

人体艺术的魅力

花 建著

现代生活知识丛书

XIANDAI SHENGHUO ZHISHI CONGSHU

山东科学技术出版社

编辑：

上海生活方式研究会
《知识与生活》编辑部

主编：

金 哲 邓伟志 赵维东
陈燮君 周士琳

目 录

〔1〕	卷首语 永恒的魅力
〔9〕	第一章 人体的天然美
〔9〕	从盐的晶体到鱼的流线 ——生物的几何与非几何美
〔15〕	微妙的起伏和石像的体温 ——人体的有序美
〔24〕	希腊式的鼻子 ——人体美的精神性特征
〔35〕	体毛与美人 ——人体美与性选择
〔42〕	第二章 人体的文化美
〔42〕	“40岁就该对自己的容貌负责” ——人体美与人格修养
〔52〕	巴厘姑娘与敦煌飞天 ——人体美与文化差异

- [66] 男性社会和女体艺术
——人体美与性别优势
- [77] 高更何处觅美人
——人体美的文化导向
- [89] **第三章 人体的历史美**
- [89] 古瓶上的搏狮人
——初民的人体美
- [97] 阿芙洛狄特的四种姿态
——古典时期的人体美
- [100] 卢本斯的肉感和安格尔的规范
——19世纪的人体美
- [110] 带抽屉的维纳斯
——人体艺术在现代派视野中
- [120] **第四章 人体的泛社会美**
- [120] 宇宙飞船上的人体雕像
——大科学时代的人体审美观
- [130] 比基尼和现代舞
——人体艺术的泛社会化倾向
- [137] 街心花园的半截塑像
——人体艺术和现代消费
- [147] 对人的全面尊重和爱
——人体美的未来

卷首语 永恒的魅力

小时候，听过一个优美的阿拉伯民间故事：老国王要招一个最有智慧的小伙子做女婿，便出了一道难题，问世界上什么事最容易又最难。

头一个小伙子答：和沙子作战，一脚就可以踹出一个沙窝，再容易不过了，但在沙漠里，软绵绵的沙子足以掩埋一支军队！

第二个小伙子答：从奥斯格里湖里，舀出一桶水是轻而易举的，但永远不能把湖水舀干，因为舀出的水最终还会渗回湖中。

第三个小伙子说道：懂得世界上的人最容易也最难，因为只有人才能懂得人，只有心才能和心相通。而恰恰是想懂得别人的人对于自己也是一个谜！国王赞赏他的智慧，他却谢绝挽留，含笑而去，并且说他把自己也当作一个谜，不知哪一天才能解得开……

这个故事留给我们的思考是长久的。

今天，人类已经登上了月球，已经造出了自然界从来没有过的复合材料和杂交物种；正在尝试用最简单的电波，如质数2、3、5、7、11，与遥远地球上可能有的智慧型生物交谈；正在建造比足球场还大的巨型天线，收听天外生命的信息……人类的探视已达到了极其遥远的宇宙空间，而对自身的探索却仿佛刚刚开始。人的起源，人的本质，人的信息，人的感情……吸引了无数聪明的大脑。随着生命科学站到了20世纪带头科学——生物学的前沿，随着人类学给人文科学带来的新的大综合趋势，人们开始从人类生命和人类文化的意义上来重新认识人的形体；文化学、社会心理学、艺术社会学等新兴学科的建立，给人体美和人体艺术的魅力，提出了许多新的问题：

人体美的内涵是什么？

是性选择心理所看重的第二特征，如男性宽阔的肩膀、刚直的线条、隆起的肌肉；如女性丰满的胸脯、飘逸的长发、柔美的曲线吗？是的，这些依然是人们辨别形体美的重要标志。但又不尽然。今天，在人体审美和人体艺术创作中，几乎与上述尺度平行着，又出现了模糊两性特征的趋向。许多男性画家有意突出女性体的壮硕，而避开纤细，突出力度，避免柔弱。这是否意味着男性自我否定的倾向？在工艺美术领域中，更大量出现了男性时装女性化，女性时装男性化，以及时装设计无性别化；1988年第一届《中国油画展》的送审作品中，还出现了上海画家胡志荣的一幅别致的

《人体》作品，深邃的背景上，一背卧的裸体，上身肌腱清晰，线条刚直，宛如男体，腰部以下丰满圆润，款款舒展，形似女体，引起了诸多的关注和争议。它是在表现古希腊哲学家柏拉图关于两性终将合为一个圆的预言，还是在表现当代人新的审美趋向？

现代人在什么样的意义上来评价人体美？

在工业发达的今天，人类拥有了更多的物质财富和精神产品，也更加注重自身形体的健美。健美运动风靡全球。我国在开展健美运动的三年之内，参加者就猛增十几万。尤其令人瞩目的是，这一运动不仅作为健身项目受到不同肤色、年龄、传统的人们所喜爱，而且得到了高层次社会职业和社会道德方面的评价。1988年5月，中央电视台播放了英国电影《健美》，其中女主人公黛安娜·罗恩原来是个缺乏自信的姑娘，她说：“我真沮丧，从来没有一次让爸爸妈妈为我感到骄傲。”通过参加健美运动和健美比赛，她获得了人的自信和自尊。尽管男朋友和爸爸妈妈最初很不理解，甚至敌视这项运动，她却以顽强的努力赢得了他们的赞许，显示了人在塑造自身方面的巨大潜力。最后，她的师长、恋人和家人，则把她与本州最优秀的经济和法律人才并列。

在社会趋于开放，个人发展的自由度增大的今天，人们追求人体美的社会心理动力是什么？

有人认为：女子健美应向男子健美看齐，以强健发达的肌肉显示女性的力量，喻示城市女性在同一水平线上与男性的竞争；另一种意见恰恰相反，主张男性形体和女性形体都

应该强化第二性特征，男体重在“健”，而女性重在“美”。在台湾举行的亚洲女子健美赛上，在国际比赛中成绩显赫、用力量训练机进行训练，筋肉毕露的澳大利亚名将只排在第5位，裁判把第一名的桂冠给了肌肉线条柔和、身材苗条的日本姑娘。他们一致认为：绝不能给肌肉超过标准女性美而过于男性化者以高分。我国的双料冠军陈静也说：“女子健美如果也象男子那样使劲展现肌肉，就失去女性美了。我宁愿不当冠军，也不愿意象个男人样。”这显然不仅仅是一个比赛判分标准的问题，还有更广泛的社会心理内涵和价值意义。那么，在这种人体美的多元选择背后，究竟是现代人对形式美感的追求超过了内容的追求呢？是在今天信息密集爆炸的条件下，性吸引力的强化呢？还是城市人为适应职业社会的竞争压力，表现自己个性的另一种手段？

人体的艺术魅力和现代设计运动、社会消费活动有什么联系？

这又是一个关系到男女老幼饶有兴味的问题。现代艺术设计所要解决的决不仅仅是外观的悦目和好看，更重要的是使产品符合人的全面要求，包括突出人体美的要求。例如服装设计的翘肩、衬胸、收腰、直筒裤、服装上外缀的线条等，本来是为了美化人体，突出人体的曲线，但是一旦服装成了一种紧跟潮流、崇尚时新的社会心理，那末保持形体健美反而成了穿着时新服装的条件。此时，目的成了手段，手段成了目的。1986年10月，中国记者闻冬和英国报界的朋友们，一起采访了伦敦著名的时装街，如牛津街、瑞琴街，看

到了许多自备服装，自愿在业余时间应聘当“街头时装模特儿”的女青年，她们高兴地告诉记者：我们非常注意形体的健美，以趋就名衫时装，从而表现自己的现代人生观。

人体艺术源远流长，即便从古希腊时代算起，也已经有千余年的悠久历史，那么，它在今天还有没有主潮？如果有的话，它是什么？

长久以来，人体艺术受到古典画派的深远影响，照艺术史家丹纳的话来说，就是要创造这样一个种族，这样“一批庄严健美、生活高尚的人体，令人更豪迈、更强壮、更安静、更活跃，总之是更完全的人类。”然而，上世纪末叶，本世纪初叶以来，人体艺术的发展，受到了两股强烈的牵拉力，一股是现代派艺术的审美观，一反人体艺术创作的古典主义传统，不是表现匀称、和谐、健康和富于理性意味的人体，“不是画所见的人体，而是画想象中的人体”，以机械的、象征的、梦幻的、怪诞的形式出现；另一股是现代的实用设计审美观，暗合着广告宣传的心理战术，引进人体工程研究的成果，不要求人体艺术中更周到的细节刻划，而力求符合信息时代观众的视觉欣赏习惯，给予更为强烈的甚至是针刺痛感般的刺激。于是，人体艺术的各个“亚种”、“变种”争奇斗艳。有瑞士艺术家克里斯多夫·桑德——格创作的、用荧光材料在模特儿身上直接作画、让半明光线中的优美人体具有一种透明化的、多维空间化的奇异效果；有著名雕塑家亨利·摩尔的巨型人体雕塑，高达10余米，简化得如刚刚冷凝的熔岩，没有五官，没有手指和脚趾，只在巨大的体积

中留下一个个圆形的空洞。或许，它耐不住观众绕着圈子细细观摩，但是，它那巨大的体积、简化的造型，却给在高速公路上疾驶而过的人们留下了深刻的印象。反过来，又有西班牙画家达利的梦魇般的人体，写实感极强的人体被肢解，被软化，被刀切般地断裂后又任意拼接，身体装在圆规上，断腿被安在巨手中，人头和脚组合在一起，既是对人类战争前景的一种朦胧而恐怖的预感，其本身又是一种全新而强烈的视觉经验。

令人深思的是，为什么在现代派艺术思潮的狂涛般冲击下，古典主义和人体艺术却如中流砥柱，不被淹没？如影响很大的当代英国人体画家斯契米德，潜心钻研几十年，在他以自己妻子和女儿为模特儿的人体系列油画中，其用笔和色的质感、节奏、逼真和简练，都到了炉火纯青的地步，洋溢着简捷明快的现代情调。同时，他非常强调女性形体的内在精神魅力，突出一种端庄、聪慧、优雅的女性美，而为广大观众所喜爱，不失古典主义的精神风范。或许，现代人越是置身于都市环境中，饱览了那种几何的、抽象的、无机物的美，越需要另一种非几何的、自然的、有机感性的美，来与之互补吧！在日常生存空间中，群众更希望从富于感情深度和理想化的人体艺术中获得美的享受和身心的愉悦。难怪1983年5月，当《广角镜》等几家西欧大众摄影杂志推出“丑”的人体艺术时，立即遭到许多读者的强烈抗议。有一封抗议信写道：“反对侵略！古典风格是大众文化消费的保留节目，不能让给先锋派作试验场。”

还有现代女性艺术家笔下的人体艺术，为什么一反悠闲雅致的传统形象，充满了抗议式的斗争力量？

还有人体艺术的泛社会化趋势，为什么如此迅速地向环境设计、工业设计、装潢设计各个领域发展？

还有后现代派的“反人体艺术”，用连续性的画面来表现对于人体美感的一种幻灭，其审美机制何在？

……

人体美的魅力，真仿佛是司芬克斯哑谜呀！

我们如何来探测它的奥秘？如何来总结前人的经验，在更高的意义上塑造自己美的形体呢？

在日本的筑波科学城里，有一座造型奇特的“人体馆”，它的大门被设计成一张人的嘴。当参观者步入大门后，就仿佛是沿着人体内脏的各个部位旅行，历经胃、肠、肾、肝消化系统，生殖系统，血液系统，神经系统，最后随着一声“嗤”的放气声，参观者被送出“肛门”之外。参观者在谈观后感时，纷纷以“惊心动魄”、“太奇妙了”、“简直闻所未闻”来形容它的新鲜有趣。我想，这座“筑波人体馆”，是以展示人体内部构造来征服观众的。也许在将来的某一天，随着文化交流和人类发展的趋同化，人类将建造一座规模远远超过卢佛尔宫的人体艺术馆，它的展品将随着人类自我体验和认识的进程而不断延伸，它的面貌将随着参观者的文化眼光而呈现出多种多样的系列，它的网络般的内部结构也将不只有一个进口，而是有无数的起点。审美的，艺术的，心理的，民俗的，社会的，文化的，构成了多样交叉的参观

网络……

请设想一下，我们就站在这座展览馆的门前，从一个新的起点上，款款步入它谜一样的深处……

第一章

人体的天然美

从盐的晶体到鱼的流线

——生物的几何与非几何美

你有这样的经验吗？

在北中国疏旷的原野上，地平线象用一支铅笔划出了天空和大地的界限，收割过的田垅则象直线交叉的几何图形，单调而寂寞。此刻，极目远望，从干涸的大堤下，走上来一群村姑，她们飘动的头巾、活泼的身形，一下子就使这画面生动起来，赋有了灵气。

在南中国巍峨的群山中，巨大的山形就象用排笔刷出，重迭而厚重，山脊则象是排笔拉出的毛边，粗糙、冷清，具

有一种非人间的意味。此时，山梁上出现了几个勘探者的身影，他们攀缘的姿态一下子吸引了你的视线，使你感觉到这简直是天地之间最精致的造物。

人啊，人！他们的形体究竟怎样区别于大自然中林林总总的物种呢？

让我们重新环顾一下自己生活的天地吧。今天，人类面对的是无机世界、有机世界和人类世界这三大部分。在无机世界中存在着两种不同的事件，一种如地震，飓风，海啸，它们以混乱、任意、偶然的样式出现，与其说有规律，不如说只有统计学上的随机意义；另一种如风暴过后波光粼粼的河湾，月夜里呈新月状的沙滩，金属加热冷却后的分子结构，大气中水分冷凝成的雪花，等等。在这类物体的形态背后有某种结构性规律，表现为确定的运动节奏，在外部直观上常常是以几何形状出现的。古人用肉眼观察天空，近代人用光学望远镜观测星星，惊讶地发现宏观宇宙的天体，大多具有球形、椭圆形、锥形的外观和圆形、椭圆形、抛物线形的轨道。难怪古希腊时代的大学问家柏拉图，惊叹创造自然的上帝，简直就是一位了不起的几何学家！

宏观的无机世界是这样，那么微观的无机世界呢？1986年11月15日，上海社会科学院情报研究所、科研处与中国科学院上海硅酸盐研究所共同举办了“社会科学与自然科学汇流专题信息交流会”。会上，电子显微镜专家温树林当场展示了千分之一以下毫米的微观世界的照片。微观世界的有序美使在场的自然科学家和社会科学家感叹不已。虽然它没有

色彩，却仿佛是用圆规和曲线板画出来那样，具有严整的几何形状。那氮化硅的结构，类似精巧的蜂巢，呈规则的6角形，是硅原子和氮原子相互成键构成的；另一张照片是发电厂大烟囱里的烟尘，它又黑又丑，但在微观上却是很美的，一层小小的微球，它们之间孕藏着更小的微球，在这些更小的微球中还有更小的微球。当投影仪用变焦距镜头把照片逐渐放大时，使观众产生了一种奇妙的幻觉，仿佛这个微观世界在膨胀，一圈一圈的微球以同样的速度长大了，而我们自己在缩小，越来越快地深入到这个球形世界的核心中去。

这些无机世界的几何美，虽然匀称端庄，但毕竟简单了一些。至于高一层次的有机世界，如婷婷的荷花，灿灿的大波斯菊，高高的向日葵，则有了复杂的结构，呈现出更加微妙的有序美。许多植物身上著名的黄金分割——列奥那多·斐波那契数就是一例。

列奥那多·斐波那契是中世纪意大利比萨——著名的比萨斜塔所在地——最杰出的数学家。1202年，他写了一本题为《算经》的书，在这本书里，斐波那契将印度——阿拉伯数字系统和运算方法，介绍到当时仍在使用繁琐罗马数字的欧洲，特别是对一组数字进行了详细研究，这就是现在人们熟知的斐波那契数列，即1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89……

这个数列有两个非常有趣而奇特的特性，第一是前面两个数之和等于第三个数；第二是一个数与后一个数之比，随着数列的延伸，越来越接近1:1.618这个黄金分割。古希腊

人曾在他们的艺术作品和建筑物上广泛采用黄金分割比，以使作品的外观更为和谐匀称。然而，当世界各地的植物学家辛辛苦苦采来各种植物标本时，他们也惊讶地发现，无论是菠萝的球果，雏菊头上小花的排列，还是最普通的向日葵籽盘中籽粒的排列，甚至高大的棕榈树杆上的叶痕，都是以顺时针或逆时针方向的螺旋形排列。如果数一下顺时针方向的螺旋数和逆时针方向的螺旋数，就会发现，这两个数恰好就是斐波那契数列中相邻的两个数。比如雏菊，其花序排列螺旋数顺逆之比为21：34，向日葵为13：21, 34：55, 89：144，甚至是144：233，菠萝球果则排列成三组螺旋，其顺逆之比总是落在5、8、13、21和34中。

精巧的构造，奇妙的数列，它的奥秘何在？植物学家发现，对于植物来说，斐波那契叶序是最节约能量、最有利于植物生长的，也就是说，这种美丽的图形是植物在外界刺激下，本能反应感性冲动的结果。

著名德国学者舍勒曾提到：所有有机界：植物、动物、人都有生命冲动，这种冲动可分为三个层次，最低级的层次便是感性冲动，它是生命最基本的表现，无意识的需求，无对象的趋向，无客体的感觉，向日葵籽盘的排列，雏菊花瓣的螺旋，正是这种低级有序美的表现。

到了较高一层次的动物界，如游动的眼镜蛇，矫健奔跑的猎豹，臃肿笨拙的大熊猫，它们的体形，则表现着不那么规则的、随环境、动作、机体反应而随时变化的曲线形状，呈现一种“波动—平衡”不断交替变化的非几何美。这就牵

涉到生命冲动的第二层次——本能行为和第三个层次——习惯性行为，本能行为在生物中表现为某种合目的的有效的行为，本能行为天生地适合着动物的自然需求，如觅食、逃避危险、寻找配偶、抚育后代等，使感性冲动的多样性和无对象性，逐渐转变为专一性和定向性；而习惯性行为恰恰相反，它通过联想记忆——习惯来建立一个又一个新的心理动力定型。这是生物适应环境变化所必须具备的能力。正是这种能力使生命的丰富化和多样化成为可能。这就使动物形体成为一种对立统一，一方面，生存本能使它不断发展有利于生存的那些机能，使它在外形上越来越成为适应生存的特殊形状，也就是特定化、加强化。在美国佛罗里达州南部有一个闻名远近的沼泽地，被当地塞米诺尔族的印第安人称为“深草茂盛的水域”，其中栖息着珍奇的玫瑰色阔嘴鸭。它发育得非常古怪，完全不象我们常见的家鸭或野鸭那样体态匀称。究其原因，还是生存的本能、欲望的本能重新设计了它的形体。远远望去，它个头较小，颈伸直时体长还不到一米，却长着一张汤匙形的巨大嘴巴，简直令人耽心它会失去身体平衡。殊不知，这大嘴巴兼有网兜、过滤器、磨碎器的功能。当阔嘴鸭在浅水中摇摆着头前行时，那张大嘴正好在水下面迅速地打捞小虫和小鱼虾。

还有一种甲壳类动物叫玳瑁，它视觉不灵，行动迟缓，既无长牙，又无利爪，可以说，无时无刻不处在食肉动物的威胁之中。为了生存，经过一代代的进化和淘汰，它改变了最初的形状，长出了一个方盒子式的坚硬龟背。当它遇到危