

汤

鹿舜

维纳斯的启示

——人体美与服装美

湖北人民出版社

维纳斯的启示

——人体美与服装美

汤 麟

维纳斯的启示
——人体美与服装美
汤 麟

*

湖北人民出版社出版 新华书店湖北发行所发行

湖北省新华印刷厂印刷

787×930毫米 32开本 5印张 2插页 69,000字

1986年7月第1版 1986年7月第1次印刷

印数 1—12,000

统一书号: 8106·2425 定价: 1.00元

目 录

〔1〕 维纳斯的启示

〔11〕 神圣的比例

〔28〕 东方和西方的旋律

〔35〕 美是动中的媚

〔47〕 装饰你也装饰我

〔57〕 空白的恐怖

〔72〕 无声的召唤

〔86〕 在历史的长河中

〔140〕 体情神的辩证法

维纳斯的启示

——人体美的社会属性

随着精神生活需求的日益提高，人们的审美趣味发生了重大变化，对人体美和服装美的追求逐渐成为时尚。三寸金莲早已消失在老祖母的年代，服装上也决不可能存在青一色的天下。拒绝排斥人体美和服装美的任何做法，是对大自然、对人的个性的扼杀，也是对新的生活内容、新的时代浪潮、新的价值观念的违逆，是对美的禁锢。

从我国现在蓬勃发展的群众性体育活动、艺术体操、形体训练以及各地艺术院校正在设立服装设计系和不断出现的服装表演的势头看，人体美和服装美的春天已经到来了。

我们认为：人体美和服装美，有着丰富的不可否定的社会涵义。不同的历史时期，有不同的对人体和服装美的追求。以什么样的人体

和服装为美，或以什么样的审美观点来看待、评论人体和服装美，小而言之与一个人的文化素养、生活态度、审美情趣和道德情操有着这样和那样的联系，大而言之，也是一个国家一个民族在特定历史时代的物质文明和精神文明在人体和服装上的综合反映。因而，从千姿百态的人体和姹紫嫣红的服装可以看到一个人的心灵，也可看到这个心灵所处的时代。为了便于说明问题，我们先从人体美谈起。如何理解和对待人体美呢？《米洛斯的维纳斯》将会给你带来启示。

米洛斯的维纳斯

本书封面上的照片就是《米洛斯的维纳斯》。

她半裸着上身，斯巴达式的外衣由髋关节舒展地经双腿飘然而下；左膝微微向前突出，身体从头到足，由左而右，略向前倾地形成柔和的回旋曲线，舒畅地流动着。她穆静地向前睇视，象在严肃地审视着人生，又象是在等待着人们会心的提问。她虽然是一块冰冷的、无生命的

大理石圆雕。但艺术家却赋予了她丰满的胸脯下的呼吸和心脏的跳动、润滑肌肤的弹性和体温。从半裸的上身和穿衣的下身的对照中，在下身简练概括的衣褶所造成的重量感中，你感到她既是诞生在塞浦路斯蓝色的大海上的女神，也是散发着生命诱惑和青春活力的普通女性。

维纳斯是希腊神话中的爱神和美神，不少艺术家都以她为题材创作过作品，《米洛斯的维纳斯》是其中最好的一件，在法国卢佛尔美术馆，和达·芬奇的《蒙娜·丽莎》同被视为第一珍品。她的人体被认为是最美的人体，是美的化身。当蒙娜·丽莎向你微笑的时候，当维纳斯向你走来的时候，我不信，你能不为她们打开长久紧闭的大门？！

《米洛斯的维纳斯》的双臂没有了。断臂的原因，谁也无法说清。一八二〇年米洛斯岛上那位名叫佐尔乔斯的老实的庄稼汉，在山洞中发现她时就是这个样子。为了使她完美无缺，许多著名的雕刻家都曾为她进行过“断臂再植”，“手术”是成功了，可艺术却遭到了失败，结果，干脆保持着断臂的样子，让欣赏者在不完整的完整中充分发挥心灵创作的自由，去补

充，去想象……

失去双臂是痛苦的、悲惨的。但是，如果我们回到创作她的古希腊奴隶社会，你会发现，还有许许多多的人，都在承受着这种悲惨的命运。《米洛斯的维纳斯》柔健而穆静的人体美，正是来自人们摆脱这种悲惨命运的搏斗。

“为什么？”

“请拨回你的时钟，回到公元前二世纪的希腊……”

公元前的希腊

〔奴隶们的劳动〕

蓝色的大海，金色的沙滩被飞溅的浪花镶着闪亮的银边。遍山的橄榄树，到处是葡萄、羊群、鲜花。绿色的岛屿，点点的船帆，山风吹来了竖琴的声音。啊，这儿就是荷马行吟过的世界……

“嗯，那边几个在山坡上锄草的人，怎么还戴着脚镣！”

“奴隶。”

“走，看看去。”

果真是奴隶，他们颈脖子上套着刻有文字的铁圈，小字是主人和他们的姓名，大字是：“捉住我，不要让我逃跑了。”

“简直是对人格的侮辱！”

在主人的眼中他们没有人格，他们只是会说话的工具，可以任意鞭打，杀害，买卖。

“啊！真有这样残酷的事？”

“不信吗？到雅典去看看。”

〔第十位缪斯的歌唱〕

这里就是雅典的奴隶市场。被卖的奴隶头上束着草环，腿上涂着白粉，男的女的老的少的都有。他们在主人的监督下，沉默地站在平台上，让人们评头品足，等待着买主的挑选。

“这个小东西要卖多少钱？几岁啦？”

“请看看挂在他胸前的牌子，姓名、年龄、出身都写上了。”

“这个年轻的女人，该不是残废的吧！”

“可以叫她走一走，跳一跳嘛！”

“她怎么不说话，是哑巴吗？”

“喂！快为你未来的主人，大声唱一支歌！”

于是，女奴跳了起来，唱了起来。

“听，她唱的是第十位缪斯，女诗人莎孚的

诗篇。”

“女奴怎么有这样好的文化教养？”

她现在是奴隶，这以前她也许是某个城邦的上层人物或者是一位杰出的艺术家哩！只是因为自己的城邦战败，被俘虏沦为奴隶；当然也有少量因偿还不了债务而卖身为奴的。如果给她恢复自由，穿上漂亮的衣裳，不就是美神，不就是维纳斯么？！希腊最伟大的雕刻家菲狄亚斯就是一个被解放了的奴隶。

〔可怕的战争〕

战争，可怕的战争！

奴隶是希腊人的财富，为了掠夺财富，他们发动侵略邻邦的战争；为了不沦为奴隶，他们进行保卫自己城邦的战争。战争可以破坏美的事物，也可以保卫美的事物，可以使美的女神维纳斯欢笑，也可以使她在恐怖中哭泣。

战争，需要战士。

战士，必须机智勇敢，身强力壮，并具有为城邦献身的精神。人们把成为一个持矛的战士作为毕生的志愿。

〔奥林匹克的圣火〕

现在，我们已登上了雅典卫城，看到那座

矗立在广场上、头戴钢盔、手持长矛的女战士雕像，她正勇敢而自豪地环顾着山下这个美丽的城市，并警惕地守望着从海上或陆地上入侵的敌人。望着号称古代七大奇迹之一的巴特农神殿在阳光下闪出的柔和的橙黄光彩，我们很快想到一首诗：

光荣啊，
持矛的战士！
为了祖国，
母亲和土地，
在奥林匹克平原上，
你燃起了，
圣火。……

战士，意味着城邦的明天。要成为战士，必须有坚强的体魄。希腊人非常重视体育锻炼，这一点，从斯巴达人的风俗中可以得到证明。他们对身体不灵巧、不敏捷和不强健的人极为鄙视，认为只能成为商人或下等人。孩子生下后便送到元老院去，看他身体是不是符合生存下去的条件，再决定他的死、活。身体过于虚弱和畸形的便将其杀掉。七岁时离开母亲，到军营中过集体生活，接受军事训练，进行长跑、

短跑、角力、斗拳、车赛、赛马等二十多种体育锻炼。二十岁便正式入伍成为真正的战士。为了使孩子健康强壮，法律规定了最佳的结婚年龄，在身体健康的旺盛期，必须结婚。对女孩子也有着类似的要求，也要进行体育锻炼，叫她们穿着紧身服或裸体赛跑、跳远、掷铁饼，使身体健美。在城邦的盛大节日里，她们可以和男子一样裸着体、敲着乐器参加庆祝活动。由于长久地注意身体的强壮和健康，逐步地形成了视健康强壮的人体为美的观念，谁的人体最健康强壮，谁就最美，就会受到人们的赞扬。人们经常赤着脚、穿着宽大的衣衫在户外阳光下活动。对战俘，往往是先脱下俘虏的衣裳，当众讥笑他们肌肉的白嫩、松弛、不健壮。传说，亚里士多德的学生，那个曾经率领大军东侵到现在的巴基斯坦白沙瓦的亚历山大，打到小亚细亚的一个名城之后，就曾脱下战袍和战士们一块裸体赛跑以示纪念。

好武的风尚，使希腊人把体育竞赛提到关系希腊生死存亡的高度。每遇纪念节日，各城邦都要举行体育竞赛，其中最著名的是奥林匹克运动会。这个运动会始于公元前七七六年，

在奥林匹克平原举行。参加比赛者要在前一年报名，并到专门的地方接受训练。会间场内燃着从奥林匹克山上宙斯庙中引来的圣火。各城邦都派使节和体育代表团参加。那怕是两个城邦正在进行战争，也得停下来，整个比赛期间称“神圣的休战”期。比赛的胜利者光荣地戴上橄榄枝叶编成的花冠，被抬着绕场一周，名字刻在特制的册子上，享受在公共场所(剧场)坐首席座位的权利，扬名全希腊，到处受人尊敬。并为他们中的最佳者雕刻纪念像。奥林匹克运动会每四年举行一次，我们现在仍可看到公元前七七六年胜利者的名字，后来希腊人把这一年定为自己的纪元。

维纳斯的启示

不愿沦为奴隶想成为战士的志愿和常年的体育锻炼，使希腊人认为：人，既应有精神上的完美，也应有体格上的完美，精神的完美由体格的完美来体现。所以，他们敢于大胆地在现实中、在艺术上表现、探讨、研究人体和人体美。

两千多年过去了，时代不同了，社会不同了，但人们的这一审美理想仍在延续着。

《米洛斯的维纳斯》的启示是：

人体美具有丰富的社会属性。

人，只有敢于肯定自身的美，显示自身的美，才能对生活充满强烈的感情。

神 圣 的 比 例

——人体美的构成要素

人是现实的主体，世界上一切美的事物中，人是最美的。

作为人体，它的美，首先来自它的形式。人体美，实际上就是人体形式的美。构成人体形式美的三个基本要素是：人体的肌肉肤色（色彩）；人体的空间框架结构（线条）；人体的和谐与统一（比例）。其中色彩和线条是形式、形式美的两大基本要素，比例则是这两者达到谐和的关键。

实践证明，在视觉上，人之所以能看到物象，是因为有光，而色彩恰恰就是由物象发射、反射出的光，在视觉上产生赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫的印象。物象必然占有一定的空间面积或体积，这个面积或体积的空间极限——轮廓，便是线。因而，人之所以能看到物象，

离不开色彩和线条。在人的视觉领域内，一切具体的物象，都离不开色彩和线条。

在大自然中，如果说蜿蜒起伏的青青远山、波光粼粼的蓝蓝大海、光芒四射的红红太阳、一望无垠的茵茵草原中的青青、蓝蓝、红红、茵茵是色彩，那么，蜿蜒、粼粼、四射、无垠就是线了。我们欣赏霏霏的细雨、袅袅的炊烟、碧绿的湖水、凌空的银燕，歌颂屹立海岛的哨兵、金色秋天收割的农民、铁水奔流高炉前的工人、英姿勃勃矫健的青年、丰满腴腆的村姑，又怎能离开色彩和线条？！

以人体而言，所谓胖瘦、高矮、小巧，所谓玉容、冰肌、红润、苍白，无一不与线条和色彩有关。前者指人体的线条，后者指人体的色彩。唐代韩偓在《玉山樵人香奁集》中描写女性的体态为“袅娜腰肢淡薄妆，六朝宫样窄衣裳”。白居易在《长恨歌》中形容杨贵妃为“芙蓉如面柳如眉”。鲁迅先生在《故乡》中是这样地描写闰土的：“闰来了，我便跑上去看他，他正在厨房里，紫红色的圆脸，头戴一顶小毡帽，颈上套着一个明晃晃的银项圈。”可见，人体的美离不开色彩和线条。因此，有人夸张地说：“对

人的认识，是从色彩和线条开始的。”

色彩 感情的火焰

色彩和线条相比，具有更易于引人注目的魅力。国庆节我们来到天安门广场，立刻会被城楼上大红的灯笼所吸引。在万头攒动的、狂欢的人海中，谁的衣裳的色彩最响亮，谁就会最先引人注目。所以，马克思说：“色彩的感觉，是一切美感中最大众化的形式。”意大利文艺复兴时期威尼斯画派的艺术大师提香的《酣睡的维纳斯》，十七世纪西班牙杰出画家委拉斯开兹的《镜前的维纳斯》以及罗可可、印象主义画派的人体，她们所以妩媚动人，可说很大程度上，得助于人体色彩。宋人评话《碾玉观音》中形容裱画匠璩待诏的女儿“朱唇缀一颗樱桃，皓齿排一行碎玉”，朱唇、皓齿便是很鲜艳的色彩。白居易描绘的“樱桃樊素口、杨柳小蛮腰”，更为动人。许多小说中干脆用“有几分颜色”来作女性美的同义词，有的以绝色作为对最美的女性的赞誉，可见色彩在人体美中所占的重要位置。