

*Art and
Women*

艺术中的
经典女性

[意] 玛尔塔·阿尔瓦雷斯·冈萨雷斯 著
[意] 希姆娜·巴托琳娜 译
刘令溪 译

艺
术
馆

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

 有书至美
BOOK & BEAUTY

Art and
Women

艺术中的
经典女性

[意] 玛尔塔·阿尔瓦雷斯·冈萨雷斯 著

[意] 希姆娜·巴托琳娜

刘金溪 译

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

有书至美
BOOK & BEAUTY

图书在版编目(CIP)数据

艺术中的经典女性 / (意) 玛尔塔·阿尔瓦雷斯·冈萨雷斯, (意) 希姆娜·巴托琳娜著;
刘令溪译. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2019.12
(艺术馆)

ISBN 978-7-5680-5865-0

I. ①艺… II. ①玛… ②希… ③刘… III. ①艺术评论—西方国家 IV. ①J051

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第255004号

© 2009 Mondadori Electa S.p.A., Milano-Italia

© 2019 for this book in Simplified Chinese language—Huazhong University of Science and Technology Press

Published by arrangement with Atlantycs S.p.A.

Original Title: Donne

Text by Marta Alvarez González, Simona Bartolena

Series Editor: Stefano Zuffi

Graphic Project: Anna Piccarreta

Original Layout: Lucia Vigo

Cover by Huazhong University of Science and Technology Press

No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, properties, with the exception of Publisher's own name or trade name, without prior written approval of the Agent.

© M. Abramovic, L. Bourgeois, M. Chagall, J. Chicago, C. Claudel, T. de Lempicka, N. de Saint Phalle, S. Delaunay, O. Dix, L. Fini, N. Goldin, N. Gonc'arova, J. Holzer, R. Horn, F. Kahlo, L. Krasner, M. Laurencin, M. Liebermann, D. Maar, G. O'Keeffe, M. Oppenheim, F. Picabia, A. Stieglitz, S. Tauber-Arp, D. Tanning, R. Trockel, S. Valadon, G. Wood by SIAE 2009

© Salvador Dalí, Gala-Salvador Dalí Foundation, by SIAE 2009

© The Munch Museum / The Munch-Ellingsen Group, by SIAE 2009

© Succession Picasso, by SIAE 2009

© Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, by SIAE 2009

简体中文版由 Mondadori Electa S.p.A. 通过 Atlantycs S.p.A. 授权华中科技大学出版社有限责任公司在中华人民共和国境内(但不包括香港、澳门和台湾地区)出版、发行。

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2019-168 号

艺术中的经典女性

[意] 玛尔塔·阿尔瓦雷斯·冈萨雷斯 著

[意] 希姆娜·巴托琳娜 著

Yishu zhong de Jingdian Nüxing

刘令溪 译

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027) 81321913

北京有书至美文化传媒有限公司

(010) 67326910-6023

出版人: 阮海洪

责任编辑: 莽昱 张丹妮

内文排版: 北京博逸文化传播有限公司

责任监印: 徐露 郑红红

封面设计: 邱宏

制作: 北京博逸文化传播有限公司

印刷: 艺堂印刷(天津)有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/32

印张: 12

字数: 140千字

版次: 2019年12月第1版第1次印刷

定价: 98.00元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

*Art and
Women*

艺术中的
经典女性

贝尔特·莫里索，舞会装扮的少女
1879年，巴黎，奥赛博物馆

目录

6	序
9	女性的生命阶段
63	女性图像与范式
169	家庭生活
221	工作世界
253	公共领域
291	女性艺术
	附录
379	词条索引
380	艺术家索引
382	图像版权

*Art and
Women*

艺术中的
经典女性

贝尔特·莫里索，舞会装扮的少女
1879年，巴黎，奥赛博物馆

3051

35

Art and Women

艺术中的
经典女性

[意] 玛尔塔·阿尔瓦雷斯·冈萨雷斯 著
[意] 希姆娜·巴托琳娜 译
刘令溪 译

SY 1057656

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

有书至美
BOOK & BEAUTY

目录

- 6 序
- 9 女性的生命阶段
- 63 女性图像与范式
- 169 家庭生活
- 221 工作世界
- 253 公共领域
- 291 女性艺术
- 附录
- 379 词条索引
- 380 艺术家索引
- 382 图像版权

序

许多贯穿艺术史的主题都与女性世界相关，这绝非偶然，她们是艺术家灵感的源泉和参照的基点。旧石器时代的“维纳斯”¹和瓦妮莎·比克罗夫特的表演²之间相隔了逾两万年的时光，然而，两者无可争辩的主角都是同一个主体，即女性身体。自具象时代初期伊始，女性就持续存在于艺术作品中，她们在无数不同的情境中被描绘。女神、虚构的和真实的女人、母亲、妻子、情人、圣徒、罪人、天使和恶魔般的生物——女性形象和图像的篇章无边无际，一如对女性气质的诠释那样无穷无尽。它在每种情况下都被赋予了不同的意涵，这些意涵常常是相冲突的，并依据历史时期而转变，这也是性别分化过程取决于文化因素的佐证。通过对表现方式的探索，我们也深入了女性身份这一概念本身，图像学分析使我们能够识别出时间历程中那些与女性相关的主题、场景、角色与价值观。因此艺术作品不仅阐述了女性

及其地位，也说明了男性是如何看待和想象她们的，以及最终，历史是如何诠释两性关系的。诚然，男性视角必然显得占据主导地位，因为长期以来艺术创作都几乎是男性独有的权利。本书中再现的大部分作品，尤其是那些距今最久远的历史时期的，都不可避免地是由男性以及为男性创作的。在本书接下来的部分中，我们想要提请注意女性积极参与艺术创作的方式，比如作为赋予灵感的缪斯、赞助人、收藏家以及最重要的——艺术家，此书最后一章就献给这些艺术家。关于女性在艺术中的角色，以及艺术表达中是否存在某位特定女性的争论非常复杂且激烈，并开启了无尽的思考。这部作品的目的不仅在于收集一份不同历史时期中的女性形象的图录，更意在分析艺术作品是如何描绘女性的，以及女性是如何通过艺术语言表现自己的。因此有必要标出一条共同的主线：既能凸显主题、形象和角色的连贯性，

又能揭示与传统决裂的时刻和情境。因此，从一开始就有必要采取广泛但精准的历史和地理界限。古代被有意排除在外，因为这一时期无论如何都会被不断提及，它制定了在西方世界长期有效的女性观念。同样必要的是选择从多重视角看待艺术作品，即不仅考虑创作者的观点，也同样考虑到其使用者、功能以及历史和文化语境。

本书分为六个章节。其中第一章专门论述女性的年龄阶段。从幼年到老年，女性的身体和精神都受到持续变化的影响，每个阶段都对应着不同的角色和生活经历并被反映在艺术作品中，赋予不同的象征意义。第二章分析了范围更广的女性图像和模型：从圣母玛利亚无染原罪的完美到夏娃不可抵挡的软弱，从古代女英雄的典范式美德到烟花女子和老鸨的淫荡。这部分以与女性身体和女性美有关的主题结束。第三章论述传统上认为的典型女性领域，即家庭范畴。职业女性是第

四章的主角，其历史远比可以想象的漫长。而第五章则处理公共生活领域，从政治到文化，从社交生活到这种社会组织，女性都在其中广泛发声。第六章关注的则是从文艺复兴直到当代的女性艺术家们，这一概述自然不期望能竭尽一个如此错综复杂的话题，它仅旨在向女性提供一系列艺术领域内可能途径的建议，并通过虽数目不多却非常鲜明的例子为思考和进一步研究提供材料。

注1：指维伦多尔夫的维纳斯，一座11.1厘米高的旧石器时代女性小石雕，距今约2.2万—2.4万年。“维纳斯”意指其对女性形象的理想化描绘，事实上我们对其起源、创作方法和文化含义几乎一无所知。

注2：Vanessa Beecroft，意大利女权主义行为艺术家，摄影师，画家。

女性的生命阶段

三个生命阶段

童年

青春期

成年

老年

教育

婚姻

生育与不育

母性

性

寡居

献祭的童贞

◀巴托洛梅·埃斯特班·穆立罗 (Bartolomé Esteban Murillo),
《窗口的女孩》(*Ragazza alla finestra*), 1655—1660年, 华盛顿,
国家美术馆

在生命周期的描绘中，女性形象的地位不仅是生命的发源者，同时也是罪亦即死亡的象征。

三个生命阶段

相关词条

童年，青春期，成年，老年

▼提香（Tiziano），
《人的三个生命阶段》
（*Le tre età*），1513
年，爱丁堡，苏格兰
国家画廊

在艺术史上，艺术家对人的三个生命阶段（即童年、成年和老年）的描绘有着相当精确的范式与意义，它们由悠久的图示传统编汇而成。其核心观念始终是不可抗拒的时间流逝，季节的轮回更替和生命的转瞬即逝都是它的表现，这种境况将全人类不分性别地联合起来。事实上，这一图像模式所允许的变化之一正是将每一个人生阶段都能表现为或是男性、或是女性的形象，而后者无疑更常出现。当女性形象出现在男性旁边时，几乎总是为了通过已达到完全性成熟的年轻女性形象来认定成年状态：她身体圆润丰满的形态暗指向固有的生殖能力。这样，这一图像就强调了西方文化中长期以来认为属于女性的突出功能——繁衍。女性不仅在确保人类种族延续中承担主要角色，在生命不可避免的终结时也扮演着重要角色。同样地，女孩形象使人想起尘世快乐的无用，以及全人类因一个女人的作为而染上的原罪：因此，死亡及其象征经常在女性三个生

命阶段的图像中出现就不足为奇了。而这并非是将生死与女性本质联系起来的唯一情况。

为了强调时间的无情，沙漏作为死亡的化身出现在年轻人的头顶：生命的一半现已逝去，而另一半已经开始了倒计时。

一位上年纪的女人徒劳地试图抵抗死亡。干瘪的乳房、暗沉的肤色、松弛的皮肤都是不可阻挡的生理衰颓的迹象，她无可逃脱。

成年阶段拥有一位美丽而性感的年轻女子的特质，她留着长长的头发并照着镜子，这是人类虚荣和尘世之物易逝的象征。

这位德国大师多次着手女性的生命阶段这一主题，并将生命周期分成有趣的数目，即不同的阶段。在这个主题的描绘中，不变的元素是女性身体的中心地位及其彻底的转变。

童年被认为是不成熟的阶段，由这个透着薄纱，因而朦胧地看向生命的孩童代表。

▲ 汉斯·巴尔东·格里恩 (Hans Baldung Grien),
《三个生命阶段与死亡》(Le tre età e la morte),
1510年, 维也纳, 艺术史博物馆