷的《爱情岛》(下约1775年)中，画家以其独特的风格描绘了爱神维纳斯所统治的希特尔岛(库特拉岛)。

Museu Calouste Gulbenkian, Lisbon/ET Archive

型肖像画，制作迷人的粉彩画、胶彩画、水彩画以及蚀刻画。”

弗拉戈纳尔涉猎广泛而数量庞大的作品给美术史学家带来了很多问题，每幅作品位于其一生中的哪个坐标点上，关于这方面的线索极少，画家很少在绘画作品或者素描上署名或注明日期，而凭借其它资料也几乎难以确定其年代。弗拉戈纳尔很少制作公众性作品，而是专为个人创作，其作品极少公开发表，他同时代记录中有所记载的大型订件也微乎其微。此外，难以考证其作品创作

年代的另一个问题还在于弗拉戈纳尔的绘画风格发展并不是直线形的，即使是同一时期的作品，因其种类不同，画家也会以完全不同的风格进行创作，因此，难以从风格上判断作品的创作年代。

对于像变色龙一样改变其绘画风格

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Musée du Louvre, Paris/AGK London

的弗拉戈纳尔，1756年至1761年曾在画家罗马留学期间担任罗马法国协会会

长的纳特瓦尔说：“他以惊人的才能接连不断地改变风格。”纳特瓦尔最初认为这种转变之迅速“造成了作品的参差不齐”。但他也理解到，洋溢着活力才是弗拉戈纳尔的最佳特质，他自己也注意不将学院式的严肃性过分强加给学生，避免抑制他们“与生俱来的天份”。

辜负了人们希望他成为历史画家的愿望

在巴黎的美术学院，弗拉戈纳尔仍然期待着在获得罗马奖时向人们展现的“闪耀”和“惬意的精巧”。的确，在洋溢着生命力和精神力量的其成熟时期作品中，都拥有这种特质。但对于他不再对历史画（情节画）感兴趣却让美术学院失望了。特别是弗拉戈纳尔1765年发表的《科列苏斯舍身救卡里尔荷》令巴黎画坛大为震惊并获得巨大成功之后，这种失望更显强烈。这一年，法国当时最著名的历史画家卡尔·凡·洛去世，年轻画家中备受瞩目的让-巴蒂斯特·迪埃也离开了人世，人们期待着弗拉戈纳尔能填补他们留下的空白。

当然，在今天看来，弗拉戈纳尔显然不适合再创作历史画，他放弃了继续创作像《科列苏斯舍身救卡里尔荷》这样的历史画可以说是明智的。当时，批评家们赞扬其“崇高”和“非凡的辉煌”，

而在我们看来，画面蕴含着不自然且充满伤感。尽管他同时代人认为弗拉戈纳尔“抛弃了高尚主题的作品和严肃的研究，而专注于无聊之事”，但在今天看来，可以说弗拉戈纳尔是适合创作更加

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library/Peter Will

欢爱情景

弗拉戈纳尔的作品中最著名的部分是描绘欢爱情节，其中有像《被夺走的内衣》（右上 1765-1772年）一样的贵族卧室内景，有像《被偷走的吻》（右 1759年）一样的乡村轻佻姑娘，也有神话画和寓意画。年轻姑娘在床上和小狗嬉戏的场面是画家喜爱并反复使用的主题之一。这类绘画往往伴随着偷看一样的感觉，但由于画家细腻的技巧和独特的生命感，使画面充满了生活的温馨。

Hermitage, Saint Petersburg/The Bridgeman Art Library

书籍插图

以18世纪80年代为中心，弗拉戈纳尔在绘画生涯的后期曾创作了三组素描组画做书籍插图，但都没有随书出版。其中的一组是为17世纪诗人拉·封丹《寓言》中《忠实的仆人》（右）等而作的系列素描，有几幅被制成了版画，但由于法国大革命而中断，最终没有出版。另外两组是不是为某特定出版商创作的也不清楚，也许由于它们极其奔放大胆而难以制成版画；也可能它们只是弗拉戈纳尔为了自己消遣而创作的。其中的一组是塞万提斯的著名西班牙小说《堂·吉珂德》的插图，现存有《堂·吉珂德和桑丘的窘境——被大帆船上的奴隶严厉惩罚》（下）等三十幅作品；另一组是为阿里奥斯托创作的伟大的意大利文艺复兴时期的叙事诗《疯狂的罗兰》所作的插图。

Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford/The Bridgeman Art Library

轻松主题的画家，他从爱情的主题和欢爱的场面中找到了自己的路。

洋溢着人生喜悦的绘画

在这个领域，弗拉戈纳尔没有花费多少时间便获得了名声。《科列苏斯舍

AKG London

身救卡里尔荷》问世仅仅一年或者两年后，弗拉戈纳尔便创作出被誉为洛可可绘画风格的典型杰作之一的《秋千》。这幅绘画的最大特点在于画家完

她在巴黎近郊卢韦西耶讷的宅邸创作了四幅组画《少女爱情的升华》。但作品1773年被退回（费用却已支付），主人以更加适合建筑物风格的新古典主义画家约瑟夫-马里·维安的作品取代了它，这是考究的宫廷兴趣开始离开弗拉戈纳尔的最初征兆。

尽管遭到了失败，弗拉戈纳尔仍然拥有很多顾客，在以后的二十余年里他继续进行着创作活动。虽然范围有限，但他跟随着时代的变化改变着自己的绘画风格，他模仿新古典主义绘画风格的平滑表面，笔触也更加细腻并带有光泽，

美地表现出细腻的色彩、娴熟的笔法、以及“生命的喜悦”感觉。订购这类绘画的顾客中，有贵族、著名的社交界人物，如被视为路易十五世最漂亮的情人杜·巴里夫人。1770年前后，弗拉戈纳尔接受了她的大幅订件，为

但他轻松而欢娱性的主题基本没有改变。1789年爆发的法国大革命提倡肃清洛可可的华丽、轻浮的追求，重新回归严谨时尚之时，弗拉戈纳尔的画家生涯实质上也就此中断。

在那以后的十余年时间里，弗拉戈纳尔没有进行任何创作，在人们的遗忘

中离开了人世。从1806年他去世以后，在三十多年时间里，他的名声也被人们忘却了。当时，18世纪的美术被认为完全落后于时代，例如，卢浮宫美术馆1859年曾有机会购入《秋千》，但他们拒绝了。到了19世纪末，富裕的收藏家开始购买弗拉戈纳尔的作品时，其名

声重新复活。弗拉戈纳尔在美国特别受欢迎，19世纪末在国际绘画市场上形成巨大实力的美国实业家们都被其轻浮感所吸引。将《少女爱情的升华》组画带回美国的是百万富翁摩根，1913年他去世后，大富豪弗里克以巨款收购了它们。

Musée du Louvre, Paris/AGK London/Erich Lessing

Wallace Collection, London/The Bridgeman Art Library

Private Collection/ET Archive

家庭情景

常有人认为弗拉戈纳尔更爱他的妻妹马格里特·杰拉尔，而不是他的妻子，但画家的婚姻生活似乎非常幸福，这种幸福的家庭景象也常常出现在他的作品中。其中，儿童的绘画很多，有像《扮作小丑的少年》（上右 约1780-1785年）一样的肖像画，也有像《好母亲》（左 约1777年）一样的主题。弗拉戈纳尔几乎没有创作过宗教画，但他喜欢来自于“基督诞生”、“基督的孩童时代”的故事，创作了维里侯爵订购的《牧羊人的礼拜》（上左 约1753-1756年）等作品。

名作特写

Wallace Collection, London/The Bridgman Art Library

秋千

伦敦 华莱士收藏馆藏
Wallace Collection, London
THE SWING
1767年
81 × 65cm

在18世纪的法国绘画中，轻快而富有装饰性、与众不同而潇洒漂亮的这幅杰作是最广为人知的作品之一，据说这是圣朱利安男爵订购的。最初，男爵委托自己资助的历史画家加布里埃尔-弗朗索瓦·德瓦扬创作男爵和他年轻情人的场面：“想请你画一幅女子坐在秋千上、神父正推着她的作品，在能看见女子脚的位置画上我，并可以加上你认为可行的东西。”吃惊于这一要求的德瓦扬建议说弗拉戈纳尔更加合适。

弗拉戈纳尔在作品中把神父改成了年轻女子的丈夫，并加入了隐喻情欲含义的众多小道具，以此强调出情人们欢爱、放纵与梦幻般的生活情趣。塑像是爱神丘比特将手指竖在嘴唇边，他和因兴奋而吼叫的小狗正在观看情人们的嬉戏。

弗拉戈纳尔和他的老师布歇一样，创作了众多求爱、亲昵、温柔的爱情、放纵的场面等直白的爱情情景。对于弗拉戈纳尔而言，法国大革命以前的18世纪有闲阶级是这类绘画的很好顾客。但是，盼望具有较强政治性的历史画巨作的呼声取代了对这种犹如秘密情事一样浅薄主题的爱好后，弗拉戈纳尔的名声也急剧衰落。

在西欧美术中，庭院或大自然是孕育爱情主题传统场地，它可以追溯到以“爱情庭院”通称而广为人知的一系列中世纪末期的绘画创作。今天被视为提香之作的《田野音乐会》（约1510年，曾经被视为乔尔乔涅的作品）是文艺复兴时期最著名的作品，以轻柔笔触描绘出的牧歌般风景中，两位裸体女子和两位裸体男子惬意地演奏乐曲。与洛可可绘画风格更加相称的是华托，他充满魅力的作品是这类绘画的先驱，特别是主人公在户外互许情爱的场面吸引了弗拉戈纳尔和他的资助者。

华托开创了自己的道路，创造出符合自己兴趣的、被称为“雅宴画”（费特·贾兰特）

National Gallery, London

▲ 华托的《爱情的音阶》（约1715年）。“演奏”，借用莎士比亚的说法即“滋养爱情的食物”，是华托田园诗般的绘画作品中频繁出现的主题。