

知

女人，
画家的缪斯
或魔咒

不可不知的
西方美术史

许汝纮
著

THE WOMAN
PAINTER'S MUSE OR SPELL

WESTERN ART HISTORY

女人，

画家的缪斯

或魔咒

WESTERN ART HISTORY

THE WOMAN
PAINTER'S MUSE OR SPELL

不可不知的
西方美术史

许汝炫
——
著

—— 17—18世纪 ——

- 卡拉瓦乔 / 写实的女性画像 //050
- 鲁本斯 / 对小妻子的深深爱恋 //055
- 拉图尔 / 烛光与女人的忏悔 //059
- 苏巴朗 / 隐居修道院创作圣女像 //064
- 凡·戴克 / 开创英国肖像画传统 //068
- 委拉斯贵支 / 八岁小公主的相亲画 //072
- 伦勃朗 / 爱人是他的花神芙罗拉 //076
- 维米尔 / 戴珍珠耳环的少女 //080
- 提埃坡罗 / 最后一位洛可可派大师 //085
- 荷加斯 / 自认是剧作家的画家 //090
- 夏尔丹 / 完全静止的女人 //094
- 隆吉 / 酥胸的诱惑 //098
- 布歇 / 粉妆玉砌的瓷娃娃 //102
- 庚斯博罗 / 女人只是他赚钱的手段 //107
- 弗拉戈纳尔 / 含蓄的情色画大师 //111

—— 19世纪 ——

- 福塞利 / 女人注定要发疯 //118
- 戈雅 / 挑战保守教会的裸体画 //123
- 大卫 / 走出闺房上战场 //128
- 安格尔 / 孩子气的肖像画家 //133
- 柯罗 / 意大利女人最美 //139
- 德拉克洛瓦 / 画出为生命奋战的女子 //143
- 米勒 / 拾穗农妇成了古典雕像 //148
- 罗塞蒂 / 女人是魔物 //153
- 莫罗 / 蛊惑人心的莎乐美 //157
- 毕沙罗 / 第一位印象主义艺术家 //161
- 马奈 / 印象派之父 //166
- 惠斯勒 / 解构后的色彩美女 //171
- 德加 / 首位描绘后台情景的画家 //175
- 塞尚 / 以思考代替感觉来作画 //180
- 雷东 / 表现超越现实的内在世界 //184

莫奈 / 卡米尔，就是指引我的那道光 //188

雷诺阿 / 快乐是他作画的动力 //192

高更 / 神秘的土著少女 //199

凡·高 / 可以没耳朵，不能没爱情 //205

克林姆特 / 金色性爱女神 //210

土鲁斯-罗特列克 / 妓女代言人 //216

—— 20世纪 ——

穆夏 / 商业设计中的艺术 //222

蒙克 / 女人，你的名字叫矛盾 //226

博纳尔 / 整天都泡在浴室里的玛特 //231

马蒂斯 / 野兽派始祖 //236

鲁奥 / 浅浮雕般的油画 //241

弗拉曼克 / 色彩在舞女四周颤动 //246

凯尔希纳 / 女人代表着危险 //250

- 莱歇 / 没表情的女机械人 //254
- 毕加索 / 你们都是我的缪斯女神 //259
- 布拉克 / 矢志追求个人风格 //264
- 莫迪里阿尼 / 长脖子的蓝眼女人 //269
- 卡萨特 / 母子亲密的共浴时光 //274
- 科柯施卡 / 风的新娘 //279
- 杜尚 / 不伦的姐弟之恋 //283
- 夏加尔 / 恋爱中的男人 //287
- 德尔沃 / 维纳斯下黄泉，才能拥抱爱情 //292
- 达利 / 加拉！你才是我的上帝 //296
- 卡罗 / 赤裸裸的我，血淋淋的画 //301

—— 15—16 世纪 ——

邻家女孩儿般的圣母

在扬·凡·艾克的笔下，拥有童贞的女子是圣洁的表征。如何表达对童贞女的礼赞呢？扬·凡·艾克给她们圆润的脸和繁复的巴洛克服饰，从他多幅以“圣母”为题材的画作中，可以看到扬·凡·艾克笔下的圣母，都有共同的特质：若是脱掉身上华丽的服饰，圣母祥和的脸就像是邻家女孩儿一般，贞静而不浮夸。

为了增加心目中对圣母的礼赞，他在服饰上下了极大的功夫，画中的圣母都穿着美丽的巴洛克服饰，他一笔笔地仔细画着，繁复到几近完美，甚至连衣褶的精细处都不放过。

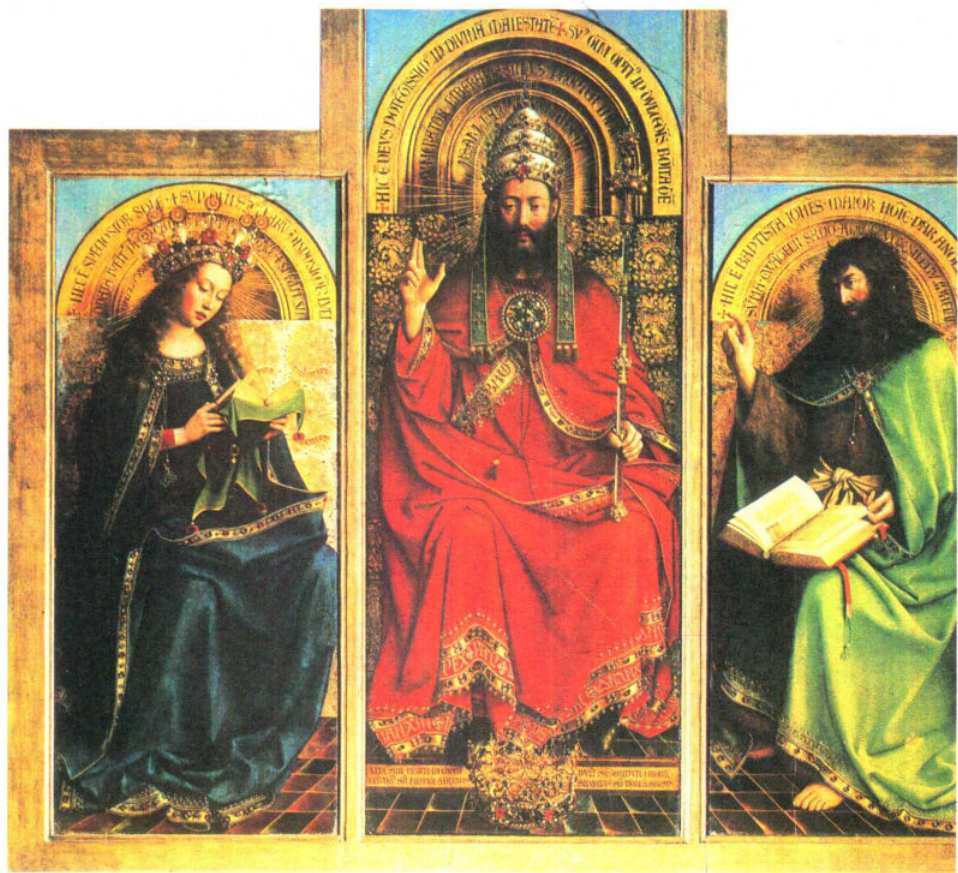
扬·凡·艾克最具代表性的画是：《根特祭坛画》。

在这幅画中，童贞女后方的拱圈上写着马利亚纯洁无瑕的品格，她的衣袖、衣摆下的刺绣及每颗宝石都经过细心绘制，头上的冠更是精细无比的极品，整个身体包在宽大的服饰里，仿佛与世隔绝，不染尘埃。童贞女长发披肩，沉静地看着书，不为外界所动，脸庞隐隐闪烁着圣洁之光，容颜虽非绝美，却完整地呈现了画家眼中最美的女性特质。这也是扬·凡·艾克透视画法的杰作之一。

他成功地将这三位人物的神性和人性统一，精确表现出现实主义的绘画技巧，同时又表现出他所理解的神仙世界。扬·凡·艾克熟知人体的各种细节，圣父上帝和施洗者的食指都富有表现力。

圣母是童贞生子，扬·凡·艾克对童贞女的礼赞，也出现在其他的画作。

《阿诺菲尼夫妇》是扬·凡·艾克第一幅群体人像画，画的是阿诺菲尼与妻子订婚的重要时刻。新娘脸部线条柔和，神情恭谨，头上白纱多层花边都经扬·凡·艾克一笔一笔描绘，白纱反光下仿佛透明的左脸则堪称杰作。

《根特祭坛画》(局部)

扬·凡·艾克

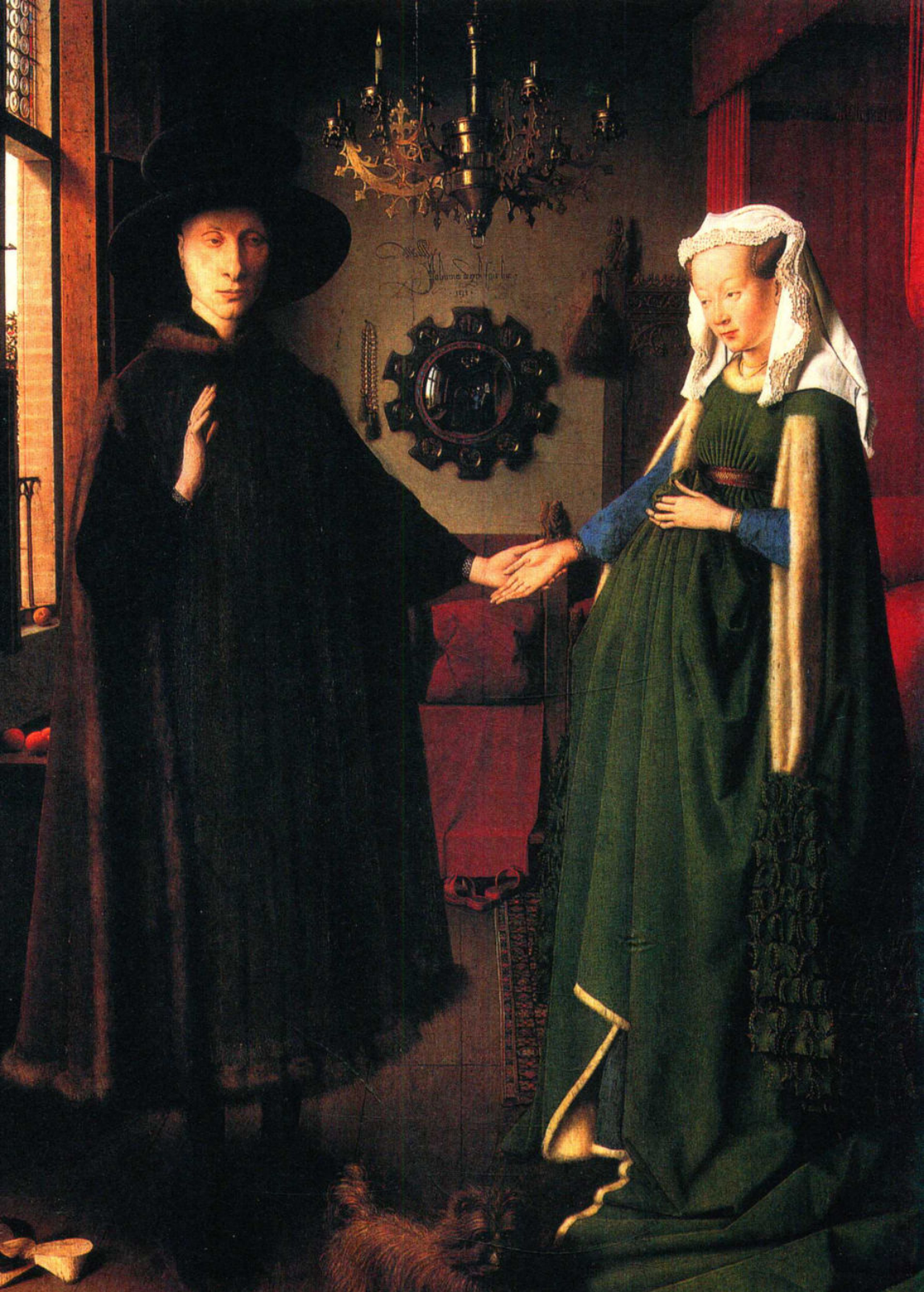
1426—1427年

木板、油彩

208厘米×79厘米(中幅)、165厘米×71厘米(边幅)

根特·圣·巴蒙主教堂

★ 扬·凡·艾克的圣母称不上美女，但贞静如邻家女孩儿。她圆润的脸和一身巴洛克繁复华丽的服饰，是画家对童贞女的礼赞方式。

《阿诺菲尼夫妇》 扬·凡·艾克 1434年木板、油彩 82厘米×60厘米 伦敦，国立肖像画廊
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

这幅画以画中镜子为中心线，地点在阿诺菲尼夫妇的卧室，而男女主角的表现方式不同，男人注重造型，女人则是理想化的呈现。两人皆赤脚，象征纯洁，而从镜子中可以看出扬·凡·艾克正被领进门见证这场仪式，延长了整幅画的景深。镜子在法兰德斯时期经常被运用，扬·凡·艾克在《羔羊的崇拜》组画中，就尝试过镜子的分离画面效果。

在此，他用了很多隐喻的手法，例如上方的灯隐喻“上帝”、微微隆起的腹部代表她会“多子多女”、小狗代表“忠诚”、衣橱架子代表她“主管家务”。服饰虽不如圣母华丽，但长裙繁复的花边还是有着扬·凡·艾克一贯的风格。

扬·凡·艾克笔下的圣母发型一致，都是金色卷发，天使也是类似发型；描绘凡间女子时，则是头巾覆额。这或许是当时流行的女性穿着，但也可看作天上人间的不同。

扬·凡·艾克以礼赞方式描绘女性，也以画笔阐释对画中人的想法，除了上述的画作，其代表作品还有：《亚当与夏娃》及《玛格丽特·凡·艾克》。

在《亚当与夏娃》中，两个裸体人物在当时可说是惊世骇俗之举，夏娃神情慵懒，腹部圆鼓鼓的，毫无美感，画法与其他女性迥异。

《玛格丽特·凡·艾克》 扬·凡·艾克
1439年 木板、油彩 32.5厘米×26厘米
布鲁日，公共美术博物馆

玛格丽特·凡·艾克是他的妻子，他为妻子精心画了这幅肖像画，但脸部线条严峻，面容毫无生气，缺乏表情，并不悦目。扬·凡·艾克认为面容的刻画是神圣的，一定要让画像表现出人物的个性，他笔下的妻子“神情呆滞、毫无智慧光芒”，似乎也说明了他对妻子的想法。

令人惊艳的维纳斯

维纳斯，是波提切利永远的第一女主角。

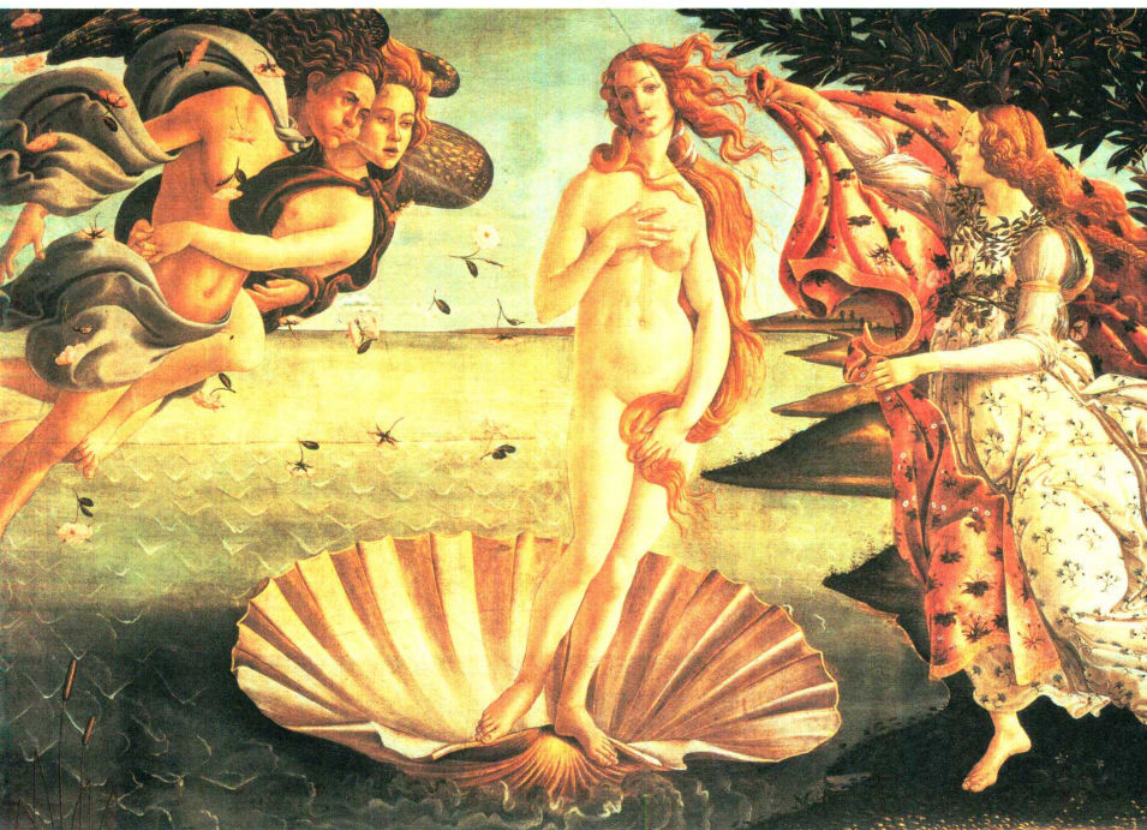
但来自希腊罗马神话的爱与美女神——维纳斯，怎会出现在当时被《圣经》题材主导的时代画风中？这个极端不寻常的创新做法，与波提切利的“异教”思想有关。

话说 1469 年，在美第奇家族统治下的佛罗伦萨，商业发达、社会生活富庶（美第奇家族本是商人出身），且因为美第奇家族对学术及艺术的爱好与保护，当时的学者、诗人、艺术家能自由地表达思想与看法，当时，他们热烈讨论的是新柏拉图主义及其他异教的哲学思想。

也许是因为受到这些异教文化的影响，波提切利采用了教会一向反对的异教题材，也就是希腊罗马神话，还画了不少半裸甚至全裸的人物；他在绘画创作上获得了表现的自由，也不再拘泥于宗教观念。他的名作《春》与《维纳斯的诞生》就是最好的证明，因而艺术史学家称他为“异教世界的礼赞者”。

波提切利善于表现衣料的褶纹、布料轻薄的服饰以及透明薄纱覆盖之下的人体，他的作品特点是造型优美，画面清新富有诗意；将精神美与形体美结合在一起。

以波提切利几幅较为知名的画作来看，在传统神话中，维纳斯代表的是爱与美，还包括情欲。在《春》中的维纳斯，不仅展现了爱的女神的美貌，也代表着大自然中繁衍一切的女神形象，画中的她看起来像怀孕了，腹部微隆。这幅画是文艺复兴时期以异教神话为题材的第一幅重要作品，也是最早赞颂女性胴体美的一幅作品。

《维纳斯的诞生》

波提切利

1484—1486年

画板、蛋彩

174厘米 × 279厘米

佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

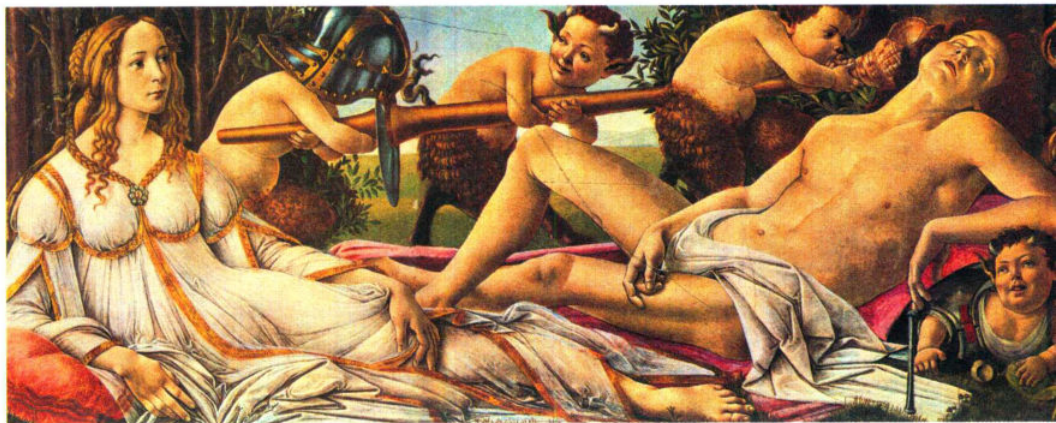
因醉心于描绘女性美，波提切利变成了第一个画裸体维纳斯的知名画家，在《维纳斯的诞生》中，他特别用心描绘女神的肢体，在一阵浪花之中她缓缓升起，轻盈地站在贝壳上，线条优美、体态修长、充满灵气，一出生就是一个风姿绰约的绝色女子，隐含天生完美无瑕之意，堪称西方艺术史上最美丽的女人之一。

除了上面提到的画，波提切利《维纳斯与战神》中的维纳斯、《阿佩利斯的诽谤》中的真理女神，都是以一个名叫西蒙妮塔的女子为模特儿。

西蒙妮塔十六岁时嫁给一个佛罗伦萨人韦斯普奇，后来又结识了美第奇家族中的古里安诺，成为他的情妇。波提切利曾为她画过不少肖像画，但另有一说，西蒙妮塔与波提切利关系亲密。波提切利画中的女性，几乎都是以西蒙妮塔为范本，不管如何，波提切利对她的美，肯定比任何人都了解，可惜，西蒙妮塔在二十三岁时因肺结核而病逝。波提切利终生未娶，是由于西蒙妮塔的缘故吗？我们不得而知，然而，他留下了西蒙妮塔的美，画出了无与伦比的女神。

《春》 波提切利 1482年 画板、蛋彩 203厘米 × 314厘米 佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

《维纳斯与战神》 波提切利 1483—1486年 画板、蛋彩 69厘米×173厘米 伦敦，国家画廊

— 艺术聊天室

第一家族的美丽女王——西蒙妮塔

她那一头金色鬃发和闪亮碧眼，让许多男人为之倾倒，诗人以诗篇来歌颂，人们称她为“美丽的西蒙妮塔”，传说，她和佛罗伦萨第一家族的古里安诺·美第奇是一对恋人。

说起强大的美第奇家族，“豪华王”罗伦佐可说是佛罗伦萨文艺复兴的领导人，他热心于保护艺术产业，为画家提供政治上的保护，创造有利的绘画条件。古里安诺是豪华王的弟弟，才华横溢，他希腊式的脸孔和体格更是虏获不少女人的心。

1475年1月29日，一场盛大的骑马刺枪赛开打了。在冬日的阳光下，骑士们身上镶有宝石的甲冑，闪烁着华丽的佛罗伦萨风貌，而主办单位选出的“美丽女王”西蒙妮塔，则如女神般端坐观赛。古里安诺无疑是最出色的美男子，他手持波提切利所绘制的《智慧女神密涅瓦与丘比特》的旗帜，在一场场激战之后，成为获得最后胜利的英雄。当他走向美丽女王接受胜利花冠时，那如诗如画的情景，让现场观众为之疯狂，欢声雷动。

这样令人欣羡的景象，却在第二年结束。红颜薄命的西蒙妮塔突然病逝，又过了两年，古里安诺和兄长被政敌暗杀，不幸身亡。这样的悲剧，更使这对才子佳人成为佛罗伦萨传诵不已的浪漫传奇。

神秘的蒙娜丽莎

说也奇怪，达·芬奇抱持独身主义，但全世界的人都知道他身边一直有位神秘女子“蒙娜丽莎”。但你确定这位“蒙娜丽莎”是女的吗？

1476年，当达·芬奇二十四岁时，

有人密告他犯了同性恋的罪，十四年之后，一位美少年沙莱与他相遇，成为达·芬奇门下弟子兼传闻中的小情人，临终前达·芬奇更把“蒙娜丽莎”送给了他，于是另一派说法指出，“蒙娜丽莎”可能就是沙莱的女装扮相。

撇开绯闻传说不谈，达·芬奇笔下的女人似乎都蒙上点神秘色彩，引人侧目。他的几幅著名的画作，如：《岩石上的圣母》《抱银貂的女子》《蒙娜丽莎》等，每一幅都充满暗示性与象征性。先看看《岩石上的圣母》，画面中有许多难解的谜，天使以手指着圣约翰有何含意？圣母用手轻抚圣约翰

《抱银貂的女子》

达·芬奇

1485—1490年

木板、油画

54厘米×39厘米

布拉格，札托里斯基博物馆

