

从波提切利到毕加索

人体画名作选

艺术鉴赏丛书

从波提切利到毕加索

人体画名作选

王小明 编

中国连环画出版社

装帧设计： 王小明 孟庆谷

人体画名作选 艺术鉴赏丛书

王小明 编 王子野 序

中国连环画出版社出版发行（北京北新桥板
桥南巷7号）

新华书店总店北京发行所经销

印刷者：北京胶印二厂

1989年7月第1版第1次印刷

印 数：3000 开本：787×1092毫米1/16

ISBN 7—5061—0182—3/J·206

印 张：4 ½

定价：28元

序

人世间什么东西最美？古希腊的雕塑大师菲狄阿斯回答道：“再没有什么东西比人的形体更完美的了，因此我们把人的形体奉献给我们的神灵。”根据史书的记载，古希腊人的祭神庙会上经常出现少女跳裸体舞和青年运动员裸体竞技的场面。因为在他们看来穿了衣服作这些表演是对神灵的亵渎，只有完美的肉体才是神灵的属性。说到希腊的裸体雕塑更是举世闻名脍炙人口的不朽之作。

人体艺术的创作源远流长，并不是从古希腊才开始的。但是希腊雕塑的发达程度是惊人的。

据说当年罗马清理希腊遗物，广大的罗马城中雕塑的数目竟和居民的数目几乎相等。法国艺术理论家丹纳在《艺术哲学》内说道：“雕塑如此发达，花开得如此茂盛，如此完美，长发如此自然，时间如此长久，种类如此繁多，历史上从来不曾有过第二回。”也就是说古希腊的雕塑的繁茂掀起了人体艺术的第一个高潮。这个高潮一直持续到古罗马时代，历时数百年而不衰。历史进入中世纪，基督教的黑暗势力统治欧洲，禁欲主义到处流毒，裸体艺术被目为离经叛道，受到严厉禁止。于是这种艺术不得不走向低潮。直到十五世纪意大利吹起文艺复兴的第一声号角，它才冬尽春回，进入了又一个高潮。

这个时期的画家在人本主义思想的影响之下非常重视画人体。他们认为人才是绘画的主体，其余的一切都只是人的附属品。意大利文艺复兴时期的艺术大师之一米开朗基罗明确地指出艺术真正的对象是人体。另一位大师达·芬奇也肯定说：“人是神圣之物，人体是自然界中最美的对象。”依据这种思想的指导，在意大利产生出大批的第一流的完美的人体画。

意大利那时的大画家虽有流派之分，但在重视画人体这一点上是完全一致的。他们追求的理想人体是以希腊的典型为楷模：体态匀称、发育健康、构成一个和谐的整体。这就是通常所称的古典美。它给人以端庄、优雅、圣洁、高尚的感觉，引起人们对世俗生活的热爱，激起奋发上进的精神。

王子野

由此可见人体艺术在艺术品类的档次中理应占居最高的档次。这种艺术从文艺复兴以来基本上已受到重视，越来越被人们所喜爱。可是对它的争议从来没有停止，不仅在东方国家，而且在西方国家也受到不少人的误解和非议。

举例而言。十八世纪法国的启蒙学者卢梭在他与当时著名的学者达朗贝尔讨论戏剧的一封信里讲到法国的贵族社会里有一种旧的保守势力就很厌恶裸体的绘画、雕塑和裸体的戏剧表演，认为这些东西伤风败俗，是诱人为恶的猥亵之物，理应禁止而不应提倡。卢梭反驳他们说：“感性的力量本身是薄弱的和局限的，只有加进想象才能使它们成为破坏的力量……正是这个想象打开了人的眼睛，使它看到更加迷人的东西，他已经不是从简单的裸体上，而是从有复盖的东西底下看到它。没有什么朴素的服装能不被欲火中烧的眼光所穿透。年轻的中国妇女在裙下半露出穿绣鞋的小脚脚尖在北京招来的灾难，比世界上最美的少女在台盖特山麓（斯巴达人祭神的庙会所在地——笔者）跳裸体舞所引起的后果还要大。”

卢梭教导人们说，只要我们的心和眼都是纯洁无邪的，看什么都能受到教益。否则，心眼不纯洁，看什么都在胡思乱想，后果必然不好。问题不在于裸体非裸体。因此欣赏裸体艺术必须有端正心态的要求，尤其是对入世未久的年轻人，好奇心大，对一些不理解的新事物，往往感到困惑，这就需要对他们进行耐心而又有说服力的教育。对于有些作品，情况比较复杂，在欣赏时应作分析。我们这本画册只限于绘画，篇幅不大，只选了六十幅作品。但是年代跨度却很大，有四百多年之久。上自十五世纪的波提切利，下迄二十世纪的毕加索，当然在这几百年间亚欧各画派的重要画家的作品为数可观，这里所选只是很少一部分。而且由于材料来源的限制，遗漏在所难免。

注：文内引用卢梭的信上的话见中国文联出版公司出版的《文艺理论译丛》②。

目 录

序	王子野
春〔意〕波提切利	1
维纳斯的诞生〔意〕波提切利	2
巴库斯〔意〕达·芬奇派	3
西斯廷教堂天顶人物之一〔意〕米开朗基罗	4
风景中的维纳斯〔德〕鲁卡斯·克拉纳哈	5
沉睡的维纳斯〔意〕乔尔乔奈	6
田园合奏〔局部〕〔意〕提香	7
田园合奏〔局部〕〔意〕提香	8
维纳斯〔意〕提香	9
维纳斯和音乐家〔意〕提香	10
爱的寓意〔意〕索多马	11
三美神〔意〕拉斐尔	12
甜睡的安蒂奥贝〔意〕柯勒乔	13
爱娃·布里玛·邦托拉〔法〕〔大〕让·卡森	14
寓意〔意〕布伦兹诺	15
沐浴的苏珊娜〔意〕丁托列托	16
猎装的狄安娜〔法〕芳蒂纳波罗派	17
维纳斯和阿莫尔〔荷〕斯思托利思	18
玛利·多·美蒂西斯的教育〔佛兰德斯〕鲁本斯	19
马尔赛优的到来〔局部〕〔佛兰德斯〕鲁本斯	20
镜前的维纳斯〔西〕委拉士开兹	21
惊人的维纳斯和三美神〔法〕捷克·布朗夏尔	22
拔西巴的水浴〔荷〕伦勃朗	23
仙女与森林之神〔法〕华托	24
沐浴的狄安娜〔法〕华托	25
海拉库累斯和奥法莱〔法〕卢莫瓦纳	26

卢诺和阿尔米达〔法〕布歇	27
沐浴的狄安娜〔法〕布歇	28
王妃〔法〕布歇	29
狩猎归来的狄安娜〔法〕布歇	30
沐浴的少女们〔法〕弗鲁格纳尔	31
帕里斯和海伦之恋〔法〕大卫	32
三美神〔法〕卢纽	33
普赛克的诱拐〔法〕普鲁东	34
爱神和普赛克〔法〕吉拉尔	35
朗哲埃罗和安哲里柯〔法〕安格尔	36
泉〔法〕安格尔	37
爱神和普赛克〔法〕庇科	38
弗朗西斯科和保罗〔法〕舍费尔	39
玛利埃达、罗马的女奴〔法〕柯罗	40
妇女和灯心草〔法〕埃贝尔	41
维纳斯的诞生〔法〕夏赛里奥	42
化装的爱斯蒂尔〔法〕夏赛里奥	43
妇女和犬〔法〕库尔贝	44
泉〔法〕库尔贝	45
维纳斯的诞生〔法〕卡巴奈	46
斗鸡的希腊青年〔法〕简罗姆	47
维纳斯的诞生〔法〕布克罗	48
独角兽〔法〕莫罗	49
吉生〔法〕莫罗	50
圣洁的苏珊娜〔法〕埃奈尔	51
奥林匹亚〔法〕马奈	52
浴女〔法〕马奈	53

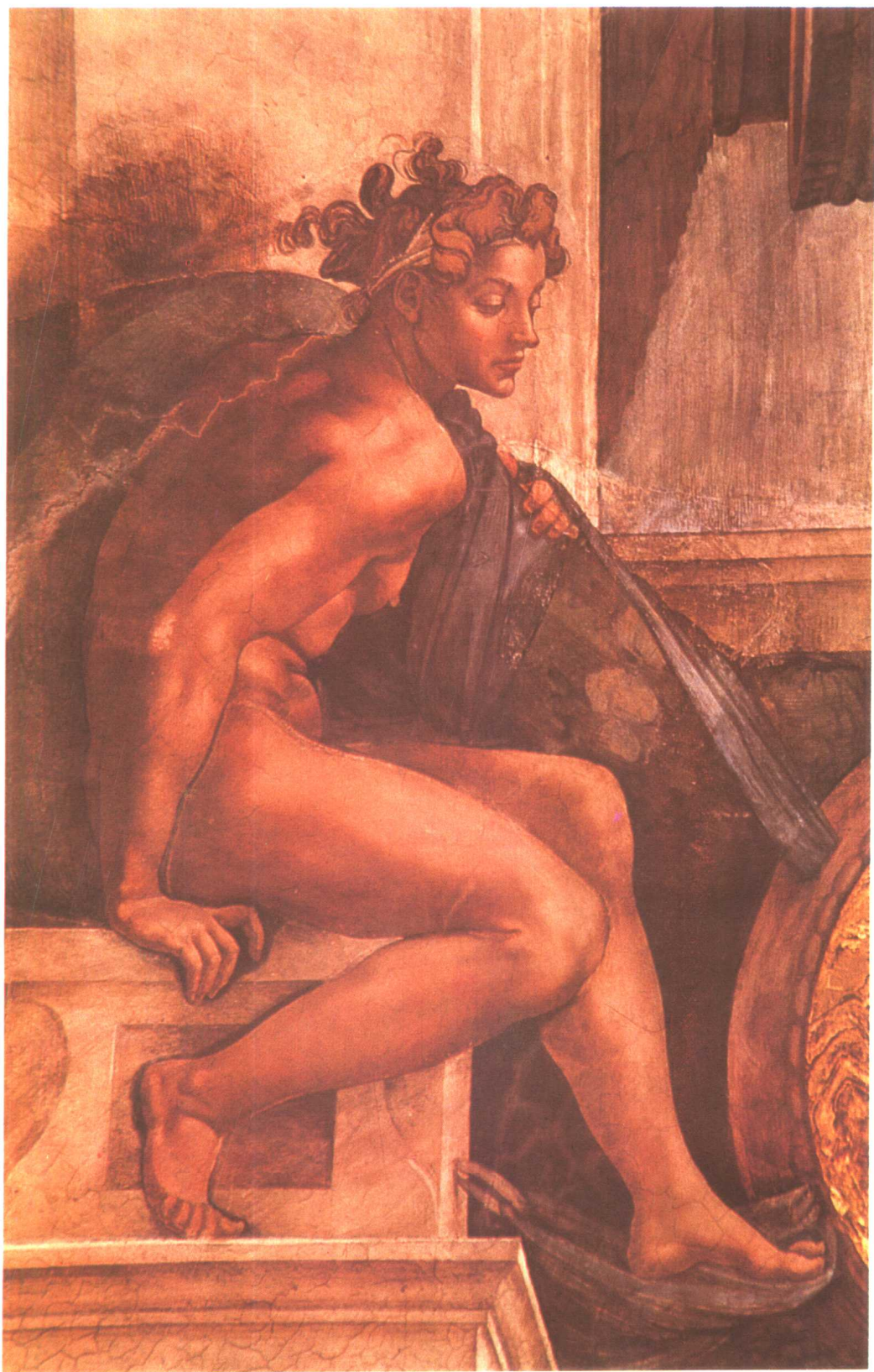
浴后〔法〕德加	54
泉〔法〕雷诺阿	55
风景中的妇女〔法〕雷诺阿	56
阳光下的妇女〔法〕雷诺阿	57
瓦依尔玛蒂〔法〕高庚	58
模特〔法〕修拉	59
梳妆〔西〕毕加索	60
真理〔法〕莱菲布尔	封面
画家及作品简介	

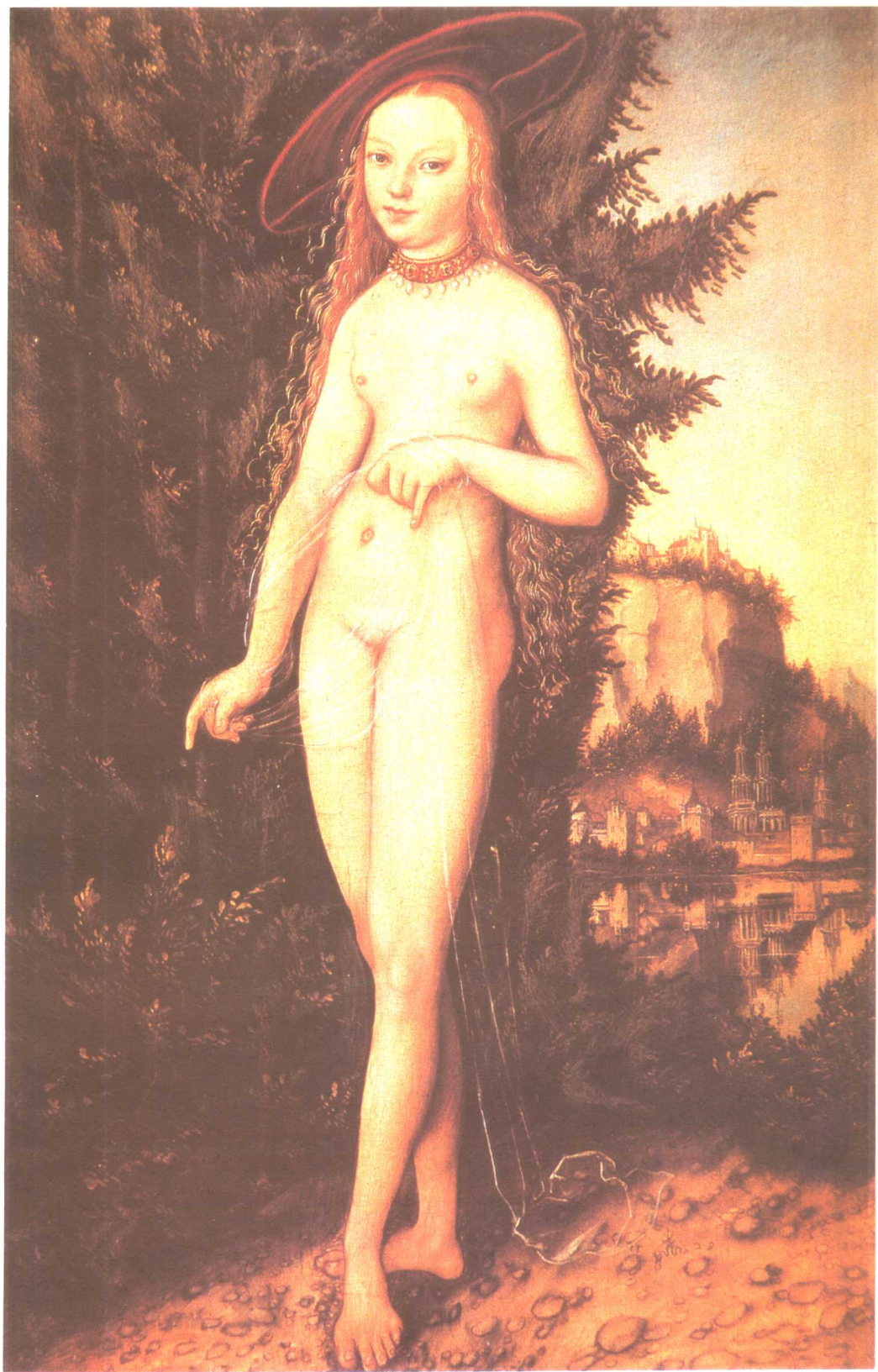

2 维纳斯的诞生〔意〕波提切利

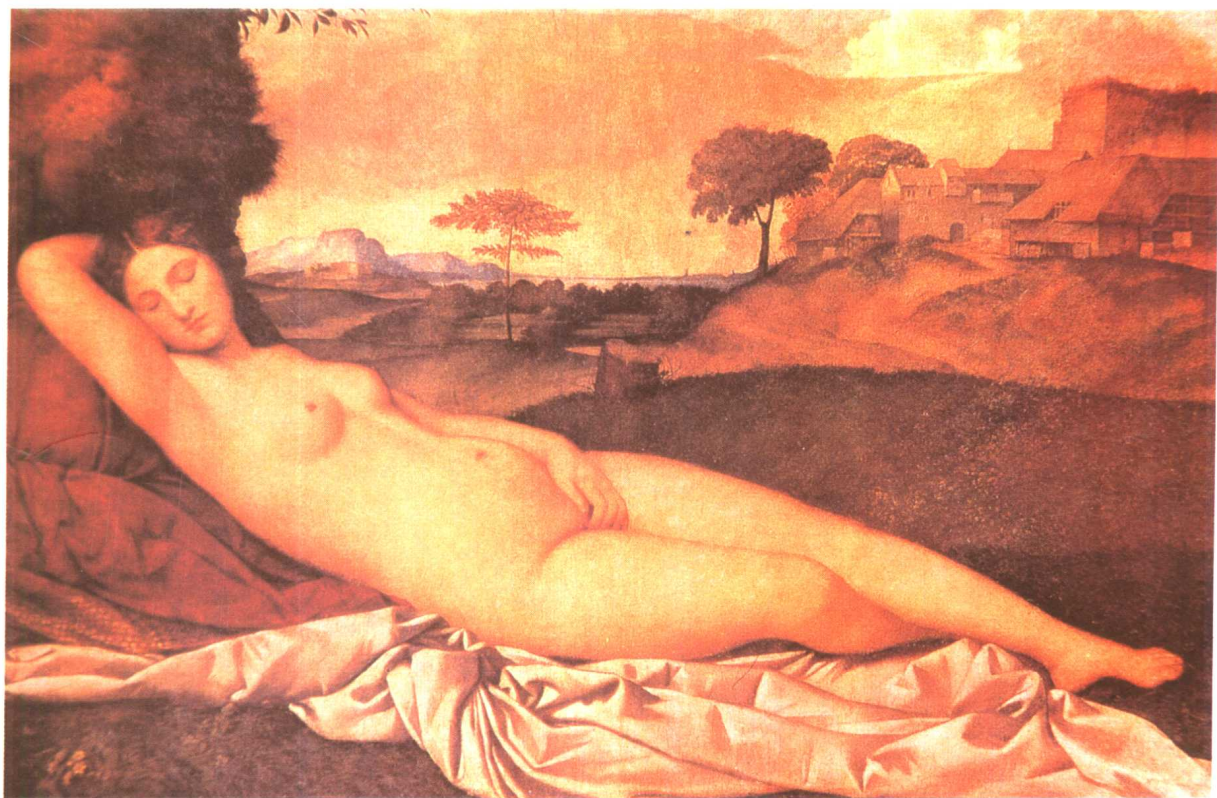

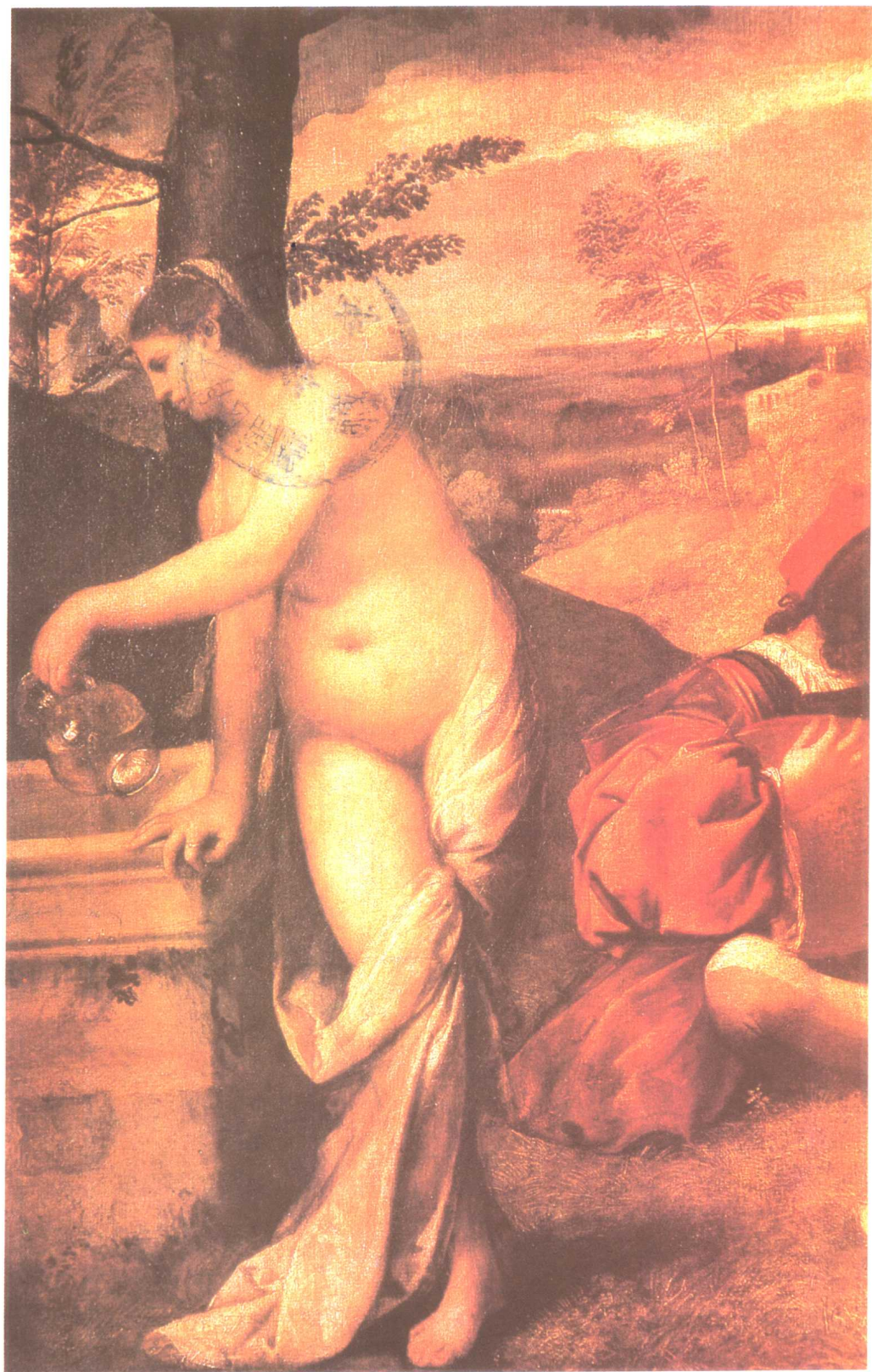

4 西斯廷教堂天顶人物之一（意）米开朗基罗

风景中的维纳斯〔德〕鲁卡斯·克拉纳哈 5

田园合奏（局部）（意）提香 7

8 田园合奏'（局部）〔意〕提香

