

THE APPRECIATION OF
WORLD NUDE
MASTERPIECES

世界人体名画鉴赏

■ 刘 珩 杨永胜 主编

3

北京工艺美术出版社

世界人体名画鉴赏

SHIJIE RENTI MINGHUA JIANSHANG

3

江苏工业学院图书馆
藏书章

北京工艺美术出版社

梳妆中的埃斯特 / 夏塞里奥

浴室 / 塔得玛

金发浴女 / 雷诺阿

十九世纪 现实主义人体名画

浴女 [法国]库贝尔	217
波涛中的女子 [法国]库贝尔	218
泉 [法国]库贝尔	219
画室 [法国]库贝尔	220
睡 [法国]库贝尔	220
裸女 [西班牙]拉蒙	221
珍珠和海浪 [法国]博德里	222

十九世纪 英国人体名画

雅各布和雷切尔 [英国]戴斯	224
海蒂发现唐璜 [英国]布朗	225
死亡的阴影 [英国]亨特	226
维纳斯 [英国]罗赛蒂	227
命运的车轮 [英国]琼斯	228
皮格马利翁组画(之一、二) [英国]琼斯	229
受诱惑的夏娃 [英国]史坦霍普	230
沐浴的普赛克 [英国]莱顿	231
玩球的希腊姑娘 [英国]莱顿	232
看守金苹果 [英国]莱顿	232
紧头带 [英国]波因特	233
安德洛墨达 [英国]波因特	234
出水芙蓉 [英国]波因特	235
浴室 [英国]塔得玛	236
发现摩西 [英国]塔得玛	238
希伯蒂亚 [英国]米切尔	238
仲夏之夜 [英国]摩尔	239
许拉斯和水仙女 [英国]沃特豪斯	239
罗马妇女 [英国]戈德沃德	240

十九世纪 印象派人体名画

奥林匹亚 [法国]马奈	241
金发女郎 [法国]马奈	242
梳发女子 [法国]德加	243

盆浴 [法国]德加	244
横躺在地板上的浴者 [法国]德加	244
《莱茵河的黄金》第一场 [法国]拉图尔	245
浴女与狗 [法国]雷诺阿	246
阳光下的裸妇 [法国]雷诺阿	247
大浴女 [法国]雷诺阿	248
帕里斯的裁判 [法国]雷诺阿	250
金发浴女 [法国]雷诺阿	250
坐着的浴女 [法国]雷诺阿	251
摆姿势的模特 [法国]修拉	252
阿斯尼埃尔的沐浴 [法国]修拉	252
五个沐浴女 [法国]塞尚	253
沐浴男人 [法国]塞尚	254
大浴女 [法国]塞尚	254
爱坦·帕拉里 [法国]高更	255
持扇的塔希提少女 [法国]高更	256
君在何方 [法国]高更	256
有芒果的女人 [法国]高更	257
神日 [法国]高更	257
裸女 [法国]劳特累克	258
镜前的裸体女子 [法国]劳特累克	259
罗拉 [法国]吉尔威克斯	260
手术 [法国]吉尔威克斯	261
绑架阿密莫妮 [瑞士]贾可莫蒂	262
吉普赛少女 [美国]萨金特	263
欧仁·杜瓦扬夫人 [意大利]博尔迪尼	264

十九世纪 俄罗斯人体名画

贝斯希尼 [俄国]布留洛夫	265
庞贝城的末日 [俄国]布留洛夫	266
意大利的中午 [俄国]布留洛夫	266
基督显圣 [俄国]伊凡诺夫	267
柏勒洛丰出发去杀死喷火 女怪客迈拉 [俄国]伊凡诺夫	268
命运女神与乞丐 [俄国]马尔科夫	269

日本伞下的姑娘 / 凯尔希纳

玫瑰色的裸体 / 莫迪里亚尼

裸妇习作 / 加山又造

十九世纪 象征主义人体名画

死神与少女 [法国]夏凡纳	270
艺术与诗歌女神集合在神圣的森林 [法国]夏凡纳	270
海边的年轻女孩 [法国]夏凡纳	271
夏 [法国]夏凡纳	271
俄狄甫斯和斯芬克斯 [法国]莫罗	272
杰森 [法国]莫罗	273
独角兽 [法国]莫罗	274
狮之情人 [法国]莫罗	275
忧郁与理想 [瑞士]施瓦伯	276
埃勒 [法国]摩沙	277

二十世纪 现代派人体名画

沐浴 [瑞士]瓦洛顿	278
诱拐欧罗巴 [瑞士]瓦洛顿	280
桔黄色帷幕的裸女 [瑞士]瓦洛顿	280
逆光下的裸女 [法国]博纳尔	281
全裸图 [法国]博纳尔	282
亚当与夏娃 [奥地利]克里姆特	283
达娜厄 [奥地利]克里姆特	284
拥抱 [奥地利]席勒	285
拥抱的两少女 [奥地利]席勒	285
玫瑰色的裸体 [意大利]莫迪里亚尼	286
坐着的裸女 [意大利]莫迪里亚尼	288
卡米莉娜 [法国]马蒂斯	289
蓝色的裸体 [法国]马蒂斯	290
舞蹈(第II号) [法国]马蒂斯	290
懒散的后宫佳丽 [法国]马蒂斯	291
躺在沙发上的女人 [法国]马尔凯	292
印度舞蹈者 [荷兰]凡·东根	293
梦 [法国]卢梭	294
夏娃 [法国]卢梭	294
生命 [西班牙]毕加索	295
躺着的裸女 [西班牙]毕加索	296

画家和模特儿 [西班牙]毕加索	296
阿维尼翁少女 [西班牙]毕加索	297
梦 [西班牙]毕加索	298
画家与模特儿 [法国]杜菲	299
三个女子(局部) [法国]莱热	299
亚当和夏娃 [法国]瓦拉东	300
戴绿帽的裸女 [美国]帕斯金	301
穿红凉鞋的裸女 [美国]帕斯金	301
奇奇的半身像 [法国]基斯林	302
青春期 [挪威]蒙克	303
马拉之死 [西班牙]毕加索	304
圣母玛利亚 [挪威]蒙克	304
艾娃 [德国]诺尔德	305
日本伞下的姑娘 [德国]凯尔希纳	306
女舞者 [捷克]库普卡	307
艺术家与模特儿 [德国]格罗兹	308
自画像与模特 [德国]谢德	309
沐浴中的仙女 [比利时]德尔沃	310
熟睡的维纳斯 [比利时]德尔沃	311
皮格马利翁 [比利时]德尔沃	311
公众之声 [比利时]德尔沃	312
紫色 [美国]朗毕克	313
亚当和夏娃 [美国]朗毕克	314
醒前刹那间的梦 [西班牙]达利	315
丽达与白鹅 [西班牙]达利	316
因贞洁受辱的年轻处女 [西班牙]达利	317
壁炉前的少女 [法国]巴尔蒂斯	318
少女与白狗 [英国]弗洛伊德	319
床上之倩女 [英国]弗洛伊德	319
镜前地毯上的两模特 [美国]珀尔斯坦	320
处女 [美国]怀斯	321
恋人 [美国]怀斯	322
裸妇 [日本]华兵	322
裸妇习作 [日本]加山又造	323
黑色的网 [日本]加山又造	324

浴女

库尔贝（法国）

布上油画 227厘米×193厘米

蒙彼利埃法布尔博物馆藏

此画是一幅赤裸裸地、丝毫不加美化地描绘农家女裸体形象的作品。通过对农家妇女背部的刻画，表现出她那强壮、健美、丰满的形体，具有浮雕般的立体感和重量感。这幅画表现了与大自然环境交融一体的劳动者的健美体态，与米开朗基罗和鲁本斯等那些充满力量和生命的女人人体具有异曲同工之妙，同样表达了对人和生命的赞美。

居斯塔夫·库尔贝(1819~1877)是法国伟大的写实主义画家。生于法国奥南的一个农场主家庭，1840年来到巴黎，经常去罗浮宫潜心钻研古典美术，对佛罗伦萨、威尼斯及西班牙古代艺术大师的杰作十分崇拜，但最令他倾倒的还是荷兰画派。1849年，他参加沙龙展一举成名，成为那个时代最伟大的艺术家之一。他主张以生活的真实为创作的基本原则。他人体艺术与古希腊那种超凡脱俗的神界的永恒美、文艺复兴以来古典主义的理想美、洛可可恣情妩媚的人体美都不一样，他的裸体是实实在在的、活生生的现实中的人物，她们大多数是健康、朴实的农家女。

波涛中的女子

库尔贝（法国）

布上油画 65 厘米×54 厘米

纽约米高梅波里丹美术馆藏

这幅作品是库尔贝的人体代表作之一。画中描写在天色阴暗的背景下，平静的海浪中出现了一名有着健美体形的少女。据说这位少女就是希腊神话中在满月的夜晚浮出海面戏水的女海神娜兰德丝。画家突出刻画了少女丰腴的双臂和敦实、高耸的双乳。她的乳房像一对成熟的果实，使人联想到爱的哺育，具有罕见的触觉、质感和力度。

泉

库尔贝（法国）
布上油画 128厘米×97厘米
巴黎奥赛博物馆藏

画家在此描绘的是一位实实在在的、真实可信的裸女的背影。画中少女正坐在泉水边的岩石上，情态悠闲地戏弄着奔流而下的泉水。这是一个有着优美体态和丰富的曲线变化

的少女形象，虽然画家画的只是她的一个背部，但少女肉体逼真，充满着柔软的弹性，特别是她那丰满的胴体，没有任何夸张。从人体美术发展史上看，它不愧是一幅写实主义人体美术的杰作。这幅裸女造型的表现力很强，使观者产生视觉上的触摸感。画家把人体安置在优美的大自然之中，由于有光影的变化，使画面充满着层次，具有空间感，人体在光线和开阔的环境中变得丰满起来，从而获得生命和朝气。

画室

库尔贝（法国）
布上油画 361厘米×589厘米
巴黎奥赛博物馆藏

关于此画的内容画家本人在致朋友的信中曾解释道：“我在中间作画。右边是我的同道、我的朋友、热爱世界和热爱艺术的人们。左边是另一个世界，日常生活的人民，忧愁、贫困、财富，以及那些生活在死亡边缘的人们。”这幅作品是画家对自己艺术生涯的总结，画中的人物和道具有丰富的寓意。

画面的中央是正在挥笔作画的画家本人，身后立着一个裸女模特儿，以象征画家的艺术灵感。围绕着这个中心，画面分为左右两个部分。左边画架后的石膏像是对僵化了的学院派艺术的讽喻；宽沿帽、吉他、匕首象征着浪漫主义艺术；右边的人群，则是画家朋友，其中有小说家尚弗勒里、诗人波德莱尔、哲学家普鲁东等人，他们分别象征着散文、诗歌和社会哲学。这幅画在绘图上作了精心的安排，裸女像一尊古代女神的雕像，背部曲线的起伏变化使臀部突出，单纯的肉体与衣裙繁复的褶皱造成一种对比和变化。综览全画，使人感到颇有艺术的精神殿堂与人间生活荟萃的含义。

睡

库尔贝（法国）
布上油画 135厘米×200厘米
巴黎小皇宫博物馆藏

这幅作品是1866年画家应土耳其驻法大使的请求而画的。画中两位形体健美的裸女彼此肢体交错纠缠在一起，那无拘无束的酣睡姿态，表现出了一种人体的美。床上散乱放着的项链、发簪，茶几上的古典花瓶、玻璃酒具以及蓝色的帷幕等等，透露出了贵族阶层奢靡的生活气息。这幅画作为一个受托之作其整体的情调仍难以摆脱当时法国第二帝国路易·拿破仑时代上流阶层的好色风气。然而在这幅画上，画家仍然有着自己的风格，特别是人物和床垫之浅色和深背景形成的强烈对比的用法，和罗可可艺术表现色情画面的手法是截然不同的。尽管描绘的是生活的写照，却丝毫没有低级风俗画之感觉。

裸女

拉蒙（西班牙）

布上油画 167厘米×111厘米

马德里普拉多博物馆藏

此画以强烈的明暗对比、迅疾的笔触来描绘背景，从而将人体完全地、甚至有些突兀地衬托了出来。画家的重心在于对人体生动的刻画，而背景只是人体的一种铺垫，它的细节是无足轻重的，但正好衬出画家狂放的笔触。人体健美而丰满，既有着现实主义的刻画，又带着朦胧虚幻的浪漫主义

色调，应是画家早期作品。

拉蒙·马尔蒂-阿尔西纳(1826~1894)是19世纪西班牙加泰隆绘画的代表人物。自学成才，绘制过大量肖像画，小有名气，后又主攻带有浪漫主义色彩的风景画。在巴黎访问时，受到库尔贝现实主义画风的影响，成为西班牙现实主义的先锋。他在50年创作生涯中，绘制了近4000幅作品，其中很多是他的学生帮助完成的。在后期，画风趋向于自然主义，笔触宽大饱满，并充满力度，有人认为已具有印象派初期的特征。

珍珠和海浪

博德里（法国）

布上油画 83 厘米×175 厘米

马德里普拉多博物馆藏

此画体现着一种唯美而又极富官能性的美感。碧浪之前，横卧着一位美丽的少女，她正扭头向着观者微笑。人物的身体贯穿于画面的大对角线，线条清晰、色彩柔和，有着学院派所追求的古典美，可她的表情又是活泼和生动的，带有很强的现实感。画面色彩单纯却又明丽动人，有着威尼斯画派响亮的视觉效果，在对比中使人产生一种愉悦的感受。

保罗·博德里(1828~1886)像很多19世纪法国学画的孩子一样，从政府获得资助去巴黎学习。1845年，他师从米切尔-马丁·德罗林，研习艺术设计学派。在参加了五次罗马大奖的角逐后，终于获得头奖。从他的作品中可以看出威尼斯绘画对他的吸引。

◎ 十九世纪
现实主义人体名画

雅各布和雷切尔

戴斯（英国）

布上油画 58.4 厘米 × 57 厘米

汉堡美术馆藏

此画取材自《圣经》中的《创世纪》第29章，说的是亚伯拉罕的孙子雅各布爱上舅母的女儿雷切儿的故事。画中牧人打扮的雅各布握着雷切尔的手，身子前倾，似要去亲吻她，而雷切尔却羞涩的微微向后躲避。画家以精细的笔法描绘了绮丽的风光和人物的服饰、表情及动作，风格十分写实，人物也有一种让人认同的亲感，色彩丰富但不显杂乱，有着浓郁的抒情格调。

威廉·戴斯(1806~1864年)是苏格兰画家、教育家、理论家及设计师。他上学时主修神学及医药学，并在1823年获硕士学位。他对艺术最初的兴趣开始于肖像画，而历史画完全是模仿雷诺兹的风格。后在托马斯·劳伦斯的鼓励下进入皇家艺术学院学习，但几个月后便去了罗马，以一种突然地、非常理的方式脱离了学院派的教育，形成自己认真而又富有创新的现实主义画风。

海蒂发现唐璜

布朗（英国）

布上油画 116 厘米 × 45 厘米

巴黎奥塞博物馆藏

此画取材于英国浪漫主义诗人拜伦的长诗《唐璜》中的第三章。写贵族青年唐璜在从西班牙前往意大利的途中，遇上大风暴，船只在海上漂流12天，在没有食物的情况下，水手们开始吃人，唐璜不忍心这样做，便离开了船只。他在海水中奋力挣扎，游到了基克拉迪，被希腊大海盗兰布洛的女儿海蒂所救。画家以一种较为朴实、单纯的笔法描绘了海蒂及女侍发现唐璜时的情景。色彩清新自然，注重线条的力度和造型功能。在人物及风景的绘制上，体现了画家严谨的写实风格，没有当时英国画坛那种夸张和做作的风格。

福特·马道克斯·布朗(1821~1893)出生于法国多佛海峡的加来港，自小生活清贫，14岁时考入布鲁捷斯学校学画，后又转学到汉特。1837年，布朗进入安特卫普的瓦波斯男爵的画室学画，学习了铜版画、石版画、色粉画等技术。1840~1845年先后去了巴黎、意大利，受到古典主义画法和拿撒勒画派的影响。他在创作题材上和拉斐尔前派的画家们并不相同，他常常取材于现实生活。尽管布朗不属于拉斐尔前派的画家，但他的作品足以证明他是该派的一位导师和编外的成员，对该派的画家有着重要的影响。

死亡的阴影

亨特（英国）

布上蛋彩 214.2 厘米×168.2 厘米

曼彻斯特美术馆藏

这是一幅充满象征色彩的作品。画家以丰富的想像，刻画了耶稣还未传道前的一个生活场景。耶稣在父亲约瑟的木工作坊中干活，疲倦之余，便伸展了一下肢体，金灿灿的夕阳将他的影子投在墙上，他的母亲不经意间看到儿子的影子，心中产生不幸的预兆，因为那影子就像是被钉在十字架上一

样，预示着耶稣将来的死亡的方式。在这幅作品中，画家精细地描画了屋内所有细枝末节的东西。其超凡的写实功底和画面所呈现的真实感让人叹为观止。

威廉·霍尔曼·亨特(1827~1910)是拉斐尔前派的主要发起人和重要成员之一。亨特出生于伦敦，早年进入皇家美术学院学习，后又在布朗的画室学画。亨特很擅长于用非常写实的手法，并按照现实生活的面目去表现宗教故事。他与密莱斯和罗赛蒂等人组成了拉斐尔前派，从此开始了独立的艺术创作。

◎ 十九世纪 英国人体名画

维纳斯

罗赛蒂 (英国)

布上油画 98.1 厘米 × 69.9 厘米

伯恩茅斯罗塞尔科茨美术馆藏

罗赛蒂是一个充满诗意的画家，在他夫人不幸去世后，他的作品更有着一种忧郁和悲伤的色彩。这一幅维纳斯以诗一般的笔触和暗藏的凄凉，表现出一种抑郁的浪漫主义情调。女神手捧苹果，持着金箭，代表着美丽和爱情，在背景暗红的玫瑰和前景艳丽的百合花的衬托下，她的眼中却仍有着一种淡淡的忧愁。这正贴切的反映出画家对妻子的念念不忘之

情和自己孤独寂寞的悲剧情结。

丹特·加布里埃尔·罗赛蒂(1828~1882)出身于英国维多利亚时代意大利裔的罗赛蒂家族。罗赛蒂从小天资聪颖，少年时译过诗，作过画。由于他文章写得很好，加入拉斐尔前派后，就成了拉斐尔前派的理论刊物《萌芽》的主编。他个人曾写过一本《法国旅行纪事》。在50年代中，罗赛蒂的作品几乎均取材于中世纪的宗教故事或文学作品。特别在1862年后的作品中所具有的一种悲剧色彩大都与爱妻的去世有关，甚至在每一幅妇女肖像中都留有他对死去的希达尔的怀念的痕迹。他对其后的所谓“新拉斐尔前派”的影响最大。

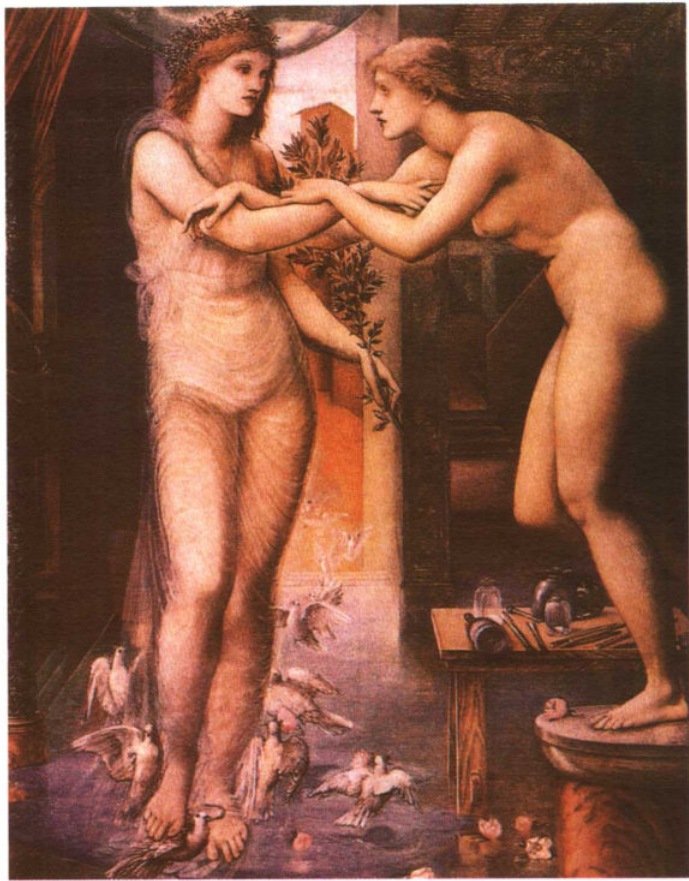

命运的车轮

琼斯（英国）

布上油画 200 厘米×100 厘米
巴黎奥赛博物馆藏

琼斯的绘画没有拉斐尔前派早期的激情，取而代之的是一种伤感及梦幻般的罗曼蒂克的情调。在构图上注重线的表现，色彩抑郁冷漠。此图中，命运女神占据了画面的一半，高大、典雅而略带忧伤；车轮上的人，不管是王权代表还是胜利者都显得渺小而无助，听任命运之轮的倾轧。画面色调压抑，显扬着一种宿命的悲哀，但也表现出画家富于幻想的理想主义特征。

皮格马利翁组画(之一、二)

琼斯(英国)

布上油画 35.9厘米×73.8厘米

伯明翰市立美术馆藏

这组画是从威廉·莫利斯的长诗《地上乐园》中的插图发展出来的一系列绘画,是以爱上自己所雕刻的人像,并且与之结婚的塞浦路斯岛之王皮格马利翁的故事为题材。在这四幅画中,无论是构图、造型,都大大受到文艺复兴初期传统画风的影响,每一幅都使用了高消失点的远近透视法,同时描绘出室内和理应看得见的屋外情景。画家所绘的人物,看起来都很端正,但却很冷漠,几乎令人觉察不出有任何生命的气息。

画之一描绘的是他渐渐爱上了自己所完成的美丽雕像,并且参加维纳斯的祭典时,在祭坛前面暗自祈求能够和自己的雕像结婚。获悉了他心愿的维纳斯,便乘着他外出时,带上象征女神的花冠,手里拿着天人花的树枝,在嘴里含着花的鸽子陪伴之下访问了他的房间,给雕像赋予了生命。

画之二描绘的是祭典结束回家的皮格马利翁发觉心愿已应验,便跪在获得了生命的情人之前额头称庆。

