

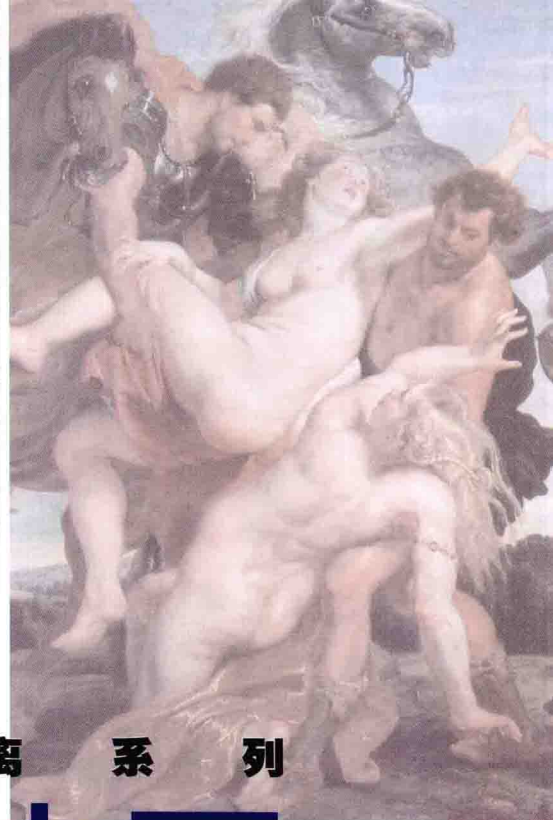

世界大师零距离系列

西洋人体油画

张怀林 编著

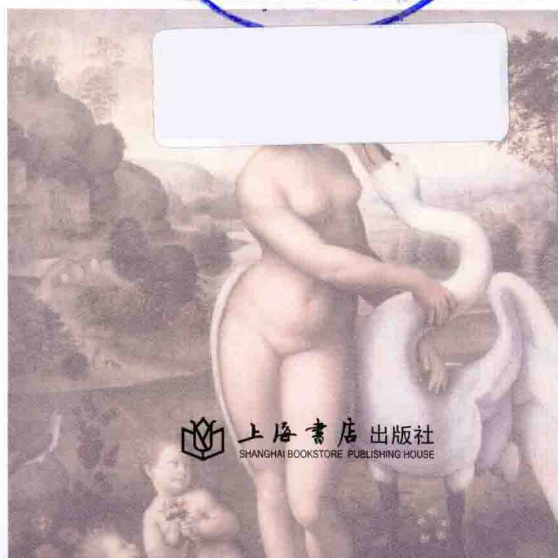
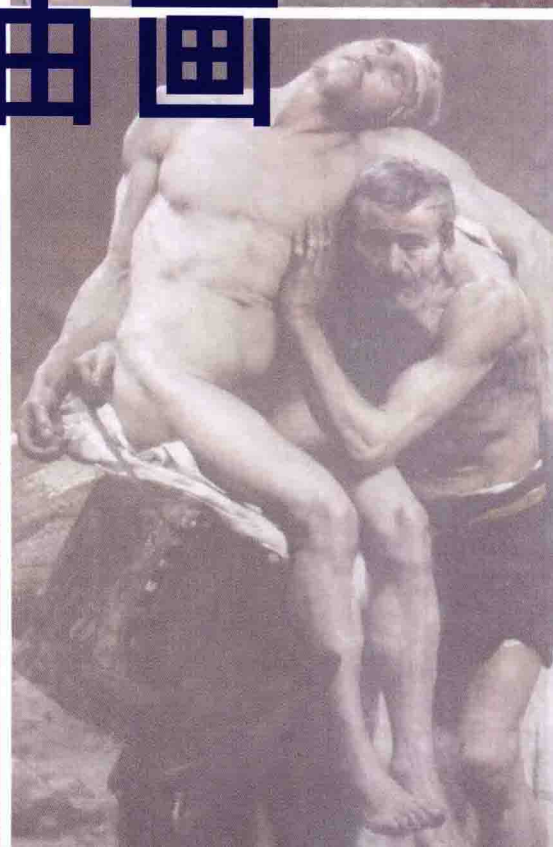
上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

世界大师零距离系列

西洋人体油画

张怀林 编著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

西洋人体油画 / 张怀林编. —上海: 上海书店出版社,
2014. 4

(世界大师零距离系列)

ISBN 978-7-5458-0863-6

I. ①西… II. ①张… III. ①油画—人体画—作品集—
西方国家 IV. ①J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 037005 号

西洋人体油画

编 者 张怀林
责任编辑 汪 昊
策划编辑 包晨晖
封面设计 汪 昊
技术编辑 丁 多
出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心
地 址 200001 上海福建中路 193 号
www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷 上海豪杰印刷有限公司
开 本 889×1194 1/20
印 张 7
版 次 2014 年 4 月第一版
印 次 2014 年 4 月第一次印刷
书 号 ISBN 978-7-5458-0863-6/J. 240
定 价 45.00 元

生命的赞歌

——西洋人体油画

人体艺术就是以裸体为表现形式的艺术。因为“裸体”这个词在世俗中有赤身露体的窘态含义，因此，在与“艺术”组词时，中国人喜欢用“人体”这个字眼，显得更加含蓄。西方人也一样，常常将英语中的“naked”（裸体）改用“nude”，有“艺术加工过的裸体”的意思，显得文气一点。

人体艺术最早起源于欧洲。19世纪末以来，欧洲考古工作者陆续发现了27000年至23000年前奥瑞纳文化时期的大批女人体小型石雕，比较有代表性的是法国洛塞尔持兽角的裸女浮雕像和奥地利威伦道夫的肉体丰满的裸女圆雕像，这些是迄今为止人们发现最早的人体艺术品，被称作“原始维纳斯”。制作者极力地夸大了女性的乳房、臀部和生殖器。在人类审美意识刚刚萌发的旧石器时代晚期，制作这种充满生殖崇拜意味的生育象征符号，更多的是体现祈盼人类自身能不断繁衍，其制作水平也比较原始和粗略（附图1）。

公元前6世纪，出于保卫城邦需要的古希腊人，以展示男人发达的肌肉和强健的体格为时尚，男人赤裸地锻炼身体和参加竞技比赛已司空见惯，为表彰体育竞技优胜者的人体雕塑应运而生。此时的人体艺术，不仅有意识地注入了健美、力量、勇气和信心等美学内涵，而且，人体比例、结构、动态、情感等艺术表现力，也达到相当完美的程度。当时的人们，将这种完美的人体艺术作品视为光与正义之神的化身，取名为“阿波罗”（附图2）。在神的光环保护下，女性雕塑也逐渐冲破世俗的禁忌，剥去“裹身薄衣”，毫无顾忌地展示出女性婀娜多姿的人体之美，并以爱与美之神“维纳斯”命名。到了公元前3世纪的希腊化时期，人体雕塑艺术，不仅达到了古希腊时期的顶峰，而且也成为世界美术史上一座光彩照人的里程碑。经历了五六百年辉煌的古希腊人体艺术，无论在体现人类宝贵的生命价值、崇高的人性尊严和表现人的完美无瑕的肉体、纯洁高尚的情爱等有着哲思的美学观念方面，还是在人体塑造及表情、律动、整体感、均衡感与

和谐性等艺术表现力方面，都在艺术发展史留下了浓重的一笔，也为后世人体油画产生和繁荣，奠定了坚实的基础。

公元13世纪末，在欧洲兴起的以宣扬人文主义精神为核心的文艺复兴运动，反对愚昧的神学思想，提倡人性，肯定人的价值和尊严，倡导个性解放，追求现实生活中的幸福。在这次意识形态领域里掀起的革命风暴中，人体艺术以其所承载的纯真之美自是高树一帜。

古希腊及其后的古罗马人所创造的人体艺术的繁荣局面，曾在欧洲长达1200年黑暗的中世纪被扼杀殆尽。因此，打破宗教禁欲主义对人体创作和欣赏的种种限制，复兴古希腊罗马时期在人体艺术中彰显的人类平等、人性的真善美等价值观，正是顺应了文艺复兴运动的主流思想。这一时期，画家们创作了大量人体艺术的杰作，与人体雕塑作品一起，

附图1 威伦道夫母神 石雕（原始维纳斯，奥地利 公元前24000-前22000）

附图2 列奥哈尔 丽城阿波罗 石雕（古希腊公元前330-前320原作，古罗马公元前140-前130摹刻）

共同创造了世界美术发展史上人体艺术的又一个辉煌。

在古希腊罗马时期，人体艺术的巨大成就主要是体现在雕塑方面，尽管当时在陶瓶绘画和壁画中也有相当数量的人体画面，但尚缺乏在意识形态和艺术形式等层面具有典型意义和重大价值并足以在画坛引起震动的力作（或许有，但没有流传下来）。

文艺复兴时期的人体绘画，从一开始就表现出浓厚的人文精神和强烈的艺术感染力，同时，将科学研究成果引进人体绘画的领域，比如将人体解剖学、透视法等运用在人体结构和画面构图上，遂使得人体表现更加逼真，人物与环境的结合更加协调，也就更让人确信天上的神和地上的人在肉体上没有区别，人类的大自然和神的仙境同样是美好的，从而对人的价值更加肯定更加充满信心。

也正是在文艺复兴运动的早期，尼德兰的凡·艾克兄弟改进并完善了油画颜料的制作工艺，大大增强了油画颜料的表現力，这一成果立即为欧洲大多数画家接受并利用，“油画”这一画种开始产生，并促成了架上绘画的流行。除了壁画仍使用丹培拉以外，架上绘画差不多都采用了油画颜料。当时的画家在以油画去描绘各种各样的题材时，都十分热衷于运用“人体”这一新鲜、敏感且极具表现力和生命力的艺术语言。文艺复兴时期的人体绘画，对哲学观念的诠释更加广泛和深刻，对人自身的研究与认识更加深入，对人的思想、欲望和情感的表达也更加畅快淋漓。

当我们今天去回顾欧洲的文艺复兴运动，会发现这是一场在意识形态领域里发生的摧枯拉朽般的巨大变革，然而，在当时并没有我们想象的那样轻而易举。发起和早期参与这一运动的只是少数思想界的巨人和文学艺术界的精英，一个个宗教团体还存在，一千多年腐朽的封建神学思想在人们的头脑中还根深蒂固，变革也只能潜移默化地进行。因此，绘画创作，尤其是人体绘画，只能通过以古希腊古罗马神话或《圣经》中的宗教故事为题材来表现。为了展示女性丰腴的肉体、优雅的姿态和纯洁的灵魂，画家们最常用的艺术形象是维纳斯、丽达、狄安娜、达娜厄、美惠三女神等。其实，古希腊雕塑家也是经常用这些形象巧妙地抵制世俗对表现女人体的非难。在复兴古希腊文明的时候，画家们顺理成章地秉承了先辈艺术家的智慧选择。

维纳斯是古罗马神话中掌管美丽、爱欲和土地丰饶的女神，在古希腊神话中被称作“阿芙罗狄忒”，火神的妻子，有一个手持弓箭而顽皮的孩子丘比特（恋爱之神）。在神话中，维纳斯是一位极具浪漫色彩的女子，而在古希腊艺术家手下被塑造成美丽、健康、纯洁、高雅的女性形象。公元前4世纪，古希腊的普拉克西特列斯将维纳斯雕成裸体形象，就是著名的《尼多斯维纳斯》（附图3），此后，维纳斯被世人看做是女人体中最典型、最完美的形象，也是古希腊和文艺复兴时期艺术家在女人体艺术创作中表现最多的题材之一。当然，在不同时期和不同艺术家的创作中，维纳斯的人格、秉性被注入了各自不同的

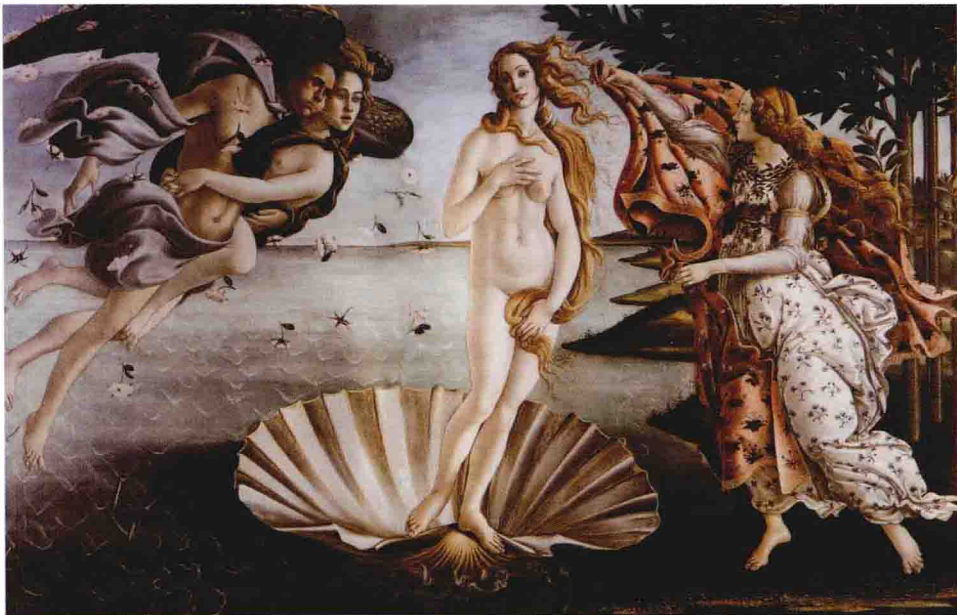
理解和想象，在形象的塑造上也是各具特色、异彩纷呈。

文艺复兴第一个在绘画中表现维纳斯题材的是波提切利。波提切利是一位有着“最伟大的维纳斯诗人”之称的意大利画家，他的《维纳斯的诞生》（附图4）一画，完美地体现了古希腊诗人荷马的诗意：“美丽庄重的阿芙罗狄忒，我要思念她，她戴着金花环，乘着西风吹出的和风，来到起伏的大海上，降落在柔情的浪花中，她抵退了塞浦路斯方向海面的无数尖刀；时辰女神们身佩镶金宝石，欣喜地来迎接她，给她披上神装。”画家运用圆润流畅、优雅连贯的线条、富有音乐感的飘逸韵律，塑造出维纳斯清纯而又端庄的美好形象，并在她的身上折射出人性的耀眼光芒和爱的伟大力量。

在人体艺术世界里，如果说普拉克西特列斯是第一位将维纳斯塑造成站立姿势典范的艺术家，那么，乔尔乔内则是维纳斯卧姿典范的首创者。因为此前，包括古希腊时期，

附图3 普拉克西特列斯 尼多斯维纳斯石雕（古希腊公元前350，古罗马摹刻）

附图4 波提切利 维纳斯的诞生 丹培拉（意大利1485）

在众多的维纳斯形象中从未有过横卧着的姿势。在乔尔乔内《入睡的维纳斯》（P1）一画中，维纳斯全身裸露地仰卧在静谧、悠远的野外风景中甜蜜入睡，姿态是那样的舒展、安详、沉静、优雅，那样的旁若无人，这是只有在仙境中才可以见到的情景。然而，维纳斯那丰腴柔嫩、洁白泛光的肉体，又是那么触手可及。文艺复兴中的借助对神的描绘来体现对自然美的赞颂和对人性、人爱的讴歌的理念，在这幅画中得到了最完美的表现；维纳斯优雅迷人的睡姿，也令众多艺术家为之倾倒。在此后的几百年中，包括提香、克拉纳赫、鲁本斯、戈雅、雷诺阿等绘画大师在内的许多艺术家，都曾创作过类似姿态的人体油画。

受此画影响最深的莫过于提香。提香与乔尔乔内都是威尼斯画派创始人贝里尼的学生。据说提香还曾参与了乔尔乔内之《入睡的维纳斯》中风景的绘制。维纳斯这优美的卧姿，使提香的创作冲动欲罢不能。在此后的几十年中，提香接连创作了维纳斯是呈睡姿的《乌比诺的维纳斯》、《帕尔多的维纳斯》，这也包括一系列《维纳斯和风琴演奏者》（P1）。除了维纳斯题材之外，在《酒神的狂欢》中，提香将画面右下角的山林女神宁芙也画成

仰卧之姿。当然，这些姿态既保留了乔尔乔内式的遗韵，又做了一些改进和创造，这使得古典艺术的精华在维纳斯的形体中被表现得更集中、更完整，也因此美术界产生了较大影响。

提香一生对维纳斯题材有着浓厚的兴趣，除了上述作品以外，他还创作了《天上的爱与人间的爱》、《维纳斯从海上升起》、《维纳斯和阿多尼斯》、《照镜子的维纳斯》等多幅画作，他应是波提切利之后又一位用绘画赞美维纳斯的伟大诗人型画家。

谈到文艺复兴时期的维纳斯绘画，不能不提及当时的德国画家老卢卡斯·克拉纳赫。克拉纳赫早年以绘制宗教画和肖像画为主，中年以后创作了大量维纳斯题材的作品。他的维

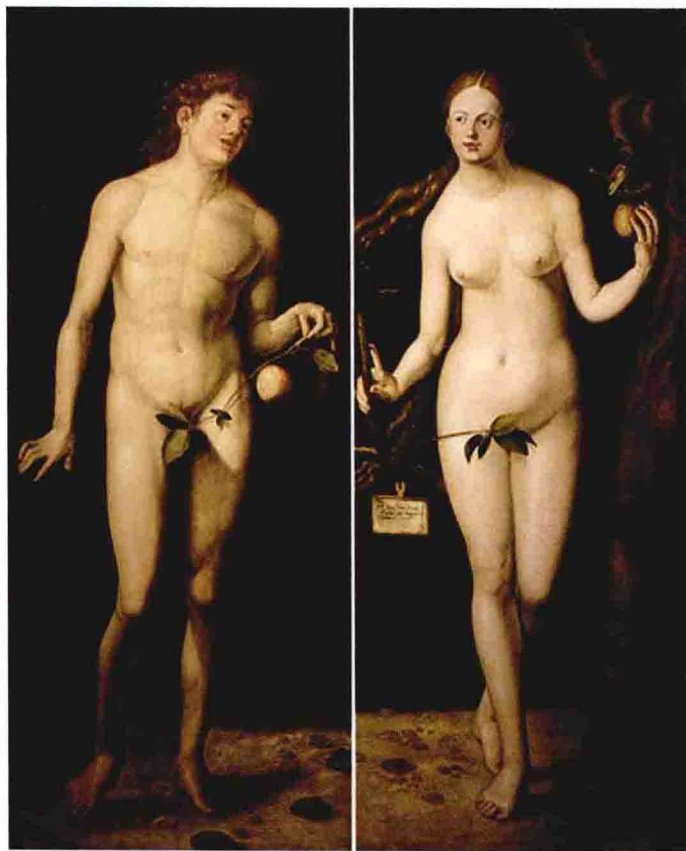
纳斯造型有着自己独特的风格：小小的乳房，修长的躯体，细长的四肢，正面或微侧面，立姿，常见手持欲遮更透的薄纱，颈部和手腕戴着散发女人芬芳的精美饰物，黑色的背景更加突出女性柔嫩的肌肤，身边常陪伴着活泼可爱的丘比特（P3）。克拉纳赫笔下风姿绰约的裸体维纳斯，尽管稍有撩人的世俗气息，但更加突出的是她身上散发着的青春活力，催促人们尽快摆脱陈腐宗教禁欲主义的束缚，努力追求自己的自由和幸福。克拉纳赫的作品，不仅对德国文艺复兴时期美术的发展做出了重要贡献，对其好友马丁·路德发起并领导的宗教改革运动也起到推波助澜的积极作用。

文艺复兴时期表现维纳斯题材的名画还有科雷乔的《森林之王、维纳斯与丘比特》（P3），丁托莱托的《维纳斯和战神被火神发现》、《维纳斯、丘比特和火神》，布隆奇诺的《爱的寓意》（P8），萨斯特利的《维纳斯和情人战神玛尔斯》（P4）等。

《丽达与天鹅》也是文艺复兴画家常画的题材。丽达是古希腊神话中的海仙女，住在一个幽静荒芜的小岛上，宙斯垂涎于丽达的美貌，化作一只天鹅飞到丽达身边，丽达与天鹅成为

亲密的伙伴，并生下一对双胞胎兄弟卡斯托耳和波卢克斯。第一个画《丽达与天鹅》(P1)的画家是达·芬奇，他也是第一个用油画表现人体的画家。达·芬奇在继承《尼多斯维纳斯》站立女性造型典范的同时，对丽达形体进行了属于自己个性的塑造：上半身向左侧扭转，使头、胸、腹形成三个不同方向的平面；提高右侧髋骨，夸大了躯体S形的弧度，这样更加突出了女性的窈窕身姿和青春活力。达·芬奇是一位理性多于情感的画家，在这幅画中，他一方面鼓励人们大胆去追求爱情，同时，还试图进行人类生殖的科学探索。

达·芬奇画了许多幅《丽达与天鹅》的变体画，现存于世的就有三幅。威尼斯画家丁托莱托也画过一幅很精彩的《丽达与天鹅》。

附图5 丢勒 亚当和夏娃 油画(德国1507)

亚当和夏娃是《圣经》里的人物。上帝耶和华用地上的尘土造出亚当，又取下亚当身上的肋骨造成夏娃，他们起初住在伊甸园里，后在蛇的蛊惑下摘吃了智慧树上的果子，明白了善恶和羞耻，因而被上帝逐出伊甸园，成为人类的始祖。文艺复兴的画家描绘这个故事，意在鼓励人们，将人类始祖的自由意志发扬光大。马萨乔于1426年率先在佛罗伦萨的圣玛利亚教堂内画了一幅表现亚当和夏娃的《失乐园》壁画。其后，米开朗基罗在罗马西斯廷教堂画了一幅连环壁画《人的堕落·逐出伊甸园》，拉斐尔也以这个题材绘制了壁画《引诱》。最早用油画绘制《亚当和夏娃》的是尼德兰画家扬·凡·艾克，此画作于1432年，作品具有明显的哥特风格。1507年，扬·凡·艾克忠实的崇拜者、德国画家丢勒，也用油画画了一幅《亚当和夏娃》(附图5)，画中虽沿用了《尼多斯维纳斯》的部分古典造型元素，但他塑造的夏娃天真活泼，有跃动感；而亚当却没有古希腊中男性那常见的剧烈动态，而是显得沉静和稳重。

文艺复兴时期的画家们还创作了许多人体油画的经典作品，如：波提切利的《阿佩莱斯的诽谤》，西诺列利的《潘的聚会》，拉斐尔的《三美神》、《加拉忡亚的凯旋》，贝里尼的《在盥洗室的妇人》，乔尔乔内与提香合作的《乡间音乐会》(P2)，提香的《达娜厄》、《戴安娜和阿克特翁》，科雷乔的《达娜厄》、《爱神丘比特的教育》，丁托莱托的《沐浴的苏珊娜》(P5)、《银河的起源》、《救出亚尔希诺埃》，委罗奈斯的《爱的比喻》，维登的《最后的审判》，老克拉纳赫的《帕里斯的审判》，格里柯的《拉奥孔》以及枫丹白露画派的《女猎神戴安娜》(P5)等。

当欧洲进入17世纪，艺术已不再是宣传人文主义思想和个性解放的工具，更多的是以科学的方法去表现丰富多彩的现实生活和描绘美丽的大自然，肖像画更加流行，风景和静物也从人物画中被剥离出来成为独立画种，人体画数量相比之下减少了许多。随着文艺复兴运动的结束，希腊神话或《圣经》故事作为人体绘画“保护伞”的使命似乎业已终结。然而，200多年来人体绘画精品的不断累积，利用这些题材表现人体艺术已经成为一种传统，17世纪的画家们在创作人体绘画时，大多依然选择希腊神话或《圣经》故事作为题材，所不同的是表现形

式，即将文艺复兴时的庄重、典雅、宁静、含蓄，被代之以豪华、浪漫、激情、神秘的巴洛克风格。

17世纪人体绘画创作数量最多的当属鲁本斯。鲁本斯的画风粗犷豪迈、气势恢宏，人物健壮、肥胖，具有强大的生命力，动态夸张，有时甚至很剧烈，色彩华丽、响亮、饱满，对比鲜明。鲁本斯早年曾游历威尼斯、佛罗伦萨和罗马，不仅饱览了文艺复兴艺术大师的名作，而且认真研究了古希腊和古罗马的艺术传统，他在创作人体画时，对古代神话和宗教故事的题材具有浓厚的兴趣。文艺复兴画家常画的题材，鲁本斯差不多都画了一遍，如：《维纳斯的殓宴》、《维纳斯和阿瑞阿》、《镜前的维纳斯》、《人的堕落》（“亚当和夏娃”）、《三美神》（P8）、《打猎归来的戴安娜》、《戴安娜和卡利斯托》（P8）、《丽达和天鹅》、《迪多之死》（P10）、《奥姆法兰和赫拉克勒斯》（P7）、《收到大卫来信的拔士芭》等。然而，他很有分量的代表作《劫夺吕西帕斯的女儿们》（P6），题材虽是取自古希腊神话，可文艺复兴时期的画家却从没有人画过。

丽达和天鹅（宙斯）生下的双胞胎儿子卡斯托耳和波卢克斯长大成人，英勇善战，他们看中了迈锡尼国王吕西帕斯的两位公主，可是两位公主已经许配给另两位孪生兄弟，于是卡斯托耳和波卢克斯便决定强行夺走两位公主以成为自己的妻子。鲁本斯作品《劫夺吕西帕斯的女儿》表现的是两兄弟正在抢夺公主的瞬间场面。画家以娴熟的表现技巧和惊人的构图能力，塑造了两个彪悍的小伙和一对充满青春活力的裸体公主，画面形成了力与美的对比，激烈与抑制的结合。四个人物和两匹马虽然都在剧烈运动，但各种力的运动方向连成一个周而复始的圆圈，画面激荡着音乐的节奏感和优美动人的旋律。两位裸女屈张俯仰的复杂动态和奇妙的视角，在文艺复兴绘画作品中都是不曾见过的。这幅画不仅是鲁本斯的代表作品之一，而且也是巴洛克风格的一个典型。

与文艺复兴人体绘画不同的地方还有，鲁本斯除了表现古代传统题材以外，也开始关注现实生活。受法国亨利四世遗孀、路易十三的母亲玛丽·德·美第奇委托，鲁本斯以现实与神话相结合，创作了24幅为王后歌功颂德的大型连环绘画《玛丽·德·美第奇的生涯》。画面不仅有现实生活中的人物，

还有神话故事中的裸体仙人（P68、P71、P118），画面充满了浪漫主义色彩。鲁本斯还有一些现代题材的人体画作品，如《披着毛皮的画家妻子》（P10），这是作者为自己第二任妻子海伦·富尔曼画的裸体肖像。富尔曼年轻美貌，鲁本斯非常喜爱她，便给她画了许多肖像画，也常请她为自己做人体模特儿，《收到大卫来信的拔士芭》的模特儿就是富尔曼；1618年波西米亚爆发的一场持续了30年的战争，灾难已经祸及整个欧洲。忧心忡忡的鲁本斯为了表达自己对和平的祈盼，画了《战争的恐怖》（P9）作品。画中描绘了维纳斯正在奋力阻止战神马尔斯打仗，以及普通百姓正在遭受着战争摧残的场景，画面充满紧张、恐怖的气氛，戏剧性极为浓厚。

17世纪的其他绘画大师也画了一些人体作品，题材基本都是古代神话，如：卡拉奇兄弟的《美少年发现维纳斯》，雷尼的《半人马内萨斯绑架狄俄涅》（P12）、卡拉瓦乔的《胜利的爱神》（P7），约丹斯的《丰收的寓意》、《戴安娜与女猎手们》（P14）、《牧神帕昂与修林库斯》，凡·代克的《维纳斯请火神为儿子埃涅阿斯锻造武器》（P11），伦勃朗的《达娜厄》、《拔示芭拿着大卫的信》（P15），普桑的《酒醉》（P15）、《佛罗拉的王国》，布兰查德的《维纳斯与美惠女神受惊》（P12）、勒·布伦的《阿贝拉之战》（P98右下、P100上，局部）、贝尔提尼的《雅各和拉班的联盟》（P126右、P127右，局部）等。比较难得的是委拉斯贵支的《镜前的维纳斯》（P12），这是西班牙自文艺复兴开始以来极为少见的女人体绘画作品。西班牙天主教奉行严格的禁欲主义，尤其自15世纪起，国家设立了异端审判所，专门负责铲除天主教以外的“异端”。画女人体在西班牙被视之为异端行为而无人敢于问津。委拉斯贵支曾游历过意大利，对文艺复兴大师的人体绘画羡慕不已，早有一试身手的创作冲动，然而，残酷的社会现实使他一直未能如愿。直到有一天，机会终于来了，西班牙贵族路易·德利·阿罗委托委拉斯贵支画一幅女人体油画。作为国王菲利普四世的宫廷画师，同时还是国王最亲近朋友的委拉斯贵支，在国王的庇护下，欣然创作了这幅《镜前的维纳斯》。尽管用了女神的名字，而且人体只画了一个背部，然而这幅画在当时的西班牙已经是惊世骇俗之作了。画中女人体的动态虽然采用了乔

尔乔内式的卧姿，但却选择了身体背对观者的视角，而由此愈见人体姿态舒展，线条婉转流畅，有着音乐般的节奏感和韵律美。委拉斯贵支在设计人体造型的时候，并没有像文艺复兴时期那样强调重量感，更没有鲁本斯的丰腴肉感，而是描绘得娇小、苗条，体现了当时西班牙女郎以瘦俏为美的时尚。

从文艺复兴至18世纪，西方绘画艺术的价值重心逐渐从思想解放转向审美追求。当时的宫廷贵族在追求生活上及时行乐和舒适安逸的同时，对艺术品也要求能满足他们感官的愉悦和刺激。在法国皇帝路易十五的情妇蓬帕杜夫人的倡导下，一种崇尚华丽、精美、纤巧和繁琐的“洛可可”风格开始在画坛流行。

洛可可风格的代表画家有华托、布歇等。华托的画有“香艳体”之称，人体画有《仙女与色狼》(P117左上，局部)等；布歇不仅画了许多风俗画和着衣肖像画，而且画了大量的人体画，在18世纪，他可以算得上人体作品最多的画家之一。他的主题性人体画尽管依旧采用古代神话为题材，然而，在风格上却既不是文艺复兴的庄重和典雅，也没有巴洛克的豪华与激情，作品表现出的是精巧、温柔、欢乐和美艳。画家运用高超的造型技巧和色彩表现力，将人体刻画得充满青春活力和理想美，同时富有弹性的娇嫩肌肤又具有强烈的感官刺激性。他的代表作品有《戴安娜出浴》(P20)、《梳妆的维纳斯》、《维纳斯的胜利》、《维纳斯的凯旋》、《火神送给维纳斯武器》(P21)、《维纳斯请求火神提供武器》(P21)、《日落》、《皮格马利翁和加拉泰亚》等。他以维纳斯为题材的人体画，大多充满喜庆欢快的情调，因而也被人们称作“小客厅的维纳斯”。除此之外，布歇还画了一些现实生活中的肖像人体画，如《奥莫尔菲小姐》(P21)、《躺在沙发上的奥达丽斯克》等。

18世纪西班牙画家戈雅，一生只画过一幅人体油画，然而，他的这幅人体画在美术界却无人不知，无人不晓，这幅画就是《裸体的玛哈》(P22)。前文已经说过，西班牙天主教奉行严格的禁欲主义，描绘女人体是被禁止的。受到国王宠信的宫廷画家委拉斯贵支破例画过一幅女人体，不仅冠以“维纳斯”的名字，而且还将身体背了过去。而戈雅画的玛哈，烫着时髦的卷发，双臂扬起，让胴体一览无余地面对观众，眼睛流露出含情脉脉的眼神，并且，将作品取了一个表现当代人物的

题目《吉普赛女郎》(这幅画被后人改名为《裸体的玛哈》)。玛哈不是人名，17世纪至18世纪西班牙人将时尚女性称为“玛哈”，将时尚男子称为“玛奥”)。戈雅还以同一个模特画了一幅《着衣的玛哈》。当时，异端审判所将这两幅作品视为“淫乱绘画”，并起诉了戈雅，而且，《着衣的玛哈》被作为描绘当代女性人体的佐证，令戈雅“无法抵赖”。至于“玛哈”到底是以什么人为模特，当时戈雅为什么画了两幅“玛哈”，后世有多种版本的猜测。然而，戈雅对封建禁欲主义的勇敢叛逆精神，一直被人们传为佳话。戈雅在《裸体的玛哈》中体现出的高超绘画技巧以及画家对人体充满青春生命力的塑造，这在世界艺术史上已均有高度评价。

19世纪是西方美术史第三次艺术高峰时期，先后出现了几个旗帜鲜明、主张各异的艺术流派。然而，不论各流派的艺术主张有何差别，他们对人体绘画却表现出了同样的热情。

新古典主义画家中人体油画作品最多的是安格尔和布格罗。在绘画风格上，他们以古希腊罗马艺术为典范，崇尚古风、理性、严谨和自然，同时，其作品也不失强烈的时代气息。

安格尔有严谨的素描功力，人体轮廓完整，造型准确、简洁而概括，构图严谨，笔触内敛。《瓦潘松的浴女》(P24)是安格尔28岁时的作品，也是安格尔的人体代表作之一。提香的《乡间音乐会》中音乐女神典雅、柔美的背部给了安格尔很大的启发，画家不仅出色地表现出古典法则中的韵律、和谐之美，而且，通过半拉开的幔帐、洁白松软的床褥等环境的精心设计，更加凸显了少女肌肤的丰腴、柔润、单纯、洁净，并营造出一种令人产生浪漫遐想的神秘之感。

《泉》(P24)是安格尔的又一幅人体杰作。这幅作品画家从40岁时开始构思，直到76岁时才完成。作品163cm×80cm，尺幅并不大，而且只有一个人物，但安格尔却为此花费了36年时间的酝酿与构思，这足以体现画家在古典与现代完美结合的道路上探索与实践的痛苦和艰难。这期间，画家曾以《泉》中少女同样的姿态画过一幅《维纳斯的诞生》(附图6)，而作者对此画却并不满意。当然，并不完全因为这个题材曾被无数人画过，而是画家心中所追求的永恒、单纯、精粹、整体的理想之美还没有被淋漓尽致地表现出来。垂暮之年的安格尔，在《泉》中终于实现了自己的理想。女

附图6 安格尔 维纳斯的诞生 油画（法国1848）

人体的站姿，沿用了那种能够引起人们舒适快感的古希腊《尼多斯维纳斯》的S型曲线，少女被塑造得圆润细腻、健康柔美、静穆典雅、清纯圣洁；脚边岩下的小花，隐喻着青春的活力；从肩上罐子里汨汨留下的泉水，既象征着智慧，也

显示着生命的生生不息。

安格尔的人体杰作还有《大宫女》（P25）、《罗杰释放安捷丽卡》、《土耳其宫女与女奴》、《土耳其浴》、《阿伽门农的特使》和《俄狄浦斯和狮身人面像》等。

布格罗是19世纪学院派古典主义人体绘画的另一位重要人物，同时也是安格尔的学生，他的作品追求高度的理想化和唯美主义，有一种源于自然的纯真。与安格尔不同的是，布格罗的人物大多是被安排在现实自然环境中，如海边、林中、草地上或岩石旁等。在人物塑造上，布格罗遵循古典主义之严谨、工细的法则，他说：“必须寻求美和真，必须使作品达到极致。世上只存在一种画，就是能把毫无瑕疵的美完整地呈现到人们眼前的画”。但布格罗在人物的动态设计上，却一反古典主义的典雅、矜持，他所表现出的是现代人的自由、开放，无拘无束。布格罗的人体作品是古典主义与现实主义完美结合的光辉典范。布格罗的人体力作有《爱》（P34）、《少女不受爱神》（P34）、《春天归来》（P34）、《宁芙与萨提尔》（P35）、《愤怒的俄瑞斯忒斯》（P35）、《维纳斯诞生》（P35）等。布格罗也是世界美术史上人体油画作品数量最多的画家之一（P59、P63、P120右上等）。

19世纪新古典主义人体油画名作还有普吕东的《风卷波赛琪》，大卫的《莱昂尼达斯在热尔摩普莱》（P22）、《萨宾女人》，热拉尔的《普塞克与爱神》（P22）等。

浪漫主义画派主张发挥艺术家的想象力和创造性，颂扬人的精神价值及个性解放。作品强调个性化，色彩强烈、笔触奔放。

具有“法国的米开朗基罗”之称的籍里柯，是浪漫主义画派先驱者之一。他的具有强烈悲剧色彩的《梅杜萨之筏》（P28），是世界美术史上人体油画的杰作之一。作者以1816年“梅杜萨”号巡洋舰海难事件为素材，描绘了仅存的十几个人在木筏上与海浪搏斗的惊心动魄场景。在这只岌岌可危的木筏上的人们，有的已经死去，有的悲伤、绝望，有的在努力抗争，有的在寻求获救的希望……生动的表情，夸张的动态，沉重压抑的色调，都与新古典主义之恬美、优雅的画风形成强烈对比。不仅作品本身迸射着震撼人心的艺术效果，也为浪漫主义绘画开出了一片新的天地。

浪漫主义画派的另一位大师德拉克洛瓦，也是善于在作品中大量描绘人体的画家，他的几幅在美术史上赫赫有名的大作如《希奥岛的屠杀》（P83右下、P109左下）、《萨达纳巴尔之死》、《但丁的渡船》、《自由领导人民》等，其中都有全裸或半裸的人体形象。《萨达纳巴尔之死》（P29）是一幅悲剧色彩浓重的油画作品。画面描绘的是阿尔及利亚第一王朝的最后一位君王萨达纳巴尔在叛军攻破皇宫即将被处死之前，命令其侍从将他的妻妾先行杀死的场景。女人体粉白的肌肤及几块雪白的披布，与房间四角的阴暗色调形成强烈对比，而处在房间中间明亮处的鲜红床单和地毯格外刺眼，房间凌乱不堪，女人们临死前痛苦地挣扎，这一切都成功营造了画面的恐怖血腥气氛。

在19世纪的法国，还有一个以赞美大自然、歌颂劳动人民现实生活为宗旨的现实主义画家群体，他们的作品注重客观性和典型性。他们也画人体，如库尔贝的《泉水》（P33）、《画室》、《泳客》（P25）等，人体的塑造平淡天真、轻松自然。

印象派画家反对官方学院派艺术的墨守成规，否定以题材为中心的创作方法，主张把颜色和形体作为绘画艺术的重点。不注重刻画人物内心情感，强调描绘对象的外在形象及对外光的研究和色彩微妙变化的表现。他们在人体绘画的表现上很好地体现了自己的艺术主张。

印象派的人体画不去表现圣经故事或古代神话的题材，而只表现当代现实生活。印象派奠基人马奈的人体作品《奥林匹亚》（P38），尽管是以古希腊神话中众神聚居地作为画题，但画面与古希腊神话毫无关系。画中躺着的裸女，从头上插着催情用的兰花，脚上穿着一只拖鞋，画面右部暗处那只弓着腰的黑猫，以及黑人女仆替“客人”送过来的一束鲜花来看，都暗示着这是一位妓女。这应是画家对学院派恪守古典题材的一种讽刺和调侃。除了作品主题以外，人体强化轮廓线条，平面敷色，舍弃以明暗法表现立体感的创作方法，也是对学院派的一种挑战。马奈在他的另一幅当时也颇受争议的人体作品《草地上的午餐》（P76左下，局部）中，无论是绘画题材还是表现技法，同样体现着与古典主义学院派对立的创作姿态。

雷诺阿是印象派中很有影响的画家之一，他的作品题材以表现女性和儿童为主，尤其擅画女人体。其笔下的女人体，优雅、自然、甜美，充满着青春的活力。画家善于运用明朗、艳丽、丰富、华美的色彩，去表现女性那种柔润而又富有弹性的肌肤，并借助细小的笔触和闪烁、颤动的光影，营造画面轻松、愉悦的艺术效果。雷诺阿并不介意人们对他的作品过于追求唯美的评价，他说：“为什么艺术不能是美的呢？世界上丑恶的事已经够多的了。”雷诺阿这种热爱美好事物的心态，在他的绘画作品中淋漓尽致地表现了出来，不仅感染了观众，反过来也不断使自己陶醉其中，这也许就是这位寿星画家晚年仍在人体画领域笔耕不辍的原因之一。

印象派及后印象派的几位著名画家，也大多有人体油画作品名世，如德加的《抚颈的浴女》，毕沙罗的《溪边》，修拉的《摆好姿势的女人》，塞尚的《游泳者》、《那不勒斯下午》，梵高的《斜倚的女人体》，高更的《梦》（P40），劳特累克的《正在穿袜子的妇女》等。

19世纪除了以上以法国为中心的四大艺术流派以外，欧洲许多国家也各有一些艺术主张和艺术风格独特的流派，这些流派总的来说还是以具象绘画为主，其中不少画家也或多或少画过人体油画。如法国象征主义画家夏凡纳的《希望》（P40）、摩罗的《贾森和美狄亚》（P41）、雷东的《维纳斯的诞生》、亨利·卢梭的《梦》，德国浪漫主义画家柯尔内里乌斯的《奥德赛与波吕斐摩斯》、英国拉斐尔前派画家亨特的《受庇护的基督教传教士》、沃特豪斯的《海拉斯与山林水泽女神》（P37），英国古典主义学院派画家莱顿的《海》（P48上）、《渔夫和美人鱼》（P114左下）、《站立的女人体》（P87左）、台德玛的《古罗马温水浴室》（P56上）、奥地利维也纳分离派画家克里姆特的《达娜厄》（P43）、席勒的《家》，瑞典画家佐恩的《在沃纳划的船上》（P30）等。

20世纪，艺术已向着更加多元化的层面发展。在现代艺术家笔下，人体已失去了传统意义上的美学内涵及独特的艺术感染力。但仍有一批继续坚持具象绘画道路的画家，人体仍是他们热衷的表现形式之一，在艺术观念和绘画技巧方面，既有对传统的继承，也有各自进行的程度不同的探索和创新（P43、P44、P46）。

序·生命的赞歌
——西洋人体油画
1

人体油画作品
1

女人体
45

男人体
88

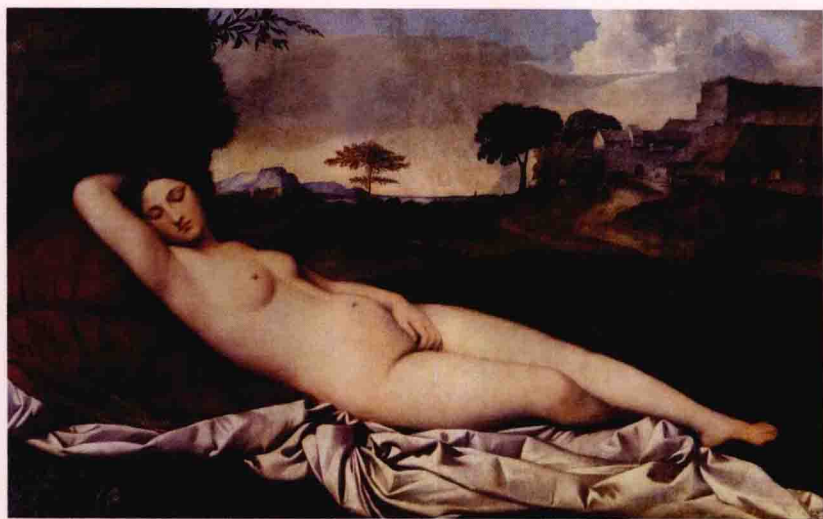
男女组合人体
113

儿童人体
121

丽达与天鹅 达·芬奇（意1508）

入睡的维纳斯 乔尔乔内（意1510-1511）

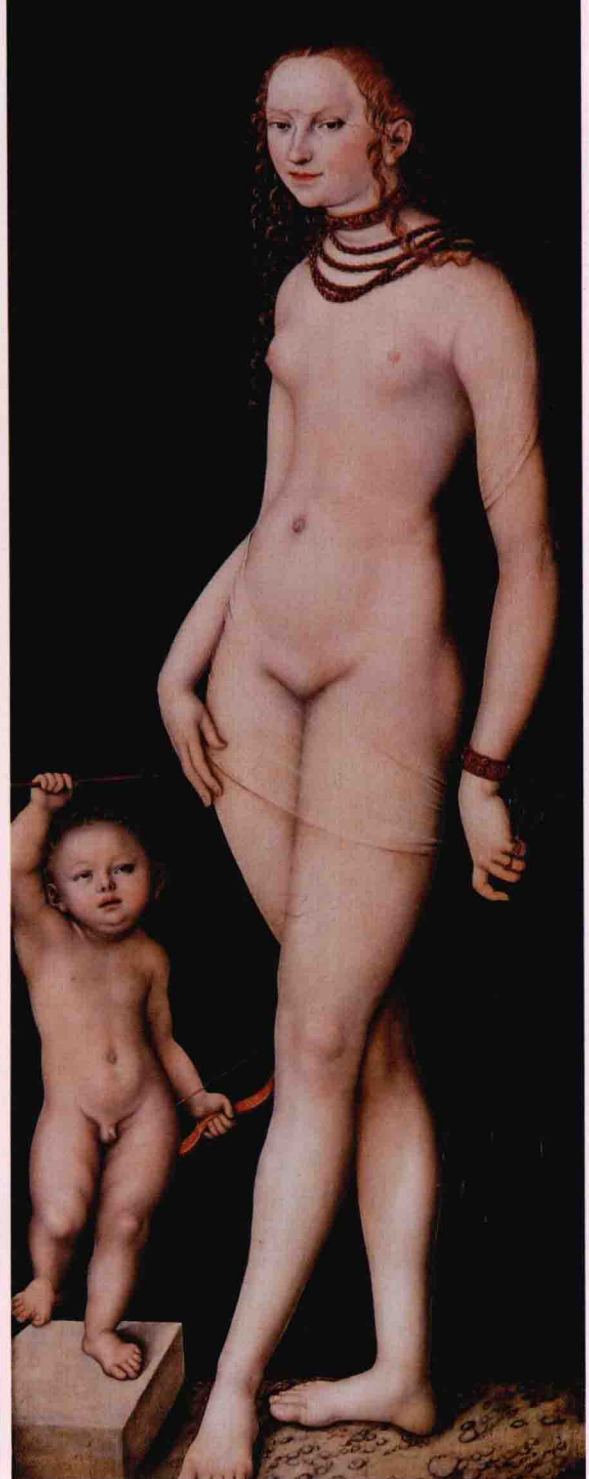

维纳斯和风琴演奏者 提香（意1550-1552）

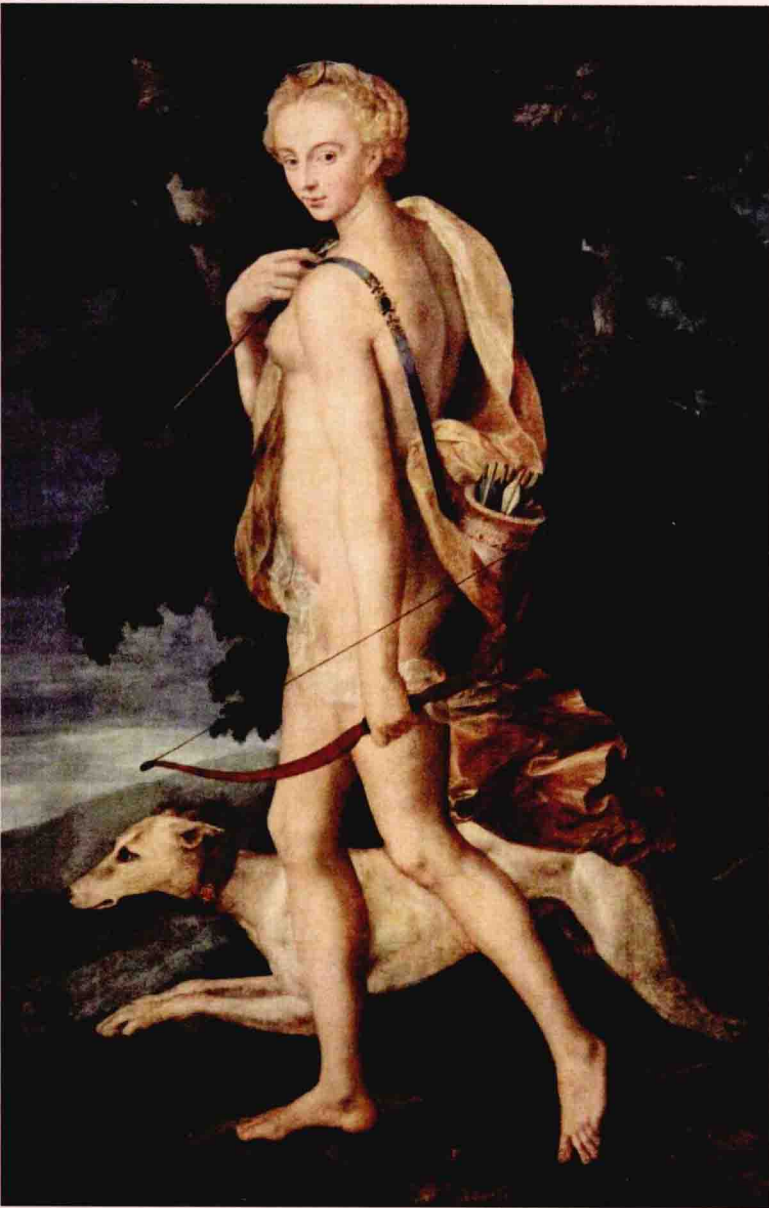

森林之王、维纳斯和丘比特 科雷乔（意1524-1525）

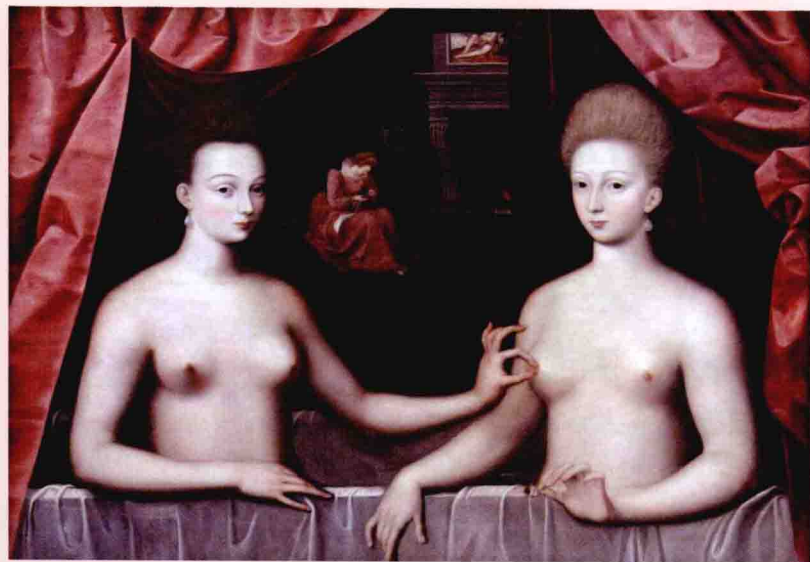

维纳斯与丘比特 克拉纳赫（德1530）

女猎神戴安娜 枫丹白露画派（法16世纪）

浴中的加布莉艾尔姐妹 枫丹白露画派（法1595）

沐浴的苏珊娜 丁托莱托（意1555-1556）