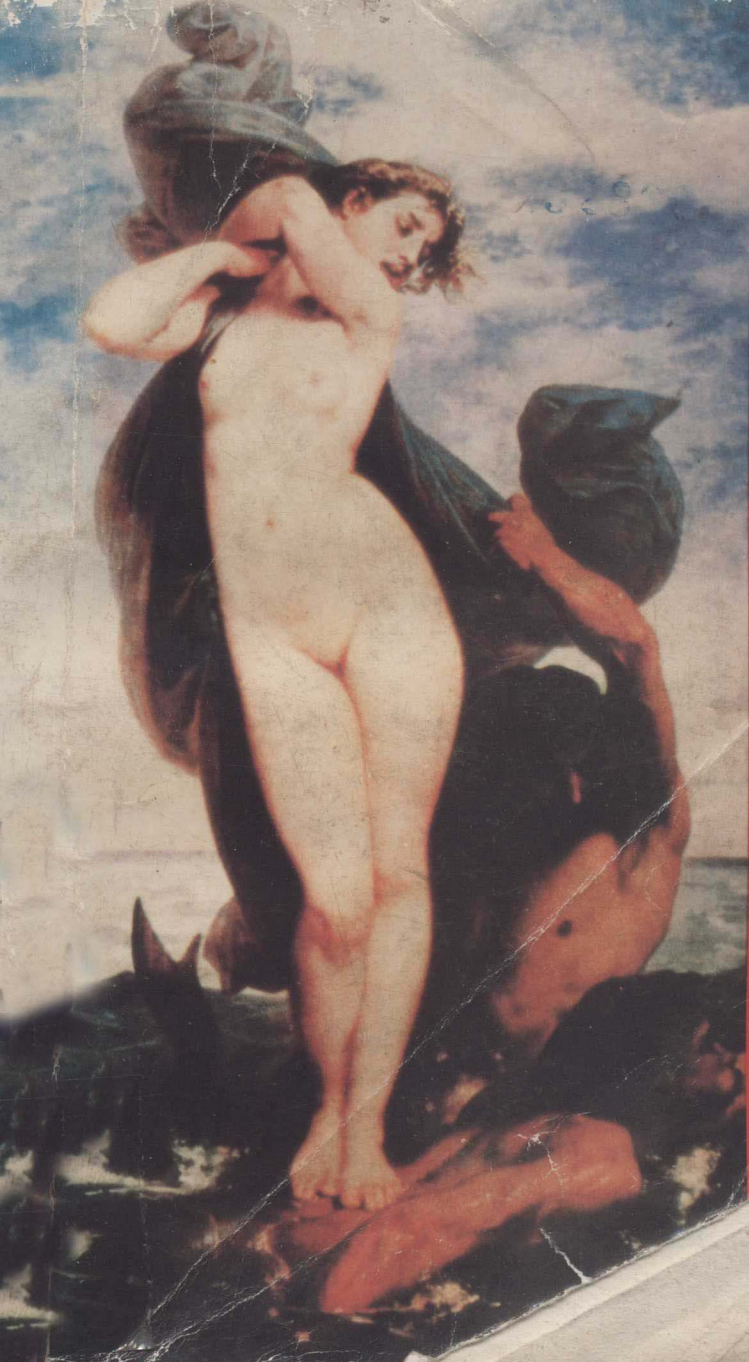
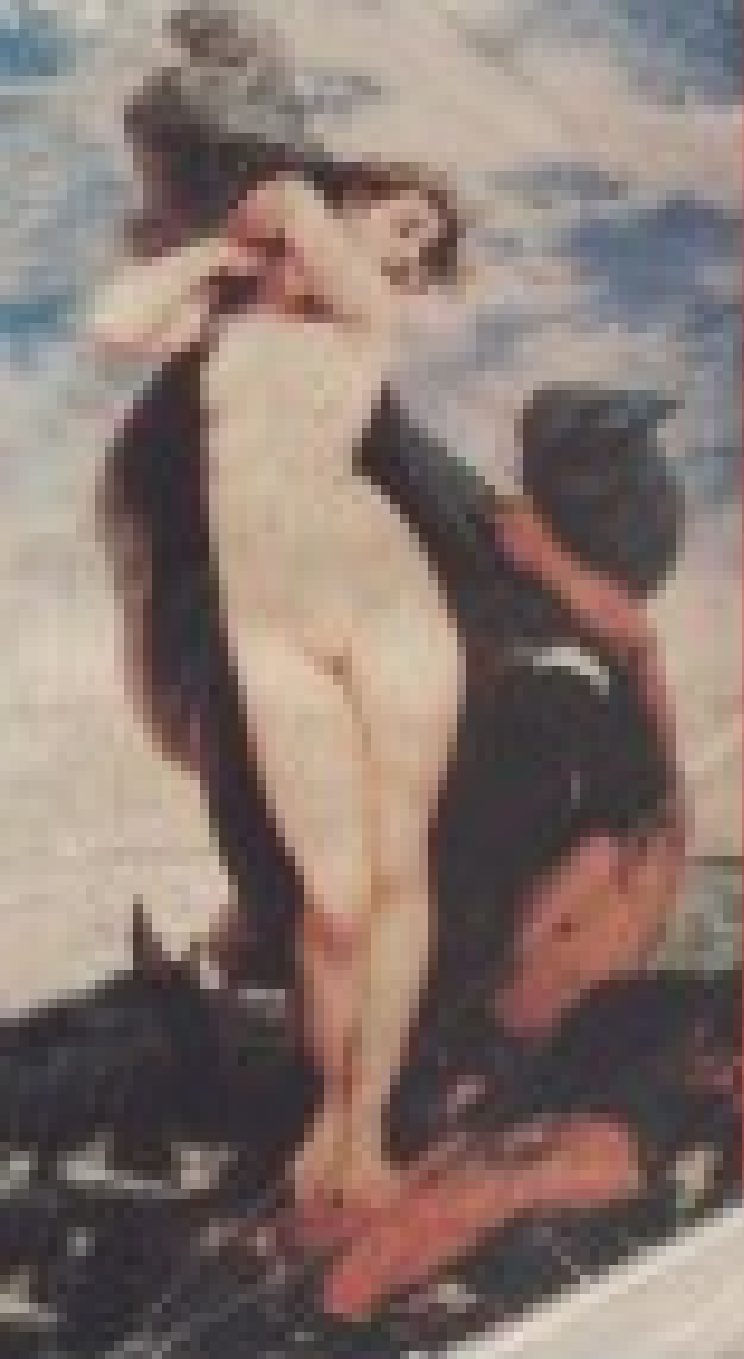

裸体艺术欣赏

(英)肯尼思·克

裸体艺术欣赏

J05-J05
58 24

J05

827388220

〔英〕肯尼思·克拉克 著 图书馆藏书

裸体艺术欣赏

张 桂 译

四 川 美 术 出 版 社

责任编辑 何昌林
封面设计 张大川
技术设计 郭芳

裸体艺术欣赏

[英] 肯尼思·克拉克 著

张桂译

* * *

四川美术出版社出版

甘肃省新华书店发行

兰州八一印刷厂印刷

* * *

787×1092/32 印张5 字数110千 插页46

1989年11月兰州第1版 1989年11月兰州第1次印刷

印数: 1——10000册

ISBN 7-5410-0262-2/J·345 定价: 5.80元

序 言

1953年春天，我受美国华盛顿国家画廊的邀请，荣幸地担任了该画廊所举办的梅隆美术讲座。我从来没有同这样敏锐贤明的听众讲过话，按说演讲后，理应将这本书赠送给每个听众，以表谢忱。由于讲稿太长，又要新增加三章，加之出版该书的美国出版社要我加注，因此不得不延迟三年才得以出版。在此谨向耐心等待该书出版的梅隆讲座，以及波利根基金会的诸位先生表示崇高的谢意。

如果要想在绘画与雕刻史中，了解裸体艺术在美术的黄金时代所占的重要位置的话，这不难在图书馆里找到有关这方面的文献。但是，在我看来，相比之下只有两本书有价值，一是尤利斯·兰克的《美术史中人的形态》（1903）；另一是威廉·豪森史坦因的《裸体人》（1913）。这说明了裸体艺术研究很棘手。其中存在着形式方面的困难，也就是说，按编年史的方式很难避免冗长和重复。如果采用其它方式，可能挂一漏万。此外，还存在着涉及面太广的困难。自耶可夫、布尔哈德以来，没有一个艺术史家在概括处理古代艺术和中世纪以后的艺术上作过成功的尝试。我知道，文艺复兴时期画家所撰写的关于古典雕刻的文章，不可避免给人一种胆大之感。但我并不后悔，不仅如此，我还相信这些文章会成为本书最有参考价值的部分。近五十年来，不仅对古代艺术的评价日渐低落，而且我们对整个艺术的了解也十分贫乏。古典艺术的考古学家，虽然不得已去作缺乏论点的微观探讨，以了解艺术家同爱好者在这四百年间面对毫不引起

我们共鸣的作品时，为什么会流出欢喜之泪，但这些对我们却没有什么补益，

虽然我相信自己可以对古人所喜爱的古代遗迹重新评价作一番尝试，但我并不认为自己有充分的把握。读者肯定可以见出，关于古典艺术的记述，有些是出自于我的大胆尝试，有些则是因为我的无知，因此，在正统学说看来，必然有离经叛道、异端邪说之嫌。关于文艺复兴以后的艺术，尽管我持正统的观点，但我也不得不闯进米开朗基罗或鲁本斯这些挂有“闲人免进”招牌的学术领域。

当我对极其错综复杂的裸体艺术进行探索的时候，不少优秀的学者给予了我热诚的帮助，谨此鸣谢。其中阿修摩教授和夏尔波诺先生给我解答了关于古代艺术的一些疑问，约翰·怀尔德教授把他多年来研究米开朗基罗的心得体会无私地赐给了我。佛巴克研究院的叶特林格博士在古代意象的绵延和继承方面，给予了许多帮助。我还从A·凡·萨利斯最近出版的《古代与文艺复兴》中，关于继承问题得到了很大的裨益，一并致谢。此外，在收集照片资料的烦琐工作（本书仅收了其中的四分之一）方面，安索尼·R·密尔曼夫人给了我很大的帮助。对为我编辑索引的卡莱尔·威蕾小姐，在此我要致以特别谢意，没有她的帮助，本书很难完成。

肯尼思·克拉克

目 录

序言

- [1] 裸体艺术的缘起..... (1)
- [2] 天上的维纳斯..... (20)
- [3] 人间的维纳斯..... (55)
- [4] 陶醉的裸体艺术..... (90)
- [5] 哥特式的裸体艺术..... (111)
- [6] 以本身完美为目的..... (132)

彩 色 图 版 目 录

1 维纳斯的诞生 波提切利

2 卡拉蒂亚的胜利 拉斐尔

3 田园合奏 乔尔乔内

4 达尼埃 提香

5 沉睡的维纳斯 乔尔乔内

6 化妆的少妇 贝里尼

7 狄安娜与亚克提昂 提香

8 维纳斯与萨提尔 柯列乔

9 天上的爱与人间的爱 提香

10 伊娥 柯列乔

11 三美神 鲁本斯

12 劫夺留奇波斯的女儿 鲁本斯

13 镜中的维纳斯 委拉斯贵兹

14 狄安娜 柯列乔

15 酒神的祭司 布格洛

16 土耳其官女 安格尔

17 土耳其浴室 安格尔

18 泉 安格尔

19 奥墨菲小姐 布歇

20 有奴隶的浴女 安格尔

21 王妃 安格尔

22 瓦勒班颂的浴女 安格尔

23 裸妇习作 劳特累克

24 沉睡 库尔贝

25 青年萝拉 吉尔威克斯

26	古罗马浴室	艾鲁马·塔特马	夏奈阿	41
27	奥林匹亚	马奈	《古希腊奥林匹亚》	41
28	草地上的午餐	马奈	《草地上的午餐》	41
29	浴女	库尔贝	《浴女》	41
30	美慧女神《春》局部	波提切利	《美慧女神》	41
31	画室（局部）	库尔贝	《画室》	41
32	大浴女	雷诺阿	《大浴女》	41
33	普赛克洗澡	雷顿	《普赛克洗澡》	41
34	爱神与仙女普赛克	热拉尔	《爱神与仙女普赛克》	41
35	亚威农少女	毕加索	《亚威农少女》	41
36	古典的暗喻（上）	约·安德烈	《古典的暗喻（上）》	41
37	古典的暗喻（下）	约·安德烈	《古典的暗喻（下）》	41

黑白图版目录

1	戏水的人	毕加索	《戏水的人》	41
2	希腊古镜		《希腊古镜》	41
3	裸女（摄影）	雷纳德	《裸女（摄影）》	41
4	女浴室（日本浮世绘版画）	清长	《女浴室》	41
5	横卧棺上的死者	伊特拉利亚雕刻	《横卧棺上的死者》	41
6	维拉尔·德·奥勒固的素描笔记		《维拉尔·德·奥勒固的素描笔记》	41
7	威楚维安人（柯罗版）插图	西萨利阿诺	《威楚维安人》	41
8	威楚维安人	达·芬奇	《威楚维安人》	41
9	复仇女神	丢勒	《复仇女神》	41
10	根据比例计算的裸像	丢勒	《根据比例计算的裸像》	41
11	十六世纪铸造的古代维纳斯		《十六世纪铸造的古代维纳斯》	41
12	夏娃	梅林克	《夏娃》	41
13	阿波罗	山索维诺	《阿波罗》	41

- 14 阿波罗 希腊罗马雕刻 32
- 15 竞技场风光 (亚底加古瓶) 75
- 16 三美神 十二世纪写本 83
- 17 耶稣受难 米开朗基罗 63
- 18 妇人像 旧石器时代雕刻 02
- 19 赛克拉德的玩偶 12
- 20 维纳斯镜柄 希腊雕刻 28
- 21 黑釉瓷瓶 亚底加艺术 88
- 22 帕派欧斯壶 (局部) 希腊艺术 16
- 23 赤陶玩偶 亚底加艺术 32
- 24 裸妇 (复制品) 希腊雕刻 32
- 25 埃斯纪兰的维纳斯 (复制品) 希腊雕刻 18
- 26 吹长笛的少女 伊奥尼亚雕刻
- 27 维纳斯 伊奥尼亚雕刻
- 28 繁殖的维纳斯 希腊化时期雕刻 1
- 29 少女 希腊雕刻 2
- 30 克尼多斯的维纳斯 帕拉克西特里斯作品复制 8
- 31 卡必多的维纳斯 希腊化时期雕刻 1
- 32 美第奇的维纳斯 希腊化时期雕刻 5
- 33 米洛斯的维纳斯 希腊雕刻 0
- 34 戴项圈的维纳斯 希腊化时期雕刻 7
- 35 克莱茵的维纳斯 希腊罗马雕刻 8
- 36 三美神 希腊罗马雕刻 9
- 37 三美神 希腊罗马雕刻 01
- 38 三美神 希腊罗马壁画 11
- 39 节制 乔凡尼·比萨诺 31
- 40 三美神 (《春》局部) 波提切利 31

- 41 真理(《诽谤》局部) 波提切利 33
- 42 裸妇 (《牧神家族》局部) 西尼欧瑞里 34
- 43 三美神 拉斐尔 35
- 44 丽达与鹅 拉斐尔摹达·芬奇作品 37
- 45 亚当与夏娃 拉斐尔 37
- 46 亚当与夏娃 马卡托尼奥 37
- 47 亚当与夏娃 费德利奇 37
- 48 维纳斯 拉斐尔 37
- 49 屈膝的少女 拉斐尔 37
- 50 乌比诺的维纳斯 提香 37
- 51 丽达和鹅 达·芬奇作品摹本 37
- 52 裸女素描 赛巴斯蒂安·德·皮翁 37
- 53 维纳斯出浴 提香 38
- 54 维纳斯与风琴演奏者 提香 38
- 55 爱的寓言 布隆齐诺 38
- 56 维纳斯 阿玛拉瓦蒂 38
- 57 天文学 吉安波罗尼阿 38
- 58 帕里斯的审判 华托 38
- 59 培尔赛乌斯与安德罗梅达 鲁本斯 38
- 60 维纳斯与阿瑞亚 鲁本斯 38
- 61 裸妇素描 鲁本斯 38
- 62 宁芙与半人半兽神 克洛迪翁 38
- 63 狄安娜 布歇 38
- 64 为《黄金时代》所作的习作 安格尔 38
- 65 维纳斯出浴 安格尔 38
- 66 狮子狗与浴女 雷诺阿 38
- 67 三浴女 雷诺阿 38

- 68 坐着的浴女 雷诺阿 (特展《雷诺阿》) 巴黎 11
- 69 波尔格士花瓶 希腊雕刻 特展 11
- 70 舞者 (公元前五世纪) 卡利马科斯作品的复制品
- 71 舞者 (公元前五世纪) 卡利马科斯作品的复制品
- 72 三女祭司 希腊罗马时期 11
- 73 女祭司 (公元前四世纪) 仿史珂帕斯作品 11
- 74 酒神行进的行列 希腊罗马时期雕刻 11
- 75 酒神的石棺 (局部) 希腊罗马时期雕刻 11
- 76 女海神 (公元前四世纪) 仿史珂帕斯作品 11
- 77 石棺上的海神女儿 希腊罗马时期 11
- 78 石棺上的海神女儿 希腊罗马时期 11
- 79 米顿荷大盘 (公元350年左右) 11
- 80 海神女儿 希腊罗马时期 11
- 81 普罗艾克达的银柜 (公元370年) 11
- 82 飞翔的天女 印度浮雕 11
- 83 最后的审判 (局部) 汉斯福利斯 11
- 84 夏娃的创造 罗伦佐·蒙台涅 11
- 85 夏娃的创造 吉伯尔蒂 11
- 86 纵欲 比萨奈洛 11
- 87 合唱坛 局部 多那太罗 11
- 88 裸体的舞者 普拉伊奥罗 11
- 89 酒神 (《酒神与阿丽安迪》局部) 提香 11
- 90 贞节的胜利 罗特 11
- 91 阿波罗与丹芙娜 贝里尼 11
- 92 卡拉蒂亚的胜利 葛拉琪 11
- 93 卡拉蒂亚的胜利 普桑 11
- 94 舞蹈 卡尔波 11

- 95 舞蹈 马蒂斯
- 96 复活 米开朗基罗
- 97 复活 米开朗基罗
- 98 基督复活 米开朗基罗
- 99 最后的审判 罗杰·凡德·魏登
- 100 亚当与夏娃 (约1235年) 德国巴培尔克大教堂
- 101 亚当与夏娃 (约1105年) 威利杰玛斯
- 102 人的堕落 (约1010年) 席尔德塞姆
- 103 乐园放逐 (约1010年) 席尔德塞姆
- 104 夏娃 (公元十二世纪) 法国雕刻
- 105 最后的审判 (公元十三世纪) 法国雕刻
- 106 最后的审判 罗伦佐·蒙台涅
- 107 堕落 杜林堡兄弟
- 108 夏娃 凡·爱克
- 109 人的堕落 范德古斯
- 110 虚荣 梅林克画派
- 111 虚荣 贝里尼
- 112 犹底特 麦特
- 113 裸体的家庭主妇 丢勒
- 114 浴女图 丢勒
- 115 四魔女 丢勒
- 116 戴面具的吹笛者 尼克劳斯·曼纽尔·德意奇
- 117 刺伤自己的女人 乌尔斯·格拉夫
- 118 维纳斯与丘比特 克南纳哈
- 119 维纳斯 罗伦佐·柯斯达
- 120 维纳斯 克南纳哈
- 121 帕里斯的审判 克南纳哈

- 122 印度绘画
- 123 狄安娜 格鸠
- 124 狄安娜 伦勃朗
- 125 克丽儿佩特 伦勃朗
- 126 洗脚的老妇 伦勃朗
- 127 欧米哀尔 罗丹
- 128 裸体 塞尚
- 129 妓女 鲁奥
- 130 伊利索斯 (约公元前438年) 希腊时期
- 131 河神 米开朗基罗
- 132 弯身的维纳斯 (公元前四世纪初期)
- 133 弓手 (《圣塞巴斯提安的殉道》局部) 普拉伊奥罗
- 134 圣体的议论 (草图) 拉斐尔
- 135 婴儿的屠杀 (根据拉斐尔作品制作的版画) 马卡托尼奥
- 136 帕里斯的审判 (根据拉斐尔作品制作的版画) 马卡托尼奥
- 137 粉红色裸妇之一 马蒂斯
- 138 裸体 布朗库西
- 139 椅中女人 毕加索
- 140 两个裸妇之一 毕加索
- 141 两个裸妇之二 毕加索
- 142 两个裸妇之三 毕加索
- 143 两个裸妇之四 毕加索
- 144 卧像 亨利·摩尔
- 145 斜靠的人 亨利·摩尔
- 146 金发浴女 雷诺阿
- 147 希芭入浴 伦勃朗
- 148 蓝色的裸妇 马蒂斯

裸体艺术的缘起

在

英语中，nude（裸体）和exposed（袒露）是有显著区别的。前者是指毫无掩饰的、公开的，对人来说就是光着身子，一丝不挂；后者是指局部无掩蔽的，对人来说就是只袒露或暴露某一个局部，如常说的“袒胸露臂”。在文明的国度里，“裸体”一词在有教养的人看来，并不带有粗俗邪淫之意。因为映射到心灵中的裸体意象，绝不是没有灵魂的、空荡的、挤压在一团的肉体，而是一个美好匀称和谐的再创造的身躯。“裸体”这个词发轫于十八世纪初期的艺术批评家，旨在让那些蒙昧的岛国居民明白，在绘画和雕刻艺术作品已经相当发达的国家里，作为主要艺术题材的裸体艺术得到了自然的发展。

在绘画的黄金时代，以裸体为中心的艺术，它产生出了不少伟大的艺术作品；即便是裸体已不再是唯一的题材时，但在美术院校里，裸体作为基本练习仍然占有一席之地，因为它是人物造型必不可少的训练手段。尽管委拉斯贵兹处在菲力浦四世的宫廷中，作为一位衣冠楚楚的宫廷画师，他的艺术天才并没有完全得到充分地自由发挥，然而他身居那样的时代，不可能对裸体艺术全然无动于衷，他满怀激情创作了《镜中的维纳斯》（彩图13）。约舒雅·雷诺兹爵士，虽然在构图方面没有受过专门训练，但依然创作出了《赛蒙与

伊菲琴妮亚》。今天，当我们逐渐扬弃文艺复兴时代所恢复的希腊遗产，突破古典传统，摒除神话中的题材，对模仿说的价值提出质疑的时候，裸体艺术不仅不会因此而消退，而且经久不衰。当然在现代派艺术家的一些作品里，裸体遭到了古怪的变形，尽管如此，裸体仍然是现代艺术和古典艺术联系的纽带。当我们向那些不懂艺术的、尚未开化的人们，证明在欧洲绘画传统中值得尊敬的大胆创新的伟大艺术家的话，最好的办法就是以他们的裸体艺术作品来说明。毕加索常常把客观物象加以任意变形，并被抛除在裸体艺术门外。他曾画过一些裸像（黑白图1），这些裸像似乎可以追溯到公元前二世纪的一面希腊古镜（黑白图2）。亨利·摩尔竭力在石头中寻觅古代法则，仿佛发现了石头的构成是基本生物的化石形象，可他的雕刻作品，依然可以在公元前五世纪希腊巴特农神殿的雕刻家作品中找到基因。

以上比较，对“什么是裸体”这个问题，作出了简明的回答。如同歌剧是源于十七世纪意大利的艺术形式一样，“裸体”是公元前五世纪希腊人所创造的艺术形式。或许有人会说这个结论太牵强附会，可对于强调“裸体”是艺术形式而不是艺术题材，我想是益的。

不少人认为，裸体本身就可以让人大饱眼福，通过艺术加工再把它描绘出来，那更是一件赏心悦目的乐事。如果我们走访美术院校，并亲自目睹学生们所专心描绘的那些不成样子的可怜模特儿之后，就会明白那是一种错觉。因为人体并不象猛虎或雪景那样，可以直接转化成艺术。当我们观赏动物和风景时，往往会感到一种愉悦，并把自己与自然事物同化，由于这种情景交融，故而产生艺术作品。美学家把这种过程叫作“移情作用”，而产生裸像的心灵状态和创作活

动却恰恰相反。那些袒裼裸裎的人像，非但不能使我们产生移情作用，反倒会给我们带来沮丧和幻灭。因为我们不希望“模仿”而要求“圆满”。假如我们象狄奥奇尼斯一样，打着灯笼到肉体中去寻找正直的人，那我们将永远一无所获。人体摄影家大都在作这样的追寻，并且非常奏效；当他们物色到满意的模特儿时，他们便根据自己的审美观念，让模特儿按他们的要求搔首弄姿；最后他们往往借修版来加以美化。但是不管他们的审美能力和技术如何，他们的作品几乎从来没有得到那些深谙古代作品的和谐与单纯的行家们的承认。我们很快就会发现裸像照片中那些小瑕疵，如皱纹、眼泡等，这在古典的人体绘画作品中却是要尽可能避免的。由于习惯的缘故，我们已经不把它看作是充满活力的有机体，而是视为图案设计；我们发觉这些转移或过渡并不那么确定，轮廓也游离不定。因为我们并不能把人体的各部位简单地看作是一个构成单位，彼此之间也没有明显的关联，所以我们不免感到困惑。人体的每一个细部几乎都不是我们心目中理想的艺术形象。人们喜欢欣赏风景和动物照片，就在于它们的“完美”规律与人体相比并不那么严格。不管是有意或是无意，摄影家一般都认为，在一帧裸体照片中，他们真正的对象并不是赤裸裸的人体，而是模仿某个艺术家心目中理想的裸像。在早期摄影家当中可以说最没有艺术修养的要数雷纳德，他也许并不知道自己同库尔贝是同时代的人，由于时代背景中这种灿烂的“原型”作用，他拍摄了一帧最完美的（也是最早的）裸体人像（黑白图3）。他之所以成功是因为他个人无意识的原型是个写实主义者。模特儿越接近理想时，模仿的照片也就越不幸，正如安格尔或惠斯勒的风格所证明的那样。