

*Art and
Portraiture*

艺术中的
经典肖像画

[意] 伊丽莎白·吉甘特 著

吴茵 马艺丹 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
Portraiture*

艺术中的
经典肖像画

[意] 伊丽莎白·吉甘特 著
吴茵 马艺丹 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

艺术中的经典肖像画 / (意) 伊丽莎白·吉甘特著; 吴菡, 马艺丹译. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2019.11

(艺术馆)

ISBN 978-7-5680-5618-2

I. ①艺… II. ①伊… ②吴… ③马… III. ①肖像画—绘画研究 IV. ①J211.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第182425号

© 2011 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 Atlantyca S.p.A.

Original Title: Il ritratto

Text by Elisabetta Gigante

Edited by Stefano Zuffi

Graphic Project: Anna Piccarreta

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.

简体中文版由 Mondadori Electa S.p.A. 通过 Atlantyca 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(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

艺术中的经典肖像画

[意] 伊丽莎白·吉甘特 著

Yishu zhong de Jingdian Xiaoxianghua

吴菡 马艺丹 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 李 鑫 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: 10.5
字 数: 150千字
版 次: 2019年11月第1版第1次印刷
定 价: 98.00元

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
Portraiture*

艺术中的
经典肖像画

目录

6	引言
9	神话与信仰
101	审美享受
117	肖像类型
177	形态和含义
231	技法、材料与载体
253	主题
299	消极面
327	一般索引
328	艺术家索引

Art and Portraiture

艺术中的
经典肖像画

*Art and
Portraiture*

艺术中的
经典肖像画

[意] 伊丽莎白·吉甘特 著
吴茵 马艺丹 译

 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	引言
9	神话与信仰
101	审美享受
117	肖像类型
177	形态和含义
231	技法、材料与载体
253	主题
299	消极面
327	一般索引
328	艺术家索引

引言

有关艺术起源的神话使人们在制作图像的同时，也让肖像画应运而生。事实上，在任何一段历史时期或任何一种文化中，都存在一种图像的表现形式，它能够复原那些逝去的或不存在的的人的面容和形体。但这些表现形式根据其载体、技术、用途的不同（尤其是表现习惯的不同），在各时期与各文化之间都存在差异。这一类图像的特定标准并不总是我们通常所说的“相似性”，也就是对形体原本特征的呈现。这一点不仅适用于以图式化和抽象化为特征的象形文化，甚至也适用于那些以“如实地观察并再现个体容貌特征”的考量为主导的形象文化。比如，文艺复兴时期及其之后的通常做法就是以现实人物为模型来描绘神话中的形象。又比如，今天我们在时装摄影中使用模特儿来宣传服饰：尽管这两种情况下图像所呈现的形象确实与原模特儿形象极其“相似”，但这两种情况都无关“肖像”。反之亦

然，正如我们在大量中世纪艺术中所发现的那样，所有肖像图像似乎确实都具有“相似性”，尽管这些图像是示意性和概括性的，但图像中人物姓名的存在还是表达了人们想要描绘一个特定人物的意愿。

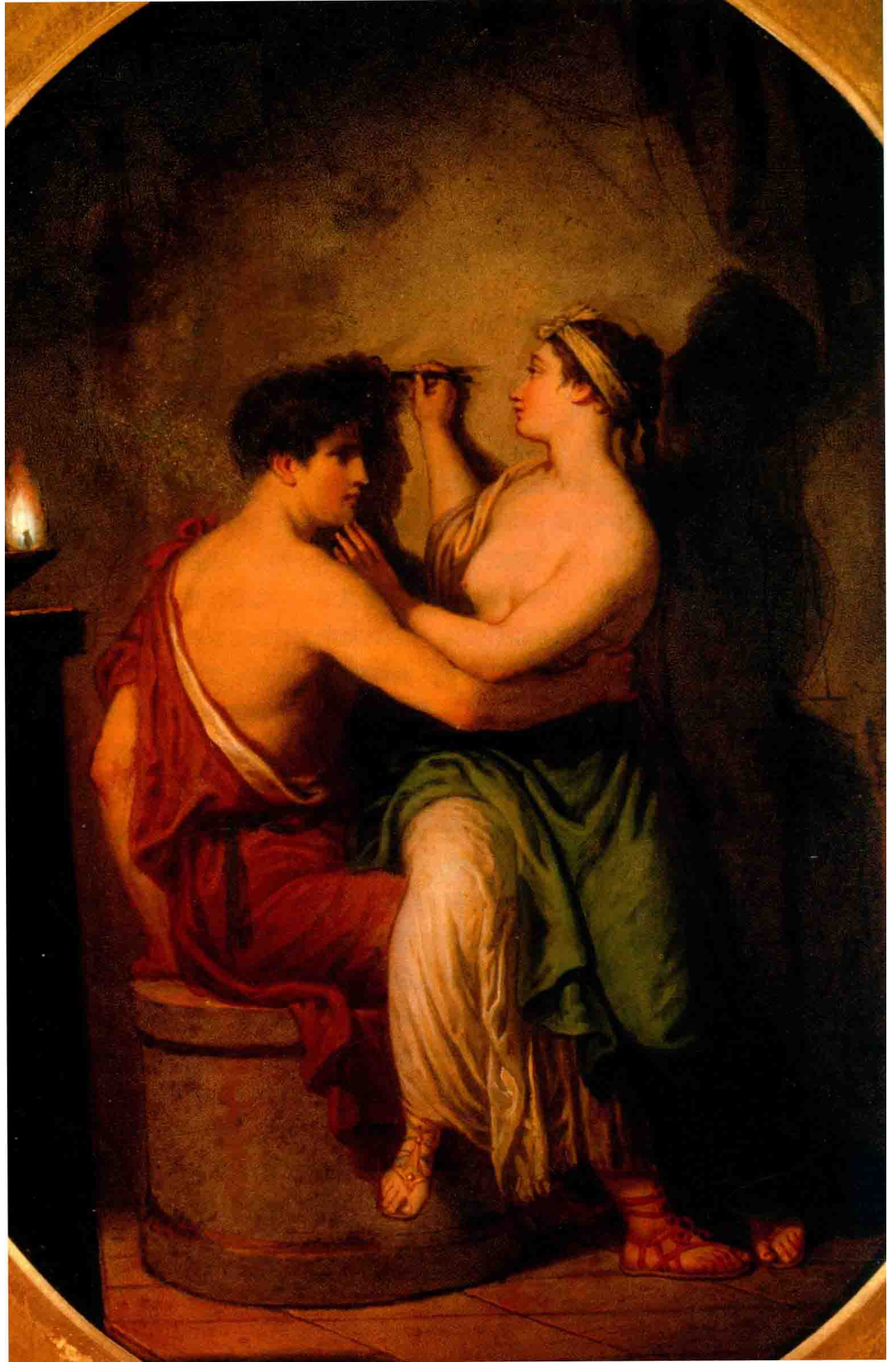
因此，我们倾向于对肖像画做一个最小范围的定义，即针对特定个体的刻意描绘，它基于可识别人物这一标准，而不是基于那种难以界定的“相似性”标准。从这个角度来看，肖像表现的范围非常广泛。本书试着通过各项条目的解释以及插图来阐释肖像的多样性，插图中描绘了从古代近东地区到当代非洲地区的形象案例，它们见证了肖像画作为艺术类别所达到的鼎盛历史时期和最具代表性的地理区域。相比于艺术史书中一直倾向于赋予肖像画作品优越地位，其被描绘的原物、绘画过程中使用的技法以及材料的多样性，也一样值得被关注。

本书第一部分旨在强调这种描绘人

物个体图像之于任何其他类型图像的独特性，这种独特性使得肖像画能够激起观赏者极大程度的不同反应：崇敬、羡慕、同情、耻辱或毁灭。这些特殊性来自和肖像有关的传说，来自相信肖像能够复制与替代人物的这一信仰（在第一部分中将有所阐述），以及来自历史进程中肖像所被赋予的各种功能（将在下一部分讨论）。所有这些都概括为肖像被授予的能力。例如，确保一种超脱死亡的存在，确保与自然界的联系，确保对同族的统治、对缺席事物的表现、对肖像自身的肯定。使用这些肖像的主要目的，以及随之而来的人们赋予肖像中所表现主题的重要性，影响了肖像画订购者和作品原型人物对于作品的纯粹审美欣赏，也影响了理论家和评论家对其艺术价值的评价和判断（这将在第三部分中讨论）。

在思考人类学的根源、肖像的社会角色和理论地位后，我们将过渡到更正

式的肖像学层面的观察。在第四部分，我们将研究肖像的不同表现形态（单独呈现、置于特定背景环境中、系列、组合呈现等）。在第五部分，我们将肖像当作复杂的表意对象进行分析，从它的创作构图、框架、姿势以及一系列既定的符号开始：肖像不是现实的镜子，而是表象和表述策略的产物，而技术和策略恰恰决定了肖像与观赏者之间建立的特定关系。在第六部分，我们深入研究了一些技法、版式以及肖像画家使用的主要绘画工具。而第七部分则详细阐述了作品所呈现的主题，特别关注对于展现方式的“规则”问题。本书的最后一部分将专门讨论肖像在不同形式上的消极面。它可以是实际的也可以是隐喻的：从肖像中的死亡象征物所表示出肖像的对立面（死亡），到通过漫画和讽刺画展现出的肖像内在赞扬功能的反面（讽刺功能），最后谈到由反对圣像崇拜或除忆判决引发的对肖像的现实性破坏或销毁。

神话与信仰

关于起源的神话

基督教传说

复刻品与替代品

栩栩如生的画像

◀大卫·阿兰 (David Allan), 《绘画的起源》
(L'origine della pittura), 1775年, 爱丁堡,
苏格兰国立美术馆

关于画作和雕塑的起源神话诞生了肖像画与神话形象。

关于起源的神话

出处

老普林尼，《自然史》，第35卷，第15、151页；
阿忒那哥拉，《为基督徒申辩》(*Supplica in favore dei Cristiani*)，第17卷；
莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂，《论绘画》(*Della Pittura*, 1435年)，第2卷，第3页

不同的传说，尤其是广泛流传于古典领域中的传说，将艺术的起源引向绘制人类轮廓线的交错线条之中。老普林尼记述道，来自柯林斯（Corinto）的一位制陶人的女儿爱上了一位即将踏上漫长旅程的年轻人，为了留存这段记忆，她用灯笼的灯光将他的脸庞投影到墙壁上，然后在墙上描画影子的轮廓。在这张轮廓草图的启迪下，这位父亲产生了绘制一幅肖像的想法，于是第一件陶土浮雕便诞生了。莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂（Leon Battista Alberti）则提供了另一个绘画起源的传说，他让一个爱上了在池塘水中自己倒影的男孩那喀索斯（Narciso），成为他故事中的“发明者”。事实上，绘画使人们能够“用艺术拥抱湖面”，定格镜面中所显现的短暂瞬间，正如老普林尼故事中的草图和雕塑，它们永远地保留下了那位注定要离开的年轻人的脸庞。

在这两个故事中，艺术起源的神话与一个脸庞、一段爱情、肢体表现和塑造原型息息相关。另一个共同的元素，即缺席和死亡，这一点可以在《圣经》和《所罗门智训》(*Sapienza*) 找到来源。

► 乔治·罗姆尼 (George Romney), 《绘画的起源》, 1775—1780年, 普林斯顿, 普林斯顿大学美术馆

那喀索斯的神话故事讲述了一位绝美的猎人少年那喀索斯在望向一片池塘时，爱上了自己在水中的倒影。少年无法移开自己的目光，最终在池塘边死去，并在他的位置上长出了一朵水仙花。

莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂将那喀索斯的故事当作关于绘画起源的神话故事。画中以类似镜面的方式映出少年的脸庞，二维平面的画像创造出现实中的虚幻。

▲卡拉瓦乔，《那喀索斯》，约1600年，罗马，国家古代美术馆，巴尔贝里尼宫

这幅卡拉瓦乔（Caravaggio）的画作，较之其他同样呈现这一神话故事的作品，更能使人回想起阿尔贝蒂笔下那位发明这种绘画的那喀索斯。这幅作品中消除了一切轶事性的元素，使人们的视线聚焦于人物动作和如同照镜子般复制出的倒影。

画中少年的双臂与其在水中的倒影所构成的环状实现了那喀索斯所渴望的“拥抱”，“用艺术拥抱湖面”便是阿尔贝蒂的故事中的画面。