

ART STORY

The Story of Models

模特儿的起源
文艺复兴时期
以妻子为模特儿
肖像与模特儿
职业模特儿出现
在生活中寻求理想模特儿
摄影艺术与模特儿
时装模特儿和广告模特儿
行为模特儿
未完成的使命
艺术欣赏

艺术的故事 模特儿史话

王弘力 编著

辽宁美术出版社

STORY

The Story of Models

艺术的故事 模特儿史话

王弘力 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术的故事：模特儿史话 / 王弘力编著. — 沈阳：
辽宁美术出版社，2017.10

ISBN 978-7-5314-7721-1

I. ①艺… II. ①王… III. ①模特儿—美术史—世界
IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第230153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：沈阳绿洲印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：14.25

字 数：200千字

出版时间：2017年10月第1版

印刷时间：2017年10月第1次印刷

责任编辑：范文南 洪小冬 李 彤 姚育林

装帧设计：林 枫

责任校对：郝 刚

ISBN 978-7-5314-7721-1

定 价：90.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www. lnmscbs. com

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

《靠椅子站立的模特儿》弗兰兹·汉勒 摄

目 录

序言：从画模特儿风波说起	001
一、模特儿的起源	005
二、文艺复兴时期	013
三、以妻子为模特儿	027
四、肖像与模特儿	047
五、职业模特儿出现	077
六、在生活中寻求理想模特儿	099
七、摄影艺术与模特儿	125
八、时装模特儿和广告模特儿	145
九、行为艺术与模特儿	171
十、未完成的使命	175
艺术欣赏	185
后记	222

序言：从画模特儿风波说起

说起模特儿就要联系绘画的人体写生或素描。画人体是现在美术学校的必修基础课程。画模特儿对于现在的美校学生是司空见惯的事。可是也许有些学生并不知道，现在能够画模特儿，尤其裸体模特儿，乃是经过多次反复斗争才得以立足于我们这样一个封建思想积淀深厚的国土之上的。所以谈模特儿的历史，必须介绍一下我国在20世纪初因人体写生课而出现的一场风波。

1912年，刘海粟在上海乍浦路创办了一所图画美术院，后来改名为上海美术专科学校。这是我国第一所以西式教学为主的美术学校。1914年首创人物写生即裸体模特儿写生课。

1917年，该校举行学习成绩展览会，其中有人体素描。这立即惹起社会上一些封建势力的不满。1924年，赞成和反对画人体的争论不休：反对者大肆谩骂画裸体模特儿为“败坏风化”。

到1926年第一次国内革命战争前夜，风波达到高潮。上海知县危道丰下令严禁绘画裸体人物。江苏、江西等地的军阀势力也相继取缔人体写生展

上海美术专科学校的人体写生课堂

览，继而某些人操纵美校学生罢课，故意把事态扩大。当时大军阀，江、浙、皖、赣、闽五省联军总司令孙传芳充当“卫道士”代表封建势力出头干涉，发动几个文虫帮他起草《致刘海粟函》在上海《新闻报》上发表，其中有：“生人模型，东西洋固有此

式，唯中国则素重礼教，四千年前，轩辕衣裳而治，即以裸裎袒裼为鄙野；道家以天地为庐，尚见笑于儒者……模特儿止为西洋画之一端，是西洋画之范围，必不以缺此一端而有所不足。美亦多术矣，去此模特儿，人必不议贵校美术之不完善，亦何必求全招毁，俾淫画淫剧易于附会。”云云。

然而这种“劝降书”并未起什么作用。刘海粟态度非常坚决，也发表《刘海粟复孙传芳函》，其中说：“刀锯鼎镬，所不敢辞！”意思是说为了艺术事业，就是上刀山，下火海，我也不怕！当时斗争之激烈可以想见。孙传芳见软招不成，后来竟下通缉令以威胁。

但是刘海粟坚持的新式教学，得到社会上进步舆论的声援，美校一些学

上海美术学校学生在上人体写生课

生不仅支持校长，还自动发起护校，提出尽快复课，因而得到绝大多数师生的支持。此事闹了数年，最后因北伐军节节胜利大局势迫使封建势力退却而结束了这场风波。实际上是以刘海粟为代表的进步思想获得了胜利，从此模特儿写生课终于在中国定了下来。柳亚子先生曾对此评论说：

“这是艺术和礼教的冲突，也就是在东方后进国家作为新兴的资产阶级意识和已经没落而还未铲除净尽的封建制度的斗争。”

虽然经过这场较量，表面上封建势力失败了。但是，问题的症结——封建思想并未真正解决，也不可能在短期内得到真正

上海美术学校雕塑系人体课

的解决。

当时曾有人激愤于中国的愚昧落后，不如西欧进步。事实上，西方艺术界应用模特儿的时间虽然比中国早些，也并非是从一开始就毫无阻力完全得到社会的认同而一帆风顺的。

可能还有人不知道，直到1900年，也就

1935年上海美术学校部分师生合影，中间为人体女模特儿是进入了20世纪时，欧洲许多地方还认为私自雇用职业性女模特儿是属于非法的。到了1920年，在法国除艺术团体之外，不少人仍然认为：做裸体模特儿的职业“比卖淫更丢脸”。由此可见，在中国发生上海美校画人体被攻击的事件并非局部问题。它是现代艺术发展历程上必然遭遇的劫难。只是在西欧与在中国有形式上和程度上的不同罢了。

应当承认，西欧艺术应用模特儿的历史要比中国早。这是中西方对于反映现实的基本观念不同所形成的差异。中国画注重写神写意；西画则力求摹写逼真。在西方，不仅肖像画要对照本人，就是一般人物画或雕塑也要找人做模特儿摆姿势，以便对照摹画。艺术家要表现理想的形象，邀请适当人选充当模特儿的事，在历史上是有多处记载的。不过那时的模特儿并不像现在的职业模特儿，而是邀请或雇佣来临时充当的。

历史上虽然有许多画模特儿的故事，但真正的模特儿历史从何时开始算起？一般艺术史家认为：模特儿的历史，应当从出现职业模特儿开始。也就是说，一般所谓“模特儿史”，实际是“职业模特儿的历史”。然而从希腊和罗马时代使用模特儿算起，到17世纪职业模特儿出现为止，其间的漫长岁

月，也有两千多年的历史了。回溯以往无法计量的艺术作品中，有不少模特儿的事迹。那些不知名的模特儿们对艺术史所做的功绩是不可抹杀的。

有些画家生平已经失传，有些画家则因非常著名而有多种传记和评传。其中有些研讨性的著作单纯就画论画，如何有境界、有情调，构图如何符合黄金律，形象如何生动。很少谈论画家具体如何作画，也不研究画家如何使用模特儿，更不涉及画家的生活情况。任何艺术家都不能游离于现实生活之外，也不是放弃人间烟火的神仙。如果没有画家现实生活的一面，怎能正确理解画家的思想？现在搜集编纂模特儿史话，在补充画家列传方面乃是重要的一环。

模特儿Model一词在不同时期又有不同的内涵。其本来词义是“原型”，并非专指“人”，绘画时参照的动物、植物和用具等也是模特儿。一般所谓模特儿则是指绘画或雕塑时为艺术家摆姿势和做表情等的男人或女人。美术学校使用的模特儿包括男女老少不同类型，而反对使用模特儿者所说“模特儿”，则专指裸体的女模特儿。到服装和广告盛行时期，模特儿又指代厂家推销产品的演示者。因此在不同时间地点所说的模特儿，所指各有不同。有时为了特别强调而用艺用模特儿，服装模特儿，广告模特儿。因此，现在模特儿一词已不止于艺术范畴的意义，而具有社会学的性质。

模特儿史话，介绍历史上艺术家们创作时使用模特儿的故事；职业模特儿从无到有，从少到多，从单一到多样，从低贱到高雅的发展概况；这部模特儿历史在各种历史文献中算是钩沉性的尝试，它没有世界各大艺术院校的模特儿现状，也没有统计调查我国各地模特儿学校培训模特儿的数量和去向，因为目前的一切仍然在发展之中，还有待将来的补充。

一、模特儿的起源

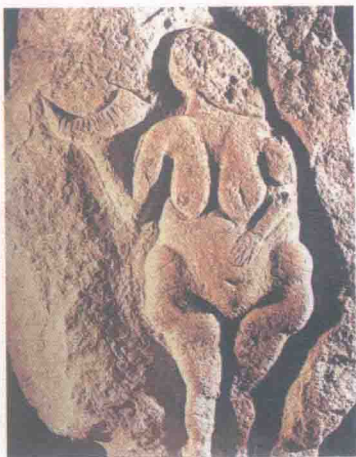
谁也没有弄清楚模特儿是从何时开始产生的。人类初始有绘画时并不一定有模特儿。原始人在山洞里画野牛、毛象等，只能靠记忆；由于长期的狩猎生活，对这些动物非常熟悉，不用对照也能画出来，而且结构准确，形象生动。

至于最早绘制或雕塑肖像时对照模特儿的情形，我们从埃及金字塔内的壁画里发现，大约在古埃及时就可能对照真人进行雕塑和绘制肖像了。我们从出土的历代法老和王后塑像看，形象特征各有不同，也就是所说的个性突出。例如：十八王朝时期雕塑王妃尼菲尔提蒂头像，据文献所载：这位王妃极为精明能干，从这座头像看，王妃相貌清秀，二目有神，有极大的可能是对照本人制作的。

因此推断，在古希腊时经常使用模特儿也是十分可能的。古希腊留下来大量的雕塑和绘画，这些艺术作品，尤其是后期的作品告诉我们：没有模特儿很难达到如此精美的程度。

浪漫主义绘画大师德拉克洛瓦(E. Delacroix, 1798—1863)曾描述过古希腊和罗马时代用模特儿的情况：

“在古代，有足够的材料供雕塑家去研

罗塞尔的维纳斯

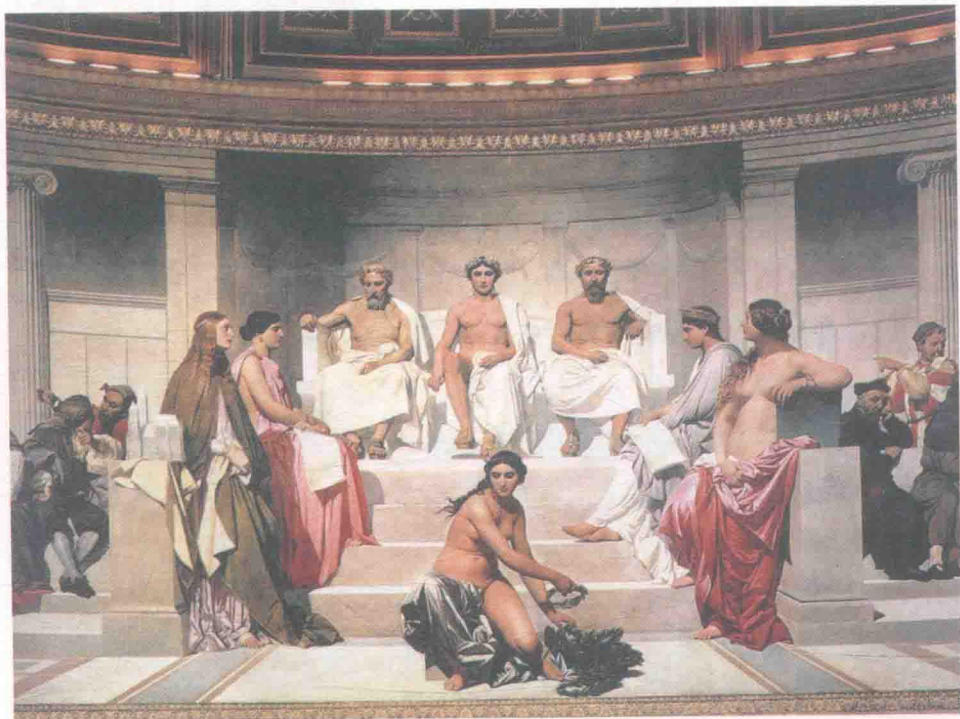

彩虹女神（古希腊）

究。那时候，在街道上，运动场中，公共浴池里，每走一步都可以遇见裸体的模特儿。因此雕塑家可能看到最完美的典型。从模特儿写生中取得朴素和自然的姿态。雕塑家仔细寻找这些姿态然后在工作室里按模特儿来做。他们创造的维纳斯、阿波罗、赫克里斯的形象就是物质生活的神化。”

德拉克洛瓦所描述的情形是可信的。希腊民族天赐的地理条件，促使他们四处航海经商和建立殖民地，较早地发展成地中海上最富足的奴隶制国家。奴隶制的支柱是神权，所以希腊的神话与宗教成为人民生活的主要部分。

古希腊各个城邦之间和对外不断发生战争，各城邦均要进行防御和备战，这使希腊人注重体育竞技以锻炼体魄，因而男子以健美为荣。希腊人的日常生活虽然不是经常裸体的，但在宗教和竞技等场合也不以赤露身体为

德拉罗什《接受加冕的美术》

在德拉罗什 (Paul Delaroche) 1841年所画的《接受加冕的美术》中可以看到古希腊人日常衣着，经常裸体是当时的习俗。

耻。有一个传说：大约在公元前8世纪的一次奥运会上，一个运动员在赛跑中间，其短裤脱落，由于比赛紧张顾不得一切，继续向前跑去，他的健美身体使全场为之赞赏。从此兴起了裸体竞技的风气。既然如此，雕塑家对照人体制作也是十分可能的。

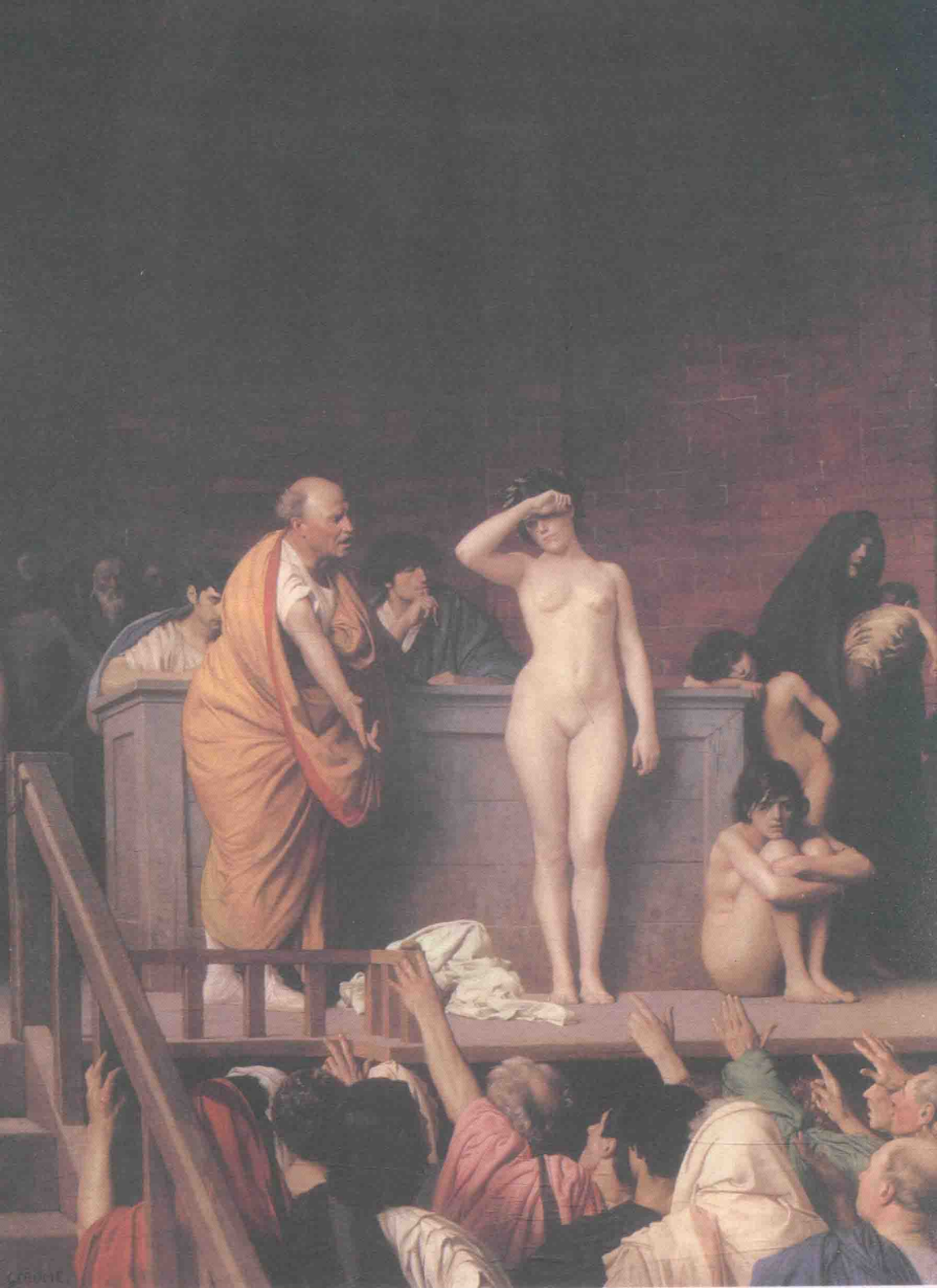
希腊由于地中海气候温和的关系，男女所穿的衣物极为简单。法国文艺批评家泰纳(H.A.Taine, 1828—1893)在《艺术哲学》中形容希腊人的衣着习惯时说：“所有这些衣服一举手就可以脱掉，绝对不裹紧在身上，但是能刻画出大概的轮廓，在衣服飘动的时候或在接缝中间，随时会暴露肉体。在练功场上，在跑道上，在许多庄严的舞蹈中，他们干脆脱掉衣服。”

按照这些描写，希腊的男女衣着十分随便，到处都有美丽的裸体模特儿出现。简直和天上的伊甸园差不了多少。不过也有的学者认为：古代雅典妇女的政治和法律权利并不比奴隶多出多少。她们漫长的一生中始终笼罩在男人的绝对权威之下，没有机会接受正规教育，很少有机会步出家门。如果她拥有三件以上的衣服，吃了超过一银币价值的食物，都是违法的。在相当长的时期里还禁止妇女参加奥运会的竞技。

也有的学者认为尽管对妇女在法律上有些的不平等，妇女还是被允许到剧场欣赏歌剧，去参观雕刻师的作坊，甚至参加清一色妇女的某种庆典。

无论如何，我们从现存的雕像中还是察觉出一些问题。如早期的裸体神像多为男神，如阿波罗像，而且身体比例结构也不准确；女神多为着衣的雕像，极少见裸体的作品。少数裸体女像并非女神而是神庙中的侍女之类。这类作品被认为受了埃及艺术的影响，而从那种近乎呆滞的形象来看，显然是艺术家主观想象的成分多些，参考生活实际的模特儿可能要少些。

随着希腊经济文化的繁荣，艺术也随之而演变。不仅在技巧方面，更主要在审美观念方面有所变化。人们在追求力量的同时也在追求高度的完美。继裸体的男神雕像之后，也出现了裸体的美神阿芙洛狄忒(即维纳斯)雕像，也可以说出现了更接近“人”的雕像。它的结构准确，神态生动，显然没有模

《古罗马奴隶市场》让-里奥·杰洛姆(Gerome Jean-Leon)1884

特儿帮助是不可能实现的。

我们都知道，最早的裸体美神雕像是著名的尼多斯的阿芙洛狄忒像，它是公元前4世纪著名雕刻家普拉克西特列斯（Praxiteles）的作品。为了雕刻阿芙洛狄忒，他请雅典著名美女美丽涅（Phryne）来当裸体模特儿。当时此事竟然引起雅典社会一些卫道士的喧嚣，并向法庭控告美丽涅“有伤风化”。正热恋着美丽涅的雕刻家对此十分气愤，挺身而出为她辩护。他在法庭上当众揭开美丽涅的衣裳，向法庭展现她洁白无瑕的身体。她美丽的身体在一群法官和雅典名流目光的包围之中如同在污泥中绽开的一支挺拔的白莲，光辉映射而使四座震惊。因而使抱有成见的人们改变了态度而不得不宣告她无罪。据说普拉克西特列斯雕了两座美神像，一座是着衣的，一座是裸体的。因为在此之前没有裸体女神像，所以柯斯岛人不要裸体像而要符合传统观念的着衣女神像。但尼多斯岛人的审美观念有所变化，他们接受了第一座裸体的美神雕像。由于人们的审美需求日趋更新，不断到尼多斯来参观这

席罗姆《美丽涅在法庭》

尼多斯的美神阿芙洛狄忒

座美丽的雕像，结果使尼多斯因此而扬名四海。可以想象，如果芙丽涅在这里做模特儿，也许不会遭受“有伤风化”的诬告。

新旧观念的交替，还反映在另一传说中：亚历山大帝有一位美丽的妃子康帕斯贝（Campaspe），亚历山大请其好友宫廷画家阿佩勒斯（Apelles）来画康帕斯贝，而阿佩勒斯面对裸体的康帕斯贝时，便被她的美丽所震惊，竟然呆望许久而忘了如何下笔。亚历山大敏于观察，慷慨地将爱妃赠给了这位画家。这个故事后来被意大利画家提埃波罗（G.B.Tiepolo, 1696—1770）和法国画家大卫（J.L.David, 1748—1825）画了出来。

据说芙丽涅也曾为阿佩勒斯做过模特儿，而在此时此地并没有被诬告“有伤风化”，这不能不令人感慨雅典和马其顿之间的

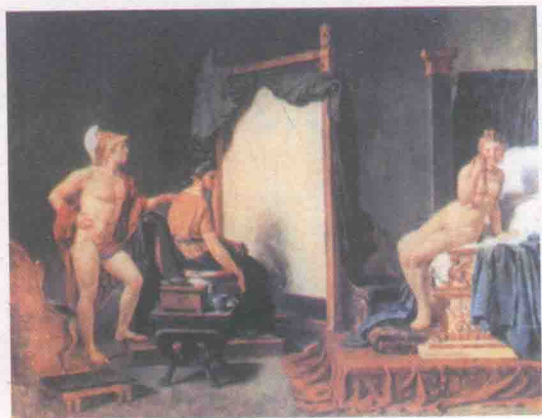
差别。也令人觉得亚历山大的马其顿人性格十分旷达，其大度和魄力之表现，也足以证明他确实有资格征服和统治雅典和斯巴达！

从保留于今的希腊诸雕像比较中，我们还会注意到：早期的美神是少女型，越往后逐渐向少妇型发展，甚至变成身体非常成熟非常丰满的妇人。这种趋势既是艺术家审美观念的转移，也不能不说在选择模特儿时，逐渐在少妇的形象中发现了更为符合美神阿芙洛狄忒气质的成分。

文艺复兴时期的人文主义者阿尔贝蒂（L.B.Alberti, 1401—1472）并不赞同养成依赖模特儿的习惯，他评论希腊画家时说：“宙克西斯，这位第一流的最有能力的画家，当画一幅以供在克洛通的路卡希纳庙里公开展览的画的时候，他并不像今日各位画家那样狂妄地相信自己的想象，但是，他

提埃波罗《阿佩勒斯画康帕斯贝》

大卫《阿佩勒斯画康帕斯贝》

这幅画的构图和场面要比提埃波罗画的（上图）较为合理。亚历山大虽然开明豁达，也不能让爱妃坐在众兵士仆役之前画像。

想到不可能在单个人身上找到他所找寻的全部美，因为自然并不把美全部给一个人，于是他从那个城市的所有青年中选出五个最美的女子，以便能够照着她们画出人们所称赞的妇女的各种美。他证明自己是一个聪明的画家。因为当画家们没有任何可供仿照的天然模特儿，而单凭他们使用自己的想象以求达到美的极致的时候，他们很可能找不到他们如此辛苦地寻找的那种美，反而会养成日后想丢而永远丢不掉的坏习惯。”

总的说来，在西欧从希腊和罗马时代便有欣赏裸体艺术作品的传统。但到了中世纪宗教控制下的欧洲，和封建的中国一样，不可能有提供绘画雕塑的裸体模特儿。教会虽然反

对画裸体模特儿却允许妓院开业，并从妓院那里得到税金。而对美术作品来说，只有表现神话和圣徒的题材作品才允许出现裸体的形象，例如《亚当和夏娃》《被救的安德洛美达》《殉教的女信徒》等。世俗题材是绝对禁止有什么裸体表现的。所以一直到文艺复兴，欧洲大部分国家除了宫廷贵族和富商，一般很少见到平民妇女的裸体画。

《法国艺术家沙龙中绘画评委会的一次投票》亨利·热尔韦 (Gervex Henri) 1885

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com