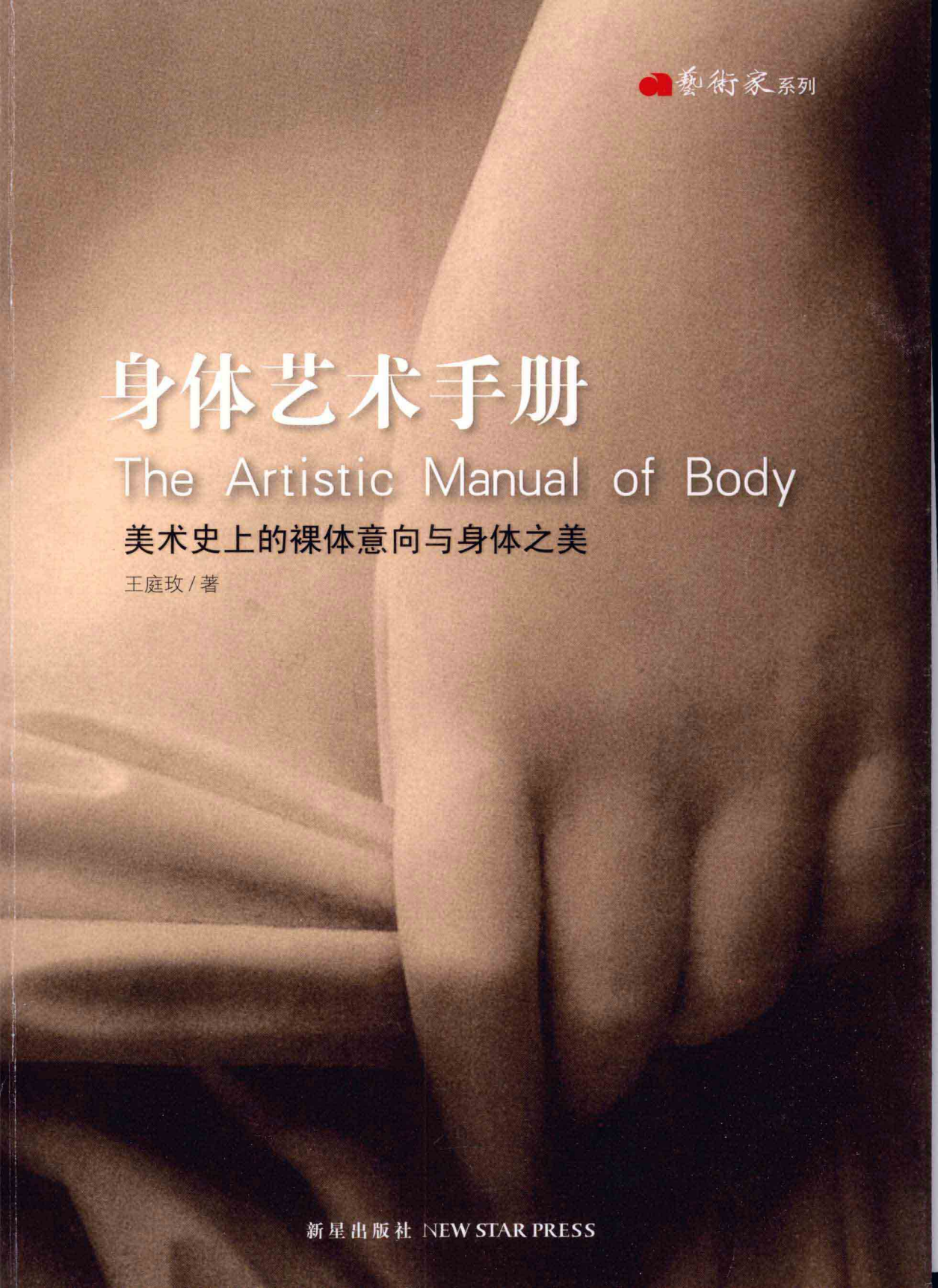

The background of the entire cover is a close-up, artistic photograph of a human body, likely a torso and arm, in warm, golden-brown tones. The lighting creates soft shadows and highlights the contours of the skin.

艺术家系列

身体艺术手册

The Artistic Manual of Body

美术史上的裸体意向与身体之美

王庭玫 / 著

新星出版社 NEW STAR PRESS

身体艺术手册

The Artistic Manual of Body

美术史上的裸体意向与身体之美

王庭玖 / 著

图书在版编目 (C I P) 数据

身体艺术手册/王庭玫著.

—北京: 新星出版社, 2010. 2

ISBN 978-7-80225-871-6

I. ①身… II. ①王… III. ①人体美—艺术史—世界—手册 IV. ①J110. 9-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第013991号

身体艺术手册

王庭玫著

责任编辑: 姚冬霞 孔庆美

责任印制: 杨宏宇

封面设计: 杨美妮

出版发行: 新星出版社

出 版 人: 谢 刚

社 址: 北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005

网 址: www.newstarpress.com

电 话: 010-65270477

传 真: 010-65270449

法律顾问: 北京市大成律师事务所

读者服务: 010-65267400 service@newstarpress.com

邮购地址: 北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005

印 刷: 北京蓝图印刷有限公司

开 本: 720×960 1/16

印 张: 18

字 数: 200千字

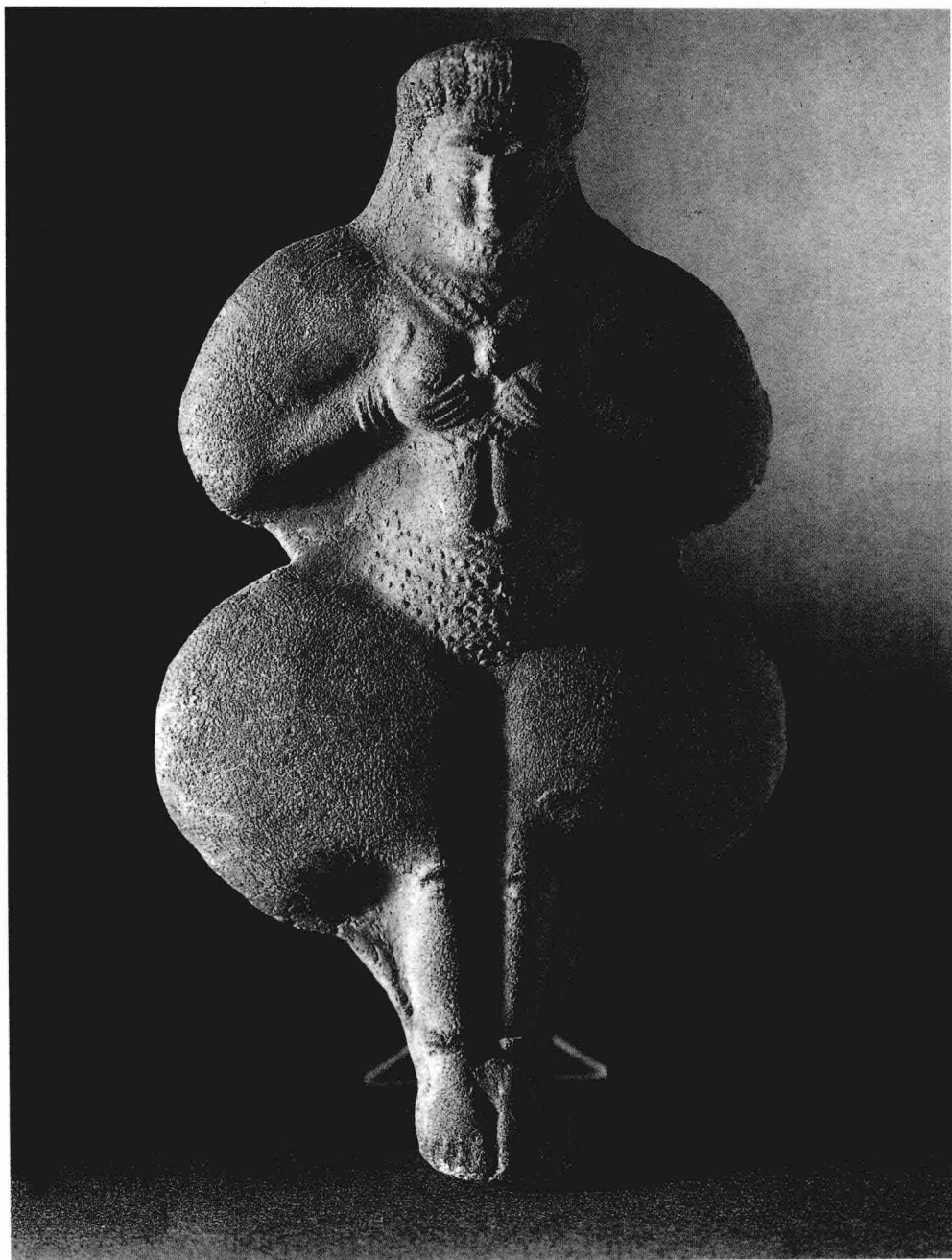
版 次: 2010年3月第一版 2010年3月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-80225-871-6

定 价: 68.00元

版权专有, 侵权必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

1 女性之神 黏土 公元前 2000 年 苏萨出土 巴黎卢浮宫美术馆

目录

CONTENTS

刻画身体之美	1
美术史上的裸体意象	17
躺姿裸体绘画	59
理想的裸体绘画	89
拘束的裸体	101
肉感的裸体绘画	111
热情与苍白的裸体画	155
梦与象征的裸体画	165
现代的裸体绘画与雕刻	181
西方的裸体艺术名作选辑	193
现代艺术家笔下的裸体	225
裸体素描	249
关于身体的多元论述	271

紫水晶
蓝碧嘉
油彩、画布
77cm×64cm
1946 年
日内瓦私人收藏

刻画身体之美

文 / 何政广

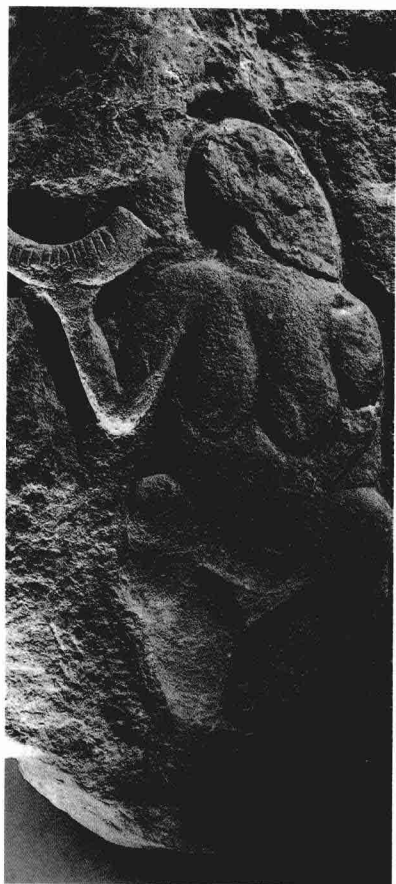
人类的身体之美，很早就出现在人类自己创作的艺术作品上。两三万年前的原始艺术就有以人体为主题的作品了，例如苏萨出土的《女性之神》（左页图）。旧石器时代的《罗塞尔的维纳斯》（图2，见下页）雕刻出女性身体的正面，维纳斯右手持弯月形野牛骨，上面刻着13条线，记录月经过后的第14日她怀孕了；她左手摸着自己的腹部，指示出怀着生命的事实，这也呈现了初民在生活中赤裸裸地在作品上流露出的纯真。

■ 西方美术史上的裸体艺术故事

美索不达米亚的苏萨出土了一件公元前2000年的黏土雕塑《女性之神》，现藏于巴黎卢浮宫，画中的女神双臂和臀部大腿被明显地夸大，颜面、乳房和腹部则反而显得很小，但也形成另一种人体的形态，人体美植根于性的土壤，而性又借着人体美来超越。

古希腊时代遗留下许多裸体雕刻，例如《水浴的阿芙罗狄忒》（图3，见下页）、《卡比特里诺的维纳斯》等。裸体艺术产生的社会基础，与古希腊时期的灵肉一元观和特定仪式场所的裸体习俗有关，这种观念后来也影响了整个西方世界。

在古希腊留下的传说故事中，芙里尼是雅典最著名的美女，她在一次祭奠节日中裸着身体从海中跳出水面。希腊人后来为她塑造了金裸像。古希腊雕刻大师普拉克希特雷，在公元前340年至330年，以芙里尼为模特儿创作了一件名作《格尼都斯的阿芙罗狄忒》（图6，见3页），这是一座全裸的雕像，普拉克希特雷因此被认为是最早创作裸体阿芙罗狄忒女神的艺术家。此件裸体雕刻的罗马时代模刻品，现藏于梵蒂冈美术馆。

2

3

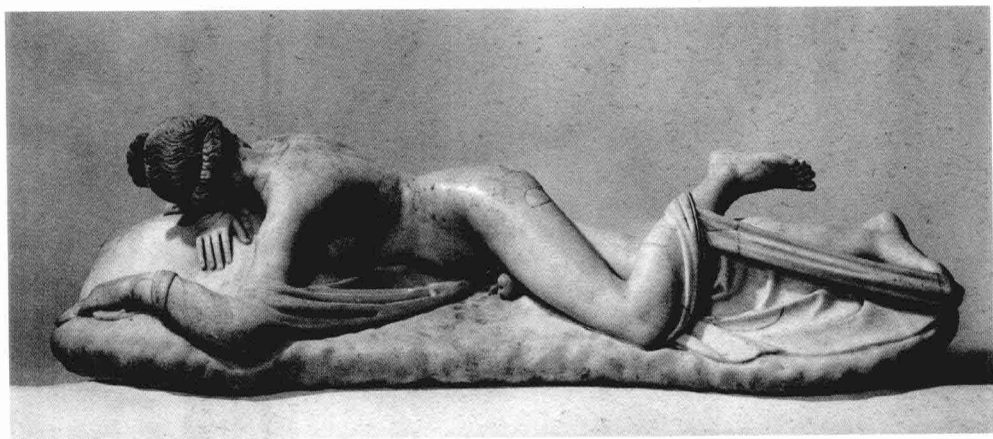
有关芙里尼做模特儿的故事，还流传一个有趣的传说：芙里尼因为经常充当模特儿而遭到法庭的传讯，但在庭上审判时，艺术家出面为模特儿辩护，在法庭上公然揭去她的衣裳，使得在庭上的法官和陪审人们竟然被她的身材之美惊呆了，并且在最后因此而宣告这位美女无罪。19 世纪著名的法国学院派写实画家热罗姆，就曾以这个传说故事为主题，画了一幅著名的油画《陪审人前的芙里尼》（图 5，见右页），非常写实地描绘了在一群陪审人坐在前面的法庭上，艺术家毅然揭去芙里尼的衣裳，让她露出全裸身体的一刻，表现得非常逼真生动。

2 罗塞尔的维纳斯

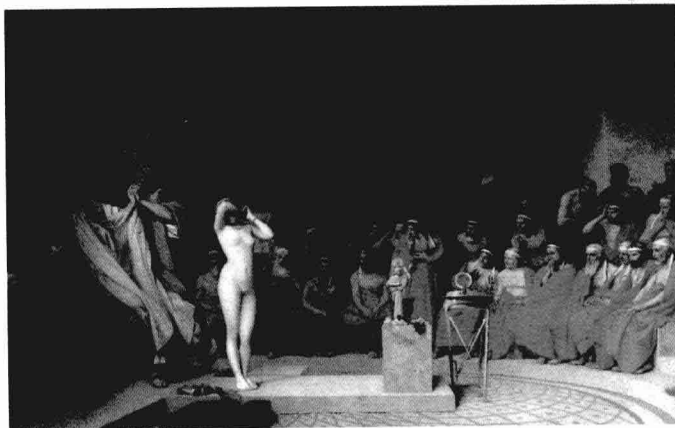
石刻
旧石器时代
法国出土

3 水浴的阿芙罗狄忒（维纳斯）

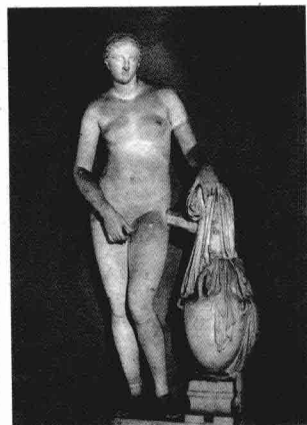
杜达塞斯
大理石
高 82cm
公元前 300 年（罗马时代摹刻）

4

5

6

4 睡眠的阿芙罗狄忒

大理石

42cm×160cm×66cm

罗马时代摹刻，原作于公元前150年
巴黎卢浮宫美术馆

5 陪审人前的芙里尼

热罗姆

油彩、画布

80cm×128cm

1861年

6 格尼都斯的阿芙罗狄忒(维纳斯)

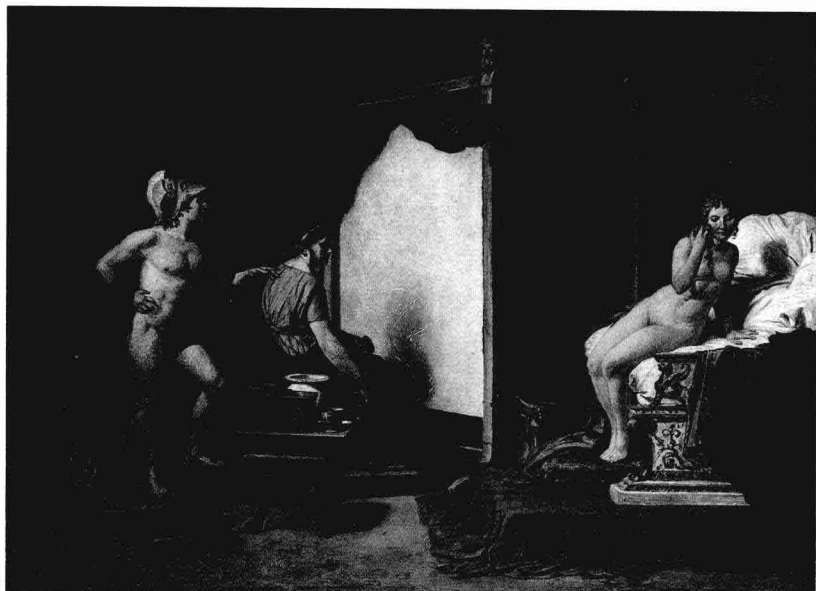
普拉克希特雷

高204cm

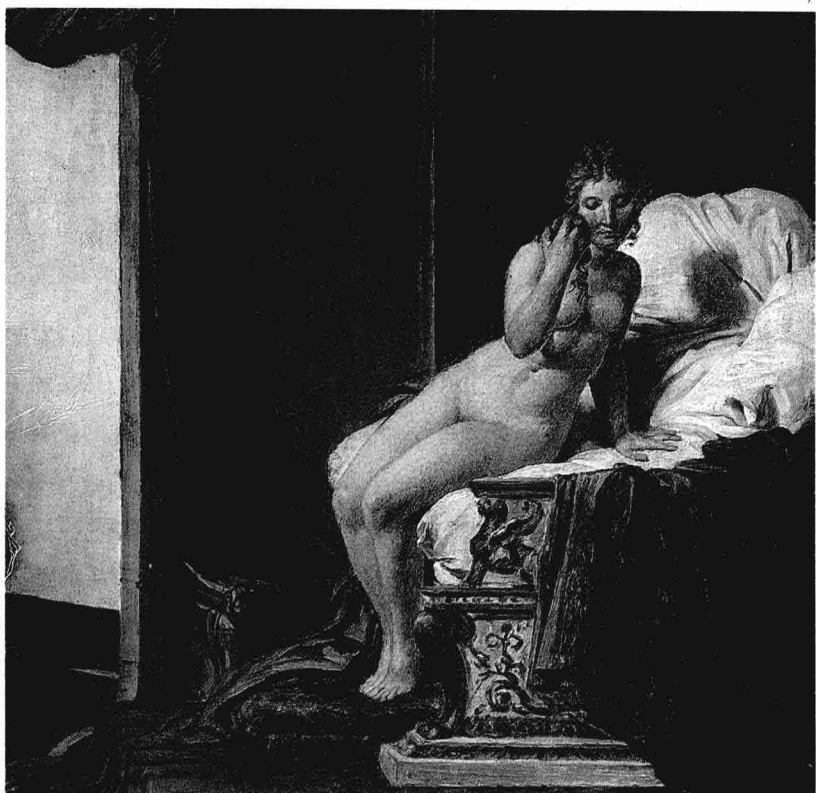
公元前340—330年(罗马时代摹刻)

梵蒂冈美术馆

古典主义大师大卫，也画过另一个希腊模特儿与画家的故事——《在亚历山大前画康帕思普·阿帕里斯》(图7和图8，见下页)，此画现收藏在法国里尔美术馆。画中的模特儿是亚历山大的宠妃康帕思普·阿帕里斯，古希腊名画家阿贝勒斯受命为她画裸体像，当她那美妙的身体袒露眼前时，坐在画架前的阿贝勒斯立刻为之迷惑。站在画家背后的亚历山大大帝察觉到了他的情思，并成全了这对有情人，把康帕思普·阿帕里斯赠给了这位自己敬重的画家朋友。大卫的这幅名画生动地呈现了这幕场景。

7

8

7 在亚历山大前画康帕思普·
阿帕里斯
大卫
油彩、画布
96cm×136cm
1813—1823 年
法国里尔美术馆

8 在亚历山大前画康帕思普·
阿帕里斯 (局部)

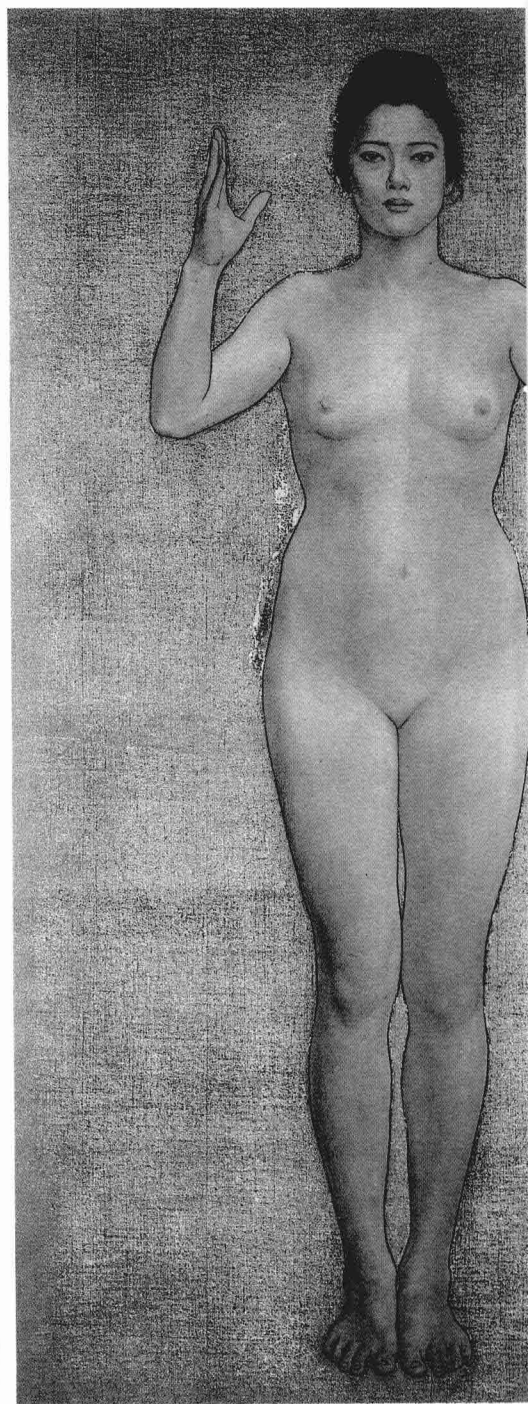
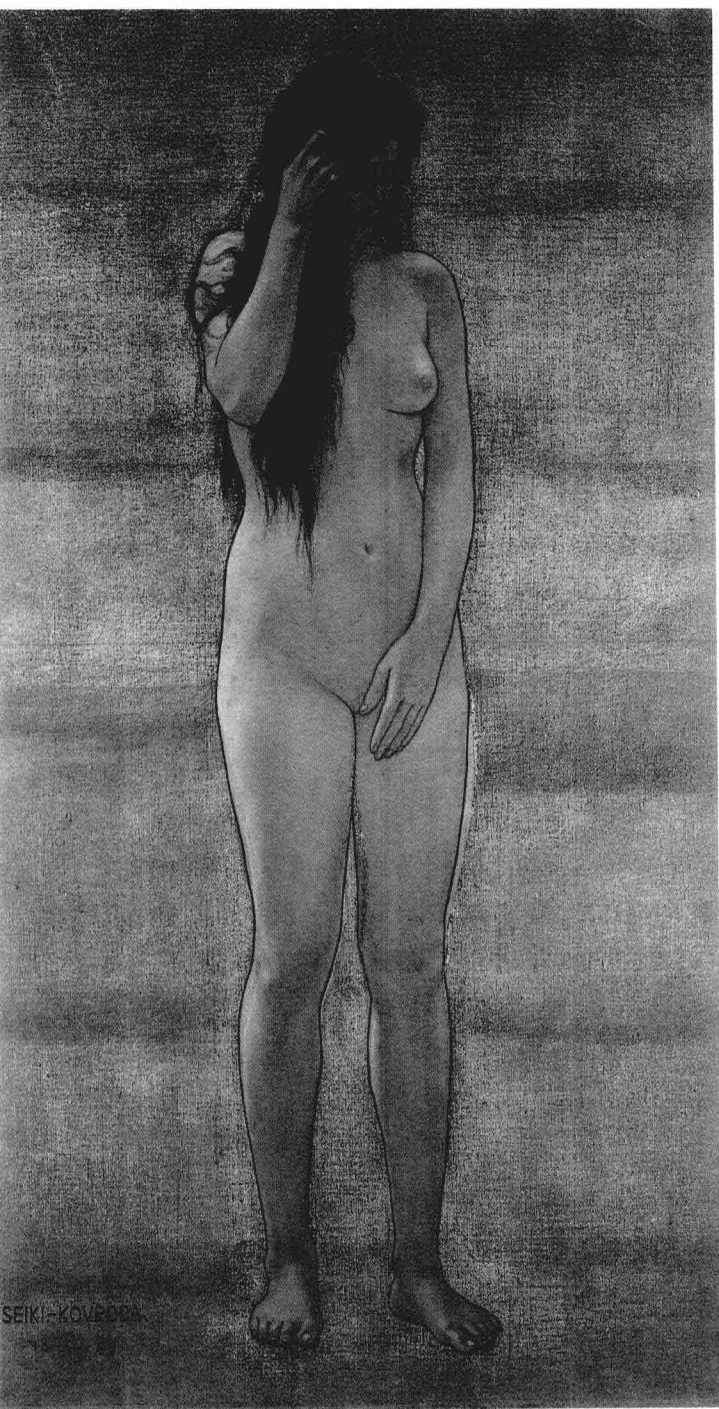
9 朝妝
黑田清輝
油彩、畫布
1983 年
原作已因戰火焚毀

9

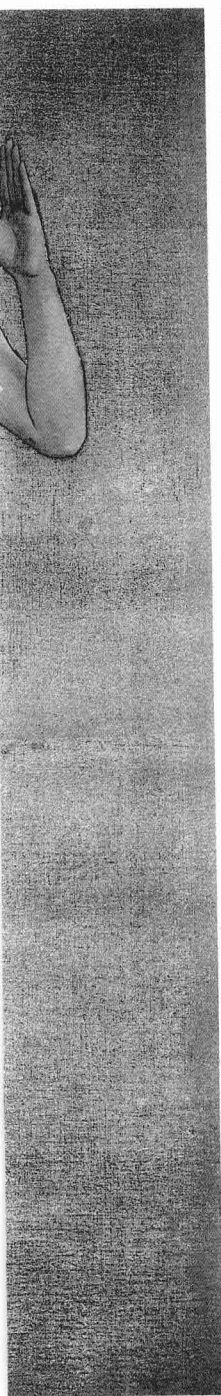
■ 黑田清輝的裸體畫風波

日本拍過一部電影，名叫《望鄉》，故事的主題是描述在日本發生的一次對裸體藝術的激烈爭論。這是在明治維新以後，當時日本打破封建鎖國政策，開始大量吸收西方文明。有位畫家黑田清輝，在 1985 年的第四屆勸業博覽會上，展出了一張優美的人體畫《朝妝》（圖 9），這件事立刻在社會上引起了軒然大波，弄得幾乎要打官司，說是有傷風化。其實日本的妓院是相當發達的，只要看看日本浮世繪就很清楚了。那些日本的“衛道”之士並沒有主張取締妓院，却極力反對一張優美的人體畫。當時的爭論十分熱鬧，所持的理由也十分有趣。但這些爭論終於成為美術史上的笑談。日本的历史证明了那批日本“衛道士”們的無力，這張畫也終於被公認為那個時代的優秀作品，黑田清輝後來成為日本美術史上的重要畫家。

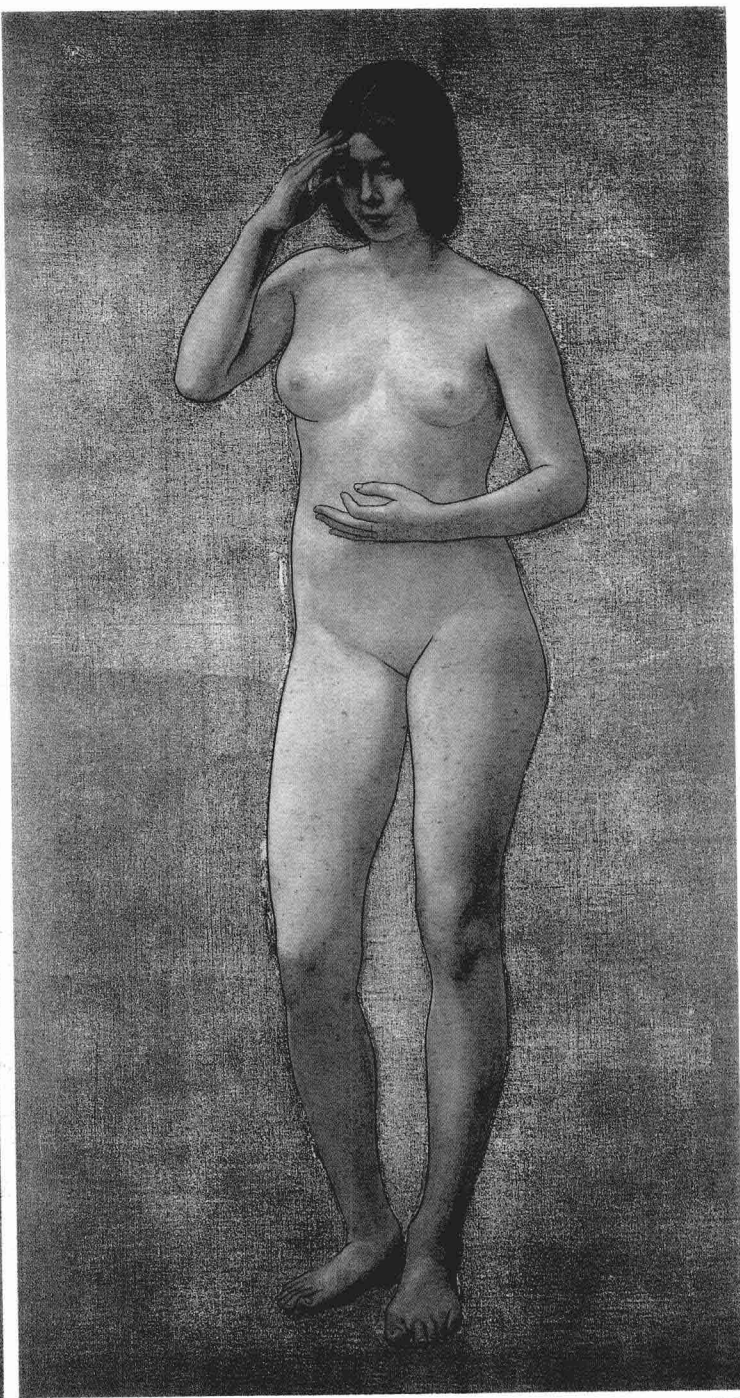
在中國，早在 20 世紀的 20 年代，也出現過北洋軍閥孫傳芳下令禁止上海美術專門學校畫裸體模特兒的事件，這引起了藝術家們的憤慨和抗議。據說後來，由當時身為教育部部長的蔡元培去說服這位孫“大帥”，才終於使他迫於輿論的壓力，不得不允許模特兒的存在，這件事離現在已有將近九十年的歷史了。

10-1

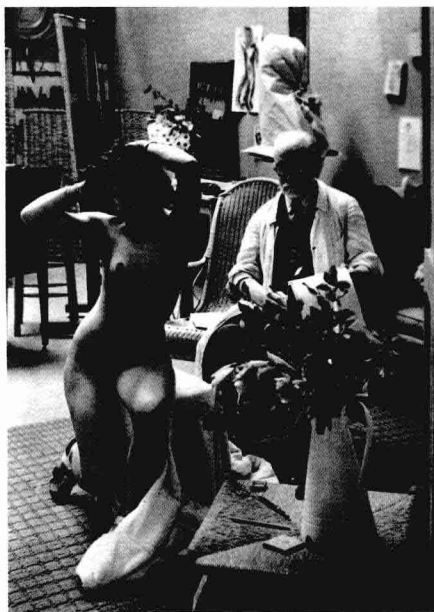

10-2

10-3

10(1-3) 情 / 感 / 智
 黒田清輝
 油彩、画布
 180.6cm×99.8cm
 1899 年
 东京国立文化財研究所

11

12

13

■ 裸体模特儿写生绘画

在美术教育中使用模特儿来培养造型能力,是人们在长期的艺术创作中摸索出来的宝贵经验。“模特儿”这个词是西语“Model”的音译,作为文艺术语,它有两个含义:一是泛指文艺创作参照的客观对象;另一含义是专指绘画和雕塑中用来做基本训练的人物。几千年的人类艺术发展史告诉我们,获得绘画和雕塑的基本功夫,训练观察和表现人的能力,可以有各种各样的途径和方法,而其中直接画人、画裸体模特儿是必须的、不可缺少的途径和方法之一。

近代美术训练中使用模特儿的方法,是从欧洲文艺复兴时期开始逐渐形成的。把画人体模特儿作为教学训练,始于意大利的波隆纳美术学院,约在16世纪70年代。至于文艺复兴时期在美术创作中参照人体模特儿,则在15世纪即已开始。欧洲美术家们选用模特儿,深入研究人体,不仅推动了美术教育的发展,提高了艺术表现力,促进了美术的繁荣,而且还推行了人文主义和人道主义的思想意识,普及了人体科学知识。

石膏像可不可以代替模特儿?一件好的石膏像可以起到艺术模板的作用,帮助人们领悟把生活变成艺术的原理,理解和学习应用提炼和概括的艺术手法。画静止的石膏像也是为画真人体做准备的。石膏像之所以不能代替模特儿,不只是因为时代和生活方式的变化会对人体的发展发生一定的影响,现代人和古代人不一样,现代的中国人和古代的外国人更不一样,我们要表现现代人,必须直接研究现代的人体;而且,还因为人体所包含的内在活力、体现的丰富的思想感情,以及具体性和微妙的变化,都是任何石膏像所不及的。

同样,临摹也不能代替模特儿。历史上的优秀画家们对前人遗产的学习和研究的重视,往往是用临摹的方法揣摩和探究前人的表现手法。临摹无疑是美术家训练基本功夫的一种辅助

11 法国名画家马蒂斯在画室
进行模特儿写生

12 裸女素描
安格尔
36cm×16.5cm
1820年
法国里昂美术馆

13 大奥达莉丝克(单彩作品)
安格尔
油彩、画布
82cm×109cm
1824—1834年

手段,但是,如果把临摹的作用夸大到不适当的地步,也是错误的。前人的好作品是他们在彼时彼地对生活观察和体验的结果,它们在内容和形式技巧上可供我们借鉴,给我们以启示,它们却不能代替我们对现实生活中真人的观察和研究。画模特儿具有直接的、现实的品格,临摹却不具有这种品格。我国古代画论中把“师造化”、“师法自然”(在这里,“自然”应作“客观世界”解)放在第一位,把“师古人”——临摹和学习前人放在第二位。达·芬奇把临摹自然比喻为“到源泉中汲水”,而把临摹别人比喻为“从水壶里取水喝”。徐悲鸿认为“师法造化”犹如使用电灯,没有创造性的临摹则像是点蜡烛。这些主张独创性的艺术创造,防止落入古人窠臼的论述,是十分有道理的。

■ 速写与人体素描

练习速写是美术家不可缺少的基本功夫,是收集素材、记录生活中生动形象和场面的重要手段。速写和人体素描不相互对立、相互排斥,而是相互联系又各有特色的表现手段,是彼此不能代替的训练方法。速写之所以不能代替人体素描,原因有二:第一,速写主要是锻炼人们捕捉对象瞬间的动势、神态,仅仅画速写,不能获得人体造型的全面知识;第二,事实上要画好速写,必须要有比较扎实的人体知识;否则,速写也很难画得准确。法国雕刻家罗丹为大作家雨果雕像,雨果只答应给他做半小时的模特儿。罗丹因为有坚厚的素描功夫,用铅笔和泥塑迅速而准确地记录了雨果的特征,这为做好雨果的雕像打好了基础。速写和人体素描,应该是相互补充、相得益彰的。

■ 人体画的功能

一幅好的人体素描,虽然用单色处理形象,但它是绘画的一种。事实上,它具有的丰富表现力和生动活泼的创造性,不亚于其他一切绘画形式。我们说人体素描是科学的,是必须的基本功夫,不仅是因为它可以使人们获得人体解剖学和透视学的知识,而且还在于它能培养画者的意志、毅力和心手相应的观察、表现力。在画一张人体素描中,要解决主与次、明与暗、虚与实、局部与整体、形似与神似、忠实于对象与发挥主观创造性等的关系。这些关系的解决,有助于画者掌握辨别力,获得一个艺术家必须具备的审察精微、把握全局和提炼、取舍的艺术概括能力。米开朗琪罗认为,素描功夫的深浅,对一个美术家的成败有直接的影响。艺术

14

15

16

14 美国明尼阿波利斯艺术学院人体画教室的人体写生上课实景。(何政广摄影)

15 从1860年以来,许多画家都出自巴黎的茱莉安美术学院,如高更、梵·高、德尼、马蒂斯、威雅尔等。图为茱莉安美术学院画家进行人体雕塑的情景。

16 巴黎茱莉安学院的鲍格雷工作室
杰斐逊·大卫·夏尔凡
油彩、木板
28.6cm×36.8cm
1891年
加州旧金山美术馆