

《中国风:遗失在西方800年的中国元素》详尽介绍 东方装饰的风潮曾在欧洲盛行一时

很长一段时间,不少人只知道,近现代的有识之士取法西方,向西方先进科技、文化学习,但却不知道,曾经的西方对中国文化艺术是何其崇拜。英国学者休·昂纳著的《中国风:遗失在西方800年的中国元素》(下称:《中国风》)一书全面梳理了曾经西方贵族对中国文化的崇拜,并努力寻找出西方人学习中国的证据,这为我们带来了解中西文化交会的新角度。

三世纪的织物碎片 是西方模仿中国艺术最早的证明

要提到中国文化对西方的影响,的确也得从丝绸和陶瓷说起,昂纳在《中国风》一书中,几乎把时间线拉到了公元前四世纪,他认为,公元前四世纪,中国或许就已经跟波斯和印度有了来往,而公元前1世纪初期,“中国真正开始直接参与世界贸易”。三世纪时,狄奥尼修斯·佩里格茨就说:中国人“制作图案精美的服饰,其颜色就像田野中的花,而其精细程度则可与蜘蛛网相媲美”。这一时期,叙利亚的织工的的确确模仿了中国人丝绸上的图案。比如,一块在杜拉欧罗普斯发现的三世纪的织物碎片,就饰有汉族风格的图案。它模仿得惟妙惟肖,以至于一个专家都上了当,认为尽管其工艺(一种纬线绞纹平布)证明它是叙利亚的产品,但它确是产自中国。“这块碎片是西方模仿中国艺术最早的证明。”

然而,中国的文化艺术要在欧洲形成风尚,则要从11世纪拜占庭的物件说起,在昂纳看来,在特鲁瓦大教堂的珍藏里,拜占庭式象牙珠宝箱的出现标志着“中国风的开端”——完全可以看成是欧洲中国风最早的样本。还有一些物品上有凤凰、孔雀,还有龙。昂纳甚至笃定地认为,“有一只无疑具有中国渊源的凤凰,它在一些10世纪手抄本的插图中出现了。”

艺术上明显地表现出受到东方影响的最早一幅画,是《图卢兹的圣·路易斯加冕安茹的罗伯特国王》,这是一幅绘于1317的作品。画中两个人物的面孔都很奇怪地带有东方的表情,而圣人则戴着一顶主教法冠。上面装饰的几条龙表明,画家可能在罗伯特国王的宫廷里见过中国艺术的样本。这种影响在同一艺术家1328年的作品《吉多利柯·福格利亚诺像》中更加充分地表现出来了。

可惜,至今尚未在14世纪的意大利发现一幅来自中国的绘画,由此,昂纳也惋惜地写道,“所谓东方对于意大利14世纪绘画产生了影响的可能性,就一定只是假设而已。”

喜爱东方艺术渐成风尚

16世纪末,中国陶瓷以及一些真漆漆器成为欧洲富裕商人家里的摆设。慢慢地,喜爱东方艺术渐成风尚,举个例子,1613年,一个“中国制造的柜子”作为大婚礼物,赠予了英国伊丽莎白公主,价值一万英镑。昂贵的价格使最精巧的中国陶瓷、漆器留给了非常富有的人。逐渐地,喜爱中国艺术的风尚开始形成,而欧洲的手工艺人也被迫仿制东方的陶器,来满足不太富裕、附庸风雅的收藏家。

差不多时间,意大利也在仿制漆器,威廉·史密斯在信中写道“受雇于红衣主教和这些地区的其他贵族,按照在此地颇有影响的中国风格进行制作”。几乎同期,英国也制作此类仿品。在霍华德的家用物中,“置于架子上、镀金的中国柜子”和“绣有鸟的中国垫子”很可能就来自东方,但他“用黑色亮漆盒黄金做的架子”“用陶瓷工艺制成的小桌子”则是欧洲的产品,也就是仿品。

同期的丹麦,也被发现有了仿制漆器的风潮。在哥本哈根的玫瑰宫里有一个房间,里面的嵌板大部分表现的都是中国式帆船。“在欧洲其他地方,东方装饰的风潮盛行一时”。昂纳如此写道。

■一个洛可可式混搭风格的房间:墙壁上挂着印度花卉的棉布帷幔,与黑色水磨石地板和黑漆镶板的中國風櫥櫃相得益彰,還有一條18世紀的威尼斯角凳和一把葡萄牙竹椅。

■华托创作的版画,画中人物身着中式服装,有浓郁的东方情调。

华托的画为欧洲的洛可可中式装饰 奠定了基调和模式

当路易十四决定为他最宠爱的情妇莫内斯潘夫人修建一座楼阁的时候,他独出心裁,要采用中式设计——这座楼阁最终建成,起名叫特列安农瓷屋。昂纳认为,这好像是从巍峨的南京陶瓷宝塔中汲取的灵感,虽然它只有一层楼高。而费利比安的原话更为直接“全部都是用源自中国的装饰风格完成的。”

从宫廷开始,中国风的时尚传播到都市和外省。早在特列安农瓷屋建成后2年,法国的大臣们纷纷仿效,由此,东方的家具和瓷器运到法国的数量在逐年增加,也变得更加流行。

17世纪末盛行的中国风装饰特色完美地体现在让·贝兰一世的雕刻作品中,他偶尔会在他的蔓藤花纹中采用东方主题。这类设计有时候会被当作是洛可可的第一个阶段。而被认为洛可可式中国风最早的作品是来自安东尼·华托,他创作了《中国皇帝》以及一群嬉戏的中国舞姬。在昂纳看来,华托的中国风系列造成的影响比鲍工厂和于埃的画所体现得更为深远。可以毫不夸张地说,他的画为法国乃至整个欧洲的洛可可中式装饰奠定了基调和模式。

画中出现的种种——庄严的僧人和佛像,谄媚的朝臣,虔诚的信徒,漂浮在半空的阳伞式华盖,官吏形象的胸像柱,朝向天空的庙宇很快成为中国风的基本元素。

■乔治四世时代的一座中国风茶叶罐造型的台灯,约1795年。

■中国风的开端:11世纪拜占庭象牙珠宝箱。

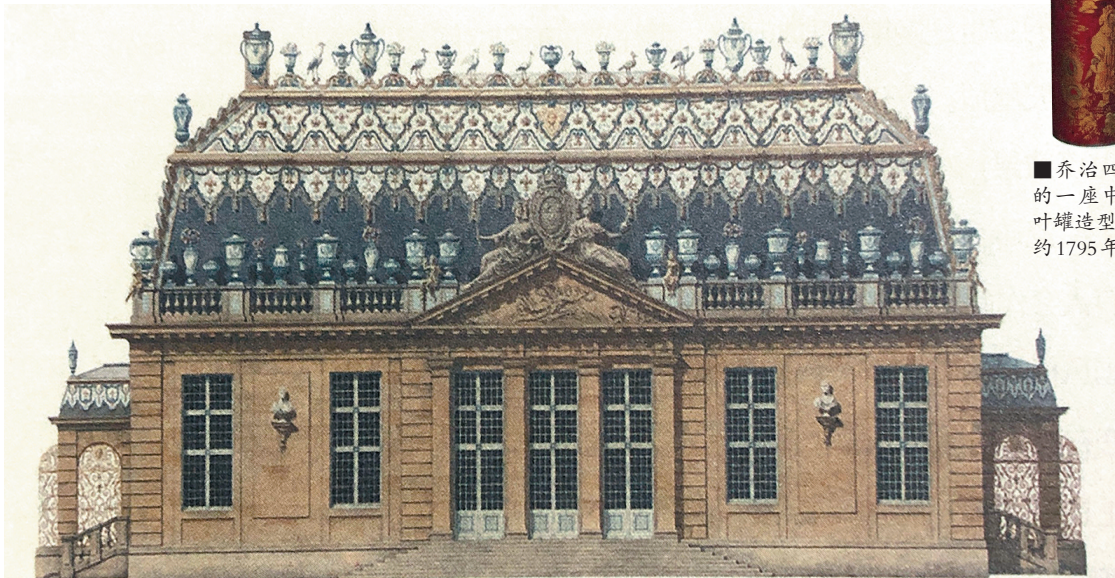
■铸银滤网,手柄上雕有中国龙的形象,意大利,19世纪末期。

■乔治二世时期的镀金银质中国风茶叶罐。

■1799年维也纳生产的瓷酒壶,装饰模仿中国的漆器。

■欧美画家笔下的特列安农瓷屋。