

中国传统装饰纹样与欧洲洛可可艺术

谷莉¹,赵千千²,金德焕²

(1. 南京工业大学 艺术设计学院,江苏 南京 211086;
2. 韩国国立庆尚大学 人文学院,庆尚南道 韩国 52828)

摘要:我国的明清时期,商品经济较为发达,与欧洲开展了大规模的海外贸易。由此,中国传统丝绸和瓷器装饰纹样对欧洲设计产生了很大影响,导致整个欧洲当时的艺术设计包括瓷器、建筑、家具、墙纸、面料和绘画等都出现了来自中国的装饰纹样元素,中国文化的概念深深扎根在欧洲各国人民心中,并由此催生了法国—中国式洛可可艺术的产生。

关键词:中国;传统装饰纹样;欧洲;洛可可艺术

中图分类号:J51 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-5092(2021)03-0074-04

我国的明清时期,商品经济较为发达,与欧洲开展了大规模的海外贸易。当时的广州港云集着来自荷兰、英国、葡萄牙等欧洲国家的商船,中国数以万计的华丽丝绸、精美瓷器等外销商品通过海运销往遥远的欧洲,因此,中国传统装饰纹样也随之传播,作为先进文化被欧洲引进和吸收,对欧洲的设计文化产生了很大的影响。

一、中国风与欧洲洛可可艺术

17至18世纪,大量中国瓷器、丝绸等外销品通过海运销往欧洲,质美价廉的中国产品到达了欧洲市场后身价倍增、价格翻倍,只有贵族和富商才能用得起,尤其是精美的瓷器让他们争相购买、趋之若鹜,还纷纷建造起专门用于放置瓷器的展室。以法国为例,国王路易十四就曾在凡尔赛宫内的镜厅为其情人蓬巴杜夫人专门布置了一间可以珍藏瓷器的瓷器室,用以放置中国的瓷器工艺品。上行下效,一时间富人们的房间里以摆满了中国产品为荣耀,女性地位也由此得到了提升,身着华丽的中国丝绸和手执雅致的中国描金象牙折扇成为贵族妇女最流行的服饰,中国产品俨然成为上流阶层消费时尚的代名词,这也导致了一段时期内欧洲工匠对中国传统造型工艺的大规模仿制。洛可可艺术产生的时代正是欧洲繁荣的时代,当时的欧洲艺术审美情趣面临着从巴洛克风

格到洛可可风格的转变,在这一时期,法国成为欧洲文化的风向标,上流社会的高雅文化和审美情趣都是以巴黎宫廷为榜样。人们逐渐从巴洛克那种沉重禁锢的思想中解放开来,追求一种提倡个性解放、注重自然情趣的洛可可风格,而中国细腻内敛的艺术风格恰好迎合了洛可可艺术发展的需要,与洛可可风格的内在精神不谋而合。因此,中国艺术与欧洲的审美情趣奇妙地结合起来,对欧洲的艺术发展影响时间长达一个世纪之久。

1. 中国传统丝绸装饰纹样对洛可可艺术风格的影响

西方通过17世纪伊始到康熙二十二年(1683)的不断外交斡旋,清政府终于同意欧洲人到中国进行自由贸易,自此中国的各种产品大量销往欧洲,欧洲大地上人人以用中国产品为时尚,并形成了从对中国产品的推崇、珍藏、消费之风,导致欧洲工匠大量仿制中国产品,继而部分挪用中国样式,乃至在设计风格上进行发挥,将中国元素融入本土设计中,导致欧洲文化史上“中国风”时代的形成。以丝绸为例,西方工匠制作丝绸时对于中国丝绸文化并不是完全照搬照用、完全接纳,而是在吸纳中国丝绸装饰文化的同时,赋予丝绸本土化的审美视角。18世纪法国的“中国风”在丝绸领域呈现出了与中国不尽相同的特点,除了吸收中国丝绸和谐典雅的装饰纹样配色外,法

收稿日期:2021-03-02

基金项目:国家社科基金艺术学项目(20BG132);江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI149)。

作者简介:谷莉(1970—),女,河南安阳人,教授,博士,研究方向:中国美术考古、设计史、艺术学理论。

国在丝绸的纹样上呈现出了不同的特点。

随着启蒙运动的发展,法国开始倾向于自然和谐的审美,在装饰纹样的选择上,以植物纹样为主,构图多变并不拘泥一致,更追求和谐的效果和平衡雅致的画面感。色彩上与中国丝绸大相径庭,倾向于素雅的青黄设色,追求丝绸自然的珍珠光泽与轻盈舒适的质感,这与中国传统丝绸纹样形成鲜明的对比。色彩和图案虽丰富,却自然和谐,但也不免繁重之感。后期法国人民接受丝绸文化审美,生产出了极具“中国风”的丝绸。再如从“中国风”花卉丝织壁毯纹样可以看出这不完全等同于某一国的丝绸文化审美,而是以中国丝绸为灵感,选取中国元素为素材并结合西方传统构图产生的极具东方韵味的法国丝绸装饰品。

2. 中国传统瓷器装饰纹样对洛可可风格的影响

中国瓷器因其清雅的设色,玲珑的瓶身曲线,人文雅致的装饰纹样,光滑清透的质地,柔美的光泽给人们带来内心的震撼与惊喜,瓷器一经在法国面世就引起法国贵族阶层的共鸣,从而引发法国贵族的争相购买,同时也刺激了纤巧华美、精致典雅的洛可可艺术的诞生及风格的形成。国王路易十四曾在凡尔赛宫建筑瓷宫,主要用以放置中国工艺品,瓷宫的墙面巧用中国青花瓷艺术中蓝白相间的色彩,使得整个瓷宫显得纯净高雅。此外建筑装饰内部用的青黄色也是受中国瓷器的影响,营造了整个建筑装饰高贵璀璨、典雅华贵的风格,满足了法国贵族的审美品味。

欧洲很快开始了仿制中国瓷器的热潮,意大利佛罗伦萨的美第奇家族,率先研制出一种软质瓷青花“美第奇瓷”盘(图1)。

“美第奇瓷”盘的装饰纹样是模仿中国青花瓷器的传统花卉装饰纹样,是对中国传统装饰纹样的“西化”,从中可以看出当时欧洲对中国传统纹样的热衷。再如英国伍斯特瓷厂仿制的麒麟凤凰纹盘(图2)及切尔西瓷厂仿雍正粉彩花蝶纹盘(图3),均反映了西方人对中国文化的喜爱。

在洛可可时期,到处可见的是婉转优雅的造型,弯曲多变的装饰,以及巧妙的曲线构图,巴洛克艺术中直线的广泛应用被洛可可抛弃,取而代之的是婉转优雅的曲线,富含了中国陶瓷艺术的韵律美。曲线的应用涵盖了建筑、服饰、绘画、家具等各个领域。明清时期,中国瓷器上的传统装饰纹样因其精妙的造型、流畅的线条、巧妙的构图

图1 “美第奇瓷”盘

图2 麒麟凤凰纹盘

图3 粉彩花蝶纹盘

以及精湛的画工得到了欧洲贵族的追捧。这些独特的装饰纹样随着商品的输出遍布了欧洲大陆,也使得欧洲对中国的文化有了进一步的了解,商品的输出由此转化成了文化的输出与交流。这种东方独有的特色纹样在一定程度上影响了西方人的审美情趣,尤其是在法国,为后来的巴洛克风格向洛可可风格的转变产生了潜移默化的影响,打破了欧洲长期以来追求富丽堂皇、严肃对称等的艺术思维,取而代之的是追求自然和谐、柔美清新的曲线造型,因而引发了欧洲“法国—中国式”的洛可可艺术。^[1]

二、法国—中国式洛可可风格的形成

中国产品对于法国文化的意义不仅在于赋予法国人民心中的时尚与高贵身份的象征,还启发着法国人民改变原本压抑的生活,寻找属于他们自己内心向往的艺术,一个属于法国人民的“法国—中国式”艺术,随着中国产品源源不断流入法国,法国人民充分感受到来自东方传统文化的魅力。法国人对于中国传统文化尤其是装饰文化的吸收与接纳迅速而又积极,乃至洛可可风格的形成前期并没有经历长时间的磨合与转化,在摒弃巴洛克风格的同时,洛可可艺术已然萌芽,其内涵与精神也在中国文化的影响下逐步成型。

1. 洛可可艺术风格的特点

洛可可艺术的形成分为四个阶段:(1)巴洛克风格的过时,法国人民思想的转化。(2)中国文化和东方装饰纹样在欧洲的传播。(3)中国传统文化在洛可可艺术中的滋生。(4)中国文化对洛可可艺术的影响。

尽管洛可可艺术脱胎于巴洛克艺术,但从其生根发芽到枝繁叶茂无不受到中国文化的刺激,尤其是中国传统装饰纹样的影响。朱谦之在其著作《中国哲学对欧洲哲学的影响》中谈到洛可可艺术的时候曾引用汉学家赖赫怀恩的话:“洛可可的精神与中国的老子哲学最接近,潜伏在中国瓷器、丝绸美丽之下,有一个老子的灵魂”。^[2]中国丝绸文化与中国瓷器文化作为文化的典型载体,由中国的能工巧匠们将老子天人合一、道法自然以及折中的思想内涵充分运用于丝绸与陶瓷的制作装饰理念之中,表现在丝绸与陶瓷充满人文气息的装饰纹样中和充满自然柔和光泽的质地中。

雅格布森·唐提出:“真正的‘中国风’并非是对中国物品苍白的不成熟的模仿,而是西方社

会对这个遥远的、密不示人的国度实在可感的想象的体现。”^[3]从中国的丝绸装饰纹样和陶瓷装饰纹样对其的催生和影响中可以得知,洛可可艺术在汲取中国传统装饰纹样的同时,充分考虑到了本国的审美情趣和价值取向,创造了独一无二的蕴涵中国文化的洛可可风格。马里奥·普拉兹在《异国情调》中说道:“这种杂交在一起的艺术,并不是简单的抄袭与模仿,而是在两种不同文明现象的自然和人工授胎中创造出的前所未有的品种。”其具体表现为两国哲学思想不同:受启蒙运动的影响,西方更关注人的发展,强调人的力量;而中国的哲学思想集儒释道三家之大成,强调天人合一的自然之美。两者的相互影响表现在:中国的哲学思想随两国的交流传向西方,影响了法国社会生活的各个方面,而西方的理想科学思想、立体透视等绘画理念也随之传入中国,促进了中国绘画尤其是工艺美术的发展与创新。“法国—中国式”的洛可可风格就是在这种环境中发端与形成的。

路易十四死后,严谨肃穆的巴洛克风格被法国人民所摒弃,此刻法国人民的心中向往着自由与开放,中国文化恰好满足了法国人民的需要,因此,在18世纪的法国形成了一种充满中国文化气息的社会状态。路易十五继位之后,法国的绝对君主专制受到冲击,路易十五前期虽致力于改革,但终不得人心,后期便把财务交给蓬巴杜夫人来管理。蓬巴杜凭借自己的铁腕手段、才华与喜好直接影响了路易十五的统治与艺术走向,她沉迷于东方精致的装饰品与工艺,甚至雇佣经销商把中国式的艺术品变成法国式,成为“法国—中国式”的主导者和有力推动者。蓬巴杜夫人对于中国文化在法国的传播起到了重要的影响,为洛可可艺术风格的最终形成起到了强大的促进作用。

当丝绸制品填满法国贵族阶层衣柜的同时,陶瓷艺术也因其玲珑剔透的光泽与质感以及典雅秀丽的装饰纹样被法国贵族阶层接纳,单纯的进口甚至不能满足他们的需要,欧洲走上了模仿制造的征程。很快,仿制的丝绸和瓷器大量涌向市场,从先前作为宝藏被收藏到流入寻常百姓家,卖方市场迅速扩大,中国样式成为时尚的代表,就这样华丽雅致的中国丝绸和玲珑剔透的中国陶瓷为洛可可艺术的产生埋下伏笔。可见,洛可可风格并不是偶然产生的,它不仅是巴洛克风格的延续与发展,也是在中国文化海外传播多重因素影响

下的产物。利奇温写道:“洛可可时代爱好淡色和没有强烈显色的,由浓而渐褪为淡,采用纤细清淡色调的瓷器成为洛可可艺术的典型材料。”^[4]洛可可的艺术风格恰巧耦合了中国传统文化温润雅致、华而不宣的情调。因此可以说洛可可时代的欧洲人热爱中国文化、认识中国艺术主要是因为色彩淡雅内敛的瓷器和色彩华丽高贵且熠熠发光的丝绸。总的来说,洛可可艺术风格的特点就是:作品弥漫着华丽的富贵气息,强调娇柔妩媚、纤巧细腻的特色。

2. 洛可可绘画艺术中的中国传统装饰纹样

洛可可绘画艺术中有一位极具影响力的画家朗索瓦·布歇。布歇把对中国题材的利用发挥到了极致,绘画中开始出现了东方面孔,以及真实的东方社会生活的各种场景。除了中国题材的运用,他对中国传统装饰纹样以及传统色彩和曲线线条的运用也达到了一定水平。他为拥有“洛可可之母”称号的蓬巴杜夫人绘制了多幅肖像画,几乎在每一幅肖像画中都可以发现大量的中国传统装饰纹样。

布歇的作品《蓬巴杜夫人》画面描绘了一位高贵典雅,珠光宝气的蓬巴杜女士的形象。她身穿蓝绿色绸裙,质地轻盈,光泽柔和。鞋子与绸裙上的花纹为中国传统的缠枝纹。画面右下角的木制家具是典型的洛可可艺术风格。木桌S曲线形的桌腿,以及花纹装饰全都呈现出中国韵味。在

布歇另一幅《蓬巴杜夫人》肖像中,描绘手法也如出一辙,画面充分展现了蓬巴杜夫人的高贵与奢侈。蓬巴杜夫人同样身穿花团锦簇、高贵典雅的丝绸洋裙,裙子上的花纹同样呈现了中国传统装饰纹样团花的特征。不同的是,蓬巴杜夫人穿的是她最喜爱的玫瑰蔷薇色裙子,彰显出蓬巴杜夫人高雅的审美,以及对中国丝绸、工艺品等独特的喜爱之情。同时也反映出作者布歇受中国文化影响之深远。

三、结语

17至18世纪,随着海上丝绸之路而传播的中国传统丝绸和瓷器装饰纹样对欧洲设计产生了很大影响,中国文化的概念深深扎根于欧洲各国人民心中,催生了法国—中国式洛可可艺术的产生。而中国文化中丝绸与陶瓷装饰纹样的主要特点,也正是洛可可艺术的主要特征。洛可可艺术所掀起的中国风潮流,使法国当时的服饰、家居、日用品等的装饰风格都模仿中国,而这种风潮后来又从法国不断延展到欧洲其他国家,导致整个欧洲当时的艺术设计包括瓷器、建筑、家具、墙纸、面料和绘画等都出现了来自中国的装饰纹样元素,形成了一种时尚,这种时尚经久不衰,一直持续了大约三百年左右,极大地影响了欧洲的设计理念。

参考文献:

[1] 李秋菊.“中国—法国式”:从洛可可艺术审美看清瓷器文化的渗透[D].武汉:华中师范大学,2012.
[2] 朱谦之. 十八世纪中国哲学对欧洲哲学的影响[J]. 哲学研究,1957(4):50-59.
[3] [英]雅格布森·唐. 中国风[M]. 伦敦:伦敦出版社,1993:53.
[4] [德]利奇温. 十八世纪中国与欧洲文化的接触[M]. 朱杰勤,译. 北京:商务印书馆,1962:119.

Traditional Chinese Decorative Patterns and European Rococo Art

GU Li¹, ZHAO Qianqian², Dukhwan Kim²

(1. College of Art & Design, Nanjing Tech University, Nanjing Jiangsu 21186, China;
2. College of Humanities, Gyeongsang National University, Jinju 52828, Korea)

Abstract: During the Ming and Qing Dynasties, China's commodity economy was relatively developed, and it carried out a large amount of overseas trade with Europe. As the maritime silk road and the spread of the Chinese traditional silk and porcelain decoration pattern design has had an impact in Europe, cause the entire European art design including China at that time, construction, furniture, wallpaper, fabrics and painting and so on all the decoration pattern elements from China, the concept of Chinese culture is deeply rooted in the heart of the French people, Gave birth to French-Chinese rococo art.

Keywords: China; traditional decorative patterns; Europe; Rococo art (责任编辑:沈建新)