

Master
Oil Painting
Woman

Woman in the
Oil Painting of Master

大师油画中的
女性

金 鑫 编

辽宁美术出版社

Master
Oil Painting
Woman

Woman in the
Oil Painting of Master

大师油画中的
女性

金 鑫 编

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

大师油画中的女性 / 金鑫编. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5314-7905-5

I. ①大… II. ①金… III. ①油画—作品集—世界
IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第046873号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁星海彩色印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 24

字 数: 200千字

出版时间: 2018年3月第1版

印刷时间: 2018年3月第1次印刷

责任编辑: 孙郡阳

封面设计: 王 楠

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7905-5

定 价: 380.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

在久远的洪荒岁月，人类祖先便在艰辛漫长的生存跋涉中，学会用创造性的劳作索取衣食，改造自然。并按照美的规律塑造自己。在语言、神话、宗教、艺术、科学的生成传递、蜕变演进中，创造出神秘而富梦幻色彩的“理想王国”，以求精神解脱与升华。寓希望于虚构的神灵护佑之下，自奉为自然之子，又时刻观照自身存在的价值，朦胧地跨入创造文明的旅程。

从群居的原始时代，到初级社会结构形态出现，先民们便以丰富的想像力编织着离奇的童话，用以消解狂暴的自然威力所施予的沉重心理重负，赋予自然力以神圣的尊严。或把人神化，或将神人化。男人和女人不仅相依为命地为生存和繁衍而辛劳，也扮演着美妙故事中主人公的角色。历尽曲折，完成了从神的时代、英雄的时代到人的时代的自我认识的飞跃。人“属于自然界，存在于自然界”的哲理，终于引导人类“从虚幻的天堂返回了实际的人间；从‘理性的本质’返回感性丰满的生命存在。”然而这是经历几千年的男耕女织、男尊女卑、男女平等观念的演化，同礼俗禁忌、宗教信条、道德纲纪的搏击中，逐渐觉醒，才实现了从愚昧到文明的超越。

古往今来，芸芸民众。大师巨匠谱写了一部辉煌灿烂的人类文化史，记载了永未停息、永无止境的审美精神追求的足迹。折射出人对美的永恒的向往，藉以宣泄心性的冲动，实现在现实生活中难以求取的梦想。

中国“诗经”里，那凄婉绵情，男女依恋的愁肠；希腊“神话”中，那征战厮杀，人格化的英雄形象；以及东西方宗教对风情世态、习俗礼法的巨大影响，都毋庸置疑地在追寻着一个共同的梦境：建造人的精神归宿地——得以宁静栖息的“伊甸乐园”。自然神时代，女性曾以生命之源的象征，被尊崇为至高无尚的偶像，为众生匍匐、顶礼膜拜；英雄时代，男人强悍勇武、能杀善射，称雄氏族，女性则屈尊而成从属；当宗教取代自然神和英雄时，不仅男人成为天主的仆人，劳动剩余价值，首先使女性沦为奴隶；待封建社会进入鼎盛，神权君权合一，宗法礼教使人性彻底泯灭，女性在君权神受幽灵的笼罩中，处境卑微且惨遭摧残。虽然古希腊哲人早就指出“认识你自己”的哲学命题，力图对“人性”规范积极的定义，中国的儒、道哲学也早已把关于人的善与美，作为解释事物的出发点。然而直至14世纪欧洲资产阶级人文主义思潮的兴起，向中世纪禁欲主义神学和经院哲学权威宣战，“人性”才堂堂正正地登上文化舞台；把有血有肉有情有灵的“人”提升到自尊自爱自敬自赏的地位。于是，揭示和塑造人的心灵便成为艺术追求的基本取向。

当我们静下心来，纾除烦恼，走进古希腊，跨越中世纪，漫步在文艺复兴之后几百年来所建造的文化长廊、艺术圣殿之中，细细领略，轻轻采集，静静浏览，会顿觉柔柔似水的音符在耳边流淌，熠熠生辉的诗情在心中鼓荡。爱与美的灵光，会慢慢涤荡郁积心田的阴暗尘垢；真与善的圣火，会悄悄点燃压抑胸中的纯真欲望；形与色的幻境，会默默启迪深藏肺腑的圣洁情操。精神悠然超脱、灵魂怡然净化。美的陶冶使空虚的心灵变得充实，使渺茫的人生变得自信。艺术，像慈祥的保姆把我们领出儿时的摇篮；像智慧的教师培育我们健全的成长；像伟大的贤哲教导我们塑造完美的人格。艺术的伟力是滋生人生焕发出永恒的青春活力，让世界变得无限美好。

在艺术史上，男女之爱曾以巨大的魅力，陶醉艺术家的情思，撞破灵感的闸门，创造出绚丽多彩的两性文化。哲学家也曾用“性”诠释过艺术的起源和审美动因，甚至断言“美是直接

起源于性感”、“艺术的历史，在某种程度上，也是人类审美地表达自己性爱经验和梦想的历史”。对此，我无意深究这“某种程度”的内涵界定，也不想妄加评论，但也难以全然苟同。因为艺术的起源极其复杂，艺术的历史极端曲折，艺术的审美范畴也极为宽泛。难以用“唯性”的尺度一而概论之。不过，对人的本质的关注，男女的情感纠葛确实是有史以来让艺术家牵魂动魄的恒久主题。男性的刚坚毅勇、雄智才华和英武宽厚的壮美心胸曾折断过无数智者的生花梦笔；女性的蕙心丽色，眉黛秋波和丰姿润肤的似水情怀也曾弹破过众多歌者的泣血琴弦。而今天才的学者穷神观化、梦往神游的还是那钟情男女悲欢离合的人生活剧。在莎士比亚、歌德、狄更斯、巴尔扎克、托尔斯泰和曹雪芹的笔下，曾以喷薄如火的热情赞美人性解放，通过跌宕的爱情波澜，讴歌为理想和命运而顽强抗争的伟大女性的崇高品格，塑造出彪炳千秋的完美形象。

造型艺术，是凝固的诗歌、凝固的音乐、戏剧和文学，也是折射哲学思想光辉的最具持久感召力的形象而直观的审美观念载体。推动文艺复兴狂澜的大师们自乔托、达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔开创人文主义先河、现实主义、浪漫主义之风，绵绵五百多年；从希腊、罗马古老文明的发祥地，吹遍欧洲原野，影响所及北至寒冷的俄罗斯，西越英伦三岛，直至阿美利加，带动了美国的新英格兰文艺复兴。把西方艺术推向历史高峰，也把西方社会推向一个新的时代，呼唤出资产阶级崛起，引发了工业革命，为近代印象主义的诞生，现代主义的登台，提供了历史文化条件。这是一个辉煌的群星灿烂的时代。也许天性使然，每位名彪青史的艺术家的无一例外地以满腔热情关爱着女性，有的甚至如醉如痴，为女性艺术主题倾注了毕生的才智，创作出不朽的杰作，虽各自有不同的历史背景和文化观念的差异，显示出极为鲜明的时代的、民族的、地域的审美个性，但显而易见地贯穿着从神到人，从宗教到世俗，从精神禁锢到人性解放，从幽闭神秘的天国到生机勃勃的现实生活，从宫苑达贵走向平民化的伟大转变的轨迹，闪烁着人性觉醒，艺术觉醒，美学观念觉醒的光华，世界文化才有今天如此令人陶醉的丰厚瑰宝。让我们的生活如此充实、如此甜美，如此目不暇接，当应以崇敬之情铭记艺术家的伟大功业，为我们筑建一个美轮美奂的精神家园。

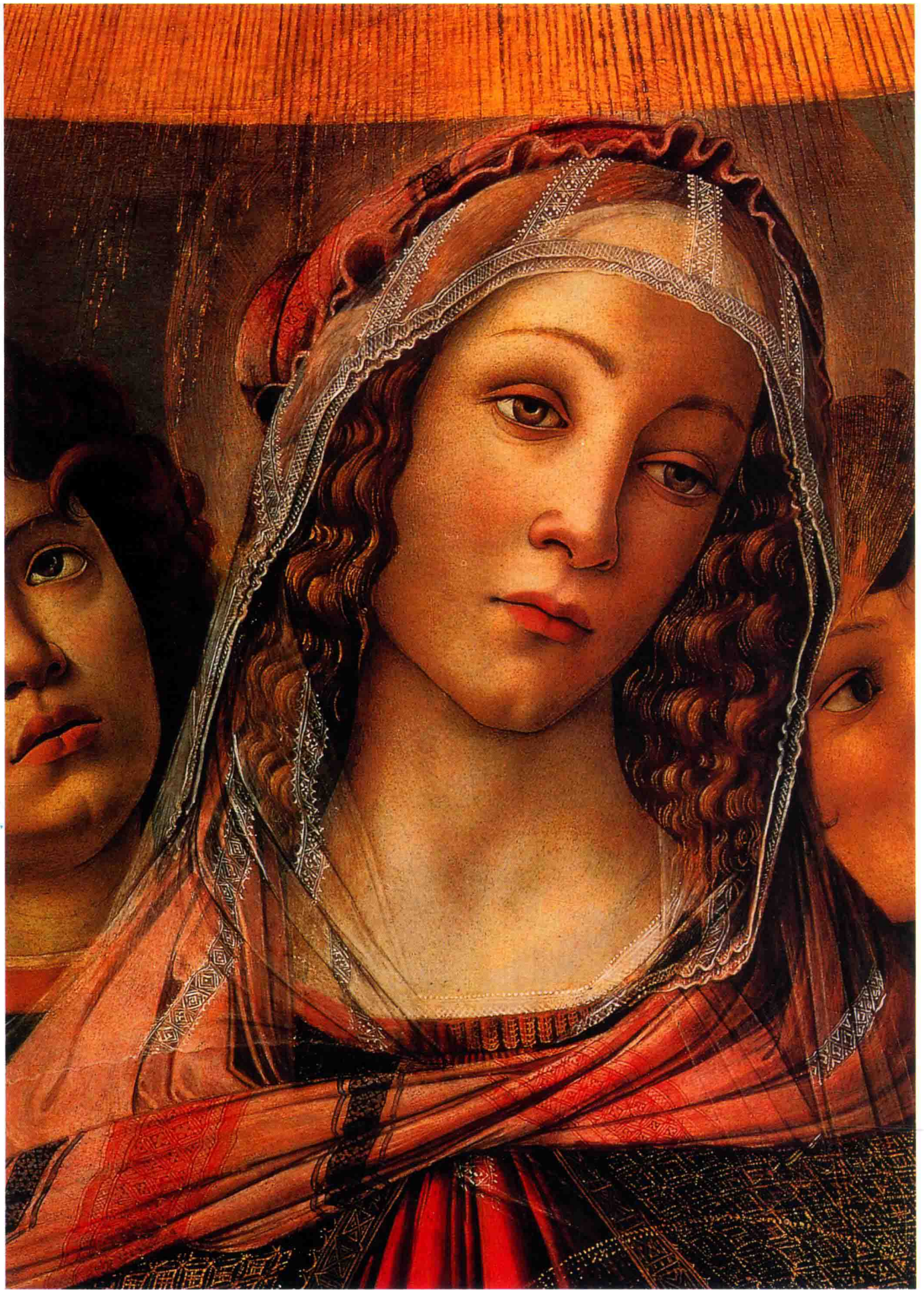
辽宁美术出版社从世界各大博物馆所珍藏的名画中，精选出西方各国、各时代、各学派的一百多位画家的三百多幅作品，汇集成《巨匠油画中的女性》，在建设社会主义文明的当代，物阜民康推动着人的精神需求，借助文化熏陶，把欲壑难填的平庸追求提升到情操高尚的文明水准，当是编者精心构想的深意所在。

巨匠笔下有端庄的圣母、虔诚的信徒，稚气的天使和多情的爱神；也有华贵的皇妃、娇弱的公主，风流的贵妇和忠厚宫仆；还有优雅的舞女、凄怜的乞丐、朴素的农妇和纯真的村姑。从天堂到人间、从贵族到平民，透过林林总总的形象，饱含作者对美与善的颂扬与赞美；对丑与恶的鞭挞与揭露。而对那些社会底层的纺织工、牧羊人以及妓女和流浪者，则寄以深切的同情，为之呼喊、为之倾诉、鸣放出心底的不平。而今这些活生生的众生群像，虽已默默地走进历史，伟大的画家和画中人已成为遥远而去的故人，只能在博物馆中同他们进行心灵对话，然而那永不消失的精神魅力和永不削减的审美价值，却能永远给我们留下美好的回忆。

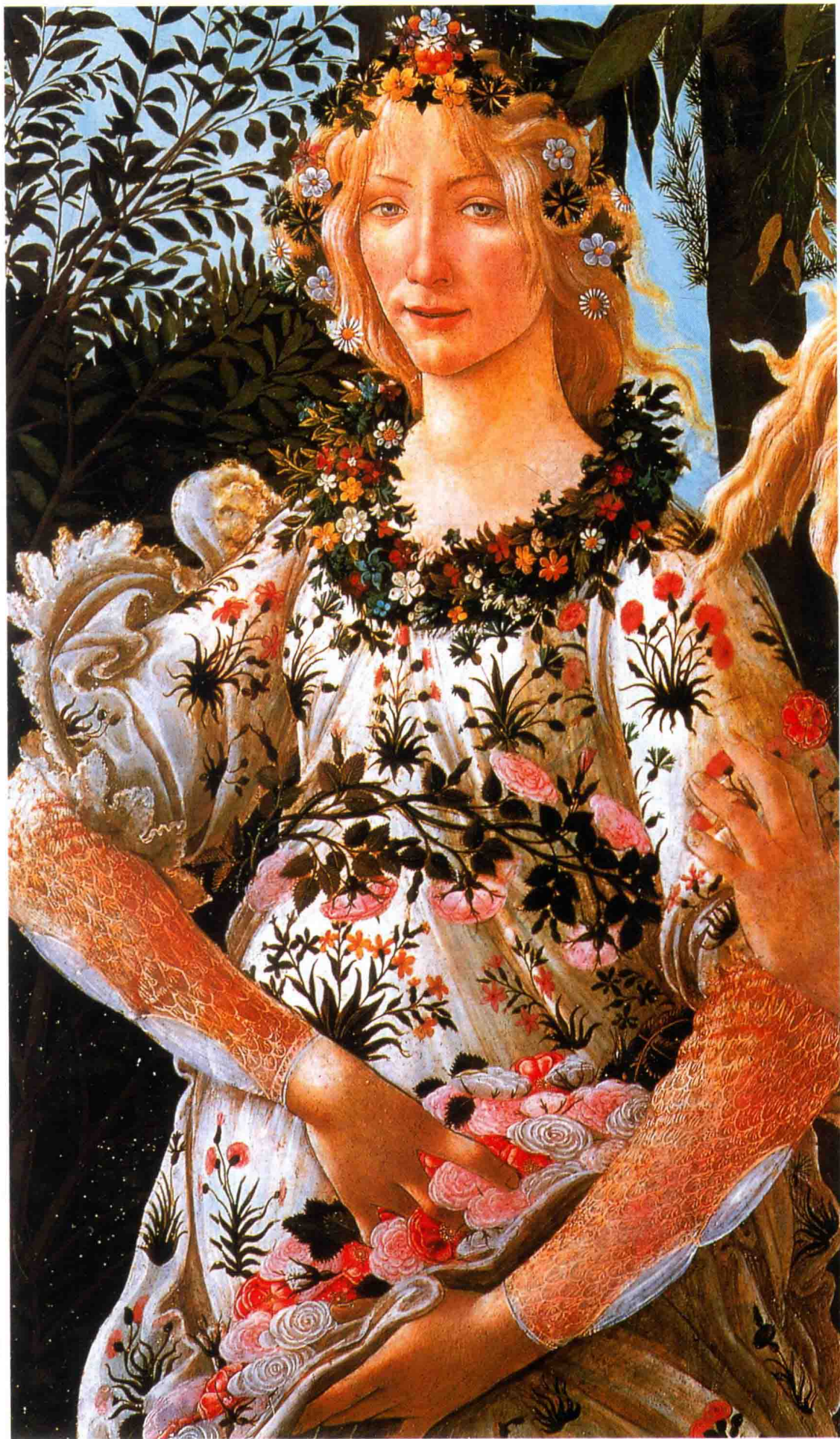
欣赏这些画作，对当代画家可能会从中汲取有益的滋养。对于普通读者可能是一次田园诗情般的漫步、一次美妙的精神旅游。这应该是出版这本画集的意义所在。门外闲言，权充序语，望予斧正。

李福来

1998年4月22日

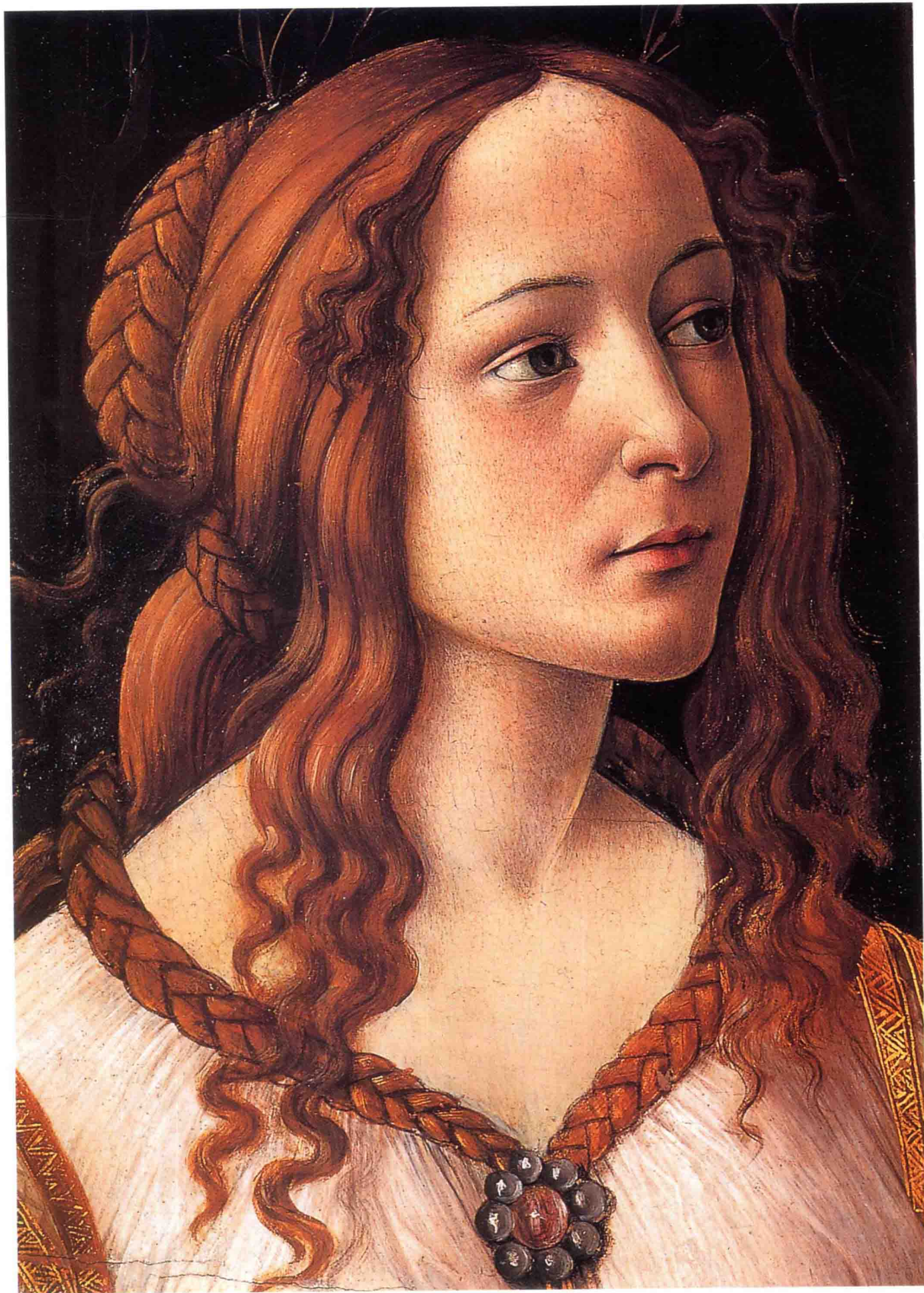
1. 波提切利
石榴树下的圣母（局部） 1487年

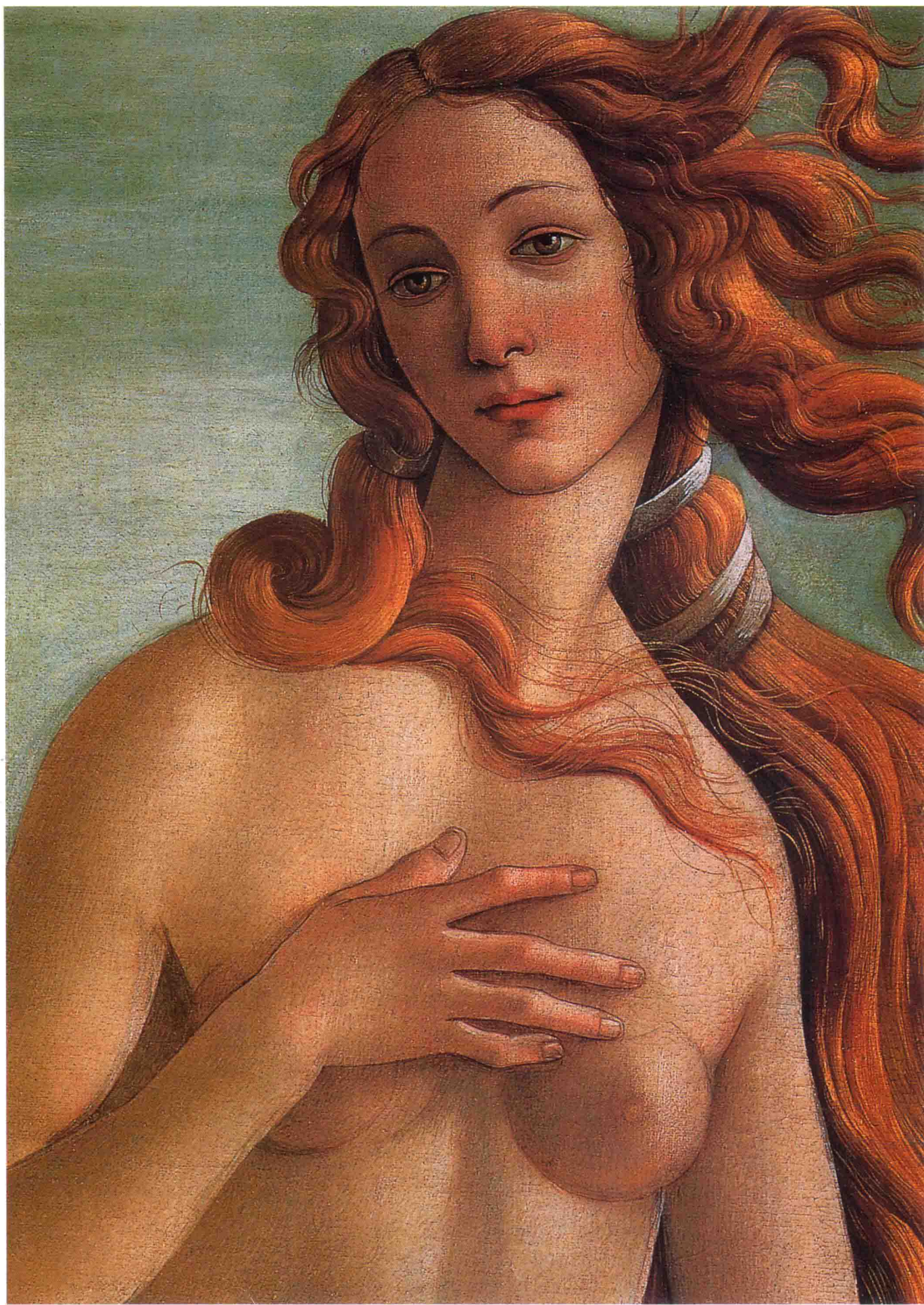
2. 波提切利
春（局部） 1482年

3. 波提切利
春（局部） 1482年

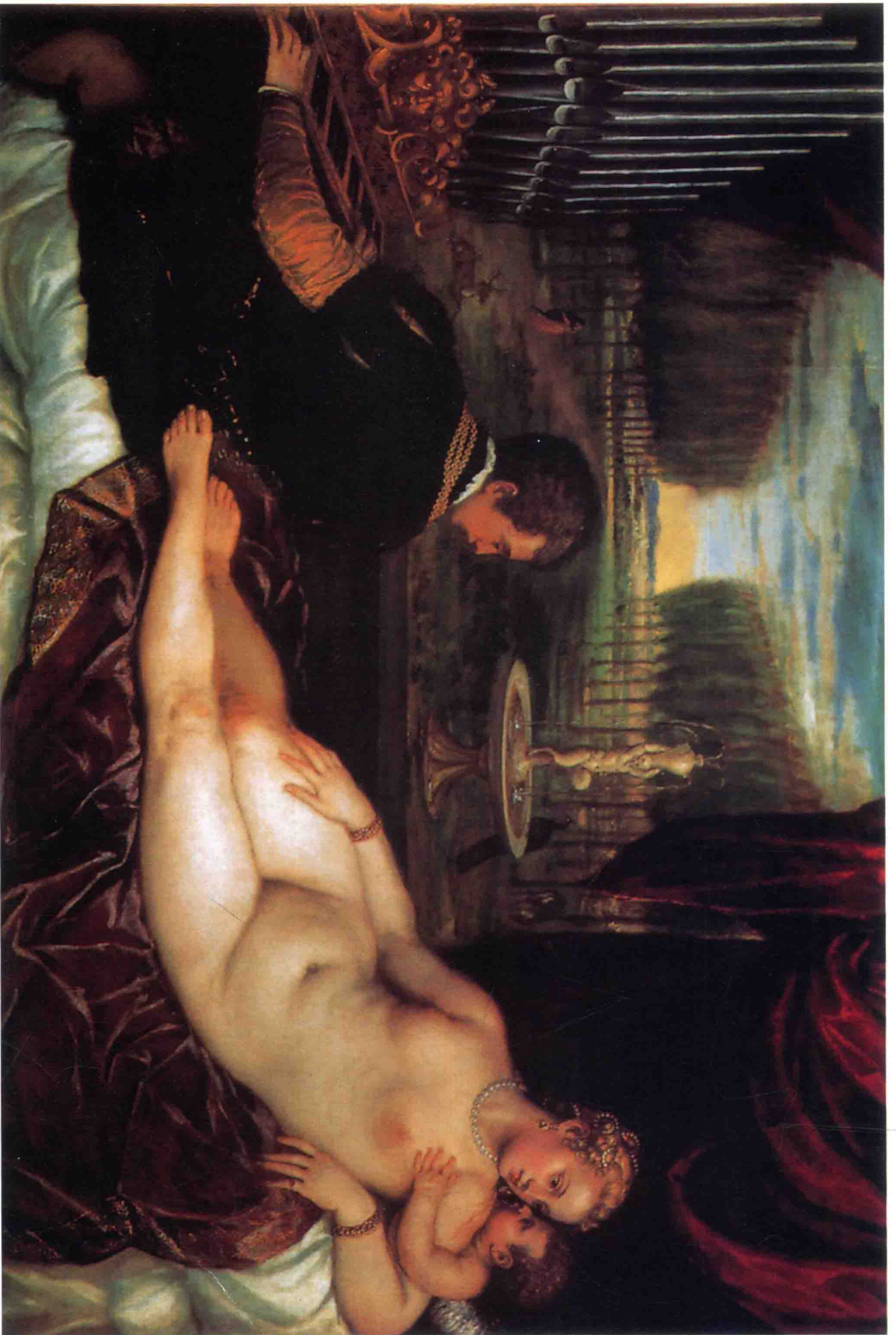
4. 波提切利
维纳斯与玛尔斯（局部） 1484年

5. 波提切利
维纳斯的诞生（局部） 1486年

6. 波提切利
赞美歌中的圣母（局部） 1483年

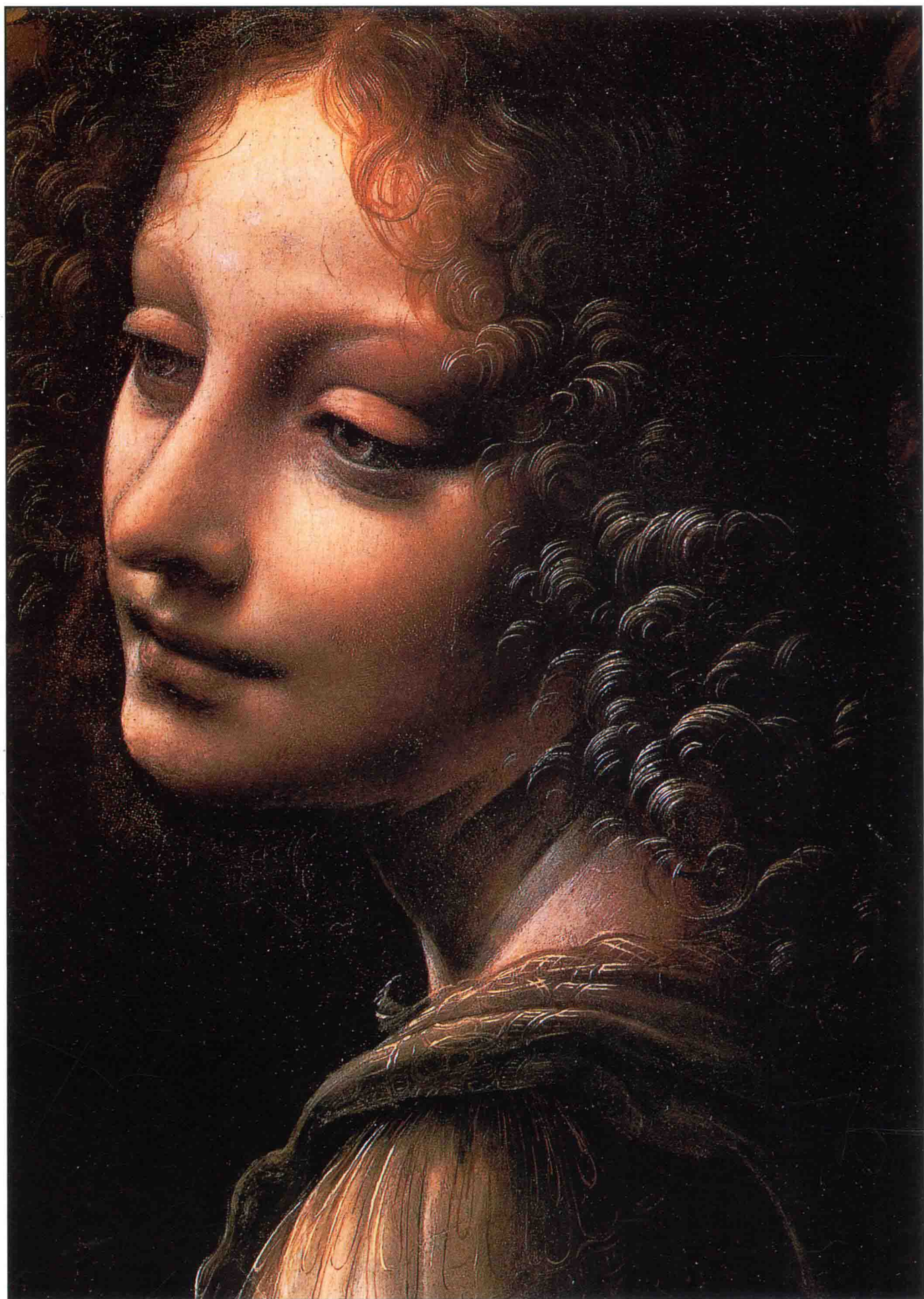

7. 提香

维纳斯与阿格尼斯、丘比特在一起

8. 波提切利
春（局部） 1478年

9. 达·芬奇
岩中圣母（局部） 1503-1506年

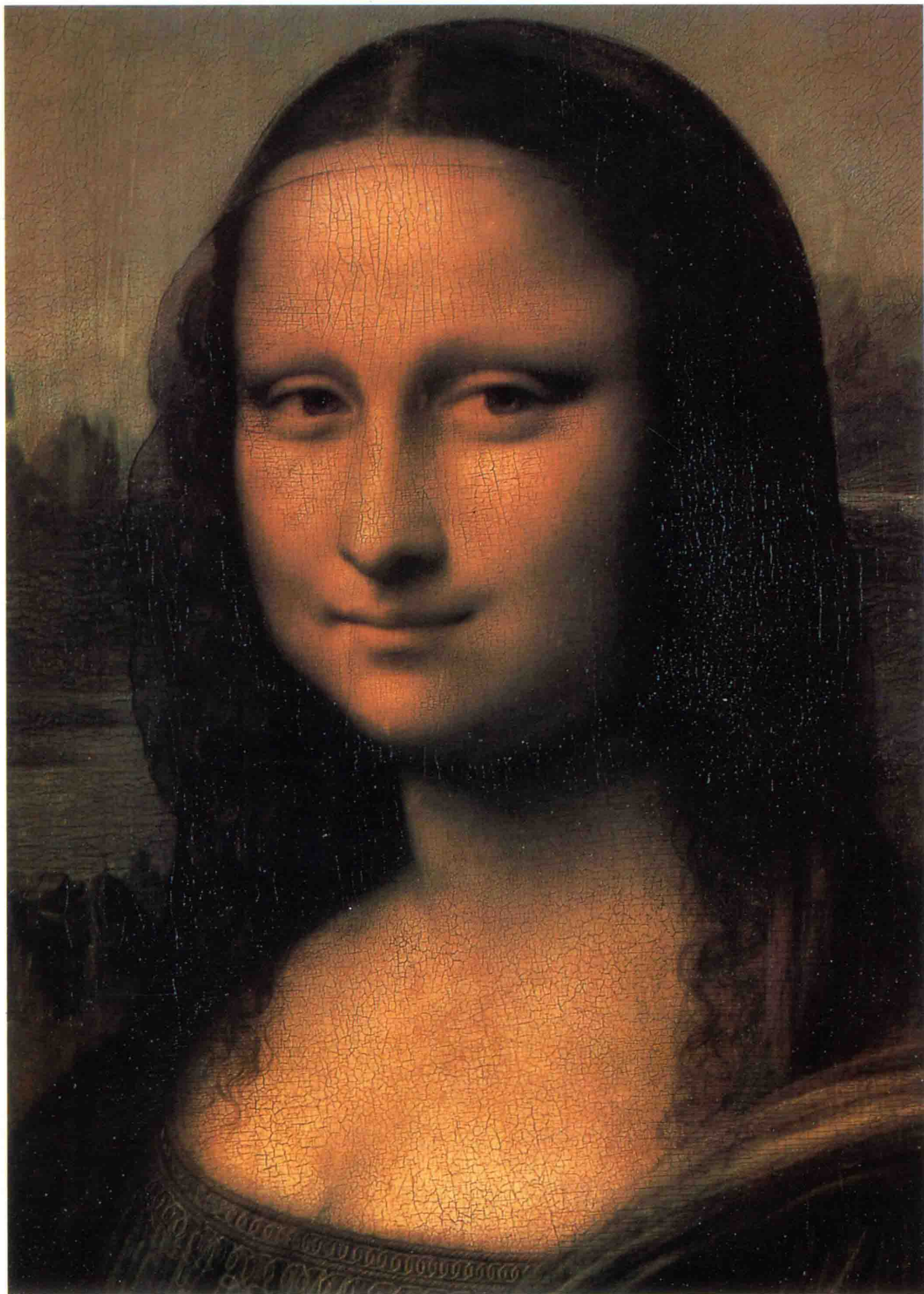

10. 达·芬奇
岩中圣母（局部） 1503-1506年

11. 达·芬奇

利塔圣母院 1490-1491年

12. 达·芬奇
蒙娜丽莎（局部）1503-1505年