

人类文化艺术丛书

艺术中的情与爱

艺术家与模特儿

编译◎陆家齐
主编◎陆家齐

魏 魏
伟 伟
颜 晶

中国时代经济出版社

艺术中的情与爱 艺术家与模特儿

The Love and Passion in Art

主编译〇陆家齐
主编〇陆家齐
魏伟 颜晶

中国时代经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术中的情与爱：艺术家与模特儿 / 陆家齐，魏伟，颜晶编译。
北京：中国时代经济出版社，2008.5
(人类文化艺术丛书 / 陆家齐，魏伟主编)
ISBN 978-7-80221-511-5

I . 艺… II . ①陆…②魏…③颜… III . ①艺术家—生平事迹—
世界②模特儿—生平事迹—世界 IV . K815.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第196238号

艺术中的情与爱

艺术家与模特儿

陆家齐 魏伟 颜晶

编译

出版者 中国时代经济出版社
地址 北京市西城区车公庄大街乙5号
鸿儒大厦B座
邮政编码 100044
电话 (010)68320825(发行部)
(010)88361317(邮购)
传真 (010)68320634
发行 各地新华书店
印刷 北京鑫海达印刷有限公司
开本 787×1092 1/16
版次 2008年5月第1版
印次 2008年5月第1次印刷
印张 16
字数 90千字
印数 1~10000册
定价 39.00元
书号 ISBN 978-7-80221-511-5

版权所有 侵权必究

前 言

很久以来，我们就想编写一套史料翔实、叙述生动、繁简得当、图文并茂的人文系列丛书，内容涉及人文领域的各个方面，借以普及文化知识，同时为读者提供一套趣味性与知识性并重、普及与提高兼顾的读物。随着我国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，人们对出版物也提出了更高的要求，从内容到形式，从装帧到印刷，都希望做到尽可能的完美，使书籍本身也成为一件精致的艺术品，从而给读者带来更多的阅读和欣赏的乐趣。无疑，这种要求和希望是理所当然的。

最近十多年来，我国的出版事业有了飞快的发展，书籍品种琳琅满目，版式设计优美多样，印刷质量上乘，图文并茂，美不胜收，这是总的情况，是非常可喜的现象。编辑出版工作是人类文明和文化的积累和传承，而优秀的文学、艺术作品（包括作为听觉艺术的音乐和视觉艺术的绘画、雕塑、

建筑)不仅具有审美功能,而且还能激发人们的爱国主义精神、提高人们的文化素质、净化人们的心灵,增强构建和谐社会、和谐世界的凝聚力。一首《马赛曲》(还有吕德的同名浮雕),一首《歌唱祖国》,前者在人们推翻封建专制、抵抗外国的入侵,后者在人们建设美好家园的斗争中,发挥了多么巨大的作用!而一个民族,一个国家,只有倡导艺术与科学的结合,也就是以体现在艺术中的真、善、美和体现在科学中的客观和理性来完善自己,改造社会,才能自立于世界民族之林,和平崛起,和谐发展!

我们十分高兴能有机会编写这套丛书,博采众长,弥补不足;高兴之余,我们十分感谢中国时代经济出版社对这套丛书的关心与支持,这种关心与支持激励我们把工作做得更好,我们决不辜负出版社和读者的殷切期望。

编者

2007年4月于天津

关于本书

本书主要资料来源，在中文版图书方面：一是《世界名画家与模特儿》，译自 The Courtezan Olympia, An Intimate Survey of Artists and Their Mistress Models, Covici, Friede Inc., 1930；苏音译，陆家齐校，天津人民出版社 1992 年出版；二是《外国艺术小百科》，根据《康普顿百科全书》选编，陆家齐、孟庆文主编，天津教育出版社 1996 年出版。在英文版图书方面：一是 The Illustrated Dictionary of Art and Artists, Random House, Inc., 1984；二是 Phaidon Encyclopedia of Art and Artists, Phaidon Press, 1978。此外，我们还参考并引用了部分国内的一些出版物，特别是艺术界前辈们在他们的著述中对艺术和艺术家的真知灼见，为本书增色不少，在此，特向他们表示感谢和敬意。

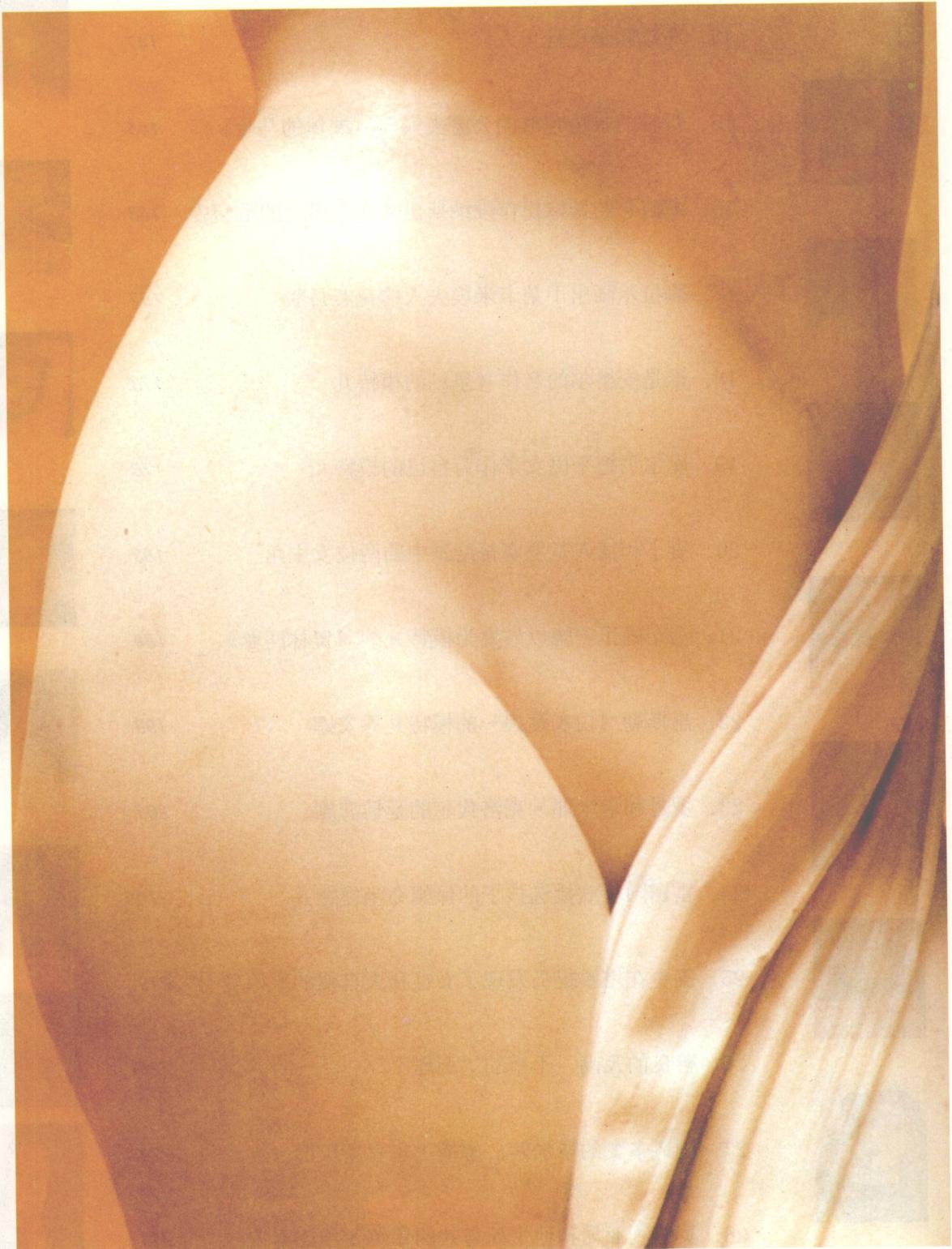
历代风姿绰约的名姝佳丽，激发了一代又一代艺术家的

创作灵感，艺术家们通过艺术创作——绘画或雕塑，把她们美丽的形象传诸不朽。正是由于这种关系，使人类文化宝库中拥有像拉斐尔的《西斯廷圣母》、波提切利的《维纳斯的诞生》、伦勃朗的《凭窗的亨德丽克耶》、提香的《花神》、普拉克西特的《尼多斯的维纳斯》这样一些艺术瑰宝。所以，当我们欣赏这些旷世杰作时，除了应该感谢艺术家以外，同时也应该感谢那些燃起艺术家创作激情的模特儿。

本书介绍了在艺术史中占有重要地位的30位艺术家的生平和创作，他们那些鲜为人知的与模特儿的故事，他们在生活和创作上的喜怒哀乐；像一切并非单为供人消遣的“闲书”一样，在娓娓道来的艺术家与模特儿的故事中，本书从另一方面弥补了一般艺术史的不足，充实和丰富了艺术家们在生活和创作方面的内容，而这往往是一把通向开启理解一件艺术作品之门的钥匙。读完这本书，读者既增长了知识，欣赏了名作，同时通过历史这面镜子，看到形形色色的人物，看到生活中的美和丑、欢乐和悲哀。历史的长河不断冲走一切，淹没一切，但人类真挚的感情并由此凝成的结晶——伟大的艺术作品，将永远不会泯灭。皇冠和权杖，莹肤和玉肌，随着时间的推移，相继委诸尘土，但那古代雕像的残片，那展现在艺术作品中的情与爱，无论在月光下，还是在美术馆里，都熠熠生辉，万古不灭。

人类文化艺术丛书

目 录

1. 名妓弗丽内和《尼多斯的维纳斯》

1

2. 阿贝列斯因画像而喜得亚历山大大帝的宠姬

9

3. 菲利波修士和修女卢克雷齐娅

20

4. 波提切利心目中永恒的女神西莫内塔

25

5. 达·芬奇三幅女性肖像的高贵模特儿

37

6. 米开朗基罗和米莱各为所爱画了素描肖像

54

7. 模特儿情人的吻夺去了乔尔乔内的生命

70

8. 拉斐尔的情侣与《西斯廷圣母》

76

9. 受气丈夫萨尔托把妻子画成圣母的侍从

93

10. 提香一生中四位美丽非凡的模特儿

99

11. 鲁本斯为他的两位爱妻画了传世肖像

121

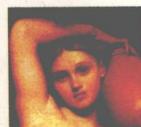
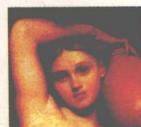
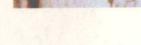
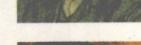
12. 委拉斯凯兹创作了西班牙第一幅裸体画

129

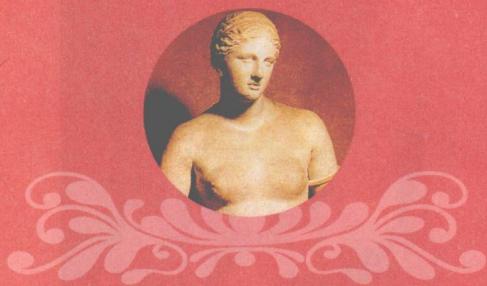
13. 凭窗的亨德丽克耶，伦勃朗晚年的依靠

135

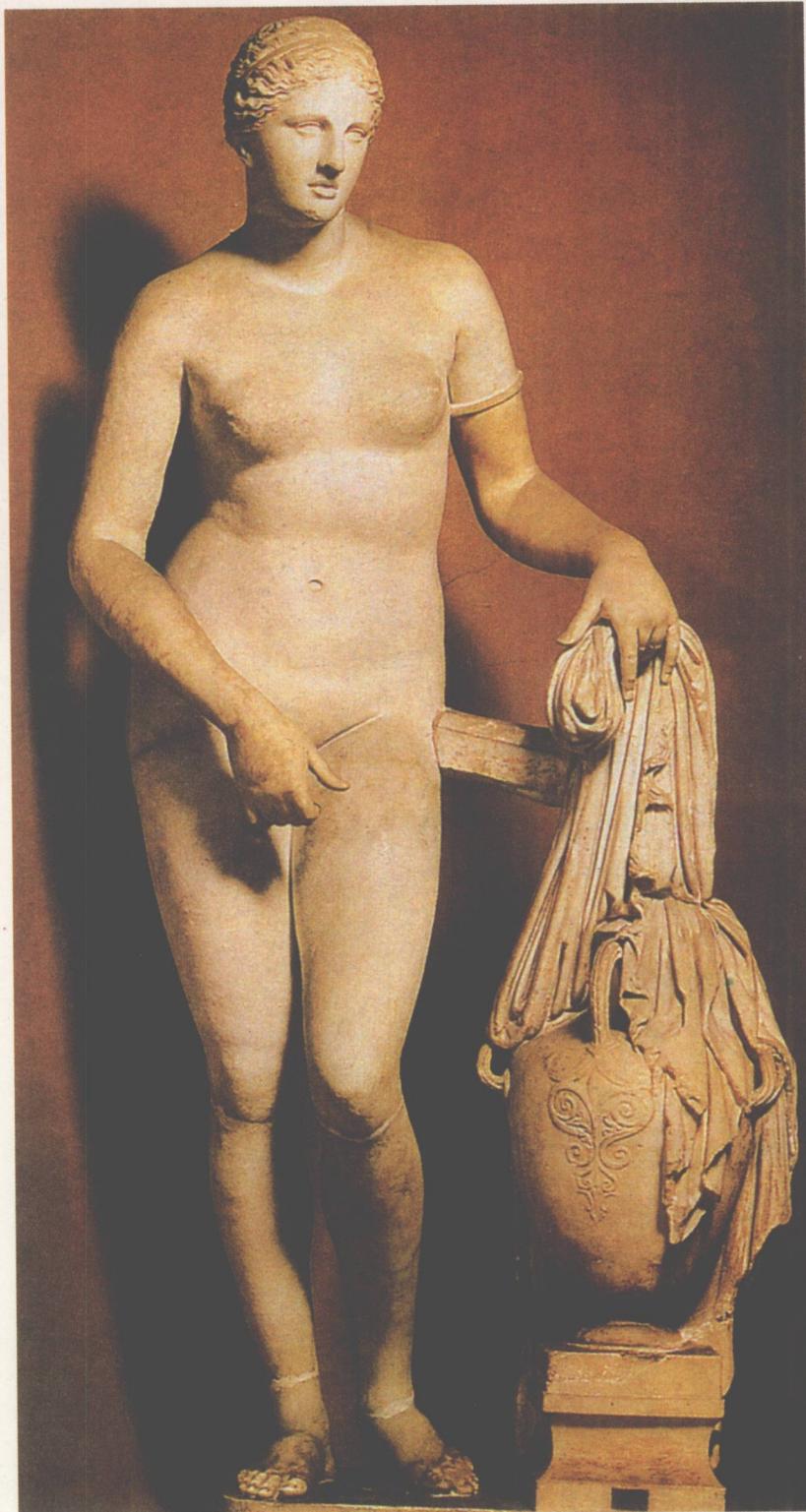
14. 布歇和蓬巴杜夫人	147	
15. 哥雅的热情奔放的公爵夫人与《裸体的马哈》	155	
16. 拿破仑的妹妹扮作维纳斯出现在卡诺瓦的雕塑中	163	
17. 热拉尔画出了莱卡米埃夫人的花容月貌	167	
18. 谁是安格尔的名作《泉》的模特儿	173	
19. 库尔贝把平民女子作为自己的模特儿	178	
20. 妻子和情人是罗塞蒂绘画中的两位女主角	183	
21. 马奈画了一幅以妓女为模特儿的《奥林匹亚》	189	
22. 惠斯勒《白衣姑娘》的模特儿乔安娜	199	
23. 罗丹和卡米耶·克洛代尔的爱情悲剧	203	
24. 雷诺阿喜欢挑选孩子的保姆充当模特儿	210	
25. 高更在塔希提岛发现了女性和大自然的原始美	219	
26. 善良的凡高，不幸的“西恩”	226	
27. 画风多变的毕加索，感情上也喜新厌旧	234	
28. 莫迪利亚尼和他生死与共的让娜·埃比泰内	243	

1. 名妓弗丽内和 《尼多斯的维纳斯》

普拉克西特（Praxiteles，活动时期公元前4世纪中叶）是出生在雅典的希腊雕塑家，古代最杰出的艺术家之一。他的一生创作颇丰，不少作品从罗马的摹制品中可见一斑，其中雕像维纳斯被尼多斯人购得，所以称为《尼多斯的维纳斯》，这尊雕像使他闻名遐迩。雕像再现了女神柔美的姿容，略带性感，倾倒了一代又一代的观众。

在普拉克西特最著名的作品中，还有《赫尔墨斯和婴儿狄俄尼索斯》，这尊雕像1877年在希腊的奥林匹亚被发现，现藏于当地博物馆。这件作品可能是原作，但还有争议。雕像的姿态具有4世纪雕塑的特点：节奏平衡、转折和缓、曲线流畅，而容貌的刻画又几乎具有女性般的魅力，这种表现在雕像上的柔和感标志着雕塑艺术风格上的一大转变，即由古典时期的理想主义转变为更加重视对表情和人类感情的刻画。在普拉克西特的作品中，雕像的脸上明显表现出一种沉思的

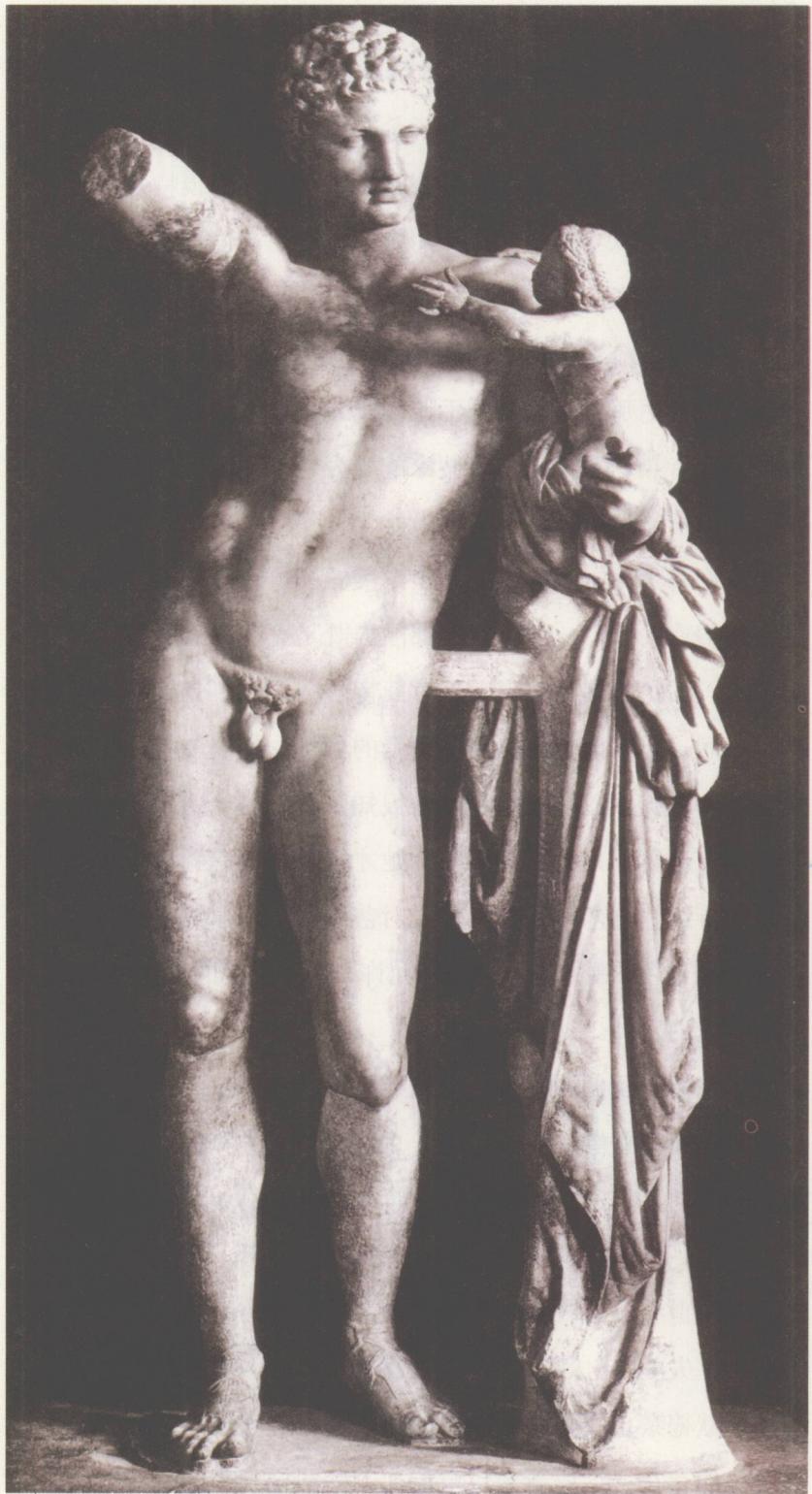
普拉克西特，《尼多斯的维纳斯》，公元前4世纪中叶。

表情，例如在他那些含有寓意的雕像《信仰》、《安慰》以及上面提到的《赫尔墨斯和婴儿狄俄尼索斯》，莫不如此。这种雅致的创作风格，极大地影响了希腊化时期的雕塑艺术。

古希腊的画家和雕塑家都公开挑选名妓作为模特儿，普拉克西特就是以当时的名妓弗丽内为模特儿，创作出举世闻名的雕像《尼多斯的维纳斯》，而究竟是雕塑作品模仿名妓，还是名妓模仿雕塑作品，也成了一个颇费研究的话题。当弗丽内羞怯地用那只美丽的纤手遮住她最富魅力的部位，挡住普拉克西特热切的目光，雕塑家的心为之一颤，他立刻意识到：尼多斯的维纳斯诞生了！

从许多事例中我们不难看出，美丽的模特儿往往成为画家和雕塑家的情侣，而美丽的弗丽内既是著名画家阿贝列斯的情侣，又是著名雕塑家普拉克西特的情侣，可见她的美貌确实非同一般，她是雅典那些可爱的名妓中的佼佼者。作为妓女，许多男人占有过她，但她很知羞耻，这一切只能在半明半暗中进行，只有在黑暗中，她才能默默地忍受。但在普拉克西特这些艺术家面前，出于对艺术和艺术家的爱，她才在明亮的光线下脱掉维纳斯女神允许人间女子穿的全部衣服，裸出迷人的玉体。

维纳斯得到的回报，甚至比她所给予的更多：弗丽内的大理石雕像和画像，在1500多年的漫长岁月中栩栩如生地再现了维纳斯女神的美丽姿容，甚至今天，我们还可以在《梅迪奇的维纳斯》雕像中找到她纯朴可爱的情影。可惜在黑暗的欧洲中世纪，普拉克西特所作的《尼多斯的维纳斯》在君士坦丁堡失落，它大概被一些宗教狂的土耳其人砍成碎片，因为穆罕默德禁止崇拜“偶像”的命令使他的虔诚的教徒容不得雕像的存在；这座雕像也可能为一些同样狂热的基督徒所

普拉克西特，《赫尔墨斯和婴儿狄俄尼索斯》，1877年在希腊的奥林匹亚发现。

毁，因为他们觉得对维纳斯的崇拜就是对圣母的亵渎。然而罗马的能工巧匠非常欣赏普拉克西特的雕塑艺术，他们制作了《尼多斯的维纳斯》的摹制品，其中有一些完好无损地一直保存到现在。更值得庆幸的是，雅典的一位天赋极高的雕塑家，尽管他的名字已经失传，但他却为《尼多斯的维纳斯》制作了一件极为传神的仿制品，这一仿制品出于机遇流传至今，我们称之为《梅迪奇的维纳斯》，因为它被意大利文艺复兴时期的统治者梅迪奇家族所收藏。这座维纳斯雕像甚至比普拉克西特的《尼多斯的维纳斯》更为优雅，她羞怯地用一只纤手遮住了丰满的乳房，而弗丽内并不遮掩。或许只有《梅迪奇的维纳斯》而不是其他任何出自平庸的工匠之手的、相形见绌的摹制品，才能真正体现一位绝世名妓的风采。

不像圣母和圣女死后才声誉日隆，这位雅典名妓弗丽内生前就享受到了女神般的崇拜，她如花似玉的美貌，使不少艺术家和社会名流争相结交；她不仅是维纳斯的崇拜者，而且不可思议地具有维纳斯的美貌：她的肤色与众不同，这为她增添了某种神韵——一种淡雅的黄色，细嫩润泽，宛如黄玉。因此，尽管她的真名是姆内萨雷泰，但同伴们都称她为“弗尔娅”——林间小黄蛙，她那流传千古的芳名“弗丽内”即由此而来。由于她拥有倾国倾城之貌，她被选为埃莱夫西斯神庙举行神秘的宗教仪式时的女神扮演者，在半明半暗的门廊里，她每年都在众目睽睽之下让衣衫滑落玉体，雕像般伫立片刻，旋即披上华丽的紫色轻纱飘然而去。

学识渊博的迪富尔写道：“在纪念海神尼普顿和美神维纳斯的节日里，弗丽内也在寺庙的台阶上甩掉衣服，美丽的裸体上只覆盖着乌黑的长发，黄玉般的肌肤在阳光下闪烁着光泽。她在人群中莲步轻移，奔向大海，而众人则怀着崇敬的

左，《尼多斯的维纳斯》（罗马摹制品）

右，《梅迪奇的维纳斯》（罗马摹制品）。

心情纷纷后退，让出一条通道，同时不约而同地高声喝彩，弗丽内纵身跃入浪花中，以示对海神的敬意，随即又从浪花中闪现出来，恰似诞生时的维纳斯；众人凝视着她在沙滩上小憩的身影：她轻轻甩掉流淌在丰腴的大腿上的咸咸的海水，徐徐拧干湿漉漉的秀发。人群中爆发出一阵欢呼声：维纳斯女神又一次诞生了！

紧随着一阵胜利的喜悦之后，弗丽内在一片欢呼声中穿好衣服，又像往常一样默默无闻地生活，但这种表演取得了异乎寻常的效果，使她声名鹊起，很快成为家喻户晓的人物，每年愈来愈多的人好奇地前来参加埃莱夫西斯神庙的宗教仪式，他们真正的目的无非是为了一睹弗丽内的风采。”

有一个名叫埃乌西阿斯的卑鄙小人，他受希腊那些恪守“贞操”却又妒心极强的淑女们的挑动——她们对弗丽内的成功心怀不满，于是在海利阿斯泰的法庭上，他“指控弗丽内的拙劣模仿亵渎了埃莱夫西斯神庙的庄严仪式，并指责她用美色勾引共和国的杰出公民，引诱他们离开为国效劳的岗位。”真是“欲加之罪，何患无辞！”

埃乌西阿斯曾垂涎弗丽内的美色，但遭到弗丽内轻蔑的拒绝，而她对艺术家和诗人则非常温柔多情。弗丽内对埃乌西阿斯的指控感到非常惊恐，因为一旦罪名成立，就会危及她的生命。幸亏她的朋友，雄辩家希佩里德斯（公元前390—前322）在法庭上慷慨陈词，竭力为弗丽内辩护；他甚至当场叫来弗丽内，在铁石心肠的法官们面前，除掉她的面纱，扯下她的束腰外衣，以充满同情的言辞，祈求神圣的美神维纳斯来拯救这位名副其实的她的女信徒，这才使法官们在弗丽内美艳绝伦的风姿面前心醉神迷，相信眼前的这个人就是维纳斯女神，从而宣判她无罪，希佩里德斯激动地将弗丽内抱