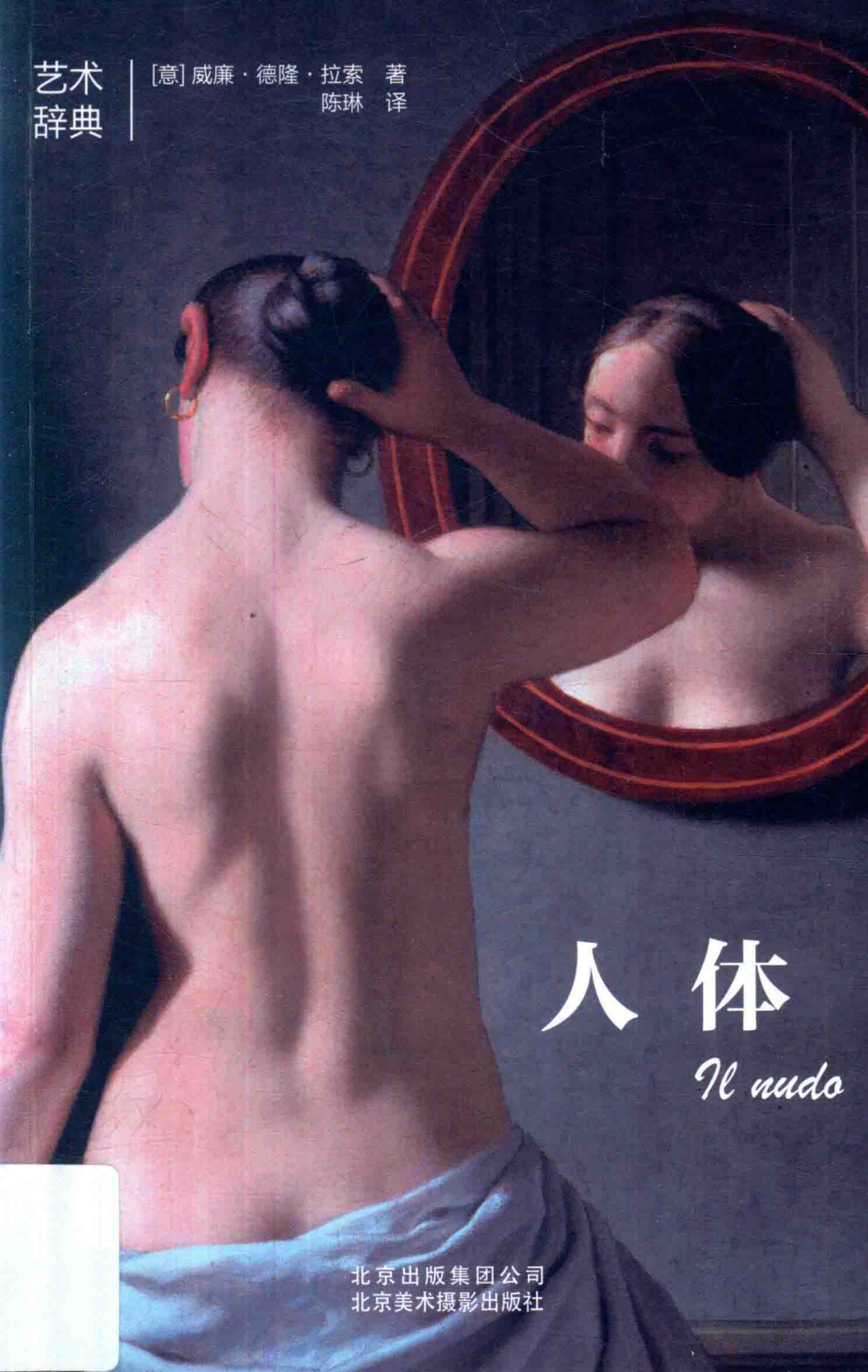


艺术
辞典

[意] 威廉·德隆·拉索 著
陈琳 译



人体

Il nudo

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

艺术
辞典

人体

[意] 威廉·德隆·拉索 著
陈琳 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2010 Mondadori Electa S.p.A., Milano — Italia
© 2017 for this book in Simplified Chinese language - BPG Artmedia
(Beijing) Co., Ltd.
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title: Il nudo

Text by: William Dello Russo

No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantica S.p.A., via Leopardi, 8 - 20123 Milano Italy - foreignrights@atlantica.it - www.atlantica.com

© M. Abramović, Balthus, H. Bellmer, P. Bonnard,
A. Breker, F. Casorati, O. Dix, Y. Klein, G. Rouault, T.
Wesselmann by SIAE 2010
© The Estate of Francis Bacon by SIAE 2010
© Paul Delvaux Fondation by SIAE 2010
© Succession Marcel Duchamp by SIAE 2010
© Succession H. Matisse by SIAE 2010
© The Munch Museum/The Munch-Ellingsen Group by
SIAE 2010
© Succession Picasso by SIAE 2010
© Man Ray Trust by SIAE 2010
© Bettina Schad, Archiv U. Nachlab & Cristian Schad by
SIAE 2010

图书在版编目 (CIP) 数据

人体 / (意) 威廉·德隆·拉索著; 陈琳译. — 北
京: 北京美术摄影出版社, 2017.6
(艺术辞典系列)
ISBN 978-7-80501-980-2

I. ①人… II. ①威… ②陈… III. ①人体艺术
IV. ①J064

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第000780号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-3530

责任编辑: 董维东

助理编辑: 耿苏萌

责任印制: 彭军芳

艺术辞典

人体

RENTI

[意] 威廉·德隆·拉索 著

陈琳 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 鸿博昊天科技有限公司
版次 2017年6月第1版第1次印刷
开本 889毫米×1194毫米 1/32
印张 10.25
字数 345.3千字
书号 ISBN 978-7-80501-980-2
定价 69.80元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话: 010-58572393

目录

- 6 前言
- 9 人体与时间
- 67 裸体不裸
- 85 人体比例、人体解剖学和人类不同的阶段
- 115 人体与空间
- 167 人体作品中的主题人物
- 201 人体作品中的神话人物
- 225 人体作品中的圣人
- 263 人体与象征意义

- 323 附注
- 325 原始资料与文献目录
- 327 参考图片

人 体



艺术
辞典

人体

[意] 威廉·德隆·拉索 著
陈琳 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2010 Mondadori Electa S.p.A., Milano — Italia
© 2017 for this book in Simplified Chinese language - BPG Artmedia
(Beijing) Co., Ltd.
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title: Il nudo

Text by: William Dello Russo

No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantica S.p.A., via Leopardi, 8 - 20123 Milano Italy - foreignrights@atlantica.it - www.atlantica.com

© M. Abramović, Balthus, H. Bellmer, P. Bonnard,
A. Breker, F. Casorati, O. Dix, Y. Klein, G. Rouault, T.
Wesselmann by SIAE 2010

© The Estate of Francis Bacon by SIAE 2010

© Paul Delvaux Fondation by SIAE 2010

© Succession Marcel Duchamp by SIAE 2010

© Succession H. Matisse by SIAE 2010

© The Munch Museum/The Munch-Ellingsen Group by
SIAE 2010

© Succession Picasso by SIAE 2010

© Man Ray Trust by SIAE 2010

© Bettina Schad, Archiv U. Nachlab & Cristian Schad by
SIAE 2010

图书在版编目(CIP)数据

人体 / (意) 威廉·德隆·拉索著; 陈琳译. — 北
京: 北京美术摄影出版社, 2017.6
(艺术辞典系列)
ISBN 978-7-80501-980-2

I. ①人… II. ①威… ②陈… III. ①人体艺术
IV. ①J064

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第000780号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-3530

责任编辑: 董维东

助理编辑: 耿苏萌

责任印制: 彭军芳

艺术辞典

人体

RENTI

[意] 威廉·德隆·拉索 著

陈琳 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 鸿博昊天科技有限公司

版次 2017年6月第1版第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/32

印张 10.25

字数 345.3千字

书号 ISBN 978-7-80501-980-2

定价 69.80元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目录

- 6 前言
- 9 人体与时间
- 67 裸体不裸
- 85 人体比例、人体解剖学和人类不同的阶段
- 115 人体与空间
- 167 人体作品中的主题人物
- 201 人体作品中的神话人物
- 225 人体作品中的圣人
- 263 人体与象征意义

- 323 附注
- 325 原始资料与文献目录
- 327 参考图片

前言

在每个不同的时期，艺术家们会通过以裸露人体美感为主题进行创作，从而表达他们对自己所生活的时代的憧憬和期待，所以人体艺术在一定程度上能反映一个时期的文化精神、审美观念和社会道德。自21世纪以来，人体艺术频繁出现于各大媒体和其他文体活动中，如舞蹈、戏剧等，似乎想要从中世纪起就被禁止至今的现代传统伦理中挣脱而出，但也因此失去了它作为艺术的稀有性和纯粹性。如今，一度曾被禁止的人体艺术作品经过一系列的过滤后将为读者献上一系列的视觉盛宴，也希望因此能减少大众对人体（裸体）艺术的负面看法。在过去，甚至是手臂这种普通题材都是艺术家们的创作主题，而如今，每当提起人体艺术时，大家都集中于人体的敏感部位（特别是关于性特征方面的）。

一般而言，人体艺术是一个时代与其文化的结合体，如从史前文化到今天，从印度到大洋洲，从非洲到欧洲。但只有在西方将它定位为一个独立的、介于现实主义和理想主义之间的流派。

在宗教的神圣背景下，裸体艺术在经过大众激烈的思想和道德斗争后终于被大家接受，并在基督教中占有一定的地位。人体艺术自出现至今已经经历了多个世纪，它以丰富的感官刺激、暗示和比喻为主题。英国

艺术史学家肯尼斯·克拉克曾在1956年写下一篇名为《人体：理想艺术的研究》的短评。从副标题便可看出作者的观点，他敏锐地指出，裸体并不是指没有穿衣服的身体，而是指一个身体穿着名为“艺术”的衣服。克拉克认为人体作为一个象征，可以表达不同的感情色彩，如胜利、色情、悲怆、绝望和死亡。一个平展的人体，根据不同的文化或社会背景可以分为淫荡或者是死亡。而在中世纪时，它被明显地定义为两个意思——胜利和罪恶。但是，有时候作者以人体为主题，并没有想传达什么特别的意思，只是想间接地呈现出女人理想的受孕状态和人体需求。

本文第一章“人体与时间”是按人体艺术发展的时间顺序排列，对人体本质的演变过程做了一个分析，例如：从荣誉到耻辱，从重生至毁灭。

第二章则对人体艺术在艺术流派中面临的审查、道德规范、文化艺术分析和批评做了详细的解释：尽管如今人体艺术已被大众所接受，但它曾一度被拒之门外并被认为是可耻的艺术。

第三章则从人体比例和人体解剖学出发，根据一些人体研究数据，指出在不同的年龄阶段的人体都有不同形态，并且每个阶段都会有一个理想的人体形态，例如

孩童、青年和老人。而有时候，对艺术家们而言，甚至连赤裸裸的死亡都是一种艺术的呈现。

第四章的主题则是“人体与空间”，有时艺术家们创作不需要太复杂的理由，只需通过一个简单的人体姿势或形态的呈现（如站姿、坐姿或跳舞等）便能表达出其深刻含义。

不同的作品会以不同的人物形象（如

士兵、爱人、运动员等）作为他们创作的主题，而接下来的三章则是以不同的主题人物、神话人物和圣人为主题，做一个更加深刻的分析。

人体艺术不仅是一个形式上的呈现，而且具有丰富的含义，在最后一章“人体与象征意义”中，将多方面地分析这些被延续了多个世纪的人体作品想传达的感情色彩及其意义。



人体与时间

史前文明

希腊

希腊化风格

罗马

中世纪

文艺复兴

风格主义

巴洛克艺术和洛可可艺术

新古典主义

浪漫主义和现实主义

印象主义和象征主义

历史先锋派

20世纪后期

◀ 居斯塔夫·库尔贝，《画室》
(局部)，1854—1855年，现存
于法国巴黎奥赛美术馆。



在太古时期，以人体为主题的作品是非常罕见的。此类作品通常是为表达人类对母亲女神的敬意，因此女性是作家们的首选对象；而男子通常以猎人或军人的形象出现于画作之中。

史前文明

关键词：

法则，
纤瘦与肥胖，
繁衍与丰裕

常见主题：

女舞者，
女性偶像，
维纳斯

代表作：

维伦多尔夫的《维纳斯》

▼《两个舞女》，埃及第18王朝（大约公元前1350年）内巴蒙古墓中发现，现存于英国伦敦大英博物馆。



自旧石器时代开始（约35000—10000年前），“维纳斯”便被人们作为创作的主题，被雕刻在石头或象牙之上，并在欧洲各地都有发现，如维伦多尔夫、萨维尼亚诺、莱斯皮盖、劳塞尔的作品。而这些作品的发现，都证明了人体艺术在一个崇尚人类繁衍的大环境下开始盛行。从解剖学的角度而言，这些作品对于人体有繁殖功能器官的夸大及反自然形式的表现（如胸部、腹部以及臀部）都和人体其他器官（如脸部和四肢等）形成了鲜明的对比。

苏美人、古巴比伦人和亚述人通常羞于以裸体示人，因此会穿着类似的长袍。即便是以人类形象为主要核心的古埃及人，也不会直接向别人展示自己的身体，而是通过身着短裙来表示对神明的敬仰和身为普通众生的觉悟。哪怕是在埃及最著名的两座雕像——监护人雕像（现存于埃及开罗考古博物馆）和书记官坐像（现存于法国巴黎卢浮宫）都没有真正意义上地实现裸体艺术。

而事实上，雕刻家们也会以现实中的人物作为雕刻题材，并通过不同的颜色来区别男女之间的差异。无论是在古希腊基克拉泽斯文明

还是意大利努拉吉文明中都有大量的女性裸体雕像，可能是当时的人们把女性的裸体和对母神的崇敬联系在了一起。这些雕像的共同之处是女性乳房微微凸出，双臂交叉放置于微凸的肚子上，而象征女性特征的部分（阴部）则用雕刻的手法勾勒出了一个大致轮廓。

这座形似小提琴的女性雕像是用几何风格勾勒出身体形态和微微凸出的女性乳房的。

这座女性雕像的手臂交叉于乳房之下，而她的胸骨和腹股沟则是通过在大理石上的雕刻得以呈现的。



雕刻家通过对女性骨盆的夸大手法表现出了当时人们对于女性生育能力的重视。

▲《基克拉泽斯人像》（公元前3000—前2800年）和库苏拉（现土耳其城市）式雕像（公元前2400—前2200年），现存于瑞士日内瓦巴尔比耶—穆勒博物馆

这个安纳托利亚雕像体现了人体的基本结构，分别为头部、颈部和身体。它被放置于儿童的墓穴中，用于打开从活人世界到死亡之路的通道。



“从古希腊人开始有害羞感和荒谬感，到如今大多数的野蛮人想要展示自己的裸体，并没有经过很长的时间。”（柏拉图）

希腊

关键词语：

希腊化时期，
新古典主义，
圣徒，青年，
英雄主义

常见主题：

青年雕像，运动员，
神化的男性，战士，
妓女

代表作：

《里亚切青铜雕像》

随着文化艺术的发展，人体艺术作为最理想的创作形态和作品主题在古希腊盛行到了极致。从公元前7世纪开始便以人类为创作中心。裸体雕像通常以年轻的男性为主，拥有独立的位置。雕像的高度通常高于现实身高，并被塑造成神或人类，用于墓葬。神性美因此在人体上得到展示，并将裸体艺术的表现提升至英雄主义的层面上。从早期盛行的少年立像开始，艺术家们开始简化人体的线条并通过人体解剖学来增强人体各部分的衔接度，使其更形象、更自然，更加具有说服力。但是，在古希腊庙宇倾斜的山形墙上创作并竖立这些人物雕刻却是一件十分关键并困难的事。

其中，克雷提奥斯（《少年》）、米隆（《掷铁饼者》）、波留克列特斯（《持矛者》）、菲狄亚斯（《帕特农神殿墙面》）和普拉克西特列斯（《捉蜥蜴的阿波罗》、《赫耳墨斯与婴儿酒神狄俄尼索斯》）的一些作品使自然主义和理想主义更加具体化地呈现出来，而波留克列特斯提出的人体比例也影响了随后数个世纪的雕塑创作。如果说希腊的经典文明随着菲狄亚斯的创作到达了巅峰，成为伯里克利黄金时代的主要成果，那么普拉克西特列斯通过希腊城邦的危机而衍生出的某种浓烈情感创造出了超越古典文明范围的作品。与此同时，诞生了另外一个著名的雕塑家——斯科帕斯。

普拉克西特列斯在公元前4世纪中期便创造出了尼多斯的阿佛罗狄忒，而这也是以女性裸体为主题作品的首次亮相，只为传达永恒之美。在那个时期，这种纯粹的创作手法并没有普及到所有的女性人体雕像，例如，在古雅典城邦和科林的瓶画上，通常她们身上会披上宽大的长袍来呈现当时宫中宴会的场景。

这两座阿耳戈孛生兄弟的雕像展示出其强壮的体魄，二人以英雄的姿态套上战车护送其母亲前往赫拉神庙进行祭祀典礼。而作为回报，他们以英雄的姿态永远沉睡。（希罗多德，历史，1，31）

在这张客观雕刻出的脸庞上所露出的“古老的微笑”使头部雕塑显得更加立体和生动。

其腹部线条根据人体解剖学，只通过细致的雕刻而呈现，没有如同往常进行人体造型来完成。

这是古代杰出的雕像作品，这两座人像以最大程度平行放置，如头部、躯干、手臂和腿，并强调了其显著的牢固性。



紧附着身体的双臂相对于其身体其他部分而言更短小。

▲ 《阿耳戈孛生兄弟——克琉比斯和比同》，公元前6世纪初，现存于希腊德尔斐考古博物馆。