

你不可不知道的 画家笔下的 女人

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

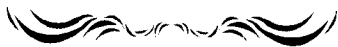
女人，是画家的缪斯？还是魔咒？

网罗西方绘画大师笔下所创作的女性形象
西方绘画史上的70位艺术大师，联手展现你不可不看
的200多幅令人惊艳的女人风情画。

你不可不知的 四合院下的 女人

张其成 著

北京联合大学出版
社
（北京）

中 世 纪 至 20 世 纪 各 种 风 格 画 派

你不可不知道的
画家笔下的女人

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

本书原出版者为高谈文化事业有限公司，授权由中国青年出版社独家出版。未经出版者书面许可，任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

版权登记号：01-2005-6556

图书在版编目(CIP)数据

你不可不知道的画家笔下的女人 / 许丽雯编著. —北京：中国青年出版社，2006

ISBN 7-5006-6766-3

I. 你... II. 许... III. 绘画—鉴赏—西方国家 IV. J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 008045 号

策划编辑：莽 昱

责任编辑：莽 昱

封面设计：邓颖楠

书 名：你不可不知道的画家笔下的女人

编 著：许丽雯暨艺术企划小组

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条 21 号 邮政编码：100708

电话：(010) 84015588 传真：(010) 64053266

印 刷：北京佳信达艺术印刷有限公司

开 本：889 × 1194 1/24 印 张：12.83

版 次：2006 年 3 月北京第 1 版

印 次：2006 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-5006-6766-3/J · 734

定 价：42.00 元

出版序

是缪斯还是魔咒

每一位在艺术史上留下过记录的画家，不管他们擅长的主题是否以人物为主，或多或少都曾经创作过以女人为题材的画作，有些著名的画家甚至终生都专注在这个画题上。有些画家喜欢画女性的裸体，有些则偏好描绘其神情或衣着，但有更多的画家因为女性的刺激或激发而改变了创作的主题与风格。她们既是画家们创作上的缪斯，也可能是生活上重要的支柱、经济上主要的来源，或者是压垮他们人生的魔咒。

无论是描绘女性的身体线条、神态或是肢体语言，画布上的她们永远都是画家本人的性格折射。莫迪里阿尼笔下的珍妮那魅惑而空洞的眼神、流动着情欲的瑰丽色彩以及冷漠的神情，不就是莫迪里阿尼狂热、潦倒、闭锁而短暂人生的写照。近五百年来备受争议的《蒙娜莉莎的微笑》成为达芬奇解读女性心理与生理现象的典范。而委拉斯盖兹的《玛格丽特公主肖像》系列既是这位忧愁公主短暂一生的忠实纪录，更是现代人研究服装与历史的最佳素材。

夏加尔的画里永远洋溢着爱情的魔力与纯洁的幸福感，这与他 and 妻子幸福的婚姻生活息息相关。在波提切利的名画《春》当中的维纳斯不仅象征爱的女神，也代表大自然中繁衍生命的母性代表（因为她的腹部微隆，看起来

好像怀孕了)。这幅画既是文艺复兴时期“异教神话”主题的第一幅重要作品，也是最早赞颂女性美的创作，不过现代人看这幅画，最想研究的却是那些植物与花朵的珍贵图鉴。

德加笔下舞姿轻盈的女郎飘逸、柔和、玲珑，又有情调，但你会发现这些美丽的人物都有着一张丑陋的脸，《马奈夫妇》这幅画就让当事人气得割掉画中马奈夫人的那张丑脸，这在某种程度上折射出画家自卑、封闭的心理状态。如果没有大溪地女郎的热情缱绻，哪会有高更那惊人的色彩爆发力。科柯施卡贪恋埃玛的结果就是让敏感纤细的他几乎精神崩溃，著名的埃玛布偶曾经是他笔下的精神寄托。

继《你不可不知道的欧洲艺术》、《你不可不知道的300幅名画》、《你不可不知道的艺术小点心》之后，我们特别企划了这本《你不可不知道的画家笔下的女人》，以轻松、隽永、生动、活泼的文字，来描写画家与他们心目中的女神之间那错综复杂的心理纠结与创作关系，让您轻易地揭开艺术家自我保护的伪装，掌握画家的创作心理。

高谈文化总编辑 许丽雯

目 录

15-16 世纪

- 凡艾克 — 圣母不美，她是邻家女孩 /2
- 波提切利 — 异教女神维纳斯惊艳登场 /7
- 达芬奇 — 就是不交出我的蒙娜莉莎 /15
- 丢勒 — 德国第一幅真人大小的夏娃 /19
- 克拉纳赫 — 女性裸体让他大红大紫 /23
- 拉斐尔 — 让凡间的母亲化身为圣母 /26
- 提香 — 不要圣洁，挑逗我的情欲 /30
- 荷尔拜因 — 纸牌英国皇后珍·希莫 /34
- 布隆基诺 — 天鹅颈的女人最尊贵 /38
- 丁托列托 — 给沐浴后的苏珊娜打光 /41
- 委罗内塞 — 富贵奢华全穿在身上 /44

17-18 世纪

- 卡拉瓦乔 — 都是圣母害我杀人 /50

- 鲁本斯 - 对小妻子的深深爱恋 /54
- 拉图尔 - 一支烛光和女人的忏悔 /59
- 苏巴朗 - 隐居修道院创作圣女像 /63
- 凡·代克 - 马格丽特公主变高变瘦了 /68
- 委拉斯盖兹 - 八岁小公主的相亲画 /72
- 伦勃朗 - 为爱人画一幅花神弗洛拉 /76
- 维米尔 - 戴珍珠耳环的少女 /80
- 提埃波罗 - 少一分性感，多一分怜悯 /85
- 荷加斯 - 学伯爵夫人准没好下场 /89
- 夏尔丹 - 生来就静止不动的女人 /92
- 隆基 - 酥胸的诱惑 /96
- 布歇 - 粉妆玉砌的瓷器娃娃 /100
- 庚斯博罗 - 靠女人赚钱，但最爱的却是风景画 /104
- 弗拉戈纳尔 - 年轻男女演出香艳戏码 /107

19世纪

- 佛谢利 - 女人注定要发疯做恶梦 /112
- 哥雅 - 大胆脱衣，快速穿衣 /116

- 大卫 — 走出闺房上战场 /119
- 安格尔 — 脊椎骨足足多三块 /125
- 借里柯 — 关怀女精神病患的那张脸 /129
- 柯罗 — 意大利女人美丽第一名 /132
- 德拉克洛瓦 — 洗衣女带头平民起义 /136
- 米勒 — 拾穗农妇成了古典雕像 /140
- 罗塞蒂 — 女人是魔物 /144
- 莫罗 — 教唆杀人的美丽坏女人 /148
- 毕沙罗 — 缪斯就在树林之中 /151
- 马奈 — 黑色母猩猩 /155
- 惠斯勒 — 解构后的色彩美女 /159
- 德加 — 芭蕾舞星幕后大曝光 /163
- 塞尚 — 你要像苹果一动也不动 /167
- 雷东 — 朵朵鲜花让我更有魔力 /170
- 莫奈 — 卡蜜儿就是指引我的那道光 /174
- 雷诺阿 — 快乐就好，胖又何妨 /178
- 高更 — 神秘的上著少女 /186
- 梵高 — 我可以没耳朵，但不能没爱情 /192

克里姆特 — 金色性爱女神 /197

土鲁兹-劳特累克 — 妓女代言人 /201

20世纪

慕夏 — 那一夜，我遇见歌剧天后 /208

蒙克 — 女人，你的名字是矛盾 /213

波纳尔 — 整天都泡在浴室里的玛特 /217

马蒂斯 — 野兽的太太，当然是母兽 /220

卢奥 — 不够美，就丢入火堆里 /224

弗拉芒克 — 色彩在舞女四周颤动 /228

凯尔希纳 — 女人=危险 /232

莱热 — 没表情的女机械人 /236

毕加索 — 你们都是我的缪斯女神 /240

布拉克 — 把淑女的身体切开来 /245

莫迪里阿尼 — 长脖子的蓝眼女人 /248

卡萨特 — 母子亲密的洗澡时光 /252

科柯施卡 — 风的新娘 /256

杜尚 — 不伦的姊弟之恋 /260

- 夏加尔 - 只要打开窗户，她就会飞进来 /265
- 恩斯特 - 鸟头人身 /269
- 米罗 - 胴体消失，简化成符号 /272
- 德尔沃 - 维纳斯下黄泉，才能拥抱爱情 /275
- 马格利特 - 这到底是脸，还是性器官？ /280
- 达利 - 加拉！你才是我的上帝 /283
- 卡萝 - 赤裸裸的我，血淋淋的画 /287
- 安迪·沃霍尔 - 我是同志，但我大量复制全球名女人 /291

15~16 世纪

凡艾克

Jan Van Eyck 1390~1441

圣母不美，她是邻家女孩

在凡艾克的笔下，拥有童贞的女子是圣洁的表征。如何表达对童贞女的礼赞呢？凡艾克赋予她们圆润的脸和繁复的巴洛克服饰。

从他多幅以“圣母”为题材的画作中，可以看到其笔下的圣母，都有共同的特质：脸庞圆润、神情平和，并非美艳若天神。若是脱掉身上华丽的服饰，圣母祥和的脸就像是邻家女孩一般，贞静而不浮夸。当凡艾克描绘圣母面容时，每每怀着虔诚的心态动笔。为了增加心目中对圣母的礼赞，他在服饰上下了极大的功夫。所以，每一幅圣母都穿着美丽的巴洛克服饰。他一笔笔仔细画着，无不繁复到趋近完美，甚至连衣褶的精细处都不放过。凡艾克最具代表性的画作是：《童贞女、圣父上帝、施洗者》。在这幅画中，童贞女后方的拱券上写着玛利亚形象纯洁无瑕的品格，她的衣袖、衣摆的绣边，每一颗宝石都经过细心绘制，头上的冠更是精细无比的极品，整个身体包在宽大的服饰里，仿佛与世隔绝，不染尘埃。童贞女长发披肩，沉静地看着书，不为外界所动，脸庞隐隐闪烁着圣洁之光，容颜虽非绝美，却完整呈现了画家眼中最美的女性特质。同时，这也是凡艾克透视画法的杰作之一。他成功地将这三位人物的神性和人性统一起来，精确表现出现实主义的绘画技巧，同时又表现出他所理解的神仙世界。凡艾克熟知人体的各种细节，圣父上帝和施洗者的食指都富有表现力。

圣母是童贞生子，凡艾克对童贞女的礼赞，也出现在其他的画作。

《童贞女、圣父上帝、施洗者》 凡艾克 1426~1427年 木板、油彩 208厘米 × 79厘米（中幅）、165厘米 × 71厘米（边幅） 根特·圣·巴蒙主教堂

凡艾克的圣母称不上美女，但贞静如邻家女孩。她圆润的脸和一身巴洛克繁复华丽的服饰，则是画家对童贞女的礼赞方式。

凡艾克
Jan Van Eyck

《阿诺菲尼夫妇》 凡艾克 1434年
木板、油彩 82厘米 × 60厘米 伦敦，
国立肖像画廊

《阿诺菲尼夫妇》是凡艾克第一幅群体人像画，画的是阿诺菲尼与妻子订婚的重要时刻。新娘脸部线条柔和，肌肉丰满，神情恭谨，头上白纱多层花边都由凡艾克一笔一笔描绘，经由白纱反光下的透明左脸则堪称杰作。这幅画以画中镜子为中心线，地点在阿诺菲尼夫妇的卧室，而男女主角的表现方式不同：男人注重造型，女人则是理想化的呈现。两人皆赤脚，象征纯洁，而从镜子中可以看出凡艾克正被领

进门，见证了这场仪式，延长了整幅画的景深。镜子在尼德兰时期经常被使用，凡艾克在《羔羊的崇拜》组画中，就尝试过镜子的分离画面效果。在此，凡艾克用了很多隐喻的画法，例如：上方的灯隐喻“上帝”、微微隆起的腹部代表她会“多子多女”、小狗代表“忠诚”、衣橱架子代表她“主管家务”。虽然服饰不如圣母华丽，但长裙繁复的花边还是有着凡艾克一贯的风格。

凡艾克笔下的圣母，发型一致，都是金色卷发，天使也是类似发型；描绘凡间女子时，则是头巾覆额。这或许是当时流行的女性穿着，但也可看做天上人间的不同。

凡艾克以礼赞方式描绘女性，也以画笔阐释对画中人的想法，除了上述的画

艺术聊天室

把实景带进画中的第一人

在凡艾克之前，很少有画家以真实景物入画，而他是第一位把真实的景象带进画中的艺术家。

凡艾克是尼德兰画派的创始人，他把各种事物、景物和人物置于真光实影中，打破了宫廷画派以及后哥德式装饰主义的画法。任何宗教主题的画作，他都以实际的观察入画，像是山光水色、服饰、人物手中的鲜花等等，无一不是实物的重现。

凡艾克是蛋彩画的终结者

有人说，凡艾克是油画的发明者，这个论点引起了许多争议。

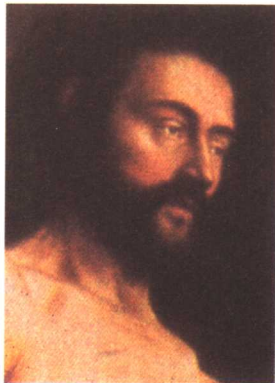
但无论如何，凡艾克的确改善了当时的绘画技巧，发明了油彩颜料的新处方，这个颜料新处方让他制造出“绝对精确”的奇迹，使得他的画作境界更上一层楼。

在当时，画家要自己调配颜料，而不是买已装在盒子里的颜料。调配的方法大半是以有色植物或矿石研磨，加上一点液体使粉末结成糊状，这种液体的成分大多为蛋所制成，所以称为“蛋彩画法”，其缺点是干得太快了。

凡艾克以油来代替蛋，让颜料更加光滑，再加上透明的涂层或釉层，并用一枝尖笔刷来染画中亮度较高的部分。凡艾克以自己发明的“油画”而红极一时，从此，油彩成为最受欢迎、最合适的绘画媒介。

作之外，其代表作品还有：《亚当与夏娃》及《玛格丽特·凡艾克》。

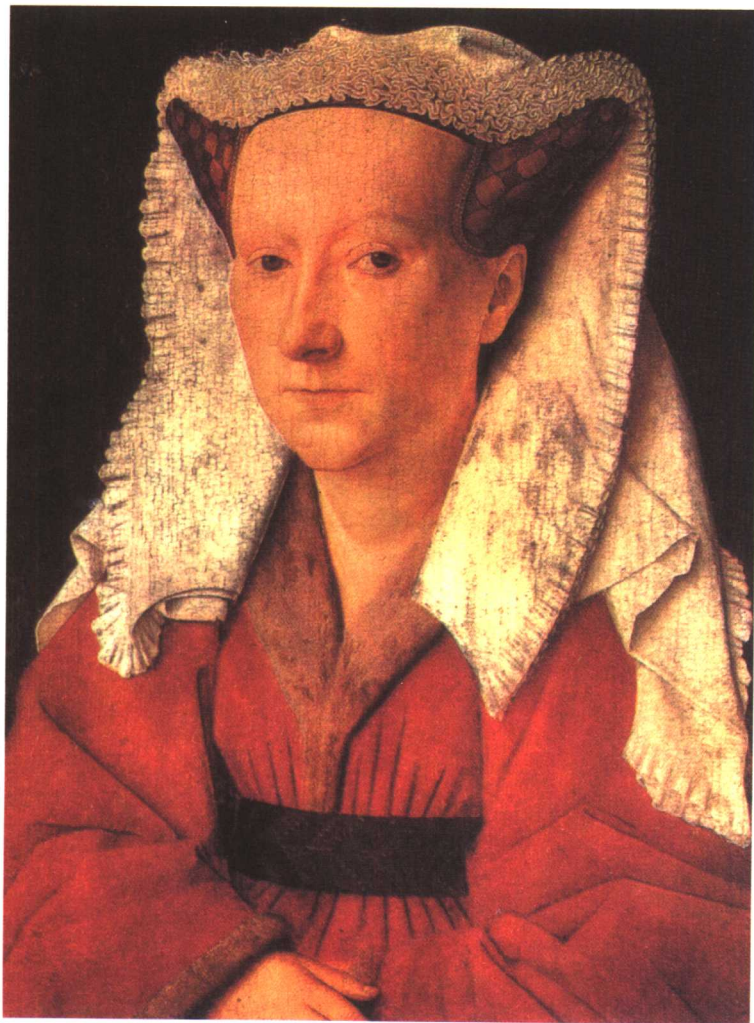
在《亚当和夏娃》中，两个裸体人物在当时可说是惊世骇俗之举，夏娃神情慵懒，腹部圆鼓鼓的，毫无美感，其画法与其他

《亚当与夏娃》（局部） 凡艾克 1427～1429年 木板、油彩 200厘米×37厘米

女性迥异。

玛格丽特·凡艾克是他的妻子，他为妻子精心画了这幅肖像画，但脸部线条严峻，面容毫无生气，缺乏表情，并不悦目。凡艾克认为面容的刻画是神圣的，一定要让画像表现出人物的个性，他笔下的妻子“神情呆滞、毫无智慧光芒”，似乎也足以说明他对妻子的想法。

《玛格丽特·凡艾克》
凡艾克 1439年 木板、油彩 32.5厘米×
26厘米 布鲁日，公共美术博物馆