



美的寓意

11

# 名画世界中的人体

宋玉成 编

北京美术出版社



# 序言

古希腊的哲学家们曾认为：在万物中惟有人体是最匀称、最和谐、最庄重和最完美的。罗丹亦说：“自然中任何东西都比不上人体更有性格。”

人体艺术早在旧石器时代就已经出现了。经过古希腊、文艺复兴到今天，人体一直是艺术表现的重要题材之一，成为不朽的主题。尤其是人体绘画，经过历代艺术家们高超技艺的表现，充分体现了人体的美与力，唤起了种种不同的情感体验。

当然，不同时代，不同地域，人体美的观念也不相同。古希腊人建立了人神同形同性的观念，使人体艺术在理想化、诗意化与现实之间取得了平衡；文艺复兴时期的人体艺术，则是借助宗教神话题材肯定人生价值，是对基督教禁欲主义的有力冲击，体现了人文主义的思想。从波提切利的作品中，我们感受到了人体所特有的曲线美；从米凯朗基罗的人体作品中，我们看到了人类的伟大力量；从提香的人体作品中，我们认识到了华丽的美；从鲁本斯的人体作品中，我们体会到了人体雄健的美；从洛可可艺术的人体画中，我们看到了直观的美；从19世纪古典主义的人体画中，我们则看到了人体庄重的妩媚。各时代的需求不同，引起人体艺术表现形式的千变万化、多姿多彩。综合起来，使我们从全方位认识到了人体艺术的价值所在。反过来，这些令人推崇的人体艺术品也促使人类自身更加完善起来。

在这些人体绘画中，有的是人体的直接再现，以写实手法描绘人体的健美、均衡、律动与和谐。有的将人体这一主题转化为更为宽泛的概念，借人体表达一种超凡的思想或情绪。

近百年来，人体绘画不仅成为美术专业必修的课程，也成为普通观众喜闻乐见的艺术形式之一。达·芬奇曾说过：一个没有能力用人体组织构图的画家，就等于一个不懂修辞的演说家一样。这本人体画册，收集、精选了西方世界人体绘画的著名作品162幅，包括历代大师的有名作品，是目前国内人体绘画资料最集中的一本画册。对美术专业人员而言无疑是一本难得的人体资料，对普通的读者来说，这本画册也能开阔眼界，提高对人体艺术的鉴赏能力和艺术修养。我想编者所付出的心血和劳动，将会得到读者满意的回应。

宋惠民

1996年未于沈阳

# 目 录

春 (局部)	1
维纳斯的诞生 (局部)	2
真理 (《诽谤》局部)	4
丘比特与三美神	5
妇女	6
三美神	7
迦拉迪亚的凯旋	8
维纳斯与阿德尼斯	9
丽达与鹅	10
丹娜依	11
维纳斯与丘比特	12
丹娜依	13
维纳斯与丘比特	14
乌尔宾诺的维纳斯	15
天上的爱与人间的爱	17
丘比特与伊奥 (局部)	18
丘比特与安泰	19
教育丘比特	20
爱的寓意	21
维纳斯	22
维纳斯	23
酒神与维纳斯	24
阿达姆与伊奥	25
维纳斯、阿里阿德涅和巴库斯	26
三美神	27
塔尔库纽斯与留克利希亚	28
帕纳索斯山 (局部)	29
安吉里加与梅德罗	30
维纳斯与阿德尼斯	31
丽达与鹅	32
慈爱	33
入睡的维纳斯	34

田园合奏 .....	35
尤迪德 .....	36
梳妆的妇女 .....	37
狄安娜与阿库提奥 .....	38
维纳斯化妆 .....	39
爱神与仙女普赛克 .....	40
拔示巴 .....	41
丽达与鹅 .....	42
花神（之一） .....	43
花神（之二） .....	44
维纳斯与阿德尼斯 .....	45
维纳斯与丘比特 .....	46
帕里斯的判决 .....	47
慈爱 .....	48
丽达与鹅 .....	49
哺育丘比特 .....	50
马尔斯与维纳斯 .....	51
花神芙洛拉的王国 .....	52
海神的凯旋 .....	53
牧羊神与河川仙子舒琳克斯 .....	54
珀尔修斯与安德洛墨达（局部） .....	55
乘坐贝壳的迦拉迪亚 .....	56
三美神 .....	57
迦拉迪亚的凯旋 .....	58
丘比特与基奥诺 .....	59
希望、爱情与美的受扼 .....	60
克利佩脱拉之死 .....	61
维纳斯与阿德尼斯 .....	62
后宫妇女 .....	63
抹大拉的马丽亚 .....	64
牧羊神与河川仙子舒琳克斯 .....	65
克利佩脱拉的自杀 .....	66

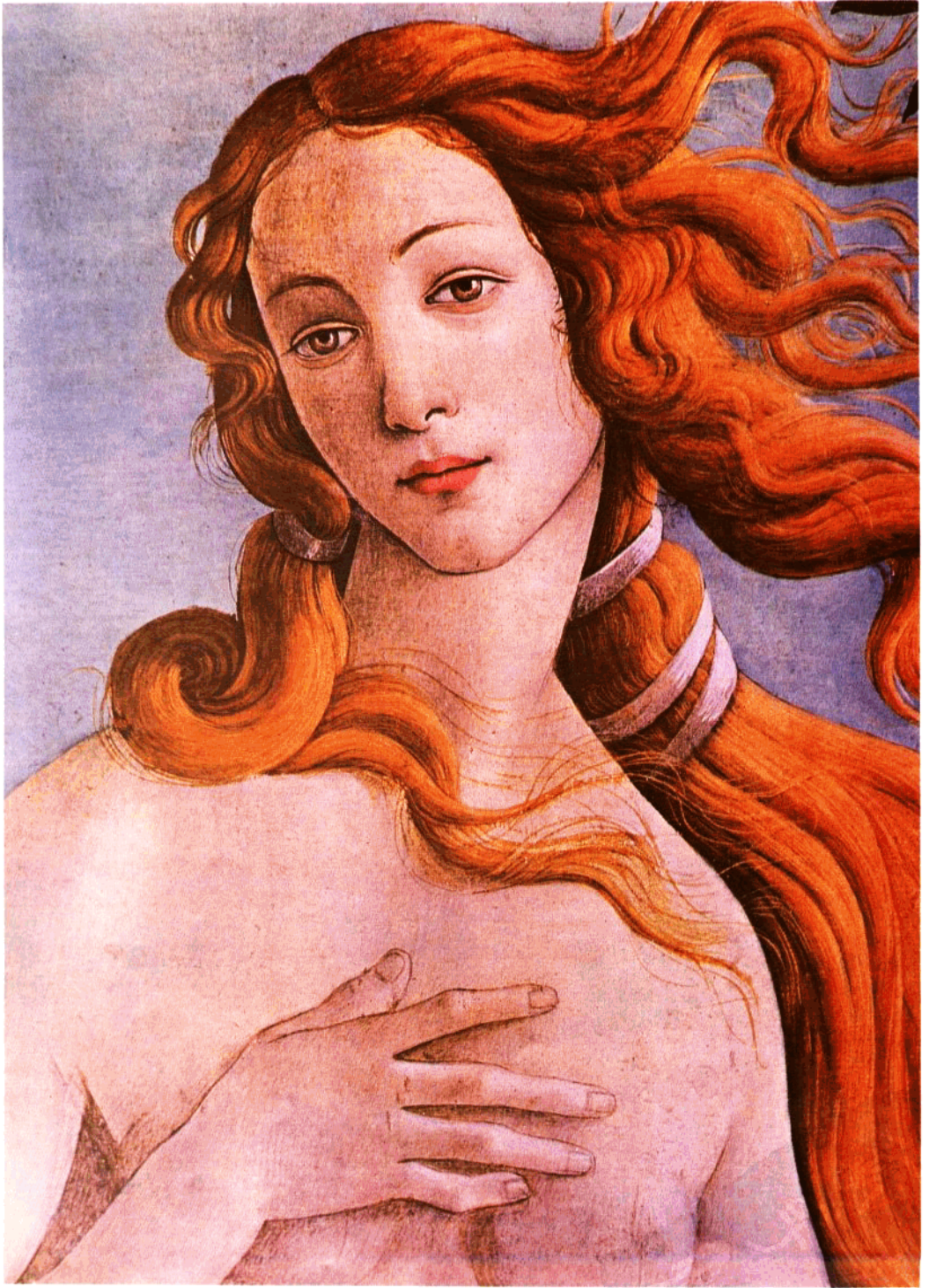
就寝 .....	67
维尔特姆诺斯与波慕娜 .....	68
丰收 .....	69
帕里斯的判决（之一） .....	70
帕里斯的判决（之二） .....	71
三美神 .....	72
掠夺里西普斯的女儿 .....	73
丘比特与卡利斯托 .....	74
雅典将军席蒙与伊芙歌妮公主 .....	75
维纳斯、巴库斯和凯莱斯 .....	76
丹娜依 .....	77
镜前的维纳斯 .....	79
维纳斯的胜利 .....	80

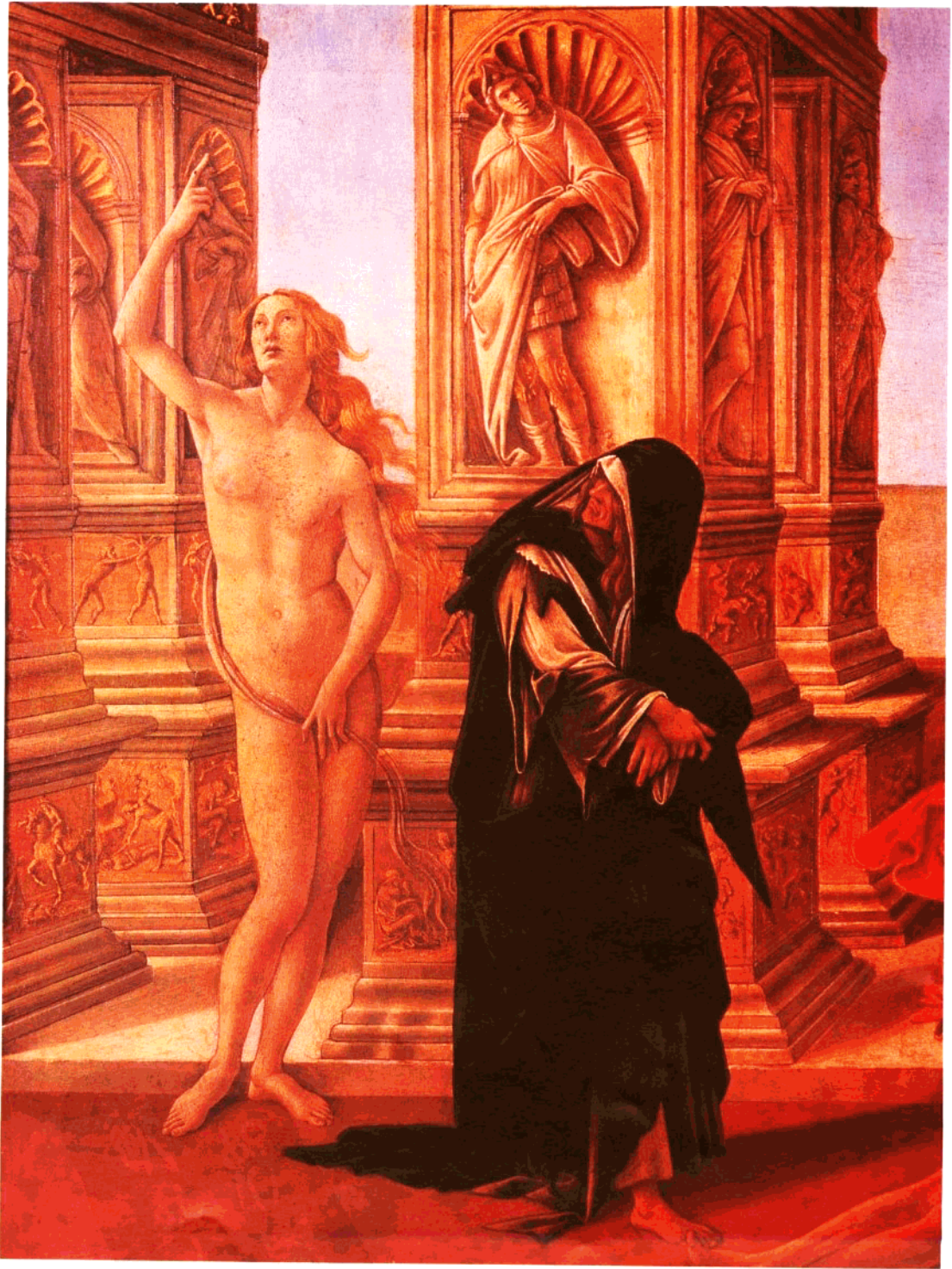


春（局部） 意大利 波提切利（生卒1444—1510年）



(左、右) 维纳斯的诞生 (局部) 意大利 波提切利 约1486年

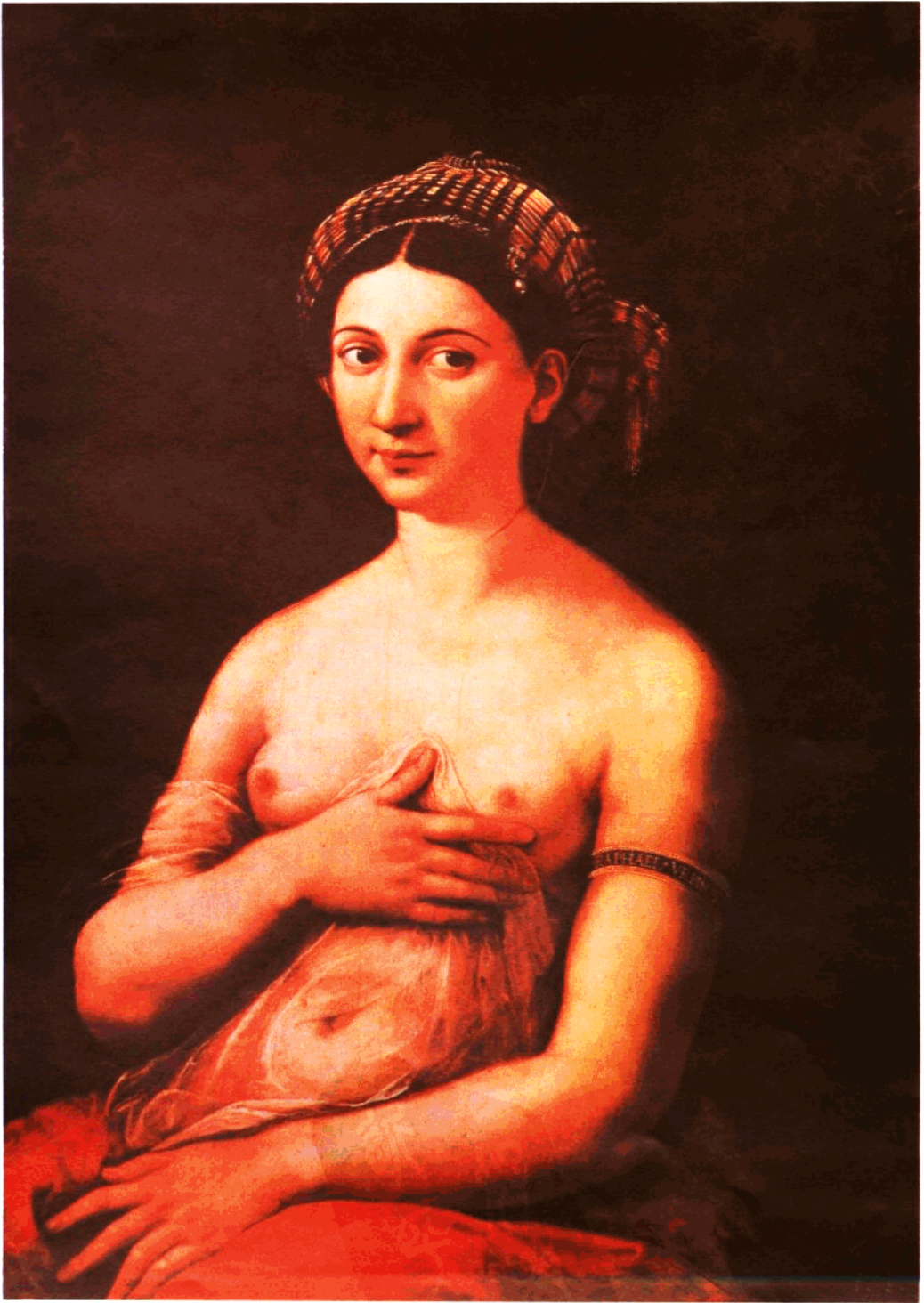






丘比特与三美神 意大利 拉斐尔 (生卒1483—1520年)  
罗马诺 (生卒1492—1546年)

(左) 真理 (《诽谤》局部) 意大利 波提切利 1495年





三美神 意大利 拉斐尔 1504—1505年

(左) 妇女 意大利 拉斐尔 1518—1519年





维纳斯与阿德尼斯 意大利 提香 约1554年

(左) 迦拉迪亚的凯旋 意大利 拉斐尔 1511年



丽达与鹅 意大利 柯雷乔 约1571年



丹娜依 意大利 柯雷乔 1531年



维纳斯与丘比特 意大利 提香 约1550年