

全彩图文版

*The
Historiette
of
Europe*

Art Models

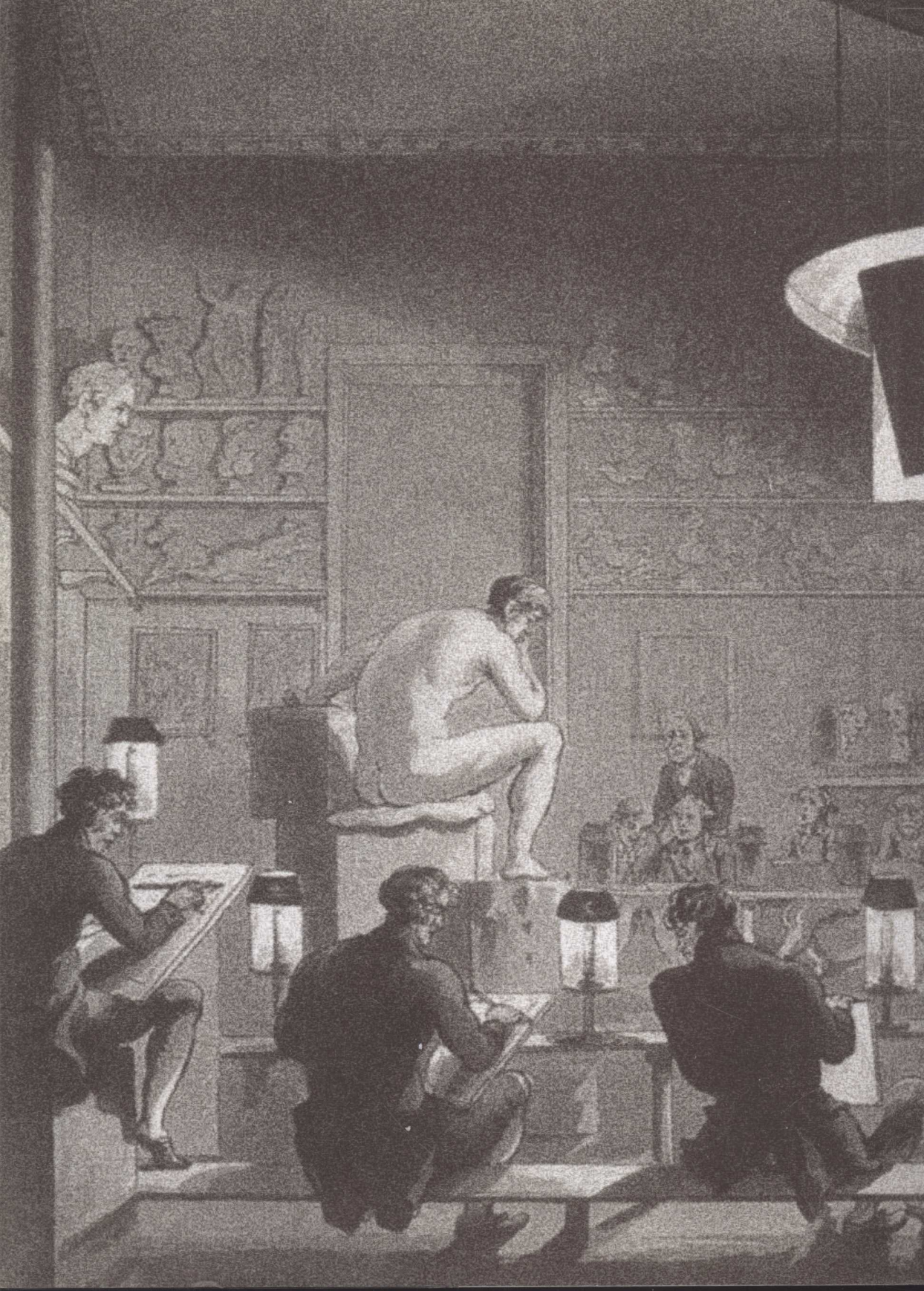
欧洲艺术模特史话

诸迪 著

吉林美术出版社

The Historiette of Europe Art Models

洲 艺 术 模 特 儿 史 话

目 录

12

19 世纪初英国皇家艺术院的人体模特儿写生与画家埃提

10

设计学校中的人体模特儿

33

女画家与人体模特儿写生

女画家安娜·李·梅里特与她的《锁在外面的爱情》……………39

41

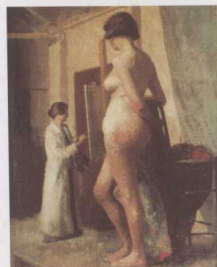
画室里的隐私

53

当模特儿的艺术家们

- 雕塑家卡米尔·克劳黛与她的模特儿生涯.....61
- 画家、作家、模特儿尼娜·哈姆耐特与她的艺术家情人们.....66
- 英国女画家格文·约翰与她的模特儿生涯.....75
- 天才女画家瓦拉东与她的模特儿生涯.....81

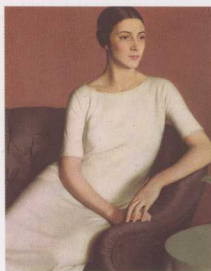

89

艺术模特儿的兴衰史

- 昆坦·克里斯普：职业模特儿、画家、作家和同性恋者.....111
- 艺术模特儿的神话玛格丽特·凯尔西.....115
- 威廉姆·鲍威尔·弗里斯和他的模特儿.....119
- 画家古斯塔夫·库尔贝与他的裸女创作.....123
- 英国画家罗塞蒂与他的模特儿情人们.....129
- 英国画家米莱与皇家艺术院的写生课.....139
- 英国画家威廉姆·霍尔曼·亨特与他的模特儿.....143
- 画家弗里德里希·莱顿与他的模特儿的故事.....147

- 英国画家伯恩-琼斯与他的模特儿们.....155
- 爱德华·波伊特爵士与他的模特儿.....161
- 画家阿曼迪奥·莫迪里阿尼和他的裸体模特儿创作.....167
- 画家博纳尔和他的妻子玛特·德·玛利格奈.....173
- 英国画家亨利·斯柯特·土克与他的裸体男孩们.....179
- 沃尔特·理查德·塞克特与“凯登集团”画派.....183
- 画家穆宁斯的故事.....189
- 画家雅各布·艾普斯坦爵士和模特儿康德罗.....193
- 虔诚与放荡的埃里克·吉尔和他的艺术成就.....195
- 画家史坦利·斯宾塞爵士与他的两个妻子.....199

207

人体与裸体

19 世纪初英国皇家艺术院的人体模特儿写生与画家埃提

威廉姆·埃提

英国学院派历史画家。1807年进入皇家美术学院附属学校学习，1818年左右，显示出其作为肖像画家的熟练技艺。1825年，他的《竞赛》一画获得很大成功。逝世前10年，由于经济原因被迫画容易出售的小型作品。他所画的裸体画稿一直受到人们的赞赏。

威廉姆·埃提

男人体

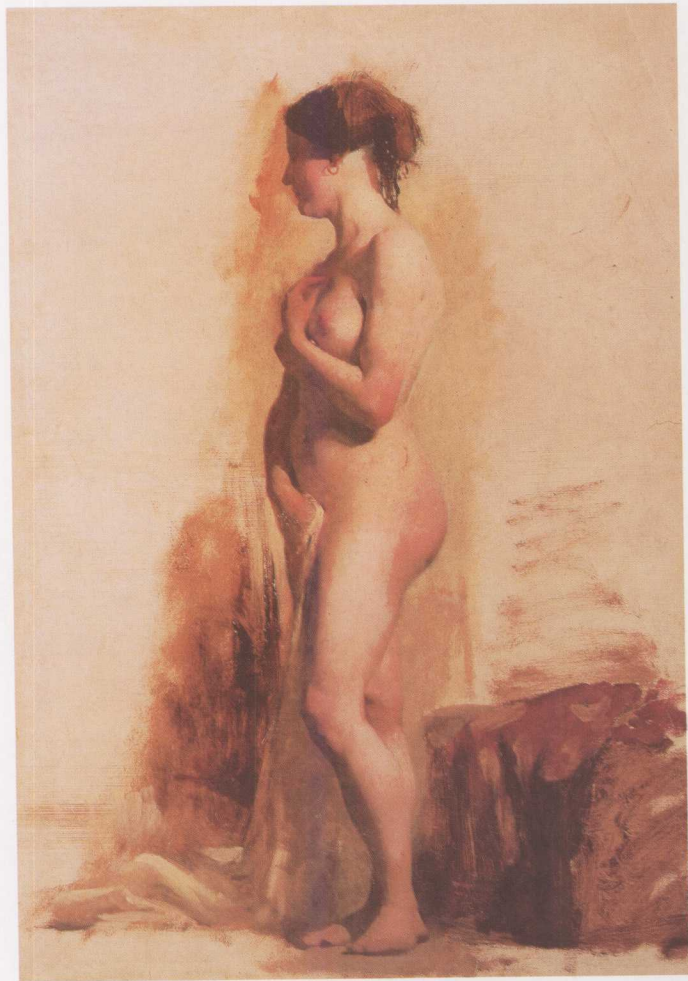
纸面油画

约 1830—40 年

在欧洲，人体模特儿从19世纪中叶到20世纪初，一直是人们感兴趣的一个话题，人们对这些赋予艺术家创作灵感的缪斯们存在着种种的神秘之感。

以英国为例，在1837年之前，人体模特儿仅仅在皇家艺术院的艺术教育中才被允许使用，这是一个很小的圈子，也就是说，画人体模特儿是那些艺术精英才拥有的特权。即使是学习艺术的学

威廉姆·埃提

站立的女人体

纸面油画

约 1830—40 年

在19世纪早期,最专注于画女性人体莫过于威廉姆·埃提了。借助于人体写生课上的写生实践,他的完成作品中的女性人体都非常逼真、生动,这也惹了不少麻烦。早在19世纪20年代,批评家就对他作品的现实主义的效果大加反对。1822年,《泰晤士报》写道:“如果以拉菲尔式的纯洁表现着裸体,人们还可以接受,但非纯洁的裸露是令人无法忍受的,正如埃提先生作品的画面充斥着肮脏的肉欲。”

威廉姆·埃提

背面女人体

布面油画

生,也只是优秀生才有资格获准进入艺术院的画室进行人体写生。自1768年成立以来,到19世纪30年代,英国皇家艺术院有关人体写生的规定基本上没有发生过变化。教学分为两个阶段,“石膏教学”和“人体模特儿教学”。所有学生先从石膏写生开始,直到其素描技能娴熟后,才被允许进入写生课堂。那时候没有什么专职的教师教授学生写生,承担这一职责的是那些“访问者”。皇家艺术院每年都选出9位资深院士担任设计画室——古代艺术课和各类写生课——的“访问者”。艺术院要求“访问者”每个月变换模特儿的姿势,并“检查学生的学习情况,给他们辅导和指点,培养他们的审美水平,根据其各自特点指导他们专攻某一个方向。”这些

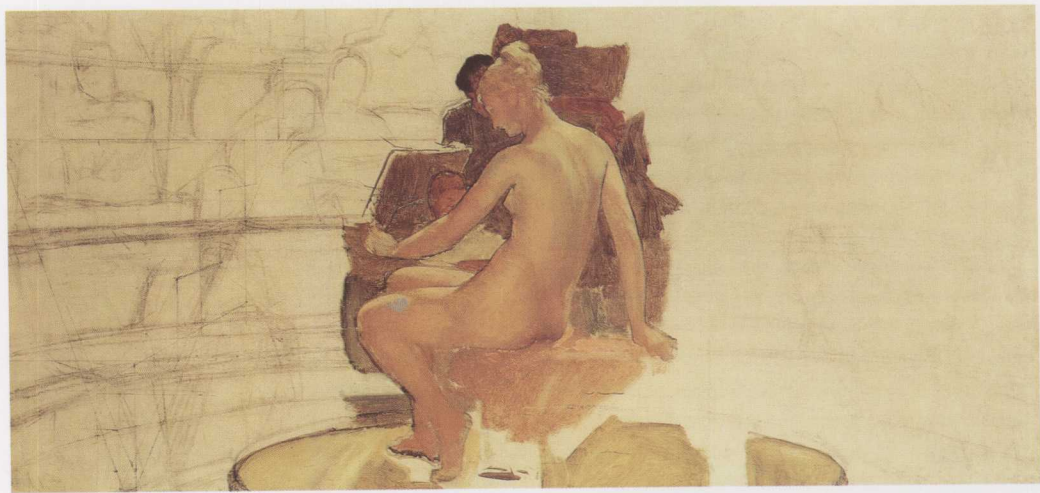
“访问者”都是由当时最杰出的艺术家担任的，诸如戴斯、穆尔莱迪、柯帕、米莱、莱顿等，他们都是当时最杰出的素描技法大师。这些院士们完成“访问者”工作的专心程度与业绩各不相同：库拨里、戴斯、米莱和莱顿兢兢业业；埃提亲自与学生一起刻苦地对着模特儿画写生；埃德文则只顾自己看书。皇家艺术院这一独特的“访问者”制度一直维持到20世纪的30年代，他们最终被拿薪金的职业教师所取代。

早期的英国皇家艺术院的人体模特儿的使用在画家、艺术院院士、“访问者”埃提的作品中有全面的表现。他是一位孜孜不倦的老人，为了研究人体写生，年过半百的他与比他小30多岁的年轻学生们在艺术院高大宽阔的画室里度过了无数夜晚，成为课堂上的一道极不和谐、令人尴尬的景观——他总一成不变地坐在最前面、离模特儿很近的位置。他的众多人体油画写生作品极尽肉体感官表现之能事，特别是些女性人体写生作品，再现了写生教室内不为人知的情景：沉闷的气味；煤油灯的烟雾与热气；伴随着记时沙漏中沙子缓慢地下滑，模特儿僵硬地摆着姿势；一群男生目不转睛地凝视她——所有这些在埃提的笔下逼真鲜活。在英国的维多利亚时代，这对许多人的观念是极大的挑战。

威廉姆·霍尔曼·亨特
写生课上的威廉·埃提
铅笔，钢笔勾墨
1847年

这幅小速写表现埃提画人体模特儿的情景。从他手中的画笔及画架上的调色板可以看出，他正在进行油画创作。从画中可以看出，皇家艺术院教室的布置情况，是成半圆形向后向上倾斜的。

埃提是一名典型的学院派画家。通常，他创作一幅完整的人体模特儿油画写生要花3个晚间课的时间，共计6个小时。在第一节课，他用碳素笔或粉笔在纸板（或纸上）画出人体轮廓，再用钢笔固定轮廓。回家后给画板上浆，为油画备底。第二节课，他用乌贼褐色颜料塑造人体。最后一节课，上色并罩染釉彩。埃提以画肖像而闻名，晚年为了生计不得不画一些小幅的容易售出的作品。他一生画了大量的人体写生作品，但他从不卖这些作品。在他死后，被拍卖的作品高达八百余幅，其中有些尚未完成的人体写生作品最终被一些画商买走后加上一些风景，再转手卖掉。在埃提的带动下，在皇家艺术院年轻一代的画家中，越来越多的人开始重视人体写生。而在同一时期的欧洲大陆美术学院，人体写生也已经很普遍了。

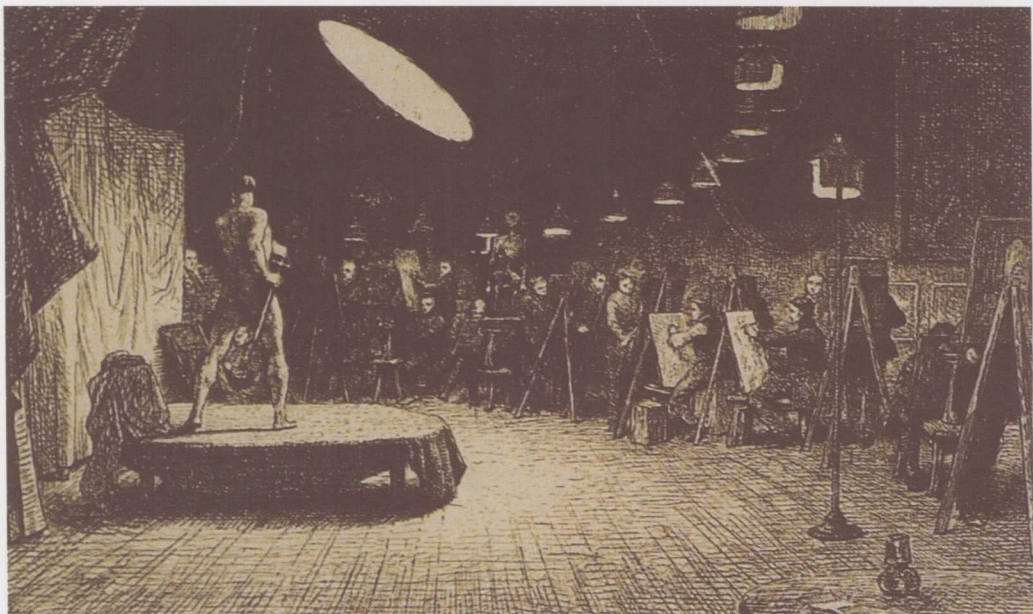
然而，随着时间的推移，曾经是英国皇家艺术院灵魂的写生课却越来越变得死气沉沉，逐渐受到革新势力的攻击。埃提于1849年去世的时候，皇家艺术院的模特儿写生仍然分为两个画室：“绘画画室”是画穿衣服的模特儿，或让模特儿根据角色需要穿着戏服，并临摹古代大师的作品；“画室绘画”则画裸体模特儿的写生。1847年，皇家艺术院的院长乔治·琼斯曾经试图将这两个画室结合在一起。他说：“要做到这点很容易，只要把模特儿安排在炉边的模特儿台上，这样坐在房间中央的学生既可以写生，也可以临摹挂在墙上的画。”这样的做法本来可以使皇家艺术院的教学更加接

阿尔马·塔德马爵士

罗马艺术课

画板油画

1877年

查理斯·威斯特·库伯

皇家艺术院的写生课

蚀刻画

1865年

库伯的这幅小蚀刻画生动地反映了皇家艺术院写生课的情景。他本人从1861年到1866年担任“访问者”，画中男模的姿势可能是库伯摆的，像一名古代战士正在拔剑，其夸张的姿态使人体肌肉的紧张程度最大化。一盏巨大的汽灯斜照在模特儿的身上，后面衬一块大白布。学生每人头顶上都有一盏带罩的小灯。在19世纪50年代，人体写生竞赛必须使用男模特儿，在艺术院等级森严的制度下，男模特儿一直比女模特儿地位要高，但在社会上女模特儿越来越受到人们的欢迎。

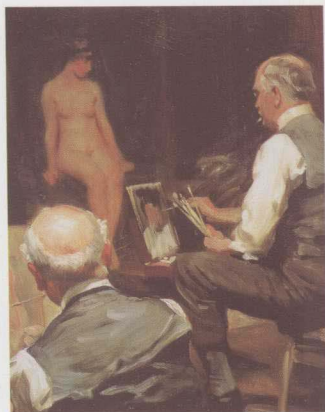
近欧洲大陆的做法，但是，实验没持续多久就被废止了。学生们原本可以自由选择画油画人体写生或素描人体写生。但到了1862年更严格的规定出台了：希望画油画人体写生的学生必须向艺术院董事会提交“一张男模特儿的速写写生作品，只有获得艺术院理事会批准的学生才能进行油画写生，才享有画裸体写生的特权。”这就使每年平均只有四分之一的学生可以进入艺术院的写生教室。1865年，有16名学生获准参加人体写生课，但其中只有4名学生获得画油画的批准。至此，所有革新的企图都被扼杀在摇篮之中，皇家艺术院在使用人体模特儿方面顽固地坚持着传统的保守态度。

在皇家艺术院的人体写生课中，模特儿的姿势一般要摆两个小时，中间休息一下。模特儿休息的时候，就让计时沙漏停止计时。从18点到20点，是艺术院规定的冬季人体模特儿写生时间，夏季则安排在16点到18点。写生用的是人工光源（夏天则把写生课安排在国家美术馆的穹顶上）。根据1862年的新规定，模特儿一个姿势至少连续站6个晚上，学生的位置通过抽签决定。

一些富于革新精神的艺术家们，如透纳和康斯太勃，试图使死气沉沉的英国皇家艺术院的人体写生活跃一些。其中有一个非常著名的例子，即康斯太勃为了让女模特儿装扮成夏娃的模样，使

用了一些树枝,结果引得学生们哄堂大笑。一些不满于英国皇家艺术学院教学方式的学生开始渡过英吉利海峡到欧洲大陆学习。后来他们中的许多人回到英国,分别在伦敦开设画室,把欧洲大陆的艺术精神引进到英国。这些画室或工作室,由巴黎美术学校的画家或教授进行总体指导,并有教师在素描、油画及速写等方面给学生进行具体的强化训练。这套教学体制是严格的,但非常强调创造性。例如法国画家托马斯·库图尔就让学生不要刻意摆放模特儿:“别让模特儿意识到你在注视她。”而且,一旦学生发现了一个好的摆姿,老师还会安排模特儿为学生进行单独的写生。库图尔是一位很有特点的法国学院派艺术家,他的作品《帝国末期的罗马人》在1847年的法国沙龙展出中曾引起轰动。马奈就曾在他的门下学习,其画风受老师的影响很明显,他的作品《草地上的午餐》把生活中的人物和画室中的裸体女模特儿放在一起,结果引起了当时法国社会的轩然大波。马奈的画风对印象派画家影响很大,被年轻的印象派画家尊为精神领袖。

随着工业革命的飞速发展,到了20世纪初期,法国对于画家来说,已经变成了陈腐之地,一群群来自英国和美国的学美术的学生聚集在这里,还紧紧抱着这个过时的教育体系的残余不放。这一点在穆宁斯的那幅油画人体写生作品(详见181页)中得到了真实

阿尔伯特·亨利·柯林斯

一堂写生课

画板油画,约1900年

私人收藏

托马斯·库图尔

帝国末期的罗马人

布面油画

1847年

爱德华·马奈

草地上的午餐

布面油画

1863—1864年

W·H·托尼尔夫劳夫特爵士

裸体男模特儿写生，坐姿

纸上黑色粉笔

1873年

这幅作品是1873年写生竞赛三等奖作品。作者后来成为英国皇家艺术学院院士，并积极为女性画裸体模特儿写生而呼吁，提倡男女学生同堂写生。他的三个妹妹都曾是皇家艺术学院的学生，其中一个妹妹16岁时被艺术学院录取。

地再现。因为各种现代画派已经使那些传统的艺术形式逐渐成为一种非主流形态，法国那套曾经是欧洲最先进的写实绘画艺术教学体系所培养的艺术风格逐渐被新的具有革命性的各种现代派画风所取代。随着绘画艺术所具有的记录与教化功能逐渐被快捷的摄影术所取代，写实绘画面临着空前的生存危机。而自19世纪中叶起，曾受绘画排挤的设计艺术在莫里斯等人大力倡导的新艺术运动的影响之下，在英国的地位得到了迅速地提高，而人们对设计艺术家也不再持那种轻视与排斥的态度。有一个事实不可回避，到了20世纪之后，随着各种现代艺术的兴起，传统意义上的写实艺术在艺术生活中已经逐渐地被边缘化了。