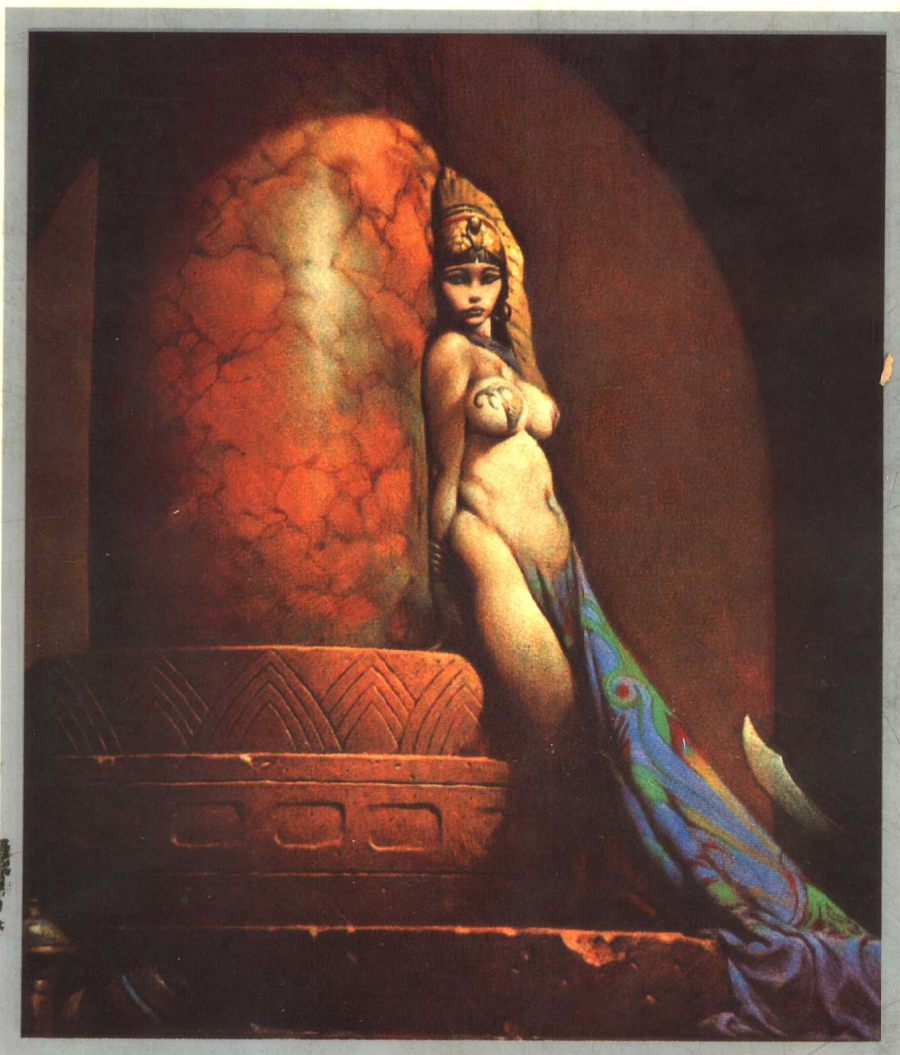

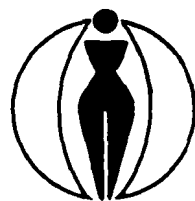
SHIJIE RENTI CHATUXUAN

38.5/1

世界人体插图选

漓江出版社

胡德智 编

世界人体插图选

SHIJIE RENTI CHATUXUAN

漓江出版社

世界人体插图选

胡德智 编

责任编辑：甘武炎

邓夫觉

封面设计：邬永柳

漓江出版社出版（广西桂林市铁西小区）

广西新华书店发行

旭日（深圳）印刷有限公司印刷

开本787×1092 1/16 印张16

1987年7月第1版 1987年7月第1次印刷

印 数：1—30,000册

ISBN 7—5407—0020—3/J·6

书号：8256·307

定价：26元

（内部发行）

前 言

菲蒂亚斯说：“再没有比人类形体更完善的了，因此我们把人的形体赋予我们的神灵。”孔子说：“高山仰止。”他把高山看成威严神秘的自然力和人世间一切崇高伟大事物的化身。西洋的画家们讴歌人体；中国的画家们寄情大山。这正是中西文明在美学和意识上的根本区别。

以人体作为强有力的艺术语言来表达文学作品的内涵，画家的情感和审美理想，是西方插图艺术的一大特色。从欧佛罗尼斯、波提切利、德拉克洛瓦到马蒂斯、毕加索；西方美术史上声名显赫的大师没有不涉足于插图领域者；而斯托克、梅索尼埃弗谢利、布莱克等更是以画插图起家而跻身绘画名家之列者。窥豹一斑，西洋绘画几千年的发展变化，亦可在其中寻觅到鲜明的足迹。

古希腊瓶画里的奥林匹斯山上的诸神和荷马史诗中的英雄们，赤裸着矫健的躯体在搏斗、在征服、在欢舞、在恋爱……这是对男性的勇猛和力量，女性的典雅和美丽的赞歌。那以单纯优美的线条所勾勒的画面有如牧笛似的明朗欢快，奏出了人类童年时代生活纯洁无瑕的诗章。

人类童年无忧无虑的情思，在文艺复兴时代的作品中是再也看不到了。波提切利根据诗人波里西安的长诗而作的《春》、《维纳斯的诞生》，与其说是对春天来临和新生满怀喜悦，不如说更多的是对人类前途未卜的思虑和忧伤。在拉蒙蒂、格尔佐乌斯为古代神话而作的插图里，也有着同样的戏剧性和紧张感。

司汤达说：“一切伟大作家都是他们时代的浪漫主义者。”这句话同样适合于插图史——一切伟大的插图画家都是浪漫者。把插图艺术推向新天地的英国诗人兼画家就是个异乎寻常的梦想家，《约伯记》中的零章断句、但丁的《神曲》、弥尔顿的《失乐园》，还有他自己的神奇诗篇，他都能直接化为幻景，与别人模写自然同样真切。他的插图几乎全以人体为主，却不求助于解剖学的准确，空间的合理安排；也不自囿于文学作品逐字逐句的内容，而是驰骋幻想，神游八荒、意象瑰奇。德拉克洛瓦为《浮士德》所画的激情澎湃、境界阔大的插图，予法国插图艺术以激流似的力量。继其后最负盛名的插图大师多雷，为《神曲》插图一百三十六幅，呕心沥血十三年，出版商竟拒不敢受，他自费印刷发行，立即轰动巴黎而一举成名。他的想象力活跃奔腾，插图的速度惊人，雇四十名工匠为其画稿雕刻。他插图的书包括《圣经》、拉伯雷、巴尔扎克、弥尔顿的诸多作品，囊括了从都市齷齪生活的百态到天堂地狱的宇宙宏浑景象，为社会学提供了丰富的素材。他喜欢将人置于壮丽、深邃而神秘的背景中，善于运用明暗对比来揭示富于戏剧性冲突的内容。由于他，插图艺术获得了新的深度和新的精神境界，所以克林格尔把他视为现代版画的鼻祖。

十九世纪末，由弗谢利和布莱克开始的浪漫与象征的涓涓细流已汇成席卷全

欧的象征主义潮流。历史上很难再重现这样的广泛画家、诗人、音乐家之间亲密的交流。诗人们或由于画家们所作的画而触发灵感，写出优美的诗篇；画家们或因诗句的启示而画出神秘的图画。有的画家本身就是诗人，象罗塞蒂、伯恩-琼斯、雷东、比亚兹莱……。女人、幻灭、死亡，死亡与欲望的矛盾是他们热衷的主题。他们笔下那些仿佛沉溺于慵懒梦境中的女人是美丽的，同时又是神秘的、邪恶的，如摩罗的莎乐美，克里木特的夏娃。比亚兹莱为王尔德的《莎乐美》所作的十六幅精致娇柔的装饰画，是象征主义插图风格的代表。他灵巧地将伯恩-琼斯的画风混和了古希腊瓶画、东方版画的特长，构筑成自己的具有惊人魅力的图像。他以线条创造出音乐的韵律，以弧圈形、螺旋形、火焰形来簇拥和分割黑白表面，在黑与白中间，那纤瘦的、幻想的形象，传达出画家内心的痛苦和寂寞。

德国的克林格尔是画家中的哲人。他认为艺术家不仅表现世界，也解释世界。对于他，不存在造型艺术和诗歌的界限；不存在空间并存与时间先后的界限；甚至不存在现实与梦幻之间的界限。他要表现出画家亲身经历的世界——一个由无数难以揣摸的现象构成的复杂的疑团。因此他创造了一种新的综合——极端抽象的思想与极端严谨写实的手法的综合；音乐、诗、词、绘画之间的美学综合来试图解开它。他为勃拉姆斯五首乐曲而作的《狂想曲》，成功地使乐曲、文字、图画交融汇合，把艺术升华到幻化无穷的阶段。勃拉姆斯写信给他说：“你美妙的图画不觉地把我带向远方，看了这些画，音乐好似达到了无限的境界，它说出了一切我想说的东西……”。竭力想逃避西方文明的孤独的象征主义大师高更，受到大洋洲原始艺术的启示，以粗犷的、不事雕饰的手法制作了《诺亚·诺亚》的木刻插图，似乎远离当时的潮流，却对后来的表现主义和野兽派有决定性的影响。

青年时代曾参加过象征主义运动的法国大雕塑家马约尔打开了现代插图的大门。他声称：“我作插图，是因为我不把线描木刻看成是插图。”他的书籍插图，既不是某些章节的图解，也不去与这些章节配合，而是内心感受的抒发。他为朗戈斯、奥维德、维吉尔、龙沙、维尔哈伦等人的名著插图，全用清晰的线描切割制版，象中世纪的木刻似的，以黑白对比突出线条的纯正性。看似笨拙，实则大气磅礴。随着马蒂斯、杜菲、斯贡扎克、恩斯特、夏加尔、马宗、勃拉克、莱歇、毕加索等大批现代派画家进入插图领域，插图艺术的语汇变得更丰富与自由了。象马约尔一样，他们认为文学家已说得淋漓尽致的，用不着画家重复，其朦胧之处，正是给画家留下的余地。因而他们努力使每幅画给人的印象相当于诗人给人的印象。“画家和作家应该一起行动、齐头并进……画应该是诗造型上的对等物。”马蒂斯如是说。他把书籍装帧当作一个整体过程来对待，文学作品和插图成了一个“协同演奏的整体”。十九世纪末弯曲繁杂的阿拉伯的装饰风格已被朴素、简洁、节奏鲜明的现代韵味所代替。然而，人们以往所习见天神般矫健有力的英雄，

肤如凝脂、风姿绰约的美人，甚至既险恶又撩人的女妖，都哪儿去了？看到在大多数现代派画家笔下支离的、扭曲的、变形的躯体，与其说是审美，不如说是审丑；与其说是享受，不如说是难受。但这些歪七扭八的形体却令人震惊！令人恐惧！这是另一种的真实。现代世界灾难频仍多变的面影，现代人复杂曲折的心理状态，正折射在这些风格奇突的画面中。然而这种个性色彩太强烈的作品，对大多数读者来说有如阳春白雪，曲高和寡。

随着世界潮流的变化，随着老一代大师的逝去，随着艺术的日益商品化和新的绘画材料的出现，西方（日本）的插图艺术进入当今的商业化时期。插图的概念已远远超越了传统规定的范围。画家们起劲地为社会的各种需求服务，热切地希望自己的作品能为大众所理解。他们以理性的、冷静的眼光观察事物，用丙烯颜料、喷笔等现代工具将人体画得象摄影镜头摄取似的客观，真切得仿佛让你触手可摸，并能感觉到其体温似的。有时，画家们又将这些极写实的人体置于虚幻的背景上，使之具有既实在但又不可知的超现实气氛。他们认为这样更合乎存在的真谛。他们精湛的技巧正获得越来越多观众的赞赏。这些五色炫目的当代人体插图，距荷马的《伊里亚特》、但丁的《神曲》、甚至乔伊斯的《尤利西斯》插图中的世界，已是多么遥远呵！然而在这漫长变化的过程中，我们是不难发现人们是怎样逐渐地剥除其身上的神性，逐渐地显露并表现出其身上的人性的。

自远古起，中国人就把人体看成是神秘的，对之只是以象征性、暗示性来表现。如对与种族存亡攸关的地母之神（女人）的崇拜，用土堆成“冢土”作为乳房的象征而已。不象西方的维纳斯以美丽动人的女性形象出现，人们是既把她作为爱神，又把她作为美神（审美观对照的对象）来崇拜的。在艺术上将人体神秘化的敬而远之的态度，或将人体看着只是与生殖有联系的实用性的态度，使中国绘画中人体形象少而干瘪。插图中的人体形象似乎只是出现在商业经济繁荣时期人性解放要求高涨的明末版画里，但其艺术魅力也难与西方的作品相比。改变这种对人体神秘性和实用性的陋习，从西方艺术中吸取对我们民族有益的因素，追求体格上和精神上的完美，在今天看来是时候了。

本画集由于编者所见不广及各方面条件的限制，插图史上许多名家的精彩之作未及选入；印度、波斯、中国等部分的插图暂付阙如。种种不足及错漏之处，万望读者鉴谅。本书编选过程中承蒙毛君炎、魏小明、许琢、韦松庭及漓江出版社诸同志的大力帮助，在此一并致谢！

胡德智

1986年9月

1 赫拉克勒斯与海神特里同比武 古希腊瓶画 (公元前550年)

2 赫拉克勒斯格杀涅墨亚猛狮 古希腊瓶画（公元前550年）

3 爱神和普赛克 (法国) 热拉尔 (1770—1837)

4 以斯帖的梳妆 (法国) 夏塞里奥 (1819—1856)

5 加拉蒂亚 (法国) 摩罗 (1826—1898)

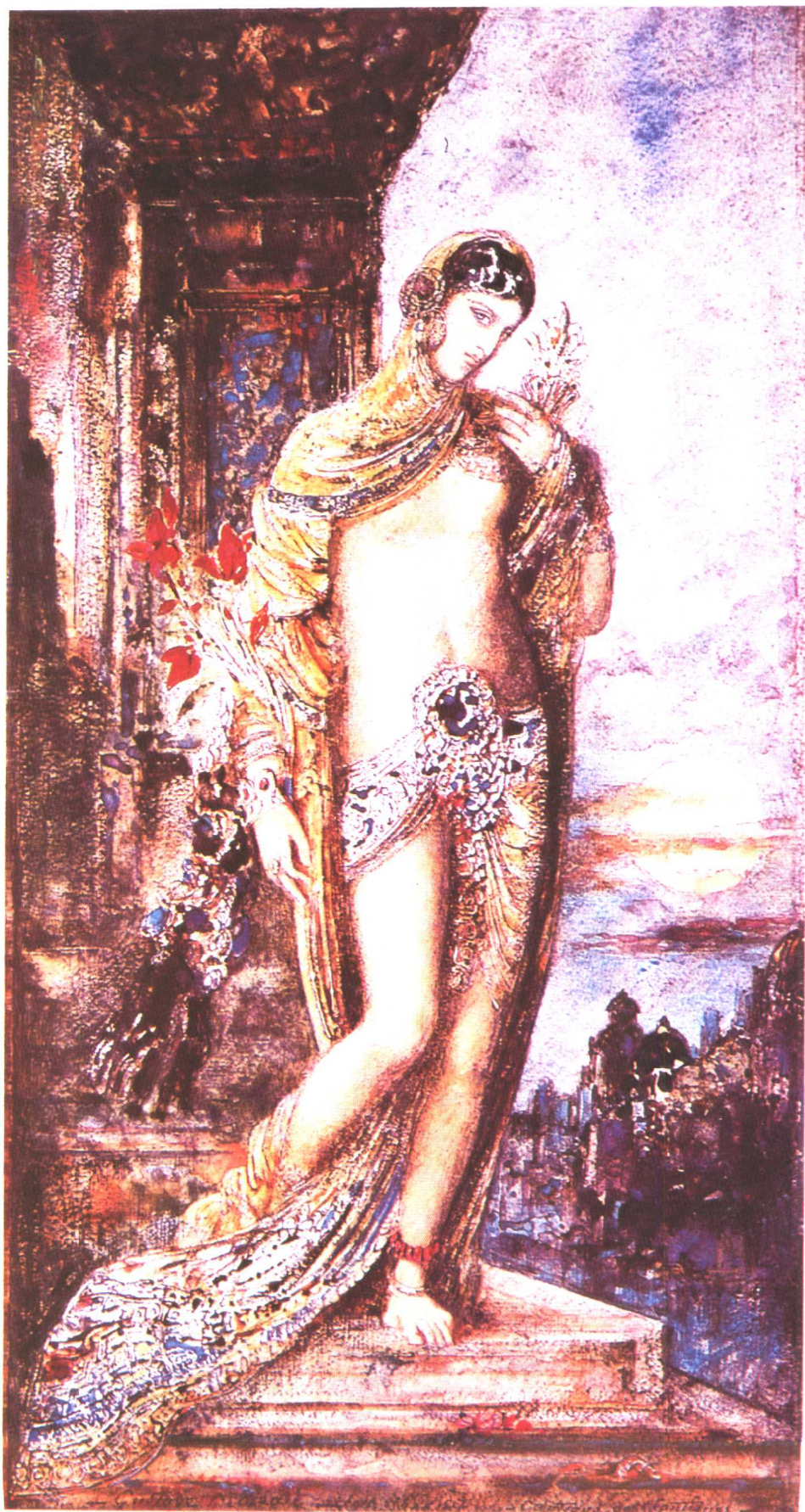
6 莎乐美 (法国) 摩罗

7 帕厄同 (法国) 摩罗

8 独角兽 (法国) 摩罗

10 潘多拉 (法国) 雷东 (1870—1916)

11 丘彼特 杂志插图 (法国) 马宗 (1846—1920)

