

「名师解析大师」

F. BOUCHER

SUMIAO JIEXI 布歇素描解析

王朝刚 编著

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

布歇素描解析/王朝刚编著.—重庆:重庆出版社,
2009.5

ISBN 978-7-229-00622-8

I. 布… II. 王… III.素描—技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第061565号

布歇素描解析

BUXIE SUMIAO JIEXI

王朝刚 编著

出 版 人: 罗小卫

策 划: 郭 宜 郑文武

责任编辑: 郑文武 张 跃

责任校对: 何建云

封面设计: 郭 宜 赵艳华

版式设计: 郑文武 赵艳华

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/12 印张: 5 $\frac{1}{3}$

2009年5月第1版 2009年5月第1次印刷

字数: 56.7千字

印数: 1—4 000册

ISBN 978-7-229-00622-8

定价: 39.80元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有, 侵权必究

F. BOUCHER SUMIAO JIE XI

布歇素描解析

王朝刚 编著

极致的甜美——布歇的素描艺术

王朝刚

布歇是一个天生的画家，我们甚至可以说他就是拿着画笔出生的。
——马赫特

弗朗科斯·布歇（Francois Boucher），法国洛可可美术的代表画家。1703年9月29日出生于巴黎，1770年5月30日死于同地。父亲尼古拉·布歇也是一位画家。布歇17岁时，父亲推荐他向法国画家弗朗梭瓦·勒穆瓦纳(1688—1737)学习绘画。1725年，受已故画家华托的友人让·德·朱利埃纳的委托，他与其他画家一起把华托的许多素描作品刻成版画，出版版画集《千姿百态》。这次经历使布歇对华托的艺术非常欣赏和崇拜，以至于他早年的绘画都带有很强的模仿华托的影子。后来他进入巴黎的美术学院学习，成绩优秀。1728年至1731年，他自费去了意大利学习绘画。在那里他对17世纪充满田园牧歌情调的美术杰作发生了浓厚的兴趣。1731年回到巴黎，作品很快风靡法国画坛。1734年进入美术学院教学，后又升为教授。至1765年，随着他的声望日益增高，学院方面聘任他为该院院长，并获得“皇家首席画家”的称号。宫廷画家的身份和洛可可艺术的有力推动者伴随他一生的艺术生涯。

布歇与洛可可艺术

布歇是洛可可艺术的主要代表人物之一。洛可可艺术是法国十八世纪的艺术样式，发端于路易十四（1643—1715）时代晚期，流行于路易十五时代（1715—1774）。洛可可从巴洛克艺术风格发展而来。它源于法语词rocaille，原指在建筑上用石块和贝壳加以装饰，后引申为洛可可式装饰，常用于室内设计、绘画、建筑和雕塑。主要特点是轻快柔美、装饰精致，强调漂亮而不是深度。主题不再是以往绘画中那种表现沉闷的历史和宗教事务，转而致力于罗曼蒂克的爱情、有趣的神话故事、奇异的幻想和轻松的日常生活。这种艺术风格富有优美的动感，线条运用轻盈生动，着色柔美雅致，构图纤巧浮华。

18世纪的法国被称作是“理性时代”或“启蒙运动”的时代。由于哲学的发展，过去哲学家们是先假设上帝的存在，再进而推论万事万物的运作，现在转为依据实验和观察的理性方法去推论世间的万象，几乎将神学从哲学中剔除，选择倾向于世俗的路线。精神价值和趣味从注重高尚的宗教式的道德教化转向寻求轻浮的感官快感。在洛可可绘画中，

巴洛克绘画所特有的那种匀称的构图、浓重的色彩和英雄主义主题也都让位于轻快细腻的动感、浅淡的色彩和各种爱的主题。如华托画作中的罗曼蒂克式爱情、布歇画作中的性爱以及夏尔丹作品中的母爱题材，都标示出当时的时代精神风尚。

洛可可是相对于路易十四时代那种盛大、庄严的古典主义艺术的，这种变化和法国贵族阶层的衰落，与启蒙运动的自由探索精神（几乎取代宗教信仰），及中产阶级的日渐兴盛有很大的关系。到18世纪60年代，洛可可艺术风格开始走向衰落，一些批评家抨击它没有品味、轻浮，象征着一种腐朽的社会，后来与巴洛克艺术一起被新古典主义所取代。

布歇的艺术涉及很广的领域，他绘制天顶画、装饰壁画，很多是历史神话题材；也作肖像，还画一些具有牧歌情调与风俗场景的风景画；同时又为皇家织造厂设计挂毯稿子，负责宫廷演剧的舞台布景和服装设计。他的那些以裸体女性为主的神话题材的油画，显示了没落贵族追求糜烂的享乐生活的一面。订画的贵族们要求尽可能画得甜腻，带有肉欲的诱惑力。他画的那些裸体女神，就像是用玫瑰色瓷土捏成的，肤色圆润光滑，缺乏真实感。最能够代表他的风格的是那些为装饰宫廷和贵族府邸而创作的神话题材作品，如《维纳斯的胜利》、《狄安娜出浴》等。这些作品色彩华美绚丽，充分体现了他的想象力和装饰才能，但画面充溢着浓烈的宫廷脂粉气息。布歇的这类作品在当时就遭到艺术评论家D·狄德罗的抨击：“何等漂亮的色彩，何等丰富啊！他拥有一切，除了真实。”

如今，再回过头来看这段历史，尤其从艺术本体去考察，狄德罗的批评未免过于偏激了。他在强调道德教化的同时，又忽略了在与路易十四极权时代相对比，路易十五时代的法国人精神松弛，注重自我以及表现自由的一面。其实，至少作为一种风俗画，洛可可艺术也是有其不可低估的价值的。布歇那漂亮、浮华、可口以至腻人的绘画举世闻名。他以一个时代、一个流派的代表人物载入了艺术史册。自然，时代造就了布歇，而反过来布歇的画风也概括了18世纪的时代精神——快活、热烈、奔放、没有责任感和沉迷于感官的享乐。

布歇与蓬帕杜夫人

布歇的艺术生涯，跟一位女人密不可分，她就是蓬帕杜夫人。

蓬帕杜夫人的原名叫让娜·安托瓦·特·普瓦松，出生于巴黎一个金融投机家庭，巴黎社交界的红人，为路易十五所钟情，成为他的情妇和私人秘书，封为蓬帕杜侯爵夫人，从此成为国王的有力助手，干预国家大事。她以文化保护人身份左右着法国文艺发展，倡导路易十五样式，即洛可可艺术。她自身极富文艺修养，是具有多种文艺才能的时代女性。

蓬帕杜夫人对文学有浓厚的兴趣，自学阅读了大量的手稿，自己的大型图书馆里有数千册藏书。她也是广为人知的文学艺术赞助人，著名作家伏尔泰就曾经受到过她的资助。此外，她还资助过大量的宫廷艺术家，如布歇和让·马里·法尔康涅（著名的圣彼得堡彼得大帝雕像的作者）。蓬帕杜夫人对时尚的贡献也很大，她在室内装修和服饰上的设计品位左右当时的社会潮流，甚至影响到20世纪的时尚样式。

布歇与蓬帕杜夫人的审美情趣非常接近，很受夫人赏识，后成为她的绘画教师。他为蓬帕杜夫人画过大量的肖像画，可以印证他们之间的亲密关系。组画《蓬帕杜夫人像》也为我们留下了大量的有关这位法国国王情妇的肖像和生活资料：室内装饰，物件摆设，发型配饰，服装品位等。画中的她搔首弄姿、花枝招展，仿佛蓬帕杜夫人就是一件精美的洛可可艺术作品。在画中她穿着明显带有巴洛克风格的华丽饰品和衣装，丰满性感而略显精神空虚，时人评价说“像玫瑰色陶土捏成的、用绸缎和鲜花包裹的玩偶”。

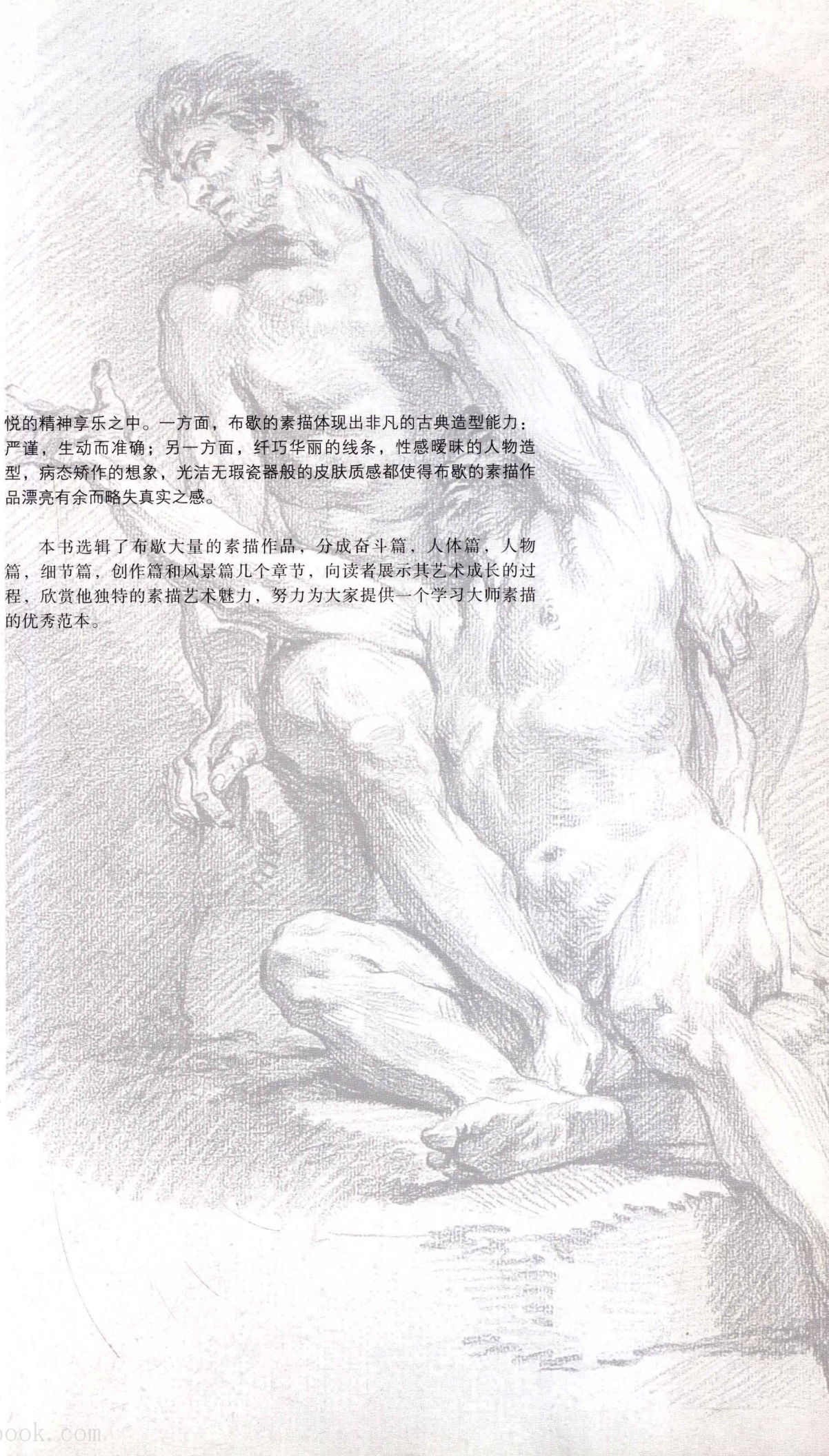
布歇与素描

布歇曾经被称作素描草图之人，他自己说自己画了近万张的素描草图作品，事实上好像还多得多，布歇近五十年的绘画生涯，每年都有两百多张的作品。在那个年代，大多数艺术家都要画大量的素描作品，用于习作练习、细节研究和创作草图。

受时代的影响和他作为宫廷画家的身份，布歇的素描同样具有当时洛可可艺术风格的特征。在早年学习阶段，他就深受洛可可代表大师华托等人的影响，临摹了大量的这种风格的作品。后来，身处宫廷，奢侈的宫廷环境和堕落不羁的生活方式主导着画家的创作。浮华享乐的宫廷品位和布歇的理想追求相吻合，以及作为模特儿的这些后宫佳丽对洛可可艺术的不可忽视的贡献，都把布歇的艺术带进了愈加追求画面感官愉

悦的精神享乐之中。一方面，布歇的素描体现出非凡的古典造型能力：严谨，生动而准确；另一方面，纤巧华丽的线条，性感暧昧的人物造型，病态矫作的想象，光洁无瑕瓷器般的皮肤质感都使得布歇的素描作品漂亮有余而略失真实之感。

本书编辑了布歇大量的素描作品，分成奋斗篇，人体篇，人物篇，细节篇，创作篇和风景篇几个章节，向读者展示其艺术成长的过程，欣赏他独特的素描艺术魅力，努力为大家提供一个学习大师素描的优秀范本。

手伸向右脚的女裸体像 约1755年
红色、黑色、白色色粉
31.1cm × 22.5cm

这是布歇代表性的素描习作。线条轻松华丽，通过褐色、黑色和白色色粉笔的有机搭配，把一位丰盈肉感的女性裸体呈现在观众面前，姿势含蓄又显暧昧，具有“鲁本斯式”的古典美感，也和布歇油画中那些衬托在华丽丝绸中的矫作的性感女性十分相符。

母鸡习作 约1727/1728年
白色、红色和黑色色粉，灰褐色纸
17cm × 20cm

此幅作品是布歇早期学习阶段的习作，它临摹自Melchior de Hondecoeter(1635—1695)的油画作品《家禽》上的母鸡形象，动态生动，栩栩如生。这个例子说明布歇以及西方古典大师们描绘生活中的形象不只是来自于对现实生活的观察，也从艺术作品中直接学习和体会，这同中国传统绘画以临摹作为重要学习手段如出一辙。

妇女习作 约1728 / 1730年
红色色粉，奶油色纸
36cm × 24.2cm

这是油画作品《儿子的荣归》（Jacopo 和 Francesco Bassano）中三个人物的临摹习作。在这期间，布歇在意大利留学学习绘画，他通过大量的临摹习作去研究人物的结构、动态、把握光和影的关系，提高自己线条的表现力。

野外用餐 约1728/1731年
棕色粉笔，棕色纸
32.3cm x 23.7cm

坐在拱台上的女孩习作 约1728 / 1730年
黄褐色钢笔
26.5cm × 19.5cm

画面上的女孩的灵感来自于罗马圣·马歇·德·波波洛教堂中殿拱上的雕塑。她的形象具有罗马当地人的一些特征。坐在一个门拱的台面上，左手指向同自己目光相反的方向，姿态轻浮又不失优雅。两只光脚丫又揭示出天真调皮的女孩本性，这种既有天真无邪的脸蛋又有性感轻佻的身材的女性形象在布歇以后的油画作品中大量出现，也揭示了布歇对女性欣赏的一种角度。

人物习作 约1732/1734年
两种红色粉笔，褐色钢笔勾线
30.9cm × 18.6cm

夏日的洗浴 约1732 / 1734年
红色色粉覆盖在黑色色粉上，奶油色纸
36cm × 23.3cm

历史上许多艺术大师都画过洗浴中的女性，从提香、鲁本斯、伦勃朗到安格尔，艺术大师们都喜欢表现那种在自然状态下呈现的人体的美和愉悦。水和阳光总是能给观众带来视觉感官的享受。作为华美艳丽和装饰性的洛可可风格的代表画家，布歇同样表现出对这一题材的着迷。这幅作品受安格尔的《洗浴中的女人》的启发，描绘在宫庭院院中的泉水中洗浴的两个女子，采用圆弧形的外轮廓和三角形的构图结构，富有古典美感。女子面部娇柔，姿态性感大胆，光线明亮又显得柔和，活泼可爱的背景雕塑更增加了夏日温暖妩媚的气氛。

厨娘习作 约1733 / 1734年

红色、白色色粉，黄褐色纸

36.2cm × 19.2cm

这张素描是为油画《漂亮的厨娘》做的习作。这段时间布歇从意大利回到法国，过了一段平静的田园生活，这张素描正是反映日常生活的细节，从具有法国传统妇女特征的女性形象到服饰细节的处理都比较真实，这同布歇后期作为宫廷画家的过度华美的不真实的审美感受有很大不同。

郊外野炊草图

黑色、白色色粉，奶油色纸

36.7cm x 28cm

郊外野炊草图

黑色墨水，灰色水彩，灰色纸

33.3cm x 27.2cm

这两幅作品是为油画《郊外野炊》所作的构图和细节推敲稿，可以看出布歇在创作一张油画作品前的准备工作。素描在古典艺术大师看来，主要具有研究造型、分析细节和为创作提供草图的作用，往往一张油画作品的诞生需要很多张的草图，很多草图甚至十分的完整和细致。

坐在椅子上手持木棍的女子肖像 约1734 / 1735年
红色色粉笔
34.3cm x 22.8cm

这段时间布歇画了很多反映平民生活的作品，形象朴实无华，用笔流畅准确，技法娴熟，尤其对衣纹的处理十分精彩。

拔瓶塞的男孩习作 约1735 / 1738年
两种不同的红色粉笔，白色粉笔提亮
28.7cm x 23.6cm