

艺术讲坛

模特与艺术

在画家们的笔下

模特儿总是以各种不同的形态和

大自然巧妙地和谐共存

经典作品中的模特儿们总是和画

家们心心相通

因此，我们才可以从经典的绘画

作品中读出真、善、美

情感世界丰富的艺术家和同样有

情感的模特儿在一起演绎出了多

种多样的故事

成就出了一件又一件感人的艺术

作品

为艺术史、为人类的文化发展续

写了一部又一篇的篇章

MOOD

黄培杰◎编著

黄培杰 编著

模特与艺术

图书在版编目(CIP)数据

模特与艺术/黄培杰编著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2007.12

(艺术讲坛)

ISBN 978-7-5318-2035-2

I. 模… II. 黄… III. 模特儿—艺术 IV. TS942.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第197793号

模特与艺术

作 者 / 黄培杰

责任编辑 / 乔 琛

版式设计 / 乔 琛

封面设计 / 北京美文美画工作室

制 版 / 袁 洁

出版发行 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨市道里区安定街225号

网 址 / <http://www.hljmss.com>

邮 编 / 150016

经 销 / 新华书店

印 刷 / 哈尔滨市通江商标彩印有限公司

开 本 / 787×1092 1/16

印 张 / 7.5

字 数 / 100千

版 次 / 2008年1月第1版

印 次 / 2008年1月第1次印刷

定 价 / 55.00元

书 号 / ISBN 978-7-5318-2035-2

目 录

写在前面

- 004> 波提切利和西莫奈塔
- 012> 达·芬奇和丽莎
- 021> 米开朗基罗和他的男性化艺术
- 033> 拉斐尔和芙纳蕾娜
- 042> 布格罗和典雅而至美的梦中女性
- 053> 罗丹和卡蜜儿、舞蹈家邓肯
- 062> 莫迪里阿尼和让娜
- 069> 雷诺阿和莉丝、艾琳
- 080> 鲁本斯和伊莎贝拉、海伦娜
- 085> 马蒂斯和土耳其宫女
- 092> 克里姆特和芙露吉
- 100> 库尔贝和被鞭打的《浴女》
- 107> 劳特累克和玛丽·夏尔露

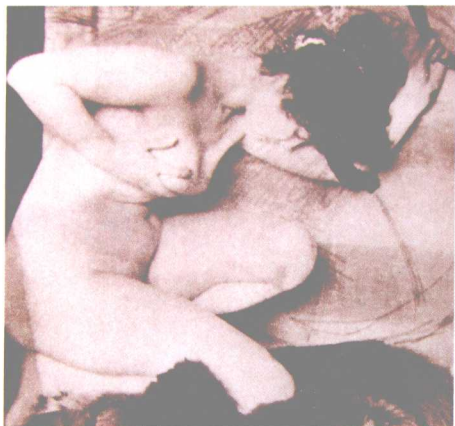
结束语

写在前面

模特儿与艺术是一个内涵丰富的话题,几乎所有经典性的艺术作品都是艺术家和模特儿共同完成的。

经典性的艺术作品一般都是写实性并以人物为主体的作品,是把物象的形体结构、质量感和光影作为重要因素来运用的艺术表现形式。而艺术形象的塑造成功与否,与有没有使用模特儿关系极为密切,甚至也可以说,没有模特儿就塑造不出成功的艺术形象。写实性的绘画作品或雕塑作品一定要对着真实的人或物来写生,才能准确而生动,才能深入地印入观赏者的脑海中。

法国哲学家丹纳在《艺术哲学》一书中就艺术对现实的模仿这个专题作了精彩的阐释,他认为,诗歌、雕塑和绘画这三种艺术有一个共同的特征,那就是它们或多或少都属于“模仿的”艺术。“表面上看,这个特征好像就是诗歌、雕塑、绘画这三种艺术的本质,它们的目的便是尽量做到逼真的模仿。显然,塑造一座雕像的目的就是要逼真地模仿一个生动的人;创作一幅画的目的就是要刻画真实的人物和栩栩如生的姿态;同样,一出戏、一部小说,都总是力图用最正确的方法表现一些真实人物的语言、行为,尽可能给人留下一个最真实的形象。”

参照模特儿

受伤的阿玛宗女战士(局部)

丹纳还指出：“除了模仿外，艺术家有时还根据经验来创作。只要查阅一下艺术家的生平，就会发觉他们的创作通常都分作两个阶段：第一个阶段是青年期，在这个时期，艺术家对事物的观察细致入微，为了做到尽可能的真实，他们费尽心血来表现事物，达到了如痴如狂的地步；第二个阶段是成熟期，当艺术家的创作进入巅峰时期后，艺术家认为自己对事物的认识已经足够了，没有什么新东西可发现了，于是，他们就离开活生生的生活原型，主要依靠从经验中摸索而来的诀窍写戏、写小说、作画、塑像。对艺术家来说，第一个阶段是真情实感的时期，第二个阶段是墨守成规与衰退的时期。即便是最杰出的艺术大师，在他一生中几乎都有这样两个阶段。艺术大师米开朗基罗的第一个阶段很长，大约有60年之久。在那个阶段，米开朗基罗的全部作品都充满着力的感觉和英雄气概。在创作中，艺术家的整个心思都沉浸在这些感情中间，没有丝毫的杂念。对艺术家来说，他做的许多解剖、画的无数素描，以及对悲壮的情感和反映在肉体上的表情的研究，都不过是手段，其目的就是要表达他所热爱的那股勇于斗争的力。米开朗基罗30—37岁期间在西斯廷教堂创作的作品，给人们留下的印象就是这样。但是米开朗基罗晚年在保里纳教堂的作品《圣·保禄的改宗》与《圣·彼得上十字架》，特别是他在西斯廷所作的壁画《最后的审判》，连外行也能发现那是按照一定的程式画的。许多艺术家在掌握了相当数量的形式后，滥用成法，过分推崇技巧，从而使早期作品中的那些生动的创造、自然的表现，以及热情奔放、绝

对真实等优点都不见踪影了。米开朗基罗虽然还胜过一般的艺术家，但和早期相比，其成就则大为逊色了。”最后，丹纳得出结论说：“我认为，一切宗派都没有例外，都是在忘掉正确的模仿，抛弃生动真实的生活原型后衰落的。”

绘画和雕塑作品中的艺术形象，如果没有模特儿的对照，不但形体结构无法刻画得准确到位，更重要的是体会不出那种“形而上”的艺术感觉，无法准确地升华和生发新的艺术情感，进而无从“心摹手追”地适当运用表现技法，使“画中人”无法达到形体和精神的统一、外貌和内心的统一，这一点，东西方的绘画与雕塑艺术都是相同的。虽然中国的绘画艺术讲求“目识心记”并有着“观人之神如观飞鸟，其去愈速，其神愈全”之绘画理论准则，但有模特儿的存在，也才有可能“目识”和“观神”。中国古代绘画理论早已开辟出了很好的道路，如宋代画家郭熙看山如同看人一般，在他的《林泉高致》中说：“春山淡冶而如笑，夏山苍翠而欲滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。”如果不是对着实景山水并认真地体味，是断不会有如此深妙的艺术感受的。清代大画家石涛“搜尽奇峰打草稿”的名言，更是说明了真山水能引绎出真画意，产生出表现感受的新技法，创造出引人入胜的新画面。

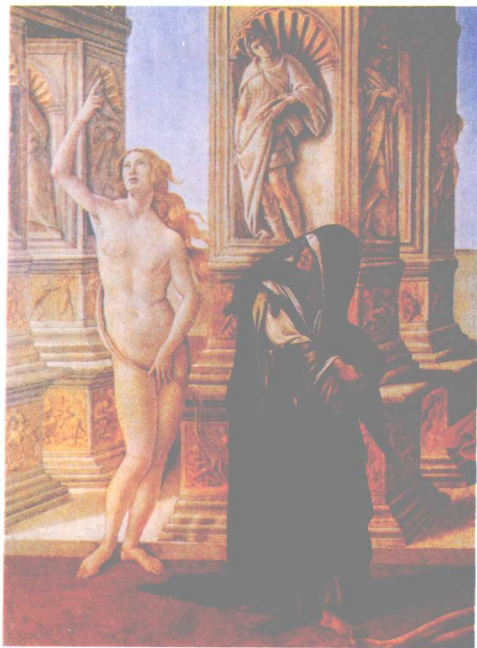
纵观艺术发展史特别是美术发展史，我们可以看出：情感世界丰富的艺术家和同样有情感的模特儿在一起演绎出了多种多样的故事，成就出了一件又一件感人的艺术作品，为艺术史、为人类的文化发展续写了一部又一部的篇章。

艺术家们如何与模特儿联系在一起，模特儿又是如何成为“画中人”的呢？本书就是从模特儿与艺术的视角出发，选取部分具有典型意义的绘画和雕塑作品为例，在上述所提到的诸多方面进行考辨，试图寻绎出艺术发展的深层次的规律和线索，使艺术家更自觉地“按美的规律”来创作出好的作品，使我们大家也同样能站到更高的层面上来欣赏艺术作品，从而为社会和文化的和谐发展起到一定的推进作用。

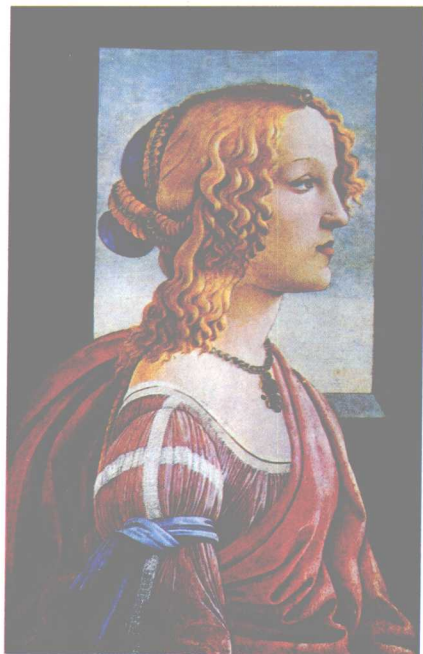
波提切利和西莫奈塔

大家都知道古代希腊神话中的爱与美之神维纳斯，雕塑家和画家们都喜欢表现这个题材，最为著名的是石雕《断臂维纳斯》，也叫《米洛的维纳斯》，作者的名字虽然没有留下来，但是那种圣洁的、穿透时光的美却让世人深深地记住了他。同样，在世界著名绘画大师波提切利的笔下，从爱琴海中诞生的维纳斯以她特有的古典美也深深扎根在人们的记忆中。而波提切利创作维纳斯的参照模特儿，是当时佛罗伦萨著名的美人西莫奈塔·卡兹塔勒。这位美女16岁时就已嫁给佛罗伦萨的委斯普奇，不久又被当地统治者美第奇的弟弟朱理安诺看中并据为情人。在她22岁时，还在美第奇家举行的选美会上当选为“女王”，不幸的是竟在第二年暴病身亡，真可谓红颜薄命。艺术史家们考证，除了《维纳斯的诞生》外，波提切利的《春》、《诽谤》等作品都是以西莫奈塔为模特儿创作的。

波提切利所处的时代，正是文艺复兴的黄金时期。艺术家一方面追求理想的美，一方面也忠于现实，波提切利即是这种艺术的最高代表。傅雷说过，一切伟大的艺术家，往往会予我们以一组形象的联想。例如米开朗基罗的痛苦悲壮的人物，伦勃朗的深沉幽怨的脸容，华托的绮丽风流的景色等，都是和作者的名字同时在我们脑海中浮现的。波提切利亦有独特的作风与面貌，他的维纳斯、他的圣母与耶稣，在一切维纳

诽谤（局部）

西蒙奈塔像

斯、圣母、耶稣像中占有特殊的地位。他的人物别具一种妩媚——温雅、风流、娇丽、婀娜，世称“波提切利的妩媚”。

在《维纳斯的诞生》这幅画中，波提切利运用自己丰富的想象力对古代神话故事重新演绎。画面人物线条流畅，色彩明亮灿烂，把这种妩媚的古典之美展现得十分精彩。1485年完成的这幅杰作，表现的是希腊神话中代表爱与美的女神维纳斯从大海中诞生的场景。这幅画的绘画风格在当时颇为与众不同，不采用明暗法来表现人体造型，而更强调轮廓线，使得人体有浅浮雕的感觉。画面内容是根据美第奇宫廷御用诗人波利齐阿诺的长诗创作而成的，像诗中所描述的那样，维纳斯从爱琴海中诞生，风神把她吹送到幽静冷落的岸边，而春神芙罗娜用繁星织成的锦衣在岸边迎接她，身后是无垠的碧海蓝天。画面中的女神肌肤洁白，金色的长发飘逸，几乎就是完美的化身；她的脸上挂有淡淡的忧愁、迷惘和困惑，忧郁惆怅地立在象征她诞生之源的贝壳上，体态显得娇弱无力，带着少女初到人间的羞涩。在艺术语言上，波提切利继承了

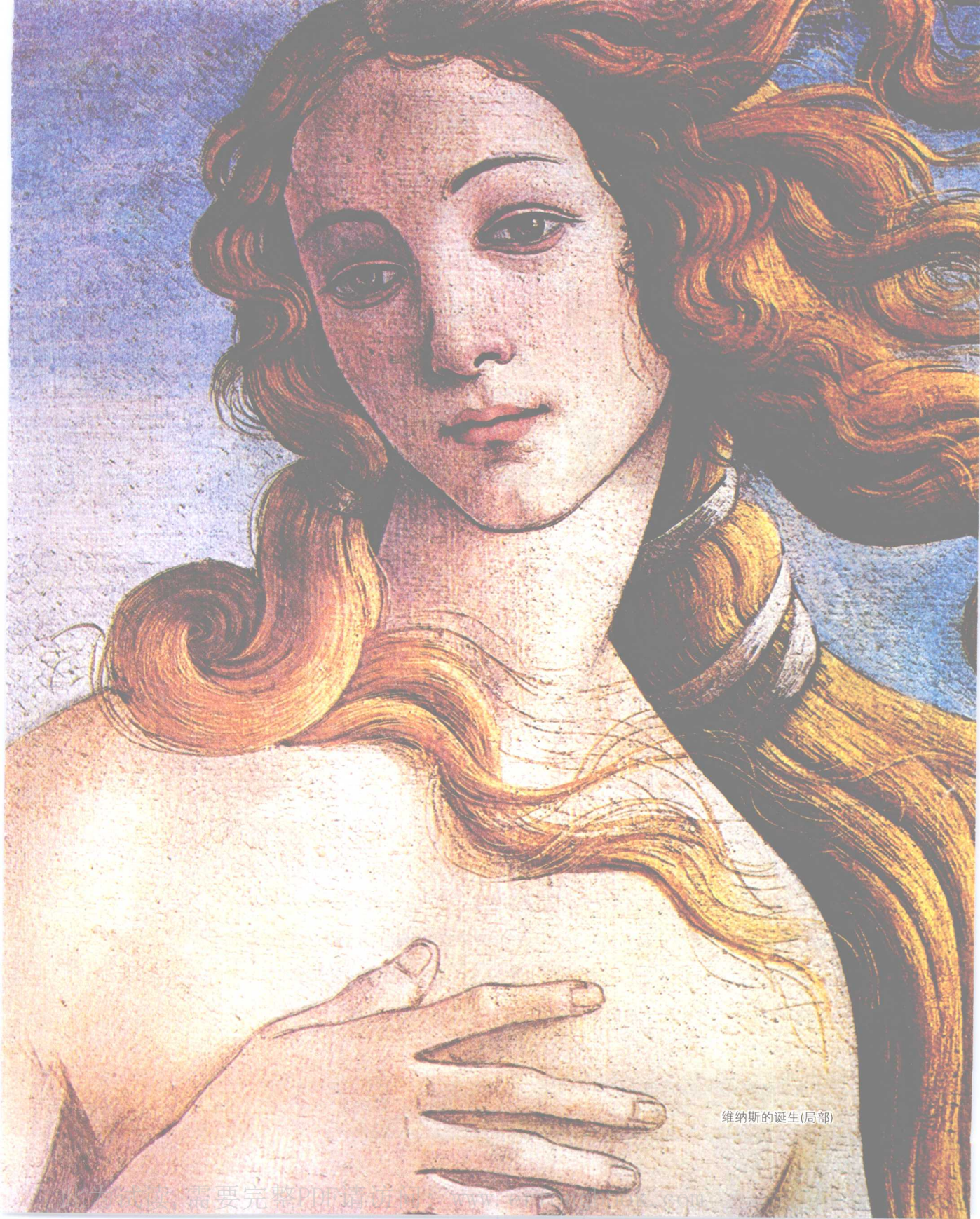
米洛的维纳斯

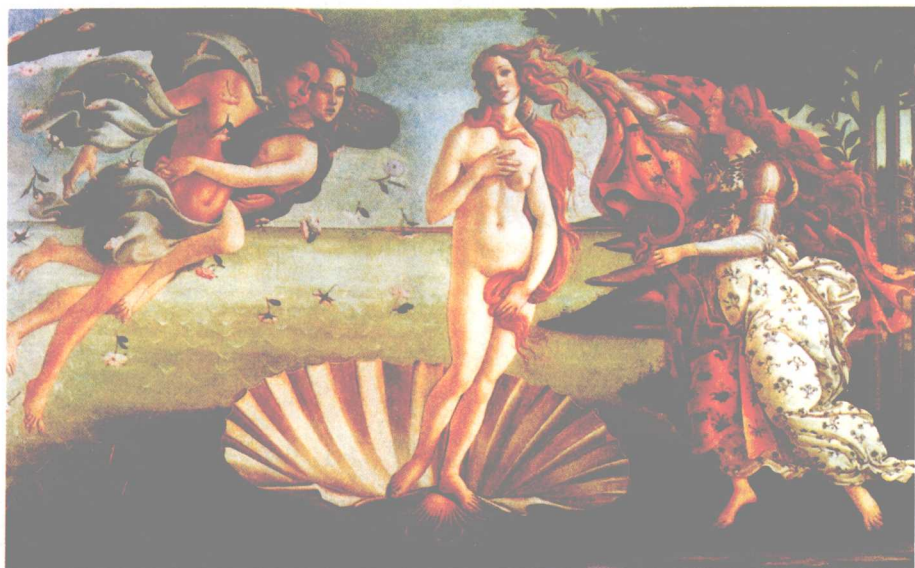
唱歌的天使与圣母子

古代希腊雕塑艺术的优点又有所超越，发展了他的老师菲力浦·利比善于运用流畅和
的线条造型、形成高度完美的表现形式的艺术技巧，绘画风格优雅，比例适度，完美而
富有古代希腊雕刻美感。

从美第奇家族对波提切利赏识和信任的情况来看，波提切利和西莫奈塔之间的接
触是很多的。他们在长时间的接触、倾谈过程中，彼此都有了深刻的了解，逐渐产生
了很深厚的情感。然而，不论画家如何有名望也是以画谋生的人，面对着强势的美第
奇家族的美貌和多愁善感的女人，他只能保持一定的距离，不敢有更多的奢望。1485
年完成《维纳斯的诞生》这幅画的时期正是画家40岁左右的阶段，而在这之前的1477
年，画家只有32岁时初识西莫奈塔，并以她为模特儿完成了《春》。画中模特儿有着
修长而纤弱的身体，轻盈而富于弹性，与站在贝壳上在海中漂浮的情景很和谐。尤其
动人的是她那双圆圆的、正在出神的大眼睛，既充满了稚气，又饱含着迷惘与哀愁。
也有史家曾推断这是一位未进过画室的模特儿。作为一个富于想象力的艺术家，把一
个宫中美人作为那位在波浪中诞生的女神的模特儿是很自然的事。即便真是只凭记忆
或想象而将这位世间女子升华为理想美神，也足见画家深邃的情感和高超的技艺。

维纳斯的诞生(局部)

维纳斯的诞生

也许，这也是一种柏拉图式的爱情的产物吧！而且，也很符合作为模特儿的一种规范——典型、原型的。陈醉先生在《人体模特史话》一书中写道：

“画面中的维纳斯既没有古典雕像固有的庄重与矫健，也缺乏文艺复兴美术的蓬勃朝气——然而她也不是那种萎靡不振的堕落形象，艺术家还尽力强调了她的秀美与清纯，特别是那潇洒飘逸的金发和逾越自然比例的人体，更使画面透露出一种浪漫主义的情调。”

画面人物那股感人至深的忧伤，也许本来就是现实生活中的模特儿的神态，是那位深居宫廷的美人在青春美貌和灯红酒绿后面所隐藏的真实面貌；也许就是画家对人世沧桑、感情沉浮的现实态度的一种不自觉的流露；也许，推得更远些，站得更高些，把这视为面对着这个新的历史纪元，人们依旧带着中世纪的彷徨与哀伤更为贴切。正因为如此，这个形象贯注了强烈的时代特征，以至于被誉为具有青春活力的文艺复兴精神的缩影、美术史上最优雅的裸体形象，甚至还有人把“她”称为全世界的情人。

许多文章都提到这幅画诞生的那个时代，在佛罗伦萨流行一种新柏拉图主义的哲学

思潮，认为美是不可能逐步完善或从非美中产生的，美只能是自我完成，它是无可比拟的；也就是说，美是不生不灭的永恒，因此画家用维纳斯的形象来解释这种美学观念，因为维纳斯一生下来就是十全十美的少女，既无童年也不会衰老，永葆美丽青春。对这种说法，笔者也认同，但还是觉得，画家更多表现的还是与西莫奈塔之间无可奈何的感情。

我们看一下波提切利的成长和艺术经历，会对他的两件举世闻名之作《春》和《维纳斯的诞生》中主体人物的神情有进一步的理解。

桑德罗·波提切利（Sandro Botticelli，1445～1510），原名亚里山德罗·菲力佩皮（Alessandro Filipepi）。他出生于意大利佛罗伦萨的一个中产阶级家庭，“波提切利”意为“小桶”。

从小酷爱绘画的波提切利最早被当皮革工匠的父亲送到一家金银作坊里当学徒，后遵从他本人的意愿，将他送到菲利浦·利比的画室学习绘画。后来他又师从维罗基奥，有一个比他小7岁的同学，就是日后成为意大利文艺复兴时期“三杰”之首的莱奥纳多·达·芬奇。与文艺复兴早期的一些艺术家一样，随着市民阶级的兴起，这些手工业者能够以其才艺而跻身于上流社会。波提切利的绘画天赋很快引起银行家科西莫·美第奇的注意，不久便成为美第奇家族最喜爱的画师。1470年，他自立门户，开设个人绘画工作室，美第奇家族极为赏识他，向他订购了大量的画作。与强大的美第奇家族保持着良好的关系也使画家获得了政治上的保护，并享有有利的绘画条件。此外，也是通过这一层关系，波提切利得以接触到佛罗伦萨上流社会和文艺界名流，接触各方面的知识，开拓了视野，并为他的艺术打下精雕细琢、富丽堂皇、华美多彩的贵族印记。

波提切利的老师菲利浦·利比是最早在人间寻求模特儿的文艺复兴时期画家，他还是一个没落修道士、一个破戒僧，是超越神的世界的人。菲利浦·利比曾画过哪些模特儿已无从考证了，但是他那清新淡雅、秀美静谧的绘画风格对波提切利产生了很大影响。同样，使用模特儿进行准确生动的绘画，也被波提切利继承了下来。

春

1477年，波提切利以诗人波利齐阿诺歌颂爱神维纳斯的长诗为主题，为罗伦左新购置的别墅绘制了著名的《春》。

我们可以从画面上看出来，波提切利借鉴古希腊艺术中的理想，所画的人物都具有世俗的情态：和蔼可亲、动作轻盈、身着绢纱、临风飘逸。画面上的女性充满了希望的活力和少女的羞涩，绝无《维纳斯的诞生》中的忧伤表情。他此时正深受美第奇喜爱和赏识，逐渐成为美第奇宫廷画家中的领袖。当时的佛罗伦萨，在有才能并有开放胆识的美第奇统治下，成为意大利科学、文化、艺术繁荣的中心，人们可以自由争论，探讨科学，研究哲学和创造艺术。人们的心扉大开着，呼吸各种新鲜的学术空气，接受各种情感的刺激，竭力去满足自己的好奇心和求知欲。美丽的图画到处可见，动人的乐曲不绝于耳，庆典与宴会充斥市井，歌舞与狂欢夜以继日。这种现实生活，为大师在艺术上的进取提供了取之不尽的创作动力。画家在画面上展示的更多的是创作热情，在这幅画中，如同当时美第奇宫廷诗人波利齐阿诺所描述的那样，维纳斯漫步在月光下，如皇后般庄严，如春风般和煦，她走过的路上，万物萌发，鲜花盛开。画面右上方是风神，他拥抱着春神，春神又拥着花神，被鲜花装点的花神向大地

春(局部)

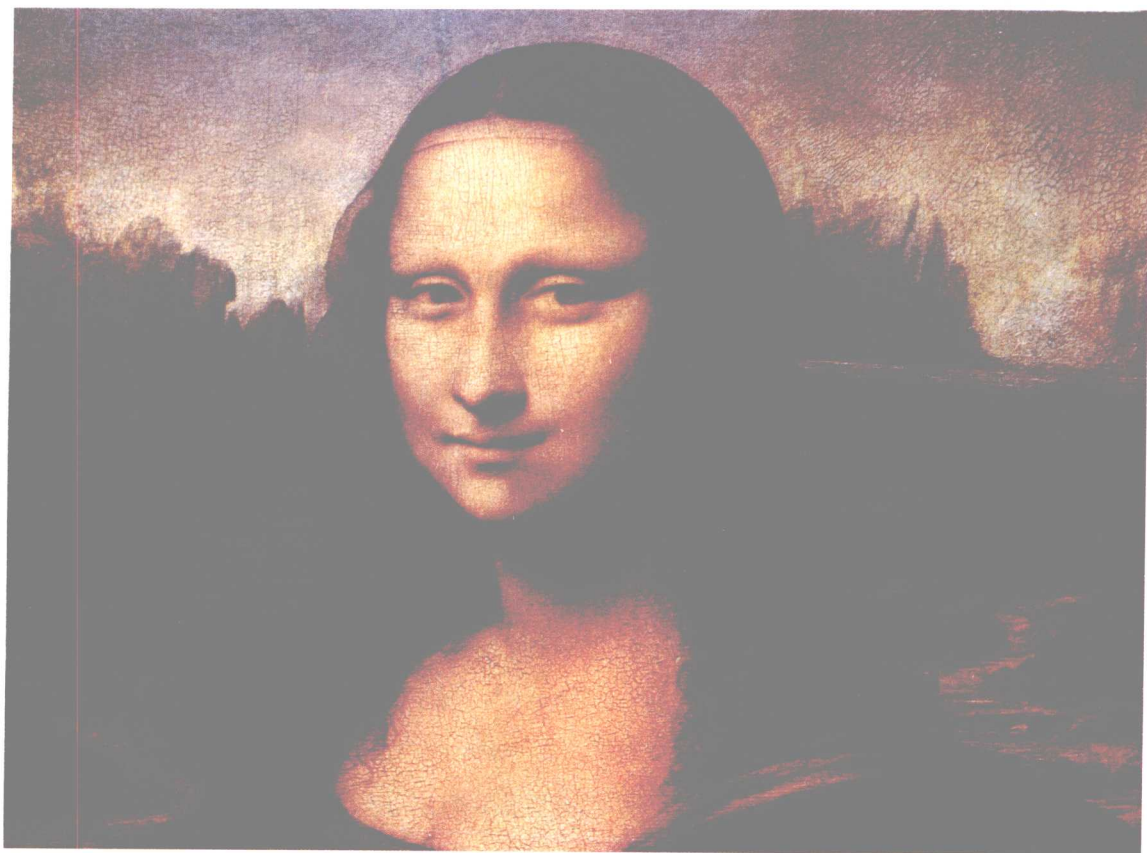
撒着鲜花；画面中间立着女神维纳斯，在她头顶处飞翔着手执爱情之箭的小爱神丘比特；维纳斯的右手边是三美神手拉手翩翩起舞，她们分别象征“华美”、“贞淑”和“欢悦”，给人间带来生命的欢乐；画面的左下方是主神宙斯特使墨丘利，他有一双飞毛腿，手执伏着双蛇的和平之杖，他的手势所到，即刻驱散冬天的阴霾，春天降临大地，百花齐放，万木争荣。整个画面充满着欢乐祥和的气氛。从《春》的激情到《维纳斯的诞生》的消沉与无奈，或许是画家终生未娶的重要原因吧。

波提切利以他那富有诗意的、充满优美曲线的、别具一格的天才作品，成为那个时期佛罗伦萨最伟大的艺术家。他的风格到了19世纪，又被大力推崇，而且被认为是拉斐尔的前奏。然而由于他挥霍无度，晚年穷困潦倒，靠救济度日。在生命的最后几年，他不问世事，孤苦伶仃。1510年5月，波提切利于贫困和寂寞之中离开了这个世界。

达·芬奇和丽莎

提起达·芬奇的名字，人们总会立刻把他和法国卢浮宫的那幅举世闻名的《蒙娜丽莎》联系在一起，把无数敬佩的目光投向那永恒的微笑。虽然他的绘画作品很多，但这幅作品由于这种微笑而显得格外出众。我们还得知，这幅名画画了四年多，并且完成后并没有交给订画者，而是由达·芬奇自己携带一直到去世。这是为什么呢？

达·芬奇从步入人生旅途开始，就显现出旷世罕见的才华和睿智，他的多才多艺足以令后世惊叹——他是画家、雕塑家、音乐家，又是文学家与哲学家；同时还是建筑师、工程师、舞台设计师；此外，还是当时最著名的数学家、解剖学家、博物学家、天文学家……他在距今五百五十多年前就设计出飞行器和计时器的草图；他比哥白尼更早发现了“日心说”；他设计出世界上最早的潜水艇；他对胎儿在子宫中的成长情况有过精辟的论说；他观察大自然的一切变化，从飞鸟的生活习性到风的规律、火的性质；他对人类自身的探索深入到血肉、骨骼、内脏、疾病直至心灵。他曾亲自解剖过三十多具尸体，不但显示出他作为科学家，对探索人体奥秘的强烈好奇，而且这些实践使他对人体的结构了如指掌，为他日后的人像绘画打下了坚实的基础。达·芬奇给这个世界留下了五千多页手稿，几乎每一页上都画着各种精密而复杂的草图。这些手稿几乎可以被视为当时人类文明的百科全书。但是这些并没有给达·芬奇带来好运，因

蒙娜丽莎（局部）

为当时的社会环境没有给他提供施展这些才华的机遇，反倒是他的绘画艺术在他坎坷的人生经历中绽放出的光彩，使得后世人们记住了这位大师。

达·芬奇自画像

人们知道达·芬奇是位有着荣耀光环的艺术大师，但不知道的是他一生坎坷，终生未婚，受尽命运的捉弄；他半世漂泊，忍视他乡作故乡；他空怀报国之志，却常常请纓无门；他徒有经天纬地之才，却终生无处施展；在创作他的绘画、雕塑、建筑作品时，从未有过一帆风顺的时候。他本来并不甘于当个画家，可最后却不得不靠画来谋生。尽管他的名声很大，但是曾经四处流浪，如同稍微体面一点的乞丐一样，所不同的是他在推销自己的艺术，给自己的才华寻找买主。迫于生存的压力他不得不从这