

世界美术画丛

Shijie Meishu Huacong

人体

上海人民美術出版社

世界美术画丛

人 体

上海人民美術出版社

封面设计 杨利禄
责任编辑 乐 坚
撰 文 张远山
翻 译 江红梅
摄 影 倪嘉德

世界美术画丛 人 体

上海人民美术出版社编辑出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销 上海凹凸彩印厂印刷

开本787×1092 1/12 印张 7

1996年4月第1版 1996年4月第1次印刷

印数：0,001 - 8,000

ISBN 7-5322-1590-3/J · 1498 定价：65元

序言	1
提香 后悔的玛丽亚 1530—1535 年作	3
提香 维纳斯与弦乐器演奏人 1560—1565 年作	4
贝利尼 照镜子的妇人 1515 年作	5
达·芬奇 丽达与天鹅 1519 年前作	6
韦基奥 维纳斯与丘比特 1522—1524 年作	7
韦基奥 水浴的蒂安娜 1525 年作	8
格林 女人生涯的七阶段 1544 年作	9
布龙齐诺 维纳斯与丘比特的嫉妒 1545—1546 年作	10
丁托列托 苏姗娜的水浴 1550 年作	11
丁托列托 维纳斯与艾丽安蒂纳 1576 年作	12
杜拉 艾芭 1507 年作	13
卡拉兹奇 巴斯卡特 1588 年作	14
韦查利 忍耐 1554 年作	15
哈雷姆 巴蒂西芭 1594 年作	16
史普兰葛尔 维纳斯与安东内斯 1595 年作	17
塞西斯 蒂安娜与卡里丝特 1601 年作	18
鲁本斯 维纳斯与巴兹卡斯和凯丽丝 1613 年作	19
鲁本斯 琼贝塔和卡里丝特 1613 年作	20
鲁本斯 三美神 1639—1640 年作	21
鲁本斯 齐莫纳与艾弗简妮亚 1617 年作	22
鲁本斯 维纳斯的化妆 1615—1618 年作	23
鲁本斯 勒西皮德丝被劫 1616—1618 年作	24
鲁本斯 佩尔斯凯 1635—1640 年作	25
鲁本斯 天河的起源 1636—1638 年作	26
范·迪克 琼贝塔与安迪奥佩 1617—1618 年作	27
尤尔达斯 丰盛 1625 年作	28
尤尔达斯 苏姗娜与长老们 1630—1635 年作	29
尤尔达斯 丰盛 1649 年作	30
福利尼 修拉斯与精灵们 1630 年作	31
福利尼 后悔的玛丽亚 1630 年作	32
阿鲁巴尼 坐在贝壳上的卡拉蒂安 1630 年作	33
弗·邓尔蒂 命运的三女神 1647 年作	34
威安·龙 意大利式就寝 1650 年作	35
伦勃朗 巴代希巴的沐浴 1654 年作	36
豪特鲁斯德 水浴时的苏姗娜 1655 年作	37
利奇 维纳斯与丘比特 1713 年作	38
瓦特 化妆 1717 年作	39
卢摩瓦努 海拉克雷斯与奥夫安列 1723 年作	40
卢摩瓦努 浴女 1724 年作	41
科瓦贝尔 巴利斯的审判 1728 年作	42
布歇 躺在长椅上休息的裸妇 1752 年作	43
布歇 维纳斯的化妆 1751 年作	44
布歇 奥达丽丝克 1752 年作	45

目录

提休本 阿吉斯与卡拉蒂 1758 年作	46
齐罗提尼特里奥索 睡眠中的艾蒂米奥尼 1791 年作	47
费斯利 被死驱赶的罪过 1792—1796 年作	48
吉拉尔 阿莫尔和普休葛 1798 年作	49
戈雅 裸体的玛哈 1798 年作	50
希克 艾芭 1800—1805 年作	51
诺斯兰 弗罗拉 18 世纪前后	52
布格罗 巴斯卡特 年代不明	53
安格尔 解开索费克斯之谜的奥伊蒂普斯 1808—1825 年作	54
安格尔 格兰德·奥塔丽丝克 1814 年作	55
安格尔 泉 1856 年作	56
葛朗 伊利斯与莫尔费乌斯 1811 年作	57
大卫 阿莫尔和普修凯 1817 年作	58
皮克特 阿莫尔和普修凯 1817 年作	59
德拉克洛瓦 坐姿的裸妇 1817—1824 年作	60
德拉克洛瓦 发狂的梅蒂安 1862 年作	61
哈易艾斯 后悔的玛丽亚 1825 年作	62
哈易艾斯 路丝 1835 年作	63
艾兹卡斯贝尔克 晨妆 1837 年作	64
哈耶茨 浴女 1844 年作	65
希赛兹塞利奥 阿波罗与达夫纳 1846 年前作	66
威尔士 美丽的罗姬娜 1847 年作	67
库尔贝 沐浴的女人 1853 年作	68
库尔贝 眠 1866 年作	69
库尔贝 泉边的浴女 1868 年作	70
鲍尔·博多里 珍珠与浪花 1862 年作	71
阿尔西纳 裸妇 年代不明	72
鲍尼琼斯 菲丽丝与蒂莫福 1882 年作	73
汤伯尼庞塞 按摩 1883 年作	74
阿尔莫尼坦迪马 中意的习癖 1909 年作	75
雷诺阿 梳发的浴女 1895 年作	76
葛朗 诗情 1890 年作	77
姆莱 夏之夜 1890 年作	78
达尼亚诺普惠勒 格雷特赫 1910—1911 年作	79

序言

裸体艺术,是希腊最伟大的传统,也是希腊给全人类最宝贵的精神遗产之一。当全希腊人在每年春天停止一切纷争,举行全裸体的奥林匹克运动会时,人性的光辉——即神性——照亮了尘世的天空。我们不得不认为,正是如此健康的肉体观,直接启迪了苏格拉底、柏拉图等早期人类最伟大、最丰富的灵魂。

最早的裸体艺术,是米龙、菲提亚斯等希腊雕刻家为奥林匹克优胜者创作的裸体雕像,比如著名的掷铁饼者。当然,奥林匹克运动会主要是男性的竞技场,但希腊女性后来也加入了裸体角逐,维纳斯的信徒们为我们留下了不止一件的不朽杰作。

希腊传统被罗马继承下来,有一个美丽的故事曾使我感动不已。罗马城里的一个绝世美女不幸于妙龄早逝,他丈夫决定在下葬前让全城人一睹她的完美肉体,于是抬着她全裸的遗体绕城一周。整个罗马城万人空巷,在静默之中,人们用无邪的目光瞻仰并告别这美的奇迹。假如有一位伟大的艺术家适逢其盛,美的奇迹就不会消失。使奇迹永驻人间,是更加不可思议的奇迹。本册中的大画家,就创造了这样的奇迹。

热爱人体,是一个人生理健康的重要标志;欣赏优美的人体,则是一个心理健康的重要标志。然而人体艺术在整整一千多年的中世纪消失了。文艺复兴的重要成就,就是人体艺术的复兴。几乎没有一位大画家不留下一些人体艺术的杰作:乔尔乔内《沉睡的维纳斯》、波提切利《维纳斯的诞生》、提香《休息中的维纳斯》、达·芬奇《丽达与天鹅》、米开朗琪罗《创世纪》(西斯廷天顶画)、拉斐尔《拉福尔纳里娜》、伦勃朗《凭窗的亨德丽克耶》、委拉斯贵兹《维纳斯和丘比特》、鲁本斯《海伦娜·富尔曼》、戈雅《裸体的玛哈》、安格尔《大宫女》等等。然而所有这些杰作中的女性,都被赋予了非人间的神性意味:她们是天使,是女神,她们那“静穆”的表情似乎在为自己堕入人间而悲哀,她们甚至在为自己的美丽而羞愧,仿佛美丽的肉体是罪恶的渊藪。因此她们的目光是斜睨的、偷觑的、羞怯的、回避的,甚至是沉睡的——古典的美,不是理直气壮的美。

直到马奈的杰作《奥林匹亚》问世,美才开始直面人

生：奥林匹亚直视着每一个人，她为自己的美丽而骄傲。她的目光是人性的目光。她确实是“无耻的”，因为她已经明白，无须为美而羞耻，美不需要无花果叶；美丽比任何事物更有权裸露在阳光下。只有丑陋才需要遮羞，只有充满邪念的孱弱灵魂才会拒绝美丽，只有扼杀生命的罪恶才会逃避阳光。追求美、欣赏美是每个人的天赋自由和神圣权力！

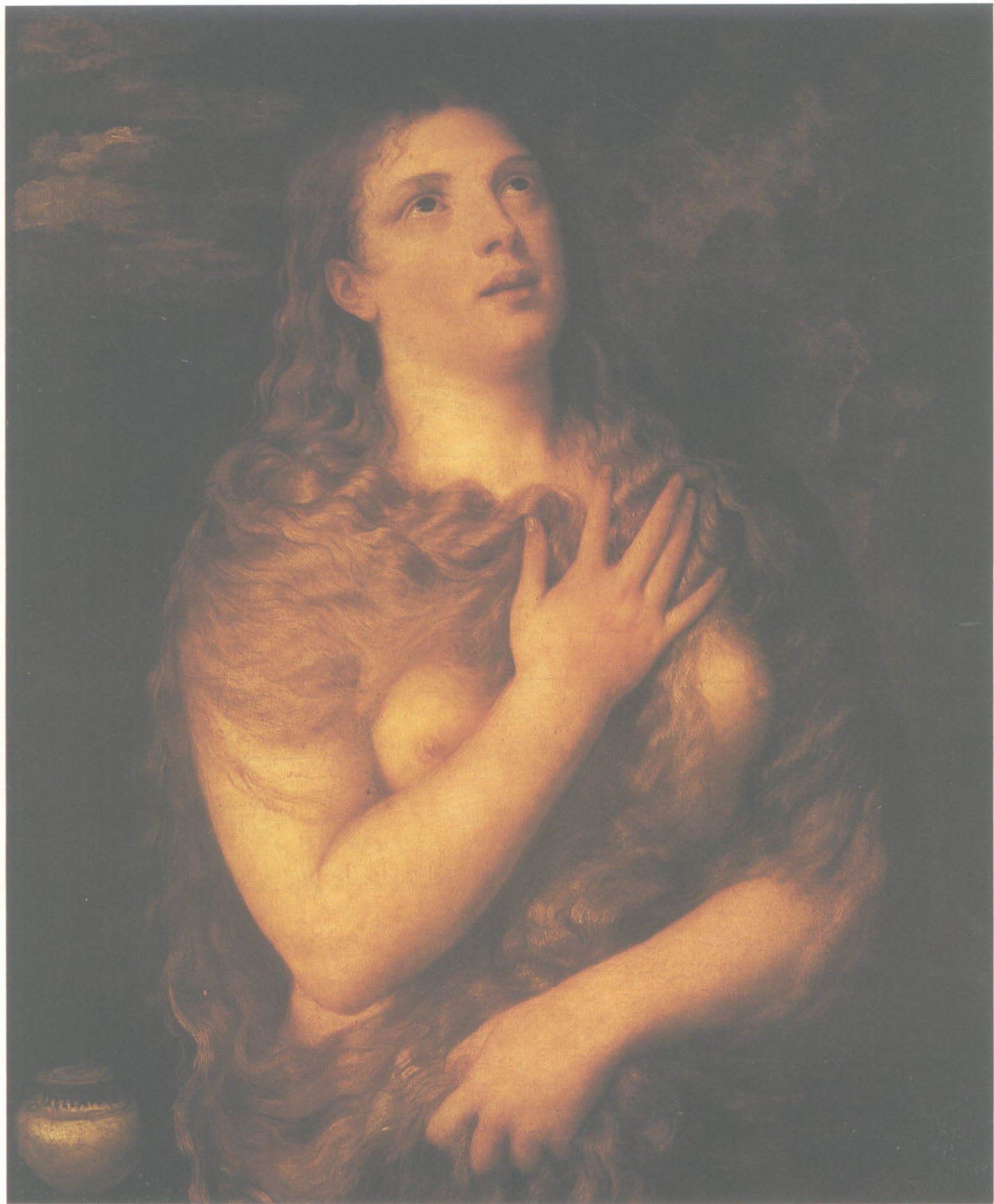
《奥林匹亚》是美术史上伟大的人权宣言。它用真实的人性击败了虚构的神性，它用人间幸福驱逐了天国幻象。它阐明了一个真理：人性中的一切优美，无论灵与肉，只要是真实的，就是真正的、充分的神性，就是神性光辉的全部。《奥林匹亚》使美术史从古代跃入了现代，它震惊和动摇了羞答答的古典趣味，并最终走出了中世纪的阴影，完成了文艺复兴，高奏起胜利的“马赛曲”。

马奈以后的欧洲大画家在人体艺术上的成就，既不可能也无须在此处一一罗列：德加、劳特雷克、塞尚、凡·高、高更、马蒂斯、莫迪里阿尼……；我愿意特别提出的是雷诺阿在人体艺术中的突出地位。雷诺阿充分享用了马奈争取到的伟大的自由，他在一生中创作了近千幅裸体画，其中几十幅被公认为不朽杰作。他神奇地描绘出了女性肌肤的柔软透明、鲜活灿烂，并以史诗式的丰厚博大达到了奇迹般的极致，他的作品是对女性心灵和人性至美的无与伦比的颂歌。

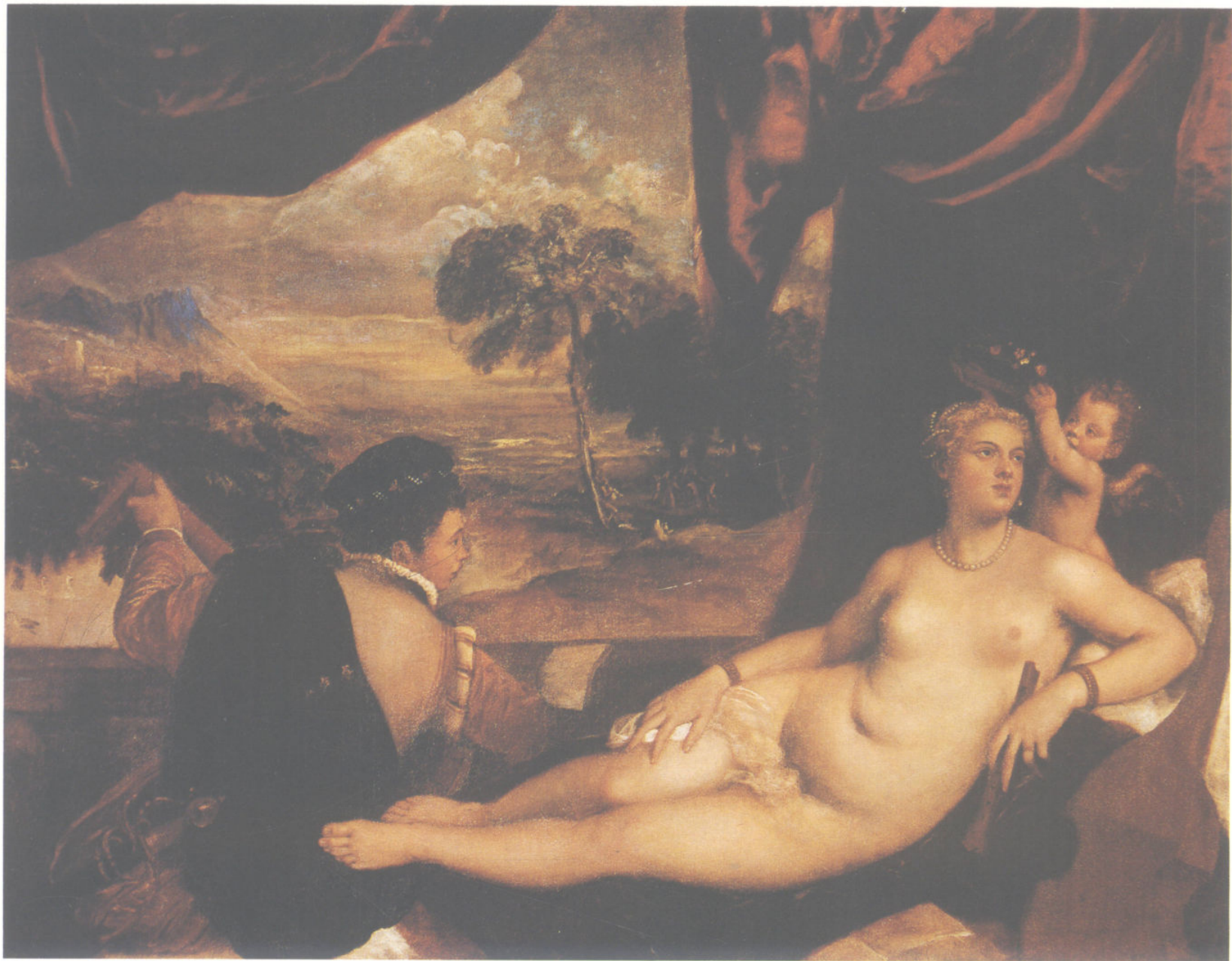
一位哲学家怀着无比崇敬的心情激动地称雷诺阿的作品是“人性绘画”，他认为雷诺阿是“最伟大的大师，是一位表现幸福的圣者”。因为只有当每个女人都得到了幸福，只有当女性的和平与善良、仁慈与宽容遍及世界的每个角落，人间乐园才会实现。

张远山

1995年8月作于上海

提香 后悔的玛丽亚 1530—1535 年作 85×68cm

提香 维纳斯与弦乐器演奏人 1560—1565 年作 165×209cm

贝利尼 照镜子的妇人 1515 年作 62×79cm

达·芬奇 丽达与天鹅 1519年前作 112×86cm

韦基奥 维纳斯与丘比特 1522—1524年作 118.1×208.9cm

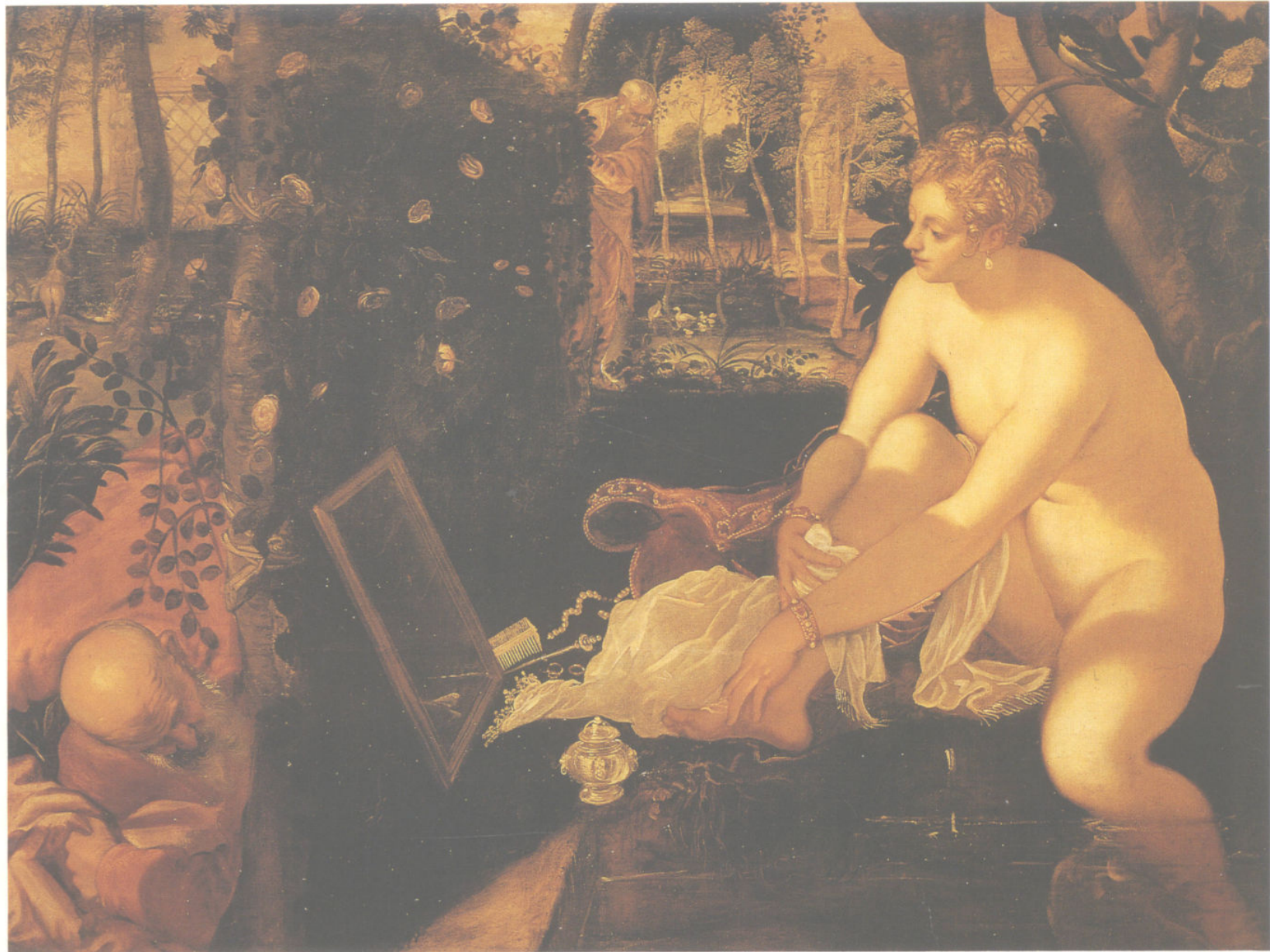
韦基奥 水浴的蒂安娜 1525 年作 77.5×124cm

格林 女人生涯的七阶段 1544年作 97×73cm

布龙齐诺 维纳斯与丘比特的嫉妒 1545-1546年作 193×139cm

丁托列托 苏姗娜的水浴 1550年作 146.6×193.6cm

丁托列托 维纳斯与艾丽安蒂纳 1576年作 146×167cm