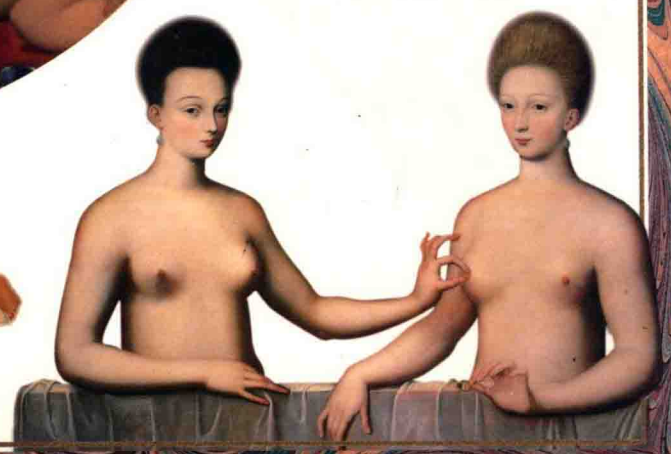

裸體

美術史上的裸體意象與身體之美

THE NUDE

裸體：美術史上的裸體意象與身體之美
藝術家雜誌社策劃 -- 初版 --
台北市：藝術家，2007〔民96〕
面：22.5×29.6公分

ISBN 978-986-7034-71-7（精裝）

1.人體 2.裸體

947.23

96021748

藝術主題圖像百科

裸體

THE NUDE

藝術家雜誌／策劃

發行人 何政廣
主編 王庭玫
責任編輯 王雅玲、謝汝萱
美術編輯 廖婉君
出版者 藝術家出版社
台北市重慶南路一段147號6樓
TEL：(02) 2371-9692~3
FAX：(02) 2331-7096
郵政劃撥：01044798 藝術家雜誌社

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司
中和市連城路134巷16號
TEL：(02) 2306-6842
南部區域代理 台南市西門路一段223巷10弄26號
TEL：(06) 261-7268
FAX：(06) 263-7698

製版印刷 欣佑彩色製版印刷有限公司
初版 2007年12月
定價 新台幣**780元**

ISBN 978-986-7034-71-7（精裝）

法律顧問 蕭雄淋

版權所有·不准翻印

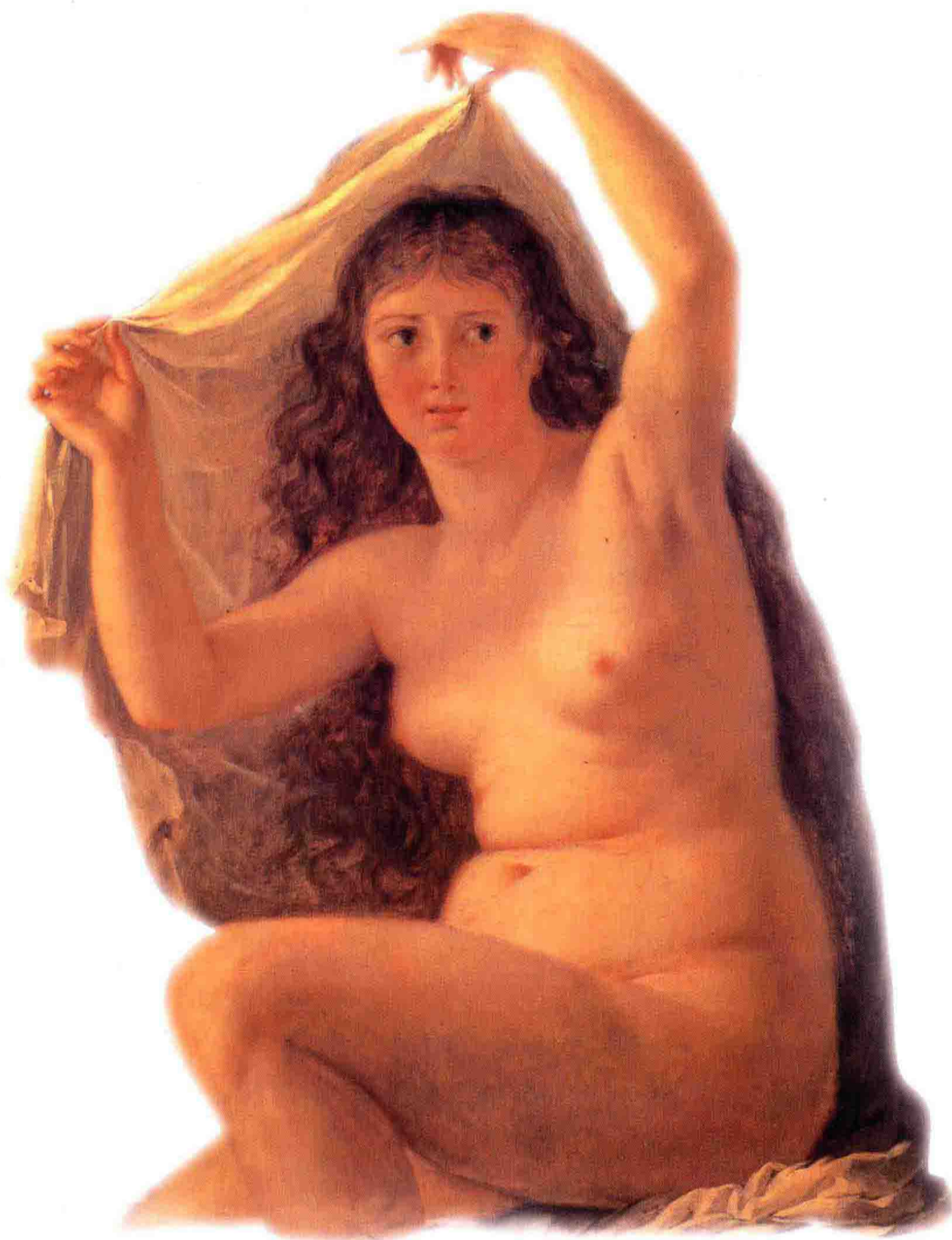
行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

藝術主題 圖像百科

裸體

美術史上的裸體意象與身體之美

THE NUDE

目錄 Contents

序文—刻畫身體之美／撰文：何政廣	5
西方美術史上的裸體藝術故事	5
黑田清輝的裸體畫風波	8
裸體模特兒寫生繪畫	11
速寫與人體素描	11
人體畫的功能	12
英美的人體寫生課程	13
建立民族氣派的人體寫生體系	14
身體—美術史上的裸體意象／編譯：周佩璇	17
躺姿裸體繪畫	51
理性的裸體繪畫	79
拘束的裸體繪畫	91
肉感的裸體繪畫	99
熱情與蒼白的裸體畫	143
夢與象徵的裸體畫	151
現代的裸體繪畫與雕刻	165
西方裸體藝術名作選輯	177
搖擺的身體—現代藝術家筆下的裸體	
／撰文：克勞德·史偉（Claude Schweisgut）·翻譯：朱燕翔	211
裸體素描	231
關於身體的多元論述	
／撰文：尚米榭·雷（Jean-Michel Rey）·翻譯：朱燕翔	249
裸體藝術圖版索引	256

藍碧加
紫水晶
油彩畫布
77×64cm
1946
日內瓦私人收藏

序文——刻畫身體之美

人類的身體之美，很早就出現在人類自己創作的藝術作品上。兩三萬年前的原始藝術，就有以人體為主題的作品了例如蘇薩出土的〈女性之神〉（左頁圖）。舊石器時代的〈羅塞爾的維納斯〉（左下圖），雕刻出女性身體的正面，右手持彎月形野牛骨，刻著十三條線，紀錄月經過後的第十四日懷孕，維納斯左手摸著自己的腹部，指示出懷著生命的事實，也呈現初民的生活，赤裸裸地在作品上流露出的純真。

西方美術史上的裸體藝術故事

美索不達米亞的蘇薩，出土一件紀元前2000年的黏土雕塑〈女性之神〉，現藏於巴黎羅浮宮，畫中的女神雙臂和臀部大腿誇張明顯，顏面、乳房和腹部則反而顯得微小，但也形成另一種人體的形態，人體美植根於性的土壤，而性又藉著人體美來超越。

古希臘時代遺留下許多裸體雕刻，例如

〈水浴的阿芙羅黛蒂〉、〈卡比特里諾的維納斯〉等。裸體藝術產生的社會基礎，與古希臘時期的靈肉一元觀與特定儀式場所的裸體習俗有關，這種觀念後來也影響整個西方世界。

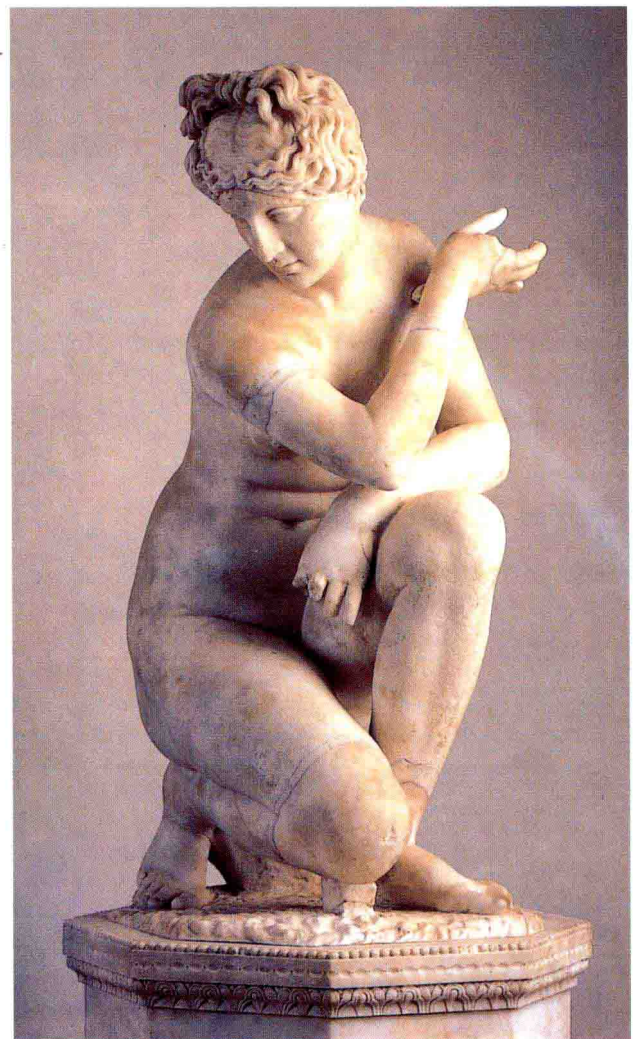
在古希臘留下的傳說故事中，菲里內是雅典最著名的美女，她在一次祭典節日，裸體從海中跳出水面。希臘人後來為她塑造金裸像。古希臘雕刻大師普拉克希特雷，在西

1 女性之神〔左頁〕
西元前2000年
黏土雕塑
蘇薩出土
巴黎羅浮宮美術館

2 羅塞爾的維納斯
石刻
舊石器時代
法國出土

3 杜達塞斯
水浴的阿芙羅黛蒂（維納斯）
大理石
高82cm
300 B. C.（羅馬時代摹刻）

2

3

4

5

6

元前340至330年，以菲里內為模特兒，創作了一件名作〈格尼都斯的阿芙羅黛蒂〉，是一座全裸的雕像，普拉克希特雷因此被認為是最早創作裸體阿芙羅黛蒂女神的藝術家。此件裸體雕刻的羅馬時代模刻品，現藏於梵諦岡美術館。

有關菲里內做模特兒的故事，還流傳一則有趣的傳說：菲里內因為經常充當模特兒，遭受法庭傳訊，但在庭上審判時，藝術家出面為模特兒辯護，在法庭上公然揭去她的衣裳，使得在庭上的法官和陪審人們竟然被她的身材之美驚呆了，並且在最後因此而宣告這位美女無罪。十九世紀著名的法國學院派寫實畫家傑羅姆，就曾以這個傳說故事為主題，畫了一幅著名的油畫〈陪審人前的

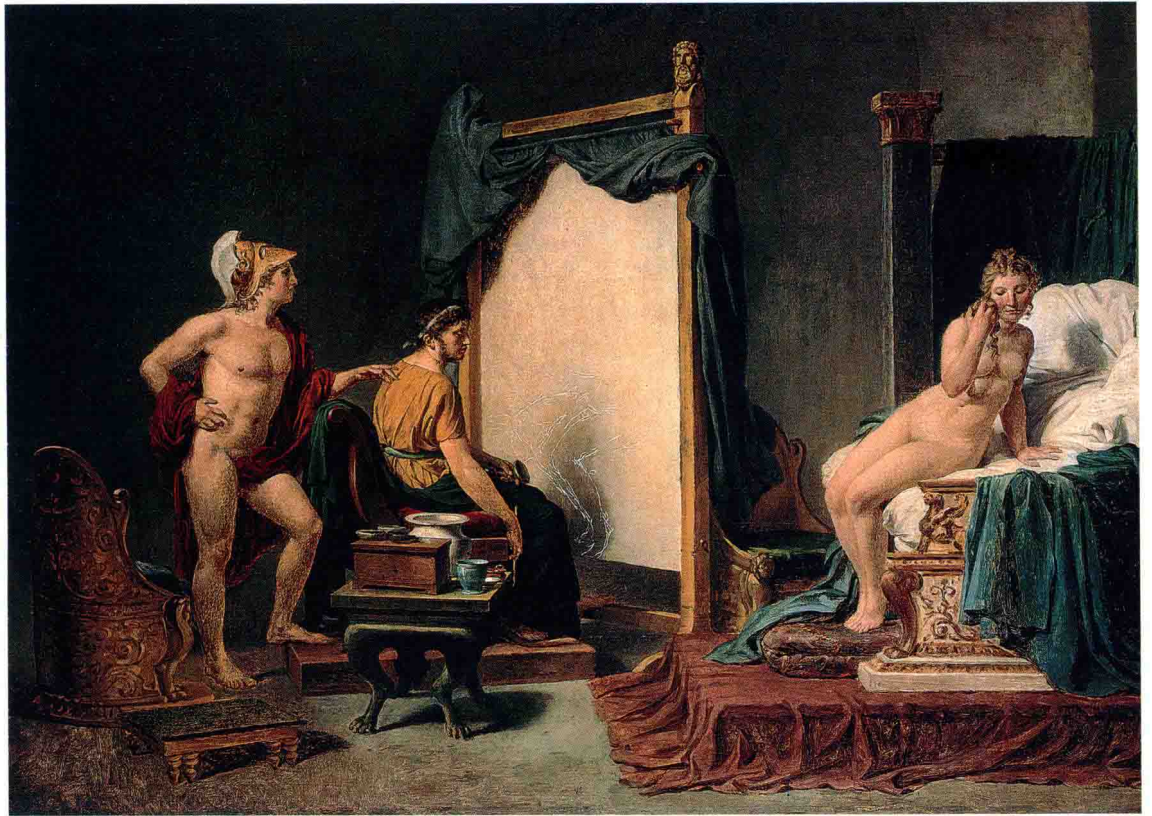
菲里內〉，非常寫實地描繪在一群陪審人坐在前面的法庭上，藝術家毅然揭去菲里內的衣裳，露出全裸身體的一刻，表現得非常逼真生動。

古典主義大師大衛，也畫過另一個希臘模特兒與畫家的故事——〈在亞歷山大前畫康帕思普阿帕里斯〉，此畫現收藏在法國里爾美術館。畫中的模特兒是亞歷山大的寵妃康帕思普阿帕里斯，古希臘名畫家阿貝勒斯受命為她畫裸體像，當她那美妙的身體袒露眼前時，畫家阿貝勒斯坐在畫架前立刻為之迷惑。站在畫家背後的亞歷山大大帝察覺他的情思，成全天下有情人，把康帕思普阿帕里斯贈給這位自己敬重的畫家朋友。大衛的這幅名畫生動的呈現了這幕場景。

4 睡眠的阿芙羅黛蒂
羅馬時代摹刻，原作西元前
150年
大理石雕刻
42×160×66cm
巴黎羅浮宮美術館

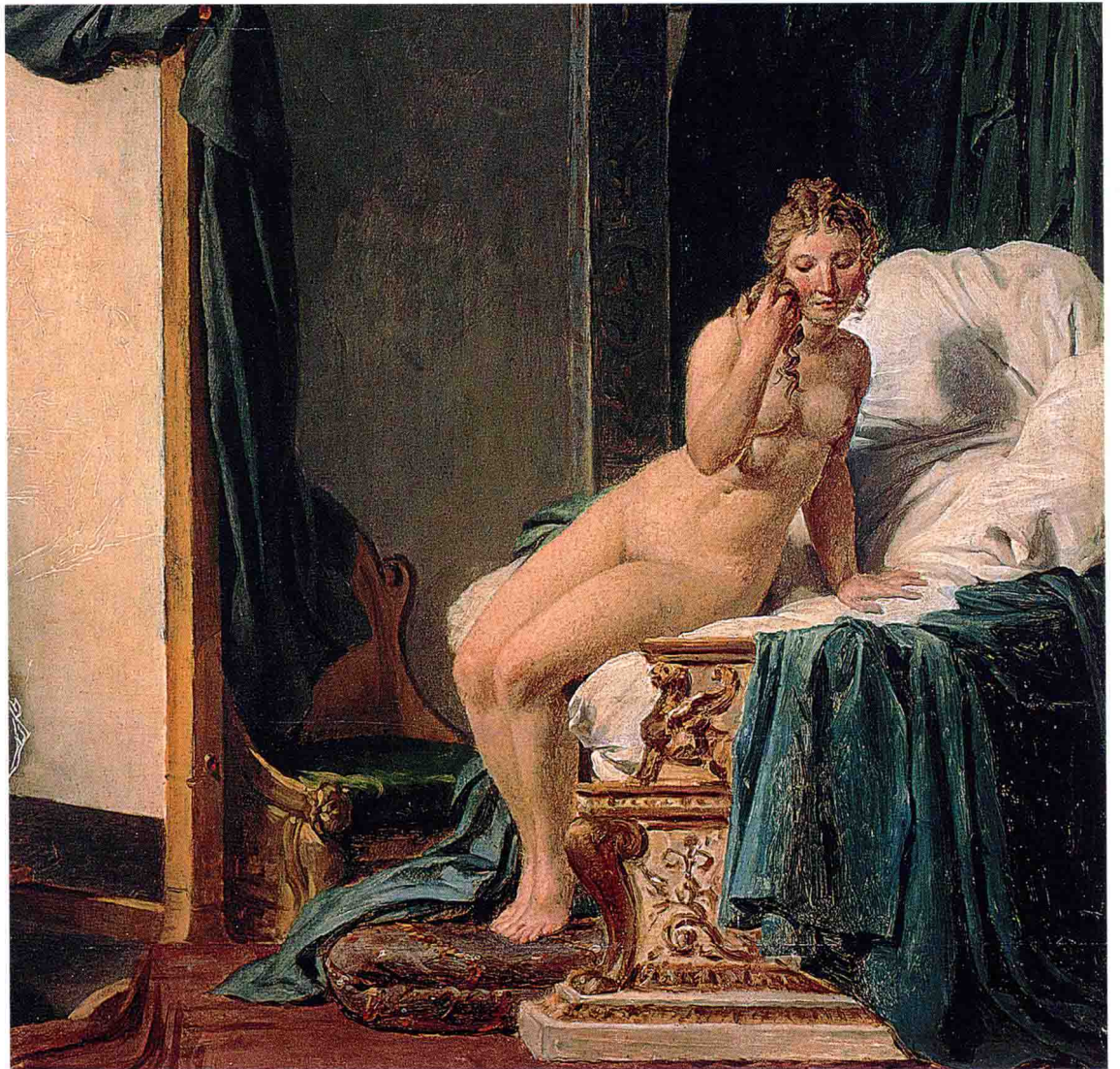
5 傑羅姆
陪審人前的菲里內
油彩畫布
80×128cm
1861

6 普拉克希特雷
格尼都斯的阿芙羅黛蒂
(維納斯)
高204cm
340-330 B.C. (羅馬時代摹刻)
梵諦岡美術館

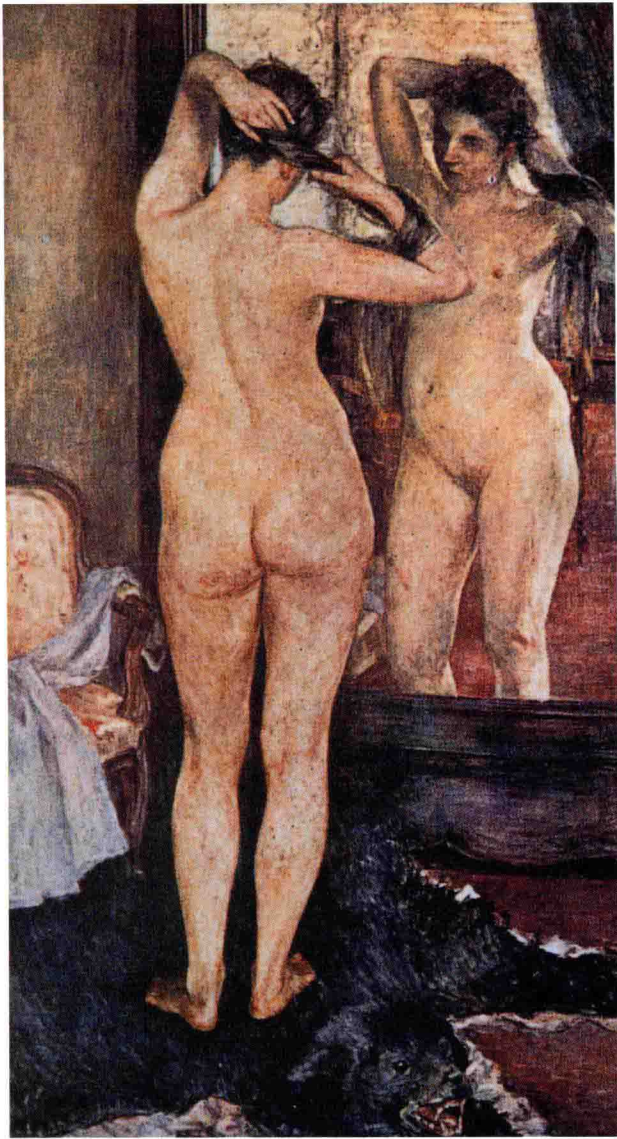
7

7 大衛
 在亞歷山大前畫康帕思普
 阿帕里斯
 油彩畫布
 96×136cm
 1813-23
 法國里爾美術館

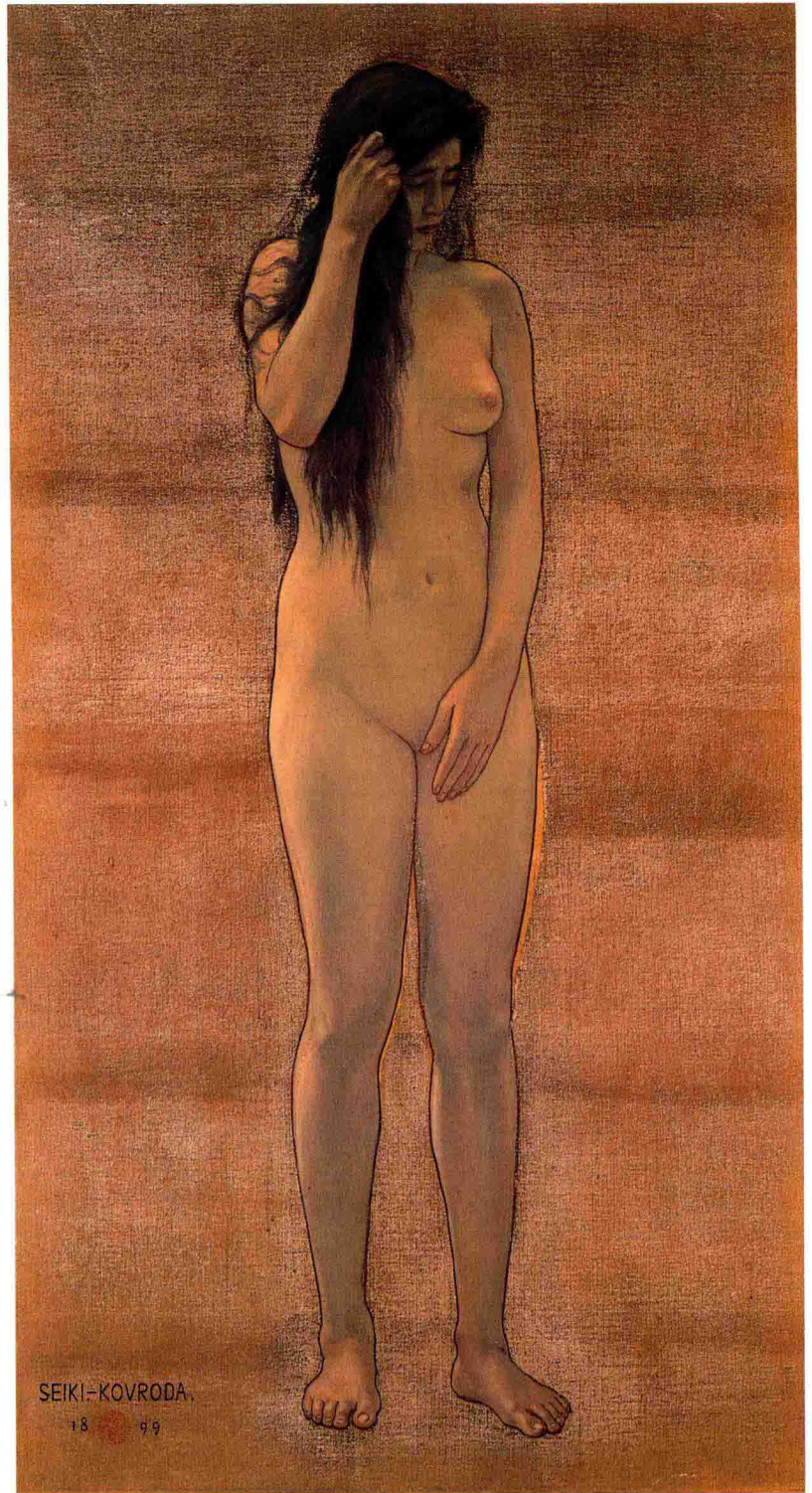

8 在亞歷山大前畫康帕思
 普阿帕里斯 (局部)

8

9

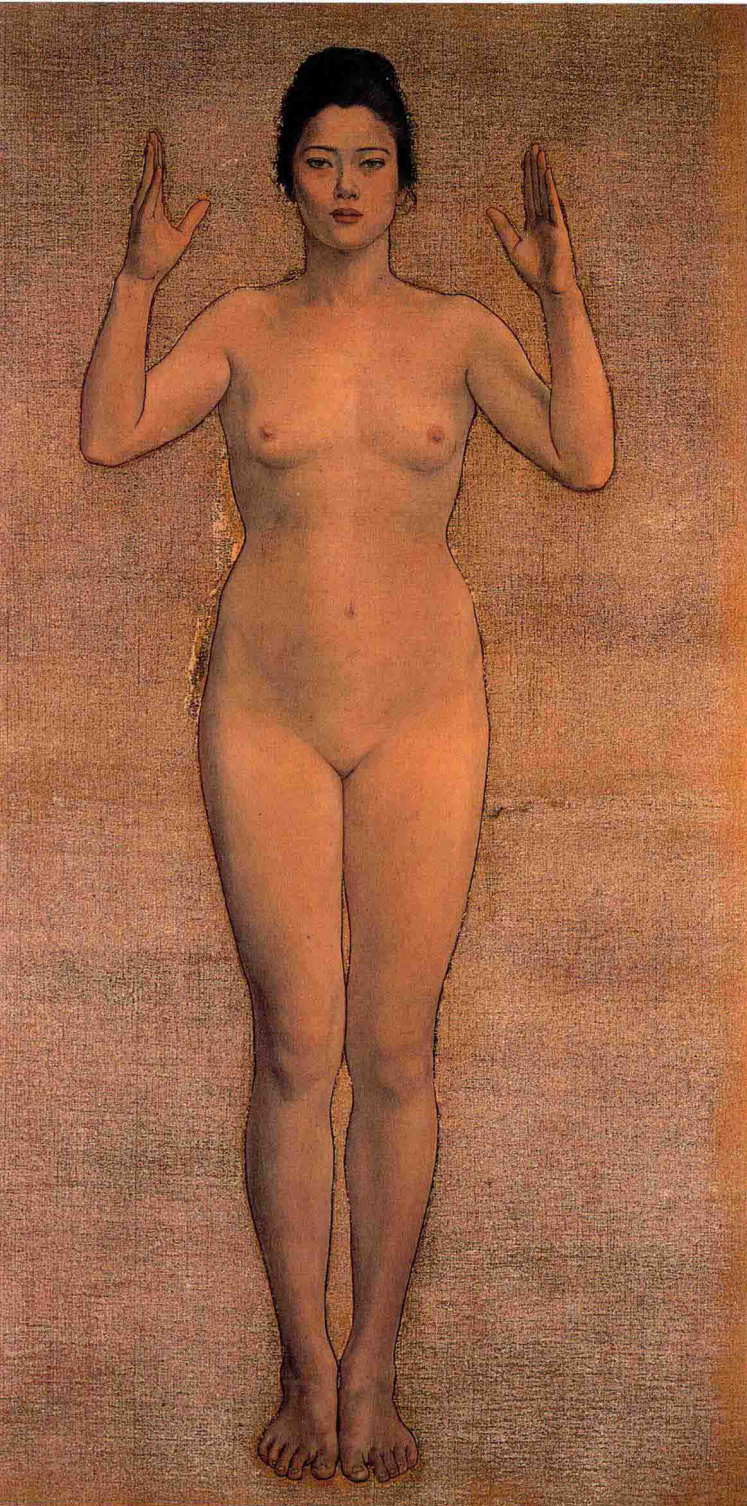
10-1

黑田清輝的裸體畫風波

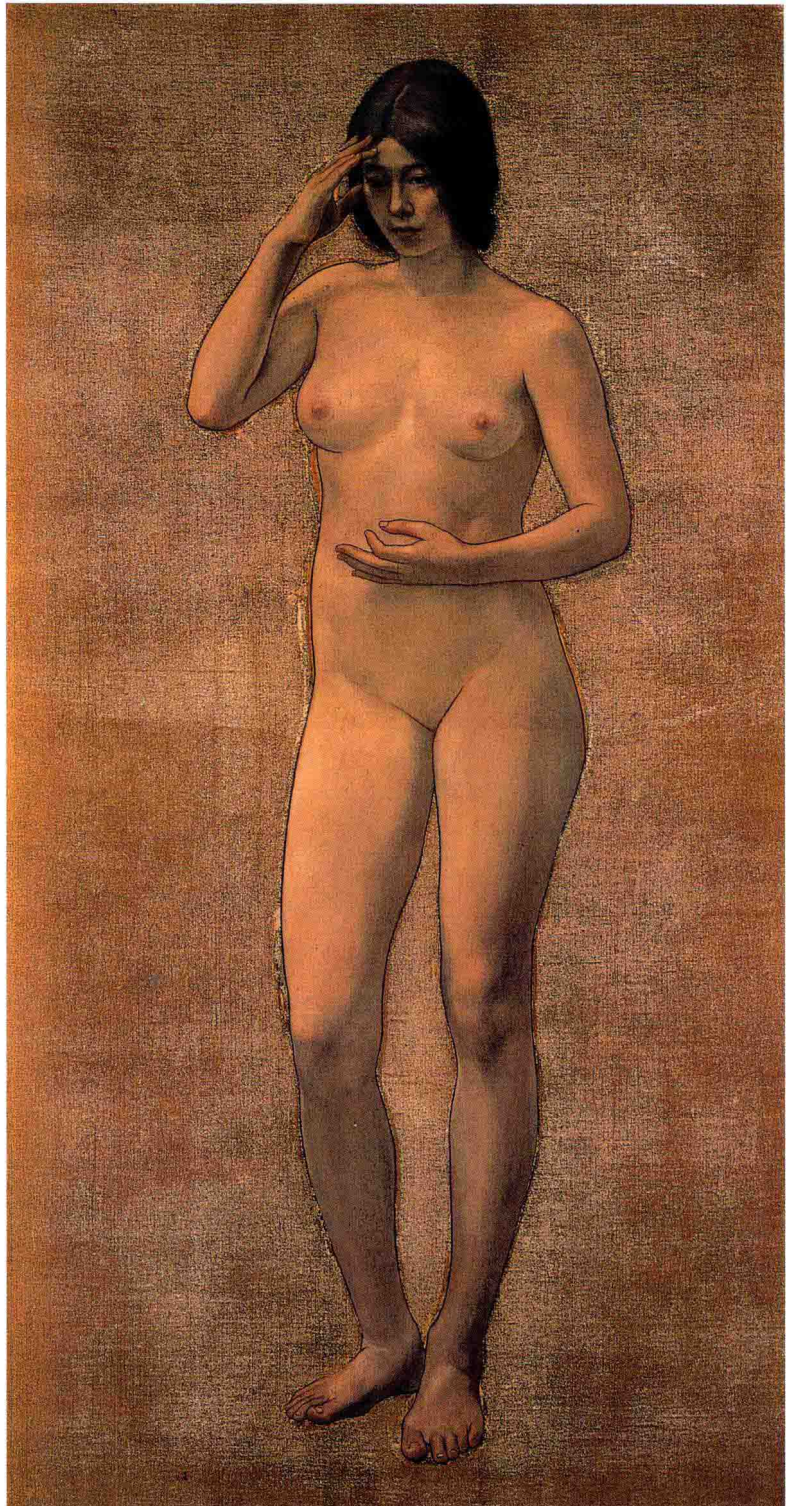
日本拍過一部電影，名叫《望鄉》，故事的主題有描述日本發生的一次對裸體藝術的激烈爭論。這是在明治維新以後，當時日本打破封建鎖國政策，開始大量吸收西方文明。有位畫家黑田清輝，在1985年的第四屆勸業博覽會上，展出了一張優美的人體畫名為〈朝妝〉，立刻在社會上引起了軒然大

波，幾乎弄得打官司。說是有傷風化。其實日本的妓院是相當發達的，只要看日本浮世繪就很清楚。那些日本的「衛道」之士倒並沒有主張取締妓院，卻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。日本的歷史證明了那批日本衛道士們的無力，這張畫也終於被公認為那時代的優秀作品，黑田清輝後來成為日本美術史上

9 黑田清輝
朝妝
油彩畫布
1983
原作已因戰火焚毀

10-2

10-3

10-1~3 黑田清輝
情·感·智
油彩畫布
各180.6×99.8cm
1899
東京國立文化財研究所

的重要畫家。

在中國，早在廿世紀的廿年代，也出現過北洋軍閥孫傳芳，下令禁止上海美專畫裸體模特兒的事件，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長的蔡元培去說服這位孫「大帥」，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多年的歷史了。

裸體模特兒寫生繪畫

在美術教育中使用模特兒，以培養造型能力，是人們在長期的藝術創作中，摸索出來的寶貴經驗。「模特兒」這個詞，是西語「Model」的音譯。作為文藝術語，它有兩個涵義；一是泛指文藝創作參照的客觀對象。另一涵義是專指繪畫和雕塑中用來作基本訓練的人物。幾千年的人類藝術發展史告訴我們，獲得繪畫和雕塑的基本功夫，訓練觀察和表現人的能力，可以有各種各樣的途徑和方法，而其中直接畫人，畫裸體模特兒，是必須的、不可缺少的途徑和方法之一。

近代美術訓練中使用模特兒的方法，是從歐洲文藝復興時期開始逐漸形成的。把畫人體模特兒作為教學訓練，始於義大利的波隆納美術學院，約在十六世紀七十年代。至於文藝復興時期在美術創作中參照人體模特兒，則從十五世紀即已開始。歐洲美術家們選用模特兒，深入研究人體，不只是推動了美術教育的發展，提高了藝術表現力，促進了美術的繁榮，而且還推行了人文主義和人道主義的思想意識，普及了人體科學知識。石膏像可不可以代替模特兒？

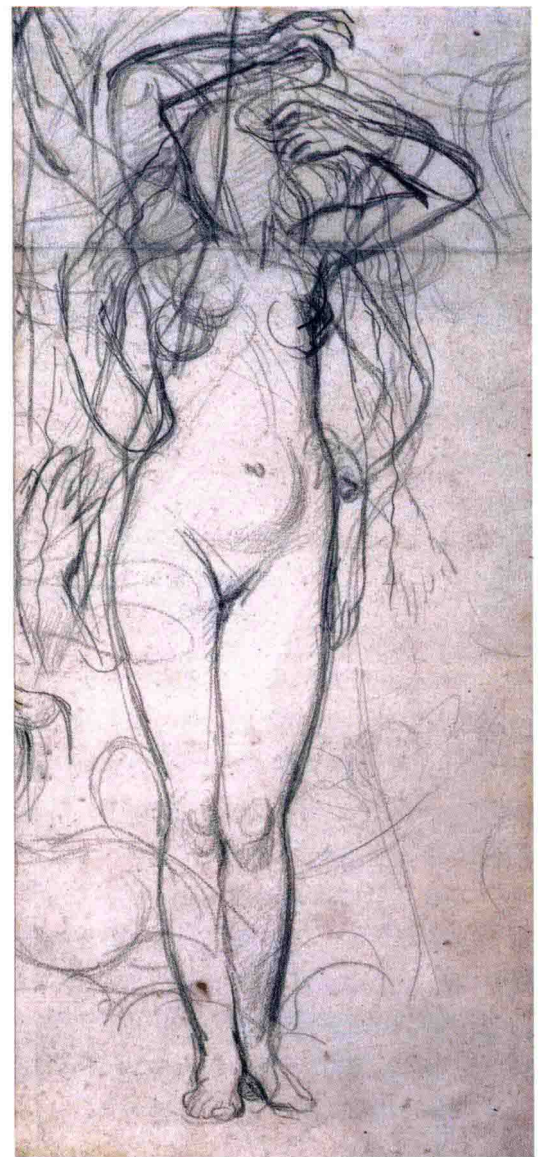
一件好的石膏像可以起到藝術範本的作用，幫助人們領悟把生活變成藝術的原理，理解和學習應用提煉和概括的藝術手法。畫靜止的石膏像也是為畫真人體作準備。石膏像之所以不能代替模特兒，不只是因為時代和生活方式的變化，會對人體的發展發生一定的影響。現代人和古代人不一樣，現代的中國人和古代的外國人更不一樣。我們要表現現代人，必須直接研究現代的人體。而且，還因為人體所包含的內在活力，體現的豐富的思想感情，其具體性和微妙的變化，是任何石膏像不能與之相比擬的。

同樣，臨摹也不能代替模特兒歷史上的優秀畫家們，重視對前人遺產的學習和研究，往往用臨摹的方法，揣摩和探究前人的表現手法。無疑，臨摹是美術家訓練基本功夫的一種輔助手段。但是，如果把臨摹的作用，誇大到不適當的地步，也是錯誤的。前人的好作品是他們在彼時彼地對生活觀察和體驗的結果，它們在內容和形式技巧上可供我們借鑑，給我們以啟示，它們卻不能取代我們對現實生活中真人的觀察和研究。畫模

特兒具有直接的現實的品格，臨摹卻不具有這種品格。我國古代畫論中把「師造化」、「師法自然」（在這裡，「自然」應作客觀世界解）放在第一位，把「師古人」，臨摹和學習前人放在第二位。達文西把臨摹自然比喻為「到源泉中汲水」。而把臨摹別人比喻為「從水壺裡取水喝」。徐悲鴻認為師法造化猶如使用電燈，沒有創造性的臨摹則像是點蠟燭。這些主張獨創性的藝術創造，防止落入古人窠臼的論述，是十分有道理的。

速寫與人體素描

練習速寫是美術家不可缺少的基本功夫，是收集素材、記錄生活中生動形象和場面的重要手段。速寫和人體素描不是相互對立、相互排斥，而是相互連繫又各有特色的表現手段，是彼此不能代替的訓練方法。速

11 法國名畫家馬諦斯在畫室創作模特兒寫生（左頁）

12 安格爾
裸女素描
36×16.5cm
1820
法國里昂美術館

13

寫之所以不能代替人體素描，因為：第一，速寫主要是鍛鍊人們捕捉對象瞬間的動勢、神態，僅僅畫速寫，不能獲得人體造型的全面知識。第二，事實上要畫好速寫，必須要有比較紮實的人體知識，否則，速寫也很難畫得準確。法國雕刻家羅丹為大作家雨果雕像，雨果只答應給他做半小時的模特兒。羅丹因為有堅厚的素描功夫，用鉛筆和泥塑迅速而準確地記錄了雨果的特徵，為作好雨果雕像打好了基礎。速寫和人體素描，應該是相互補充、相得益彰的。

人體畫的功能

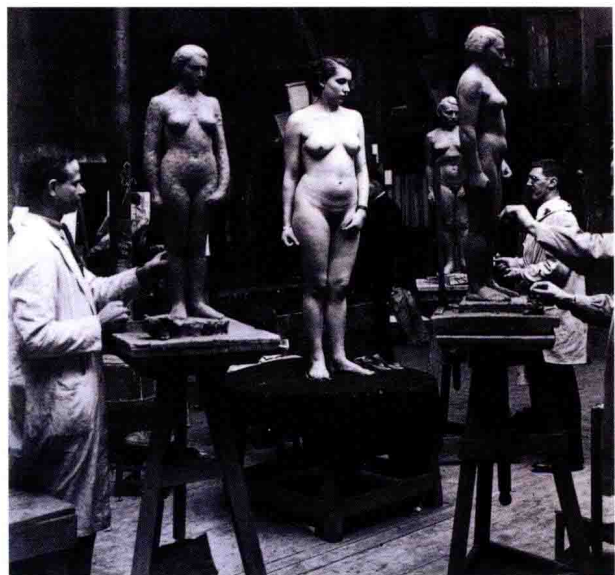
一幅好的人體素描，雖然用單色處理形象，但它是繪畫的一種。事實上，它具有的豐富表現力和生動活潑的創造性，不亞於其他一切繪畫形式。我們說人體素描是科學

的，是必須的基本功夫，不僅是因為它可以使人們獲得人體解剖學和透視學的知識，而且還在於它能培養畫者的意志、毅力和心手相應的觀察、表現力。在畫一張人體素描中，要解決主次、明暗、虛實、局部與整體、形似與神似、忠實於對象和發揮主觀創造性等等的關係。這些關係的解決，有助於畫者掌握辨別力，獲得一個藝術家必須具備的審察精微、把握全局和提煉、取捨的藝術概括能力。米開朗基羅認為，素描功夫的深淺，對一個美術家的成敗有直接的影響。藝術理論家瓦薩利發揮了米開朗基羅的思想，說素描是一切造形藝術的基礎。楚加里則指出，素描是表現思想的藝術樣式。一幅好的人體素描，是不可能不或多或少地達到一定的社會理想和給人以審美享受的。

13 安格爾
大奧達莉絲克（單彩作品）
油彩畫布
82×109cm
1824-34

14

15

16

14 美國明尼阿波里斯藝術學院人體畫教室的人體寫生上課實景
何政廣攝影

15 從1860年以來，許多名畫家都出自巴黎的茱莉安美術學院，如高更、梵谷、德尼、馬諦斯、威雅爾等。圖為茱莉安美術學院畫家進行人體雕塑情景。

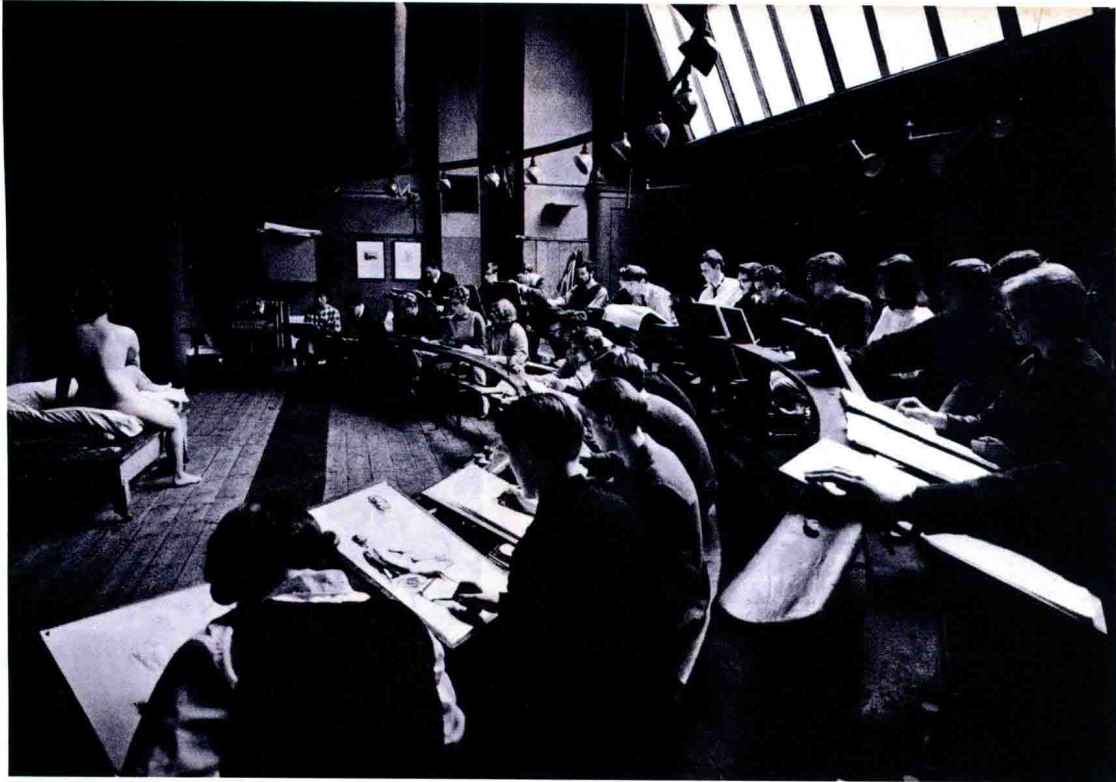
16 傑弗遜·大衛·夏爾凡
巴黎茱莉安學院鮑格雷夏的工作室
油畫木板
28.6×36.8cm
1891
加州舊金山美術館

英美的人體寫生課程

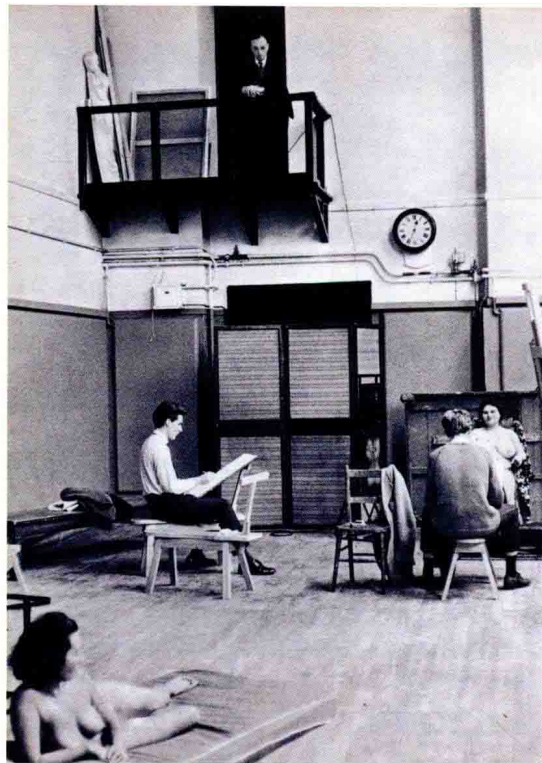
儘管現代繪畫演變到什麼面貌，人體繪畫仍然在歐洲和美國的藝術學院中，受到重視。在賓州藝術學院、波士頓麻省藝術大學、明尼阿波里斯藝術學院等，都依然教授人體寫生課程。紐約藝術學生聯盟的教學，一直都以人體畫為重點，課堂上的模特兒，由學生自願擔任，有女的，也有男的模特兒。他們常用很大的紙張作畫，畫面幾乎與

實際模特兒一樣的大。這種素描的基本訓練，對學生的繪畫能力，尤其是對物象描繪的能力，有極大的幫助。很多美國著名的現代畫家，都在紐約藝術學生聯盟上過課，包括抽象大師帕洛克在內。

在倫敦的藝術學院中，傳統的人體寫生課程，一直沒有偏廢，他們雇用的模特兒，有年輕的女性，也有年老的婦人，畫室的氣氛仍然保有十九世紀的傳統風格。

17

18

19

建立民族氣派的人體寫生體系

國內藝術界畫模特兒的方法，是民國初年從外國引進來的。只是我們不要忘記，我們自己有輝煌的遺產。我國古代優秀的民間匠師和美術家，創造了世界上獨樹一幟的繪畫和雕刻藝術。他們同樣地把自然科學的成果應用於藝術表現，建立自成一體的美術表

現體系。我國早期的人物畫和人體雕刻十分發達，造形技巧達到爐火純青的境地。對於我國古代美術家掌握人體基本功的科學經驗，還有待我們去探討。又如，怎樣把歐洲畫人體素描的方法，進一步和我國民族傳統的寫生方法結合起來，揉成一體，創造出有民族氣派的人體寫生體系，也是值得我們探討的問題。

17 倫敦皇家藝術學院學生在人體畫教室內上人體素描課，是該校自1768年建校以來的傳統。

18 英國斯雷德藝術學院的人體寫生教室

19 徐悲鴻
女人體素描
47×31cm
1925

20 魏斯
萊迪安·莎瑪
蛋彩木板
106.7×88.9cm
1970
賓州布朗維尼·里維美術館

