

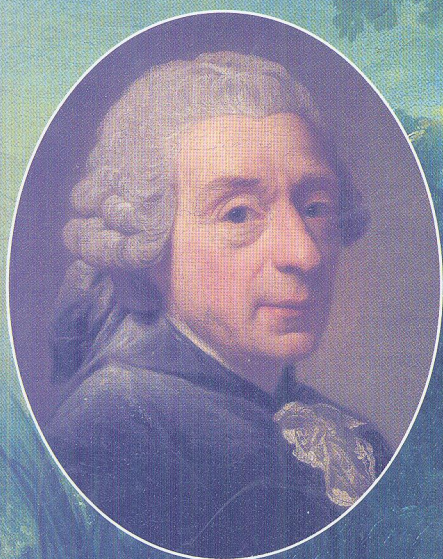

西洋美术家画廊 96

布歇

Crallery Art

Boucher

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

96 布歇

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

法国旧体制时期的艺术巨匠

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

性感、快乐的美术

名作特写

14

MASTERPIECE

狄爱娜出浴

作品选解

20

GREAT WORKS

秋天的田园风景 20

沙发上的裸女（金发宫女） 22

日落 24

遭到伏尔甘突然袭击的

维纳斯和马尔斯 26

蓬巴杜侯爵夫人 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

华莱士收藏馆

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

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·爱克
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 德拉克洛瓦	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 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	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 布龙吉诺
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 Ruysdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里奥
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 Boucher 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: 07-2001-807号

西洋美术家画廊 96 布歇 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘从星

责任编辑/刘从星 张亚力 王兴吉

日文翻译/周异夫

校勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

校对/尤雷

监印/赵岫山 欧阳彬

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6月第1版第1次印刷

开本/635×940mm 1/8 印张/4

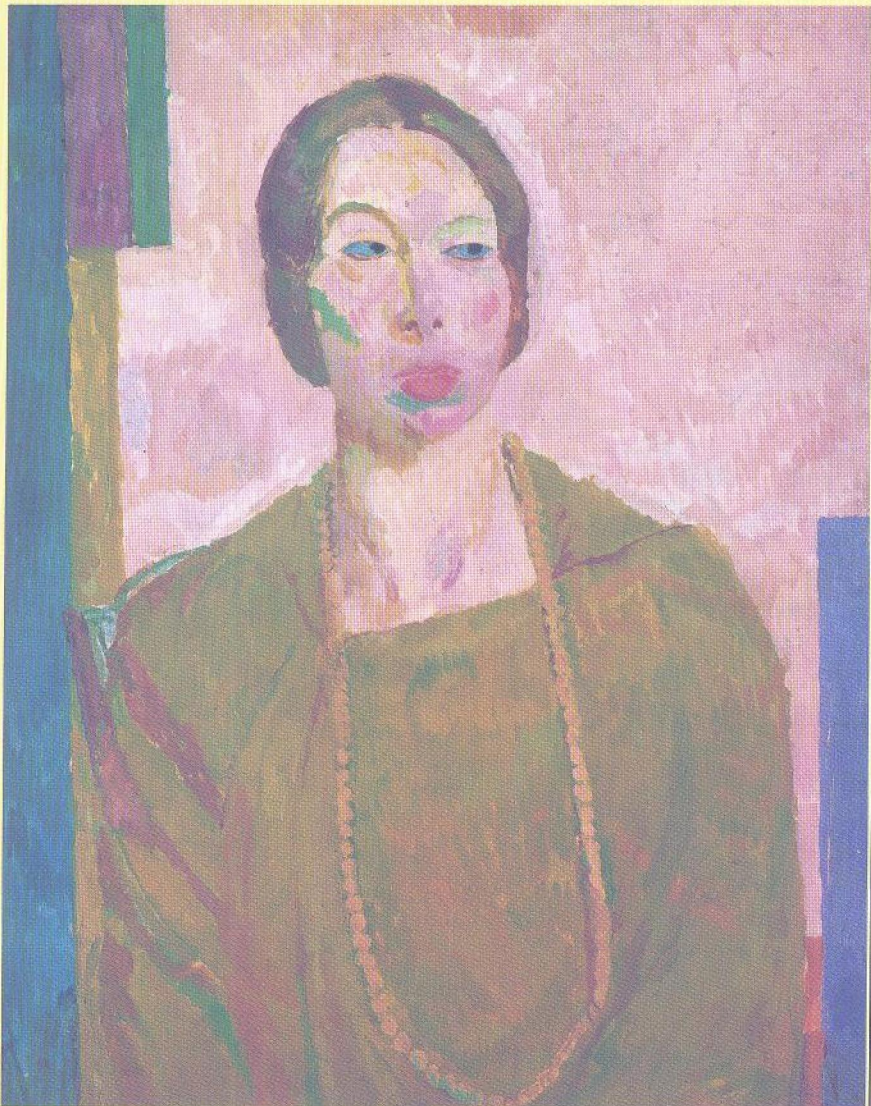
印数/1-5000册

书号/ISBN 7-5386-0374-3/J·168

定价/15.00元

瓦尼萨·贝尔为了将法国前卫艺术——后印象主义引入20世纪初期保守的英国美术界作出了重要贡献。她是要求从死板、束缚很多的社会中解放出来的画家、作家团体“布卢姆斯伯里团体”的核心人物。在现实生活中，她为奔放的爱情而生存，与丈夫克莱夫·贝尔保持亲密交往的同时，还与情人罗杰·弗赖、邓肯·格兰特一起生活，与他们一起创建了“奥米伽工作室”，试图将美术扩展到实用世界。通过这些活动，瓦尼萨开始从事装饰美术创作，在地毯、屏风、壁画等室内装饰中留下了很多自由、快活的作品。

S.J. 哈钦森夫人 1915年

Tate Britain, London/©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

Gallery Art Bell

◀ 《斯塔特半岛海滨》

76×101cm 约1912年

1910年在伦敦举办的“马奈与后印象派画展”中，塞尚、高更的绘画给瓦尼萨带来了震撼。其结果，原本喜欢前卫性绘画的瓦尼萨抛弃了对细部的拘泥，创造出粗略捕捉形态、并以坚实的轮廓线条进行勾勒的风格。这幅绘画中，她只用兰、白、土黄三种颜色为简单到极限的形状着色，并以黑色轮廓线条相勾勒。从左上方延伸到右下方的舒缓斜线隔开了蓝色的大海和白色的沙滩；相反，两组人物处于从画面右上方延伸到左下方的对角线上。绘画中可以感受到安稳和秩序。

Hulton Getty

Tate Britain, London/©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

法国画家布歇是洛可可艺术的巨匠之一。洛可可艺术的轻松活泼风格是18世纪美术的主要潮流。除了宁芙和女神的性感绘画之外，布歇还活跃在壁毯草图设计、陶瓷器设计、舞台美术等其它艺术领域。这一切都表现出一种豪华和雅致，可以说这就是法国旧体制最后辉煌日子里的奢华缩影。

在布歇的作品中，有几幅令人叹为观止的华丽绘画是在路易十五的爱妾蓬巴杜夫人援助下创作的。但很多人认为布歇与宫廷人物关系的亲近是一种堕落和颓废，这也导致后来人们对他作品评价的降低。

《布歇肖像》

亚历山大·洛斯拉 (1760年)。

F. Boucher

法国旧体制时期的艺术巨匠

ARTIST OF THE 'ANCIEN REGIME'

出身贫寒的布歇在法国旧体制中度过了一生，他为愈发脱离贫困民众的贵族社会创作出洗练而梦幻般的艺术作品。

Musée du Louvre, Paris/Photo RMN

1703年9月29日，弗朗索瓦·布歇出生于巴黎。他的父亲尼古拉也是画家，据当时的记录记载，他是圣路加公会美术学院的画师和装饰家。但他作为画家似乎并未获得成功，其多数收入来源于贩卖版画和其它绘画材料。

对于布歇的少年时代我们知之甚少，但可以想象，他从小便在父亲的工作室里帮忙。由于父亲多才多艺，这种帮忙本身便是有益的学习。除了其它工作之外，从书籍插图到徽章设计、版画，尼古拉还从事着与艺术有关的各种工作。通过这些工作，布歇获得了接触其将来职业的机会。

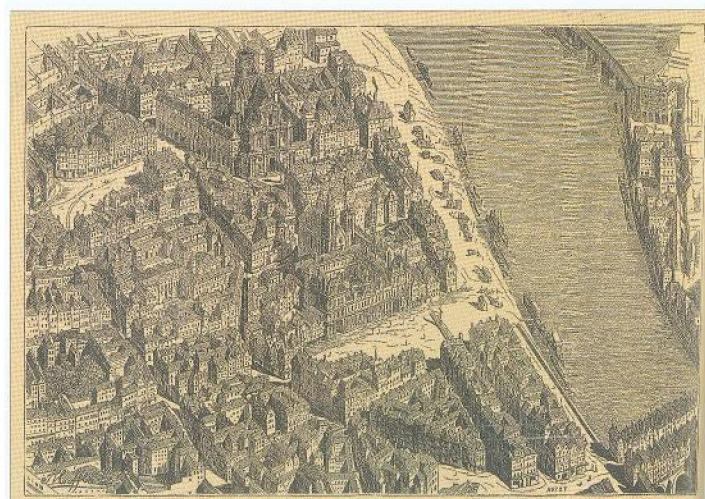
尼古拉发现儿子的才气之后，将他送到当

时的一位一流装饰画家——F. 勒穆瓦纳（1688–1737年）画室学习。从父亲这个雄心勃勃的选择上可以看出，尼古拉对自己的儿子抱有很高的期望。而当时，布歇在勒穆瓦纳的画室里只呆了几个月时间，后来，这位年长的画家谴责布歇时说，“对自己的这个徒弟几乎没有兴趣”。但这个短暂的学习对布歇树立起自己的风格产生了重大影响。

17岁那年，年轻的布歇进入经营商业版画的J.F.卡尔（1661–1730年）工作室。布歇是为了父亲转到这项工作上来的。简单看来，这像是一种倒退，但新的工作锻炼了布歇在装饰艺术方面的技术，同时为他带来了结识众多具有影响力的资助者的机会。而布歇首次得到的重

◀ 布歇的朋友、居住在巴黎的瑞典色粉画家古斯塔夫·伦德贝里（1695–1786年）创作的色粉肖像画《布歇肖像》（1743年）。布歇身穿法国宫廷的流行服装。

▼ 这幅19世纪版画表现出布歇所生活的18世纪巴黎鸟瞰图。当时，这个法国首都是一座到处是弯曲狭窄小路的中世纪城市。

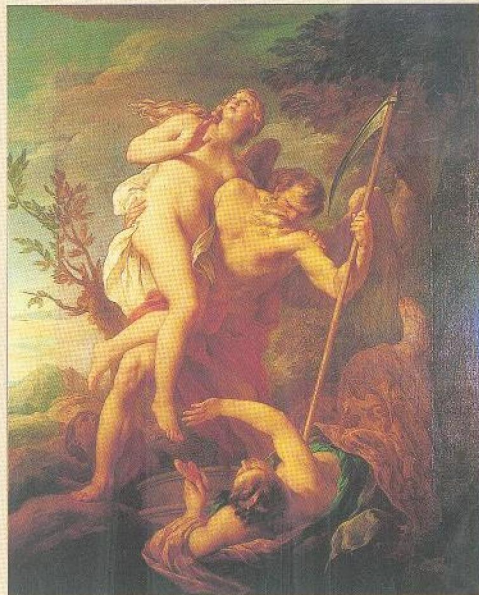
Mary Evans Picture Library, London

F R A N Ç O I S L E M O Y N E

F. 勒莫安

布歇的第一个徒弟是当时法国的代表性画家之一F.勒莫安(1688-1737年)。勒莫安是王室马车夫的儿子,1711年获得皇家美术学院优秀奖,1718年成为皇家美术学院院士。由于他的资助者F.贝尔杰十分慷慨,勒莫安得以在意大利长期逗留,并充分学习博洛尼亚画派巨匠的绘画。但给他带来最强烈影响的却是鲁本斯。勒莫安专事壁画,活跃于很多大规模的装饰工程中,其中特别值得一提的是对凡尔赛宫“赫拉克勒斯大厅”的装饰。由于这一功绩,1736年,勒莫安获得了正式的宫廷画家称号。取材于神话素材的典雅装饰使勒莫安成为从巴洛克向洛可可发展过程中的重要艺术家。然而,与作品中表现出来的典雅和轻松相反,勒莫安本身的情绪却很不安定。勒莫安完成杰作《被时间拯救的真理》之后不到24小时,便自杀身亡。

Wallace Collection, London/The Bridgeman Art Library

► 勒莫安的遗作、栩栩如生的寓意画《被时间拯救的真理》(1737年)。其中可以看到承袭于鲁本斯、G.雷尼等画家色彩丰富的古典主义特征。

大工作也不是绘画,而是系列版画作品的创作。收藏家J.D.于连十分钦佩年轻的布歇的超群技术,委托他将J.A.华托(1684-1721年)的几幅杰作制成版画。同样,对于布歇而言,这一工作也是一个宝贵的经历。华托描绘乡间牧歌般生活的作品,给处于艺术发展阶段的布歇的风格带来了强烈影响。

尽管布歇作为版画家获得了很高评价,但

当时他无疑还是皇家美术学院的学生。因为布歇在1723年获得了皇家美术学院的罗马奖(获此荣誉被视为迈向成功的第一步)。罗马奖的获奖者通常将获得设于罗马的法国美术学院留学的通行证,但由于美术学院当时没有空位,布歇未能获得奖学金,他继续在卡尔的工作室里工作。但布歇继续进行着绘画创作,在1725年的青年艺术家展览会上展出的作品受到了好评。

意大利之旅

1727年,布歇前往意大利长期旅行。当时人们仍然认为,这是年轻艺术家学习中的重要一环。尽管在旅居期间健康状况屡屡出现问题,但布歇仍然在意大利逗留了四年时间(1727-1731年)。虽然布歇本人在后来认为自己的意大利旅居时期并未获得什么收获,但十分显然,他从意大利的艺术、特别是意大利巴洛克巨匠那里学到了很多。此外,布歇在法国艺术家社团中还得到了一些知己,其中特别值得一提的是设于罗马的法国美术学院院长尼古拉·沃鲁盖尔(1668-1737年)。沃鲁盖尔在给家里的信中提到了布歇抵达美术学院时的情况“还

AKG London

◀ J.A.华托细腻的美术作品对布歇后来风格的形成产生了影响。布歇年轻时期曾经接受委托,将华托的一系列绘画制成版画,其卷头画中便包括华托的这幅《自画像》。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

▲ 使布歇成为皇家美术学院院士的《里纳尔多与阿尔米达》(1734年)。绘画主题取材于意大利著名诗人T·塔索的叙事诗《被解放的耶路撒冷》中的一个场面，为了显示出自己的技艺，布歇在绘画中融入了色情性要素。

有一个名叫布歇的人，他虽然年轻却才能非凡。事实上已经不是我们这里主建筑物的另一座建筑物中有一间脏乱的小屋，我把他塞到了那里”。

布歇回到巴黎之后，意大利旅行给他带来的效果便清楚的显现出来。1731年，布歇作为“历史画和情节画家”得到了皇家美术学院的承认，三年后，他的作品《里纳尔多与阿尔米达》获得好评，布歇也因此成为皇家美术学院院士。

► 《布歇夫人肖像》(1743年)中，布歇描绘出其夫人将宠物犬抱在膝上，穿着华美的上流阶层形象。绘画中的人物悠闲惬意，而事实却与之相反，玛丽-让作为模特兼临摹画家在丈夫的画室里工作，过着繁忙生活。

Agnew & Sons, London/The Bridgeman Art Library

他还获得了正式的美术学院教师职位，继副教授(1735年)之后，他还被推选为教授(1737年)。

对于当时的布歇而言，这个为他带来金钱的职位非常重要。1733年，布歇同17岁的玛丽-让·比乌佐(1716-1786年以后)结婚，他们养育了三个孩子(两女一男)。后来，这两个女儿都嫁给了布歇的学生，他们的儿子也成了艺术家。玛丽-让为布歇的艺术发挥了很大作用，她是布歇绘画中的主要模特，布歇以她为原型，在画布上描绘出极其迷人的裸体宁芙和女神形象。玛丽-让自己也是画家，在丈夫的画室里做临摹画家。布歇夫妇的婚姻生活中摩擦不断，他们追随当时社会在道德方面比较宽松的潮流，都有婚外恋情，但在真正意义上，这些并没有威胁到他们的夫妻关系。而事实上，布歇的最大烦恼却是妻子的浪费毛病。

流行画家

除了教学工作之外，在其它艺术工作方面，布歇也进行着各种努力。1735年，他获得了王室的第一个订件，以灰色单色画(只以浓淡不同的灰色进行描绘)在凡尔赛宫“王妃大厅”描绘四幅壁画。此后，布歇随即又获得了订件，装饰凡尔赛宫的小房间并为枫丹白露宫殿创作四幅绘画。

在绘画以外的领域，布歇也留下了足迹。1734年，布歇首次接到了博韦和戈布兰的壁毯工厂负责人让-巴提斯特·乌德里(1686-1755年)的壁毯设计订件。此后的数年间，布歇获得了很多设计壁毯草图的工作，特别是1736年画家设计了描绘《意大利村庄节日》的14幅壁毯系列草图后，这类工作进一步增加。这一系列壁毯的织造是一个巨大项目，直到1762年仍未完成。

根据布歇的素描和油彩画制成的版画的出版，在很大程度上为他赢得了名声。版画多成套出售，其中最受欢迎的是1737年出版的题为《巴黎的叫卖》，这套版画作品由12幅系列素描组成。由于版画受到了极大欢迎，作品还被制

Roger-Viollet

◀ 布歇以素描创作出的12幅版画系列作品《巴黎的叫卖》，描绘出首都巴黎的大街以及市场里的种种恋爱景象。这是系列作品中的一幅《水萝卜！水萝卜！》，画家描绘出向街头可爱的小贩求爱的工人形象。

“我见到了布歇先生……我告诉他酬劳金额，他没有答应。请他作画，至少需要300银币。年轻的布歇先生因为国王和宫廷的工作总是非常繁忙，他对自己的能力有强烈的自信，而且订件众多，因此，他认为自己是最著名的画家之一。而事实上，如今在巴黎，布歇先生确实是巨匠之一”。

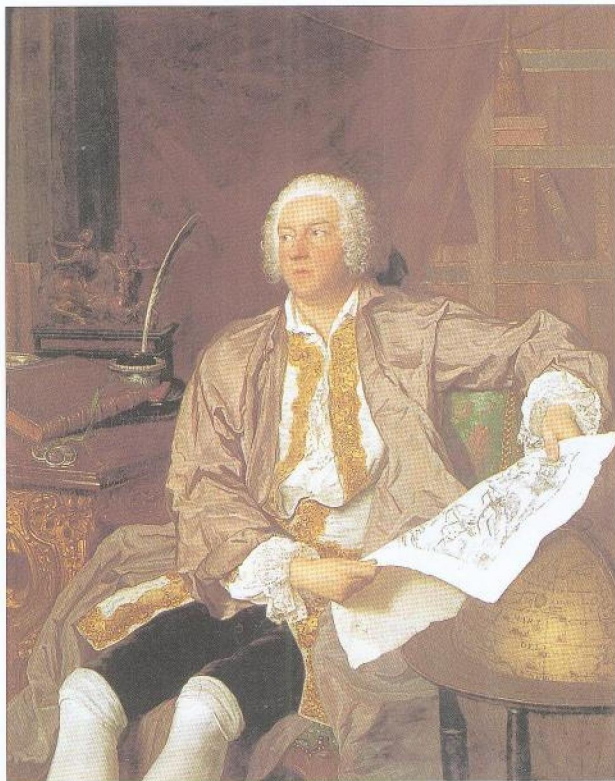
1739年，泰辛到达巴黎之后终于同意向布歇支付巨额报酬。翌年，泰辛向布歇支付了惊人的1600银币，得到了画家的杰作之一《维纳斯的胜利》（1740年）。此外，泰辛又购入了布歇的数幅作品，其中包括《莉达与天鹅》的临摹品（1742年）、《化妆》以及大量素描。而这些素描大多数是习作，而不是已经完成的作品。

泰辛对布歇十分慷慨，其原因之一也在于

成德国迈森瓷器的娃娃。

1737年，布歇在每半年举办一次的皇家美术学院沙龙（官方画展）上首次展出作品，从此以后，他作为画家开始出名。布歇当时的参展作品是以四季为主题的系列绘画作品，作品获得了很多人的赞赏。同年，受巴黎歌剧院委托，布歇着手设计芭蕾、歌剧、戏剧的舞台装置和服装。舞台艺术是布歇一直倾注了热情的领域之一，与其它领域一样，布歇在该领域表现出的才能令他倍受瞩目。

直到18世纪30年代末期，布歇的将来得到了充分保障。不知疲倦的旺盛精力，完成大量工作的惊人力量以及多方面的才能，这些为布歇带来了他无法完成的大量工作。因此，布歇得以仔细斟酌筛选自己将要接受的工作。画家与他最有力的资助者之一、驻巴黎瑞典大使C.G.泰辛伯爵（1695-1770年）之间的故事便很好的说明了这一点。泰辛伯爵同布歇的第一次接触以失败告终。1737年，泰辛伯爵通过代理人请布歇作画，但据说伯爵只得到了如下答复：

Nationalmuseum, Stockholm/The Bridgeman Art Library

▲ 杰克·阿维德创作的《C.G.泰辛伯爵》。泰辛在1739年至1742年间任瑞典驻法国大使。在任期间，他是布歇、夏尔丹、杰克·阿维德等法国艺术家的有力资助者。

Artist's Life

1703 9月29日，出生于巴黎。父亲尼古拉是画师兼装饰家。

1717 开始在父亲的工作室里学习。

1721 短时间师从于F.勒穆瓦纳。

1723 获得罗马奖，但未能获得奖学金。

1727 去罗马旅行。

1731 回到巴黎。作为历史画家获得皇家美术学院认可。

1733 同玛丽-让·比乌佐结婚。他们的孩子是让-伊丽莎白-维克托瓦尔（约1735年出生）、于斯特-纳坦（约1736年出生）、玛丽-埃米尔（约1740年出生）。

1734 成为皇家美术学院正式院士。

1735 从王室首次获得订件，创作凡尔赛宫“王妃大厅”的天顶画。

1737 被选为皇家美术学院的正教授。

1740 泰辛伯爵访问布歇画室。后来，泰辛成为布歇最有力的资助者。约这一年，开始了巴黎歌剧院的工作。

1742 泰辛离开巴黎。

1743 父亲尼古拉去世。

1748 与蓬巴杜夫人开始了密切交往，蓬巴杜夫人成为他最有力的资助者。

1755 被任命为戈布兰壁毯工厂监督。

1764 蓬巴杜夫人去世。

1765 被任命为国王的首席画家。被推选为皇家美术学院院长。

1768 辞去皇家美术学院院长职位。

1770 5月30日，在卢浮宫自己的房间里去世。被安葬在圣日尔曼洛克塞洛瓦圣堂。

▲ 布歇的巨作《维纳斯的胜利》(1740)。该作品拥有豪华的色彩，表现出裸体的丰腴肉感，但令泰辛伯爵入迷的布歇作品中，这只不过是其中的最初一幅。

他喜欢画家的妻子玛丽-让。大使向玛丽-让赠送了很多奢华昂贵的礼物，礼物的价格有时甚至超过了泰辛购入画家作品的价格。如泰辛向玛丽-让赠送了价值320银币的镶嵌宝石烟盒，而这一金额并不亚于为她丈夫的作品《莉

达与天鹅》支付的酬劳。

蓬巴杜夫人

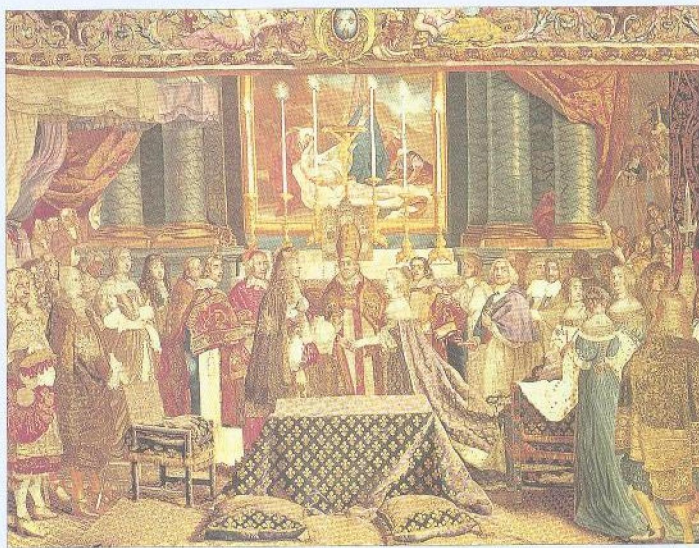
18世纪70年代初期，泰辛一直是布歇最有力的个人资助者，而到了18世纪末期，一位比他更加著名的人物——蓬巴杜夫人(1721-1764年)成为了画家新的资助者。蓬巴杜夫人年轻而有教养，1745年成为国王的爱妾。正式上，布歇受雇教授蓬巴杜夫人素描和版画，而实际上，画家是被招到蓬巴杜夫人朋友们的集会上，其结果，布歇获得了很多重大订件。蓬巴杜夫人的保护人是建筑总监，后来，布歇获得了凡尔赛、贝尔维尔、克雷西等宫殿的装饰工作。

布歇还参与了很多蓬巴杜夫人的私人工作。与布歇同样喜欢舞台艺术的蓬巴杜夫人在凡尔赛建立了私人小型剧场，她指名要布歇进行服装和舞台设计。而更加重要的是，蓬巴杜夫人支持了法国陶瓷业，特别是万塞讷的陶瓷工厂

THE GOBELINS

戈布兰是法国最著名的壁毯织造工厂，15世纪，两名染织业者让和菲利贝尔·戈布兰在巴黎近郊的比埃瓦尔河畔建立了作坊。17世纪初期，在两名弗兰德织匠马克·德·克曼斯和弗朗索瓦·德·拉·普兰舒的支持下，壁毯生产发展为工厂事业的主要部分。1663年，路易十四世的宫廷画家查理·勒·勃朗(1619-1690年)被任命为第一任监督，由此，戈布兰工厂的重要地位得到了确立。这一时期，工厂担负了法国很多王宫的内饰修理工作。勒·勃朗时代，戈布兰的壁毯织造主要以庄严的古典主义设计为中心，而到了让-巴提斯特·乌德里和布歇管理工厂之时，这种倾向便被轻松优雅的洛可可风格所替代。在描绘动物和猎取的猎物方面，乌德里是最著名的画家，从1734年到他去世的1755年，他一直担任管理职务，后来由布歇继任。

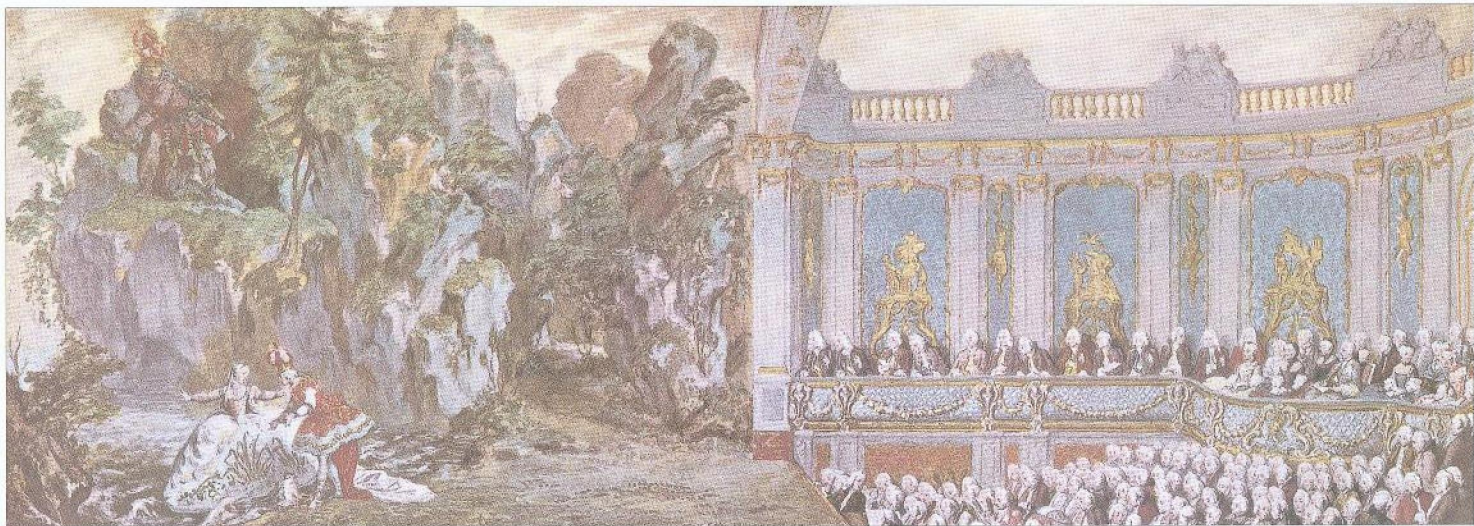
戈布兰织毯的历史

▲ 描绘《国王的婚礼》情景的17世纪壁毯。该设计图出自于查理·勒·勃朗之手。同时，这块壁毯也是系列作品《路易十四世的生涯》中的一块。这种戈布兰织毯中，除了羊毛之外，还使用蚕丝、金丝等昂贵材料。

J-L Charmet

迁移到巴黎西部小镇塞夫尔之后，她发挥了非常重要的作用。布歇对此也大为出力，为工厂生产的娃娃像和晚餐会上使用的餐具提出了许多颇具魅力的设计方案。

通过宫廷资助者的影响力，布歇获得了很多重要荣誉。1752年，他在卢浮宫获得了一间房间，这是赋予最杰出画家的荣誉。同年，法国宫廷赐予布歇每年1000银币的养老金，1755年，他被任命为戈布兰壁毯工厂监督。1764年蓬巴杜夫人去世后，布歇的荣誉依然没有褪色。1765年，在蓬巴杜夫人弟弟的帮助下，布歇获得了国王首席画家的头衔，并出任皇家美术学院院长。

时代的变迁

这些地位将布歇推倒了画家的顶峰，同时，他也成为了批判法国旧体制者的目标。进入到18世纪60年代，群众的不满开始显露出来（其结果导致了1789年的法国大革命），政治上的反对派逐渐将攻击的矛头指向了法国王室的颓废生活。布歇也成为他们攻击的目标，他们批判布歇的作品，认为那是法国统治阶级不道德和虚伪的象征。最激烈批判布歇的人物是批评家D.狄德罗（1713—1784年），他对1765年的沙龙提出了批判。这位愤怒的思想家在批评沙龙的小册子中这样写道：“作为最卑贱者的男妓而度过每一天的男人，难道能够在自己的创造力中发现什么吗？”这种谴责逐渐侵蚀着布歇的健康。1768年，布歇辞去了皇家美术学院院长职

▲ 根据C·N·克香二世（1715—1790年）的树胶水彩画制成的彩色版画。版画描绘了蓬巴杜夫人在凡尔赛的私人剧场演出《亚基斯与加拉提亚》时的景象。

位，但他一直创作绘画，直到去世。1770年5月30日，布歇因慢性哮喘去世，被安葬在圣日尔曼洛克塞洛瓦圣堂。

人们根据布歇的作品形成了简单化、添枝加叶的评价，布歇遭到了进一步的贬低。19世纪中叶，埃德蒙·龚古尔和茹尔·龚古尔两兄弟在他们的著作《18世纪的艺术》（1859—1875年）中，重新对布歇的作品加以赞扬，由此，布歇作为18世纪绘画艺术巨匠，重新获得了他的地位。

► J·B·格勒兹（1725—1805年）创作的《D·狄德罗肖像》。法国哲学家狄德罗不仅是启蒙主义的先驱，也是具有影响力的艺术批评家。据说1765年狄德罗的猛烈抨击严重伤害了布歇，布歇拒绝在1767年的沙龙上展出作品。

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library

性感、快乐的美术

THE ART OF PLEASING

布歇首先是一位装饰艺术家。从绘画、壁毯到瓷器，布歇创作的作品种类繁多，但这一切都是为了装点法国贵族阶级轻松惬意的生活情景而设计的。

临近晚年，布歇受到了颇具影响力的批评家、哲学家D.狄德罗的攻击。这位著述家下结论说：“这个男子具备一切条件，只有一点，他不具备诚实性”。他强烈地批评说，所谓布歇这名画家是虚构的，缺少道德上的深度。狄德罗的评述清楚的反映出，普通人对艺术的兴趣发生了很大变化。而布歇自己既没有坚持说

自己的作品表现出道德性抑或理性的重要主题，也没有坚持说自己是为了唤起某种感情而创作作品。与之相反，布歇的艺术首先考虑的是，它是否具有装饰性，让人欣赏是它最重要的目的。

轻快与可爱

强调色情与快乐，是洛可可风格的核心性要素，在路易十五

世（1715-1774年在位）时期，这一点在法国达到了鼎盛。洛可可风格是从巴洛克风格发展而来的，而同时，它对于巴洛克风格也具有革新性。从结构的观点而言，洛可可和巴洛克都同等重视复杂性和非对称性，但巴洛克时代的画家在表现威严和扣人心弦要素时使用这一要素，而洛可可画家的兴趣却在于表现出优雅和

布歇的风景画

布歇的风景画与他的其它众多作品一样，也成为时代和普通人兴趣变化的牺牲品。在法国大革命时期和后来的浪漫主义时期，布歇描绘乡间风景的绘画屡次受到批评，人们认为它不自然并且具有人工雕琢的性质，后来，这成了通常的观点。诚然，布歇的风景画反映了其特权阶级资助者的观念，他们认为自然本身即便十分迷人也没有意思，但拥有丰富才能的画家使这些构思得到了升华和美化。布歇的大多数风景画都是他前往博韦的壁毯工厂时，抽空在郊外写生时创作的。其后，布歇根据这些写生，在巴黎的画室里创作出油画。这时，再加入顾客非常喜欢的各种内容，荒凉的乡间农舍，非同寻常的水车、桥梁、牧羊人或者洗衣妇等快乐的人物。布歇最典型的作品是《鸽子房》（右上 约1750-1751年）。绘画中，一名妇女站在荒凉的建筑物前，正在从河里打水。

Musée des Beaux-Arts, Orléans/AKG London

Christie's Images, London

性的《床上的裸妇》(右 18 世纪 40 年代)。布歇常常在黄褐色画纸上同时使用褐色、红色和白色粉笔,但他也使用色粉和彩色粉笔。与布歇的绘画作品一样,他的素描也深受收藏者的欢迎,这说明人们对画家素描作品的评价很高。

亲密。在某些部分,这种变化是法国宫廷生活方式的变化所带来的。像在凡尔赛宫,很少在大房间里举行庄严而正式的仪式,却更多的使用小房间。对于这种镶嵌木板的小巧房间而言,与巴洛克昏暗庄严的风格相比,以明亮色彩描绘的栩栩如生的装饰性主题作品则更加协调。

布歇是适应这种装饰性作品需求的最佳人选。首先,在装饰艺术方面他具有很深的素养。通过在父亲以及 J.F. 卡尔工作室的广泛学习,布歇在很多方面都具备了极高才能,因此,他可以轻易的将自己展示才华的位置从一个领域转移到另一个领域。布歇作为画家独立之时,画家与于斯特-奥雷尔-梅索尼埃(1695-1750 年)的协议使他的才能获得了很高评价。作为金银工艺师经过严格训练的梅索尼埃在 30 岁之前便当

上了国王的正式装饰家,从家具、刀剑、画框到王室的雪橇,他创作出无数令人瞠目结舌的美丽作品。虽然梅索尼埃不是洛可可风格的代表性艺术家,但他却给布歇带来很大的影响。

布歇为了表现出装饰性效果,将他的多方面才能与洞察力结合在一起。在这方面,布歇在很多方面借重于他的两位伟大先人——J.A. 华托和 A. 布尔马尔特(1564-1651 年)的作品。关于布

色情性素描

18 世纪画家中,布歇是最杰出的素描家之一。虽然有人认为其作品是虚构的,事实上,他的洞察力却具有自然主义性质的细腻。据说布歇在一生中为各类作品创作了将近一万幅素描,其中的多数都是为某幅特定绘画创作的习作。例如,粉笔素描《被海豚救起的阿里昂》(左)便是为同一标题的油彩画(1748 年)创作的,而水彩画则作为表现四大元素系列作品中的一幅,用于装饰拉·缪埃特宫殿的大门。此外,作为独立的作品,布歇也创作了素描作品。这些素描中,画家描绘的几乎都只有一个人物,人物或着衣或裸体。如优雅而具有色情

Musée des Beaux-Arts, Besançon, France/Archivio IGDA, Milano/G Dagli Orti

歇和华托之间的联系是人们所熟知的。显然,华托田园画中的恋爱场面是布歇牧歌风格作品的源头。华托丰富的色情性色彩使用也迷住了布歇。虽然布尔马尔特的影响没有如此显著,但其影响之深与华托不相上下。布歇在意大利逗留期间,购买了很多这位荷兰风格主义画家的素描,并根据其作品制作出版了 12 幅系列蚀刻画《根据布尔马尔特素描创作的习作集》(1735 年)。布歇着迷的是

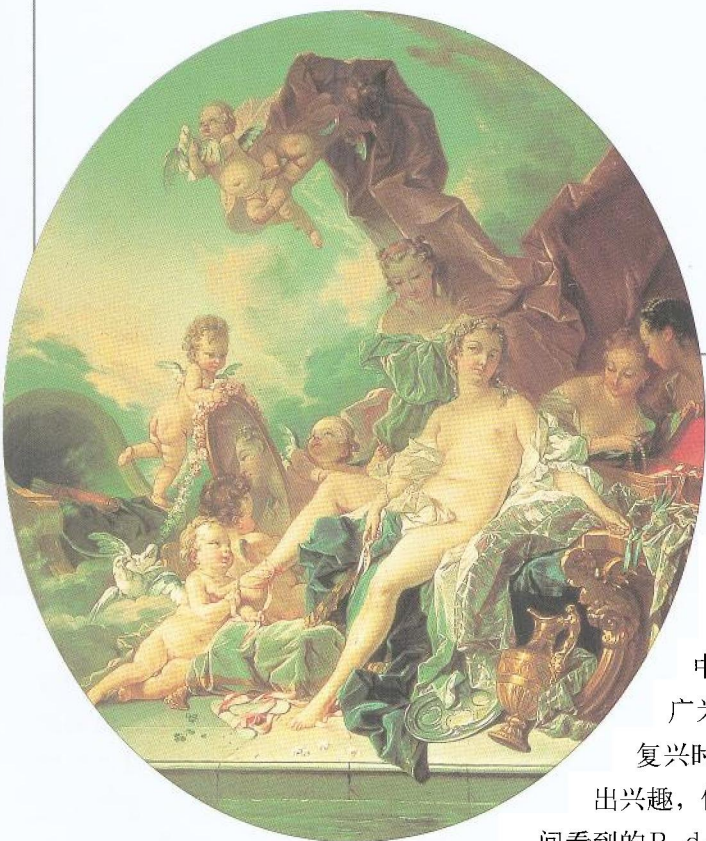

以神话为主题的作品

希腊和罗马神话是布歇作品中最经常出现的主题。这种主题的使用非常灵活，架上绘画、装饰嵌板、壁毯、陶瓷器的设计中均可使用。同时，布歇将自己的注意力集中到神话中很小范围内的主题上。戏剧性的场面和英雄故事迷倒了文艺复兴时期和巴洛克时期的画家，还感动了布歇之后出现的新古典主义画家，但这些在布歇的绘画中却没有出现。布歇对神话的选择，基本上遵从了装饰艺术的原则。在布歇的杰作中，有成对的作品《日出》（右 1753 年）和《日落》、《维纳斯的胜利》和《狄爱娜出浴》，但这些作品中的内容都没有什么可靠依据。对于布歇而言，将其设定为神话世界，只不过是便于将画家自己喜欢的主题，即很多美丽的妇女裸体排列在绘画中而已。因此，布歇的神话绘画中频繁出现的人物是爱神维纳斯和狩猎女神狄爱娜。椭圆形作品《维纳斯化妆》（下）中，维纳斯赤裸身体，摆出慵懒的姿势，周围，侍从们拿着缎带和宝石。布歇很少在这类作品中描绘男子形象，他也尽量避免描绘男子于其中。因此，以恋爱为主题的作品中，布歇最喜欢的主题是莉达、丹娜埃、卡利斯忒等的故事，像丘比特为了接近情人化作天鹅、黄金雨、狄爱娜形象等等。

Wallace Collection, London/The Bridgeman Art Library

Hermilage, Sankt Peterburg/The Bridgeman Art Library

布尔马尔特极富魅力的风景画，其中描绘了滚滚升起的云朵和富有情趣的农民形象。这些对于布歇构思牧歌般的田园风景起到了很大帮助作用。

而布歇的另一个侧面——折中风格，

则是他在意大利逗留之后产生的。布歇对自己这一时期经历的评价并不高，后来，他常常教诲自己的学生，让他们不要过于看中“古典巨匠”，这一点广为人知。布歇虽然对文艺复兴时期的艺术几乎没有表现出兴趣，但他受到了在罗马逗留期间看到的 P. da. 科尔托纳（1596-1669 年）、L. 焦尔达诺（1634-1705 年）等伟大巴洛克壁画家作品的影响。此前，曾经在法国从事过创作活动的两位主要威尼斯画家乔万尼·安东尼奥·佩雷戈里尼（1675-1741 年）和 S. 里奇

（1659-1734 年）已经激起了布歇对装饰艺术的兴趣，科尔托纳和焦尔达诺的作品进一步加强了布歇对装饰艺术的喜爱。

装饰设计的局限性对绘画创作的制约

1734 年，布歇从让-巴提斯特·乌德里那里首次获得了壁毯草图设计的订件，这成为他迈入装饰美术世界的重要契机。如今，只凭借绘画作品来评价布歇的倾向很强，而这种对布歇的作品以及画家本人的看法则显得十分偏颇。除了数量众多的壁毯草图设计、瓷器设计、舞台艺术之外，布歇还参与了其它各项工作。其中包括喷水池、钟表、鼻

Private Collection/The Bridgeman Art Library

布歇与风俗画

布歇的装饰艺术作品中，神话世界和田园风景是不可欠缺的要素。但有的顾客并不喜欢端庄的裸体和女里女气的牧羊人。为了适应这些需求，布歇创作了很多人物穿着当今流行的时髦服装、描绘和睦家庭景象的风俗画。《午餐》（右 1739年）中的模特可能是布歇的妻子、妹妹和两个孩子，绘画的主题便是这种家庭景象。布歇为很多资助者创作他们所喜欢的成套绘画时，往往会采用这一主题。如1745年，瑞典皇太子妃路易沙·乌尔利卡的代理人委托布歇创作四幅绘画，“描绘早晨、中午、黄昏、夜晚，一天中的四个景象，并要画出只有他（布歇）才能够画出的身穿流行服装、面容可爱的人物”。布歇的有力资助者泰辛伯爵也参与了这一委托工作，对于布歇所描绘的家庭情景中出现的妇女，泰辛也是十分迷恋。《化妆》（上 1742年）是泰辛拥有的一幅绘画，对于这一主题，人们常常将其与当时流行的夏尔丹（1699-1779年）的风俗画相比较，而布歇将注意力放在了富有装饰性的细节和摆放得很多的物品上，这一点与夏尔丹质朴而具有写实主义性质的创作风格迥然不同。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

烟盒、扇子以至于墓地的设计。而其中最奇特的设计，也许就是为送给路易十四世而设计的一套复活节彩蛋（1747年），以及具有讽刺性的一系列厚纸板木偶（1746-1747年）。此外，布歇作为书籍插图画家也获得了成功。例如，他为瑞典籍资助者泰辛伯爵创作的《黄色公主》（1741年）创作了插图。显然，为了这些资助者，布歇几乎做到了一切。

研究布歇的装饰性作品十分重要，因为这些作品对他的绘画产生了深刻影响。例如，布歇所钟爱的明快色粉色调令狄德罗十分愤怒，而他的这种爱好，一部分可能来自于画家自己的壁毯草图的影响。壁毯的设计者很早以前便意识到，使用羊毛或者蚕丝的时候，图案中使用的颜色容易渗入到旁边其它色彩中。因此，布歇对自己作品的色调进行了处理，令其更加明快。

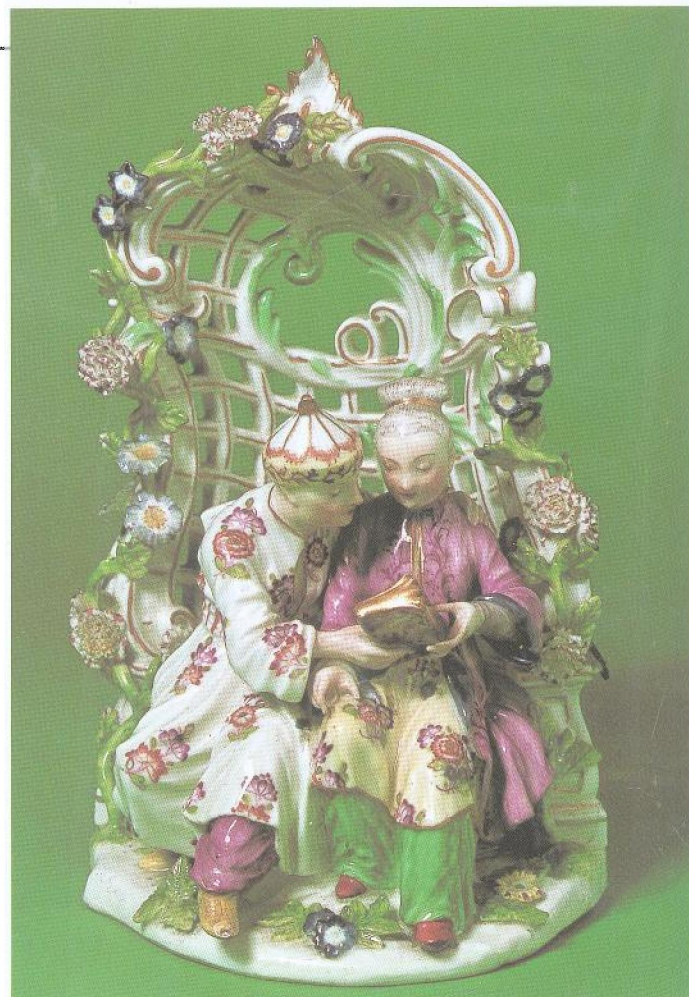
陶瓷器

布歇活跃的时代，正值18世纪法国制陶业获得了戏剧性复兴，他本人对此也作出了巨大贡献。从18世纪40年代开始，蓬巴杜夫人同万塞讷的制陶工厂有了很深联系，在她的影响下，路易十五世在1751年收购了该工厂的一部分。蓬巴杜夫人又将工厂一点一点地迁移到距离贝尔维尔宫殿较近的塞夫尔镇（1753-1756年）。布歇作为蓬巴杜夫人所钟爱的画家，与很多塞夫尔瓷器的生产计划密切相关。从1752年到1766年，布歇设计了该工厂制造的几乎所有立像，根据E.M.法尔康涅（1716-1791年）的雕刻制造的《教育爱神》（左下 1763年）便是由布歇设计的。

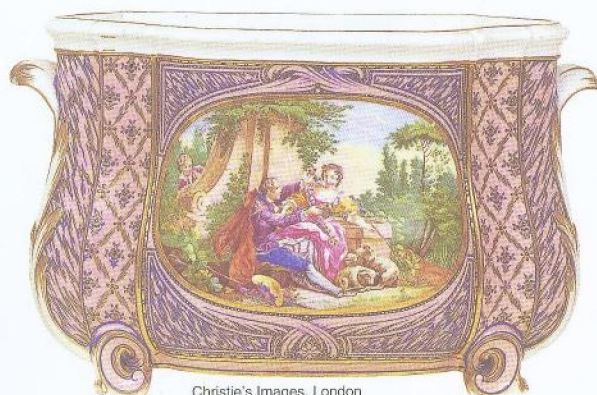
布歇的作品给晚餐会的餐具和花瓶装饰也带来了灵感。如下面的花瓶上的图案便是根据布歇的《庭院里的情人们》制造的。塞夫尔工厂中最富有才能的装饰工匠是安德列-凡桑·维拉尔，他常常十分自如的采用布歇的绘画原作。塞夫尔制造的由布歇设计的瓷器像中，最著名的是儿童像系列作品，今天人们称之为“布歇的童像”。该作品是由凡桑·维拉尔制作的，作为软质瓷器而出售。该系列作品中，布歇将摘葡萄的儿童、卖草莓的儿童形象化为美丽的田园景象，并将其制成瓷器。18世纪后半叶，布歇在瓷器艺术方面的影响力非常大，欧洲的其他陶瓷工厂，例如，当今德国德雷斯頓附近的麦赞等工厂也根据布歇的绘画或者设计、制造出受到其影响的作品。18世纪60年代前后，麦赞制造的亭子里的情人等作品便属于这一类。

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Clandon Park, Surrey, U.K./The Bridgeman Art Library

Christie's Images, London

同样，装饰作品这一限制给布歇的作品风格带来了很大影响。他的作品中，作为独立绘画而创作的只占很少一部分，多数作品是系列作品中的一部分或者是为了装饰某个特定场所而创作的。无论是哪一种情况，对于布歇而言，在色彩和构成方面都构成了制约。例如，布歇为巴黎的苏比斯公馆创作神话绘画时，必须使之与旁边的灰泥装饰工艺、以及装饰嵌板相协调。同样，《维纳斯的胜利》的创作也进一步突出了其资助者泰辛伯爵已经选定的非常奢华的洛可可风格画框。此外，创作于1754年的描绘维纳斯和马尔斯的系列作品也不得不使用纵向细长的画布，以使绘画可以整套悬挂。

整体上，布歇作为装饰艺术家拥有他特殊的爱好，他在作品中创造

出犹如舞台布景一样、没有纵深感的盒子一样的空间，其中几乎没有复杂的结构，没有颇具深度的庄重表现。而令布歇十分烦恼的是，如何强调前景的物体或者人物之间的关系。他绘画的前景中常常杂乱无章地排列有很多静物，例如，以狩猎女神狄爱娜为主题的《狄爱娜出浴》中的武器和猎获物，当时风俗性情景中描绘出的书信和布料等等。装饰性物品杂乱无章地摆放在画面中，这是布歇特征中最独特的一点，赞赏布歇的19世纪龚古尔兄弟称之为“杂乱无章状态”。

布歇创造出非常卓越的方法，以处理绘画创作中的问题。布歇以飞舞的丘

比特或者飘舞的缎带填充绘画中最难以处理的地方，而这些，他没有进行写生，也没有依据模特，纯粹是凭借想象来实现的。由于他采用了这种手法，有人批评他的作品不自然、具有人工雕琢性也不可避免，但布歇的素描品质并未因此而降低。布歇运用自己在自然方面的丰富知识，努力创作出无比洗练的最新流行绘画，其作品反映了他所生活的时代近乎奢侈的优雅。

田园风景

法国大革命爆发之时，在绘画主题中，人们认为田园风景是最落后于时代的。因为在追求更加过激感性的人们看来，布歇及其同时代画家描绘的田园牧歌风景与现实中农村生活的严酷形成了鲜明对照。但是，法国旧体制的繁盛时期，这种主题深受

欢迎，《牧羊人的礼物》（右 1737年）等布歇的田园画被复制成版画、壁毯、陶瓷器等。而给这个领域带来重大影响的却是华托的绘画。在户外情景中，华托创作出人称“雅宴画”的风格独特的绘画。雅宴画中，树丛中可以称之为牧歌般桃源乡的草原上，画家描绘出或者享受着音乐、或者谈情说爱的贵族一样的人物。布歇也描绘出类似氛围，但他令牧羊人出现在作品中，取代穿着贵族一样服装的人物。布歇灵感的另一个源泉是戏剧。引入各种诗篇和歌谣的牧歌剧16世纪起源于意大利，在法国受到极大欢迎，并常常以芭蕾和哑剧的形式上演。布歇设计了这种节目的一些舞台美术和服装，并在后来将戏剧中使用的这些设计运用于其它美术作品中。

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

名作特写

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

狄爱娜出浴

巴黎 卢浮宫美术馆藏
Musée du Louvre, Paris
DIANA AFTER BATHING
1742年
57 × 73cm

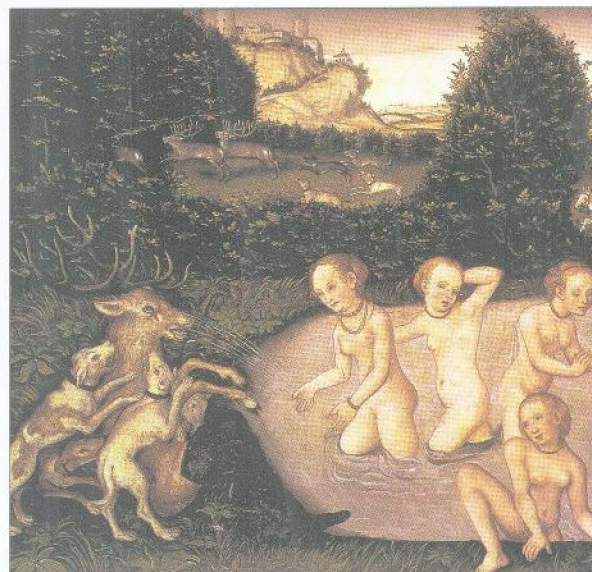
毫不在意的丢在一边的弓箭、猎犬、猎获的鸟以及人物头发上装饰的弯月，显示出这位裸体妇女是狩猎女神和月亮女神狄爱娜。布歇通过神话主题，将普通妇女画成住在奥林匹亚的女神。寂静的树丛中，狩猎之后的狄爱娜以及作为其随从的宁芙赤裸身体刚刚出浴。表面上，绘画的主题来自于希腊、罗马的神话，但布歇和他的顾客都清楚，该绘画实际上是在赞美妇女的裸体。

从画面右上角垂落下来的巨大幕布令年轻女神的洁白肌肤更加醒目，并放射出富有幻想性的柔美光芒。人物腰间的一串珍珠令人物的裸体更加突出。茶褐色头发的宁芙单腿跪在地上，正要将女神的脚擦干。这一动作将观赏者的注意力吸引到狄爱娜身体的另一个美丽特征上——女神修长的腿。通过这种非常不自然的姿势可以看出，布歇拥有非凡的素描能力，同时，犹如舞台一样的背景显示出，布歇曾经接触过舞台艺术。

以狄爱娜的名字而著称的这位古罗马女神在古希腊称为阿尔忒弥斯。此外，她还拥有很多面孔。狄爱娜是丘比特（希腊神话中的宙斯）的女儿，与阿波罗是孪生兄妹；是掌管狩猎和纯洁的处女神；还是月亮女神卢纳（希腊神话中的塞勒涅）。狄爱娜作为三个方面的女神受到罗马人的崇拜，这便是卢纳（天上）、狄爱娜（人间）、以及赫卡忒（冥界）。从古希腊和古罗马时代开始，这位女神便以各种面孔出现在艺术家笔下的各种冒险故事中。

将狄爱娜描绘为狩猎女神时，画家通常描绘出她高大健康的形象，头发束在脑后，带着弓箭和箭袋。此外，正如奥拉奇奥·金提雷斯基（1563-1639年）的精彩作品中描绘的一样，她身边还常常带着猎犬。在这幅威风凛凛的绘画中，狄爱娜背向观赏者，昂起扭过来的头部，正在吹响狩猎的号角。画家以美丽的对偶法（通过将重心放在一只脚上而打破左右对称的姿势）强调了人物强有力的裸露肩部。

描绘狩猎之后情景的绘画中，画家们多描绘出狄爱娜休息的形象或者与随从的宁芙们沐浴的形象，她旁边散放着武器以及猎物。罕见的是，布歇的绘画中，随从的宁芙数量减少到一个人。与沐浴的狄爱娜有关的最著名神话，是古罗马诗人奥维德《变形记》中出现的阿克特翁的故事。

Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut, USA/The Bridgeman Art Library