

Stamps Illustrate Body Art

邮票图说人体艺术

李京滨 著

CIP Information

National Library Board, Singapore Cataloguing in Publication Data

Name(s): 李京滨 .
Title: 邮票图说人体艺术 / 李京滨 著 .
Description: Singapore : 新加坡协同出版社 ,2023
Identifier(s): OCN 1420105678 | ISBN 978-981-5159-83-7 (paperback)
Subject(s): LCSH: Stamps Illustrate Body Art. | Stamps Illustrate Body Art.
Classification: DDC 700--dc23

邮票图说人体艺术 / 李京滨 著
Synergy Publishing Pte. Ltd.
ISBN: 978-981-5159-83-7

邮票图说人体艺术 *Stamps Illustrate Body Art*

责任编辑: 王 滨
校 对: 邓杨思祺
排 版: 梁 晓
封面设计: 马晨静

书 名: 邮票图说人体艺术
出版发行: Synergy Publishing Pte. Ltd.
社 址: 12 Eu Tong Sen Street, #07-169, Singapore 059819
网 址: <http://www.s-p.sg/books>
电子邮箱: complier@s-p.sg
开 本: 170mm × 240mm 1 / 16
印 张: 15.5
字 数: 130 千字
版 次: 2024 年 2 月第一版
印 次: 2024 年 2 月第一次
国际书号: 978-981-5159-83-7

前言

世界上的美，多种多样，人体美则是其中之一。人体之所以是美的，是因为没有一种线条、轮廓比人体的线条、轮廓更生动、柔和、富于变化和富有韵律美感了。在人体的语言中，蕴藏着丰富的内涵：温暖、热烈、友爱、生机、健康……

对人体的理解和表现，是人类社会自古至今的特殊偏爱。从原始社会的生殖崇拜，到古希腊的形体赞美，再到文艺复兴的人文表现，及现代社会的个性创新，人体时时处处都在反映着“美”和“审美”的发展变化。

人体艺术是多样的，包括绘画、雕塑、摄影和表演艺术（舞蹈、健美操、艺术体操等）。这种多样性使人们有机会在不同形式的艺术中，寻找和欣赏人体艺术，满足不同的审美需求。

人体艺术有着悠久的历史和文化背景。从古希腊、古罗马时期开始，人体就被视为美的象征。那时候的雕塑、绘画，很多都是以人体为主题的。比如，大家熟悉的《米洛的维纳斯》，这尊雕像展现了女性的完美体态，被视为美的典范。

在文艺复兴时期，人体艺术更是达到了一个新的高峰。艺术家们对人体结构进行了深入的研究，他们通过解剖学，掌握了人体的比例和动态。比如，达·芬奇的《维特鲁威人》，这幅画不仅展示了人体的完美比例，还体现了科学与艺术的结合。

所以，人体艺术从一开始就不是为了“色”而存在的。它是一种对美的追求，对人体结构和动态的探索，对生命和自然的赞美。

在西方，可以说人体美一直贯穿于艺术家对艺术的创作之中。人体艺术，它成了永恒的颂歌！它超越了时间和空间的限制，成为了理想“美”的典范！古希腊大哲学家柏拉图说过这样一句话：美的最高境界是身体之美与心灵之美的和谐统一。所以，在众多艺术家的艺术创作上，早早就把自然的人作为创作题材。认为“人神合一”才是最理想化的精神追求，旨在通过人体来美化人的自然属性和精神境界。

观赏人体艺术的动机和感受因个体而异，涵盖了好奇心、美的享受、情感共鸣和艺术的多样性等因素。无论人们如何看待人体艺术，它都是一个备受关注的领域，并且挑战和激发观众的感官和思维。

人体艺术的艺术性和争议性是并存的，使其成为一个令人回味无穷的话题。

收集人体艺术邮票，是笔者多年来的所为，由于世界上此类邮票数量众多，题材多样，且流派众多，作者良莠不齐，故本书所展示的邮品形式多样，以集邮素材为主要对象，以邮票为主要内容，以欧洲为主线，以较有代表性的素材为例，向人们展示人体美，介绍一些有关人体艺术的知识及一些人体艺术大师的简况，使人们在欣赏邮票的同时，能得到一些有益的收获。由于本书的主要目的是欣赏和体会，所以在邮品的选择上，也比较灵活，以美观、醒目、利于观赏为标准，而不以邮品的价值高低为取向。对于某些时期、有些内容未见邮品的（或是邮品图案不清晰，画面微小，未能达意的），本书则以少量的图片等非邮品来代替，以飨读者。此外，因图片中的雕塑和绘画等作品的创作方法和表现方式属于美术专业范畴，故本书不作重点介绍。

在世界艺术的圣殿中，人体艺术是一颗璀璨夺目的明珠，它以热烈的艺术语言赞美青春、讴歌爱情、崇拜生命、寄托理想。

文艺复兴时期达·芬奇指出：人是最神圣之物，人是自然界中最美的对象。

中国艺术大师刘海粟认为，人体艺术是艺苑中最美的鲜花。

德国哲学家康德说，美是人类的终极价值。

人体艺术，涉及了美学、解剖学、人类学等各学科，它集自然美与艺术美于一身，以其独特的方式大放异彩，给人们以美的享受。

对人体艺术的理解和表现，反映着人们的道德水准、文化素养和精神风貌。从某种程度来看，人体艺术的发展程度是检验一个国家文明程度的标准，能看出一个国家普通大众的审美情趣和文明程度。马克思期盼人类“努力在一个更高的阶梯上把自己的真实再现出来”。

第一章 远古时期的人体	1
1、早期猿人（柬埔寨、古巴邮票对此有较多体现）	1
2、晚期猿人（古巴、中国邮品对此有较好体现）	4
3、早期智人（古巴、柬埔寨邮票有突出体现）	6
第二章 原始美术产生，人类开始表现自我	7
1、晚期智人（古巴、中国等邮品表现细腻）	7
2、表现自我（几内亚比绍、莫桑比克、奥地利等邮票对此有较好体现）	8
第三章 刻上岩石	11
1、黎凡特岩画（西班牙邮品表现充分）	11
2、塔努姆岩画（莫桑比克邮品有突出表现）	12
3、塔西利岩画（阿尔及利亚邮票表现精细）	12
4、其他著名岩画（南非、津巴布韦邮品众多）	13
第四章 写进神话	15
1、中国——女娲造人（中国邮品有很好表现）	15
2、基督教国家——上帝（耶和华）造人（以欧洲邮票为主）	16
3、古希腊神话——诸神造人（此类邮票非常稀少）	17
4、新西兰毛利人（以新西兰邮票为主）	18
第五章 进入文明社会	19
1、埃及文明（以埃及邮票为主）	19
2、印度文明（以印度邮票为主）	22
3、两河文明（伊拉克、叙利亚、土耳其等邮票有重点表现）	23
4、希腊文明（以希腊为主，世界多国邮品均有表现）	26
5、中国文明（以中国邮票为主）	32

第六章 黑暗的中世纪（中世纪是禁欲的，人体作品极少，邮品也很少）	35
1、早期基督教人体艺术	36
2、拜占庭人体艺术	37
3、罗马式人体艺术	37
4、哥特式人体艺术	38
第七章 伟大的文艺复兴	41
1、文艺复兴早期（意大利、巴拉圭等国邮品有突出表现）	41
2、文艺复兴三杰（意大利、梵蒂冈、巴拉圭、法国等多有表现）	44
3、其他重要派别（意大利、巴拉圭、安提瓜等多国邮品表现力度加大）	49
第八章 巴洛克的赏心悦目	73
1、意大利的人体（以意大利、巴拉圭、科特迪瓦邮品为主）	73
2、弗兰德斯的人体（巴拉圭邮品占有大量篇幅）	78
3、其他重要人体（苏联、巴拉圭、科摩罗等国邮品表现细腻）	85
第九章 洛可可的宫廷趣味	91
1、法国人体（法国、巴拉圭、中非邮品表现突出）	91
2、意大利人体（巴拉圭、匈牙利、马拉维等邮票多有表现）	99
3、其他人体（越南、富查伊拉邮票有突出描述）	102
第十章 百花齐放、求新求异的新时代	105
1、新古典主义（法国、意大利、摩纳哥等国邮票精彩纷呈）	105
2、浪漫主义（法国、西班牙、巴拉圭邮票有重点展示）	122
3、现实主义（荷兰、法国、西班牙等邮品有突出展示）	129
4、印象主义（荷兰、圣多美普林西比、法国等邮票有上佳表现）	135
5、象征主义（圣多美普林西比、马里等邮票有特点）	153
第十一章 追求个性、体现自我的现代美术	161
1、野兽主义（摩纳哥、马里、赤道几内亚邮票有突出表现）	161
2、立体主义（赤道几内亚、捷克斯洛伐克等邮票表现突出）	165
3、表现主义（德国邮票占比较大）	170
4、纳比派（圣多美和普林西比、刚果等邮票有较多展示）	176

5、达达主义（贝宁、科特迪瓦等邮品有重点描述）	178
6、维也纳分离派（奥地利、荷兰邮品主要表现）	181
7、巴黎画派（格林纳达格林纳丁斯、雷东达、马纳马多国邮票光彩亮丽）	184
8、超现实主义（西班牙、索马里、比利时等邮票有突出表现）	187
9、超级写实主义（照相写实主义，法国邮票有所涉及）	193
10、波普艺术（比利时、贝宁邮票有重点介绍）	195
11、新写实主义（几内亚比绍、圣多美普林西比、贝宁等邮票有重点介绍）	199
12、现代雕塑（以法国、罗马尼亚邮票为主）	204
13、摄影艺术（刚果邮票表现突出，世界多国邮票精彩纷呈。）	209
14、海报女郎（几内亚比绍、中非等国邮票表现靓丽）	211
第十二章 影响深远的日本浮世绘人体（阿治曼、几内亚比绍等国表现突出）	217
第十三章 中国的人体艺术（以中国及港澳台邮票为主）	221
经典图片、集邮活动照片	231
获奖证书及奖牌	234
参考文献	237

第一章 远古时期的人体

人类进化起源于森林古猿,从灵长类经过漫长的进化过程一步一步发展而来。经历了猿人类、原始人类、智人类、现代类四个阶段。

在约 1000 万年前至约 380 万年前,有两种过渡时期的化石代表。一种是腊玛古猿,一种是南方古猿,南方古猿被称为“正在形成中的人”。

研究发现表明人类与其他动物的分界点是在 500 万~800 万年前(这些证据暗示黑猩猩是我们最近的亲戚),人科动物的历史从此开始。

早期猿人	肯尼亚鲁道夫人、坦桑尼亚峡谷“能人”
晚期猿人	印尼爪哇人、德国海德堡人、中国元谋人和北京人
早期智人	德国尼安德特人、中国丁村人
晚期智人	法国克罗马农人、中国山顶洞人

人类最早的美术作品产生于公元前 3 万年左右,在此之前,还没有美术作品出现,那时的人类,一般都是赤身裸体,全身除毛发外,很少有物品遮挡,人体艺术在此时体现出一种粗犷的、自然的、原始的美。由于现在人类的研究对当时人体肌肉的展示,人体美化方面涉及甚少,所以,我们只能从其他方面,对人体做一个大致的了解。

1、早期猿人(柬埔寨、古巴邮票对此有较多体现)

人类体质发展的最初阶段,时间大约为距今 377 万~180 万年。一般指中国的巫山人与非洲的能人,包括生活于更新世早期或更早些的人类。其基本特点是能够直立行走,并能制造简单的砾石工具,脑容量亦较大。其体质形态特征与南方古猿仍有许多近似之处,故主要需以能否制造石器工具来判断。目前归属这一类的有奥杜韦的

南方古猿湖畔种
(410~390 万年前)

鲁道夫人
(350~200 万年前)

“能人”，还有以肯尼亚 1470 号头骨命名的鲁道夫人（*Homo rudolfensis*）。鲁道夫头骨 1972 年发现于肯尼亚图尔卡纳湖（鲁道夫湖）东岸的库彼福勒，除头骨外尚有腿骨。

在 50 多年前，1974 年 11 月 24 日，第一具南方古猿骨骼化石被古人类学家唐纳德·约翰森和他的研究生汤姆·格雷在非洲埃塞俄比亚的阿法地区发现，并随之引起了历经久不衰的轰动。研究人员将那具骨骼命名为“露西”，因为当晚营地的庆祝会上正在循环播放披头士乐队的《露西在缀满

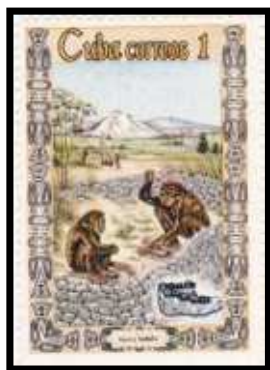
人类的母亲—露西

露西的模型

钻石的天空中》这首歌。于是，流行音乐文化和人类对自身起源的痴迷就这样奇妙地结合在一起，给了露西这个生活在 320 万年前的疑似人类直系祖先个体很高的知名度。

露西的很多特征属于南方古猿。露西的发现，是世界古生物学的里程碑，是考古学史上最为著名的发现之一。她的发现，改变了人类看待自身演化历史的方式，使得 20 世纪后期的古人类学家改写了生命之树，特别是导致现今人类产生的那一丛的演化史。尤为特别的是，流行音乐文化与人类对自身起源的痴迷奇妙地结合在了一起，使得她成为人类最为知名的老祖母。

能人
(260~150 万年前)

能人（拉丁文学名：*Homo habilis*），台湾称巧人，亦作直立猿人，是灵长目动物里第一种被认为属于人类的生物，是人科人属中的一个种。1960 年~1963 年，玛丽·利基于东非坦桑尼亚的奥杜韦峡谷发现。生存在大约一百八十万年前，是介于南方古猿和猿人的中间类型。

能人比起南方古猿进步，一般相信他们是南方古猿的后代，但也许他们更直接的祖先是体型更大、与猿类更相似的鲁道夫人。

粗壮型南方古猿

纤细型南方古猿

从地猿到南方古猿所代表的人的起源是一次进化上的飞跃，标志着人类家族与高等灵长类中的其他类群分化开来。接下去的一次飞跃是人类家族内

巧人 (200~150 万年前)

巧人 (200~150 万年前)

部的飞跃：人科当中一类更接近我们的类群——人属，在大约 250 万年前的那段时间里出现了。1960 年，就在玛丽·利基（Mary Leakey，1913~1996 年）于坦桑尼亚的奥杜韦峡谷发现著名的“东非人”（即南方古猿鲍氏种）一年之后，她的大儿子乔纳森·利基（Jonathon Leakey，理查德·利基的哥哥）在奥杜韦峡谷发现了另一种类型人类的头骨骨片，还发现有与之相关的下颌骨、手骨以及其他的一些锁骨、手骨和足骨。这块头骨片相对较薄，表明这个个体比已知所有的南方古猿都要体格轻巧。其他的骨骼也证明这样的推测，尤其是颊齿较小。然而最为重要的是，这种新类型表现出他们的脑子要比南方古猿大出 50%。又经过几年的发掘和研究，乔纳森和理查德的父亲、玛丽的丈夫路易斯·利基（Louis Seymour Bazett Leakey，1903~1972 年）下结论说，虽然南方古猿是人类祖先的一部分，但是这些新发现的化石却代表了最终将产生出现代人的那一支早期人类类型。因此，路易斯·利基把这个新类型命名为能人，作为人属的第一个早期成员。

巫山人 (204~201 万年前)

巫山人 (204~201 万年前)

“能人”这一名称是达特向路易斯建议的，意思是“手巧的人”，因为推测发现于这个时代的工具就是他们制造的。

古生代和新生代的猿人

旧石器时代的人

2、晚期猿人（古巴、中国邮品对此有较好体现）

晚期猿人是人类发展第二阶段的代表。生存于距今约 150 万年到 20 万年的早更新世晚期至中更新世。“晚期猿人”原称“猿人”，后经学者们研究，在分类上定为直立人，与“能人”“智人”同为“人属”，但是不同的“种”。“爪哇人”“蓝田人”“北京人”均属晚期猿人。

（1）爪哇人

东南亚旧石器时代早期的人类化石。它是最早发现的直立人化石。分类名称为直立人，因发现于印度尼西亚爪哇岛而俗称爪哇人。地质时代为中更新世。据钾-氩法断代，距今约 70 万至 50 万年。

爪哇人的头盖骨由额骨、顶骨和枕骨组成，骨缝基本愈合，石化程度很高，没有变形。它在形态上具有骨壁厚，前额低平，眶上圆枕发育并在颅内形成一对额窦，眉脊后的额区急剧收缩，有额嵴，颞线清楚但彼此分隔很开等特征。不同的学者测得的这具头盖骨的脑量，分别为 900 毫升、914 毫升、850 毫升和

940 毫升，数值低于北京人。通常认为，爪哇人比北京人更为原始些。爪哇人的股骨在一般形态上和现代人的极为相似，骨干直，有突起的骨嵴，股骨头浑圆，股骨颈短粗并与骨干成角度相交，大、小转子发育良好，表示髋关节周围有强大的肌肉附着。这些特征表明，爪哇人已具有直立行走的能力。

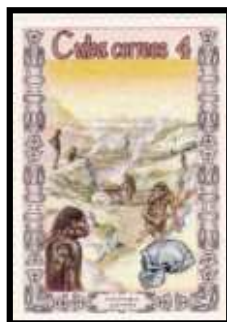

爪哇直立猿人
（70 万年前）

(2) 北京人

北京人又称北京猿人，简称“北京人”。科学命名为“北京直立人”又称“中国猿人北京种”（*Sinanthropus pekinensis*），是生活在更新世（历史学为旧石器时代）的直立人。化石遗存于1927年在中国北京市西南的周口店龙骨山发现。关于年代的争议较大，一般认为约在距今70万年前。而近年一项在英国《自然》杂志发表的应用Al/Be测年法的结果则把这一年代上推至68万~78万年前。北京人手脚分工明显，能制造和使用工具。

北京人遗址是世界上出土古人类遗骨·化石和用火遗迹最丰富的遗址。先后发现五个比较完整的北京人头盖骨化石和一些其他部位的化石，还有大量的石器和石片，共十万件以上。距今约七十万年至二十万年，发现于北京周口店，保留了猿的某些特征，使用打制石器，已会使用天然火，过着群居的生活。有些学者认为，当时已会制造骨角器。除狩猎外，可食的野果、嫩叶、块根，以及昆虫、鸟、蛙、蛇等小动物也是日常的食物来源。在北京人住过的山洞里有很厚的灰烬层，最厚处达6米，灰烬堆中有烧过的兽骨、树籽、石块和木炭块。表明北京人已经会使用火和保存火种。研究发现，北京人通常几十人结成一群。寿命很短，大多数人在14岁之前就夭亡了。晚期猿人化石分布于亚、非、欧洲许多地点。

北京猿人

北京猿人

北京猿人（70~20 万年前）

北京猿人第一个头盖骨的发现者
（裴文中）

中国猿人（北京人）

伊塞尔尼亚人
（73.6万年前）

3、早期智人（古巴、柬埔寨邮票有突出体现）

早期智人又称古人。生活于距今约 20 万年至 5 万年前的古人类。如今世界上发现的早期智人化石 70 多处，世界上最早的早期智人化石的地点有两个：一个是西班牙的直布罗陀，发现于 1848 年；另一个是德国迪塞尔多夫（Dusseldorf）附近的尼安德特（Neanderthal）河谷一个山洞中发现（包括一个成年男性的颅骨和一些肢骨化石，约生活于 7 万年前），发现于 1856 年。由于直布罗陀头骨化石发现后没有引起人们的注意，其资料直到 1864 年才发表出来，而最早被人们重视的是尼安德特河谷发现的人类化石。因

而过去古人类学上曾将早期智人化石统称为尼安德特人（尼人）。

我们目前已知的人类历史已有 600 万年。在如此漫长的岁月中，人类经历了不断进化的过程。从茹毛饮血到学会使用火，到绘制壁画、雕塑，再到制造陶器，人类的头脑越来越聪明，情感越来越丰富，并逐步走进了文明社会。

尼安德特人
(7~3.5 万年前)

尼安德特人
(7~3.5 万年前)

尼安德特人（20 万年前）

尼安德特人

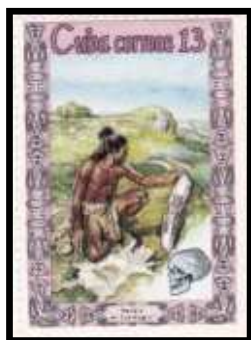

尼安德特人

第二章 原始美术产生，人类开始表现自我

1、晚期智人（古巴、中国等邮品表现细腻）

在距今3万年~1万年的旧石器时代晚期，人类进化成“晚期智人”，世界美术的历史便从这个时候开始了。晚期智人是猿人向人类演变的最后一个阶段，各方面的特征已经基本上接近于现代人，身上已经有了遮挡物。晚期智人主要代表有生活在三四万年前的法国克罗马农人和生活在距今大约两万年前的中国

克罗马农人
(2.5~1.6万年前)

克罗马农人
(原始美术的创造者)

山顶洞人。前者发现于法国多尔多涅省的克罗马山洞，后者发现于北京市周口店龙骨山的山顶洞。人类开始创作了洞窟壁画、岩画、雕刻等作品，人体表现由抽象的几何形体，向具象有机形体不断过渡。目前被发现的早期美术作品多在欧洲，克罗马农人是旧石器艺术的创造者。

山顶洞人实寄封

山顶洞人

2、表现自我（几内亚比绍、莫桑比克、奥地利等邮票对此有较好体现）

人类最早对人体动态的描绘是以岩画（包括岩刻）形式出现的，风格古朴、粗犷、凝练，主要反映远古狩猎时代的内容，画面中以动物形象居多。在欧洲各地发现的旧石器时代的岩画艺术中，最突出的是法国拉斯科洞窟和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画。

拉斯科洞窟壁画

法国拉斯科洞窟发现于 1940 年，是著名的石器时代洞穴壁画。1940 年，法国西南部道尔多尼州乡村的四个儿童带着狗在追捉野兔。突然野兔不见了，紧追的狗也不见了。孩子们这才发现兔和狗跑进一个山洞，他们带着电筒和绳索也进入洞里，结果发现一个原始人庞大的画廊。它由一条长长的、宽狭不等的通道组成，其中有一个外形不规则的圆厅最为壮观，洞顶画有 65 头大型动物形象，有从 2 米到 3 米长的野马、野牛、鹿，有 4 头巨大公牛，最长的约 5 米以上，真是惊世的杰作。这就是同阿尔塔米拉洞窟齐名的拉斯科洞窟壁画。它被誉为“史前的卢浮宫”。

拉斯科洞窟壁画

拉斯科洞窟壁画

阿尔塔米拉洞穴壁画为欧洲旧石器时代晚期壁画。在西班牙北部桑坦德市的阿尔塔米拉洞穴内。洞穴长 270 米，大部分壁画分布在长 18 米的侧洞的顶和壁上。内容主要是涂有红、黑、紫色的成群野牛，还有野猪、野马和赤鹿等，总数达 150 多只。这些动物形象描画得细腻生动，栩栩如生。采用写实粗犷的重

阿尔塔米拉洞窟壁画

阿尔塔米拉洞窟壁画

彩手法，运用了潜缩法透视，使画面具有一种幻觉感和质量感。其中画一头野牛受伤卧地，低头怒视前方，把牛的野性表现得十分逼真，被公认为世界美术史上原始绘画的代表作。洞中还有镌刻的人物形象及手轮廓图形等。西方人称阿尔塔米拉洞穴为“史前的西斯廷教堂”。西斯廷教堂以米开朗基罗的巨幅天顶画闻名遐迩，它是西方人心目中的艺术圣殿，如此赞誉可见阿尔塔米拉洞在人们心目中的至高地位和它的艺术价值。

在此时的原始壁画、岩画和雕刻中，要数雕像最为传神和优美，而雕像中最有代表性的作品是女性雕像。

在欧洲各地先后发现了旧石器时代晚期的女性雕像几十尊，其中有两件最为著名：一是在奥地利维伦多夫发现的女裸雕刻（圆雕），被称为“维伦多夫的维纳斯”或“母神”；二是在法国劳塞尔发现的浮雕，被称为“持牛角杯的裸女”或“劳塞尔的维纳斯”。

维伦多夫的维纳斯
(3~2.5 万年前)

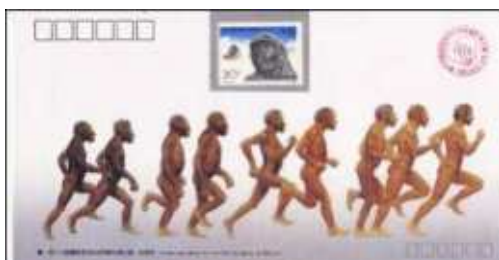

持牛角杯的裸女
(2~1.8 万年前)

“维伦多夫的维纳斯”雕像高 11 厘米，女性的乳房、腹部、臀部被表现得超乎常态的壮大，然而，面部和四肢却不加雕琢。该雕像虽显得稚拙粗糙，却不失完美和谐。该雕像明确地体现出对母性和生殖的崇拜，很可能是原始人所信奉的生育神。雕像反映了原始人祈求人丁兴旺、繁荣昌盛的愿望，也表现了原始先民对生命的颂扬。

“持牛角杯的裸女”是雕在一块岩石表面的浮雕作品。裸女扭头凝视着右手拿的兽角，似乎在进行一种与生殖有关的巫术仪式。与“维伦多夫的维纳斯”一样，裸女的生理特征被过分强调，脸部却很概括，几乎看不出五官。

“维伦多夫的维纳斯”和“持牛角杯的裸女”是原始时代人类最早创作的雕刻艺术精品，是人体艺术的最早体现和代表，虽然它们不是为了艺术欣赏和消遣而创作的，但这些作品却体现了人体艺术的最初形态，为人们今后不断地表现、发展、完善自我打下了基础，在人类发展史上留下了重重一笔。

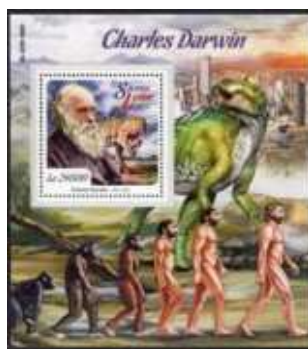
人类的进化纪念封

多尔尼·维斯托尼斯的维纳斯
(前 29000—前 25000) 小型张右边图

摩拉维亚的维纳斯

达尔文人类进化小型张

第三章 刻上岩石

公元前 1 万年～前 3000 年，是中、新石器时代。在旧石器时代晚期原始美术之后，岩画艺术取得了很大发展。因为世界地理发生了变化，随着冰期消失，气候转暖，岩画的场所由洞窟里转移到露天岩壁。人类狩猎能力增强，岩画中动物形象逐渐减少，而人类自身开始成为岩画的主要对象，形成了岩画人体艺术。

岩画人体艺术是人类自我表述的创造性形式，是想象宏丽、感情浓烈、造型生动、意境深邃的形象性史诗。岩画以全球性的幅度和历史性的深度，生动地记载了人类生存活动的篇章。

1、黎凡特岩画（西班牙邮品表现充分）

在欧洲，岩画主要位于欧洲南部伊比利亚半岛、法国南部、阿尔卑斯山区、意大利南部和斯堪的纳维亚半岛诸国。其中以西班牙黎凡特地区岩画尤为突出。黎凡特属地中海沿岸壁画，其考证年代约为公元前六千年到公元前四千年前，均在并不很深的洞穴内，光线较容易照到。画面多

黎凡特岩画

为单个或群体的动物，如鹿科动物、反刍动物等，它们的侧面、角和蹄朝前。人的形象常出现在画中，还有很多狩猎、舞蹈、争斗、驯养、采蜜、种植等的景象。

采蜂蜜的女人

五个弓箭手

在西班牙的地中海沿岸地区可以看到这些壁画。它们以人类狩猎为主要情节，以表现人物、动物的运动和速度为特点，以拉长的四肢和夸张的动作强调动势，表现狩猎场面中的紧张和活力。构图具有浓厚的情节性和生活气息，但忽略细节刻画，用色单纯。

2、塔努姆岩画（莫桑比克邮品有突出表现）

塔努姆岩画位于瑞典哥德堡以北，它丰富多彩的图形（描绘人类和动物、武器、船只和其他物品），表现了它独一无二的艺术成就和文化与年代的统一，它丰富突出的作品反映了欧洲青铜器时代人们的生活和信仰。

位于瑞典哥德堡以北的青铜时代的塔努姆岩画可以追溯至公元前 1800 年及更早时期。当时的岩画所在地的居民主要以农业和渔业为主。这些彩色岩画所描绘的内容包括人类和动物、武器、船只以及其他物品，而且其中的图形丰富多彩，生动地刻画了当时生活的一些场景。同时这些色彩艳丽、内容丰富的岩画充分地展示了它独一无二的艺术成就和文化与年代的统一，为现代的人类研究提供了当时生活中的许多方面的罕见证据。这些岩画描述了一个以狩猎为主的社会，其丰富突出的作品反映了青铜器时代欧洲人的生活 and 信仰。八千年的人类历史在塔努姆岩画中都得到了描述。塔努姆地区，覆盖了瑞典西南部 50 平方公里的范围。塔努姆岩画是我们人类文化遗产中的无价之宝，在 1994 年被列入联合国教科文组织的《世界遗产名录》。

塔努姆岩画（右图）

塔努姆岩画

3、塔西利岩画（阿尔及利亚邮票表现精细）

塔西利，位于阿尔及利亚东南撒哈拉沙漠中部的阿杰尔高原。与尼日尔、利比亚两国接壤。这一地区内有大量的新石器时代岩石壁画，1982 年联合国教科文组织将阿杰尔高原的塔西利作为文化与自然遗产，列入《世界遗产名录》。

塔西利岩画

塔西利地区分布着 75 个画群，总计约 5000 幅岩画。岩画通常描绘在峭壁底部凹进的弧形壁面上。据测其绘制时间为公元前 6000 年至公元 2 世纪。岩画的内容丰富多彩，既有非洲羚羊、野牛、马、骆驼等动物形象，又有狩猎、放牧、厮杀、跳舞等人物形象。动物形象大小不一，千姿百态；人物造型十分优美，栩栩如生。

塔西利岩画

4、其他著名岩画（南非、津巴布韦邮品众多）

南部非洲有著名的“布须曼岩画”，主要分布于南非、津巴布韦、赞比亚、纳米比亚的一些岩壁和洞窟中。布须曼人的岩画题材多半是他们日常生活的场景。

马托博山是南非岩画艺术最集中的地方之一。津巴布韦大部分地区为花岗岩所覆盖，马托博地区具有最丰富的岩石地貌。这些巨石提供了大量的天然石洞，从石器时代早期直到较近的历史时期，断断续续一直与人类居所存在很大联系。这些巨石是岩画艺术的汇聚地。马托博山的神殿和宗教场所一直同当地的传统、社会活动和经济活动紧密相连，成为当地生活的焦点。马托博山是世界上史前岩画艺术最丰富的地区之一，记录了史前文化以及大约距今 25000 年前非洲的历史。

布须曼岩画

布须曼岩画

马托博山岩画

马托博山岩画

马托博山岩画

卡卡杜国家公园是澳大利亚最大的国家公园，面积 131.6 万公顷，位于澳大利亚北部地区达尔文市以东 220 公里处。卡卡杜国家公园，文化与自然双重遗产，1981 年列入《世界遗产名录》，1987 和 1992 年扩展范围。这里是独特而复杂的生态系统，潮汐涨落，冲积平原，低洼地带和高原，是适合各种独特动植物繁衍的理想环境。北部地区 4 万多年来一直有人居住。岩画、石刻和考古遗址记载了从史前时代到现代仍然居住在这里的土著居民的生活方式。这里有许多岩洞，洞内的壁画、石雕以及人类生活遗址，

卡卡杜岩画

非洲岩画

非洲岩画

非洲岩画

表现的是从远古的狩猎人群和采集人群，直到现在当地的土著居民的生存技能和生活方式。1972 年以前，这里是地球上最后一块不为外界人所知的与外界隔离的土著人居住地。数百名土著人仍然过着石器时代群居的原始生活。从考古学和人种学角度评价，这里是保存非常好的地方。以前这里是土著自治区，1979 年被划为国家公园。

需要强调的是，除了岩画、岩刻、壁画等，在中、新石器时代，像陶塑、陶瓶、陶碗等陶器的发明和使用，是人类进步的一项重大成果，人类已开始将自身的形象印记在陶器之上，从而使陶器具有审美价值和特定的文化价值，不能不说是人类文明史上的一座里程碑。在两河流域、古埃及和古希腊的克里特岛都出现了彩陶工艺。不管怎么说，中、新石器时代岩画的成绩是有目共睹的。原始先民在岩画的制作中，已经把握了多样、统一这一形式美的原则。他们对艺术美的发现，对形式美的把握，为人类继续探索美和追求美奠定了基础。同时，原始艺术作为人类早期的精神创作，充满了天真的幻想和新奇，这一特征一再激发起后世艺术家无穷想象和创造的灵感。

中国马家窑文化舞蹈纹彩陶盆

第四章 写进神话

在世界的历史长河中，由于各地存在地理、气候、民族心理、文化继承等方面的差异，所以，各个国家的神话传说也各不相同，以创造人类、表现人体来说，其较有代表性的有以下几个。

1、中国——女娲造人（中国邮品有很好表现）

女娲是一个人身龙尾的女神。盘古开天辟地以后，也就在天地间到处游历。女娲滑行在大地上，羡慕盘古身体上那些优美结构，她热爱树木花草，然而她更加陶醉于那些更活泼、更富有朝气的鸟兽虫鱼。在把它们打量了番后，女娲认为盘古的创造还算不上完整，鸟兽虫鱼的智力远远不能使她满足。她要创造出比任何有生命之物都要卓越的生灵。这样，世上就有了能主宰和管理万物的生命，也就不会仅仅是野草漫山、野兽成群、飞禽成帮，世界也就不会寂寞和荒凉了。

于是，当女娲沿着黄河滑行，低头看见了自己美丽的影子时，不禁高兴起来。她决定用河床上的泥按照自己的形貌来捏泥人。女娲心灵手巧，不一会儿就捏好了好多的泥人。这些泥人几乎和她一样，只不过她给他们做了与两手相配的双腿，来代替龙尾巴。女娲朝着那些小泥人吹口气，那些小泥人便被灌注了活力，“活”了起来，变成了一群能直立行走、能言会语、聪明灵巧的小东西，女娲称他们为

女娲造人

女娲造人

“人”。女娲在其中一些人身上注入了阳气——自然界一种好斗的雄性要素，于是他们就成了男人；而在另外一些人身上，她又注入了阴气——自然界一种柔顺的雌性素，于是她们便成了女人。这些男男女女的人们围着女娲跳跃、欢呼，给大地带来了生机。

女娲想让人们遍布广阔的大地，但她累了，做得也太慢了。于是，她想出一条捷径。她把一根绳子放进河底的淤泥里转动着，直到绳的下端整个儿裹上一层土。接着，她提起绳子向地上一挥，凡是有泥点降落的地方，那些泥点就变成了一个个小人。女娲就这样创造了布满大地的人们。

女娲

2、基督教国家——上帝(耶和华)造人(以欧洲邮票为主)

《圣经》提到了上帝创造了世界，但这个世界刚开始时是光光的一片，野地里没有草木，陆地上没有生物，因为耶和华还没有降雨在地上，也没有人耕种。

“上帝说，我们要照我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海中的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和田地，并地上所爬的一切昆虫。”于是，上帝就用地上的尘土造人，将生气吹进他的鼻孔里，他就成了有生气的人，名字叫亚当。但这个亚当却没有配偶，也就是说，这个世界上只有男人而没有女人。于是，上帝让亚当沉睡，取下他的一根肋骨，造成了一个女人，名字叫夏娃。

创造亚当

亚当夏娃

3、古希腊神话——诸神造人（此类邮票非常稀少）

人类是奥林匹斯山上的诸神创造的，他们先造出了一个黄金人类，这些人像神仙一样生活，没有悲哀，没有恐惧，死亡就像是沉睡一样；接着诸神又创造了白银人类，虽然他们不能跟黄金人类相比，但也算得上幸福、安宁；随后就是青铜人类，因为有了他们，欲望和争斗便开始咬啮这个世界，他们不受神的爱护；最后是铁的人类，这是乱世中的种族，也就是我们现在这一代人。铁人类的命运就是日夜劳作和无穷的烦恼，直到种族灭绝时为止。普罗米修斯造人是这样被描述的：普罗米修斯知道大地上孕育着天神的种子，因此就用河水调和黏土，按照天神、亦即世界的主宰模样捏塑成一种形体。他为了让这团泥块具有生命，便借用了动物灵魂中善与恶的两重性格，将它们锁闭在泥团的胸内，雅典娜向泥人吹了口气，泥人们立刻有了生命，从此世界上就有了人。

普罗米修斯、雅典娜造人

黄金时代

奥丁（北欧神话主神）

阿亚尔兄弟（印加人创世神话）

波齐卡、基明加、巴丘和惠蒂卡神话

4、新西兰毛利人（以新西兰邮票为主）

新西兰是一个岛国，这里居住着古老的毛利人。毛利人在解释自己来源的时候是这样说的：有一位神，他有不同的名字，图、蒂基和塔内，他取河边的红泥，用自己的血捏成一个自己的肖像或形象，有眼睛、手、腿，一应俱全。事实上，就是神的惟妙惟肖的复制品。他做成这个模特后，就向这个泥人的嘴和鼻子里吹气，使他活起来，

这个泥人立刻有了生命并打了一个喷嚏。像这样的神话传说在世界上还有很多，这些神话的内容虽然不同，但在本质上几乎是一致的，第一，人是神的产品，是上帝创造的子民；第二，神们是利用了一些东西来创造人的；第三，人的形体和灵魂是分开的，当神给了人灵魂时，人才变成了一个真正的人。

毛利神话

毛利神话

毛利神话

从以上创造人体的事例中可以看出，这些神所创造的人体都是赤身裸体的，具有随意、天真、惟妙惟肖的情趣。

第五章 进入文明社会

走出了石器时代，在公元前 3000 年左右，随着生产力的发展、私有制的产生、阶级的出现，人类开始走入文明，进入了青铜时代，并且以空前的热情创造了大量美术作品，而点缀在其中的人体艺术，也在人类的自觉或不自觉中得到了空前发展，为世界美术增添了光彩，其中，以埃及、印度、古巴比伦、爱琴海区尤为突出。

1、埃及文明（以埃及邮票为主）

古埃及是人类文明的发祥地之一，时间从公元前 3000 年～前 332 年，它经历了古王国、中王国、新王国三个统一时期。

埃及美术是人类最早的文化遗产之一，具有重要的历史价值和艺术价值。埃及美术的特点是：雕刻朴素写实、整体性强，有观念化、概念化和程式化倾向，表现方法遵循正面率；绘画线条流畅、造型优美、色彩丰富，人物表现采用正、侧面混合法，具有鲜明的风格和独特的感染力。现埃及最古老的文物之一，是公元前 3 千多年的第一王朝时代的法老纳美尔的庆功石板浮雕。

在这块盾形石板上，正反两面都刻着浮雕形象，正面有两个画面，中间一幅描绘的是法老纳美尔头戴埃及国王的高顶白色王冠，身穿铠甲，腰佩挂饰，右手持权标，左手抓住敌人

古埃及石雕

纳美尔石板

的头发作叩击状，表示已征服敌人。在石板的最下图，是落水亡命的战败者形象。画面人物均表现为裸体。古代埃及人，有很长一段时间作战时几乎全是裸着身体的，纳美尔石板的画面就描绘了这种现实情况。古埃及雕像几乎都是装饰神庙和

宫殿的，少量是陪葬于陵墓之中。古埃及第 18 王朝时期的绘画成就达到了新王国时期的高峰，最精彩的壁画多见于西底比斯的贵族墓而不是在王陵中。

《村长像》和《书记官卡伊像》是古王国时期写实主义的杰作。《村长像》表现了具有农民气质的王子卡柏尔拄杖而立的形象。这是一个稍稍发福的中年人，身体各部分的肌肉和胸部、腹部之间的分界、交界线都显示出惊人的写实技巧。他有一张生动、性格化的面孔：圆脸、小鼻子、双目

村长像

书记官卡伊像

直视、炯炯有神，面部略带笑容。《书记官卡伊像》刻画了一个书记官的形象。他盘腿而坐，膝上展开纸草卷，手握芦苇秆笔，两眼直视前方，他似乎在倾听，表情十分严肃。雕像的脸部充分显示出一个长年从事文字工作的知识分子的特征：宽阔的前额，粗浓的眉尖，瘦削的两颊，薄薄的嘴唇，一双明亮而有神的眼睛，表现了他充沛的精力和智慧。在体格上，貌瘦弱而细长，显示出了文职人员的体征。

《宴乐图》是此时著名壁画之一。这是一个为纪念死者的盛大宴会，画中贵族、宾客、仆人等都表现得真实而细致。宴会的舞蹈多姿多彩，其中舞伎是裸体的，画中宴会场面上就有两个正踩着节奏而俯仰踏跳的少女。

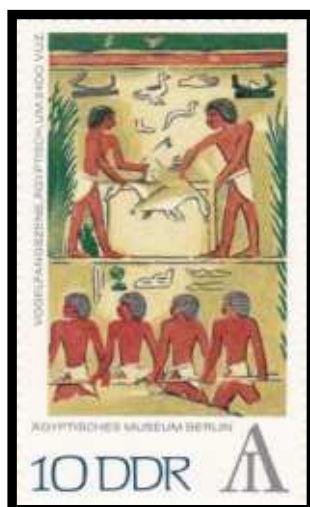
宴乐图（局部）

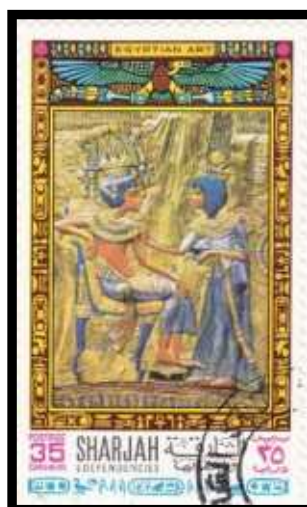
古埃及壁画

古埃及壁画

古埃及绘画图

图坦卡蒙王座浮雕

古埃及雕像（埃及文明）

法老与女神像（埃及文明）

2、印度文明（以印度邮票为主）

印度古代文明诞生于印度河与恒河流域。作为世界四大文明发源地的印度古代文明是由印度的古族达罗毗荼人创造的。

公元前2000~前1000年，雅利安人入

侵，达罗毗荼人一部分被迫南迁，一部分被同化，雅利安人成为现代印度人的祖先。雅利安人迁入带来的中亚原始艺术与达罗毗荼人文化相融合而形成了古代印

印度雕像

药叉女神

天国神女

印度雕像

哈拉帕文化
(印度雕像)

度的原始艺术。印度文明与印度宗教密切相关。印度宗教与其他许多禁欲主义的宗教不同，印度宗教不但不禁欲，反而主张纵欲。在印度教看来，人的精神与肉体虽为两个不同性质的存在，但二者是不可分割的，只有把人的肉体与精神统一起来才符合神意，而肉体与精神的高度统一状态就是性爱。所以，印度雕像不仅不回避人体，而且还赤裸裸地塑造性交。印度人体雕像在形式上极力夸张

女性的性特征，另外，男性人体女性化，有着苗条的身躯和修长圆滑的四肢。印度人体艺术的另一特征是很少有一丝不挂的全裸，女人身上或多或少都有一些珠宝项链之类装饰。

《桑奇药叉女》（树神托架像）是印度的著名雕塑，药叉女右手挎着芒果树，左手拉着树枝，头向右倾，胸向前突，向右翘臀、右腿前伸、身体呈S形，被称为“三曲式”。桑奇药叉女戴着精致的头巾，头向上仰着，带着自信的微笑，身体裸露、乳房圆挺、纤细的腰肢和丰满的大腿，对药叉女的崇拜是古印度居民生殖崇拜的产物，是古老的达罗毗

桑奇药叉女

茶人对植物茂盛和人类繁殖的美好向往。三曲式的身姿显现药叉女的无限活力，夸张的乳房和粗壮的大腿、性感的臀部和外露的女阴、尽显女性的生殖力。三曲式的身姿将女性的生命活力、性感、欲望，对人类的滋养，夸张而准确的表现出来，这种夸张的象征造型手段能直接而强烈的表现出药叉女作为主宰植物生长、司掌人类繁衍的女神的特征。桑奇药叉女是印度女性美的开山之作，这种“三曲式”女性形象，逐渐成为印度女性人体美的典范，成为一个民族的共同审美，对印度后世的美术产生深远的影响。

印度河流域文明

情书

湿婆

克久拉霍雕塑

3、两河文明(伊拉克、叙利亚、土耳其等邮票有重点表现)

两河文明一般指前 3500~前 539 年这一时期。两河流域指纵贯现在伊拉克境内的幼发拉底河和底格里斯河之间的地区，古希腊人称其为“美索不达米亚”，是人类文明的发祥地之一。

在几千年的古代历史中，这片土地上建立了数以百计的政权，无穷无尽的战争不仅破坏了文明，而且也极大地阻碍了文明的进程，使这一地区的历史文明状况出现了非历史发展的混乱状态，这一点在艺术上尤为明显。在幸存的艺术中，远古的写实雕像可与古埃及甚至古希腊雕像媲美，但中古、近古时期的雕像却远不如从前，

持水罐的妇女

胜利女神

贵嫔壁画和女身形水罐

绘画差不多杳无踪迹。西亚现存一公元前 3200 年的乌鲁克雪花石膏大陶瓶（瓦卡花瓶），其上有三幅环状的浮雕画面，中间一层表的是一列裸体奴隶，手捧贡物在齐头并进的场景。奴隶的形象十分生动，身上的肌肉强健。

前 18 世纪雕刻

丰饶女神

美索不达米亚乌鲁克时期的瓦卡（Warka）花瓶或叫乌鲁克花瓶，是在位于伊拉克南部现代穆萨纳省的乌鲁克古城遗址中两河流域女神伊南娜的寺庙建筑群中发现的细长型雪花石膏雕刻器皿。它是现存最早的叙事浮雕作品之一，可追溯到公元前 3200 年～公元前 3000 年。

这个花瓶由四组环绕的图案雕刻组成。底部描绘了底格里斯河和幼拉底河三角洲的植被，有椰枣树、芦苇和人工栽培的大麦、小麦等。在这组植被之上是一群动物，包括公羊和绵羊。

再向上是一组祭祀中的裸体男子，手中捧着碗和罐子，盛放着水果和壳物。顶部显示为神庙区域，

伊南娜 - 美索不达米亚的主要女神之一（后在阿卡德万神殿中阿卡德语称其为伊什塔尔）站立于前，身后有两束芦苇。一个裸体的人正在向她供奉一碗水果和壳物。穿着礼仪短裙和长腰带的乌鲁克人面对着她引领了一虔诚的信仰者。这个场景可能就明了女神和杜姆兹之间仪式婚姻的再现。

在美国，还存有公元前 2600 年苏美尔文化时期的一件文物：金牛头竖琴饰板。饰板的第一幅画面描绘的是神话英雄吉尔伽美什战胜两头公牛的场面。吉尔伽美

乌鲁克石膏瓶

什立在中间，全身赤裸，腰间有一腰带。他两臂各搂着一头公牛，公牛的脸画成人脸模样，显出失败者的沮丧。

吉尔伽美什战胜公牛

亚述贞女

伊南娜女神（两河文明）

古巴比伦雕像

4、希腊文明（以希腊为主，世界多国邮品均有表现）

在人类文化史上，古希腊和古罗马是西方文明的前驱。从历史上看，创造人体艺术最早的并不是希腊人，但真正视人体为美却是从希腊开始的，并且代代相传。今天的人体艺术即人体美观念主要是希腊人两千多年前确定的。

阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子

荷犊者

米诺斯壁画

古希腊艺术通常指公元前12~前1世纪希腊本土及其附近岛屿和小亚细亚西部沿海地区的艺术。从广义来说，它也包括公元前1100年以前的爱琴文化。古希腊艺术的发展分期是：荷马时期、古风时期、古典时期、希腊化时期四个阶段。古希腊人体

艺术的法则是简明、清晰、匀称、和谐。同时，也体现出逼真、自然、健美、透视、比例、结构的特点，具有理想化的特色。公元前720年首先出现了男性裸体雕像，女性裸体像出现得较晚，约在公元前5世纪左右。古希腊人体艺术以雕塑为主，其次就是陶罐、陶瓶上的彩绘人物。此外，还有少量的壁画。希腊人体雕塑主要有大理石雕塑和青铜雕塑两种。除此之外，希腊人还用金、银、象牙和宝石装饰雕像。

戏牛图

石偶

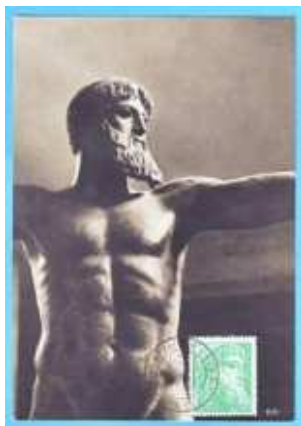
边图为“持蛇女神”

古希腊最早的人体艺术可以追溯到公元前 20 世纪到前 15 世纪的米诺斯文明时期。其代表作品有《持蛇女神》和《戏牛图》。《持蛇女神》刻画的是一个双手高举小蛇的年轻女神，身穿长裙，但敞露出丰满的乳房，在乳房上还用色彩有意刻画出一双乳头。

《戏牛图》画出自克诺索斯宫遗址，画面用色淡雅，背景为天蓝色，一左一右两个白衣少女举着双手，一少年倒立于牛背之上，健壮的公牛造型极为夸张，占据画面的中心地位，拉长的变形身軀有极强的艺术感染力。整幅画的笔法自由，非常有趣味，这可能是当时宫内娱乐生活的写照。

荷马史诗中的半人马雕塑

宙斯

库罗斯

荷马时期（公元前 12~ 前 8 世纪）。从荷马时代起，古希腊人在赤身裸体中发现了力量的两种化身：运动员和英雄。为了反映对人类自身的理想化追求，将人体幻化成代表力量的神和英雄。从此，神与英雄在古希腊神话传说中尽情地展示着风采。

荷马时代为古典时期的人体艺术发展做出了必要准备。

古风时期（公元前 7~ 前 6 世纪）。古风时期的人体雕像大多数是男人体，全身赤裸，很少有女裸体雕像。雕像在人物的发式、衣纹和姿态上留有古埃及雕刻的遗风。这时期的人体雕刻大都是直立的形象，双手垂放在身体两侧，动作显得呆板僵硬。作品虽然还有不少稚拙之处，但对人体的研究已经有了一定的进展，已经可以看到各个部位的变化和匀称比例。这时期雕像的面部露出一种特有的，在许多雕像中都出现过的微笑，被称为古风式微笑。这一时期的瓶画也比较闻名，其代作品有《阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子》《厄俄斯与门依》等。

菲迪亚斯作品

亚马孙女战士

古典时期（公元前5~公元前4世纪）。该时期是希腊人体艺术最辉煌的阶段，雕刻家已经能够表现出复杂的动作和准确的人体结构，以体现出整个人体的运动感。在鼎盛前期最为出色的作品是雕刻家米隆的《掷铁饼者》。

《掷铁饼者》刻画
是一名强健的男子在掷铁
饼过程中最具有表现力的
瞬间，赞美了人体的美和
运动所饱含的生命力，体
现了古希腊的艺术家们不
仅在艺术技巧上，同时也
在艺术思想和表现力上有
了一个质的飞跃。这尊雕
像被认为是“空间中凝固
的永恒”，直到今天仍然是代表体育运动的最佳标志。

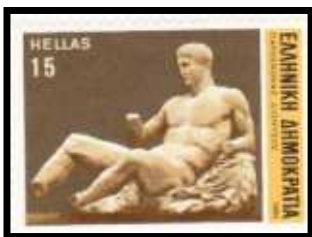

获取赫斯珀里德的金苹果

掷铁饼者

鼎盛中期的艺术，即公元前450年至公元前410年这个阶段，是希腊艺术的高峰时期。菲迪亚斯是这一时期最有名的雕刻大师，他领导了帕特农神庙的全部装饰工作，创作了大量的作品。他的《命运三女神》中的女性姿态优美，丰满圆润的肉体透过富有节奏感的柔软衣纹显露出来，具有人体美的无限魅力。当时与菲迪亚斯齐名的另一个大雕塑家是波利克里托斯。他著有《法则》一书，认为身长为头部的7倍，他的代表作是《持矛者》和《束发运动员》。

狄俄尼索斯

命运三女神

青铜武士

波利克里托斯着重表现体育运动题材，使体育家的雕像成为健美人体的典范。《持矛者》这件作品，就作为人体美的法规而出现的。雕塑时作者提出了健美的三要点：一则，人体美的标准，头与全身比例为1比7，（全身长为头部的7倍）；二则，重心集中于一只脚，另一只放松（即重心离开躯体重量），右脚支撑全身重量，左脚自由成弯膝足尖状，两脚支撑力明显不一，全身肌肉松紧也随之明显不同；三则，全身肌肉动作变化后，用力的右脚和持矛的左手相呼应，放松的左脚和放松的右手相呼应，头再略向右方转动，两肩形成右低左高。这样便形成了人物的自然动作。这3个健美的“法则”，除身材比例外，其他二则都被后人所沿用。

束发运动员

持矛者

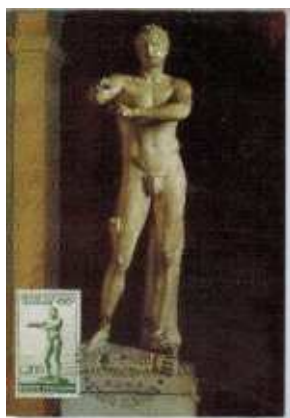
尼多斯的阿佛罗狄忒

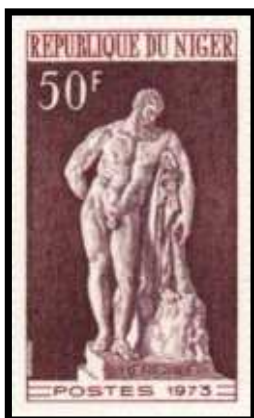
赫尔墨斯和狄奥尼索斯

伯拉克西特列斯是一个世俗化、女性化的雕塑家，他的人性不再追求强壮健美，而是典雅优美。

《尼多斯的阿佛罗狄忒》（约前350年）是鼎盛后期的一件重要作品。这是一个全裸体作品，也是古希腊时期最早的裸体女神雕像，表现的是女神正在入浴前的情景。她的动作、神态等等显然已经打

刮汗污的运动员

赫拉克勒斯在休息

破了以往的规范而变得自由多了，该作品在当时曾被誉为最完美的杰作。伯拉克西特列斯的另外两件著名作品是《萨提儿》和《赫尔墨斯和狄奥尼索斯》。

留西波斯是鼎盛后期最后一位大雕刻家，他的重要作品有《刮汗污的运动员》《赫拉克勒斯在休息》。他突破了前人的规则，将头与身子的比例定为

1 : 8。他塑造的人物既有运动员一样健壮的体魄，又表现出复杂的感情和内心世界。《赫拉克勒斯在休息》是当时较有代表性的作品，表现的是英雄赫拉克勒斯疲劳后休息的形象。在希腊神话中，赫拉克勒斯是最伟大的英雄，它曾以顽强的战斗精神克服重重困难，完成了天神赋予他的十二件艰险的工作，还拯救了为人类盗火的普罗米修斯。赫拉克勒斯一生频于战斗，所有功绩都可圈可点，所以作者独具匠心地选取了他休息时的情节来表现这位伟大的英雄。雕像中人体呈曲线形，右腿支撑着身体的重量，左臂倚在支柱上，右臂背到身后。这种富有变化的姿态，形成了较为轻松的气氛。人物虽然处在放松状态，但仍然健壮无比，看似平静的躯体中似乎蕴藏着巨大的力量。雕像中肌肉的刻画十分夸张，不论是肌肉的体积还是其表现出的力量感，都达到了饱和的状态，让人感到似乎可以随时爆发出强大的能量。形体的处理没有因肌肉的夸张而混乱，而是正、侧面转折分明，形成了坚实有力的整体造型。从雕像中我们可以看到留西波斯的人体美学观点，即头的长度是身体的八分之一，这种比例对后来的雕塑艺术产生了深刻的影响。

昔兰尼的维纳斯

美蒂奇的维纳斯

希腊化时期（约公元前 334 年～前 30 年）。从公元前 4 世纪开始，希腊人

体艺术风格发生明显的变化，单纯地展示人体美已不多见，代之而起的是情绪的渲染和美的享受。这一时期最著名的作品有《米洛的维纳斯》。

米洛的维纳斯

拉奥孔

萨莫色雷斯的尼凯女神像

《米洛的维纳斯》是世界雕刻杰作，人类爱与美的象征。该雕像被认为是古希腊女性雕像最美的一尊。她像一座纪念碑，给人以崇高感，又亭亭玉立、优美动人。身体各部分的起伏变化富有音乐的节奏感。美神表情端庄，没有半点娇艳和羞怯，只有纯洁与典雅，给人以庄重妩媚感。该雕像将感官美上升为古典理想美，充满诗意，耐人寻味。该雕像所创造的美，成了后期黄金分割比值最理想的范本。该时期的《萨莫色雷斯的尼凯女神像》和《拉奥孔》也是杰出的作品。

青铜时代，是人体艺术大发展的辉煌时期，是人类认识自我，发现美、创造美、欣赏美的大发展时期。以古埃及、古希腊、古印度为代表的人体美，以各自的特点交相辉映、相映生辉，为世界美术史增添了无限光彩，也为后人不断丰富审美文化打下了基础。

战士（米隆）

弄发维纳斯

阿芙洛狄忒威胁森林之神潘

5、中国文明（以中国邮票为主）

中国文明是世界上最古老的文明之一，也是世界上持续时间最长的文明之一。

中国是人类重要的发祥地之一。早在约八百万年以前，在云南的开远、禄丰等地已经生活着古猿。此后，经过长时间的进化，产生了不同时期的原始人、氏族部落，如元谋人、蓝田人、北京人、山顶洞人及半坡人等等，同时经历了原始人群、母系社会和父系社会几个阶段。在数千年的古代历史上，中华民族以不屈不挠的顽强意志、勇于探索的精神和卓越的聪明才智，谱写了波澜壮阔的历史画卷，创造了同期世界历史上极其灿烂的物质文明与精神文明。万里长城、大运河、明清故宫以

及多姿多彩的各种出土文物，无不反映出大胆、高超的生产技术；同时在思想文化、科学技术领域产生了无数杰出的人物，创造出无比博大、深厚的业绩；而包括指南针、造纸术、火药和印刷术这“四大发明”在内的无数科技成就，更使全人类获益匪浅。

北京猿人

女娲造人

花山岩画

螺祖始蚕

盘古

伏羲画卦

中国的裸体雕塑出现得较早。裸体雕塑从原始社会到汉代以前，虽然发现的数量并不多，但几乎每个时代都有一些。例如，原始社会有青海柳湾出土的两性同体的陶塑人像，红山文化东山嘴遗址有陶塑孕妇像，还有牛河梁女神宫殿的女神像，都是裸体雕塑。商代的裸体雕塑主要是殷墟发现的一些裸体玉人，裸体石人及裸体孔雀石人，如妇好墓的男女裸体玉雕像。

西周的裸体雕塑主要是安徽屯溪出土的四件青铜女俑，甘肃灵台白草坡的西周墓中出土的玉质裸体俑。在浙江绍兴古墓中发现了战国时期的裸俑。此外，在浙江吴兴埭溪出土的一件先秦时期的青铜墩，下半截也是双膝跪下的裸体奴隶形象。

陶塑孕妇像

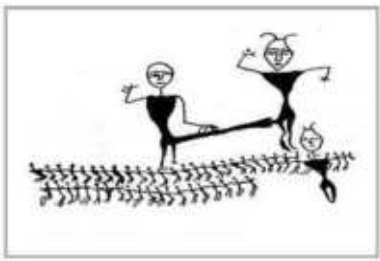
红山文化

菩萨坐像

山顶洞人

新疆岩画

第六章 黑暗的中世纪

（中世纪是禁欲的，人体作品极少，邮品也很少）

中世纪艺术通常指 5~15 世纪之间的西方艺术。中世纪是基督教占统治地位的时期。除此之外，任何异教的东西都应该遭到禁止，人体艺术理所当然地被冠以淫乱的名义遭到排斥。

教堂窗画

雷根斯堡教堂玻璃窗画

中世纪人体艺术有如下特点：

①由于基督教反偶像崇拜，所以，对雕像和绘画等艺术品大肆破坏，人在中世纪的艺术作品中没有地位，人体艺术起点很低，发展很慢。特别是在前期，人物形象表现手法简略、粗糙，大多表现出痛苦、赎罪的表情。②基督教于公元 313 年

耶稣诞生基督殉教（石板雕刻）

博洛尼亚中世纪浮雕

成了罗马国教，由于教会要用图形来表示教义，所以人体艺术得到发展，但作品有浓厚的宗教和禁欲主义色彩。③随着大量教堂的出现，人体艺术

作为宗教信仰和神学的表达形式，也以雕刻、镶嵌画、壁画等艺术形式附着伴生在教堂的装饰艺术中，并且以夸张、变形、改变真实空间序列等多种手法来达到强烈表现的目的。

中世纪的艺术发展主要包括早期基督教艺术、拜占庭艺术、罗马式艺术和哥特式艺术。

耶稣诞生

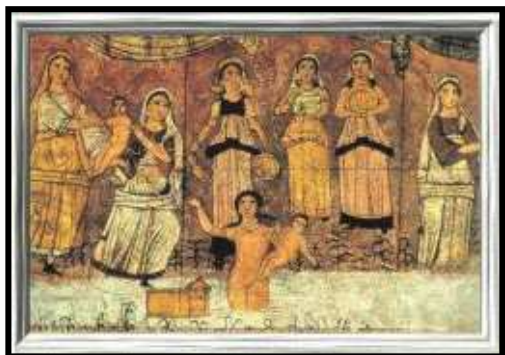
耶稣诞生

1、早期基督教人体艺术

早期基督教人体艺术指公元3~6世纪流行于罗马帝国各行省，尤其是今意大利及其东西邻近地区的基督教艺术中。基督教在早期是被禁止的，信徒们只能以秘密的方式传教。地下墓窟“卡塔康堡”为长一二公里的地下室，信徒们按《圣经》内容在墓窟的四壁和顶部画了不少壁画，手法虽较稚拙，形象的基调却基本是仿照希腊罗马的绘画样式和装饰样式。地下墓窟的壁画是中世纪人体艺术的萌芽。

中世纪雕刻

法老女儿发现摩西

《法老女儿发现摩西》是一幅人体壁画，其中法老女儿和摩西均为裸体。法老女儿站立在水中，左手抱着摩西，右手向上抬起。画面人物僵板的正面姿势，大大的眼睛，以及缺少立体感预示了后期拜占庭风格。

早期基督教的人体艺术在基督教得到正式承认后，主要表现在镶嵌画和工艺美术上，其作品为整个中世纪美术奠定了基础。

早期基督教的人体艺术在基督教得到正式承认后，主要表现在镶嵌画和工艺美术上，其作品为整个中世纪美术奠定了基础。

查士丁尼皇帝和廷臣

告诫亚当

2、拜占庭人体艺术

拜占庭艺术通常指从公元 330 年君士坦丁堡大帝在拜占庭旧址上建立君士坦丁堡起，至 1453 年奥斯曼土耳其人占领该城为止，延续了 11 个世纪的艺术。拜占庭艺术是中世纪艺术的一个重要组成部分，较多地保存了古罗马文化艺术的传统，并与东方艺术密切交流。拜占庭艺术首先是宗教艺术，其次是帝国的王权艺术，其人体作品多取材于《圣经》，艺术形象采取神秘主义表现手法，炫耀帝国的强大和帝王的威严，把帝王表现为基督在世尘的代理人。

三王

夏娃

传统，并与东方艺术密切交流。拜占庭艺术首先是宗教艺术，其次是帝国的王权艺术，其人体作品多取材于《圣经》，艺术形象采取神秘主义表现手法，炫耀帝国的强大和帝王的威严，把帝王表现为基督在世尘的代理人。

拜占庭艺术以基督教教会的宗教建筑和镶嵌画为主要代表。

在公元 8~9 世纪期间，由于教会与封建贵族的矛盾，激起了捣毁寺院、破坏圣像的运动。在这期间，不仅圣像遭到破坏，连古希腊、罗马留下的艺术珍品也遭到了洗劫。

哀悼基督

钉上十字架的基督

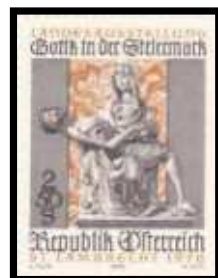
基督受难图

3、罗马式人体艺术

罗马式艺术成熟于 11 世纪中叶，盛行到 12 世纪末，是中世纪中期的艺术。《十字架上的基督》达到精神凝重收敛的艺术效果，它强调的是类型而非个性，表现出的是集体信仰而非个人的心灵。作品中基督上身赤裸，腰间系着一块腰巾，身体僵直，面部寂然，双目闭合，头部无力地垂向右侧，没有一点生命的迹象。躯体瘦削修长，线条十分简练，将衰弱无生命的状态和死亡的气息刻画得出神入化。

4、哥特式人体艺术

哥特式艺术始于 12 世纪中叶，盛于 13 世纪的中世纪后期。哥特式艺术是中世纪艺术的高峰，最早诞生于法国。哥特式艺术因素于 13 世纪开始渗入意大利人体绘画，并迸发出极大的创造力，成为文艺复兴美术的发端。哥特式人体艺术主要体现在雕刻艺术中，由于雕刻是哥特式教堂的重要装饰，人体雕刻在哥特式教堂得到了很大的发展。

哀悼基督

《亚当像》（约 1260 年）是巴黎圣母院内南边袖廊的雕像，亚当人体比例准确，形态优美，面容安详，有一种沉静忧郁的气质。

亚当像

瓦尼塔

暴力与谨慎

《瓦尼塔》（约 1500 年）是格雷戈尔·埃哈特的三个女人体的组合木雕像。右边是妙龄女子形象，皮肤呈现出晶莹鲜嫩色泽。左边是老妇形象，身体布满皱纹，青筋起伏可见。作品既有痛苦的感慨，又有对生命的颂歌。

《暴力与谨慎》是意大利乔凡尼·皮萨诺 14 世纪初创作的哥特式人体杰作。右侧裸体的普鲁登公主体态丰满结实，身躯浑圆饱满，蕴含着强大的生命力。作者在禁欲的中世纪敢于表现全裸的写实人体，体现了人文主义的觉醒。

《最后的审判》是乔托 14 世纪初在阿伦纳大教堂中的壁画，这也许是艺术史上最让人触目惊心的裸像。四个罪人各自不同的器官被悬挂着，一个勒着脖子、一个吊着舌头，另外两个男女，则分别吊着他们的性器……除此之外，一些窥淫、两性人的图像，也出现在《圣经教义》的手抄本里。

最后的审判（乔托）

沐浴中的狄安娜

《逐出乐园》是林堡兄弟为贝利公爵的祷告书所作的插图。画中人物与环境不成比例，但画家在描绘人体时，显示出了高超的技法，人物比例匀称、体态优美、情景生动。此画堪称 15 世纪初人体绘画的杰作。

总之，在欧洲中世纪，在教会的残酷统治与禁欲主义的推行下，人体在艺术中的地位已变得不再是神圣完美的写照，而成了耻辱与堕落的化身。当时的基督教摧残了人性、践踏了艺术、破坏了文明。但是，黑暗遮不住光明，随着基督教的没落，一个新的时代诞生了——文艺复兴。

逐出乐园

失乐园（文艺复兴时期）

中世纪的佛教雕像

法国布尔日大教堂（哥特式雕刻）

法国兰斯大教堂（哥特式雕刻）

中世纪雕刻

沐浴中的拔示巴

死亡的舞蹈（壁画）

第七章 伟大的文艺复兴

文艺复兴是指 14~16 世纪，西欧、中欧一些国家以意大利佛罗伦萨为中心，掀起的一种崇尚科学、发掘古希腊文化、探求自然真谛的热潮，其焦点是发展与宗教神权相对立的人文主义思想文化。文艺复兴的到来，摆脱了宗教千余年的禁锢，提倡人文主义，颂扬自然之美和人的力量，要求艺术表现人的思想和情感，而人体则较好地体现了这种思想。由于文艺复兴是刚从中世纪走出，并未完全脱离禁欲和基督教统治，画家并不能随心所欲地画人体，描绘人体只能在宗教故事允许的范围内进行。所以，文艺复兴时期的人体大量的都是宗教故事中的神。

1、文艺复兴早期（意大利、巴拉圭等国邮品有突出表现）

意大利是欧洲文艺复兴的发源地和中心。文艺复兴早在 13 世纪后半期就形成了佛罗伦萨画派，该画派注重空间透视和物形象的坚实造型，他们的人体艺术的共有特色是善用线条。

奇马布埃（1240~1302 年）是文艺复兴开端的代表画家，佛罗伦萨最早画家之一。受拜占庭画家影响，人物关系还是观念的，技术也拘泥形式，但人物生动自然，表现出中世纪绘画所没有的生气勃勃的精神，被时人称为“画家之父”。

基督（奇马布埃）

基督受难图（奇马布埃）

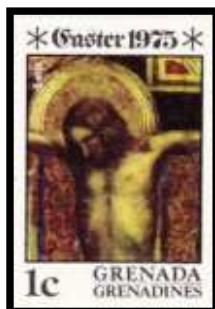
文艺复兴早期佛罗伦萨的著名艺术家有乔托、多纳泰罗、马萨乔、波提切利、委罗齐奥。

乔托（1266~1337 年）是佛罗伦萨画派的创始人，是意大利文艺复兴的先驱者之一。他的绘画艺术是中世纪与文艺复兴的分水岭。他卓越的绘画技巧，以新的艺术观对文艺复兴美术的发展产生重大影响，奠定了意大利文艺复兴艺术的现

现实主义基础。

哀悼基督（乔托）

基督（乔托）

基督诞生（乔托）

多纳泰罗（1386~1466年）是15世纪意大利最杰出的雕塑家，现实主义雕塑奠基人。他彻底摆脱哥特式风格，复兴了古希腊、古罗马式样。多纳泰罗精通人体结构和透视学，作品真实生动，庄严有力，青铜像《大卫》是他的代表作。

大卫（多纳泰罗）

多纳泰罗作品

马萨乔（1401~1428年）是意大利文艺复兴早期绘画代表人物之一，他以高超的构思、雄伟的构图和高度的自然主义，成为文艺复兴开一代画风的人物。他是文艺复兴画家中掌握透视法的第一人。马萨乔发展了乔托的艺术传统，以科学的探究精神，将解剖学、透视学的知识运用于绘画，人物形象坚实雄伟，具有人文主义精神，其代表作品是《逐出乐园》。

母子（马萨乔）

逐出乐园（马萨乔）

亚当夏娃（马萨乔）

波提切利（1445~1510年）是佛罗伦萨画派自马萨乔之后，声誉最为著名的画家，他的作品创造出艺术世界中最令人震撼的人体美，并洋溢着某种伤感的诗意。波提切利注重用线造型，

阿佩莱斯的诽谤（波提切利）

维纳斯和马尔苏局部（波提切利）

并富节奏，色彩淡雅，精致明净。他的代表作品是《春》和《维纳斯的诞生》。《维纳斯的诞生》是波提切利的代表作，当时是为佛罗伦萨统治者梅第奇家族的一个远房兄弟绘制的。此画表现女神维纳斯从爱琴海中浮水而出，风神、花神迎送于左右的情景。构图比较简单，全画以裸体的维纳斯女神为中心。画面上人物的体态和衣纹表现十分出色，人物与自然背景也达到巧妙的统一和谐，维纳斯是那样无动于衷地以羞怯和幽怨的感情在对待一切，她对于生活的未来不是充满乐观的信心，而是感到惆怅和迷惑，这也是波提切利矛盾的世界观的反映。此画中的维纳斯形象，虽然仿效希腊古典雕像，但风格全属创新，强调了秀美与清纯，同时也具有含蓄之美。也预示着美需要像贝壳一样去打磨。

维纳斯的诞生（波提切利）

春（波提切利）

2、文艺复兴三杰（意大利、梵蒂冈、巴拉圭、法国等多有表现）

意大利文艺复兴盛期在 16 世纪，透视法则与人体结构的知识使得人体艺术达到高峰。盛期人体艺术的 3 位主要代表是达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔，即文艺复兴三杰。

达·芬奇是意大利文艺复兴时期三位最卓越的代表人物之一，伟大的画家、数学家、力学家和工程师。他认为“自然是艺术的源泉”，人，尤其人体是自然最完美的造物，主张通过人的动势和表情去探索思想感情和心理变化。他的主要作品有《丽达与天鹅》《岩间圣母》《人体比例图》等。

花神

（又说为达芬奇弟子所作）

丽达（达·芬奇）

丽达与天鹅（达·芬奇）

裸体蒙娜丽莎
（达·芬奇）

《维特鲁威人》（人体比例图）是列奥纳多·达·芬奇在 1487 年前后创作的世界著名素描。它是钢笔和墨水绘制的手稿，规格为 34.4 厘米 × 25.5 厘米。根据约 1500 年前维特鲁威在《建筑十书》中的描述，达·芬奇努力绘出了完美比例的人体。这幅由钢笔和墨水绘制的手稿，描绘了一个男人在同一位置上的“十”字形和“火”

字形的姿态，并同时被分别嵌入一个矩形和一个圆形当中。这幅画有时也被称作卡依比例或男子比例。维特鲁

维特鲁威人（达·芬奇）

人体素描（达·芬奇）

达·芬奇作品

威人现被收藏于意大利威尼斯的学院美术馆中，和大部分纸质作品一样，它只会偶尔被展出。

《维特鲁威人》问世后，所展现的比例精妙与和谐颇得世人好感，代代流传，今天它已作为一个现代文化的偶像，频繁出现在世界各地的招贴画、鼠标垫和T恤衫上。不仅如此，《维特鲁威人》也成为启迪现代艺术家、作家的创作源泉。

米开朗基罗是意大利文艺复兴三杰之一，雕塑家、画家、建筑师。作品现实主义与浪漫主义相结合，他的绝大部分作品都是描绘人体。在他的创作中，无论是雕像还是绘画，无论是男人还是女人，都有雄强伟岸的体魄。对于他说来，细节的逼真是毫无意义的，重要的是人体的结构和气势。

摩西（米开朗基罗）

美第奇家族陵墓雕塑

创造亚当（米开朗基罗）

米开朗基罗代表了欧洲文艺复兴时期雕塑艺术的最高峰，他创作的人物雕像雄伟健壮，气魄宏大，充满了无穷的力量。他的大量作品显示了写实基础上非同寻常的理想加工，成为整个时代的典型象征。他的艺术创作受到很深的人文主义思想和宗教改革运动的影响，常常以现实主义的手法和浪漫主义的幻想，表现当时市民阶层的爱国主义和为自由而斗争的精神面貌。米开朗基罗的艺术不同于达·芬奇的充满科学的精神和哲理的思考，而是在艺术作品中倾注了自己满腔悲剧性的激情。这种悲剧性是以宏伟壮丽的形式表现出来的，他所塑造的英雄既是理想的象征又是现实的反映。这些都使他的艺术创作成为西方美术史上一座难以逾越的高峰。米开朗基罗的代表作品有《大卫》《创世纪》《最后的审判》等。

《大卫》雕像创作于16世纪初，像高2.5米，连基座高5.5米，用整块大理

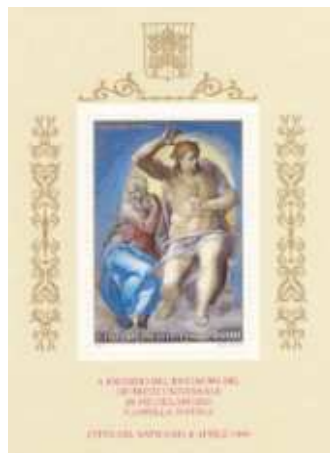

大卫（米开朗基罗）

石雕刻而成，重量高达 5.5 吨。《大卫》是文艺复兴雕塑巨匠米开朗基罗的代表作，被视为西方美术史上最优秀的男性人体雕像之一。

大卫是圣经中的少年英雄，曾经杀死侵略犹太人的非利士巨人歌利亚，保卫了祖国的城市和人民。大卫体格雄伟健美，神态勇敢坚强，身体、脸部和肌肉紧张而饱满，体现着外在的和内在的全部理想化的男性美。这位少年英雄怒目直视着前方，表情中充满了全神贯注的紧张情绪和坚强的意志，身体中积蓄的巨大力量似乎随时可以爆发出来。

《最后的审判》是米开朗基罗于 1534 年至 1541 年受命于罗马教宗儒略二世为西斯廷天主堂绘制的一幅巨型祭台圣像画。尺度巨大，占满了西斯廷天主堂祭台后方的整面墙壁，描绘有 400 多个人物。他们是以现实和历史中的人物为模特儿的。画面大致可分为四个阶层，最上层是天国的天使，画面中央是耶稣基督，下层是受裁决的人群，最底层是地狱。

最后的审判局部（米开朗基罗）

《最后的审判》于 1541 年圣诞节前推出了，整个罗马城为之沸腾。人民瞻仰它，敬若神明，尤其是壁画中央的那个耶稣，简直是意大利人民英雄形象。他有神的威力，他可以呼风唤雨，他的手势就能使无数裸体变成时代的旋风。艺术家的卓越的写实主义，使意大利人民倾倒了。人民从这个形象上似乎听到了真正的天庭惩罚声，他要惩罚那些使祖国忍受耻辱和出卖人民利益的显要人物。

丽达与天鹅（米开朗基罗）

原罪和逐出乐园（米开朗基罗）

拉斐尔是意大利文艺复兴三杰之一，善于描绘女性形象。他笔下的“圣母”，端庄、美丽、慈爱、善良。他用色用线圆润优雅，以充满诗意的绘画语言体现人文主义思想，用世俗化描写方法处理宗教题材的内容。他所确立的美的样式成为后来学院派“古典主义”的标准。1512~1513年间绘成的《西斯廷圣母》油画，长达2.65米、宽近1.96米。画中人物和真人大小相仿。画面以帷幕初揭形式展开，圣母怀抱婴孩耶稣从云端走向幕前，幕边跪两男两女圣徒，图底画两天使作顾盼状。圣母、圣徒组成的三角形庄重均衡，圣母和耶稣的体态皆在健美之中充满力量，表现了圣母自天而降，献出爱子普度众生之意。这幅圣母像无论在内容和形式上都成功地体现了神之美和人之美的统一，同时也是拉斐尔典范风格的完美代表。

西斯廷圣母（拉斐尔）

美惠三女神（拉斐尔）

加拉蒂雅的凯旋（拉斐尔）

《美惠三女神》是指希腊神话中象征美丽、温雅、欢喜的三女神。她们是宙斯和欧律诺墨的女儿，为人们带来美丽与幸福。她们的名字分别是欧佛洛绪涅、塔利亚、阿格莱亚。文艺复兴以来，许多画家和雕刻家都曾仿照古代的构图创造过美惠三女神的形象，而拉斐尔的这一幅是最出色的。

《加拉蒂亚的凯旋》一画显示了拉斐尔作品的平衡、和谐与完美均来自科学的几何框架。这幅壁画表现了在众天使引导下驾着由海豚牵引的巨大螺壳破浪前进的嘉拉提亚女神，成双成对的人鱼和海中水神在水中簇拥着她，在女神上方的天空中拉满了拉弓的爱神。

在澄莹的白云及青、绿、紫浑然一体的海底与天空的烘托下，人鱼黝黑的肌肉和仙女粉妆玉琢的肌肤显得分外鲜明，尤其是那缠绕、衬托女神全身乃至金黄色长发的迎风招展的猩红披风，衬着水神披风鼓起的黄色纱巾，更是鲜艳夺目。此画明显地分成上下两半，重点在下半部：人物齐聚，姿态神情各异，动感十足，但画面仍显得平稳和谐。其色彩明暗的对比也在各颜色衬托下，达到饱满的张力效果。这种完美恰恰来自一种刻意讲究的风格：一种不露痕迹的严密及平衡外貌。

拉斐尔的主要作品有《美惠三女神》《西斯廷圣母》《加拉蒂雅的凯旋》等。

众神大会（拉斐尔）

丘比特和美惠三女神（拉斐尔）

福娜丽娜（拉斐尔）

逃离（拉斐尔）

乘坐鸽车（拉斐尔）

原罪（拉斐尔）

3、其他重要派别（意大利、巴拉圭、安提瓜等多国邮品表现力度加大）

在佛罗伦萨画派的影响下，意大利北部 15 世纪出现了威尼斯画派，该画派是与佛罗伦萨艺术不同的另一种风格，它的最大特征是对色彩的敏感和其宗教题材的世俗性。威尼斯的画家描绘人体比南方画家更大胆，赤裸裸地表现人体的自然特征而淡化它的意义，并且，有的充满性感，体现了及时行乐和放纵的一面。威尼斯画派的代表画家是：贝里尼、乔尔乔内、柯雷乔、提香、丁托列托和委罗内塞。

贝里尼（1430~1516 年）是威尼斯画派的创始人，早期受曼坦尼亚影响，素描准确，具有强有力的感情；后期情感柔和，色彩美丽，线条流畅，构图严谨。

哀悼基督（贝里尼）

照镜子的裸女（贝里尼）

圣母子（贝里尼）

在贝里尼的生涯末期，他已成为当时最伟大的风景画家之一。他的描绘户外光线的能力是如此高超、熟练，使得观赏者不仅能分辨出是哪个季节，甚至还可看出是哪个时辰。贝里尼一直活到能够目睹他所创立的画派在艺术界占有一席之地。他深深地影响了他的学生，其中乔尔乔内和提香甚至比他要有名。在 1516 年，贝里尼于威尼斯逝世。德国画家丢勒曾说：“他虽已老，但他仍是最好的画家。”在他发展成一位伟大艺术家的 65 年中，他把威尼斯的绘画由乡村落后的风格带到文艺复兴的前线，成为西方艺术的主流。

草甸圣母（贝里尼）

圣殇（贝里尼）

贝里尼的主要作品有《照镜子的裸女》《神的欢宴》《贤明与虚荣》等。

乔尔乔内（1477~1510年）是架上绘画的先行者，是威尼斯画派第二代领袖人物。

乔尔乔内运用色彩和烘托气氛的技法引人注目，其人体艺术成就超过老师贝里尼。他虽在32岁时逝世，但已获得威尼斯第一流画家的声誉。他画中人物和风景巧妙结合，富于牧歌与诗的情趣。构图新颖，明暗层次丰富，在色彩上具有音乐的和谐。其主要作品有《沉睡的维纳斯》《田园合奏》《暴风雨》等。

《沉睡的维纳斯》开创了西方绘画中最受欢迎的新题材。维纳斯置于田园风景之中，体态优雅高洁，绝无肉欲的诱惑。右手枕在脑后，右脚弯入左膝内，使整个身体产生柔顺浑圆的感觉。脸上流露出悱恻动人的表情，沉睡的神情和宁静的风景相配合，有一切恰到好处之感。

沉睡的维纳斯（乔尔乔内）

暴风雨（乔尔乔内）

《暴风雨》是西方绘画中第一幅风景画。小河从画面流过，右岸席地而坐的妇女正在喂奶，饱满的身体赤裸着，肩上披了一块布单。河对岸手持长棍的男子向她这边张望。背景处，天空浓云密布，闪电划破云层。奇怪的是画中的人物对暴风雨的来临毫无反应，却产生一种“山雨欲来风满楼”的气氛。现代评论家认为，人物只不过被任意安排在风景之中作为陪衬而已，画面的艺术表现已完全集中于风景的描绘和气氛的创造。

《田园合奏》又称《乡村音乐会》，是乡土自然美和女性裸体美的绘画结合，不仅表现了画家对时代精神的探索，还反映了16世纪以来威尼斯绘画风格的审美理想。这幅作品先是由乔尔乔内绘制，后由提香继续完成的。这件作品展示了一幅耽于幻想的神、人灵魂交流的幻境，充满神秘的诗意，体现了当时人们对美的梦幻般向往。充满阳光的乡村风景中，两位衣着华丽的年轻音乐家和两位体态丰艳的健美女神在乐器伴奏中欢乐，将人们引入恬静的诗意境界，宛如一首人生

颂歌，赞扬世俗生活中人性人情和爱之美。画面将富有生机的自然风光与充满生命和谐的人体结合起来，体现了乔尔乔内人文主义的精神。乔尔乔内擅长用清新、晶莹的各种浓淡色彩塑造人物，他的轻快细腻的笔触具有充分的造型表现力。画中色调运用均衡的冷暖色，配置得恰如其分；色阶的交替变化，华丽而流畅，柔和而有层次感；光线的布置，明暗交错，呈现温暖的金色调，给人们以感官的审美享受。

田园合奏（乔尔乔内）

柯雷乔（1499~1534 年）是意大利文艺复兴盛期画家，受达·芬奇影响较大。他的艺术取佛罗伦萨画派的典型塑造与威尼斯画派的色彩渲染之长，作画意境新奇、色彩微妙，善于表现妩媚丰满的女性美，着重女性的体态与气质。无论

丽达与天鹅（柯雷乔）

邪恶的寓言（柯雷乔）

是他塑造的达那厄、伊俄、还是美神维纳斯，都有一副人间淑女的仪容。可以说，柯雷乔塑造的是一个贵族化的女性世界。他崇尚的女人体最接近现代的审美要求：结实、苗条，还有一份现代美女所不具备的恬静。《达那厄》是他众多人体作品中

达那厄（柯雷乔）

朱庇特与伊俄（柯雷乔）

中出色的一幅，在这个古代神话的题材中，不仅达那厄，就是其他人物也是赤裸的，这在同一题材的其他画作中是不多见的。而且，柯雷乔对人体的描绘是彻底的，无须任何的掩饰和含蓄。达那厄靠在床上，修长的腿伸到了地

下，女仆（或丘比特）正扯着布接着突如其来的金币。达那厄却沉浸在一片期待和幻想之中，这是一个青春少女必然具备的期待与向往。

爱神丘比特的教育（柯雷乔）

《爱神丘比特的教育》是柯雷乔的代表作品之一，作品基本上都具有了他所独有的艺术特色，轻快流利、妩媚潇洒，并富于肉感的绚烂色彩。作品描绘的是希腊神话中司教育的神赫耳墨斯（罗马名为墨丘利），他戴有羽翼的帽子和脚穿一双来无影去无踪带羽翼的靴子，他和爱神维纳斯共同教育小丘比特。赫耳墨斯被描绘为一位很有耐心、充满智慧与爱心的教师，他正在教丘比特学习拼读，向他讲解什么是爱。维纳斯立在一旁，手扶赫耳墨斯的弓箭，三位神的组合，类似一个幸福家庭。画家以深重色自然环境作背景，衬托出前景富有魅力的人体，使画面充满甜蜜的温馨和美的意韵。柯雷乔的作品具有优美而抒情的品格，塑造人物形象潇洒俊俏，造型富有清新的生命感，丰润绚丽，形成自己独特画风。

《维纳斯、森林神和丘比特》，是法国国王路易十四珍爱的藏品，现藏巴黎卢佛尔宫。它描写的是美神维纳斯和小爱神丘比特正在酣睡，变成羊脚的森林神偷偷地将美神的衣服拿走，以喜悦的眼凝视着维纳斯丰满而柔美的胴体。整个画面洋溢着仲夏之夜的甜美气氛，而且具有一种梦幻般的意境。作者显然是借神话中的爱情故事来表现人间男女的柔情蜜意，而且在画面上并不避忌给人以温柔官能刺激。绘画色彩刻意求工，深色的背景反衬出人体的光辉，给人以金辉飘逸的感觉。柯雷乔在油画和壁画方面都有很高造诣，其主要作品有《达那厄》《爱神丘比特的教育》《丽达与天鹅》《朱庇特与伊娥》等。

维纳斯、森林神和丘比特（柯雷乔）

提香（1488/1490~1576 年）是乔尔乔内的同学，是继乔尔乔内之后威尼斯画派的领袖。他的作品不像乔尔乔内那样抒情和宁静，而是显得壮丽、热情和富于想象，色彩强烈，用笔奔放。其作品以绚丽色彩和健美造型树立了新的艺术典型，可与米开朗基罗、拉斐尔等为首的佛罗伦萨艺术传统争雄，对西方艺术影响极为深远。

提香一生生活安逸，讲究及时行乐，其作品具有某种享乐主义倾向，追求刺激是他推崇的，是他描绘的，也是他享受的。他研究人体、描绘人体带有浓重的追求感官刺激的意味。他的几乎所有的人体作品，特别是女人体作品都带有诱惑性热情，这与先前的南方画家那庄严、完美的展示有很大不同。他的艺术生涯代表了威尼斯画派的艺术精神和荣誉。他的代表作品有《乌尔比诺的维纳斯》《天上的爱与人间的爱》《达那厄》等。

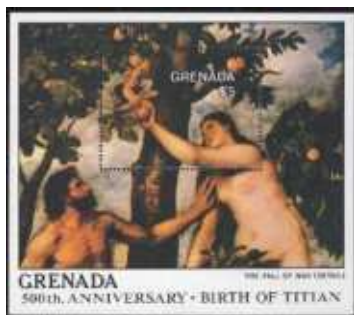
沐浴的维纳斯（提香）

忏悔的抹大拉（提香）

镜前梳妆的女子（提香）

亚当和夏娃（提香）

达那厄（提香）

《乌尔比诺的维纳斯》这幅作品表现出提香细腻描绘的功力与创新构图。画面前方横躺着一位身体匀称的裸体美女，画中的主角曾被认为是在威尼斯一位名叫 Angela del Moro 的有着很高收入的交际花，并且是提香众所周知的陪伴进餐情妇。身后的一大面黑色布幕遮住了左半边画面，右半边则表现出室内的情景与空间。提香将背景从中切开做差异性极大的处理，一方面在引起观赏者想知道黑幕后面是什么地方？另一方面也让大家满足内心偷窥的欲望。提香处理这种题材及构图的方法，在绘画史上都是一种挑战与突破，19 世纪法国写实主义与印象主义时期的画家马奈受了这幅画的影响创作了《奥林比亚》。

乌尔比诺的维纳斯（提香）

画家将维纳斯置于一间贵族的居室中，似乎成了居室的主人，画中维纳斯直视着观众，对自己的裸体漠不关心。她的右手持有一束玫瑰花，而她的左手遮盖了她的外阴，挑逗地放置在中央。她的卧榻旁边有一只小犬相伴，而小狗常作为“忠贞”的象征。内室有一位侍女为浴后休憩的女主人备衣。提香将维纳斯置身于具有浓厚家庭情趣的环境中，有助于加强亲近温存之感，同时迎合了上层社会的口味。维纳斯的形象在塑造上，画家充分发挥了健美风格特色，着意于刻画理想的、健康完美的女性。维纳斯丰满、自然、柔和、充满了女性的青春美。这幅维纳斯成为提香类似题材中的佼佼者，也成为裸体女像中难以企及的典型。

天上的爱与人间的爱（提香）

《天上的爱与人间的爱》给我们展示了一种让人如痴如醉的梦幻般的美丽。这幅画作于 1515 年，是提香的成名作。内容取材于希腊神话中人间美女美狄亚和爱神维纳斯会见时的场景。画面左端，面目清秀、衣着白蓝色衣裙的少女就是美狄亚。她坐在一个大理石水池边，表情略显得有些忧虑和顾忌，好像有什么心事。她的一只手抱扶着水池沿上的黑色瓷罐，瓷罐里放着光彩夺目的珍珠。裸露着丰润身材的爱神，大胆、随意地坐在右边的水池沿上，与矜持的美狄亚形成

了鲜明的对比。她一头金黄色的头发飘在脑后，面向美狄亚，神情淡雅、闲适，好像正在说服美狄亚似的。她的左手托着一个小瓶，里面冒着青烟。在她们的中间，虎头虎脑的小爱神丘比特，正在嬉戏水池里的玫瑰花，一副心不在焉、悠然忘我的神态。这一画面的背景是典型的意大利田园风光，越过近处枝叶繁密的小树，左边远方的古城堡和右边远方的湖泊以及中世纪的塔式教堂历历在目。似乎还是夕阳西下的时候，天地笼罩着夕阳的余晖，远天上流云飞渡，彩霞飘舞，圣洁而美丽。

维纳斯蒙住丘比特的眼睛（提香）

提香作品

狄安娜发现卡利斯托的不检点（提香）

丁托列托（1518~1594年）是16世纪后期威尼斯画派中独树一帜的人物。丁托列托是提香的学生，他既崇敬提香，又发誓要比提香强，他认为提香的缺点是不注重形体，而当时公认的形体大师是米开朗基罗。因此，提香的色彩和米开朗基罗的形体就成了丁托列托的奋斗目标。丁托列托的画面构图大胆，人物活动激烈，常出奇制胜，采用异乎寻常的透视角度。他的主要作品有《维纳斯与伏尔甘及战神》《苏珊娜与长老》《银河的起源》等。

维纳斯与伏尔甘及战神（丁托列托）

悔罪从良的妓女（丁托列托）

约瑟和波提乏之妻（丁托列托） 维纳斯与巴克斯（丁托列托） 丽达与天鹅（丁托列托）

丁托列托善于准确地描绘人物的运动，不论人物横飞、侧置，任何难以刻画的形态，他都能精确地再现在画面上。同时，他又善于表现人体，特别是女性裸体的美感与魅力。《银河的起源》一画就充分地发挥了丁托列托的人体技巧。作者让女仆以俯身式的飞行姿态从右上角给朱诺送去婴儿，她与裸体的女神，构成画面的中心。女神是仰面的，倾斜着，在失去平衡中呈露出明亮的裸体，从而与女仆的俯伏形成鲜明的对比。在这一对比之中的是婴儿，他刚伏在女神的乳房上。朱诺由于受惊而躲闪，从而倾斜躯体，伸开双手，使妩媚的裸体得到了十分出色的表现。这时，乳汁四溅，使画面的动势又增添一分紧张的气氛。

雅典娜阻止战神马尔斯（丁托列托） 银河的起源（丁托列托）

总之，在这幅画中，我们可以看到画家在表现人物的动势上，裸体的美感上，以及光线变化的复杂与丰富上，都是无与伦比的。此外，在构图上，作者非常注重

饱满。周围的小天使、远处的巨鹰（它象征主神朱庇特）、右下角的翠绿孔雀，都是为了使画面充实饱满而进行的装饰，从而使整幅画显示出一个神奇的神话世界。

《浴后苏珊娜》一画里的苏珊娜是以细腻、娇美的裸体形象展现的。熟练的油画技法使丁托列托这件创作具有意大利古典美的风格，晦暗的棕褐色背景，加强了裸女身上的柔和色调，她那肌肤的银灰、粉红与天蓝色使她那丰艳的凝脂般的肉体栩栩如生。在淡淡的阴影笼罩下，躯体显得神采奕奕，呈现了这个女性肌肤的柔滑感。前面那条淡蓝中夹杂着翠绿的浴巾，由于富有情趣的褶皱，把苏珊

娜那青春的气息映衬得更加自然。她在夹道树木的橄榄阴影里，一脚伸入平静的小溪流里，对面树丛的玫瑰花射出绛色与紫色光芒，远处有纤细的小杨树，调子轻淡，因为那是花园的亮处。美女跟前的镜子、珠翠、胸衣、香水瓶和化妆品之类，在水与镜子的反射中闪烁着若隐若现的寒光。苏珊娜在顾影自怜，镜内只反映出一只金色别针和苏珊娜用浴巾拭脚的巾端的流苏。画家蓄意在为这个悠闲的美人低声吟唱，用饱满的笔触与恬静的感情赞美着这诗一样的场面。

浴后苏珊娜（丁托列托）

委罗内塞（1528~1588年）是文艺复兴后期威尼斯画派重要画家，他与丁托列托同为威尼斯画派继乔尔乔内、提香之后的第三代领袖人物。委罗内塞生于意大利维罗纳，1588年4月19日卒于威尼斯。原名保罗·卡利亚里，后因生于维罗纳，而被称为委罗内塞。委罗内塞善于兼收并蓄提香、米开朗基罗、拉斐尔、G. 罗马诺等人的精华，自成一家。他的绘画充满世俗生活情趣，偏重装饰趣味，在写实传真的基础上，以豪华的场面、众多的人物和富丽的色彩取胜，受到市民和豪门显贵的欢迎。

被劫持的欧罗巴（委罗内塞）

智慧与力量的寓言（委罗内塞）

委罗内塞擅画热闹豪华的祭典、宴会等场面，神人同处。素描出色，擅画外光，色彩瑰丽。

委罗内塞的作品中充满积极乐观因素，他热衷于描绘繁荣的威尼斯资产者的富裕享乐的生活场面，那些美丽而健康的人物，华丽的服饰，金碧辉煌的建筑，绚烂夺目的装饰物和器皿，都在画家的笔下得到淋漓尽致的描绘，画家十分善于

运用闪烁耀眼的银灰色调与华美的色彩，使画面呈现欢快、豪华壮丽，光辉灿烂的热烈气氛。由于他很注重绘画的装饰性，对后来的巴洛克绘画的形成与发展有一定的影响。他的主要作品有《伽纳的婚礼》《爱的譬喻：不忠》《美神和战神》等。

丽达和鹅、美神和战神
(委罗内塞)

维纳斯和阿多尼斯维 (委罗内塞)

维纳斯和马尔 (委罗内塞)

委罗内塞作品

风格主义一词源于意大利语 *Maniera*，也被译为样式主义和矫饰主义，它反对理性对绘画的指导作用，强调艺术家内心体验与个人表现。注重艺术创作的形式感，倾斜线条和曲线的运用比较明显。绘画精细，表面效果华丽，多戏剧性场面，用不对称和动荡，取代拉斐尔式的统一风格。

维特瓦尔作品

在历史角度上，风格主义一词常被用以形容在文艺复兴晚期（1550~1580 年）出现的一种潮流，这个潮流在当时以瘦长的形式、夸大的风格、不平衡的姿势来描绘人类和动物，以此产生戏剧化和强而有力的影像。甚至连米开朗基罗也曾被称为风格主义者——他晚期的作品中马匹和人类的外形的确近乎失去平衡的样子。在当时意大利混乱的局势下，风格主义成为一种以鼓舞人心和虔诚为目标的艺术流派。布隆奇诺、蓬托尔莫、菲伦蒂诺、瓦萨里等都是风格主义的著名艺术家。

蓬托尔莫（1494~1557 年）意大利矫饰主义早期的首要的画家，也是意大利宗教画家，他一生的创作几乎围绕宗教与肖像题材进行，画面上展现的是修长的人体比例、扭曲夸张的动作姿态、暧昧模糊的空间营造、特殊的光线设定、鲜明的颜色运用与趋于抽象画的人体描绘，赋予人物一股孤独忧郁、冷漠疏离的气质。

蓬托尔莫作品

布龙奇诺（1503~1572 年）是意大利画家，托斯卡纳高雅风格的杰出艺术家。作为佛罗伦萨美第奇家族的宫廷画家，他创作了大量的肖像画和宗教画。他的风格很大程度上归功于他的老师蓬托尔莫，是冷静的，精致的，贵族的，并且在表面的细节和颜色的技术上才华横溢。布龙奇诺是第二代矫饰主义画家，是蓬托尔

维纳斯丘比特和妒忌
(布龙奇诺)

爱的寓意 (布龙奇诺)

莫的学生，他的画作中，有文艺复兴晚期与巴洛克前期的影子。布隆奇诺有一副让人难以忘怀的《爱的寓意》，初看之下，这就像是一幅色情画，画中的维纳斯与自己的儿子丘比特在接吻，似很乱伦。身后那个抱着头狂叫的人也看得受不了，左上角那个老头子不知道在干什么，似乎是极力想用一块蓝

色的布将这不堪入目的场景包起来，不让其他人看到。画中人物明显是进行了夸张化的处理，人物被拉长，老头子的那个手臂怎么看怎么别扭，明显就不是正常人的肌肉。整幅画看上去软绵绵的，毫无质感可言。

朱利奥·罗马诺（1499~1546 年），又称朱利奥·皮皮（Giulio Pippi），意大利画家、建筑师，拉斐尔的门徒，风格主义的创始人之一。朱利奥·罗马诺生于罗马并以此为姓。青年时期，他成为拉斐尔画室的助手，在 Vatican

朱庇特和奥林匹亚
(朱里奥·罗马诺)

loggias 绘制湿壁画，协助拉斐尔完成了拉斐尔房间等作品，参与了法尔内西纳别墅天花板的装饰。1520 年，拉斐尔去世。罗马诺完成了他的一些未竟作品。与拉斐尔简洁的风格相比，罗马诺的作品布局相对较为拥挤。

朱利奥·罗马诺自幼从拉斐尔学画。在拉斐尔死后与彭尼完成了一批老师未完成的作品。在最初的个人作品中形成了很有个性的、非古典的绘画风格。罗马诺的作品逐渐偏离了文艺复兴的古典主义，这使他成为风格主义发展的关键人物。

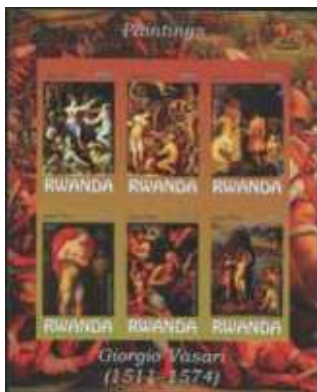

阿波罗与众仙女跳舞（朱里奥·罗马诺）

乔尔乔·瓦萨里（1511~1574 年）是 16 世纪意大利著名画家、建筑师、美术史家，被公认为西方的第一位艺术史家，也是风格主义流派的主要代表人物。瓦萨里的存世作品很多，画如其文，多构图紧密、人物形象的动作造型颇具张力，处处都能体现出作者细致经营、精巧周至的打造痕迹。

瓦萨里作品（右图）

瓦萨里作品

乔尔乔·瓦萨里对于建筑、雕塑与壁画的贡献也是显著的，尤其是他的建筑设计。他的大部分时间是在佛罗伦萨度过的，而且一直是托斯坎尼美第奇家族柯西莫大公宫廷里的御用画师。

作为画家，后人把他置于佛罗伦萨 16 世纪的风格主义行列，因为他的画为满足意大利上层贵族的趣味，而过于粉饰了些。例如，他在罗马梵蒂冈宫内回廊大厅里的壁画、佛罗伦萨威基奥宫内的那幅《寓意》等，表现了一种肤浅的风格化倾向。与其谈他的画，不如推崇他的建筑成就。这个时代不少大雕塑家同时也是建筑家。瓦萨里的老师米开朗基罗就是在建筑上有着丰功伟绩的艺术家。除了著名的朱理二世陵墓外，由莎迦着手的法尔奈塞宫邸建筑、卡庇托利广场的建筑

群等等，都与米开朗基罗的名字分不开。

而米开朗基罗的这位得意门生瓦萨里，在建筑上也有辉煌成就。最出色的就是佛罗伦萨那座乌菲齐宫内的走廊。佛罗伦萨乌菲齐宫建于 1560 年。建筑物的整个设计受到米开朗基罗的明显影响。就建筑风格看，不妨说也是瓦萨里的风格主义艺术在建筑上的杰出表现。

珀琉斯和忒提斯的婚礼（哈勒姆）

战神与维纳斯
(维特瓦尔)

菲伦蒂诺作品

委罗内塞作品

詹博洛尼亚作品

维纳斯和马尔斯
(丰塔纳)

切利尼作品

维纳斯与阿多尼斯
(斯普朗格)

雅各布·帕尔马作品

阿多尼斯之死局部(皮翁博)

苏珊娜与长者(阿利桑得欧·阿楼瑞)

罗德和他的女儿们(亨德里克霍尔齐厄斯)

正义的胜利
(汉斯·冯·亚琛)

尼德兰是 14~15 世纪西欧北部工商业最发达地区，包括现在的荷兰、比利时、卢森堡以及法国东北部的一些地区。尼德兰文艺复兴的特征是表达了市民的精神欲望与要求，鲜明地表现出旧的中世纪世界观与逐渐形成的新的人文主义世界观相交替的现象。其最大贡献是从祭坛画上发挥了民族传统的细密画手法，创造了独特的油画风格，雕塑较少，以绘画为主。尼德兰文艺复兴绘画的奠基人是胡伯特·凡·艾克与其弟扬·凡·艾克。他们的《根特祭坛画》最为著名，其中亚当与夏娃的全裸形象给世人留下了深刻印象。

作为 15 世纪尼德兰美术的标志，《根特祭坛画》这幅出现在尼德兰文艺复兴初期的艺术巨制，具有一种里程碑的意义。题材虽来源于宗教，但画家以对现实世界的肯定和赞美的态度，以及对人物的细致和写实的描绘，构成了这幅作品的基调，从而使整个画面充满诗意，并具有无穷艺术魅力。《根特祭坛画》可以称为世界上第一件真正的油画作品，色彩鲜明，辉煌艳丽，经过数百年之后，画面仍然如初，这在当时的确是一种绘画技法上的突进。所以，在绘画史上的意义，远远超出了一般的思想内容和艺术形式处理上的革新和独创，而是开创了整个欧洲绘画的新纪元。

扬·凡·艾克还改进了油画颜料配置工艺和表现技巧，因此被称为油画的最初发明者和开拓者。

根特祭坛画局部（凡·艾克兄弟）

夏娃局部（凡·艾克兄弟）

凡·艾克作品

人类的堕落
（胡果·凡·德·格斯）

法国文艺复兴艺术在15世纪后期受意大利及尼德兰的影响开始萌发，其兴盛则在16世纪。艺术家们以枫丹白露为据点，形成了枫丹白露画派，而卢浮宫则是法国文艺复兴的标志。法国艺术在形式上是意大利式的，但在情趣上却是法兰西式的。

猎神狄安娜
(枫丹白露派)

梳妆的维纳斯 (枫丹白露派)

枫丹白露画派是16世纪活跃在法国宫廷的美术流派。是国际样式主义绘画的重要组成部分，分别以法王两次修建巴黎郊外的枫丹白露宫为契机形成了两代枫丹白露派画家。

花神的节日 (弗洛尔)

丘比特的诞生 (弗洛尔)

沐浴的女人 (克洛埃)

第一代枫丹白露派画家来自意大利的画家罗索、普利马蒂乔和雕塑家B. 切利尼等人与法国画家库新、卡龙、雕刻家古戎和庇隆等人合作，在宫廷内外的装饰上形成了一个风格性很强的艺术流派。

枫丹白露派画家融合了意大利样式主义与法国本土的哥特式传统，在宫廷内外形成很强的艺术潮流。他们重视线条的韵味，追求技艺的精巧完美，具有浓郁的贵族化气息，如佚名的代表作《埃斯特蕾姐妹》（约1550年，卢佛尔博物馆）。在样式主义雄伟风格的影响下，他们用离奇的人像柱饰或粗琢的石墙、灰泥布置宫内的庭园

埃斯特蕾姐妹 (枫丹白露派)

和卧室，表现出不同于意大利盛期文艺复兴艺术理想的风尚，对北欧诸国的美术发展有一定影响。

亨利四世执政时，曾一度中断的画派活动有所恢复，它同荷兰、佛兰德斯的浪漫主义美术汇合为一个画派，其艺术风格基本因袭前人，被称为第二枫丹白露画派。

古赞父子是枫丹白露画派中享有盛誉的画家。

老古赞的代表作《潘朵拉魔瓶前的夏娃》有出色的想象力，把从来都以狼狈而逃的形象出现的人类祖先画成安详高雅的女神模样，可惜的是那侧卧的女人人体实在不能不令人想到提香的力作《乌尔比诺的维纳斯》。

潘多拉魔瓶前的夏娃（古赞）

小古赞的《最后的审判》更是对西斯廷祭坛画的刻意模仿。不可否认，这两位画家在处理人物与景致的关系和纷乱复杂的场面已经得心应手，较之意大利画家也并不逊色，但是，缺少自己民族个性的作品势必在岁月的考验中失去光彩，他们与文艺复兴最杰出的代表们也终究不可同日而语。没有宗教庄严和神话美的限制，它更世俗更放纵，画家笔下的女人毫不掩饰自己的情欲。适时著名的人体作品有《埃斯特蕾姐妹》《化妆室的妇人》《猎神狄安娜》、古戎的《喷泉的茱芙》等。

传教士圣 - 吕克（古戎）

喷泉的茱芙（古戎）

德国文艺复兴美术发展起步较晚，古典美术遗产少，其成就主要体现在肖像画上。铜版画和木刻板画随着印刷术在德国发明而成为德国画家主要艺术形式之

一。丢勒和克拉纳赫是此时著名的人体大师。

丢勒(1471~1528年)是油画家、版画家、雕刻家、建筑师。丢勒的作品包括木刻版画及其他版画、油画、素描草图以及素描作品。一生创作甚为丰富,对德国及西欧各国16世纪美术有很大影响。受意大利艺术大师影响,他把意大利文艺复兴的艺术理想与北方哥特式技法结合起来,造型精确,构图匀称、明晰,讲究整体和谐,色调丰富。油画笔法多层厚重。版画数量多、线条刚劲、流畅、疏密有致,结构严谨,内容多富哲理。

丢勒作品

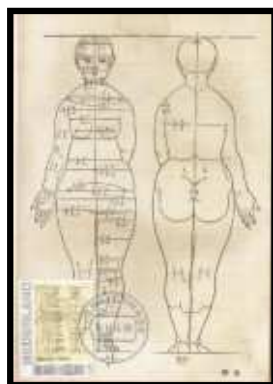
懒人的引诱(丢勒)

圣母子(丢勒)

四个女人(丢勒)

丢勒作品

《亚当和夏娃》采用祭坛屏板的样式,亚当与夏娃分别画在两块独立的竖版上,成为两幅互为呼应,又似乎独立男女裸像油画。夏娃身材修长,婀娜多姿,动作富有舞蹈性。左手去摘“罪恶之果”,右手扶在树枝上,双脚前后着地,似在行走。眼睛转向右侧,头部略微倾斜,因而右肩稍稍低垂,整个身子的美丽扭动洋溢着一种青春的美感。亚当的裸体带着几分紧张。左手

亚当和夏娃(丢勒)

亚当和夏娃(丢勒)

捏着那只被摘下的苹果，侧着头，半张着嘴，头发散乱地后飘，由于身子朝前行走，右手自然地摆向后面。夏娃姿态的轻松，反衬出亚当的内心惶恐。

《鲁克雷蒂亚的自杀》说的是在帝政时代的罗马，王子塞克斯多士·塔尔库纽斯在手下将领家中过夜时，潜入被誉为美女的将领之妻鲁克雷蒂亚房中强行无礼。事后她告知丈夫与父亲，要为她报仇，然后自杀而亡。此事引起贵族叛乱，最后帝政崩溃而共和诞生。

丢勒作为德国最伟大的画家，他的艺术探索对德国的影响是深远的。正如有人评论的那样，“丢勒是德意志民族的代表画家。他同时又是把意大利文艺复兴思想带进德意志，并开创了德意志民族艺术新纪元的艺术奠基人。”恩格斯也曾高度评价过他，并把他和达·芬奇视为是需要巨人的时代所产生的巨人。

丢勒的主要作品有《亚当和夏娃》《鲁克雷蒂亚的自杀》《复仇女神》等。

鲁克雷蒂亚的自杀（丢勒）

丢勒作品

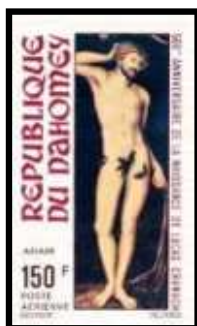

丢勒作品

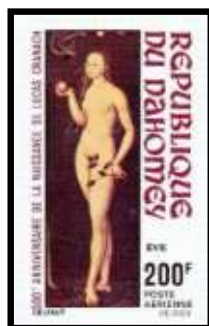
克拉纳赫（1472~1553年）是德国文艺复兴绘画大师，他是与丢勒，格吕内瓦尔德并驾齐驱的第三位大师。克拉纳赫曾任萨克森公爵宫廷画师，参加过宗教改革运动，也吸收了意大利美术和丢勒的技艺。作品有浓厚的乡土气，朴拙真挚，并善以风景入画，但稍嫌粗俗和矫揉造作，人体比例不准。克拉纳赫不少宣传画艺术水平虽不很高，却对宗教改革起了很大推动作用。1520年以后开始以古典神话特别是维纳斯为题材创作油画，着重刻画女神裸体形象。主要作品有《帕里斯的裁判》《亚当和夏娃》《维纳斯与丘比特》等。

黛安娜和阿克泰翁（克拉纳赫）

亚当（克拉纳赫）

夏娃（克拉纳赫）

克拉纳赫作品

维纳斯（克拉纳赫）

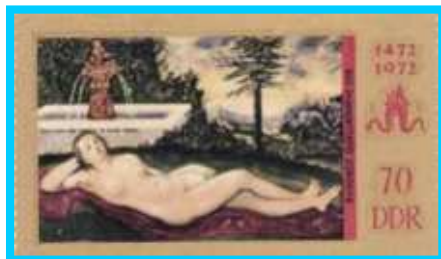

亚当和夏娃（克拉纳赫）

鲁克雷蒂亚的自杀

作为人文主义画家，克拉纳赫的宗教画注入了人们向往的世俗气息。他利用神话人物，表现反禁欲主义倾向，传递人文精神信息，并且有意采用中世纪哥特式艺术手法，掺杂了个人的极其怪诞的影射意味。《侧卧的泉源仙女》套用了维纳斯裸体画的模式，背景似是而非，难以理解，似有某种反禁欲的意味。泉源仙女额头很大，眼睛又斜又小。显然，画家在寻求一种变形的稚拙趣味，以表达一种反基督教精神。

侧卧的泉源仙女（克拉纳赫）

老克拉纳赫与丢勒并列为 16 世纪早期德国最重要的造型艺术家，他们同为马克西米利安一世祈祷书的主要作者。他受到丢勒的影响，但并不试图融合意大利文艺复兴风格，而是保持阿尔卑斯山以北的传统，从早期多瑙河画派的中坚人物嬗变为德意志低地传统的代表。尤其是他的充满世俗和讽喻意味的裸体像，在当时的德国是全新的。

老克拉纳赫以一贯运用的怪诞意味，表现了反对宗教禁欲主义的精神。画中人物造型变形稚拙，令人玩味。而更引人瞩目之处是：不仅人物都是以对偶的方式出现，连动物也是以雌雄对偶的方式出现。成

被蜜蜂蛰了的小爱神
向维纳斯诉苦

帕里斯的裁判等（克拉纳赫）

双成对的裸体男女、嬉戏的雌雄动物，与花草河流及巨大的围墙构成了一个“乐园”式的天地。载歌载舞的男女们，虽然无拘无束、自由地袒露着自然的天性，但并无狂欢般的放荡，显示出有节制的反禁欲精神及对人类自由天性回归的向往。

基督受洗（格列柯）

打开第五个封条（格列柯）

16 世纪西班牙艺术本是一个空白，由于其国势突然强盛而获得巨大推动，旅居西班牙的希腊籍画家、雕塑家与建筑家格列柯（1541~1614 年）是西班牙文艺复兴艺术的主要代表。他醉心于拉斐尔与米开朗基罗的艺术，也受到样式主义的影响。格列柯笔下的人物与风景常有变形，有一种动荡、不安和神秘的感觉。人物形象多消瘦修长，色调阴冷，有超现实感。

格列柯晚年离群索居，性格孤僻、狂放、易怒。这种心情使得画面上的人物、自然风景常常处在扭曲状态之中，充满了不可遏制的激情，带有一定的宗教神秘主义色彩。他这个时期的代表作品有《拉奥孔》。

《拉奥孔》是格列柯最著名的作品，也是世界一百幅名画之一。作品通过扭曲的造型、富有表现力的色彩营造出一个魔幻的世界。它的神秘主义色彩对后世有着深远的影响。在作品中，整个画面笼罩着一种虚幻、病态的神秘

拉奥孔（格列柯）

气氛。色彩则加强了凄凉恐怖的月夜的阴森逼人，人物像是旷野中的孤魂一般漂泊无定。格列柯笔下的人物形象成为其思想哲理的象征。他晚年常到精神病院写生，因此，其画中人物和正常人不断拉开距离。这幅作品正是格列柯的自我写照：他一方面叹息没落贵族走向崩溃，一方面为自己的苦闷、矛盾和没有出路发出来自肺腑的挣扎。在格列柯的笔下，画面充分表现了生存的绝望，变形扭曲的人体与天际翻滚的乌云、绝望的拉奥孔与倾斜的地平线都预示着末日的降临。画家似乎在借拉奥孔的酒杯，浇自己的忧愁。在画面中，人们似乎看见了命运之神呼啸的钢鞭，正朝格列柯的孤寂的灵魂抽过来，令人不寒而栗。

格列柯主要作品有《拉奥孔》《圣马丁与乞丐》《基督把商人逐出神殿》等。

圣家族（格列柯）

基督下葬(格列柯)

让·马西斯作品

基督的复活（格列柯）

三位一体（格列柯）

圣母子（格列柯）

伊罗尼莫斯·博斯（Hieronymus Bosch, 1450~1516年），是一位多产的尼德兰画家。活跃于文艺复兴时期的博斯有着与同时代艺术家迥异的创作风格，他以大胆的想象创造出一系列诡异奇幻的形象，影响了后世的诸多艺术家，甚至

被奉为超现实主义的鼻祖。代表作品有《干草车》《天上的乐园》《圣安东尼的诱惑》等。

博斯作品中描绘的都是对地狱和痛苦的解读——所有的这一切都是人们罪恶的生活造成的，大多是有关于诱惑、罪恶和审判的主题。

圣安东尼的诱惑（局部）

干草车左幅（局部）

初看博斯的作品，感觉跟普通描绘圣经故事的画作差不多，当你走到近处仔细观看，你会发现画面中有很多奇奇怪怪的生物、痛苦扭曲的人类，还有一些你根本叫不上名字的怪诞的东西。

在艺术界，博斯也算是一个异类，他创作时会使用惊人的厚涂法创造出一种粗糙的感觉，这与大多数同时代追求完美的荷兰画家有着很大的不同。尤其是他充满象征主义的创作手法，这比象征主义真正出现早了几个世纪，所以，虽然他大概只有少量作品留存于世，但仍然影响了整个艺术界。

博斯作品

博斯作品

博斯被认为是最早在作品中表现抽象概念的艺术家，他在画中隐含了很多符号来代表人类在尘世邪恶的诱惑和陷阱。那些极为个性化的作品让他被公认为是“魔鬼创造者”，直到今天，人们还是无法完全解开这位艺术家神秘作品中的奥秘，有人甚至怀疑这些东西与某个秘密教派有关系。

博斯留存于世的画作只有 35~40 幅，其中只有 7 幅有他的签名，而且所有的画作都没注明创作日期。三联画《人间乐园》（也译为“尘世乐园”）是博斯的

代表作，也是西方绘画史上最神秘最费解的奇画，还是现代超现实绘画者的灵感资源。

文艺复兴是在古希腊之后，把艺术推向了人类历史上又一个登峰造极的境界。借着神话传说、借着文学题材、借着历史故事，甚至借着现实生活中一切可以凭借的情节，人类在尽情地再现自己。人们越来越深地认识自己，也越来越大胆地暴露自己。与此同时，也越来越完美地塑造自己。人的完美，成为这个崭新时代艺术追求的目标。

格里思作品

阿尔布雷希特·阿尔特多费尔作品

雅各布·德·贝克作品

弗朗斯·弗洛里斯作品

黄金时代（克拉纳赫）

两个女巫（格里思）

爱神与普赛克（朱基）

约翰·戈塞特作品

第八章 巴洛克的赏心悦目

17 世纪欧洲美术统称为“巴洛克”艺术。巴洛克一词含有奇形怪状、矫揉造作的意思，意为不规则的珍珠。巴洛克艺术是在封建天主教复辟后，随着贵族统治巩固而出现的。巴洛克是一种带戏剧性和装饰性的豪华壮丽的艺术风格，以热情奔放、装饰华丽而自成一体，与文艺复兴美术的庄重典雅相区别。巴洛克艺术总的特点是不尚质朴而务求富丽，不喜单纯而力倡繁杂，不重静态的端庄而推崇动态的奔放。巴洛克艺术的最终目标就是赏心悦目。

巴洛克艺术是 16 世纪初在意大利等地出现的样式主义演变的结果，该艺术风格首先流行于意大利、佛兰德斯等地，后扩散到整个欧洲，尤其是天主教流行的国家。此后又随着宗教的传播，其影响远及拉美及亚洲一些国家。

巴洛克艺术的风格可以用光线、写实、心理、幻觉四个特点来概括。但是，就人体艺术而言，文艺复兴人体艺术主要是静止的，以匀称为特色，而巴洛克的人体艺术主要表现动势；文艺复兴人体艺术主要是强调线条，而巴洛克人体艺术则多以明暗来造型，它以令人惊异的光线效果创造了视觉的立体感。巴洛克时期著名的人体艺术大师有卡拉奇、卡拉瓦乔、雷尼、鲁本斯、贝尼尼、约丹斯、凡·代克、伦勃朗、委拉斯凯兹、普桑等。

1、意大利的人体(以意大利、巴拉圭、科特迪瓦邮品为主)

卡拉奇有兄弟三人，其中成就最高的是老三阿里巴·卡拉奇(1560~1609 年)。

卡拉奇是西欧画派中学院派创始人，主张用调和折中的方法学习文艺复兴盛期遗产，提出“应取前人之长，结合他们，创作出更优秀的作品”。

阿多尼斯发现维纳斯(卡拉奇) 赫拉克勒斯在十字路口(卡拉奇)

宙斯和赫拉（卡拉奇）

酒神女祭司（卡拉奇）

古人，他们创办了波伦亚美术学校，培养了一大批画家，按照大师们的原则从事创作，目的在于描绘尽善尽美的人体。卡拉奇的主要作品有《阿多尼斯发现维纳斯》《酒神的凯旋》《美惠女神为维纳斯梳妆打扮》等。

卡拉瓦乔（1571~1610年）与卡拉奇兄弟不同，他更关心的是现实生活而不是抽象的美，他研究表明的不是形体而是光影，与当时流行女人体画不同，他更喜欢描绘男人。《圣约翰》像其他的行宗教之名画现实之实的作品一样，画中的约翰被理解为一个未成熟的少年，这也是前所未有的。他正和一头山羊拥在一起。人体的结构是准确无比的，但最引人注目的是人体之上奇妙而又强烈的光影对比。卡拉瓦乔是第一个在写实基础之上又赋予绘画以新的视觉美的艺术家。

圣约翰（卡拉瓦乔）

逃往埃及路上的休息（卡拉瓦乔）

基督降架（卡拉瓦乔）

牧人的朝拜（卡拉瓦乔）

受威尼斯画派影响，卡拉瓦乔的作品充满激情，光线复杂，明暗对比强烈，线条刚劲有力，所表现人物性格粗犷，与卡拉奇兄弟的学院派相对抗。卡拉瓦乔

对 17 世纪欧洲现实主义美术的发展有重大影响，其主要作品有《胜利的阿摩尔》《酒神》《圣约翰》等。

胜利的阿摩尔（卡拉瓦乔） 酒神巴克斯（卡拉瓦乔） 埃及艳后之死（雷尼）

雷尼（1575~1642 年）被称为古典主义向巴洛克艺术过渡的画家，意大利巴洛克艺术巨匠。圭多·雷尼出生于离波伦亚不远的卡里维查诺，父亲是一位音乐家，最初师从于杰·卡里瓦尔特学艺，进入波伦亚美术学院后受到卢多维科·卡拉齐指导。

25 岁的雷尼第一次去罗马，最初，他对拉斐尔式的理想主义的形式美和古典主义风格颇感兴趣，后来却受到十分新颖的、卡拉瓦乔的

苏珊娜与长老（雷尼） 阿塔兰忒和希波墨涅斯（雷尼）

聚光明暗法和生动的造型方法的影响，曾运用卡拉瓦乔的聚光法创作过《圣彼得受难》。不过没有多久他又回到学院派的艺术道路上，在卢多维科·卡拉齐去世后，他接任波伦亚美术学院院长。54 岁时被任命为罗马圣路加学院院长。

雷尼的画风具有严谨的素描、明快的色彩，富有抒情的意境，风格很接近拉

雷尼作品

基督（雷尼）

斐尔和柯雷乔。他那温柔、细腻、圆浑的曲线美造型，很受上流社会欢迎，向他订画的人络绎不绝。他在他生活的时代声名显赫，在后世依然享有盛名，是意大利 17

世纪最杰出的画家。其作品中的人物形象仿效古典浮雕和拉斐尔的绘画，表现出素描与构图上的高度技巧，具有理想化特点。作品讲究明暗对比，笔法洗练、柔和，但无精神深度。他的后期作品带有感伤和娇媚的情调，一些女性的身躯过度丰满。

建造诺亚方舟（雷尼）

命运女神（雷尼）

黎明女神（雷尼）

雷尼一生独身，非常富有，他的作品得到很高的评价。德国的歌德说雷尼是一个“神仙一样的天才”，还有很多人赞美雷尼是“拉斐尔再世”。他的《黎明女神》（Aurora）。这部作品被誉为古代希腊罗马时代浮雕的再现：在众神簇拥下，阿波罗驾着金轮马车开始腾飞，黎明女神引导着阿波罗。Aurora 又称曙光，所以这幅巨型壁画的全名是“曙光引导着阿波罗的马车”。

雷尼主要作品有《命运女神》《黎明女神》《苏珊娜与长老》等。

贝尼尼（1598~1680 年）是意大利雕塑家、建筑师，是 17 世纪巴洛克艺术最出色的代表。贝尼尼和鲁本斯分别在人体雕塑和人体绘画上树立了巴洛克艺术辉煌的典范，是两位杰出的人体艺术大师。

《阿波罗和达芙妮》，是贝尼尼为罗马红衣主教的花园所创作的一

普路同劫夺珀尔塞福涅

圣德列莎的幻觉

组雕像。题材取自希腊神话，在这件作品中，它歌颂了人类的理想与爱情。故事描写的是小爱神丘比特为了复仇，将一支点燃爱情之火的金箭射向太阳和文艺之神阿波罗，同时将一支拒绝爱情之箭射向了河神的美丽女儿达芙妮。这件雕像描写的是陷入情网的阿波罗正在发狂似地追赶达芙妮，但美丽的少女却冷若冰霜，竭力在躲避他。达芙妮听到后边阿波罗的脚步声时，她着急地向父亲呼救，当阿波罗的一只手一触及少女的身体时，她却变成了一棵月桂树。

贝尼尼在这件群像的创作中，充分发挥了他善于表现这种戏剧性的题材的特长，他通过瞬息万变的运动来揭示人物内心的复杂感情。两个人体表现得非常轻盈，好像沿着一条斜线向上升，似乎要离开大地。这件杰出的作品可以说既有古典主义的典雅，又有巴洛克艺术的运动和热情。这一作品的出现曾引起全罗马城的轰动，贝尼尼顿时成为人们谈论的中心。他那征服大理石的高超技巧，人们信服他巧妙的构思，他使大理石

贝尼尼作品

阿波罗和达芙妮（贝尼尼）

大卫（贝尼尼）

四河喷泉（贝尼尼）

有了生命，特别是对达芙妮的表现，她的身体有着一种湿润和柔嫩的感觉，她的眼里闪现出一种诱人的目光。在 17 世纪的教会已不反对此类题材，而且一些高级神职人员出于享乐的目的。经常收藏一些描写爱情故事的艺术品，这异常美丽的达芙妮的雕像出现后引起一些神职人员的赏叹，一位红衣主教写诗赞叹曰：“迷恋的人，追赶着欢乐，这昙花一现的美色啊，他得到的只是：一个苦果，几片落叶。”这首诗后来被刻在雕像的台座上。

罗德和他的女儿们
(弗朗切斯科·富里尼)

劫持欧罗巴（卢卡·焦尔达诺）

贝尼尼终生在罗马工作，他为罗马教廷前后 8 个教皇服务了近半个世纪，教皇们给了他大量的订件和很高的荣誉。他从小就显露出艺术天才，有丰富的想象力，其作品生动飘逸，善于表现激动的情感和炽热的意境，强调激情动感，善于表现戏剧性题材，与巴洛克建筑巧妙结合，其影响不仅在意大利雕刻界，也波及欧洲各国。他的代表作品有《圣德列莎的幻觉》《阿波罗和达芙妮》《普路同劫夺珀尔塞福涅》《大卫》等。

2、弗兰德斯的肉体（巴拉圭邮品占有大量篇幅）

巴洛克艺术源于意大利，但最伟大的巴洛克画家不是意大利人，而是佛兰德斯的鲁本斯（1577~1640）。鲁本斯才华过人，他 15 岁时就精通 4 国语言，并开始从师学画。1600 年到意大利，文艺复兴艺术宏伟的气势和美丽色彩对年轻的鲁本斯有极大启示。1608 年回国后成为佛兰德斯宫廷画师，一生创作了大量辉煌的作品，享有盛名与富贵。

鲁本斯精力充沛，创作了大量的神话、历史、宗教、肖像、风景及风俗画。作品想象力丰富，具有生动形象、华丽色彩、剧烈的动态和宏大构图，所画人体有强烈生命气息，人物肥胖、健壮。在融合了意大利和尼德兰的艺术传统基础上，形成了佛兰德斯画风，对欧洲绘画发展起了重要作用。

土与水的联合（鲁本斯）

玛丽·美第奇登陆马赛（鲁本斯）

解救安德洛墨达（鲁本斯）

鲁本斯描绘的人体直接受提香影响，女人们一个个都肥胖得变了形，不同之处在于提香笔下的人体一定程度上还保留了理想主义的典雅，鲁本斯的人体却是彻头彻尾的情欲横流。特别是经过他那魔术般的笔，女性肌肤鲜艳的色质栩栩如生，具有强烈的感官刺激。19 世纪的古典人体大师安格尔曾诅咒鲁本斯是“开

肉铺”。鲜艳生动和动感强烈是鲁本斯人体艺术的基本特征。

战栗的维纳斯（鲁本斯）

拔士巴接到大卫的信（鲁本斯）

照镜子的维纳斯（鲁本斯）

《劫夺留西波斯的女儿》这幅描写的是传统的“抢婚”场面：卡斯托耳与波吕刻斯两个黝黑的壮汉把留西帕斯的两个女儿从睡梦中劫走，正准备强行拉上马背的情景。画面上人和马占据了整个空间，两匹马和两对男女的交错动势，给人以强烈的运动感。马头、人手、马脚、人脚，放射般地向四角展伸，这里既是暴力，又是一种充满喜悦的游戏。不管这种风俗是表现双方的心愿还是双方的敌对，对画家鲁本斯来说是并不重要的，他所注意的是肉体与马匹之间的色调对比，关心的是人仰马翻般的猛烈的场面。这种动势的色彩，线的运动与裸体的质感造成一种狂热的色彩交响。近乎方形的构图，本来是稳定的，但形象组成了X形，却又构成了极不稳定的动乱。画面左侧一角，画家又添画上一个长着翅膀的小爱神，它给整个画面做了一点暗示：这是一种爱情的暴力。

丽达和天鹅（鲁本斯）

劫夺留西波斯的女儿（鲁本斯）

鲁本斯直到他生命终了，仍一直保持着旺盛的创作激情，并且渐渐转移到情色为主题的作品，画中处处表现女人的躯体。在鲁本斯所有的人体作品中，裸体人物都有准确典型形体。男人肌肉发达，脸红润，肌肤粗糙，头发棕褐或红棕色。女人往往披散金发，皮肤白皙，软玉温香，以温柔、富有性感的身體紧缠着男人，

并以各种姿势扭动身躯，触摸男人的肌肤，同时也让男人抚摸。鲁本斯充分地表现了女性裸体之美，他对女性裸体的贡献犹如米开朗基罗对男性裸体的贡献，成为后人的楷模。鲁本斯的著名人体作品有《劫夺留西波斯的女儿》《帕里斯的裁判》《土与水的联合》《三女神》等。

四大洲（鲁本斯）

帕里斯的裁判（鲁本斯）

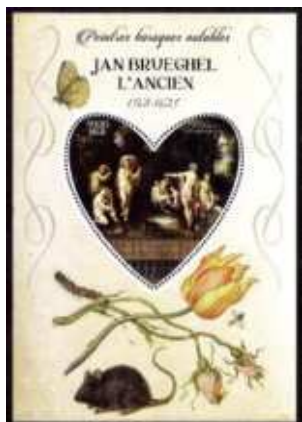
凯克洛普斯的女儿们（鲁本斯）

老扬·勃鲁盖尔（Jan Brueghel the Elder, 1568~1625 年）巴洛克时期布拉班特画家，佛兰德斯美术代表人物。

在 17 世纪的头三十年，鲁本斯和老扬·勃鲁盖尔是安特卫普最著名的两位画家。他们各自开设高效的绘画工坊，并在荷兰南部的佛兰德斯地区作为宫廷画家而享有殊荣。身为老彼得·勃鲁盖尔的次子，老扬·勃鲁盖尔顺理成章地子承父业，他笔下极尽精致的动植物花卉和天堂般静谧唯美的蓝绿色理想风景让其收获了“天鹅绒勃鲁盖尔”“花卉勃鲁盖尔”和“天堂勃鲁盖尔”的美誉。相比之下，才华横溢的鲁本斯则以其大尺幅祭坛画和历史题材创作中传神的人物神态和极富动感的肢体语言而闻名。都说

老扬·勃鲁盖尔与鲁本斯合作作品

老扬·勃鲁盖尔作品

“文人相轻”、同行是冤家，但二人却难能可贵地成为挚友，老扬·勃鲁盖尔最著名的全家福（Family of Jan Bruegel the Elder）便由鲁本斯亲自执笔完成。在 1598~1625 年间，两位大师频繁合作并完成了二十余幅作品，这段维持了近三十年的“跨界”合作被视为西方艺术史中罕见的佳话。二人的“双剑合璧”

可谓各取所长：画中的动植物及室内装饰大都由老扬·勃鲁盖尔负责，人物形象则由鲁本斯来完成。两位大师的珠联璧合对花环画（Garland Painting）这一独特绘画表现形式的创造和发展起到了至关重要的作用（创作花环画需要一位静物画家和一位人物画家，鲁本斯则顺理成章地成了老扬·勃鲁盖尔的搭档），其中《花环下的圣母子》（Madonna in a Floral Wreath）和《被花果环绕的圣母子》（The Virgin and Child in a Painting surrounded by Fruit and Flowers）便被视为花环画题材的经典之一。

老扬·勃鲁盖尔与鲁本斯
合作作品

老扬·勃鲁盖尔与鲁本斯
合作作品

珀琉斯和忒提斯的婚礼
（科内利兹·凡·哈勒姆）

而两位绘画巨匠在 1617~1618 年间携手完成的《五感》系列组画则以两全其美的画风结合及画面所蕴含的丰富暗喻被看作二人最具代表性、最家喻户晓且最成功的合作。

圭尔奇诺（guercino），意大利画家，绘图员，巴洛克风格画派，生于 1591 年 2 月 8 日，卒于 1666 年 12 月 22 日，圭尔奇诺的一生的大部分时间是在罗马和博洛尼亚度过。在那里，圭尔奇诺创作了许多的作品，早年的风格和晚年的截然不同。早年间圭尔奇诺崇尚自然主义，画作也有着鲜明的特点，但是，晚年的时候，圭尔奇诺作品风格却发生了很大的改变。变为了经典主义的代表人物。圭尔奇诺的作品很多都收藏在艺术博物馆之中。

圭尔奇诺作品

里纳尔多阻止阿米达用箭伤害自己

圭尔奇诺作品

圭尔奇诺小时候，由于生理的缺陷，被别人取笑，有一个“圭尔奇诺”的绰号，（意大利语中斜视眼的意思），早年间，圭尔奇诺主要是自学艺术方面的知识，16岁的时候，来到了画家贝内德托·热纳里（Benedetto Gennari）的画室当了学徒。受到了老师的赏识，之后创作了两幅巨型的帆布画，具有自然主义的风格。

圭尔奇诺作品

就寝（雅各布·凡·卢）

圭尔奇诺以他的创作速度而闻名，一生中创作了大量的作品，代表作有：《复活后的基督出现在圣母面前》《天使哀悼基督之死》《基督入葬》等等。

约丹斯（1593~1678年）是17世纪佛兰德斯最有影响的风俗画家之一。他出生在安特卫普，是新兴布商的儿子。大约从1607年秋起，他向当地画家亚当·凡·霍特学画，与鲁本斯还是同窗师兄弟。后来约丹斯被鲁本斯那种以饱满色彩见称的巴洛克画风所吸引，又成了鲁本斯风格的积极追随者。

丰收（约丹斯）

牧神帕昂与修林库斯
局部（约丹斯）

雅各布·约丹斯虽然从没有真正去过意大利学习过经典主义和文艺复兴时期的艺术作品，但是，却努力研究北欧的意大利艺术大师们的艺术作品。从中揣摩，仔细研究。形成了自己的风格。雅各布·约丹斯擅长创作农民形象，通过描绘农

民丰收时的情景，反映出内心的喜悦以及当时的社会现实。

《豆王的宴饮》之一：画家采用风趣的宴饮场面，将一长者扮为豆王形象，给他戴上桂冠，大家向他祝颂。中间坐着的那个老人正被大家拥戴着。农民和主妇们围坐在拥挤的小屋里，调笑打趣，十分欢乐。

豆王的宴饮（约丹斯）

约丹斯的夸张手法，可使动作幽默，略显粗俗。人物都画得肥胖，面色红润，观者似乎能从画上听到喧闹之声。老人对面那个戴红帽的农民，正转过身对着画外发出傻笑。他的脸部受逆光照明，农民的性格跃然画面。左侧有一站在妇女身后的老农右手竟伸进妇女的乳部，又伸出那只长着老茧的左手，似乎在口喊“干杯”。在桌子后面的阴影处，一个农民已把酒壶举了起来。近景桌前一个伏椅的小孩，拿一只小酒盅，也在朝画外喊什么。气氛之热烈更被窗外射进的光线所加强，光线只照亮了桌上一切，并反射在围在桌前的人物脸上。

约丹斯作品

山羊阿玛尔西亚喂养的
婴儿朱庇特（约丹斯）

宁芙割断潘的胡子（约丹斯）

约丹斯的人体表现与鲁本斯的风格很接近。妇女强壮肥胖得过分，所用的色彩也较深沉，光影比较跳突，对比强烈。

约丹斯作品色彩鲜艳，透明流畅，充满乐观情调和乡土气息，其主要作品有《丰收》《苏珊娜与长老们》《牧神帕昂与修林库斯》等。

安东尼·凡·代克，（1599~1641年）
安特卫普学派，与雅各布·约丹斯和彼得·保

狄安娜与萨提罗斯（凡·代克）

罗·鲁本斯并称“佛兰德斯巴洛克艺术三杰”，是比利时弗拉芒族画家，是英国国王查理一世时期的英国宫廷首席画家，查理一世及其皇族的许多著名画像都是由凡·代克创作的，他的画像那种轻松高贵的风格，影响了英国肖像画将近 150 年。他还创作了许多圣经故事和神话题材的作品，并且改革了水彩画和蚀刻版画的技法。

凡·代克是 17 世纪佛兰德斯享有盛名的肖像画家。他原是鲁本斯画室的助手与学生，艺术上的成长得益于鲁本斯的指点。凡·代克以画宫廷权贵人物肖像为长，善于生动刻画人物表情，冷静自然地营造优雅气氛。

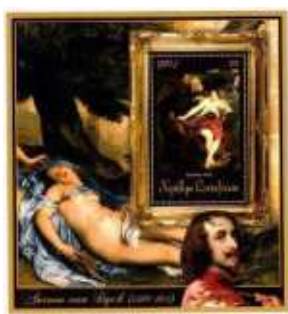
凡·代克作品优美和谐、细柔精巧，所描绘人物文雅高贵，他的宫廷盛装肖像画，给予 17~18 世纪欧洲肖像画以一定影响。1632 年起，凡·代克定居英国伦敦，充当查理一世的宫廷画家，曾获英国爵士封衔。其主要作品有《爱神丘比特和普赛克》《维纳斯请求瓦尔坎给伊尼尔斯器》《朱庇特与昂蒂奥普》等。

朱庇特与昂蒂奥普（凡·代克）

圣马丁割袍（凡·代克）

凡·代克作品

凡·代克作品

达娜厄（凡代克）

基督的哀悼（凡·代克）

3、其他重要人体（苏联、巴拉圭、科摩罗等国邮品表现细腻）

伦勃朗（1606~1669年）是17世纪荷兰杰出的画家，他一生坎坷，却矢志不改。他吸收意大利卡拉瓦乔明暗对比法并加以发展，形成自己独特风格，醒目而和谐，温和而富朝气，笔触生动多变。他在肖像画方面有着特别的成就，善于利用光的强烈对比突出画中形象，使得画面富于戏剧性。除此之外，他在宗教、神话、风景等各种题材的绘画都有独到成就。他还是最早最有成就的腐蚀铜版画家。

伦勃朗作品

亚伯拉罕的献祭（伦勃朗）

宙斯劫持伽倪墨得斯

伦勃朗在油画技巧方面独创了风格独特的艺术语言，他喜用红色、金黄色和深褐色构成暖色调，并适当加上青、蓝、绿色，造成精细微妙而丰富的对比关系，使色彩具有金属和宝石般的高贵感，连粗陋的物象也变得华美悦目。他为17世纪油画艺术的发展作出了光辉的贡献。

伦勃朗一生创作了大量作品，以深刻的社会洞察力与艺术创造力，展现出他作为同时代画家中最杰出的绘画大师的多方面才能。其主要作品有《杜普教授的解剖课》《达那厄》《手持大卫来信的拔士巴》等。

杜普教授的解剖课（伦勃朗）

达那厄（伦勃朗）

《手持大卫来信的拔士巴》一画中拔士巴是《圣经》“旧约”中最重要的女人之一，她原来是大卫王手下的将领乌利亚的妻子，与大卫勾搭成奸后，大卫借故处死了乌利亚，拔士巴成为大卫王的妻子，他们的孩子就是以色列的第二任国王所罗门。

手持大卫来信的拔士巴（伦勃朗）

委拉斯凯兹（1599~1660年）是17世纪西班牙著名画家。他从小酷爱绘画，两次去意大利研究文艺复兴大师作品，19岁来到马德里，担任宫廷画师，后升任宫廷总监。他具有朴素的民主思想和高超的写实能力，主张表现平民生活朴素的美。他以自己精湛的技巧和深沉的思想，创造了西班牙美术史上最辉煌的时代。委拉斯凯兹的作品人物形象生动自然，色彩明亮，对人物内心世界的刻画深刻、丰富。反对追求外表修饰，笔触轻松流畅。

题材除表现宫廷贵族外，也描绘大量劳动人民的生活。其主要作品有《火神冶炼场》《酒神巴库斯》《镜前的维纳斯》等。

火神冶炼场（委拉斯凯兹）

酒神巴库斯（委拉斯凯兹）

《镜前的维纳斯》女子裸体绘画在17世纪封建专制的西班牙是罕见的，这幅《镜前的维纳斯》也是目前我们所能见到的委拉士开兹唯一一幅女性裸体绘画：这悠闲、侧倚的动势，这丰满、健美的身姿，使我们不禁想到威尼斯画派乔尔乔

镜前的维纳斯（委拉斯凯兹）

内《沉睡的维纳斯》；但是，这扭曲而不失端庄的曲线美感，这背向观众而不失生命欲望的青春涌动，这寓世俗美于理想美的表现方式是富有创造性的，也是威尼斯画派中所没有的。这幅画标明了17世纪西班牙艺术家人文精神的觉醒，也标明了17世纪西班牙人文主义精神在绘画上的独特显示。

普桑（1594~1665 年）是法国 17 世纪画家，法国古典主义绘画奠基人。法国国王普遍爱好文学艺术，贵族大臣们纷纷仿效，自然而然，法国逐渐取代意大利成为欧洲艺术的中心。

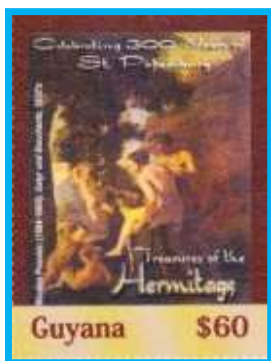

普桑作品

普桑作品

在普桑的艺术生涯中，古希腊、罗马的文化遗产与意大利文艺复兴大师对其画风产生了极大影响，他将古典雕塑人体动态、韵律感运用于绘画，追求内在深沉、稳定庄严的古典美和理想美。其作品题材多为宗教、神话、历史故事。画风严谨，尺幅虽不大，但笔法精细，色彩明亮，充满热情，提倡一种永恒、理性、和谐、宁静的艺术格调。

维纳斯、牧神和丘比特（普桑）

在普桑的创作中，人体艺术占了重要的部分。描绘美的人体，是他终生艺术追求。与大多数描绘人体的艺术家不同，普桑热衷于人物众多的场面，对肖像式的人体画没有兴趣，所有人物都假借神话的名义出现在画面上。

因为画面的一切都是按美的原则描绘的，因此一幅画就似乎成了一个舞台：从蓝色的天空、地上的树木山石到人物各自所在的位置都是精心布置的。每一个出场的演员也是精心描绘的，他们有着完美无瑕的体形，优雅的姿态也是无可挑剔的，无论是整幅画，还是画中的每一个人，无不散发着庄严、典雅的气息。普桑的主要作品有《阿尔卡迪亚的牧人》《米达王与酒神》《睡着的维纳斯》等。

邓克列达与爱尔米尼亚（普桑）

维纳斯赠送武器给埃涅阿斯（普桑）

安菲特里特的凯旋（普桑）

17 世纪的欧洲，政治上是一个“列强争霸”与“君主统治”的时代，君主贵族和高级公民在拥有权力和财富后，开始追求骄奢淫逸的生活，建起了豪华富丽的宫殿、别墅。以法国凡尔赛宫为典型的巴洛克建筑、雕刻与绘画，吸引了各国权贵，于是在欧洲各国盛行，开创了巴洛克时代。一方面，巴洛克艺术反对文艺复兴艺术的严肃、含蓄、平衡及其对人文主义思想的表现和社会生活的反映，追求豪华与浮夸；另一方面，又以新科学的方法描绘现实生活和自然现象，使作品更贴近生活，更富有精神内涵，更有激情和神秘感，摆脱了宗教题材的束缚，出现了风俗画、肖像画、风景画、静物画及裸体画。赫伯特·里德说：“巴洛克风格作为一种主导风格，把人类精神从古典主义的枷锁中解放了出来，使其沉醉于无边无际的、令人神往的梦幻之中。”巴洛克艺术始于意大利，盛于法国。

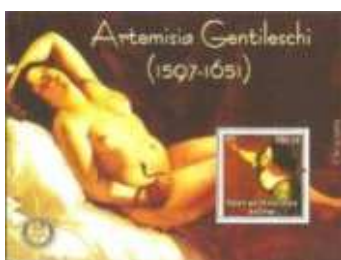
西蒙·乌埃作品

雷尼作品

圭多·卡格纳希作品

阿尔泰米西亚·真蒂莱斯基作品

厄斯塔什·勒·叙厄尔作品

安德洛墨达（伦勃朗）

维纳斯和阿多尼斯（斐迪南德·波尔）

黛安娜休息（贝克）

维纳斯的梳妆（约翰·利斯）

维纳斯和阿莫尔（埃弗丁恩）

第九章 洛可可的宫廷趣味

洛可可艺术是 18 世纪初发源于法国巴黎的一种艺术风格。18 世纪法国的上流社会不满意巴洛克的装模作样、姿态威严，转而追求及时行乐，舒适安逸，显示自己的高贵和富足，于是十分崇尚纤细、轻巧、华丽的装饰风格的艺术，即“洛可可”艺术风格。这种风格在法国路易十五宫廷形成并而流行开来，故充分反映了法国宫廷空虚和腐朽的享乐生活；同时由于法国在欧洲的领先地位，使德奥和其他国家也染上了这种艺术作风，以致形成了 18 世纪在欧洲占统治地位的洛可可的艺术风格。

洛可可艺术特色是轻松、优美、华丽、风雅，其造型多用 C 型、S 型或旋涡形的曲线，一般以不对称代替对称，色彩明快柔和，象牙白和金色是其流行色。洛可可画家描绘的人体与古典主义画家不同，洛可可画家描绘的多是充满欲念和诱惑的人体，目的不是为了“美”，而是为了感官刺激和欲念的满足，其人体艺术作品的题材，多半是纨绔子弟和名门闺秀之间的无聊休闲和卖弄风情的游乐生活。

18 世纪 50 年代，洛可可风格在法国因其浅薄浮华受到批评，影响日渐微弱，到 20 世纪 60 年代，蓬勃兴起的新古典主义运动在法国取代了洛可可艺术风格。

1、法国人体（法国、巴拉圭、中非邮品表现突出）

华托（1684~1721 年）是法国画家，是洛可可绘画的创始人，其早期受威尼斯画派和鲁本斯的影响。华托出身贫寒，成名后，与上层社会人物结识，成为一个表现贵族享乐生活的画家。

朱比特与昂蒂奥普（华托）

讲述爱情（华托）

华托喜欢选择自由、活泼的题材，喜欢画爱情和贵族们寻欢作乐的题材，以色彩柔和、曲线优美的旋律构成诗意。华托的女人体造型优美，修长苗条，皮肤色调明快，背景有幽深感。尽管他的画中充满优雅、欢乐、缠绵的情调，但也常在画中流露出忧郁、沉思和孤独之感。其主要作品有《梳妆》《被夺走弓箭的丘比特》《帕里斯的裁判》《朱比特与昂蒂奥普》等。

梳妆（华托）

裸女（华托）

帕里斯的裁判（华托）

弗朗索瓦·勒穆瓦纳（1688~1737 年）是法国洛可可美术的创始人之一。勒穆瓦纳早年崇拜鲁本斯的艺术，曾长期研究过威尼斯画家的色彩成就。35 岁时赴意大利，受到意大利宫廷绘画的强烈感染。回到巴黎后曾为凡尔赛宫和教堂绘制大型装饰画，以神话人物装饰宫殿各个部位，他的这种大样式装饰创作很受皇家美术学院推崇，因此在他 48 岁时被国王聘任为首席宫廷画家，专事王宫里大型壁画创作。

勒穆瓦纳所作神话裸女极富肉感，具有视觉吸引力，很合追求轻松、愉快、舒适与豪华的贵族审美趣味。《浴女》是勒穆瓦纳的代表作品。画面主体形象是位丰艳玲珑的裸女，在佣女的扶持下试探着下水的姿态神情。画家以赤身裸体面向世间，这本身就表明一种自由寻欢作乐的时代精神。小头、娇乳和丰满圆浑的身体造型，是洛可可时代理想美人的象征。勒穆瓦纳同样遵循这一造型准则，只是更富

浴女（勒穆瓦纳）

勒穆瓦纳作品

感官刺激罢了。主次人物的安排富有形态动势和藏露变化美。女佣半裸着的上身和衣裙与主人形成对比，更衬托出主人的高贵娇柔之姿，蓝天碧水与人物的肉体衣着又形成色彩的冷暖对比，借以衬托出艳丽动人的人体美感。

弗朗索瓦·布歇（1703~1770年）是法国画家，是18世纪洛可可时代的杰出代表人物。布歇多才多艺、勤奋多产，是路易十五宠信的画家。

布歇出生在巴黎的一个版画家的家庭，17岁时师从画家勒穆瓦纳，他十分崇拜华托，曾经把华托的素描刻成版画，出版过《千姿百态》画册。布歇受到过类似威尼斯画派的训练，后游学意大利。回国后，受到了蓬巴杜夫人的青睐，从此开始了一帆风顺的充满活力的创作生涯。

海格力斯与翁法勒
（布歇）

浴后狄安娜
（布歇）

维纳斯梳妆局部（布歇）

维纳斯的凯旋局部（布歇）

布歇目空一切，瞧不起文艺复兴大师们的艺术成就，他狂称：“米开朗基罗奇形怪状，拉斐尔死刻板板，卡拉瓦乔漆黑一团。”他只对17世纪牧歌情调的艺术感兴趣。当他走进王宫时发现贵族男女并不喜欢上帝而更宠爱希腊神话中的爱情故事。于是布歇竭力去迎合他们，不厌其烦地用画笔去描绘战神马尔斯与爱神维纳斯调情，赫拉克勒斯与翁法勒的拥抱，以及女神出浴、美人化妆之类的题材。这类谈情说爱的情节及白皙粉嫩的女子裸体被描绘得精致入微，形象似人似神，人体和谐匀称，令王公贵族倾倒。他如愿以偿地获得了美术学院院士的头衔、晋升为教授。

布歇在62岁时，他的声望日隆直至巅峰，当上了美术院院长、皇家首席画师。布歇在西方美术史上是位有争议的画家，他同时代的启蒙思想家、文艺批评家狄

德罗曾极其尖锐地抨击布歇的艺术，他说：“对这个人我不知道说什么才好，他的作品趣味、色彩、构图、人物性格、表现力和线描的堕落紧紧伴随着他人品的堕落。你要这位艺术家在画布上表现什么呢？表现他的想象？可是一个成天与最低等的妓女厮混的人又能想象出什么东西来呢？他笔下的牧羊女的韵致是法瓦尔太太在《萝丝与科拉》中的韵致；他的女神的韵致是从黛桑（均是法国名妓、舞女）那里借来的。”

沙发上的女孩（布歇）

宫女（布歇）

里纳尔多和阿尔米达（布歇）

狩猎归来的狄安娜（布歇）

狄德罗的批评十分尖刻，因为他是站在新兴资产阶级启蒙思想的高度，将布歇看成腐朽的路易十五王朝的宠儿，并且认为他的艺术对社会产生了消极的影响。狄德罗说得很清楚：“布歇所表现的优美雅致、风流倜傥、诱人的媚态和高雅的趣味，它的才华，它的丰姿，照人的光彩，浓妆艳抹的肉体，还有荒淫放荡的行为俘虏了那些纨绔子弟、风流女人、青少年、上层社会人士以及那伙对真正高雅的趣味、真实感、正确的思想和艺术的严肃性一窍不通的人。”狄德罗咒骂布歇是专门用女人的屁股和乳房毒害青少年的刽子手。

但不管怎么说，布歇绘画技巧纯熟，造型功力深厚，其作品色彩艳丽、明亮，色调浮华，富有装饰性，人物姣美。他的人体绘画不失古典风味，在丰腴肉欲中依然具有优雅的风格。其主要作品有《浴后狄安娜》《维纳斯梳妆》《海格力斯

与翁法勒》《维纳斯的凯旋》《牧神与河川仙子舒琳克斯》等。

法尔科内（1716~1791 年）是一名法国雕塑家。美术院院士。1716 年 12 月 1 日生于巴黎，1791 年 1 月 24 日卒于同地。1734~1744 年间在雕塑家勒穆瓦纳的工作室学习。他的第 1 件独立完成的作品是《克罗托纳的米洛》（1744 年），10 年以后以同一题材的变体作（1754，大理石，卢佛尔博物馆）获得美术院

三女神（法尔科内）

小爱神（法尔科内）

院士称号。他还由于这时期创作的一系列作品，如带有洛可可特点的活泼、优美的室内小雕塑《浴女》（1757 年）而得到一些显赫人物的庇护。1766 年，经

浴女（法尔科内）

D. 狄德罗推荐，他应俄国女皇叶卡捷琳娜二世之邀去俄国，于 1778 年完成了青铜雕纪念碑《彼得大帝骑马像》（又名《青铜骑士》），这是他取得世界声誉的一件宏伟创作。塑像净高 5.30 米，底座是用巨大的花岗岩加工过的，高 5.10 米，保存着自然形态。法尔科内试图用当时的启蒙思想精神把彼得塑造造成“作为创业

者、立法者、国家幸福缔造者”的君王形象。他以极为简洁的大刀阔斧的手法突出了塑像的整体纪念碑效果。此时彼得正伫马在山岩上瞩目远望，奔马与海涛般的岩石基座共同构成向上飞腾的昂扬气势。同时他还出色地克服了技术上的困难，使整个塑像的重心落在马的后蹄和尾巴上，而尾巴是搭在象征“大自然和守旧势力给他设置的无数障碍”的毒蛇身上。

从法尔科内一生的创作经历既可看到巴洛克美术、洛可可的某些影响，更可以看到他在启蒙运动影响下表现出的鲜明的现实主义倾向。

弗拉格纳尔（1732~1806 年）是法国画家，路易十六时代最杰出的天才艺术家。他曾从夏尔丹和布歇学画，深受法国上层社会赏识，国王曾在卢浮宫赐给他一个画室，并接纳他为法兰西学院院士。他的绘画像他老师布歇一样，迎合上流社会

需要，多表现贵族男女爱情和游乐生活，并有明显的色情成分。他的大多数作品带有浓郁的生活气息，激情洋溢，专于渲染心理气氛，在色彩和笔触运用上灵活、轻快、奔放，富于想象力，人物服装华丽，色彩明亮而富于变化。其主要作品有《荡秋千》《浴女》《玩饼干》等。

浴女（弗拉戈纳尔）

《偷吻》这是类似于《秋千》的描绘男女间风流艳事的又一作品，它描绘了舞会上一位少妇溜到侧室与情人仓促接吻的情景。这幅《偷吻》作于 1787~1789 年间，现收藏于列宁格勒艾尔米塔日博物馆。

偷吻（弗拉戈纳尔）

弗拉戈纳尔作品

年轻女子在睡觉
（弗拉戈纳尔）

法国艺术家卡尔·凡·卢（Carle Van Loo，1705~1765 年）出生在艺术世家。良好的教育和氛围让他快速在艺术领域成长。早年，他在罗马居住期间得到学院式教学。1734 年回到法国，成为皇家绘画与雕塑学院的成员，随后并在此授课。他曾是路易十五的首席画师。他的绘画题材主要是宗教、神话、历史以及名流场景。《狩猎中的休息》（Halte de chasse），作为他洛可可风格代表作，画中极其精微地描绘了王公贵族狩猎行乐图。

卡尔·凡·卢作品

卡尔·凡·卢作品

之后卡尔凡·卢所绘传统题材的宗教画显露出古典绘画技法。他的艺术天赋也被狄德罗（Diderot）所赞赏。

纳图瓦尔（1700~1777 年）夏尔·纳图瓦尔，法国洛可可艺术的代表画家。他 51 岁到 74 岁任罗马的法兰西学院的院长。他的创作题材主要是宗教、古代历史与神话，并以此为建筑作装饰画。他曾为巴黎的苏皮兹旅馆作的《普西赫的历史》八幅拼板油画最为著名。

夏尔·纳图瓦尔作品

《维纳斯为埃内向火神伏尔甘要武器》：纳图瓦尔的这件作品取材于神话故事，描绘的是一幅具有喜剧性的场景。作品中，美神维纳斯高坐云端向火神伏尔甘索要武器，正在锻造盔甲、盾牌、武器的火神似乎拒绝了维纳斯的要求，而维纳斯则居高临下地指责伏尔甘，饶有兴趣的是，在这一争执不下的时刻，可爱的小天使却从伏尔甘处拿了一把神剑送给维纳斯，平添了画面的戏剧性。这件作品造型严谨，人物刻画生动，维纳斯姣美的身体，被画家描绘得柔和流畅，而伏尔甘则是体魄强壮、身躯伟岸，这一对比，增加了画面的戏剧性色彩。

维纳斯为埃内向火神伏尔甘要武器

路易斯·拉格莱尼（Louis Lagrenée, 1725~1805 年）是一位法国画家。在 18 世纪的法国，拉格莱尼内享有长期而有声望的职业生涯。他出生在巴黎。1749 年，拉格莱尼赢得了罗马大奖赛，被资助去罗马学习古代和现代大师。1750 年

半人马涅索斯绑架得伊阿尼拉
（拉格莱尼）

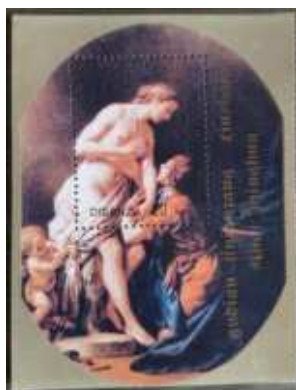
至 1754 年，拉格莱尼在罗马度过的四年非常有影响力；他特别喜欢 17 世纪博洛尼亚学派的艺术家的作品，如吉多·雷尼，后来由于他的作品与弗朗切斯科·阿尔巴尼（1578~1660 年）的相似之处，他获得了“法国阿尔巴尼亚人”的绰号。

1760~1762 年，拉格莱尼担任圣彼得堡美术学院院长。在返回法国后，拉

格莱尼经常在两年一度的巴黎沙龙展出，在皇家亚卡代米的队伍中不断上升。

1781~1787 年，他担任罗马法国议会主任，1804 年被任命为卢浮宫名誉馆长。

拉格莱尼留下的油画有 97 幅，创作题材几乎都是神话故事中的人物，精致、华丽，典型的洛可可风格。拉格莱尼的古典和神话题材的优雅绘画赢得了同时代人的高度赞扬，并受到收藏家的高度评价。

皮格马利翁与伽拉忒亚
(拉格莱尼)

拉格莱尼作品

黛安娜沐浴 (华托)

浴中的苏珊娜
(简·巴普蒂斯特·桑特尔)

让·弗朗索瓦·德·特鲁瓦作品

海格立斯与翁法勒
(勒穆瓦纳)

维纳斯的梳妆
(布歇)

出浴的维纳斯
(阿勒格兰)

2. 意大利人体（巴拉圭、匈牙利、马拉维等邮票多有表现）

塞巴斯蒂亚诺·里奇（1659~1734 年）是 18 世纪初活跃在威尼斯画坛的代表画家。里奇出生在威尼斯北方不远的贝卢诺小城，年轻时来到威尼斯，他酷爱旅游，性格活泼好动，他虽然属于威尼斯画家，但他走遍意大利的文化名城，他喜爱巴洛克画风，但始终采取研究和理智继承的态度。委罗内塞对他的影响较大，可以说他的个人艺术风格，是在巴洛克和委罗内塞艺术成就基础之上继承和发展起来的。其主要作品有《拔士巴沐浴》《巴库斯遇见阿里阿德涅》《智慧女神》等。

维纳斯和阿多尼斯（里奇）

维纳斯和萨提罗斯（里奇）

里奇作品

拔士巴沐浴（里奇）

苏珊娜和长老（里奇）

里奇作品

里奇作品

《拔士巴沐浴》是一幅色彩明亮的作品，画家充分综合了 18 世纪绘画艺术的特点。《圣经》中有关大卫王与部下之妻拔士巴的韵事，只是他展示美丽画面的一个借口，他无意识观众看到拔士巴进退维谷的处境。画中的人物形象极其诱人，中心人物是一位美丽的姑娘，周围是一群服侍她的婢女，正在为她作打扮，

有的擦脚，有的拿镜子，有的捧着茶水等等。这里需要强调的是拔士巴身后的两根柱子，给人一种很强的展现上部空间的感觉，这显然是受到了提香作品的启示。

雅各布·阿米戈尼（1685~1752 年）出生在意大利，中年以后长期浪迹欧洲其他国家作画，是位国际性画家。

拔士巴沐浴（里奇）

阿米戈尼作品

阿米戈尼 42 岁离开故乡威尼斯到巴伐利亚，54 岁移居伦敦，曾去过法国，受到法国兴盛的洛可可艺术影响。晚年 72 岁定居西班牙，成为西班牙著名的宫廷画家之一，直到逝世没有再离开西班牙。

阿米戈尼虽然深受洛可可艺术影响，但又不完全是洛可可风格的画家，画中有较多的古典主义风格倾向，《朱庇特和卡利斯托》是他的代表作品。

欢乐女神（阿米戈尼）

阿米戈尼作品

阿米戈尼作品

《朱庇特和卡利斯托》取材于神话故事，描绘的是朱庇特（古希腊神话中的神王宙斯）和卡利斯托幽会的场景。在神话故事中，朱庇特爱上了美丽的阿耳卡狄亚王吕卡翁的女儿卡利斯托，为了得以亲近她，朱庇特变成女神狄安娜（希腊神话中的月亮和狩猎女神）与她接触。作品中画家将风流神王安排在密林深处一个临时休息之地，他们带着箭与猎犬出外狩猎。实际上是借神话故事描绘男女谈情说爱情节，就这一画题之意乃属洛可可风格之列，画家将宙斯女性化表现，丰满曲线造型隆起的双乳，在这里，宙斯化成女神来与卡利斯托相会，因为他形象

善变，时而为鹅，时而为牛，时而又为黄金雨，他有个标志就是头上有神角。

乔瓦尼·巴蒂斯塔·提埃波罗（1696~1770年），意大利威尼斯画派画家。他善于绘图和运用色彩，在作品中融合了利用光线制造运动感的巴洛克风格以及洛可可式的欢乐气氛。提埃波罗在威尼斯、维尔斯堡及马德里的壁画和顶棚画是其杰出的作品。他对技巧的掌握也体现在其铅笔画、淡水彩画及小幅油画中。此类绘画作品许多是他的习作，包括《埃阿涅斯的颂扬》及《珀尔修斯与安德罗墨达》。

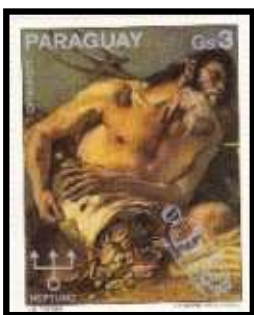

手捧红色金刚鹦鹉的妇女

提埃波罗在家乡威尼斯学习绘画。1719年他娶了画家弗朗西斯科·瓜尔迪的姐姐为妻。他们的两个儿子乔瓦尼·多梅尼克（1727~1804年）及洛伦佐（1736~1776年），后来成为提埃波罗的助手。1750年提埃波罗到维尔斯堡为主教的邸宅装修。6年后他成为威尼斯学院的第一任院长。从1762年到他去世，提埃波罗在马德里工作，负责装修王宫。

提埃波罗作品

尼普顿向威尼斯献礼

提埃波罗作品

提埃波罗作品

镜中的维纳斯（提埃波罗）

《花神的凯旋》是提埃波罗的代表作品，描绘花神在天使的伴随下归来。画家将花神和天使置于有古代希腊雕像的建筑前，这使画中雕像和画中神女的形象产生一个对比，使前景裸体形象更显出丰艳、柔软的肌肤真实感，背景的静态形象和前景由风动的衣裙造成运动感。画面华丽的色彩光芒四射，从这幅画中可见提埃波罗风格中的洛可可因素。在 18 世纪中期威尼斯就已经接受了法国洛可可艺术风格的影响，这是因为在威尼斯的传统艺术中早就有追求光色和豪华的享乐主义。提埃波罗的主要作品有《尼普顿向威尼斯献礼》《花神的凯旋》《阿波罗和达芙妮》等。

3、其他人体（越南、富查伊拉邮票有突出描述）

雷诺兹是英国 18 世纪伟大的学院派肖像画家也是油画家。1723 年 7 月 16 日生于德文郡的普林普顿，1792 年 2 月 23 日卒于伦敦。雷诺兹自幼喜欢绘画，1744 年进入圣马丁的莱恩学院，两年后画了他的第一幅重要作品《约翰·汉密尔顿上尉像》。5 年后到了罗马，同时访问了佛罗伦萨、威尼斯，认真地学习拉斐尔、科雷乔、提香和米开朗琪罗的绘画风格，后创建皇家学院并担任了院长，特别推崇米开朗基罗的画风。1769 年被封为爵士。作品庄严并具有历史画性质。1768 年，皇家美术学院成立时，他任首任院长。雷

诺兹推崇古希腊罗马和文艺复兴意大利的美术，在一系列讲演中宣扬“纯正”的趣味和法则，大力倡导“宏伟风格”。根据古典传统，用庄重风格表现严肃题材

阿莫尔解开维纳斯的腰带
(雷诺兹)

金星 (雷诺兹)

女孩 (雷诺兹)

约翰·彼得斯作品

是美术的崇高任务，历史画便是实现这一任务的最佳方式，这一直是雷诺兹的梦想。可现实的情况使他无法以历史画谋生，他只得用大部分精力绘制社会需要的肖像画。

德国画家提休拜因（Johann Heinrich Tischbein d.A, 1722~1789 年）出生于绘画世家，其家族在 18~19 世纪产生了多位优秀画师。提休拜因的画风有明显的

阿奇斯与迦拉蒂雅

洛可可痕迹，但他的写实手法仍具有德国绘画的特征。

《阿奇斯与迦拉蒂雅》的故事来自希腊神话，讲述了永恒的爱情与嫉妒的主题。独眼巨人爱上了年轻美丽的海中女神，但女神所爱的却是西西里牧人阿奇斯。妒火中烧的独眼巨人趁他们毫无防备的时候，用石块砸死了牧人。悲痛的迦拉蒂雅将阿奇斯变为河流，她自己又重新回归大海。画中的恋人在夕阳下相拥一起，青年牧人一手托着少女的脸腮、一手抚摸着她的乳房，缠绵于甜蜜的性爱之中，完全没有料到危险即将降临。

托马斯·庚斯博罗（Thomas Gainsborough, 1727~1788 年），18 世纪英国著名的肖像画家和风景画家，英式洛可可的艺术代表。庚斯博罗探求人物不拘形式的姿势和摆法，标志着一种新风格——英国式的洛可可肖像画的形成。在绘画技法上，庚斯博罗的作品充满奔放的节奏感，笔触轻灵，自然动人。

浴后（庚斯博罗）

本杰明·韦斯特作品

纵观洛可可艺术的人体作品，无论是人物、色彩、构图，都充满了脂粉气。在人体艺术这个领域内，由洛可可风格取代古典主义，十分符合当时宫廷贵族的欣赏趣味，致使洛可可的人体艺术风靡一时。

第十章 百花齐放、求新求异的新时代

19 世纪是欧洲艺术上百花齐放、流派纷起的巨大繁荣时期。由于科学技术与经济的飞速发展，艺术观念与审美趣味的多样，导致了各种画派林立，争放异彩的繁荣局面。无规则的求新求异和流派纷呈表明了新时代的艺术特征，这是欧洲美术从文艺复兴以后，走向的另一个艺术高峰。

此时的法国已完全取代意大利而成为欧洲艺术的中心，各国艺术家云集巴黎。各种艺术流派从巴黎产生并散布到欧洲其他地方。新古典主义、浪漫主义、现实主义和印象主义是该时代的四大辉煌。

1、新古典主义(法国、意大利、摩纳哥等国邮票精彩纷呈)

新古典主义是欧洲 18 世纪 50 年代至 19 世纪初令人瞩目的艺术运动，它力求恢复古代希腊和罗马艺术的历史传统或美学观点，与诉诸感情的，有时甚至是陷入毫无意义的精致的巴洛克美术、洛可可艺术相对立。

新古典主义人体艺术不同于 17 世纪以法国画家普桑等为代表的那种单纯强调理性、崇高和典雅的艺术趣味，而是舍弃个人情感，理智地、和谐地从事创作。题材庄严、重大，内容静穆、纯洁，造型严谨。强调素描的严格性和艺术形式的完整。选择歌颂人的题材，采用适于表现形体的形象，并向自然界探索模仿动作的形态。

新古典主义被 19 世纪的学院派视为典范，将严谨、雄伟和简单明了，加上精细的描绘以及清晰的形式和崇高的内容作为创作的要素，并使之长期成为正统，但同时又由于它对远古和异国的热烈憧憬和表达官能性感受的倾向，也使它成为浪漫主义的先驱。

约瑟夫·玛丽·维安（1716~1809 年），法国 18 世纪到 19 世纪初年的新古典主义画家。1775~1781 年任设在罗马的法兰西美术学院院长，后任法国皇家美

沐浴的希腊贵妇人（维安）

术学院教授。维安作画遵循古典主义原则：选择古代题材，以古代希腊罗马建筑作背景，人物装束希腊化，造成古典意境。即使描绘现实题材也融入古代意趣，人物装束、姿态动作模仿古典雕刻造型，显得呆板冷漠和理性。这些特征可在他的《贩卖孩子的商人》和《希腊姑娘用鲜花装饰熟睡的爱神》画中见到。

维安作品

达维特（1748~1825年）是法国画家，法国新古典主义的创始人，也是新古典主义艺术最具代表性的画家，他的人体作品在法国大革命期间成为绝对权威，安格尔等许多著名画家都是他的学生。达维特出身于巴黎一个中产阶级家庭，早期作品还带有布歇及洛可可风格的影响。1790年他加入雅各宾党，成为代表第三等级利益的社会活动家。1794年7月，大资产阶级发动政变，他被捕入狱。出狱后，他的画已改变立场，号召妥协、呼唤容忍了。《苏格拉底之死》是达维特的代表作品。

苏格拉底之死（达维特）

1789年，达维特为鼓舞革命者为信仰和真理而献身的精神，创作了《苏格拉底之死》。这幅作品描绘了哲学家苏格拉底死时的情景。被囚于狱中的苏格拉底，被判刑后饮鸩自杀，在这惊心动魄的瞬间，苏格拉底镇定自若，左手高举，表明信仰不变！周围哀恸的人们增添了画面的悲剧性。新古典主义的手法，使

画面获得了凝重、刚毅、冷峻的艺术效果。

1799年11月雾月政变建立了拿破仑统治，达维特为拿破仑创作了一系列歌功颂德的作品。1814年，拿破仑帝国崩溃，波旁王朝复辟，达维特又遭冷落……

由于达维特左右摇摆的政治立场，使他在对立的两方面都失去了尊严，然而他的作品却光辉夺目。其主要作品有《马拉

萨宾女人（达维特）

之死》《萨宾女人》《维纳斯与被三美神解除武装的马尔斯》等。

网球场誓言（达维特）

马拉之死（达维特）

帕里斯和海伦的爱情
（达维特）

古典主义雕塑的代表人物是意大利的卡诺瓦（1757~1822年）。古典主义雕塑比古典主义绘画简洁得多，它主要是在人体形象的刻画和人体动态间再现古典主义的美学原则。尽管他们都以希腊为楷模，实际上，从他们的创作看来，却是过度贵族化和理想化的。力求再现贵族的高雅趣味是古典主义的阶级性，在人体的塑造上也同时失去了希腊人的质朴而变得过于精致。

大力神（卡诺瓦）

美惠三女神（卡诺瓦）

卡诺瓦一生来往于意大利和法国，对古希腊雕像顶礼拜，力求在大理石上重现女性的端庄和优雅。卡诺瓦作品中的女人都有希腊式的直鼻梁，流畅的人体曲线，光滑如凝脂的肌肤，容颜可人，性情温柔。最著名的作品是为拿破仑妹妹作的肖像《扮成维纳斯的宝丽娜·波尔凯赛·波拿巴》。

拿破仑的妹妹扮成美神维纳斯，半裸着上身，斜靠在床垫上，左手拿着一个苹果搁在大腿上；身着希腊式长袍，神态自然端庄，是古典主义和肖像写生结合的范例。卡诺瓦的主要作品有《爱神与普赛克》《扮成维纳斯的宝丽娜·波尔凯赛·波拿巴》《美惠三女神》等。

扮成维纳斯的宝丽娜·波尔凯赛·波拿巴
(卡诺瓦)

《爱神与普赛克》：相传有一位国王和王后生了三个美丽的女儿，最小的 Psyche 尤其因为她的美貌而闻名。维纳斯非常嫉妒她，便命令丘比特去惩罚她。然而丘比特一见到 Psyche 便深深爱上了她，并使她成为自己的妻子。后来，维纳斯加害于她，在丘比特误解她离开时，

爱神与普赛克 (卡诺瓦)

使睡眠鬼附在了 Psyche 身上，使她成了一具睡尸。后来，丘比特发现 Psyche 僵睡在地上，便从她身上抓起睡鬼，重新装回睡眠鬼逃出的瓶子里。丘比特原谅了她，维纳斯也原谅了她。众神被她对丘比特执着的爱情感动了，便赐她一碗长生不老羹，并封她为女神。就这样，Psyche 与丘比特终于结为伉俪。

卡诺瓦作品

卡诺瓦作品

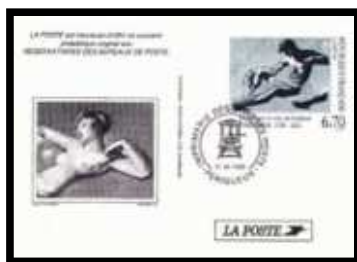
卡诺瓦作品

皮埃尔·保罗·普吕东是法国画家，1758年4月4日出生在法国克吕尼市一个石匠家庭。早年从画家德沃热学习。1780年去巴黎，那里新鲜的艺术空气

加速了他的成长。在巴黎的三年期间，他接受了古典主义追求“理想美”的思想，终于在第戎的一次罗马奖绘画竞赛上成为一名佼佼者。

1784~1789 年到罗马留学，在那里又受到文艺复兴诸大师的画风的影响，研究达·芬奇、柯雷乔等人作品，艺术上追求古典美，富于感情色彩，注重明暗谐调和色彩的美，尤其擅长利用侧面

光突出形体，造成朦胧飘忽、耐人寻味的意境。其题材主要选自神话和寓言，如《约瑟芬皇后在花园里》《西风卷走波塞琪》《正义与复仇》。作品中古典主义风格与 18 世纪亲切、优雅情调结合，带有浪漫主义倾向，在素描、版画和插图上有一定造诣。

普吕东作品

维纳斯和阿多尼斯

普吕东作品

诱拐普赛克（普吕东）

《约瑟芬皇后像》是普吕东的代表作品。皇后约瑟芬是拿破仑的妻子，由于画家得到拿破仑的器重而允许为他妻子画像。画家为了表现皇后的美丽、端庄，曾反复研究画了大量的草图，最后于 1805 年完成这幅传世肖像杰作。

画家将皇后安排在马尔梅松城堡花园一角的树林间，皇后斜靠在石椅上，左手托着头陷入沉思之中，她上身着袒胸露肩的透体薄纱长裙，一条红色镶着花边的大氅垫着石椅又翻盖在膝上，画家着重描绘皇后修长丰满圆润的身体，突出那娇嫩的肢体和胸部，借

约瑟芬皇后像
(普吕东)

以表现古典美质，但没有洛可可那种宫廷妇女的华贵气息。人物面貌和神情及所处的环境，隐含一种冷落感，约瑟芬那深思的面容，似乎在向世人表白她无法诉说的心境。古典主义画家普吕东在这幅肖像中，表明他已迈向浪漫主义。

安格尔（1780~1867年）是法国画家、达维特的学生，是法国新古典主义杰出的也是最后的一位代表人物。新古典主义艺术风格和美学原则在安格尔手中取得了登峰造极的成就。他的作品追求严谨的古典形式美，表现出和谐、典雅与规范的精神，成为学院古典主义的代表。

朱庇特与忒提斯
（安格尔）

俄狄浦斯之谜
（安格尔）

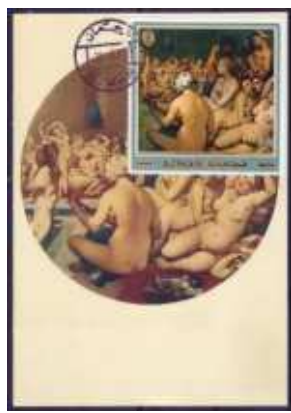
浴女
（安格尔）

安格尔曾两次前住意大利，受到文艺复兴时期艺术的启示并崇拜拉斐尔；回国后致力于古典艺术的实践与创造，曾任法兰西美术学院院长。他一生经历了法国大革命的所有重大事件，但从未在作品中作出主动的反映。他的古典主义艺术已远离社会现实，失去了其老师达维特绘画中那种坚强与活力的表现。安格尔追求造型上的完整与美化，在拉斐尔的作品中他找到所有的美，并将这种美融化于自然形象之中。

安格尔毕生探索女性裸体题材，对描绘女性人体表现出真正的热情。他“崇尚自然”的特征，在很大程度上是通过他对女性人体的激情展现出来的。安格尔的作

维纳斯（安格尔）

土耳其浴室（安格尔）

品重素描而轻色彩，典雅精美，强调形式美。素描成就很高，肖像画也较出色。其主要作品有《泉》《大宫女》《瓦品松的浴女》《土耳其浴室》等。

大宫女（安格尔）

土耳其宫女与女奴（安格尔）

洛哲营救安吉利卡（安格尔）

《泉》是安格尔的代表作品。安格尔从 1830 年在意大利佛罗伦萨逗留期间就开始创作《泉》，但一直没有完稿。二十六年以后，当他已是七十六岁高龄时才画完此画。这幅画是安格尔的得意之作。“泉”把古典美和女性人体的美巧妙地结合在一起。出色地表现了少女的天真的青春活力，是他毕生致力于美的追求的结晶。这虽是他晚年的作品，但所描绘的女性美姿却超过了他过去所有的同类作品。“泉”也是西欧美术史上描写女性人体的优秀作品之一。由此可见，安格尔的造型力纯粹是对现实的一种感性的占有，在他的构图创作中，只有当他的可能拜倒于女人面前时，他才创造了真正的艺术作品。

泉（安格尔）

《泉》美在灵透自然，纯真无邪，西方少女的纯美在此一览无余。她给人以无限的遐想，不尽的怀思。

布格罗作品

威廉·阿道夫·布格罗（1825~1905 年）是 19 世纪上半叶法国学院派画坛最重要的人物。曾先后在安格尔画室、法朗索瓦·爱德华·皮柯特工作室接受训练，后入巴黎国家高等美术学院以及到罗马进修。1875 年在巴黎朱利安美术学院教学，1888 年成为巴黎国家高等美术学院教授。

布格罗在他时代，被美术学界认为是世界上最了不起的画家之一，他在比利时，荷兰，西班牙，英国

和美国也获得了广泛的名望和影响力，并得到极高评价。但同时，他又遭到先锋派主义者的斥责和攻击。

布格罗画风唯美，擅长创造美好、理想化的境界。题材多为神话、天使和寓言。布格罗迎合新兴资产阶级的价值观和美学趣味，其作品以高度完整、技法全面的写实主义和表现多愁善感的题材为特征。他善于表现神话和古典背景中的女性裸体，一生获得过多种荣誉。他正统守旧，不主张探索创新。在人物造型处理上，为了追求高度的优美而舍弃创新的精神，因而完全流于保守与俗艳。

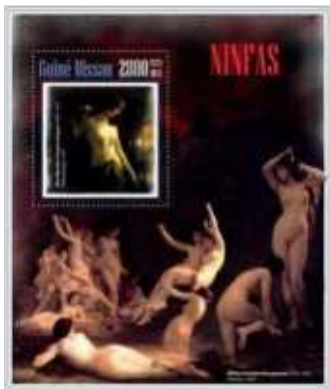
布格罗创造了一个被理想化的世界，他那几乎近似照片的写实绘画风格受到富有艺术赞助人的欢迎。在布格罗的画作里，女性的形象非常恬美，有女神，仙女，妇女和农村姑娘等人物。其环境多为乡间丛林，宁逸静瑟。布格罗是个十分多产的画家，在他漫长的艺术生涯中，留下了 800 多幅绘画作品，且题材范围极其广泛，从古典神话、宗教和世俗场面一直到人物肖像，他晚年以拉斐尔前派的风格画了一些宗教画。《宁芙与萨提尔》《维纳斯的诞生》《春天的来临》等都是其代表作。

海浪（布格罗）

布格罗作品

布格罗作品

傍晚心境（布格罗）

维纳斯的诞生（布格罗）

伊凡诺夫（1806~1858年）是俄罗斯画家，12岁入彼得堡美院学习，父亲为美院教授。伊凡诺夫曾游学德国、意大利，后定居罗马。反对泥古守旧，注重表现人物的性格特征和丰富的自然色彩。以基督教题材为主作画。其主要作品有《基督出现在人们面前》《柏勒罗丰出发去杀死喷火女怪客迈拉》等。

基督出现在人们面前（伊凡诺夫）

莱顿（1830~1896）是英国画家，皇家美术学院院长，是英国维多利亚时代最有声望的学院派画家。他的古典唯美的艺术风格标志着英国绘画艺术的最成熟阶段。

莱顿潜心研究意大利文艺复兴大师的技巧及古希腊、古罗马的雕塑，追求严谨、典雅画风。他的绘画以其华美的艺术风格成为英国学院派继雷诺兹之后最主要的代表，被视为维护传统艺术的

浴女（莱顿）

岸边的女神（莱顿）

泰斗。其主要作品有《洗浴的普赛克》《火红的六月》《站着的裸体》等。《洗浴的普赛克》是莱顿的代表作品。

普赛克是希腊神话中传统的人类灵魂的化身。她以少女形象展现，曾和爱神

等待（莱顿）

洗浴的普赛克
（莱顿）

厄洛斯相恋，几乎每晚在宫殿幽会。后因违犯爱神前约，从此找不到她所爱的厄洛斯。经过种种苦难才得以和厄洛斯重聚，结为恩爱夫妇。画家用普赛克这个少女形象并把她置于入浴时刻，只是为了描绘美。这种美与法国安格尔所追求的“理想美”如出一辙，别无他意。学院派长期以来所嗜好的描绘题材是展示古典的“完美”。莱顿在这里把普赛克处理成转侧面全裸形

象，背景取古希腊风格的建筑，这间浴池似乎异常宽敞。少女脱去身上的薄纱长裙准备下水。脚下衬了一条蜜黄色的衣巾，借以加强少女裸体的线条美。莱顿以充实的古典主义审美观，尽情描绘了普赛克举臂回眸的婀娜之势。这不仅展现了属于学院派的艺术热情，也展现了画家对裸女入浴这一类传统题材的独特的造型想象力。

让·莱昂·热罗姆（1824~1904年）是法国19世纪学院派的著名画家和雕塑家，表面上他是新古典主义的继承者，实际上他是浪漫主义的热衷者。虽然热罗姆并不有意识地在作品中探进浪漫主义的色彩，但是在古典主义严谨的构图、色彩之中所表现的强烈的东方情调，异国气氛，又不得不让人感到他的浪漫主义倾向。热罗姆于1856年曾远赴埃及和近东旅行，对东方

文化发生浓厚的兴趣，并因此画了许多描绘埃及和近东风土人情的作品。在巴黎沙龙展出后，轰动一时。1868年，他又随地质学家们穿过西奈沙漠，到达开罗的亚历山大港。这次游历，非常艰险，但是东方文化留给画家以深刻的印象，他对阿拉伯市场，土耳其浴室及宫女的沐浴，伊斯兰的宗教仪式，以及东方的具有某种神秘色彩的闺阁，这些在欧洲人的眼里深感神秘又深感奇特、有趣和美的事物，十分迷醉，感为深具魅力，从而频频入画，绘制了不少充满东方情味的佳作。其主要作品有《拍卖奴隶》《法庭上的美丽涅》《后宫露台》等。

艺术家雕刻塔纳格拉
（热罗姆）

洗脚的女人
（热罗姆）

拍卖奴隶（热罗姆）

斗鸡的希腊青年（热罗姆）

宫女（热罗姆）

《法庭上的美丽涅》创作于1861年。在审判时，辩护师希佩里德斯让被告在众目睽睽之下揭开衣服裸露躯体，并对着在场的501位市民陪审团成员说：难道能让这样美的乳房消失吗？最后，法庭终于宣判被告无罪。画面上，美丽涅处于中心突出位置，以臂

法庭上的美丽涅（热罗姆）

遮脸表现了刚被掀开衣裳的一刹那。美丽涅的通体红色在辩护师蓝色的烘托下显得格外鲜艳，后景和中间的幽暗部分的处理把女主角凸显出来了。她显得异常洁白、妩媚、完美无瑕。她的动势是典型的希腊式，微微扭动的身子，使曲线的韵律更加丰富。由于当众裸露，她这下意识的遮掩动作使感情得到了升华。美丽涅的表情楚楚可怜，且有几分别扭，显得分外娇媚动人。站在一旁的辩护师的姿势和表情异常严肃、坚定，美的高尚和不可亵渎的意志均在他的姿势、表情中得到体现。众法官的怜悯、领悟或者贪婪、呆滞的目光，以及坚定的举止或失措的表情，充分显示了在美面前的人生诸相以及人性的复杂与矛盾。与此同时，也体现了希腊时期所崇尚的“美”的主题——美的纯洁、美的神圣以至美的不可战胜的力量。

弗朗索瓦·热拉尔（1770~1837年）是法国新古典主义绘画的杰出代表，达维特的得意弟子之一。他主要以流行的肖像画著称，由于他所画的肖像都是欧洲名人，尤其是一些法兰西第一帝国和王政复辟时期的要人，因而名声很大。

雷卡米埃夫人
（热拉尔）

普赛克接受爱神的初吻
（热拉尔）

热拉尔的主要艺术贡献是在肖像画上。在画坛上，他是以一个流行的肖像画家的身份，被拿破仑宫廷聘为上宾的。他除了能画一手俊美的肖像之外，在上流社会还能言善辩，举止高雅，风度翩翩而闻名。他既被当时的革命党人所喜爱，也受拿破仑一世及其周围朋党的夸赞。拿破仑

垮台后，他很快又做了路易十八的宫廷画师，在他成为复辟王朝的红人时，立即又属于处在反动时期的法兰西学院的代表人物。1819年，他受封为男爵。晚年，得到查理十世的庇护，1830年，受聘为巴黎先贤祠作天顶画。

总结这位画家的一生，作为达维特新古典主义绘画的后继者，他比他的老师更加官方化了。除此之外，也应看到热拉尔对于肖像画的独特贡献，他画的一些贵妇人肖像如《勒尼奥·德·圣·让当热利伯爵夫人像》《伊萨贝及其女儿》以及为约瑟芬和玛丽·路易丝两位皇后所画的肖像等，使他青云直上，直至成为马尔梅松堡的特邀画师和维也纳会议的特聘画师，最后上升为皇帝陛下的私人画师以及后来的几位国王的画师。

史达尔夫人（热拉尔）

亚历山大·卡巴内尔（1823~1889年）是法国19世纪后半期在巴黎最“走红”的学院派画家。1845年，22岁的他即获得罗马大奖。1863年，也即他完成《维

卡巴内尔作品

耶弗他的女儿
（卡巴内尔）

回声（卡巴内尔）

纳斯的诞生》的这一年，他被选为皇家美术学院的院士。拿破仑三世在1863年的巴黎沙龙（Paris Salon）买下他的《维纳斯的诞生（Birth of Venus）》确立了他的声名。《维纳斯的诞生》曾被批评为“画了一个粉嫩光滑，放荡而又肉感的裸体。”当然，他画的维纳斯比不上波提切利的维纳斯那么清纯，也不如布格罗画的维纳斯那么端庄健康，只能说是过分慵懒、娇媚了，还谈不上“放荡”。而且睡在海面上的姿态是画家的创造，色彩的明亮和小爱神的飞舞，都给人以愉快、欢畅的感受。他和布格里欧等人一起组织了每年一度的沙龙展览，保证了学院派的美术作品经常展出，继续发展。在卡巴内

尔的作品中寄寓了他的人文主义理想，常以饱满的构图强调一种深刻的内涵和装饰性，突出一种醉人的浪漫气息，渲染了生命主题的诗性。

《维纳斯的诞生》完成于 1863 年，属布面油画，画作大小 225 厘米 × 130 厘米，现藏于奥赛博物馆。画中女神维纳斯全身赤裸躺在海面上，姿态妖娆慵懒，隐隐有些诱惑。小爱神在女神上空飞舞，整个画面色彩明亮，给人一种欢愉的感受。在 1863 年的巴黎沙龙，拿破仑三世买下了卡巴内尔的这幅《维纳斯的诞生》，这使这幅画及其作者声名大噪。但随着印象派成为主要艺术风格，批评家们对卡巴内尔这幅学院派作品批评不止，如“画了一个粉嫩光滑、放荡肉感的裸体”等等嘲讽不少。

维纳斯的诞生（卡巴内尔）

伊丽莎白·路易丝·维热·勒布伦（1755~1842 年）是法国著名的女画家，历史上少有的女性画家中最为成功的一位，她也是当时巴黎上层社会最有魅力的女性之一。勒布伦出生在一个艺术之家，其父是有名的肖像画家巴斯特尔·维瑞。师承名画家格瑞兹，后来嫁给画家和画商的勒布伦。家庭、师长和丈夫的熏陶、教育与帮助贯穿维热 - 勒布伦的一生。

画家和她的女儿
（勒布伦）

画家和她的女儿
（勒布伦）

1779 年开始为王后玛丽·安托瓦妮特画肖像，成为玛丽·安托瓦妮特王后的画家和朋友。这些给年轻而又漂亮的勒布伦带来极大的荣誉和地位，从此踏入了巴黎的上层社会，皇室和贵族纷纷请她画像。以至法国大革命后她流亡国外，欧洲各国的皇室和贵族们都以能得到她所画的肖像而感到荣幸。在法国，勒布伦曾被选为法兰西皇家绘画雕塑学院院士，在国外，许多著名的艺术院校都聘请她为“荣誉教师”。在 1783~1789 年之间，是勒布伦最有创造性和多产年代，这期间她展出的肖像和历史作品的数量，超过当时巴黎高等艺术学院两年

一次的艺术沙龙的数量。即使在流亡期间也没有停止绘画，1801 年返回巴黎后，勒布伦仍致力于肖像画。一生共创作了八百多幅作品，其中大多是肖像画。是一位非常勤奋而多产的画家。

生活在洛可可年代的勒布伦，没有追随那种浮夸、矫揉的画风，而是勒布伦作品致力于人物的外形特征、人物性格的刻画。女性画家特有的细腻、精致、优雅和丰富的感情跃然于画上，笔下的各式人物充满个性、真实和感人。给当时的法国画坛带来一股纯朴、清新而富有古典韵味的气息，把法国绘画引向新古典主义之路。

跪妇习作（勒布伦）

勒布伦作品

泰德玛作品

泰德玛（1836~1912 年）是英国皇家学院派画家中的世俗装饰大师，他把拉斐尔前派掀起的古典主义风潮推向前进，首先以饱含情韵的笔触描绘着梦幻般的古典世俗题材，并使得这种题材创作发展成为维多利亚时代艺术的中心。他生于荷兰，而且只在三十多岁的时候来英国待过，然而，1873 年泰德玛获得了英国国籍。这位伟大的亲英派画家，不仅是英国皇家艺术学院的重要创始人之一，更在 1899 年获颁骑士爵位。

《古罗马浴室》画中描绘的是浴后休息中的裸女形象，为加强横卧的裸女的线条与肌肤美，有意在她身下衬了一块兽皮，使形象美感带有野性魅力。裸女舒展横卧榻上，背景淡雅，手持羽毛扇，表现了古希腊罗马时期贵族的洗浴时尚。画家对细节的描绘与处理是精心的，虽然比较完美，但有着明显的臆造与人工成分。

古罗马浴室（泰德玛）

阿尔伯特·约瑟夫·摩尔（1841~1893 年）出生在英国约克郡一个著名的艺术家庭。父亲威廉·摩尔和哥哥亨利·摩尔（著名风景画家）引导他走上了艺术创作的道路。19 世纪 50 年代，他到了伦敦，先在肯辛顿艺术学校学习，后考入英国皇家学院，1860 年前往巴黎和罗马深造。渐渐地，摩尔形成了着色轻柔，线条细腻的独特风格，在维多利亚时代的画家中也显得十分突出。他的大部分作品都是以古希腊和古罗马的休闲人物为主人公，人物形象明显受到希腊风格的影响。

夏夜局部（摩尔）

《夏夜》是摩尔的代表作品。他终于取消了他大量作品中作为背景的那堵墙。

他把它变为交织的花串和一个露天棚架的金银饰柱。他那与外界隔绝的、人工的环境让位给一种紧紧联系着人类场景和自然的背景。花环后有苍白的云浮在海面漆黑的天空中，光线破水而出，从倾倒的人体直到远方的一座海岛。为了创作此画，摩尔当年几乎什么也没展出。事后有人赞赏

维纳斯（摩尔）

地认为：“他总保持他作为纯粹艺术家的本色，总追求最好并坚守原则——他自己的艺术原则。”

新古典主义是个庞大的阵营，除了上述人物外，还有许多优秀大师，如盖兰、勒尼奥、特里奥松等均是表现人体的优秀大师，其作品同样给人们留下了深刻印象。

巴龙·让·巴蒂斯特·勒尼奥（1754~1829 年）是 18 世纪末至 19 世纪初法国著名新古典主义画派画家。巴龙·让·巴蒂斯特·勒尼奥 1754 年 10 月出生于巴黎，小时候在海上的一艘商船上生活。15 岁的他的绘画才能引起了人们的关注。他的第一个老师是历史画家 Jean Bardin，1768 年老师把他带到罗马，于 1772 年又回到巴黎。1776 年，以《亚历山大和底奥日纳》（Alexandre et Diogène）一画获法国“罗马奖”。

帕里斯的评判（勒尼奥）

前往罗马学习期间，与法国著名画家大卫（Jacques-Louis David）同学。1782 年，荣获法国美术学院院士学位。

《三女神》是勒尼奥的代表作品。这幅作品，强调三位女性裸体组织在一起的形式意味；画家将他们描绘得身材修长，体态匀称，三种姿态分别显露女性身体曲线的和谐流畅，展示出一种生命之美；整幅作品色彩单纯，素描关系微妙，造型准确。

画家将三个不同情绪、不同姿态，不同角度的女裸体组织起来，谓之三美神，其实是对女性裸体美感的肯定，是对艺术美的肯定。

三女神（勒尼奥）

皮埃尔 - 纳西斯·盖兰（1774~1833 年）法国新古典主义画家和石版画家。

伊里斯和莫菲（盖兰）

盖兰曾师从于勒尼奥，尔后的浪漫主义大师席里柯和德拉拉克洛瓦等画家，都曾在盖兰的画室里学习过。自 1822 年，也就是画家 48 岁开始，他领导着罗马的法兰西学院。

《伊里斯和莫菲》是一件属于古典主义法则的绘画作品，但充满了浪漫主义的自由想象。小天使拉开了帷幕，使神女莫菲看到了熟睡的伊里斯，了却了相思相爱的心愿。画面上的莫菲，裸体端坐云端，伊里斯则横卧睡榻，酣然入梦。其色彩关系、素描处理、造型特点以及明暗对比，手法高超，使这幅作品显得统一完整。

年轻女孩半身像（盖兰）

让 - 雅克斯·黑内尔作品

保罗·德拉罗什作品

在洞穴中躲避风暴的
宁芙局部（波因特）

宁芙（希米拉德斯基）

詹姆斯·普拉迪尔作品

丘比特和三女神（托瓦尔森）

约翰·威廉姆·沃特豪斯作品

让·巴蒂斯特·玛丽·皮埃尔作品

牧羊人中的阿波罗（戈特利布·希克）

夏夜（摩尔）

海浪和珍珠（保罗·博德里）

河边的裸女（库特）

梅里·约瑟夫·布隆代尔作品

2、浪漫主义（法国、西班牙、巴拉圭邮票有重点展示）

浪漫主义是欧洲 18 世纪末到 19 世纪的上半期兴起的文化运动。在艺术领域，浪漫主义立场反对权威、传统和古典模式，是对 18 世纪古典主义的朴素、客观和平静的一种自觉反抗。浪漫主义人体艺术以法国为中心，在画家德拉克罗瓦的作品中达到顶峰。

浪漫主义的特点是：注重以现实事件为题材，强调人的激情与理想追求，张扬个性精神和思想解放。浪漫主义强调感情与幻想，不重理性，个性重于共性，色彩重于素描。浪漫主义在绘画形式上的特征是：强调奔放豁达的风格和内在力量的迸发，强调大胆剧烈的运动与构图，饱满充实的色调和流畅激动的笔触，摒弃学院派的僵化教条与呆板模式。

戈雅（1746~1828 年）是跨越了两个时代的西班牙画家，他是继委拉斯凯兹之后代表西班牙艺术，对欧洲 19 世纪浪漫主义和现实主义艺术起着巨大推动作用的画家。

戈雅研究过委拉斯凯兹，曾游学罗马。早年作过宗教壁画和挂毯设计，后为皇家美术学院院士，宫廷首席画家。具有高度的爱国主义热情和正义感，有极强的写实能力，但又善于使用幽默和夸张的手法。作品中体现出作者深刻的思想性，以及现实主义和浪漫主义并存的特征。早期色彩鲜艳明朗，后期浑厚、深沉，并注重人物性格的刻画。其代表作品是《裸体的玛哈》。

戈雅作品

戈雅作品

死去的女儿（戈雅）

《裸体的玛哈》油画是戈雅于 1798~1805 年所作的代表作之一。该作品描绘了人体美的高度和和谐，是一曲女性生命的赞歌。画中玛哈斜躺在绿色土耳其长椅上，姿态动人，容貌姣美，充满青春活力，她舒展的姿势表现了人物内在的精神状态。戈雅以透明的暖色调照亮了白色的服装，柔和的衣纹自如舒卷，笔触细微而流畅，展示了他高超的写实技巧。

裸体的玛哈（戈雅）

席里柯（1791~1824 年）是 19 世纪法国浪漫主义绘画的先驱，1791 年生于里昂，1824 年逝世于巴黎，年仅 33 岁。他曾游历意大利，受过古典主义影响，崇拜米开朗基罗，也去过英国。作品富有激情，有强烈的运动感，石版画也有造诣。其主要作品有《梅杜萨之筏》《男人体》等。

梅杜萨之筏（席里柯）

席里柯作品

德拉克罗瓦（1798~1863 年）是法国画家，浪漫主义的主将，美术史上少有的巨匠之一。它继承和发展了文艺复兴以来欧洲各艺术流派，包括威尼斯画派、荷兰画派、鲁本斯等艺术家的成就和传统，并深深影响着之后的艺术家，特别是印象主义画家。

西奥岛的屠杀
(德拉克罗瓦)

萨丹纳巴勒斯之死
(德拉克罗瓦)

德拉克罗瓦不但尊重当代进步艺术家，而且极为推崇古代艺术大师。他之所以能进入艺术之门，得力于他的舅舅里兹内尔的帮助。作为大卫的学生的里兹内尔发现了他的艺术才能，鼓励他于 1816 年进入美术学院盖兰画室学习。在那里他认识了浪漫主义

的先驱席里科，并深受其影响。他与历史画家格罗和保皇派画家热拉尔交往；他博览群书，特别喜欢但丁、莎士比亚、拜伦和司各特的作品；他为歌德的《浮士德》作的插图深受老年歌德的赞颂；他盛赞米开朗琪罗、提香、伦勃朗、委拉斯凯兹，特别崇拜鲁本斯和康斯特布尔；他与诗人波德莱尔有着亲密的友谊，对莫扎特的天才赞叹不已。只要拿起画笔，他的浪漫主义激情就像火山一样迸发出来，发出巨大的呼啸，他画画就像狮子吞食猎物一样，一气呵成，所以人们把他叫做“浪漫主义的狮子”。

裸女 (德拉克罗瓦)

裸女 (德拉克罗瓦)

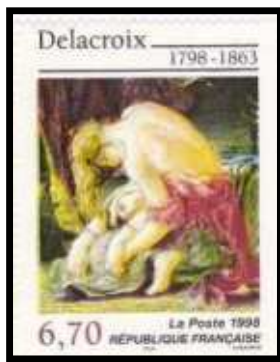
奥菲莉娅之死 (德拉克罗瓦)

《自由引导人民》是德拉克罗瓦的代表作品。1830 年 7 月在法国巴黎爆发了法国人民推翻波旁王朝的革命运动，德拉克罗瓦被人民在汹涌澎湃的街垒战中表现出来的英勇行为所感动。当年就创作了这首有如战斗进行曲的名作，用浪漫主义手法，从而再现了巴黎巷战的激烈景象。画面的主题是一个象征法兰西共和国的自由女神，高擎起三色国旗召唤着人民，从自由女神那里吸取力量，从而

使全国上下举刀持枪紧紧跟随，踏着烈士的血迹奋勇前进，表现了全国人民同仇敌忾的战斗精神。这幅画构图奔放而生动，色彩鲜明而沉郁，气氛热烈而激昂，具有深刻而巨大的感人力量，成为浪漫主义画派的典型作品。

自由引导人民
(德拉克罗瓦)

德拉克罗瓦作品

德拉克罗瓦作品

德拉克罗瓦是古典主义安格尔的死敌，作品激情洋溢，笔法奔放不羁，色彩鲜艳，对比强烈，并有丰富的想象力，强调构图气势和人物动态、情感的表达。其主要作品有《自由引导人民》《西奥岛的屠杀》《萨尔丹纳巴勒斯之死》等。

吕德（1784~1855年）和卡尔波（1827~1875年）都是法国人，浪漫主义雕塑家。与渲染恐怖与激情的浪漫主义绘画相比，浪漫主义的雕塑要平和得多，虽然有时也有高昂的激情，但它更多地保留了古典的美。浪漫主义雕塑去掉的是古典主义的庄严、典雅和平静的不真实，取而代之的是轻松自然和欢愉。吕德的主要作品有《戏龟的那不勒斯鱼童》《马赛曲》《守护女神宰牛》等。卡尔波的主要作品有《舞蹈》《乌戈利诺和他的儿子们》《托举天体的四大洲》等。

托举天体的四大洲
(卡尔波)

马赛曲 (吕德)

花神 (卡尔波)

浮雕《马赛曲》，是一座歌颂法国大革命的史诗性作品，是无与伦比的纪念碑，它那巍峨磅礴的气势长久地震撼人心。吕德用自己超凡的想象和艺术构思，将一堵石墙变成了一个英雄史诗般的幻想，编织成巨大的火焰般的意境。《马赛曲》被安放在法国爱德华广场的大凯旋门上，是法国人民热爱和平、自由的不朽象征。

《舞蹈》，大理石雕像高 330.2 厘米，法国雕塑家卡尔波创作于 1865~1869 年，现位于巴黎歌剧院正面。

整个《舞蹈》群雕像再现出一种热烈的音乐气氛。青年男女舞者翩翩起舞。这一幅群体人物的动作表现，中央人物直立双臂高举，右手摇着手鼓，造成向外放射的动向线。包括面部表情所构成的形体也是向外开放的，因而产生了奔放、欢快的感觉。一群少女围绕着中央人跳舞，动作豪放，充分显示出狂欢的气氛。在形式上，一群舞者的人物拉起的手臂组成一个圆弧形，把向外放射的形式收拢起来，使形体的自由跳动统一于浮雕的整体范围内，因而使浮雕在有限的空间里展示着无限的生机勃勃的运动。

舞蹈（卡尔波）

这件雕塑具有装饰性与圆雕塑的双重特征，彼此紧密结合，背阴处还作了半人半羊神，使之具有一定程度的神话色彩。观赏者在欣赏这一组雕塑人物时，会顿感参加跳舞的不仅是这几个雕像人物，而联想到圈外还有更多的人物在欢快地环跳着。此外，神话人物的野性被压缩到最低限度，代之以山林女神宁芙的是几个天真活泼的少女形象。由于它那旋转性的律动与青春狂欢的运动组合，巴黎人把它美誉为“天使的舞蹈”。

夏赛里奥（1819~1856 年）是法国兼容两大不同绘画流派的画家。新古典主义画家安格尔生前与同时代的浪漫主义大画家德拉克罗瓦视同路人，两人针锋相对，几乎不能共桌议事。夏赛里奥

沉睡的女神（夏赛里奥）

是安格尔的学生，他的创作既有德拉克罗瓦的那种诗与文学味，也具有他的老师所显示的那种优美高雅的格调。夏赛里奥的艺术生涯短暂，由于肺病，37岁时离开了人世。其主要作品有《化妆中的伊斯帖》《被束缚在峭壁上的仙女》等。

夏赛里奥在《化妆中的伊斯帖》中，用心描绘一个梳妆的半裸少女，以细腻而柔和的笔触精心地描绘完全袒露的少女胸怀，丰润的双臂和圆浑的身体都极富魅力，同时以分立两侧的侍女作陪衬和肤色对比，具有西方式的东方情调。画家以冷绿色为背景基调，使画面罩着一层宁静和谐美感，内含一种开放的热情。

化妆中的伊斯帖（夏赛里奥）

作为安格尔的崇拜者，夏赛里奥却具有一颗浪漫主义的灵魂。在色彩方面，他早就致力于对德拉克罗瓦作品的研究，夏塞里奥的作品既有德拉克罗瓦绘画的诗意与文学内涵，也有安格尔优美高雅的格调。他爱好神话题材，借以发挥他的艺术优势。在《被束缚在峭壁上的仙女》，正是这样的作品。

伯恩·琼斯（1833~1898年）是新拉斐尔前派最重要的画家之一，他是拉斐尔前派理想的热情支持者与实践者。拉斐尔前派艺术中中世纪的神秘的元素深深吸引了原本就喜爱神话传说的琼斯。琼斯以亚瑟王传说，圣经故事，希腊神话为主题创造了一大批充满浪漫主义情调的杰作。清晰的肌肉描绘，无力的姿态和中性的人物造型是琼斯画风的特点，他用这些要素创造出了一个非人间的、超世俗的艺术氛围。其主要作品有《命运的车轮》《海中深渊》《宽恕之树》等。

梳洗的女子（琼斯）

宽恕之树（琼斯）

琼斯作品

安东尼·维尔茨（1806–1865）是比利时浪漫派画家和雕塑家。维尔茨是一个鲜为人知的浪漫主义艺术家，他出生在迪南一个相对贫困的家庭，他在1820年进入安特卫普艺术学院。他曾经在1832年赢得了罗马大奖赛。回国后，他在比利时受到了热烈的欢迎。他的最后一个工作室变成了他作品的博物馆。比利时政府购买了一块土地，并出资建造了一个巨大的大厅，以容纳这位画家的不朽作品。

安东尼·维尔茨作品

安东尼·维尔茨作品

安东尼·维尔茨作品

浪漫主义阵营除上述大师外，还有勒菲弗尔、布莱克、比亚兹莱、富塞利等。

弗朗切斯科·海耶兹作品

约翰·海因里希·富塞利作品

路易斯·里卡多·费雷罗作品

三女神之舞（卡尔波）

威廉·布莱克作品

景中裸女（威廉·埃蒂）

庞贝末日（布留洛夫）

拉美西斯儿子的后宫（让·勒孔特·迪·努伊）

瓦尔特米勒作品

3、现实主义（荷兰、法国、西班牙等邮品有突出展示）

现实主义是西方 19 世纪 30~70 年代间掀起的一种文化思潮。在艺术方面，现实主义为一种美学原则，是指对自然或当代生活的准确而详尽的描述。

现实主义倡导者反对古典主义和浪漫主义这两方面的学院主义风气，认为必须在艺术作品中表现现代生活，使作品更加生动有力。因此，现实主义人体艺术既反对僵化了的古典主义，也反对追求抽象理想的浪漫主义。它认为现实生活人体本身便是最适当的题材来源，无须进行粉饰。

库尔贝作品

库尔贝（1819~1877年）是法国19世纪画家，法国现实主义美术的发起者。库尔贝以真实反映生活为创作的最高原则，并将自己的艺术同法国人民的革命运动联系在一起。他参加过“巴黎公社”起义，曾经当选为巴黎公社委员和美术家联合会主席。在艺术上，他以一些普通劳动者的形象和他们繁重的劳动生活为题材，揭露社会的黑暗面，反映人民的疾苦。其作品不仅遭到过官方的否定，还受到过拿破仑三世马鞭的抽打。

库尔贝的现实主义，是19世纪中叶法国垄断资本主义进一步发展的产物。社会上严重的两极分化、贫富不均和政治腐败的现象，使艺术家更自觉地认识到自己的责任；在思辨方式和认识方法上，他是18世纪百科全书派辩证经验论的进一步深化和发展，他要求艺术家揭示事物的本质方面，而不仅仅停留在一成不

库尔贝作品

女人和狗（库尔贝）

变的形式模式上。因此，库尔贝不无尖刻嘲讽之意地称古典主义为“装腔作势”，称浪漫主义为“无病呻吟”，倒也恰到好处。法国评论家认为：“没有库尔贝，就没有马奈；没有马奈，便没有印象主义。”

《世界之源》是库尔贝的惊世之作。他在以“性”为题材的作品中，独树一帜

世界之源（库尔贝）

帜，创作了一幅特写般构图描绘女性生殖器，并将其提名为《世界之源》，从而力压群雄。他的女性躯体和外阴征服了同时代的人，开创了以女性外阴作为艺术主题的先河。

《画室》作于1855年，是库尔贝的一件在油画处理上最复杂也最成功的作品。画家的立意是要以这幅来作为对他在1848年以后生活的一个回忆；画面中央是他自己在画一幅风景画，旁边是一个裸体的模特儿，左边是一批名士的生活场面，右边是他的一些朋友的肖像。骄傲的抒发、感伤的回忆以及十足沾沾自喜，赋予了整个构图以如此天真

画室局部（库尔贝）

和温暖的生命力，如此的真挚感，以致它并不显得可笑了。在这里，又是表现技巧的高超挽救了一个本来是非常幼稚的构思。同有关此画的议论相反，它有绘画和构图上的统一，有气氛和调子间的统一。所有人物排列成一个半圆形，中央是画家本人的形象。炽热、室闷气氛的统一，仅仅为库尔贝正在画着的那幅风景画的过于鲜明的色调所打破。色彩的统一以含有各种不同颜色的棕色调子为基础。后面的那一块墙壁，就其玫瑰色、青色和棕色调子的无限柔和而论，本身就是一个杰作。模特儿的裸体是库尔贝最成功的人体之一，虽然她是根据照片画的。所有的体积都是用光和影来表现的，而丢在地板上的粉红色衣服，则是一幅极好的静物画。朋友们的肖像是从库尔贝过去的作品中搬来的。所以，我们在这里所看到的是一幅记忆画，一件真正的幻想之作，它没有体现出库尔贝的现实主义意图。把这幅画与《奥尔南的葬礼》相比，可以清楚地看出库尔贝从摆脱现实的束缚、从他投入这一自我赞美的那种温情中所得到的好处。画中人物由于刻画得的过分

睡（库尔贝）

玩鹦鹉的女人（库尔贝）

清晰而似乎是各自独立的，仅仅依靠独立自主的浓厚气氛才把整个画面统一为一体。由此而产生了颇为雅致的整体感觉的统一和人物的自成一体的对比。

库尔贝的作品既有宏大的气势，又有精到的刻画。画路较宽，手法多变，技术娴熟。其主要作品有《画室》《浴女》《玩鹦鹉的女人》《睡》等。

让·弗朗索瓦·米勒是 19 世纪法国最杰出的以表现农民题材而著称的现实主义画家。法国巴比松派画家。以乡村风俗画中感人的人性在法国画坛闻名。习惯被称作米勒，实际按照法语发音应翻作“米叶”。他创作的作品以描绘农民的劳动和生活为主，具有浓郁的农村生活气息。他用新鲜的眼光去观察自然，反对当时学院派一些人认为高贵的绘画必须表现高贵人物的错误观念。

米勒在巴黎贫困潦倒，亡妻的打击和穷困压

得他透不过气来。为了生存，他用素描去换鞋子穿，用油画去换床睡觉，还曾为接生婆画招牌去换点钱，为了迎合资产者的感官刺激，他还画过庸俗低级的裸女。有一次他听到人们议论他说：“这就是那个除了画下流裸体、别的什么也不会画的米勒。”这使他伤透了心。从此他下决心不再迎合任何人了，坚决走自己的艺术道路。

柯罗作品

坐着的裸女（米勒）

沐浴的放鹅少女（米勒）

柯罗（1796~1875 年）是 19 世纪中期法国最伟大的风景画家，也是一位醉心于在大自然中寻求诗一般激情的现实主义画家。他跟巴比松画派关系密切，但始终保持着个人特色。从 1865 到 1872 年期间，柯罗以一系列人物肖像为自己的作画对象，尤其是女子肖像，以此消磨当时局势迫使他空闲下来的日日夜夜。当然，这些肖像画在公众中反应不甚强烈，因为社会上已经习惯称他为风景画家了，他所作的人物油画，反被视为无足轻重的余兴之作。其实是错了，柯罗总共创作了女子肖像或裸体、半裸体女

性肖像画约有三十几幅，这些人物肖像画所展示的细致入微的洞察力，是极其敏锐的。在技巧上要比他的风景作品更加稳健有力。柯罗成名很晚，他卖出第一张画时已是 50 岁的人了。成名后，求画者多起来了，沙龙也聘请他做评审委员，政府也授予他勋章。这时，他在女性肖像画上的成熟表现，显示了他多才多艺的又一方面。其中有些裸体、半裸体的形象，是他经常使用的女模特儿马利塔·克莱敏吉娜、埃马等几位姑娘。

裸女（柯罗）

海边小憩的酒神女祭司（柯罗）

柯罗一生坚持旅游写生，曾三次游历意大利，足迹踏遍法国及其他一些欧洲国家。作品具有丰富的想象力和抒情诗意。简练、纯朴、轻柔，而具幻境式的风景中常配以生动和姿态优美的人物。其主要作品有《躺在乡间的仙女》《梳妆》《海边小憩的酒神女祭司》《沐浴中的狄安娜》等。

罗丹（1840~1917 年）是 19 世纪法国著名雕塑艺术家，旷世奇才，是一位富于浪漫主义精神的现实主义者。他的作品不仅在艺术精神上继承了雕塑的传统内涵，而且还发展了雕塑的新观念和新形式，特别是在对雕塑深入表现人的精神世界与思想内涵，刻画人物形象的内在品格与个性特征方面，具有里程碑的作用。

夏娃（罗丹）

吻（罗丹）

永恒的偶像（罗丹）

女牧神（罗丹）

两个女同性恋（罗丹）

青铜时代（罗丹）

罗丹的一系列雕塑创作，无论在规模上还是质量上，都毫不逊色于前世大师，并且是构架西方古典雕塑与现代雕塑之间的桥梁。

对于现代人来说，他是旧时期（古典主义时期）的最后一位雕刻家，又是新时期（现代主义时期）最初一位雕刻家。他的一只脚留在古典派的庭院内，另一只脚却已迈过现代派的门槛。可以说，罗丹用他在古典主义时期锻炼的成熟而有力的双手，用他不为传统束缚的创造精神，为新时代打开了现代雕塑的大门；当年轻的艺术家们蜂拥而入向前跑去时，他却已入衰迈之年，他走不动了。他的创作对欧洲近代雕塑的发展有较大影响。

《思想者》是罗丹的代表作品。这件作品将深刻的精神内涵与完整的人物塑造融为一体，体现了罗丹雕塑艺术的基本特征。

思想者（罗丹）

罗丹的人体雕塑不仅展示人体的刚健之美，而且蕴藏着深刻与永恒的精神。这是一个强劲而富有内力，成熟而又深刻的形象。那生命感强烈的躯体，在一种极为痛苦状和思考中剧烈地收缩着，紧皱的眉头，托腮的手臂，低俯的躯干，弯曲的下肢，似乎人体的一切细节都被一种无形的压力所驱动，紧紧地向内聚拢和团缩，仿佛他凝重而深刻的思想是整个身体的力量使然。罗丹认为深刻的思想是靠富有生命活力的人体来表现的，所以，他的人体雕塑不仅展示人体的刚健之美，而且蕴藉着深刻与永恒的精神。

《思想者》是罗丹晚年最伟大的杰作，在以后的社会进程中一直发生着强大的作用。尤其在 20 世纪初，它被视为改造世界力量的象征。

维纳斯和阿多尼斯（罗丹）

吻（罗丹）

列宁就曾对两名赴伦敦参加俄国社会民主党代会而要路经法国的青年代表说你们一定要去看看罗丹的《思想者》。

罗丹偏爱悲壮的主题，善于从残破中发掘出力与美，这使他的艺术具备博大精深的品格。

罗丹一生坎坷，内心充满苦闷彷徨、伤感和不满，因而作品中人物也充满情感，富有动人的魅力。他具有高超的表现力和丰富多样的绘画性的雕刻艺术手法，其主要作品有《青铜时代》《思想者》《吻》《永恒的偶像》等。

揭示的美（莎拉·古德里奇）

朱利叶斯·勒布朗·斯图尔特作品

4、印象主义（荷兰、圣多美普林西比、法国等邮票有上佳表现）

印象主义是 19 世纪 60 年代主要形成于法国的一个重要的艺术运动，先是萌发于绘画界，以后发展至音乐界，之后在世界范围内产生广泛影响。印象主义吸收了柯罗、巴比松画派的影响，在现代科学技术特别是光学理论与实践的启发下，在绘画中注重对外光的研究和表现，主张户外即兴写生，直接描绘在外光下的物象，从而摒弃了 16 世纪以来油画少有的褐色调子，根据画家自己眼睛的观察和

直接感受，表现微妙的色彩变化。他们不再强调画面的故事情节和主题思想，而是将光线与色彩作为课题进行研究，表现物体在一定环境中与具体时间条件下给人的视觉感受。

卡米耶·毕沙罗（1830-1903），法国印象派大师，生于安的列斯群岛的圣托马斯岛，1903 年于巴黎去世。

卡米耶·毕沙罗，在印象派诸位大师中，毕沙罗是唯一一个参加了印象派所有 8 次展览的画家，可谓最坚定的印象派艺术大师。毕沙罗是始终如一的印象派画家，是印象派的先驱，有印象派“米勒”之称。

毕沙罗的父亲是法国犹太商人，指望子承父业，在毕沙罗 11 岁时被送往巴黎学习，17 岁回家经商，但他倾心绘画，不得不在 22 岁时弃商从艺。他自己说“割断了我同资产阶级生活的关系”，又来到巴黎进入丹麦画家麦尔的画室学画，并在艺术学校短期学习，但他更重要的是在画室之外学习。1855 年初到巴黎的年轻人遇上了万国博览会，浩如烟海的美术名作令他陶醉，更令他激动的是柯罗的风景画，从此倾心风景写生。他曾拜访过柯罗，接受大师的指点和忠告，他 70 年代的作品深受柯罗影响。毕沙罗十分好学，善于汲取同时代其他画家的长处并

林中浴女（毕沙罗）

毕沙罗作品

融于自己的艺术创造之中。米勒、库尔贝和杜米埃的风格都曾在他的画中出现过，这使柯罗说他不专一。在以后的年代中，尽管他还是不断追随他喜爱的大师、画家和朋友们而改变自己的画风，但莫奈对他的影响却是决定性的。1871 年因战乱逃往英国结识了莫奈，从此决定了他们的事业终生连在一起，他们志同道合，互相促进。他生性随和，太易被新鲜事物所吸引，易受别人影响，但他具有大画家的气质和功力，终归没有失掉自己。他还是一位独具慧眼、宽容

大度的画家，他善于发现天才和扶持天才。例如塞尚，当人们仅仅把他当着一个风格粗放、不可理喻的画家时，他却预言过塞尚将来必有大成就，而且在自己的绘画中吸收过塞尚的画法，米勒、修拉的画法他都尝试过。总之，毕沙罗所有过去所尝试过的各种风格和手法，最终都融会一起，凝聚成独具他个人的平凡而又出色的毕沙罗风格。正如他自己所希望的，终于在画面上表现了“纯净、简洁、敦厚、柔和、自由、自发性和新鲜感”。1903年11月13日，73岁的毕沙罗与世长辞。他已经活着看到印象派的普遍成就，看到它很快成为陈迹并被更多的新画派所代替，这位年迈而又永远年轻的画家，对这一切一定是非常理解和欣然接受的。

游泳的人（毕沙罗）

沐浴者（毕沙罗）

1903年11月13日，毕沙罗离开了人世。在他去世前一年，远在塔希提岛的高更写道：“他是我的老师。”在他去世后三年，“现代绘画之父”塞尚在自己的展出作品目录中恭敬地签上“保罗·塞尚，毕沙罗的学生”。

爱德华·马奈（1832~1883年）是法国19世纪著名画家，印象派领袖。

马奈出生于巴黎，父亲是内务部首席司法官。父母希望儿子学法律或当海军军官。16岁的马奈在开往巴西轮船上当见习水手，旅途中大自然的魔力深深诱发了他那用色彩和线条描绘自然美的激情。在18岁时毅然走进巴黎古典主义画家托马斯·库迟尔的画室学习绘画。在这里前后学6年之久，受到严格的绘画基本功训练，获得了扎实的造型功力，但他不满古典主义。在这期间，他常到卢浮宫观摩历代大师作品，并游历

金发女郎（马奈）

德国、意大利、荷兰和比利时，以独立自主的见解获取了在画室中难以得到的真正清新厚实艺术修养。

马奈作品

马奈受过良好教育，养成一副绅士派头，自视甚高，热情奔放，不受拘束，追求独立自由，他反对保守，同情进步，维护共和主义，具有自发革命意识。19岁参加过革命暴动，还曾和德加、巴齐依参加过国民自卫军。他同情巴黎公社起义，还被选为公社艺术家联盟委员，这些都是他对自由的忠诚和浪漫的激情所致。当他把全部渴望自由的生命和热情转向艺术时，他在绘画中开辟了一个新时代。

马奈革新对光与色的表现，打破棕褐色调子，使画面充满大自然的外光。色彩鲜艳、明朗，用笔灵动、大胆。1863年他在落选者沙龙中展出的《草地上的午餐》一画引起了世所罕见的轰动，不论是题材还是表现方法都与当时占统治地位的学院派原则相悖。它直接表现尘世环境，把全裸的女子和衣冠楚楚的绅士画在一起，画法上对传统绘画进行大胆的革新，摆脱了传统绘画中精细的笔触和大量的棕褐色调，代之以鲜艳明亮、对比强烈、近乎平涂的概括的色块，这一切都使得官方学院派不能忍受。马奈的主要作品有《草地上的午餐》《奥林匹亚》等。

草地上的午餐（马奈）

奥林匹亚（马奈）

埃德加·德加（1834~1917年）出身于金融资本家的家庭，祖父是个画家，自幼受过良好教育。21岁时，德加进入美术学院之前就已具备很高的绘画水平，入学院后又受到严格的绘画基础训练，并有幸得到古典主义一代宗师安格尔的忠

告：“年轻人，你要想出人头地就要画素描，要凭记忆和写生画画，要多画线条。”德加青年时期的肖像画准确地表现了他对素描的信仰、优异的技巧、细腻的感觉和过分的循规蹈矩。

从1862年起，在画了不少年轻人的肖像和大幅历史画后，德加开始接触以马和女演员为内容的最早的现代题材。他经常在芭蕾剧院和排练场的后台和包厢里，冷静地观察和捕捉着演员的瞬间动作，运用一种让人着迷的，戏剧般浪漫的光束和一种抽象的结构栩栩如生地描绘芭蕾舞演员的翩翩舞姿。正是这种色彩和抽象的组织形式，才使德加在他同时代的印象派画家中占据着更为重要的位置。

浴后擦身（德加）

斯巴达青年（德加）

德加作品

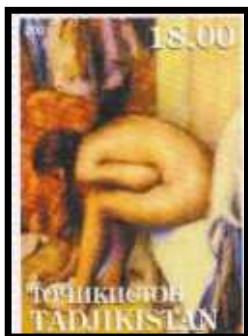
德加作品

德加晚年把主要精力投入到女子裸体的主题。他比谁都更努力把裸体画从学院派传统的禁锢中解脱出来。他不断研究形体、光线、运动、人体器官及其作用。从1880年开始，德加主要是画色粉画。色粉画使他能够用素描方法画色彩，并且在无损于素描的情况下取得丰富的设色效果。德加不仅是油画家，在色粉笔画上，他尝试用色粉笔画出油画的效果，并充分发挥其轻柔明媚的特色，显示出与油画不相上下的艺术魅力。

德加的作品是传统素描和印象派色彩的绝妙结合，被称为“古典的印象主义”。在印象派画家中，他对造型和素描得心应手，注重室

梳发女子（德加）

浴后擦干她的脚（德加）

内光的运用，用光来加强色调的对比，使画面富于幻想意味，其主要作品有《梳发女子》《浴盆》《浴后擦身的女人》等。

浴女（雷诺阿）

雷诺阿（1841~1919年）是法国画家，最初与印象画派运动联系密切。他的早期作品是典型的记录真实生活的印象派作品，充满了夺目的光彩。然而到了19世纪80年代中期，他从印象派运动中分裂出来，转向在人像画及肖像画，特别是妇女肖像画中去发挥自己更加严谨和正规的绘画技法。在所有印象派画家中，雷诺阿也许是最受欢迎的一位，因为他所画的都是漂亮的儿童，花朵，美丽的景色，特别是可爱的女人。这些都会立刻把人吸引住。雷诺阿把从他们那里所得到的赏心悦目的感觉直接地表达在画布上。他曾说过：“为什么艺术不能是美的呢？世界上丑恶的事已经够多的了。”他还是女性形象的崇拜者，他说：“只有当我感觉能够触摸到画中的人时，我才算完成了人体肖像画。”雷诺阿在印象派绘画集团中是属于较年轻的一个，比莫奈也小一岁。这位艺术家一生的作品大多以明快响亮的暖色调子描绘青年妇女，尤其是她们的裸体形象。他以特殊的传统手法，含情脉脉地描摹青年女性那柔润而又富有弹性的皮肤和丰满的身躯。他虽也画了不少外光风景画和天真无邪的儿童形象，然而裸体与妇女形象占据他一生作品的主流。他的人体油画不同于以前学派画家所追求的那样虚伪和做作。雷诺阿的女人体，洋溢着一种欢乐与青春的活力，一个个都像是伊甸乐园里从未尝过禁果的夏娃，她们悠然自得，魅力感人。

大浴女（雷诺阿）

帕里斯的裁判（雷诺阿）

金发浴女（雷诺阿）

雷诺阿的女性裸体作品着重表现人体的饱满、温情和妩媚，裸女往往具有结实、丰腴的形体，给人以茁壮感，并使人想起鲁本斯那丰满健壮充满肉感的女性

形象。雷诺阿的浴女图有以下明显特征：温暖迷人的色调、粉黄的人体、棕红色长发、紫色的光感、阳光明媚，丰满的身体和圆圆的脸蛋。因为欣赏他画的人物使人感到心情舒畅，如沐春风，所以，他被称为“描绘欢乐的画家”。他的主要作品有《大浴女》《坐着的浴女》《裸女与帽子》等。

沐浴的金发女郎
(雷诺阿)

阳光下年轻女子
(雷诺阿)

女猎人狄安娜
(雷诺阿)

19 世纪下半叶，光学和色彩学的理论及其试验结果，有力地推动着包括绘画在内的造型观念和技术的发展。新印象派（点彩派）随即诞生了。自然科学的试验成果表明：在光的照耀下，一切物象的色彩呈原色（纯色）分割现象，要真实地表现自然色彩，只要把不同色彩的纯色点或纯色块相并置，靠观者的眼睛即能进行视觉混合，而不必在调色板上将颜色事先调好；这样就避免了用颜料调色时容易出现“脏”和“污”，画面颜色鲜艳活跃。新印象派的画给人以严谨的秩序感，自有一番情趣与境界，但它沉湎于法则，作品缺乏感情。

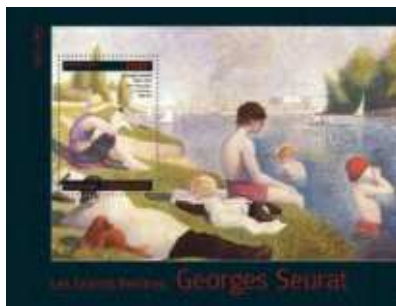
修拉（1859~1891 年）是法国画家，新印象主义（点彩派）的创始人。他以新的色彩理论为基础，创立色彩分割法即点彩法。他的画都是用各种色彩的小点画成，近看只是不同的色点，远看才显示出人物的形象。色彩光辉耀眼而透明，有宁静、朦胧感，但过分追求形式，画面机械呆板，无生命感。修拉在画面上将一些黑色块集中起来，而让一些空白的部位显出明显的形状。通过达到完美平衡效果的层次变化和黑白对比，把意想不到的情景展现在我们眼前。他捕捉着光和色，将它们

修拉作品

捕捉着光和色，将它们

黑色和白色中复活起来，创造出阴影有利于形体塑造，光亮充满神秘色彩，过渡的灰色显露强烈生命力的世界。和谐的曲线在相互制约着、平衡着，各种形状浮现着、明确着发出光的异彩。

阿尼埃尔的浴者（修拉）

摆姿势的模特（修拉）

马戏（修拉）

自西涅克邀请修拉参加印象派，向他炫耀了纯色的优越性后，他们便在画布上堆起与环境、阳光、颜色的相互作用相符合的小圆点来。为了更好地平衡这些因素，并使它们互相渗透到只有极小的差异程度，他们采用了不在调色板上调色，而用小圆点和纯色色点进行点彩的办法。在一定的距离看上去，这无数的小点便在视网膜上造成所寻求的调色效果。从此以后，同时对比法则、点彩法、纯色和光学调色法便成为修拉艺术的主要成分。修拉的主要作品有《摆姿势的模特》《阿尼埃尔的浴者》《马戏》等。

亨利·埃德蒙德·克罗斯（Henri-Edmond Cross, 1856~1910年）是法国印象点彩派画家和版画家。他最受欢迎的是新印象主义风格，他在塑造该运动的第二阶段方面发挥了重要作用。他对亨利·马蒂斯和其他许多艺术家产生了重大影响。其作品风格有助于野兽派的发展。

亨利·埃德蒙德·克罗斯作品（右下）

亨利·埃德蒙德·克罗斯被广泛认为是法国新印象派的主要代表人物。他的作品介于克劳德·莫奈的印象派和亨利·马蒂斯的表现主义先驱之间，标志着色彩作为一种自主的绘画手段，进而走向抽象的关键一步。在德国，他很早就被誉为现代主义的先驱。在1890年代初

期，他开始尝试新的绘画技术，称为点画法或分割主义。这种方法由乔治·修拉（Georges Seurat）表示，包括将发光颜色并列应用于小、虚线笔触。

在阴凉处（亨利·埃德蒙德·克劳斯）

保罗·西涅克作品

后印象主义是法国历史上继印象派之后的美术现象，后印象主义不是印象主义和新印象主义的延续，而是对印象主义的否定与突破。该派艺术家反对印象主义和新印象主义片面追求客观表现及外光和色彩，主张重新重视绘画的观念和强调作者主观的重要性。他们强调艺术形象要异于客观物象，重视形和构成形的线条、色块，要渗透作者的主观构成意识和情绪。

保罗·塞尚（1839~1906年）是法国著名画家，是后期印象派的主将，从19世纪末便被推崇为“新艺术之父”。作为现代艺术的先驱，西方现代画家称他为“现代艺术之父”“造型之父”或“现代绘画之父”。他对物体体积感的追求和表现，为“立体派”开启了思路；塞尚重视色彩视觉的真实性，其“客观地”观察自然色彩的独特性大大区别于以往的“理智地”或“主观地”观察自然色彩的画家。

三个浴女（塞尚）

塞尚认为“线是不存在的，明暗也不存在，只存在色彩之间的对比。物象的体积是从色调准确的相互关系中表现出来”。他的作品大都是他自己艺术思想的体现，表现出结实的几何体感，忽略物体的质感及造型的准确性，强调厚重、沉稳的体积感，物体之间的整体关系。有时候甚至为了寻求各种作品关系的和谐而放弃个体的独立和真实性。

塞尚认为：“画画并不意味着盲目地去复制现实，它意味着寻求各种关系的和谐。”从塞尚开始，西方画家从追求真实地描画自然，开始转向表现自我，并

开始出现形形色色的形式主义流派，形成现代绘画的潮流。

在塞尚看来，绘画最重要的特质不是透视，而是结构形式。提出用圆柱体、球体和锥体来处理形象，以表达超越自然的理念。他的画面追求平面感，用色彩表现空间。晚年的浴女画，写意的特征更加鲜明。其主要作品有《大浴女》《田园牧歌》《诱拐》《四位浴女》等。

浴女（塞尚）

浴女（塞尚）

丽达和鹅（塞尚）

浴女（塞尚）

大浴女（塞尚）

塞尚作品

保罗·高更与塞尚、梵高同为美术史上著名的“后期印象派”代表画家。他的绘画，初期受印象派影响，不久即放弃印象派画法，走反印象派之路，追求东方绘画的线条、明丽色彩的装饰性。这位充满传奇性的画家，

持斧的男人（高更）

普什夫人（高更）

最令我们感动的是他在 1891 年 3 月，厌倦巴黎文明社会，憧憬原始与野性未开化的自然世界，向往异乡南太平洋的热带情调，为追求心中理想的艺术王国，舍弃高收入职业与世俗幸福生活，远离巴黎渡海到南太平洋的塔西提（Tahiti 夏威夷与新西兰之间的法属小岛），与岛上土人生活共处，并与土人之女同居。在这阳光灼热、自然芬芳的岛上，高更自由自在描绘当地毛利族原住民神话与牧歌式的自然生活，强烈表现自我的个性，创作出他最优异的油画，同时写出《诺亚·诺亚》名著，记述大溪地之旅神奇的体验。高更一度因病回到法国，1895 年再度到塔西提，但因殖民地政府腐败，南海生活变调，高更梦寐以求的天堂不复存在，他在 1901 年 8 月移居马贵斯岛。

拿水果的女人（高更）

月亮与地球（高更）

两个塔希提妇女（高更）

当时法国美术界对他的画风并不理解，高更孤独病困，加上爱女阿莉妮突然死亡，精神深受打击而厌世自杀，幸而得救未死。晚年他画了重要代表作《我们是谁？我们从哪里来？我们将向哪里去？》，反映了他极端苦闷的思想。后来他在悲愤苦恼中死在马贵斯岛。

《我们是谁？我们从哪里来？我们将向哪里去？》是高更的传世杰作。

我们是谁？我们从哪里来？我们将向哪里去？（高更）

1897年2月，高更完成了创作生涯中最大的一幅油画：“我们是谁？我们从哪里来？我们将向哪里去？”这幅画用他的话来说，“其意义远远超过所有以前的作品；我再也画不出更好的、有同样价值的画来了。在我临终以前我已把自己的全部精力都投入这幅画中了。这里有多少我在种种可怕的环境中所体验过的悲伤之情，这里我的眼睛看得多么真切而且未经校正，以致一切轻率仓促的痕迹荡然无存，它们看见的就是生活本身……整整一个月，我一直处在一种难以形容的癫狂状态之中，昼夜不停地画着这幅画……尽管它有中间调子，但整个风景完全是稳定的蓝色和韦罗内塞式的绿色。所有的裸体都以鲜艳的橙黄色突出在风景前面。”在恶劣的环境中，以痛苦的热情和清晰的幻觉来描绘，因此画面看起来毫无急躁的迹象，反而洋溢着生气。没有模特儿，没有画技，没有一般所谓的绘画规则。画面色彩单纯而富神秘气息，平面手法使之富有东方的装饰性与浪漫色彩。在斑驳绚丽、如梦如幻的画面中，暗寓着画家哲理性的对生命意义的追问。

这幅画的婴儿意指人类诞生，中间摘果是暗示亚当采摘智慧果寓人类生存发展，尔后是老人，整个形象示意人类从生到死的命运，画出人生三部曲。

画中其他形象亦都隐喻画家的社会的、宗教的理想，颇具神秘意趣。这幅画是高更全部生命思想及对塔希提生活的印象综合，是他献给自己的墓志铭。

高更早年受毕沙罗影响，后来的画多用线条和强烈的色彩，平涂，画面富装饰味，并有东方色彩和神秘感。有象征主义倾向。其理论和实践对于20世纪现代派艺术，特别是超现实主义，产生了重要的影响。其主要作品有《我们是谁？

我们从哪里来？我们将向哪里去？》《幽灵的窥视》《永不再》《野蛮人的传说》等。

幽灵的窥视（高更）

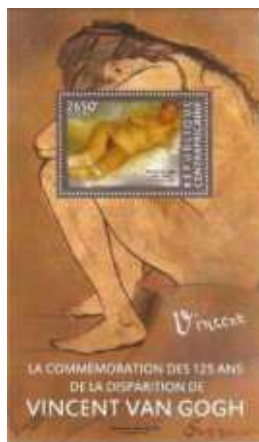
什么！你嫉妒吗？（高更）

金色身体（高更）

文森特·威廉·梵·高（1853~1890年），中文又称“凡·高”，荷兰后印象派画家。出生于新教牧师家庭，是后印象主义的先驱，并深深地影响了20世纪艺术，尤其是野兽派与表现主义。

梵·高早期只以灰暗色系进行创作，直到他在巴黎遇见了印象派与新印象派，融入了他们的鲜艳色彩与画风，创造了他独特的个人画风。他最著名的作品多半是他在生前最后二年创作的，其间梵高深陷于精神疾病中，其最后在他37岁那年将他导向自杀一途。在梵高去世之后，梵高的作品，《天空星夜》《新向日葵》

梵高作品

梵高作品

与《小乌鸦的麦田》等，已跻身于全球最著名最珍贵的艺术作品的行列。

坐着的女孩（梵高）

梵高着意于真实情感的再现，也就是说，他要表现的是他对事物的感受，而不是他所看到的视觉形象。梵高在巴黎结识了印象主义画家之后，他的调色板就变亮了。他发现，他唯一深爱的东西就是色彩，辉煌的、未经调和的色彩。他手中的色彩特征，与印象主义者们的色彩根本不同。即使他运用印象主义者的技法，但由于他对于人和自然特有的观察能力，因而得出的结论也具有非凡的个性。梵高把他的作品列为同一般印象主义画

家的作品不同的另一类，他说：“为了更有力地表现自我，我在色彩的运用上更为随心所欲。”其实，不仅是色彩，连透视、形体和比例也都变了形，以此来表现与世界之间的一种极度痛苦但又非常真实的关系。而这一鲜明特征在后来成了印象派区别于其他画派而独立存在的根本。

床上的裸女（梵高）

劳特雷克（1864~1901年）是19世纪末法国一位经历独特的后印象派画家，没落贵族出身，童年时摔断双腿造成畸形。由于生理缺陷以及因此感受到的内心屈辱，使他对于社会的畸形事物和人的复杂内心世界具有敏锐的理解和深厚的同情。他常出入酒吧、夜总会和妓院，将其所见搬进画面。

穿袜子的女人、身体检查等（劳特雷克）

劳特雷克承袭印象派画家莫奈、毕沙罗等人画风以及日本浮世绘之影响，开拓出新的绘画写实技巧。他擅长人物画，对象多为巴黎蒙马特一带的舞者、女伶、妓女等中下阶层人物。其写实、深刻的绘画不但深具针砭现实的意涵，也影

响日后毕加索等画家的人物画风格。在巴黎学画期间，结识贝尔纳、凡·高，深受德加绘画题材和技巧的影响。他十分喜爱浮世绘版画。他的不少作品题材取自周围的生活，描绘资产阶级沙龙、咖啡店、夜总会、妓院的生活场面。他善于用精练的笔触，用鲜明的大块色彩对比组织画面，刻画人物性格。除绘画上的成就以外，劳特雷克的彩色海报带动了海报设计的创新；他使用石版画技术，舍弃传统西方绘画的透视法，以浮世绘中深刻的线条表现观赏者眼中的主观空间，搭配巧妙的标题文字，成功吸引观赏者的目光，与皮埃尔·勃纳尔同为当代最具影响力的海报设计者。

作为后印象派画家，劳特雷克的绘画技巧深受印象画派启发，但又结合浮世绘笔法与个人写实的才华

镜前女子（劳特雷克）

而独树一帜。他的绘画作品主要可分成两大类型，即油画与石版画。无论哪种类型，几乎都以人物素描为主题对象。

跪在床上的裸女（劳特雷克）

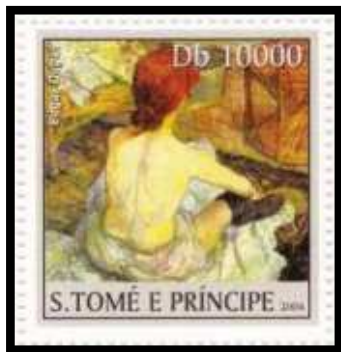
两个女友（劳特雷克）

劳特雷克作品

裸女（劳特雷克）

劳特雷克作品

受到埃德加·德加的强烈影响，劳特雷克的画作充斥着各式各样的人物样貌。虽然同样专注于人物画，但劳特雷克与德加的风格又大异其趣：德加的画作被认为宛如钥匙孔中的结果，她们（多数是女性）在画中的姿态宛如不曾留意画家的笔触，因此留下无矫作的体态之美；然而劳特雷克的画作却有意无意地扭曲或夸大画中人物的样貌神情，进而强调人物的生命力与写实感，让粗莽的中低阶层居民也戴上庄严的面纱。劳特雷克多表现下层艺人生活，以描写妓女作品最为出色。直率而夸张，线条简练，色调对比而沉郁。其主要作品有《身体检查》《穿袜子的女人》《浴室》等。

苏珊娜·瓦拉东（Suzanne Valadon, 1865~1938）。

苏珊娜·瓦拉东出生于法国贝西纳，逝于巴黎。原名玛丽·瓦拉东，被认为是所有职业模特儿中最富有传奇色彩和最成功的一位。青年时代的玛丽貌美、狂热和放荡，曾在蒙马特的舞场画室红极一时。她15岁开始给画家夏凡纳做模特儿，并很快成了夏凡纳的情人，同时也成为巴黎蒙马特区的画家们最为欢迎的模特儿之一。不过，从此她在与众多男画家的关系上也变得无限放纵和随便，与她有染的画家可排出一个长长的名单，以至于当她的儿子出生后，她自己也无法断定谁是孩子的父亲，面对人们的询问时，她只好如实回答“可能是夏凡纳的作品吧，要不就是雷诺阿的杰作？当时在场的另一位西班牙画家尤特里罗幽默地说：“既然是优秀画家的作品，恐怕我也应该签个名了。”不久他就与瓦拉东同居，并让瓦拉东“师出无名”的儿子莫里斯冠以他的姓氏：莫里斯·尤特里罗。雷诺阿以她为模特儿画过《梳头的女孩》、《DANCE AT BOAGIVAL》和《浴女》等名作。在夏凡纳、雷诺阿等画家之后，她又成了劳特累克的模特儿和情人。她在做模特儿的同时，开始留心学习绘画技巧。有一次她拿着自己的一幅习作给劳特累克看，劳特累克看后鼓励她说：“你应该学习画画。”并建议她改名为苏珊·瓦拉东。

苏珊娜·瓦拉东

瓦拉东作品

瓦拉东作品

从此，她由一个职业模特儿而开始走上画家的道路。她作画就像发狂一样，画出的素描不是为了被配上漂亮的镜框而是为抓住动荡、紧张生活的一刻。她作画不搞任何创造，只是好奇地和精确地努力将人体的形放入她那硬直以至锋芒毕

露、然而又总是巧妙和谐的笔法之中，手法尽管生硬却惊人的明快有力。她是一位罕见的画家，具有自己独特的画风——一种男性的，以意志支配一切感觉的画风。几年后，她遇见了德加，就拿自己的一些作品送给德加请教，德加看后兴奋地说道：“恭喜你，你是我们中的一员了！”随即买下了她的 17 幅作品，并将她的名字与高更、凡高等画家并列在一起了。

苏珊娜不承认自己有任何老师，事实上她确与以她为模特儿的所有大画家都无共同之处。她只同意说自己受过高更技巧的启发，她曾在 1889 年美展上研究过他的装饰风格。从她 1909 年创作的《亚当与夏娃》一画中可见明亮而富有动感的男女人体，在环境配置表现手法上隐约可见高更的装饰风格。1914 年，将近 50 岁的苏珊娜·瓦拉东，与她儿子的好友、小她 20 多岁的青年画家安德列相爱并结婚。婚后第二年，她举办了自己的第一次个人画展。

瓦拉东作品

花园里的年轻女人
(卡雷尔·斯皮拉尔)

苏珊娜·瓦拉东的作品以自画像和裸体画为主，轮廓大胆，且色彩丰富，在画面的整体把握上，透出相当的成熟和从容。她既不追求女子气，也不追求男子气，她的艺术是强者的艺术。她以毕生真诚、坦率的创作告诉人们，她不是一位女画家，她是一位画家。

约翰·亨利·特瓦克特曼作品

斜倚的裸女
(阿尔芒德·基约曼)

艺术家工作室
(贾尼斯·罗森塔尔斯)

弗雷德里克·巴齐耶作品

弗雷德里克·查尔德·哈萨姆作品

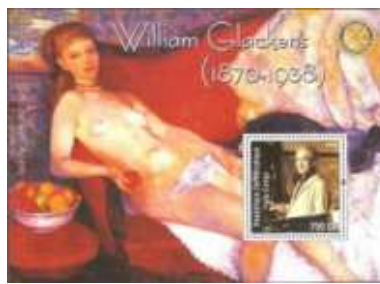
摩里索特作品

华金·索罗拉作品

弗雷德里克·卡尔·弗里塞克作品

威廉·詹姆斯·格拉肯斯作品

安德斯·佐恩作品

安德斯·佐恩作品

乔治·莱门作品

5、象征主义（圣多美普林西比、马里等邮票有特点）

象征主义是 19 世纪末始于文学，以后影响到美术、音乐等领域的一种文艺思潮。自 1885 年起一种以象征主义为名，对理想主义倾向的逆反在文学和造型艺术领域同时发展起来，画家和作家不再致力于忠实地表现外部世界，而是要通过象征的、隐喻的和装饰性的画面来表现虚幻的梦想以启示于人。这时期具有象征主义的代表画家主要是摩罗、夏凡纳和雷东。象征派画家们并未创造一种新的形式流派，他们关心的只是诗意的表达、玄理的揭示。象征主义绘画是一种以感情为基础对新内容的探索，不是以理智或客观的观察为基础，而是超越外表的直觉的内在力量和想象。法国是 19 世纪绘画艺术的中心，在法国象征主义的主要代表是摩罗、夏凡纳与雷东。

摩罗（1826~1898 年）出生于巴黎一个建筑师的家里。1846 年入巴黎美术学校学习，他常到德拉克洛瓦的画室求教，与德拉克洛瓦的学生夏塞里奥成为朋友。受其影响，摩罗对古典派的技巧和浪漫派的热情兼收并蓄，既有古典派的传统造型能力，又善于运用华丽灿烂的色彩。1857 年摩

克娄巴特拉（摩罗）

独角兽（摩罗）

摩罗作品

罗到意大利学习，临摹卡巴乔、米开朗基罗的作品，20 世纪 60 年代又致力于东方艺术研究，日本的浮世绘、印度和波斯的细密画都对摩罗的艺术风格有很大影响。20 世纪 70 年代，印象主义绘画兴起，摩罗坚定地站在反对印象主义的立场，指责印象主义者的艺术只不过是浅薄的、记录式的、毫无思想的艺术，摩罗主张艺术应当是思辨的、富于哲理的思想的体现。他的绘画中的色彩，光怪陆离，深沉而又闪烁，他主张美的色调不可能从照抄自然中得到，绘画必须依靠思索、想象和梦幻才能获得。摩罗画的大多是宗教传说和神话故事，他把作品置身于神话与梦幻的世界中，

用虚幻的主题构思和矫饰的形象，传达浓厚的、怪异的神秘主义情调。

摩罗说：“我既不相信我能摸到的也不相信我能看到的东西，我只相信我看不到的和摸不到的东西。”也就是说，摩罗相信自己内心的幻想，这种观念也典型地反映了象征派的艺术特点。

摩罗作品

摩罗作品

摩罗作品

俄迪普斯和斯芬克斯
(摩罗)

夏凡纳（1824~1898 年）善于制作装饰壁画，大多以象征性手法表现神话和宗教内容。善用引喻或暗示手法表达某一思想情绪。他曾从师于浪漫主义大师德拉克洛瓦，作品色彩明快平稳富于装饰性，著名壁画作品有《东方的大门》《圣女纳维日埃》《圣林》等。夏凡纳的油画《信鸽》《希望》也是象征主义的典型代表。夏凡纳的作品都存在着一个我们熟悉的现实生活环境，但这些现实的视觉真实性却又脱离了其原有的真实环境而具有了象征意义。这也是夏凡纳对 20 世纪现代艺术的启发之一。对夏凡纳来说，对某个瞬间的如实描写是无法反映他的思想的，他关心他所要表达的东西，这也是整个象征主义的共同认识。

海边的年轻女孩（夏凡纳）

夏凡纳作品

夏凡纳作品

《希望》是夏凡纳的代表作品。法国在1870年的普法战争中失败了，政府处于一蹶不振的状态之中。人民看到这样的社会现实，希望自己的民族能够奋发振兴起来。《希望》正是在这一历史背景下创作出来的。画中描绘了一位坐在荒野废墟上的美丽纯洁的少女，她身着洁白的衣裙，手持着橄榄枝，仪态端庄娴静，给人一种通过战争之后希望和平的理想，少女形象本身也给人以青春长存的感觉。画家以少女的形象象征法兰西祖国，她满怀希望地憧憬着未来，并坚信一切痛苦和哀伤都会过去，阴云去后必将是充满美好的阳光。画面色调纯净柔和，荒凉的废墟上点缀着孕育新生命的小花草，布满朝霞的天空被推向画面上方边缘，这使轻淡的画面内涵有力度的分量感。

希望（夏凡纳）

夏凡纳作品

夏凡纳作品

雷东（Odilon Redon, 1840~1916年）是法国19世纪末象征主义画派画家。雷东的美学思想，主要来自象征主义文学家和诗人马拉美等人的作品。他认为绘

妇女侧面像（雷东）

画主要是想象的结果，而不是靠视觉印象的再现。因此，他反对印象主义的色光追求，而致力于表现现实世界中根本不存在的鬼怪幽灵和幻觉形象。雷东的创作生活可以分为两个阶段：第一阶段从1879年至1889年，主要从事石版画创作。主要作品有《在梦中》（1879年）、《埃雷东：本》（1882年）、《起源》（1883年）、《戈雅颂》（1885年）、《夜》（1886年）、《圣安东尼的诱惑》（1888年）等石版画组画。在这些作品中，雷东以丰富的想象力，创造了许多离奇的、梦幻的形象。例如，在

卵中孵化出来的诗人，夜空中同月亮在一起的眼睛、吞噬生灵的怪蛇、展开双翼的马等。评论家把这些作品称为是超现实主义和达达主义的先驱。因为这一时期的作品均为黑色石版画，所以被称为“黑色时期”。

雷东创作的第二阶段是从 1890 年开始直至去世。大约在创作版画组画《圣

安东尼的诱惑》第二集时，他开始画油画和粉笔画作品，内容多为盛开的花朵和简练的佛陀头像，那纯美鲜艳的色彩同他的版画相比判若两个世界。尤其是粉笔画，是雷东艺术的一大特色。

独眼巨人（雷东）

雷东及作品

莫里斯·丹尼斯（Maurice Denis, 1870~1943 年）是 20 世纪初期的法国画家、作家。丹尼斯是象征主义画家，也是纳比派的一员，他的理论是立体主义、野兽派和抽象主义的基石。

丹尼斯 1870 年生于格朗维尔，1943 年逝于圣日尔曼昂莱。早在 1890 年，丹尼斯就写下了一句话：“记住，一幅画，在成为一匹战马，一个裸女或某个小故事之前，主要是一个布满着按一定秩序组合的颜色的平面。”那时的丹尼斯还不到二十岁，这表明他的思想很早就成熟了。

帕里斯的裁判（丹尼斯）

莫里斯·丹尼斯作品

莫里斯·丹尼斯作品

1888 年，从布列塔尼归来的塞律西埃引导丹尼斯去研究高更的情况。并受到高更的影响，变得反对莫奈或西斯莱的即兴之作，反对以细小的笔触使形变得

散乱。他主张具有正统观点的艺术，要求有所选择和协调一致，使画家的意志比对大自然的观察更为重要。在受到高更的思想影响之前，丹尼斯曾用细小的笔触去寻找光的颤动，并根据修拉的原则研究色彩分解。

巴克科斯和阿里阿德涅（丹尼斯）

古斯塔夫·阿道夫·莫萨（Gustav Adolf Mossa, 1883~1971年）是法国象征主义画派后期的代表人物。莫萨痴迷地崇拜象征主义画家古斯塔夫·莫罗。

埃勒
（古斯塔夫·阿道夫·莫萨）

他的象征主义绘画最常见的形象就是“致命女性”——蛇蝎美人（femme fatale）。一些来源于圣经，如犹滴（Judith）、达丽拉（Delilah）和莎乐美（Salome）他喜欢描绘这些女人的现代化版本；神话人物，希腊神话中的鸟身女妖（Harpies）；或者更多的当代的都市人物，穿着时尚、珠光宝气的资产阶级贵妇。

莫萨的画是一个明确的对于女性邪恶的性欲的解读：一个裸体的女巨人坐在一具血腥的尸体上，一只龇牙的猫坐在这个女人的小腹部，这个女巨人戴着一个精心制作的头饰，上面刻着拉丁文“hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas（我想要什么，我就要；我的意志是足够的理由）”的确，进入资本主义时代以来以满足女人的虚荣心为目的的消费主义的狂潮不知毁灭了多少为了取悦女人而失去自我的男人。

胡里奥·罗梅罗·德·托雷斯（Julio Romero de Torres, 1874~1930年）是西班牙画家，他的作品以其独特的风格和对安达卢西亚文化的表现而闻名。他的作品充满了情感和感性的色彩，被认为是安达卢西亚象征主义绘画的代表作之一。

胡里奥·罗梅罗·德·托雷斯的作品主要围绕着女性形象展开。他描绘的女性常常通常展现出深邃、神秘的眼神，具有双重性格，既是强大、神秘的象征，又是脆弱和受苦的象征。他通过女性形象表达了对安达卢西亚妇女的理解和尊重，并通过他们的姿态、服饰和表情传递情感和故事。尽管他的职业生涯短暂，但他

的作品在西班牙艺术界产生了重要影响，并且至今仍享有盛誉。他的艺术风格独特而独立，被认为是西班牙现代主义艺术的代表之一。

胡里奥·罗梅罗·德·托雷斯的作品常常展现出对当地传统、宗教和社会问题的关注。他的艺术风格融合了象征主义、现实主义和印象主义的元素，以及对光影和色彩的独特处理。他善于捕捉人物的情感和内在世界，特别是通过女性形象来表达他对爱、痛苦和悲剧的探索。

持橘子的裸女
(托雷斯)

托雷斯作品

裸女 (托雷斯)

托雷斯作品

19 世纪的艺术是两千多年传统艺术的总结，古典主义、浪漫主义、现实主义几大流派古已有之，现在只是更加明确。不管怎么说，明确也好、创新也罢，这些流派绝大部分仍是栖身于传统艺术范畴之内，在一定程度上是历史上某一时期的再版。但各种相互对立的艺术流派的出现，明确地否定了艺术一统的规范，伸张了艺术的自由原则，确定了艺术独特形象的意义与价值。

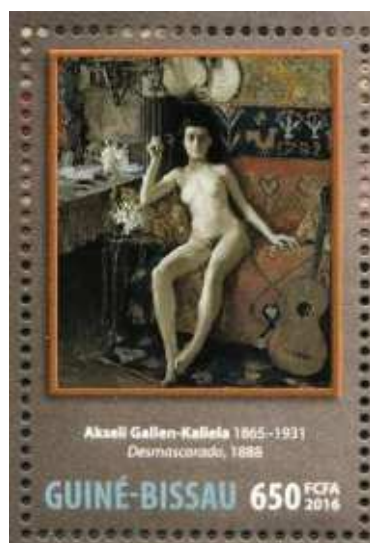
库兹马·彼得罗夫·沃德金作品

坐着的天魔（米哈伊尔·弗鲁贝尔）

费利西安·罗普斯作品

阿克塞利·加伦·卡莱尔作品

阿诺尔德·勃克林作品

齐内达·塞莱布里阿库娃作品

斯坦利·斯宾塞作品

斯坦利·斯宾塞作品

跷跷板（弗朗兹·斯托克）

第十一章 追求个性、体现自我的现代美术

随着社会的发展和科学技术的不断进步，人们的物质生活发生了巨大变化，因而，人们的思想观念、审美情趣也开始发生改变。反映在艺术上则为不满足于传统的美术形式，希望看到一些新鲜的东西，艺术反叛精神极为强烈，各国的现代派营垒迭起，他们从事着背离和反叛传统、追求个性、追求差异、体现自我和表现各种哲学或理念的艺术活动，他们所创作出来的作品，统称为现代美术。现代美术中的人体艺术又称为“现代主义人体艺术”，在众多派别中，社会影响比较大的有野兽主义、立体主义、表现主义、达达主义、象征主义、超现实主义、超级写实主义、新写实主义、波普艺术等。

1、野兽主义(摩纳哥、马里、赤道几内亚邮票有突出表现)

野兽主义是20世纪初产生于法国的美术社团，是西方现代艺术中最早的一个派别。他们继续着后印象主义梵高、塞尚等人的探索，追求更为主观和强烈艺术表现。他们吸收了东方和非洲艺术的表现手法，在绘画中注意创造一种有别于西方古典绘画的强烈表现性，“野兽”一词，特指它的色彩鲜明以及随意涂抹的笔触。野兽派不仅想引起视觉的刺激和要强调浪漫或神秘的主题，更重要的是想树立新的绘画准则。以马蒂斯为代表的野兽主义人体艺术彻底抛弃了“肉体是灵魂的寓所”的传统观念，追求人体绘画的纯造型价值。他们把色彩及线条的表现性突出出来，用以传达他们激越的情感表现欲。

马蒂斯作品

亨利·马蒂斯(Henri Matisse, 1869~1954年)，法国著名画家，野兽派的创始人和主要代表人物，也是一位雕塑家、版画家。马蒂斯与毕加索是20世纪最重要的两位画家，出生在法国北部皮卡第地区勒卡托一个药商兼粮商家庭。

红色背景的裸女（马蒂斯）

石膏的躯干（马蒂斯）

马蒂斯早年从事法律事务，23岁改学绘画，曾入朱利安美术学院师从布格罗，尔后进象征主义画家莫罗的画室。莫罗对色彩的主观见解对马蒂斯影响很大，莫罗认为“美的色调不可能从抄袭自然中获得，绘画的色彩必须依靠思索、想象和梦幻才能获得”。在他离开学校后又受西涅克的点彩派影响，同时吸收凡·高和高更所长，借鉴黑人雕塑和东方装饰艺术，表现出对传统艺术的彻底决裂。作品中体现了野兽派的美学观念：即大胆的色彩、简练的造型、和谐一致的构图以及强烈的装饰性，形成了他独特的画风——那就是世人熟悉的画面简洁、清晰，省略了多余的细节，以单纯的线条和色彩构成画面艺术形象。

1908年马蒂斯公开表明了自己的艺术观念，他说：“奴隶式的再现自然……色彩的选择不是基于科学，我没有先入之见地运用颜色，色彩完全本能地向我涌来。”他还说过：“我所梦想的艺术，充满着平衡、纯洁、静穆，没有令人不安、引人注目的题材。”一种艺术对每个精神劳动者是一种平息的手段，一种精神慰藉手段熨平他的心灵；对于他们意味着从日常辛劳和工作中获得宁静。他称这种艺术为安乐椅式的艺术。

粉色的裸体（马蒂斯）

蓝色的裸女（马蒂斯）

在野兽派销声匿迹以后，马蒂斯仍继续他的艺术探索。他为了研究人体借助于雕塑，他一生创作了大约70件雕塑作品。在20世纪20年代之前曾采用各种自由手法创造一种新的绘画空间，还经历了短暂的立体主义时期，但他从未出现支离破碎的物象，他通过研究如何将物体几何化、简化。他在不改变观点的前提下，将大块的鲜明色彩作抽象的安排，达到既富有装饰性又具有空间深度的效果。

马蒂斯后期作品造型夸张，多用线描、色块组成装饰味很强的画面。他主张作品“好像一种抚慰，像一种稳定剂，或者像一把合适的安乐椅，可以消除他的疲劳。”平面化、色彩装饰化、造型简洁化是他作品的追求。其主要作品有《舞蹈》《粉色的裸体》《蓝色的裸女》《入梦》等。

舞蹈（马蒂斯）

乔治·鲁奥作品

生活的欢乐（马蒂斯）

马蒂斯作品

安德烈·德朗（1880~1954年）出生于法国沙东，逝于加尔什。他和乌拉曼克共用一间画室，19岁时结识马蒂斯，1905年和马蒂斯在法国南部一带旅行作画，深受马蒂斯影响，是野兽派的先驱者。德朗首先发现黑人艺术，认识到民间艺术的丰富和想象的浓郁；他还发现原始艺术、庞贝绘画、中世纪哥特艺术和文艺复兴初期大师们艺术的奥秘。他研究了古人艺术创造的秘诀，重新踏上他们所走过的路，运用传统创造现代艺术。大自然是他创作灵感的源泉，博物馆中历代大师之作是他创作的模特。

绿色窗帘前的裸女
（德朗）

草地上三男子（德朗）

凯斯·凡·东根（1877~1968年）出生于荷兰鹿特丹附近的德夏汶，他是位天才，少年时代就有素描和色彩佳作。曾在鹿特丹美术学院学习，20岁时定居

巴黎，迫于生计干过各种活。1905 年结识马蒂斯，并积极参与了野兽派活动，是马蒂斯之后野兽主义理论的中坚和领导者。

凡·东根具有潜在的表现主义天分，在气质上和趣味上决定了他的野兽主义立场。他从劳特雷克处学到了简练、强劲、准确的笔法，他以多变的长线条，强烈而率直的色彩，浓郁感人的艺术手法震撼人。在凡东根的作品中，女性题材的作品占了大部分，他笔下的女性造型除了拥有女性

印度舞蹈者（东根）

西班牙披肩（东根）

共同特质外，还表现出了许多独具特色的韵味。一方面，凡东根刻画的女性造型大都曲线形体较为突出，整体上呈现出一种柔软、丰满的美。另一方面，凡东根往往会对女性安详、宁静的面部表情进行刻画，使得画面妙不可言。

小提琴手（东根）

艺术中裸体绘画（东根）

按凡·东根之生平和艺术发展主要有四个时期：第一个时期是 1895~1904 年，即凡·东根到巴黎习画的头十年，这是一个探索风格的时期，他对印象派和劳特累克模仿较多，题材多为巴黎风景。第二个时期

是 1905~1910 年，这是画家成熟的时期，以野兽派之亮丽而粗鲁的色彩为主，题材多为肖像和人物。第三个时期是在 1910~1914 年，凡·东根在色彩等形式方面对野兽派艺术作出了贡献。第四个时期是 1914~1929 年，凡·东根享受着商业上的成功，成为巴黎艺术界的时尚人物，其作品走向典雅和象征。

米哈伊尔·拉里奥诺夫作品

拉奥尔·杜飞作品

裸体（拉奥尔·杜飞）

2、立体主义(赤道几内亚、捷克斯洛伐克等邮票表现突出)

立体主义的理论直接来源于塞尚，认为艺术描绘的是事物的本质而非表象，而世界一切物体其实质都是各种几何体。因此，在创作中，立体主义主张用各种艺术型（非数学型）的几何体肢解事物的表象，并按照事物的某些结构重新装置事物。其宗旨就是理性的新视觉，把物体分解、组合，达到观念上的“立体”。立体主义有浓厚的形式主义倾向，它推动了现代工艺美术、装饰美术、建筑美术等形式美的发展，为人们艺术地观察世界和表现世界提供了一种崭新的视域和创造性思维方法。

巴勃罗·毕加索（1881~1973 年）出生在西班牙马拉加（Malaga），是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家，他和他的画在世界艺术史上占据了不朽的地位。毕加索也是位多产画家，据统计，他的作品总计近 37000 件，包括油画 1885 幅，素描 7089 幅，版画 20000 幅，平版画 6121 幅。

吹排箫的人（毕加索）

站在球上的女孩（毕加索）

生命（毕加索）

毕加索是西班牙画家、法国现代画派主要代表、立体主义的创始人与领袖，20 世纪的艺术巨人。他出身美术教师家庭，从母姓毕加索。在西班牙学画，主要艺术活动在巴黎。他涉猎画种全面、艺术观念多变、画风迭变，立体主义、新古典主义、超现实主义、象征主义等都可以在其画中找到。

丑角的家庭（毕加索）

两兄弟（毕加索）

站着的女子（毕加索）

睡着的农民（毕加索）

裸女吃西瓜（毕加索）

毕加索的一生辉煌之至，他是有史以来第一个活着亲眼看到自己的作品被收藏进卢浮宫的画家。在 1999 年 12 月法国一家报纸进行的一次民意调查中，他以 40% 的高票当选为 20 世纪最伟大的十位画家之首。对于作品，毕加索说：“我的每一幅画中都装有我的血，这就是我的画的含义。”全世界前 10 名最高拍卖价的画作里面，毕加索的作品就占据 4 幅。

梦（毕加索）

格尔尼卡（毕加索）

亚维农少女（毕加索）

《亚维农少女》是毕加索的代表作品。

1906年毕加索受到非洲原始雕刻和塞尚绘画影响，而转向一种新画风的探索。于是，他画出了一幅具有里程碑意义的著名杰作——《亚维农少女》。这幅不可思议的巨幅油画，不仅标志着毕加索个人艺术历程中的重大转折，而且也是西方现代艺术史上的一次革命性突破，它引发了立体主义运动的诞生。《亚维农少女》始作于1906年，至1907年完成，其间曾多次修改。画中五个裸女和一组静物，组成了富于形式意味的构图。

这幅画，可谓第一件立体主义的作品。画面左边的三个裸女形象，显然是古典典型人体的生硬变形；而右边两个裸女那粗野、异常的面容及体态，则充满了原始艺术的野性特质。野兽派画家发现了非洲及大洋洲雕刻的原始魅力，并将它们介绍给毕加索。然而用原始艺术来摧毁古典审美的，是毕加索，而不是野兽派画家。在这幅画上，不仅是比例，就连人体有机的完整性和延续性，都遭到了否定。因而这幅画（正如一位评论家所述），“恰似一地打碎了的玻璃”。在这里，毕加索破坏了许多东西，可是，在这破坏的过程中他又获得了什么呢？当我们从第一眼见到此画的震惊中恢复过来，便开始发现，那种破坏却是相当有条理：所有的东西，无论是形象还是背景，都被分解为带角的几何块面。我们注意到，这些碎块并不是扁平的，它们由于被衬上阴影而具有了某种三度空间的感觉。我们并不总能确定它们是凹进去还是凸出来；它们看起来有的像实体的块面，有的则像是透明体的碎片。这些非同寻常的块面，使画面具有了某种完整性与连续性。

三个舞蹈着（毕加索）

实际上，《亚维农少女》是一个独立的绘画结构，它并不关照外在的世界。它所关照的，是它自身的形、色构成的世界。它脱胎于塞尚那些描绘浴女的纪念碑式作品。它以某种不同于自然秩序的秩序，组建了一个纯绘画性的结构。

毕加索的才能在于，他的各种变异风格中，都保持自己粗犷刚劲的个性，而且在各种手法的使用中，都能达到内部的统一与和谐。他有过登峰造极的境界，他的作品不

论是陶瓷、版画、雕刻都如幼稚般的游戏。在他一生中，从来没有特定的老师，也没有特定的子弟，但凡是在 20 世纪活跃的画家，没有一个人能将毕加索打开的前进道路完全迂回而进。

梳发女子（毕加索）

照镜子的女人（毕加索）

马戏团一家人（毕加索）

毕加索作品

拥抱（毕加索）

毕加索主张画家不应以具象物体来反映现实，而应创造抽象的形象来表现“科学”的真实。采取从不同角度同时表现物象的方法，并做一些用各种实物拼贴的尝试。其作品对现代艺术各流派影响很大。主要作品有《亚威农少女》《格尔尼卡》《梦》《艰难的生活》《两个裸女》等。

让·梅青格尔（Jean Metzinger）是法国画家和立体主义运动的创始成员之一。梅青格尔追随阿尔伯特·格莱兹（Albert Gleizes）在 1912 年撰写了第一个立体主义宣言“双重立体主义”（Du Cubism）。尽管让·梅青格尔最初受到印象派和野兽派影响，但在他艺术生涯后期，他不再关注与现实主义有关的艺术传统，从而创造出最著名的立体主义作品。

让·梅青格尔 1900 年进入南特艺术学院，三年后到巴黎作为画家谋求发展。他刚刚在巴黎安置下来就参与了当地的独立沙龙，并在秋季沙龙展出了第一幅新印象主义作品。在 1906 至 1907 年左右，他遇到了马克斯·雅各布（Max Jacob），后者把他介绍给了纪尧姆·阿波利奈尔和他们圈中的艺术家朋友，包括乔治·布拉克（Georges Braque）和巴勃罗·毕加索（Georges Braque）。

下午茶（让·梅青格尔）

在这些先锋派艺术家观念的影响下，1912 年，梅青格尔与阿尔伯特（Albert Gleizes）共同出版了一篇重要的、名为《立体主义》的文章，它成为这个艺术运动的理论基础。梅青格尔参与了黄金分割画派的建立，与其他一些具有同样观念的艺术家一起在博埃西画廊展出作品，包括亚历山大·阿尔西品科、罗杰·德·拉·弗雷奈（Roger de La Fresnaye），胡安·格里斯（Juan Gris），费尔南德·莱热（Fernand Leger），路易·马尔库西（Louis Marcoussis）。梅青格尔的作品可以被认为多种形式的组合，既有布拉克和毕加索热情奔放的立体主义，又与罗伯特·德洛奈（Robert Delaunay）的俄耳甫斯主义接近，他们通过色彩的并置，各种不同层次的光影效果来表现外部世界。梅青格尔的作品还可以说是立体主义中的典型的例子，这种类型以第一次世界大战期间胡安·格里斯和雅克·里普希茨（Jacques Lipchitz）的作品为代表：拥有几何学的意识及丰富的色彩，纯粹、秩序是它的典型特征。

让·梅青格尔作品

乔治·布拉克作品

费尔南多·莱热（1881~1955 年）被称为立体派中的机械派，他以各种半圆形、立方体、圆锥体等几何形作为画面的构成要素，让人联想到现代工业产品的光洁和整齐划一。在画家莱热看来，既然现代生活中无一物体不与机器产生关联，那

娱乐（莱热）

么艺术就应当反映这一现实，把这种机械的美从生活中提取出来。他用这些机械产品似的几何形体作为艺术形象的符号，构成了一种新的艺术语言。莱热从来不分解物体，他的作品带有一种率真味和机械感。这些艺术是机械文明的产物，也是他独树一帜的创造。其作品主要有《三个女人》《玩牌者》《圆盘》等。

三个女人（莱热）

有猫的女人（莱热）

塔玛拉·德·琳佩迪嘉作品

3、表现主义（德国邮票占比较大）

20 世纪初的西方艺坛，德国出现了表现主义团体，这实际上是一个国际性的文艺运动和思潮。美术家们强调艺术的表现力和形式的重要性，主张不机械地模仿客观现实，而表现精神的美和传达内在信息。表现主义认为绘画的主旨应该是以奔放的线条、强烈的色彩和扭曲的形象表现画家个人内心激烈的情感、胸中的苦闷。表现主义是从后印象主义演变发展而来，同时继承了中古以来德国艺术中重个性、重感情色彩、重主观表现的特点，在造型上追求强烈的对比、扭曲和变化的美。表现主义画家是把心态的表现作为主题的。

爱德华·蒙克（1863~1944）是具有世界声誉的挪威艺术家，激进地投身于来自欧洲的新潮流中，包括晚期浪漫主义、野兽派、新艺术派、青年艺术派，并且全部加上了自己对形式、线条和色彩的理解。蒙克的艺术含有的悲观和消极的因素，是他生活的时代所造成的。他的功绩在于揭示同时代人的隐蔽的心灵，把人们心底里的美和丑、痛苦和欢乐揭示在绘画中。他充分发挥了绘画语言的表现力，促进了西方绘画朝写意、象征的方向发展。毕加索、马蒂斯就曾吸收他的艺

术养料，德国和法国的一些艺术家也从他的作品中得到启发。他对心里苦闷的、强烈的、呼唤式的处理手法对 20 世纪初德国表现主义的成长起了主要的影响。

蒙克是挪威油画家、版画家，长期侨居德国，是表现主义的主将和先驱者。蒙克童年充满了不幸，5 岁时母亲病逝，14 岁时，15 岁的姐姐也病逝。成年后，父亲和一个弟弟又去世，妹妹也患有精神病。这接连的打击，从小就给蒙克的心灵蒙上了深深的阴影，并对他一生的创作都产生了深刻影响。

呐喊（蒙克）

麦当娜（蒙克）

春情（蒙克）

凝视前方的裸妇
（蒙克）

爱德华·蒙克作品

蒙克在绘画中努力发掘人类心灵中的各种状况，表现疾病、死亡、绝望、性爱等主题。他的创作和艺术实践，推动了表现主义运动的形成，他的绘画语言表现力，促进了西方绘画朝着写意、象征的方向发展。他的作品用对比强烈的线条、色块，简约夸张的造型，抒发作者特有的思想和情感。其主要作品有《青春》《麦当娜》《马拉之死》等。

爱德华·蒙克作品

爱德华·蒙克作品

爱德华·蒙克作品

瓦西里·康定斯基（1866~1944年）是出生于俄罗斯的画家和美术理论家，现代艺术的伟大人物之一，现代抽象艺术在理论和实践上的奠基人。

他在1911年所写的《论艺术的精神》、1912年的《关于形式问题》、1923年的《点、线到面》。1938年的《论具体艺术》等论文，都是抽象艺术的经典著作，是现代抽象艺术的启示录。大约在1910年，他画了一幅粗野、激荡，色彩和线条形状相互穿插的水彩。从这幅画开始，他过去所有的描绘性和联想性的要素似乎都不见了，大概这是抽象表现主义形式的第一个例子。他运用了与音乐相类似的性质，发现了抽象表现主义的课题，这个课题就是：艺术家的意图，要通过线条和色彩、空间和运动，不要参照可见自然的任何东西，来表明一种精神上的反应或决断。

裸体（康定斯基）

康定斯基作品

裸女（佩希斯泰因）

搬石工（佩希斯泰因）

马克斯·佩希斯泰因（1881~1955年）是德国表现主义“桥社”的成员，1881年生于茨维考（萨克森）附近的埃克尔斯巴哈。从1900年到1906年，先后在德累斯顿工艺美术学校及德累斯顿艺术学院学习，从师奥托·古斯曼。1905年创作了第一幅木版画。1906年加入“桥社”。1907年在意大利待了几个月，之后又在巴黎逗留9个月。1908年移居柏林。1909年第一次来到东普鲁士的库里什岬。1910年与另外几个流亡者建立了“新分离派”，并创立了现代绘画教学学院。1914年住在南太平洋（帕劳岛）。1921年第一次来到韦巴（东波莫瑞），这里成为他的第二故乡。1922年被选为普鲁士艺术学院院士。1937年被普鲁士美术学院开除。1945年以后在柏林造型艺术大学担任教授。1955年在柏林（西）去世。

奥古斯特·麦克 August Macke（1887~1914年）德国表现主义画家。1887生于鲁尔的迈兹德，1914在香槟省的柏思战场上阵亡。麦克的童年在科隆和波

恩度过，后进入迪塞尔多夫美术学院习画。1907年，他在巴黎逗留期间接触了法国绘画，先是印象派，然后是野兽派，再晚一点是立体派。画家从中吸收了不少画派的精华。麦克与康定斯基、马尔克交往密切，人们也习惯于将他看作青骑士社的组织者之一，

表现主义画家麦克作品

但事实上，麦克的艺术与他们的艺术绝不是一回事。麦克并不追求“精神世界”的表现，也未在抽象化道路上走远。他的艺术总体上看是自然而具象的。在麦克画中，赏物的少妇、散步的绅士、天真可爱的儿童、各种各样的动物，都保持了具象沉静的、一眼可辨的形。这些形与明亮丰富的颜色在画上共同组构出和谐、欢乐的韵律。麦克在色彩上的造诣曾对马尔克产生过较大的影响。他重视画面色彩的力量，所使用的颜色色域宽广，既纯又亮，闪耀着诱人的光彩。这可能与其早期师从于德国印象主义画家柯林思时所打下的基础有关。其独特的艺术风格是在印象派、野兽派、立体派的共同影响下形成的。立体派启发他的形变得简洁概括，野兽派帮助他更好地表现生活，再加上印象派的色彩基础，足以使他有能力把画面布置得亮丽、高雅且富有音乐性。遗憾的是，麦克的艺术才华尚未充分发挥，便于1914年在一战中阵亡，年仅27岁。

表现主义画家乔治作品

表现主义画家帕森作品

表现主义画家繆勒作品

马克斯·贝克曼，1884年生于德国莱比锡富有的商人家庭，1950年逝于纽约。德国表现主义新客观派代表人物。

贝克曼以憎恶的眼光看待当时的德国现实，对畸形的、不正常的社会现象抱有嘲讽和否定的态度。他把客观现实的事物和主观的想象结合起来，采用象征性

的具有个性特征的表现形式。贝克曼笔下的人物也多半是畸形和病态的，那样愤懑、凄怆而又茫然不知所措的面部表情，实在也是作者内心感情的流露。

一战爆发后，贝克曼被招募进德军，成了一名医院勤杂工，于1915年退伍。直到1917年，创造出大批重要作品，包括《戴红围巾的自画像》。自1980年开始，贝克曼的作品就越发得到观众的喜爱，在纽约、苏黎世以及巴黎的回顾展出都获得极大的成功。

贝克曼的表现主义手法让位于他的永久风格，即无理性地画。通常风格奇异，运用比喻手法的油画。运用紧密组合的紧凑形状，同有力的、界限分明的线条奇特地结合起来，成为现代德国绘画最大的特点之一。贝克曼在色彩运用上善以清晰的蓝色与绿色、明亮的红色与黄色相结合，有时几乎显得闪光耀眼。

奥德修斯与卡利普索
(马克思·贝克曼)

马克思·贝克曼作品

贝克曼虽被认为是德国表现主义大师，但他本人却始终拒绝这个标签。他认为每个艺术家都是独立的个体，都有其独特的艺术表现手段，不需要被分类、定义，更不能被世俗贴标签。

表现主义的代表人物有蒙克（Edvard Munch, 1863~1944年）、诺尔德（Emil Nolde, 1867~1956年）、鲁奥（Georges Reault, 1871~1958年）、缪勒（Otto Muller, 1874~1930年）、马尔克（Franz Marc, 1880~1916年）、夏卡尔（Mare Chagall, 1887~1985年）等。

与绘画思潮相对应，雕塑领域内也出现有现代风格特征的雕塑家，如含有象征主义和表现主义因素的比利时人格奥尔格·米内（Georg Minne, 1866~1941年）、德国人威廉·勒姆布吕克（Wilhelm Lehmbruck, 1881~1919年）等。

保拉·莫德索恩·贝克尔作品

威廉·勒姆布吕克作品

月夜（菲利克斯穆勒）

威廉·勒姆布吕克作品

齐内达·塞莱布里阿库娃作品

雷奥·屈斯克特作品

约瑟夫·瓦查尔作品

伊西夫·伊塞作品

4、纳比派（圣多美和普林西比、刚果等邮票有较多展示）

纳比派是 1889 年巴黎朱利昂学院一群青年画家组成的艺术团体。朱利昂学院的学生塞留西埃于 1888 年结识了高更，在其指导下创作了一张一改传统手法、追求平面感和强烈色彩的风景画。此画在他的朋友们中引起了轰动，大家认为一种新的艺术精神业已产生，决定组成新的艺术团体，取名“纳比”。“纳比”（Nabis）一词来自希伯来语，意为“先知”。这群青年艺术家推崇高更等前辈大师的思想，接受了象征主义的理论，摒弃学院派遗风，力图挣脱模仿写实的束缚，努力探索一种重主观感受、追求纯绘画性的艺术。纳比派的成员不满印象派过分强调视觉的真实，提出艺术应当熔艺术家的思想、智慧和情感于一炉。

皮埃尔·博纳尔（1867~1947）是法国 19 世纪末 20 世纪初纳比派的著名画家，年轻时在巴黎学习艺术期间，深受高更和日本浮世绘的影响，又继承印象派丰富色彩与活泼的实践精神，进一步结合了印象主义的客观

午睡（博纳尔）

博纳尔作品

性和象征主义对文化记忆与情感的基本主张。由于出生于上流社会的生活环境，博纳尔的教育及生活可谓一帆风顺。十多岁时，他便被送到有名的寄宿学校就读。

壁炉旁的裸体（博纳尔）

裸浴（博纳尔）

他学习成绩优异，对绘画也很感兴趣，并短期在巴黎朱利昂美术学院进修。与塞尚及马蒂斯父亲一样，博纳尔的父亲也希望自己的儿子能够学习法律，并成为公职人员，因此，博纳尔于 1886 年进入德罗伊法律学院就读，并于 1888 年通过

律师考试。然而，他却在公职考试时名落孙山，这样，学习绘画的愿望便得以实现。

博纳尔从事绘画手法独特，不是直接摹写生活的某一场景，而是根据记忆和草稿决定一幅画的先决题材。他画的人体融合了日本浮世绘的构成元素和德加风味的浴女图式。人体多在逆光的照射下，神采奕奕、青春焕发，画中的纱窗、衬布、镜子以及投影，或斑斓辉煌，或深黑出格，人体所呈现的黄土色调、冷紫色调在投影的反衬中愈见轮廓分明，分外神秘莫测。

洗盆浴的裸女（博纳尔）

逆光下的裸女
（博纳尔）

菲利克斯·瓦洛东(1865~1925年)1865年出生于瑞士洛桑,1882年来到巴黎,进入朱利昂画院学习,并成为法国纳比派画家。

裸体的金发女子和橘子
（瓦洛东）

躺卧的裸女（瓦洛东）

瓦洛东作为一位艺术家，一位作家，一位坚定的中产阶级人员，他避开了人物造型，以及那种以巴黎为中心的后印象主义绘画。虽然瓦洛东经常参

加纳比派的聚会，但是他那些压抑甚至带有敌视效果的内景画，表现出坚决抛弃纳比派画友爱德华·维亚尔与皮埃尔·博纳尔华丽的视觉效果。瓦洛东以一种原始主义的气势描绘肖像，却也同样混杂有拜金主义的社会程式。作为一位有实力的版画家，瓦洛东在19世纪90年代的木刻作品中，就流露出极度蔑视中产阶级上层人物的人生观和奢望；令人费解的是，当瓦洛东在1899年与中产阶级妇女加布丽埃勒·罗德里格斯·昂里凯斯结婚之后，却投入了这个阶级的怀抱。瓦洛东非常关注社会生活。这位画家强调自己作为社会旁观者或偷窥者的特殊地位，对于社会动荡、政治不公正、婚姻不和谐、妇女裸体等现象进行了无情的揭露。

睡觉（瓦洛东）

单人纸牌戏（瓦洛东）

《欧罗巴被劫》是瓦洛东在纳比派解体后完成的一幅油画，作于1908年。由于画家长期从事木刻，这幅油画的色彩比较单调，造型上

欧罗巴被劫（瓦洛东）

土耳其沐浴（瓦洛东）

颇多版画性，近似一幅装饰性的彩色版画。欧罗巴，是腓尼基台洛斯王阿革诺耳的女儿，传说中腓尼基的美人。宙斯早就垂涎欲滴，为躲避他妻子赫拉的监视，他趁欧罗巴和她的姊妹们在爱琴海台洛斯海滨玩耍时，变成一头牛，混在阿革诺耳王的牛群中以接近欧罗巴。欧罗巴被这头牛的毛色所吸引，好奇地爬上牛背，宙斯就这样诓骗了这个美人。画上描绘的是欧罗巴正爬上牛背的情景。瓦洛东约从1901年从事油画，1904年，康定斯基在慕尼黑为瓦洛东举办了第一次油画展览，使人们初次知道他的油画风格。就这一幅《欧罗巴被劫》来看，瓦洛东在油画上的特点是浑厚、简略、富装饰性。瓦洛东于1900年入法国籍，即在前一年与法国姑娘亨利克丝结婚后。晚年，他只画些风景组画。1925年12月29日病逝巴黎，终年60岁。

5、达达主义（贝宁、科特迪瓦等邮品有重点描述）

达达主义又称达达派，第一次世界大战期间出现于瑞士苏黎世，后流行于欧美。达达派的出发点是企图摆脱一切传统的重荷，否定和破坏一切传统，反对现实主义，不赞同理想主义。对过去、现在、未来，从思想上持虚无主义，在行动上是无政府主义。因此，随意性超过了规范性，出现了人们意想不到的作品。他们认为一切真理的对立物都是真理，一切都同样，一切都等于零。

马塞尔·杜尚（1887~1968年），纽约达达主义的团体的核心人物。出生于法国，1954年入美国籍。他的出现改变了西方现代艺术的进程。可以说，西方现代艺术，尤其是第二次

杜尚作品

世界大战之后的西方艺术，主要是沿着杜尚的思想轨迹行进的。因此，了解杜尚是了解西方现代艺术的关键。

杜尚是达达主义的代表人物，他被达达主义和超现实主义奉为先行者。杜尚早期迷恋立体主义和未来主义，也曾用手指涂画，并采用生活中现成物品如：梳子、铲子和自行车轮等加以组合，改变其位置和环境，产生出其不意的效果。他

杜尚作品

的一些作品分不清是破坏还是创造，对生活采取玩世不恭的随意性。他能把达·芬奇的名画《蒙娜丽莎》加上小胡子，一幅伦勃朗的名画也被他拿来熨衣服，嘲弄、讽刺传统艺术达到极端。《下楼梯的裸女2号》是其代表作。

曼·雷，达达主义的奠基人，先锋摄影大师，诗人，雕塑家，超现实主义电影的开创者。他还是有史以来第一个摄影作品价值远远超越其他艺术形式的艺术家。

曼·雷作品

小提琴身（曼雷）

曼·雷（1890~1979年）

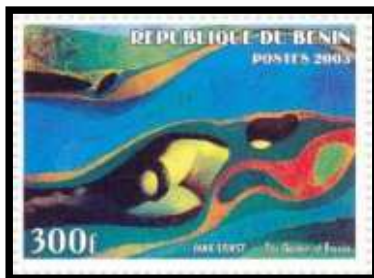
1911年起从事绘画和雕刻创作，作为美国第一批抽象画家之一，曾和当时欧洲的前卫艺术家频繁接触。1915年开始摄影艺术。他主张对艺术形式进行探索和创新，反对对旧有形式和主题的模仿与重复。曾

以一种轻松的游戏心态来进行摄影实验，发明了中途曝光、物影照片等技法，被后人称为“雷照片”。这些探索除了在语言技法上别开生面以外，在观念上也非常切合达达主义与超现实主义的反艺术精神。

画家马克斯·恩斯特（1891~1976年）作为达达派艺术家与阿尔普过往甚密，是一位修养较深的艺术家。他从小酷爱文学，在波恩大学学习哲学，后来又研究过艺术史和精神病学，并对尼采的美学思想和弗洛伊德的学说颇感兴趣。

恩斯特自学绘画以后，即对梵高、马蒂斯和一些表现派画家的作品作过深入

研究。恩斯特的作品在技法上表现了多样性，他曾致力于拼贴画创作，留下过第一部连环拼贴画《女人头像百图》。他尝试过拓印技法，用画纸和画布在带有各种纹样的物体上用色笔或滚筒按压摩擦，拓印效果怪异多变，有的却已天趣盎然。恩斯特还创作过大量雕塑，材料运用也相当奇特。在达达派艺术家中他的作品好像更多一些能为人们所接受的美感，另外他还担负过达达派刊物的编辑工作。

法国花园（恩斯特）

恩斯特作品

母爱（恩斯特）

恩斯特作品

杰夫·昆斯（Jeff Koons）于1955年出生于约克，宾夕法尼亚州。毕业于马里兰艺术学院和芝加哥艺术学院，昆斯在纽约市生活和工作。

20世纪80年代初，昆斯借鉴了杜尚的挪用与拿来主义，让精美的现代商品丝毫不损地转入艺术状态，他的放在有机玻璃罩中的吸尘器、悬浮的篮球，在看不懂中给人们带来不尽的遐想，让人记忆犹新。

杰夫·昆斯作品

杰夫·昆斯是80年代中期升起的艺术之星，他以准确精致的日用品的复制品、可爱的卡通形象以及充满想象力的大众图像组合不断地给世人带来一个又一个新的视觉冲击，他是当代波普艺术的探索者。杰夫·昆斯毫不犹豫地汲取了艺术史上的一切养分，达达主义、杜尚手法、极少主义以及早期波普艺术都成为他参考与借

鉴的源泉。他高举与大众交流的大旗，勇于向“高雅”文化叫板，向传统美学的等级理念挑战。

6、维也纳分离派（奥地利、荷兰邮品主要表现）

成立于 19 世纪末期，主要活动在 20 世纪的奥地利。维也纳分离派既有 19 世纪艺术特征，又有 20 世纪艺术特征。以克里姆特为首的 9 位青年，因不满学院派的因循守旧，受自由民主思想鼓动而从艺术家协会分离出来，自成团体。分离派在选择题材上显示了对哲理特别是对生死问题的关注，在许多作品中体现出浓厚的死亡意识。人体作为一种纯自然形态，对于表述生死观念具有很特别的意义，所以，分离派的画家都喜欢在作品中描绘人体。

克里姆特（1862~1918）是奥地利画家，维也纳分离派的代表人物。克里姆特作品的总体风格具有北欧充满理性、深沉、内向、神秘的特点。技法上他将印象派的色彩、点彩派的笔触、东方的装饰趣味和图案化的构图融为一体，使画面具有象征主义语言，又具有强烈的装饰意味。

莎乐美（克里姆特）

裸女（克里姆特）

1905 年，在奥地利首都维也纳这个有着悠久艺术传统的城市，已成为美术家协会会员的克里姆特组织发起了一场旨在反对学院派美术泥古不化的保守势

朱迪斯（克里姆特）

女人的三个阶段（克里姆特）

力，以“维也纳分离派”为称号，力求进行艺术创新，提倡世界各民族美术相互吸取营养，发展艺术家个人风格的运动。他早年的画风承袭了英国拉斐尔前派和法国印象派的传统，自创立“分离派”后，开始把亚述、希腊和拜占庭镶嵌画的装饰趣味引入绘画中，用“孔雀羽毛、螺钿、金

银箔片，蜗牛壳的花纹、色彩或光泽”，创造了一种“画出来的镶嵌”绘画，使作品中的绘画和工艺性达到了极点。

写生像（克里姆特）

阿黛尔·布洛赫肖像
（克里姆特）

吻（克里姆特）

克里姆特是 19 世纪下半叶象征主义绘画中“维也纳分离派”的杰出领袖，是一位既具独特艺术个性，又以强烈民族风格见长的绘画大师，他所认为的“只有通过艺术，不断渗透到生活中去，艺术家才能找到基础，以取得进步”的观点与他的艺术实践证明他对现实生活的感受是相当敏锐的，这正是他所以能在艺术上取得成就的一个不可忽视的成功之处。他的作品采用色情的象征手法，在绘画中把人类的淫欲与疾病，疯狂和死亡放在了一起。其艺术活动在奥地利和中欧都有较大影响。主要作品有《女人的三个阶段》《生与死》《达那厄》《亚当和夏娃》等。

埃贡·席勒（Egon Schiele, 1890 年 6 月 12 日~1918 年 10 月 31 日）奥地利绘画巨子，师承古斯塔夫·克里姆特，维也纳分离派重要代表。席勒受到弗洛伊德、巴尔等人的思想影响，其作品特色是表现力强烈，描绘扭曲的人物和肢体，且主题多是自画像和肖像。在席勒的肖像作品中人物多是痛苦、无助、不解的受害者，神经质的线条和对比强烈的色彩营造出的诡异而激烈的画面令人震撼，体现出一战前人们在意识末日降至时对自身的不惑与痛苦的挣扎情感。

席勒作品

拥抱的两少女（席勒）

埃贡·席勒 20 岁时便已经达到了其艺术创作的成熟期。1910 年创作了首幅

具有划时代意义的表现主义作品，随后又在短暂的 8 年时间里创作了许多惊世骇俗的作品。

黑发的裸体女孩（席勒）

席勒作品

席勒后期的艺术不仅受到瑞士的霍德勒影响，还直接受尼采和弗洛伊德心理学的启迪。他毫不掩饰地表现了那个时代人的心理和情感，他所描绘的人物和景物都不是静态的，无论是什么样的形态都像处在惊恐不安状态，生的欲望和死的威胁交织成可怕的阴影，始终笼罩着他的作品。他笔下的人物形体瘦长，那冷峻刚直的线条令人震颤，他强调形象清晰的外轮廓，喜欢用红、黄和黑色来表现强烈的情绪。他除对人物表情动作的夸张刻画外，着意描绘人物神经质的情绪。为了创作处于紧张不安的人物情态，他还深入疯人院去研究精神病人的神态和动作，表现出一种类似哑语的动作表情，令人感动不已。

席勒不仅画油画，还喜欢用水彩、水粉乃至粉笔、墨水等材料。席勒是继克里姆特之后的又一个分离派代表画家，虽然他的作品体现出表现主义的特征，但他自己始终未予认同。

斜躺的裸女（席勒）

席勒是一个早逝的天才，28 岁逝世。他的作品以色情的人体绘画知名，笔下的人物形象有一种装饰的感觉，显示出痛苦、憔悴和性压抑的表情。他笔下的人物最动人心之处是那双恐惧的大眼睛，无望的恐惧感使人体都变了形，人体成了

跪着的女孩（席勒）

屈腿仰卧的裸女（席勒）

了表达恐惧的工具和载体。席勒艺术中的死亡意识有时与性联系在一起，他是少数把人体与性意识联系起来的画家之一。在席勒的各种画作中，夸张

的造型、大胆放纵的线条与极富个性的色彩成为他显著的绘画特征。席勒用富有激情的线条、破碎生冷的色块和生涩的笔触对物象进行夸张，形成了个人独特的艺术魅力。其主要作品有《家庭》《拥抱的两少女》《斜躺的裸女》等。

7、巴黎画派（格林纳达格林纳丁斯、雷东达、马纳马多国邮票光彩亮丽）

尽管 20 世纪初期的巴黎各种流派风起云涌，但仍有一些画家游离于各种画派之外，或风格具备了多种不同流派的特点，它们有些人来自欧洲其他国家，他们经常在一起聚会，研讨艺术。有人把这些无派画家称为“巴黎画派”。这群聚集在巴黎的年轻而有才华的画家，并无组织和纲领，造型属具象，但夸张变形。具有深厚的传统写实功力，又有较强烈的现实意识。

莫迪里阿尼（1884~1920 年），意大利杰出的绘画大师、享誉世界的艺术天才。1884 年，莫迪格利阿尼生于意大利南方塔什肯尼地区一个小镇。塔什肯尼阳光灿烂，在意大利美术史上，那里产生过著名的塔什肯尼画派，以色彩明亮著称。

莫迪里阿尼家境不错，父亲是个有罗马血统的犹太商人。十四岁那年，莫迪里阿尼得了一场大病，险些丧命，由此埋下病根，也就此放弃学业。为了使他学会料理自己的生活，两年后，母亲让他学画，没想到他竟表现出艺术天分，其画有塔什肯尼画派的强烈色光。

与肖像画相似，莫迪里阿尼的裸体人物，也在抽象的外在形式中追求内在的精神世界。除一些作品的抽象背景和一些人物有目无珠而外，装饰性用色的单纯和空间造型的平面化，以及即兴的用笔用色，也是画家专注于人物本身的一种方法。但是，达到这一目的的主要方法，却是画家的构图设计。莫迪里阿尼的女裸体，大多是斜躺的全身画。在构图时，画家有意用画布的边沿将人物的腿部切掉，

坐着的裸女（莫迪里阿尼） 女人体坐像（莫迪里阿尼）

有的甚至将双手和头顶也切掉。欧洲文艺复兴以来传统的人体画，尤其是古典主义和学院派的人体画，都强调完整、统一的原则，人体的所

横躺着的裸女（莫迪里阿尼）

莫迪里阿尼作品

有部分，只要在透视上看得见，都毫无遗漏地画出来。这是遵循古希腊哲学家亚里士多德提出的关于完美的审美理论。莫迪里阿尼没有遵循这个原则，他切掉人物双腿，在视觉上让人体摆脱画框的限制，使其看上去像是漂浮在画布上，于是人体本身得到了凸显。也就是说，因为画框不再限制我们的视域，不再是画家和观众观察世界的窗口，被观察的对象也就不是远在窗户之外，而是近在我们眼前，有就近窥视的特点。

两手交叉着的裸妇
（莫迪里阿尼）

莫迪里阿尼作品

莫迪里阿尼是 20 世纪上半叶巴黎画派的重要画家。它富有才华，兴趣广泛，作品具象而变形，既有传统，又富现代感。在他不太多的作品中，几乎只有两类：肖像和女人体。

有人统计，他创作的人体画至少有 30 件，差不多占了整个绘画的一半。其作品的艺术特征是构图别致和不对称、形象的拉

长、色彩领域的广阔、人体肌肤色彩平涂、线条有韵律的变化等。他的主要作品有《坐着的裸女》《裸女卧像》《维纳斯》等。

马克·夏加尔（1887~1985 年），白俄罗斯裔法国画家、版画家和设计师。他的作品依靠内在诗意力量而非绘画逻辑规则把来自个人经验的意象与形式上的象征和美学因素结合到一起。夏加尔几乎一直工作到他生命的最后一刻。他的油画色彩鲜艳，别具一格，每每把犹太民间传说融入作品，并从自然界天真朴实的形象中汲取素材。是一位追求天真纯朴，从俄国的犹太居民到巴黎的画家。他历经立体派、超现实主义等现代艺术实验与洗礼，发展出独特个人风格，在现代绘

画史上占有重要的地位。

马克·夏加尔生于俄国西部的小城捷布克斯。他的父亲是一个普通的工人，一心想把儿子培养成一个有学问的拉比（老师和智者的象征）。因此，夏加尔16岁以前一直在犹太经学院中学习犹太经典。但夏加尔从小就对绘画有特殊的兴趣，并表现出敏锐的观察力。当他母亲注意到这一点后，就果断地让他去学画。在学了几个月后，夏加尔发现他的老师不如他画得好，就离开家乡到圣彼得堡去学习。后又去巴黎等地学习，与同行交流，最后终于成为一代大师。

有风扇的舞者（夏加尔）

夏天的梦（夏加尔）

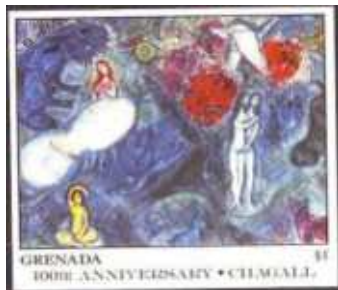

在维台普斯克上空的裸女
（夏加尔）

夏加尔的风格兼有老练和童稚，并将真实与梦幻融合在色彩的构成中。由于他的国家要求某一种类型的艺术，他被迫远走他乡，在美国和法国之间来回。夏加尔是个高产画家，作品范围包

括绘画，镶嵌画，舞台设计，织锦画等，许多公共建筑物，如巴黎歌剧院及纽约联合国总部等都有他的作品。夏加尔是一位追求天真纯朴，从俄国乡下犹太居民到巴黎的画家。

夏加尔的画风自由浪漫，具有梦幻的特点。他以犹太教为题材，表现自己对幸福生活的憧憬和幻想，创造出一种成熟的、怪异的、诗一般的境地与美感。他的作品有野兽派的变形和强烈色彩、立体派的几何画面结构、表现派的激情、达达派的蔑视理性因素和超现实主义派别的梦想等，兼收写实与写意、具象与抽象之长，情感真切，语言鲜明。

裸女（夏加尔）

夏加尔在现代绘画史上占有重要的地位。其主要作品有《大红裸女》《斜躺的裸女》《在维台普斯克上空的裸女》等。

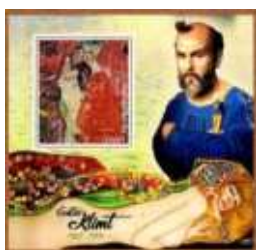
罗密欧与朱丽叶（夏加尔）

夏加尔作品

夏娃与蛇（夏加尔）

女性朋友
（克里姆特）

侧卧的裸女
（莫迪里阿尼）

斜躺的裸女
（藤田嗣治）

8、超现实主义（西班牙、索马里、比利时等邮票有突出表现）

在现代艺术诸流派中，阵容强大，名家辈出，首推超现实主义。超现实主义的理论基础是弗洛伊德的精神分析学。超现实主义认为，我们现在观察到的世界是不真实的，在此之外还有更真实的世界，即人的梦中世界，因此，“梦境”是超现实主义的主要表现对象，其艺术任务就是要把现实与梦境、自然与幻觉结合起来，创造一个超现实的艺术世界。

超现实主义有具象和抽象两种类型。具象是与现实世界保持联系，画中形象局部非常真实，但整体不真实，代表画家有达利、德尔沃、马格利特、恩斯特等人；抽象画家运用不受理性控制的精神心理的自动主义，采用点、线、面手段，达到一定的形式美，表现个人潜意识中的幻觉，代表画家有米罗等人。

内战预感（达利）

裸女（达利）

梦的解析（达利）

蜜比血甜（达利）

丽达和鹅（达利）

妻子的后背（达利）

萨尔瓦多·达利（Salvador Dali），1904年5月11日生于西班牙菲格拉斯，1989年1月23日逝世。他是一位具有卓越天才和想象力的画家。把梦境的主观世界变成客观而令人激动的形象甚佳，他对超现实主义、对20世纪的艺术做出了严肃认真的贡献。

达利的一生充满了传奇色彩。除了他的绘画，他的文章、口才、动作、相貌以及胡须均给欣赏他的人们留下了扑朔迷离的印象。达利年轻时在马德里和巴塞罗那学习美术，曾兼收并蓄多种艺术风格，显示出作为画家的非凡技能。但是，直到20世纪20年代末期，才由两件事情促使其画风日臻成熟。一是他发现了弗洛伊德的关于性爱对于潜意识意象的重要著作；二是他结交了一群才华横溢的巴黎超现实主义者，这群艺术家和作家努力证明人的潜意识是超乎理性之上的“更为重大的现实”。

冥想的竖琴（达利）

达利作品

萨尔瓦多·达利承认自己表现了一种“由弗洛伊德所揭示的个人梦境与幻

觉”。为了寻找这种超现实幻觉，他们像弗洛伊德医生一样，去探索精神病患者的意识，认为他们的言论与行动往往是一种潜意识世界的真诚反映，这在日常生活中是见不到的。对于超现实主义画家来说，这是些至为珍贵的素材。因此，达利的许多作品，总是把具体的细节描写和任意的夸张、变形、省略与象征等手段结合地使用，创造一种介于现实与臆想、具体与抽象之间的“超现实境界”。读他的画，人们既看懂所有细节，从整体上，又感到荒谬可怖，违反逻辑，怪诞而神秘。这种“潜意识”的景物，其实都是画家主观地“构思”出来的，根本不是什么潜意识或下意识的感情表达。

因贞洁受辱的年轻处女
(达利)

地理政治之子(达利)

达利是西班牙画家、舞美设计师和电影制片人及作家。他是超现实主义画家群的首席画家，20世纪最伟大的艺术家之一，在1982年西班牙国王胡安·卡洛斯一世封他为普波尔侯爵，他与毕加索、马蒂斯一起被认为是20世纪最有代表性的三位画家。

达利认为超现实主义是将自己内心世界的荒诞、怪异加入和替代外在的客观世界。他声称艺术的源泉是幻觉，创作时会不由地陷入疯狂的状态。他的作品总是把具体的细节描写和任意夸张、变形、省略与象征手段结合使用，其“超现实境界”使人感到荒谬恐怖，违反逻辑，怪诞而神秘。在达利长达70年的艺术生涯里，可谓做尽了让我们瞠目结舌的事。在那些怪事和怪诞言论里，给“巨匠们打分”已经成为达利的品牌。在西班牙绘画史上，他与委拉斯凯兹、戈雅、米罗、毕加索等绘画大师一同辉映着西班牙俊美的天空，传奇着西班牙的绘画史。达利那双目空一切的眼睛无时无刻不在忧郁地注视着这个世界。达利的主要作品有《内战的预感》《梦的解析》《丽达和鹅》等。

圣安东尼的诱惑(达利)

达利作品

以弗所之约（德尔沃）

波涛中的女子（德尔沃）

德尔沃（1897~1994年）是比利时画家，超现实主义绘画的主要代表人物。他深受古典主义影响，对人体特别青睐，几乎每一幅画都离不开人体。喜

欢以维多利亚式的古典建筑为背景，把事物处理在不可思议的时间、地点和空间里，裸体女人像一个个幽灵，在广场、在马路、在公园等地方荡来荡去。保罗·德尔沃这位画家曾长期探索自己的艺术道路。直到1935年前后，他一直徘徊于新印象派和表现派之间。在该时期中，乔治·德·基里柯和热内·马格利特的双重影响在使他明白自己处境的同时，还促使他加入了超现实主义派。从那以后，他的目的不再是重现外部世界，为它录下真实的形象，而是发掘自身生活深处的亲切、秘密方面。

德尔沃作品

德尔沃作品

客观现实只有在作为他梦幻的环境时，才会引起他的兴趣。就是在梦幻之中，产生了地点和人物的奇特相遇。无论是它们之间的关系，还是它们的相互对比，都成为往往郁郁不乐的诗歌。庙宇，月亮城，马路或公共广场，无家具的房间，在这些环境中，我们看到同一类型的妇女。她们年轻漂亮，时而裸体，时而穿着镶有花边和树叶的衣服，或者大褶长裙。这种人物形象时时萦绕在画家的心头。

迷茫的城市（德尔沃）

读报人（德尔沃）

德尔沃创作的主要特征为对空间的夸张感，对比色的复杂度，令人不安的布局，对幻觉与情欲描述以及对夜景的偏爱。冷漠的美是其作品最具独特的魅力，人物形

象的真实美丽与表情麻木、姿态反常和人与人之间的无关联，组成一个有严谨的视觉情节内容又非常抽象的艺术世界。其主要作品有《入睡的维纳斯》《民众的呼声》《皮格马利翁》等。

皮格马利翁（德尔沃）

民众的呼声（德尔沃）

雷尼·马格利特（1898~1967年），20世纪比利时最杰出的超现实主义画家，他对波普艺术的影响十分重大。

马格利特出生于莱西讷。曾在布鲁塞尔艺术学院学习，后开始超现实主义绘画的探索。1927年迁居巴黎，进入创作的旺盛期。他的作品常常赋予平常熟悉的物体一种崭新的寓意，或者将不相干的事物扭曲地组合在一起，给人荒诞、幽默的感觉。

裸女（马格利特）

黑魔法（马格利特）

马格利特艺术史上的成就莫过于创立超现实主义，他是当时第一位超现实主义画家。1927~1930年居住在巴黎，此后一直住在布鲁塞尔。早期受立体派，未来派及纯粹主义的综合影响。1925年他深受基里科的影响，因此放弃自己早期的风格。他将突兀，不合理的物体并列，同时营造一种安静，近似恍惚的气氛，借此表达他对神秘世界的感觉。他和达利不同，他不以绘画表现个人的困惑或幻想，他作品的特色是智慧，讽刺，还有一种机智论辩的精神。

集体发明物（马格利特）

马格利特作品

巨人（马格利特）

马格利特的绘画风格基本保持了被称之为精密、神秘的现实主义，或魔幻现实主义的超现实主义风格。作品真实地表现日常场景，不作变形歪曲，但事件与

细节的意外组合，产生奇特怪诞的神秘意味，如同睡眠中醒来一瞬间，在不清醒状态下所产生的错幻视觉，具有超凡的想象力，形成了超现实主义绘画中独具一格的画风。其主要作品有《强奸》《闺房哲学》《道奇对称》《黑魔法》《集体发明物》等。

米罗作品

米罗（1893~1983年）是西班牙画家、雕塑家、陶瓷艺术家。他是一位把儿童艺术、原始艺术和民间艺术融为一体的大师。他采用柔软随意的线条与色块，组成了极富装饰味的抽象图形，很有稚拙感与幽默感，画面上表现出不可思议的物体，有些可以辨认，有些好像是显微镜下的微生物，有的是野兽和其他无生命的物体。他所创造的鲜明新颖的绘画形式，与毕加索所创立的立体派绘画，在艺术史上具有同样巨大的影响力。

米罗创作风格简练单纯，线条优美、造型稚拙、色彩鲜明、构图奇异，表现出梦幻般的场景，其主要作品有《持镜裸女》《站立的裸女》《爱情》等。

持镜裸女（米罗）

乔治·德·基里科（Giorgio de Chirico, 1888~1978年）意大利超现实画派大师，形而上派创始人之一。他的作品对很多超现实主义者都产生了深远的影响。

基里科出生于希腊东部的沃洛斯，希腊裔意大利人，超现实主义先驱。1906年进入慕尼黑美术学院就读，尼采、叔本华两位哲学家对理性主义的批判让他深受启发。

基里科的艺术生涯，象征性、想象的、梦幻的空间物语一直围绕着他的创作，在谜一样的建筑里，强烈的透视和光影将幻象和实景揉于一处，画面中的人事物均统一构造出一种迷幻的意境，基里科意识到艺术家是一些靠天赋的洞察力来重新审视日常事务的人，他们把潜藏于事物内部、不为人注意的神秘因素挖掘出来，用艺术的方式展现给世人。

在基里科不同的创作阶段里，除了整体氛围，像基里科母亲的制衣模特，给他童年留下了深刻的记忆，他的作品中开始出现很多不分性别、身穿紧身服饰的人形模特，这些原来用在橱窗里向人们展示新装的模特，没有人类的感情与情绪，

但艺术家却为它们注入了生命。在这些作品中，建筑物如同幕布，衬托出主角沮丧、失落的神态，让人在荒诞之外感到一种难以名状的共鸣。幽灵般的火车、孤零零的高塔、拱廊下显得格外矮小的人物，以及犹如在静默中自语的雕塑，再加上梦魇般的投光与超乎寻常的阴影……所有这些仿佛构成舞台上的一幕幕戏，传递出一种不安与怪诞。

基里科作品

基里科作品

萨宾·巴拉萨作品

9、超级写实主义（照相写实主义，法国邮票有所涉及）

超级写实主义源自并兴盛于 20 世纪 70 年代的美国，其后波及世界各地。它是一种新的艺术流派，这个流派的艺术家反对抽象艺术的潜意识情感和在造型中不表现具体物象的做法，他们认为应该排除画家的主观意念，做到纯客观的、真实的，甚至像摄影那样的再现物象，所以该派又称之为“照相写实主义”。“乱真”是超级写实主义的主要特征。其作品的逼真程度让人如同面对照片或真人。雕塑家把人物都塑成真人大小，用聚酯材料和玻璃纤维翻造，然后用颜色描绘真实细节，植入头发。

约翰·迪安德烈亚（1941~），美国超级写实主义雕塑艺术家，1941 年出生于美国丹佛市，获科罗拉多大学美术学士学位。1968 年，在纽约 OK 哈里斯画廊陈列了他的第一件作品《裸体女人》后，便以其乱真的女性人体塑像而震惊艺坛。在再现年轻女人的肌肤、毛发以

莫娜（迪安德烈亚）

迪安德烈亚作品

及各种精美可信的姿势的技艺上，受到众口一词的赞赏。他制作的女性裸体细腻过人，技巧精到。他钟情于美丽女子的形象，无论是何种皮肤，无论是何种民族，他决意于把上苍赐予的人类女性之美冻结并永久留存下来，《莫娜》就是他按照自己的模特儿制作的众多裸女像中最新的一尊，作于1984年。裸女垂臂伏身而坐，眼睛微闭。她的肤色显示了这个年轻女人的健美肌质，艺术家必须考虑各个不同的生理部位的肤色变化，它的挺皱程度以及它的冷暖与弹性。《凯瑟琳》1985年、《莫娜》1984年、《双手相握的姑娘》1984年、《日本女子坐像》1976年，他的每一件人体作品都是一首诗或一首歌。

安德烈亚是美国人体雕塑的著名代表人物，他只塑造裸体——几乎全是女裸体。他创作的女裸体大多是美妙的——尽管他没有虚构和夸张。他只选择现实生活中那些苗条可爱的女人作自己的模特，不正常的肥胖和枯瘦是不存在的，这反映了作者朴素亲切的审美观。这些人体大多处于静止状态，为了体现那种慵懒的情绪，她们常常是坐着的，面无表情。尽管安德烈亚的裸体女人既逼真又自然，却极少有色情意识，她们始终是朴实无华的。其主要作品有《莫娜》《屈腿坐着的女人》《坐着的女人》等。

迪安德烈亚作品

冷军作品

冷军，1963年生于四川。1984年毕业于武汉师范学院汉口分院艺术系。现任武汉画院副院长，国家一级美术师。冷军以其超级写实主义风格，在中国画坛独树一帜，是中国当代超写实主义油画的领军人物。

所有的观者都会对冷军纤毫毕现、精细入微的画面叹为观止，透过层层油彩，冷军带给观赏者的是沉默、冷峻和深刻。

有人质疑冷军的写实意义，在照相技术这么发达的今天，创作这样的作品还有什么意义？无论画得怎

样写实会有照片写实吗？面对这样的问题冷军也困惑过，但他清楚自己的意义和优势在哪里。“我们照相机已经非常发达了，我们这么精细的，这么多万像素还搞这个有没有意义，我觉得我的意义恰好就在这里，其实我们是视觉艺术，不是镜头的艺术，镜头跟视觉是完全两回事情。”

大裸体（查克·克洛斯）

拉尔夫·戈因斯作品

10、波普艺术（比利时、贝宁邮票有重点介绍）

20 世纪 50 年代初萌发于英国，50 年代中期鼎盛于美国，它代表着一种流行文化，即流行艺术、通俗艺术。波普艺术家认为公众创造的都市文化是现代艺术创作的绝好材料，面对消费社会商业文明的冲击，艺术家不仅要正视它，而且应该成为通俗文化的歌手。在实践中有力推动这一思潮发展的艺术家是英国的汉密尔顿（1922~2011）。汉密尔顿（Richard Hamilton）是英国著名艺术家，是世界上最具有影响力的当代艺术家之一，是波普艺术的领军人物，被称作“波普艺术之父”。

汉密尔顿作品

波普艺术是从 1950 年代中后期开始，首先在英国由一群自称“独立团体”（Independent Group）的艺术家、批评家和建筑师引发，他们对于新兴的都市大众文化十分感兴趣，以各种大众消费品进行创作。1956 年，独立团体举行了画展“此即明日”（This is Tomorrow），其中展出了理查德·汉密尔顿的一副拼贴画《究竟

是什么使今日家庭如此不同、如此吸引人呢？》（Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?）。画里有药品杂志上剪下来的肌肉发达的半

裸男人，手里拿着像网球拍般巨大的棒棒糖；有性感的半裸女郎，其乳头上还贴着闪闪发光的小金属片；室内墙上挂着当时的通俗漫画《青春浪漫》（Young Romance），并加了镜框；桌上放着一块包装好的“罗杰基斯特”牌火腿；还有电视机、录音机、吸尘器、台灯等现代家庭必需品，灯罩上印着“福特”标志；透过窗户可以看到外边街道上的巨大电影广告局部……这一切都可以通过那个半裸男人手中棒棒糖上印着的三个大写字母得到解释：POP。该词来自英文的“popular”，在汉语中一般音译为“波普”。

1956年，他在首届“这是明天”的个人展览会上推出的拼贴绘画：《究竟是什么使今日家庭如此不同、如此吸引人呢？》成了波普艺术的一面旗帜。

汉密尔顿作品

美国波普艺术的出现略晚于英国，在艺术追求上继承了达达主义精神，作品中大量运用废弃物、商品招贴电影广告、各种报刊图片作拼贴组合，故又有“新达达主义”称号。

沃霍尔（1928~1987年）在波普艺术中，是最有影响和最具代表性的画家，他是美国波普艺术运动的发起人和主要倡导者。他偏爱重复和复制，他的画，几乎不可解释，因而它能引起无限的好奇心。

沃霍尔头像

猫和天使（沃霍尔）

汤姆·韦塞尔曼（1931~2004年），画家，1931年生于辛那提市，24岁习画，以《美国人大裸体》而成名，他擅长放大人体的局部而进行描绘，他从人体的各个部分寻找线条和语言词汇，他的裸体变得越随意和平面，形体的感觉就越虚幻。他在主题和美学之间徘徊，对主题和抽象内容更为关注，主题更为客观、形象更为主观，他用色彩消除三维物体的逼真效果。并使之均衡于画面。作品《红

色的房间》人物头部的特写和均匀有致的色彩配合构成画面，创造了一种新的知觉样式，从而使他成为一位极端特写的画家。

了不起的美国裸体（韦塞尔曼）

韦塞尔曼是美国波普艺术家中表现人体的佼佼者。他早年从事连环画创作，对色彩平涂很在行，他的成名作是由十幅画组成的套画，名为《伟大的美国裸女》。每一幅画都像是一个广告画面，全部是用广告平涂的方法绘制而成，简洁、单纯而强烈。形象是在真实基础上的夸张，白嫩的乳房、鲜红的嘴唇、暗红色乳头等。后来，

韦塞尔曼又创作了一组名为《浴室裸体》的系列作品。

韦塞尔曼作品

韦塞尔曼作品

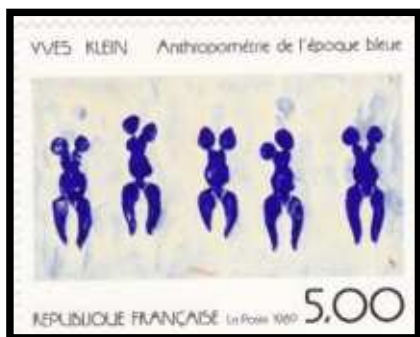

韦塞尔曼作品

伊夫·克莱因（Yves Klein, 1928~1962），新现实主义艺术的推动者，被视为波普艺术最重要的代表人物之一，他与安迪·沃霍尔、马塞尔·杜尚和约瑟夫·博伊斯一起，并称为 20 世纪后半叶对世界艺术贡献最大的四位艺术家。

多年前，法国艺术家伊夫·克莱因在米兰画展上展出了八幅同样大小、涂满近似群青色颜料的画板——“克莱因蓝”正式亮相于世人眼前，从此，这种色彩被正式命名为“国际克莱因蓝”（International Klein Blue）。

克莱因相信，只有最单纯的色彩才能唤起最强烈的心灵感受力。一些艺术家使用各种色彩以求获得艺术生命力，而克莱因宁愿回归单纯。“克莱因蓝”的 RGB 比值是 0 : 47 : 167，但是明确的数据并不能减少人们面对它时那种震惊——蓝色本身象征着天空和海洋，象征着没有界限，又因为“克莱因蓝”太过纯净，以至于很

人体测量（克莱因）

难找到可与之搭配的色彩进入人们的视野，因此，它的冲击力格外强烈。这种蓝被誉为一种理想之蓝、绝对之蓝，其明净空旷往往使人迷失其中。克莱因曾说：“表达这种感觉，不用解释，也无需语言，就能让心灵感知——我相信，这就是引导我画单色画的感觉。”

克莱因的作品

彼得·布莱克爵士（1932年生于肯特郡达特福德）是一位英国画家、雕塑家、制图员、版画家，是英国波普艺术其中一位灵魂人物。布莱克曾就读于格列弗森艺术学校，后来录取伦敦皇家艺术学院，在

彼得·布莱克作品

此与其他英国关键波普艺术家大卫·霍克尼、R·B·奇泰、乔·提尔森、艾伦·琼斯、彼得·菲利普斯、德雷克·博希尔成为同学。1956年自皇家艺术学院毕业后，布莱克开始在他的作品中挪用流行文化的符号及广告的影像，向玛丽莲·梦露、碧姬·芭铎、猫王等名人和职业摔跤选手致敬。他1961年《佩纪念章的自画像》，是现藏于泰特美术馆的指标性作品，画中他手里拿着一张猫王的唱片、穿着美国牛仔裤、匡威运动鞋，别着满满的棒球纪念章，艺术家在此就是一个货真价实的流行文化迷。

幸运的露露金发女郎
(梅尔·拉莫斯)

利希滕斯坦及其作品

爱我（丁雄泉）

横尾忠则作品

豪尔赫·马丁斯作品

低碳女(刘溢)

11、新写实主义(几内亚比绍、圣多美普林西比、贝宁等邮票有重点介绍)

现代美术呈多元化格局，流派纷呈各显神通。一度被否定的写实主义艺术在新的历史条件下又重新登上画坛。但必须认识到它绝不是回到过去的创作观念、创作方法上。新写实主义画家在创作目的、绘画观念以及表现方法方面，并不是老一套翻版，他们吸收了现代艺术的理念进行创作。可以说，他们是现代艺术的另一种艺术形式的继续。当今许多写实主义画家只是用写实的手法来达到现代派探索的造型、色彩、线条与画面的关系的目的而已。巴尔蒂斯、弗洛伊德、怀斯、珀尔斯坦是新写实主义表现人体的著名大师。

巴尔蒂斯(1908~2001)是法国当代著名画家，20世纪写实主义的天然领袖和最杰出代表。他出生于一个祖籍波兰的贵族家庭，父母都是艺术家，家庭艺术道路对其耳濡目染很深。他在当代西方画坛占有重要地位，毕加索称其为“20世纪最伟大的画家”。

土耳其浴室(巴尔蒂斯)

壁炉前的少女(巴尔蒂斯)

巴尔蒂斯离群索居，一生中除了极少的几个朋友外，从不与别人来往。他的作品也带着一层扑朔迷离的神秘色彩，有的人物描绘很真实，有的则明显夸张；有的画像文学故事一样一目了然，有的则神情古怪乖张，不知所云。可以说，在他的作品画面中包含着深刻的思索，而这种深刻又融入了一层诗意般的抒情。其主要作品有《壁炉前的少女》《房间》《裸女与猫》等。

卢西安·弗洛伊德（Lucian Freud, 1922~2011）英国最伟大的当代画家之一，偏好人物画像与裸体画像。他在 1995 年创作的画作《Benefits Supervisor Sleeping》在 2008 年以创纪录的 3,360 万美元被卖出，也是在世画家画作的最高纪录。

自画像和“沉睡的救济金管理员”
（弗洛伊德）

卢西安·弗洛伊德是奥地利精神分析学派心理学创始人弗洛伊德的孙子，1922 年生于德国柏林，1933 年移居英国并入英国籍。他 1939 年进英国圣公会绘画学校，同时受到 20 世纪 20 年代兴起的国际主义艺术潮流和各种现代古典主义的影响，逐渐促成他独有的艺术观的形成，那就是强调用直觉评价真实，探求一种生命形式的直觉表现方式。

从 40 年代到 80 年代，他定居在伦敦，无论作为艺术家还是普通人，弗洛伊德都被认为是难以相处的。他将自己处于孤僻和封闭的状态，远离喧嚣的国际艺术潮流，更多地向自己领域的纵深开掘。其绘画对象从不叙述戏剧性的事件，基本上以室内肖像、裸体肖像为主。这也使他成为一个定型的画家。而他也就在室内从亲近的人身上不厌其烦地刻画着某种近乎神经质的状态，他喜欢畸形而病态的主题。其作品风格粗率、性感而注重绘画性。他的画结构紧缩而有力，其所描绘的胴体通常是绷紧而饱满。笔触显露，有时呈现出无序、粗鄙的状态。在这点上他的一些作品具有某种表现性的效果。他不喜欢人们过多将注意力集中在色彩上，他说：“我不要人们注意色彩，我要的是一种‘生命的色彩’”。

弗洛伊德作品

床上之靓女（弗洛伊德）

弗洛伊德及作品

弗洛伊德及作品

弗洛伊德是英国新写实主义派画家，他从现代表现主义观念出发，运用写实手法塑造艺术形象和创造画面意境。他的人体作品大多来自直接写生，

其大胆暴露不能不使人想起他爷爷的性意识理论。但他的画不是表达色情，而是用绘画的方式表达他对“性”的看法和观点。其主要作品有《裸女与鸡蛋》《少女与白狗》《画室里的两个男人》等。

菲利普·珀尔斯坦（1924~2022年）出生于美国匹兹堡，曾是位抽象表现主义画家，后创立了新型写实主义风格。他与众不同的新型写实主义风格很受评论家关注。

珀尔斯坦作品

珀尔斯坦作品

珀尔斯坦曾经是位抽象表现主义画家，后来他创立了一种新型写实主义的风格。他作品中的人物形象不受任何叙事性、象征性或心理学因素的影响。裸体是

站着的裸体男人，坐着的裸体女人（珀尔斯坦）

他创作的主要题材，他以极为冷静的态度描绘男女裸体模特，在这些人体中一切珀尔斯坦作品美好的愿望、浪漫的幻想和色情的联想等都不存在，对于他来说，每幅作品只不过是一组人体而已，人体对他来说仅仅是画家的描绘对象。画中模特表情冷淡，对观众没有任何吸引力，只是让人们意识到人体在画面上所呈现的形式。他作画的方法是从一个人体画起，然后继续往下画，直到空间画满为止，从不去修改一下开始画的比例，画到什么样就成什么样，具有极大的随意性。画中

人物是无个性的肉体，这种表现实质上属于抽象表现主义。

菲利普·帕尔斯坦曾说：“我对 20 世纪绘画中的人文主义作出了贡献——我把人体从表现主义艺术家、立体主义的人体解剖学家和变形学家所造成的极度痛苦的状态中解放了出来。从另一端来说，我把人体从色情画家那里，从他们滥用人体以暗示性爱的做法中拯救了出来。就是为了画人体而画人体，我赋予它像自然中的其他形式那样所具有的自身尊严。”

安德鲁·怀斯（Andrew Wyeth, 1917~2009 年），美国当代重要的新写实主义画家，被赞誉为美国怀乡写实主义绘画大师，他以写实的手法描绘他熟悉的乡土景物，将视觉经验加以想象组织，具有浓厚的乡土色彩，创造出独特的怀乡写实作风。

出生于艺术家庭的怀斯，在绘画理念上受其父亲的影响极深，但仍保有其独特的创作手法与风格。怀斯以其丰富的记忆和联想，将生活中的片段，化作令人感动的画面。怀斯描绘美国乡间自然风土人物的画作，以精致逼真的写实风格，表现了人与大自然的交流与调和，朴实的题材，引发人们怀念乡土与自然的情思。怀斯以其丰富的记忆和联想，将生活中的片段，化作令人感动的画面。出现在画中的对象——孤屋、老人和鸟兽，含有一股静寂与淡淡的哀愁，洋溢着沁人肺腑的诗意，他以敏锐的感触，精致的写实技巧，捕捉视觉的一瞬。怀斯创造一种属于个人的主观艺术，以一种连续而持久的个人主义，应付这个毫不稳定和全无把握的现实生活。

处女（怀斯）

怀斯作品实寄封

怀斯用细腻而精炼的写实手法描绘自然间的一草一木，他的画面中有一种被称为“提炼出的抽象”的绘画元素，通过自然的表面深入其中，并在作品中融入个人的主观理想和愿望，将客观现实与主观感受融合在一起，形成具有深刻内涵的思考性艺术。怀斯在很多作品中表现美国田园生活，并取材自身边的景致和人物，其作品色彩柔和、笔触细

腻、刻画精细入微而又带有感伤、凄凉和悲冷的情调。同时，他没有像大多数艺术家一样移居到大城市，而是终生住在故乡，从不外出旅行，这与他力图在最简单、最平凡、最直接的事物中，寻找灵感的欲望相符。在怀斯的作品中，有着令人神往的力量，以唤起人们对故乡的怀恋以及对逝去时光的回忆。

爱德华·霍珀（Edward Hopper，1882~1967年），美国最重要的写实画家之一。霍珀为我们提供了现代社会最为人熟悉和令人不安的图像，即画家眼中充满异化情绪的20世纪上半期的美国社会。“霍珀式的风格”（Hoppersque），通常用于形容荒凉或心理紧张得让人难以忍受的美国情景：空旷的土地，清冷孤独的街景，孤寂的男女，浮华掩饰下的空虚，内心的失落，这些题材成了爱德华·霍珀成熟期作品中最为主要的内容。以深刻的写实风格，启迪美国风景下深沉的精神面貌。他偏好住宅、旅馆、街景的主题，着力表现光影下的色彩及情绪变化，善于利用光线明暗的强烈对比，空无一人的空间或单独出现的人物，暗示现代人生活的冷感和疏离。

朝阳（霍珀）

在艺术史上，美国是一个十分年轻的国度，当英国人浩浩荡荡挺进北美大陆开始建立殖民地的时候，欧洲的文艺复兴早已是浪潮回落杰作遍地了。在当时，美国的画坛依然对欧洲等外来国家那种千篇一律的、缺乏个性的唯美画风崇敬有加。模仿英国法国意大利等国画家的取材、技法等旧套陈式，在美国的一些画家看来似乎是一件理所当然且十分荣耀的事。1908年，一帮执意要与上述画风决裂的被称之为“垃圾箱派”的画家在主导美国绘画风向的纽约大张旗鼓地宣扬、鼓动美国画家以日常生活作为艺术创作的主题。为此，他们还举行了一场声势浩大的画展。在当时的美术界，这画展的举办无异于一场不小的地震。“垃圾派箱”

冥想（霍珀）

霍珀作品

的主要领导人罗伯特·亨利（Robert Henri）是爱德华·霍珀的老师，无论是在绘画上还是在哲学观点上，他都给予了爱德华·霍珀很大的影响。

文艺复兴初期的绘画和波提切利的作品，给予怀斯的影响不仅在画风方面，还在于人物形象所具备的属性和意义。即使在美国“抽象表现主义”绘画的鼎盛时期，他也不为美国“主流”艺术潮流和观念所动，走出一条“独特偏见，一意孤行”的艺术道路，仍然坚守着独特的写实画风，并开创了富有争议的“现实主义”题材。同时，20世纪80年代，怀斯还在中国掀起一股“怀斯风潮”，影响了中国一代青年画家。

尼尔森·善克斯作品

12、现代雕塑（以法国、罗马尼亚邮票为主）

20世纪的雕塑进入了一个新的时代，反传统，新风气。一群又一群雕塑家和美术家怀着不竭的热情，投身一个又一个主义、运动、流派，用种种新颖的风格和手法，进行形形色色观念和形式上的探索和实验。整个西方雕塑界，呈现出一种史无前例的、流变不居的状态，除了创新，没有什么统一持久的原则和标准。做他人不曾做的事成为左右雕塑家行动的强烈愿望。马约尔、布德尔、布朗库西、贾科梅蒂、摩尔、阿尔普是表现人体的代表人物。

马约尔和布德尔都是法国雕塑家，罗丹的学生。他们深受罗丹现实主义艺术思想的影响，其创作跨越了2个时代，大量作品创作于20世纪上半叶。

马约尔（1861~1944年）是法国雕塑家，画家。早年在巴黎高等美术学院学画。最初从事织锦画设计，画风有高更的特点。视力减退后转向雕塑创作，代表作有《地中海》和《夜》等。他的雕塑特别注重体积感和厚重感，造型语言洗

三裸女（马约尔）

空气（马约尔）

练、概括，在庄重沉静中表现出一种紧迫感和力度。其人体雕塑浑厚雄健，杰作如《空气》《河流》《骑自行车的人》均被认为是前无古人的作品。

地中海（马约尔）

马约尔除了是伟大雕塑家之外，同时也是位杰出的插图画家，为维吉尔、奥维德等作家作品所作的插图，是版画史上的传世之作。

马约尔以塑造女人体闻名，作品中人物体态丰满，富青春力量。他用写实的人体比喻象征是其独到的风格，很多人体雕像都有一个寓意性的名字，让人领悟名称与特定人体的一些关系。他粗大结实的女人体没有情节，也没有风格变化，比罗丹的创作简洁明朗得多。

埃米尔·安托万·布德尔（1869~1929），其父是细木工，而母亲出身上等世家。

布德尔从小学会木工技艺，尤善木雕，并在当地小有名气。15岁由市政府资助到图鲁兹美术学校学习。八年后，继续获奖学金以优异成绩考取了巴黎国立美术学校。在巴黎美术学校，布德尔的个人抱负无法与死气沉沉的学院派教学共处，他继续保持着自己美好的乡土情操。因此，他在获得奖学金的期望的优异成绩下，竟中途退学了。后来，布德尔通过雕塑家达卢介绍，认识了当时已经成名的雕塑大师罗丹，并进入其工作室，成为他的学生和助手，一待就是15年。

垂死的半人马座（布德尔）

舞蹈者（布德尔）

布德尔特别注重把建筑的构成因素运用到雕塑中去。在这一点上，布德尔研究并汲取了古代东方和哥特时期的雕塑的特点，使其作品在空间上显示出体积感和真实的曲线之美，并以此震动人心。它们和环境、大自然互相衬补，构成一首响彻空间的立体交响乐。布德尔的创作，往往经过反复揣摩，不断地分析和综合，把特定艺术形式的造型美保留下来，构成一种比现实更升华的美。所以，他的作

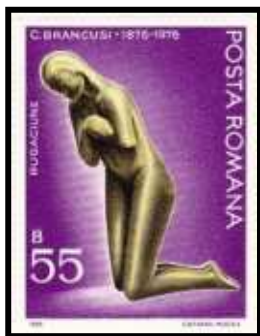
品中亦体现出与本质密切联系的变形。他的创作规律是：“感动—科学—创造”，力求艺术形式与内容的紧密融合。

布朗库西（1876~1957年）是罗马尼亚人，被公认为现代雕塑艺术的开创者，而且被誉为雕塑界的毕加索。他的作品有的非常写实，有的又非常抽象，但更多地介于二者之间。当有人说他的雕像是抽象艺术时，他坚决否认：“事实上，它们非常现实主义的，说它们是抽象的完全是莫名其妙。对于现实性来说，不是在于外在的形式，而是在于观念，在于事物的本质。”

布朗库西的作品并不多，而且看起来非常简练，但其实这些作品都不简单。他有句非常有名的口头禅：“像上帝那样创造，像国王那样指挥，像奴隶等那样劳动。”其主要作品有《祈祷者》《吻》《大地的智慧》。

大地的智慧（布朗库西）

祈祷者（布朗库西）

吻（布朗库西）

亨利·斯宾赛·摩尔（Henry Spencer Moore, 1898年7月30日~1986年8月31日），英国雕塑家。摩尔以他的大型铸铜雕塑和大理石雕塑而闻名。剑桥菲茨威廉博物馆陈列的“斜倚的人形”（1951年），表现一个高度精简、抽象的女性形象，是摩尔雕塑风格的典型代表。

年轻时，亨利·摩尔很崇拜现代派雕塑家爱泼斯坦、勃尔泽斯卡、布朗库西和毕加索等人，他也曾竭力追求构成主义的思考方式，一度还对超现实主义的潜意识表

摩尔及作品

摩尔作品

现发生兴趣。他在观察自然界有机形体（如甲壳、骨骼、石块、树根等）中领悟空间、形态的虚实关系，自然力赋予形态的影响等等，使自己的作品尽量符合自

摩尔作品

然力的法则。他说：“大自然中即存在不对称法则，被海浪冲洗得平滑的卵石，显示了石头损耗和磨蚀的不对称的法则。”“树的关节一个个有力而又自然地把树干从一个方向拧向另一个方向，它们是理想的木雕。”他同时从原始艺术中不断汲取，他说：“一切原始艺术最突出的特点，是它们那生气勃勃的活力。这是人民对生活的直接感受的再现。”所以在他的创作中，首先追求物体的质感，保留材料本来的美质。他宁肯要求一件雕刻像一块“有生命”的石头或树干，

而不要求它们完全像一个有生命的人。

摩尔的人体雕塑，是以仰角角度看人体，肢体会被局部延展放大，头部会缩小，脸上的五官多数被抹掉，只留下淡淡的眼鼻。摩尔最大的兴趣在雕塑人体，对于抽象艺术，他说道：“所谓抽象，并非脱离现实，抽象是试着去体会自然，而非复制自然，只是复制自然没有任何意义。所有杰出的作品，必然都带着抽象元素。”

摩尔的作品不论如何接近抽象，却比某些较具象的作品远为有力地表现了一种动物的生气。摩尔那些安置在蓝天白云之下的雕塑作品，就像是自己从大地中生长出

摩尔及作品

摩尔作品

来的生命，洋溢着与大自然融合的生命气息。终其一生，摩尔一直没有偏离对生命的表现这个主题，通过那些富有生命力的象征形体，向人们展示了一座座鲜活的“生命”。

摩尔热衷于创作大型地景艺术，作品充分思考与周围风景的协调性，摩尔将他的作品融入周围风景里，仿佛大地的小孩，将人的生命与自然生命完美地融合在了一起。亨利·摩尔自己说：“天空和大自然，是我的雕塑的最佳背景。雕塑应该在大自然里呼吸。”

总之，20 世纪是流派纷呈、百花争妍的时代；是群星闪烁、各领风骚的时代。在本文提及的流派之外，还有其他许多流派也很显赫，它们同样灿烂夺目，

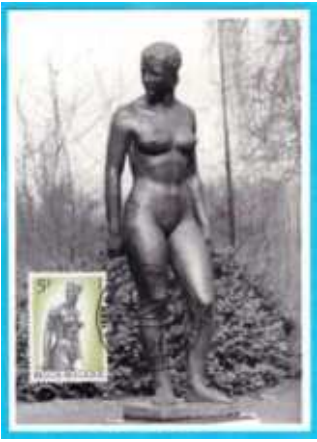
给人以美的享受，如具有象征风格的贺德勒、原始主义的卢梭等。

夏娃（卢梭）

格奥尔格·科尔贝作品

亚细亚（查尔斯·德斯皮奥）

梦（卢梭）

战争（卢梭）

弄蛇女郎（卢梭）

朱尔斯·德布瓦作品

跪着的弗洛拉
（理查德·莎伊贝）

13、摄影艺术（刚果邮票表现突出，世界多国邮票精彩纷呈。）

摄影艺术是在科学技术的飞速发展下，现代社会所特有的艺术形态，它是从古代的审美形态向现代审美形态的过渡，它以自己独有的审美语言系统（如光、色、视效、构成等）而屹立于世界艺术之林。

碧姬芭铎

伊丽莎白泰勒

和过去形态的人体绘画与人体雕塑相比，人体摄影和人体镜头更为逼真，切近自然。尽管摄影和电影都有自由的光色，但其形象逼真与自然确是任何一种风格的绘画也难以相比的，摄影给人的审美感受是立体的自然与生活。

其实人体摄影的历史从 19 世纪就开始了，但最初所摄主要是男人体，还有一些儿童裸体（模仿绘画中的天使），女裸体是较少见的。但随着时间的推移，特别是二战后，人体摄影就达到了空前的繁荣，如人们熟知的美国《花花公子》杂志，从 20 世纪 50 年代创刊的第一期起，每一期杂志都有一幅巨大的少女人体摄影。

玛丽莲·梦露

玛丽莲·梦露

在浩如烟海的人体摄影中，著名演员的人体照影响甚大，更体现出摄影艺术的影响力。玛丽莲·梦露是世界电影明星，也是公认的性感明星，但她从未在银幕上赤身裸体过，她拍过一部裸泳的影片，但该片一直没有发行。我们只能从她一生中仅有的两张裸体照片来欣赏她那谜一般的“不朽美”了！从梦露的人体照片可以看出，与绘画中的女人体相比，人体摄影具有无与伦比的自然美魅力。

玛丽莲·梦露

玛丽莲·梦露

1917年，中国上海美专因选用人体模特、展出人体素描而引起轩然大波，“轰动全国”。1988年，北京“油画人体艺术大展”以及陈醉的《裸体艺术论》的出版、女模特陈素华被逼疯事件，均“轰动全国”。人体艺术在中国整整“轰动”了一个世纪后，终于在新的世纪里不再那么“轰动”了。21世纪人体摄影艺术不再神秘，不再是洪水猛兽。书店里、报摊上的人体艺术画册很少有人问津，不再是畅销书籍了；人体摄影艺术展览也不再是“万人空巷”争相看稀奇看热闹了，走进展厅的观众，真正是为“艺术”而来，而不是为“人体”而来；是为审美而来，而不是为窥私而来。著名美术大师刘海粟是中国倡导“人体艺术”的先驱者，他对“人体美”有独到的见解，曾说“人体美是美中之至美”。美是艺术，人体美更是一种高尚的艺术。看见全裸影集顿生不安，

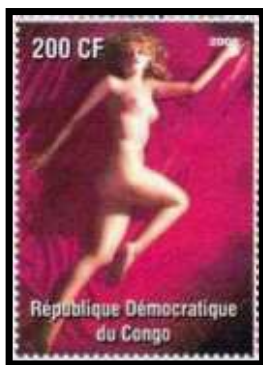
玛丽莲·梦露

太过敏了。中国青少年的性教育、性接触相对于西方来说，还是比较迟的，这与民族传统、性价值观和道德标准等有关。只有长久了，司空见惯了，才会慢慢接受。同时，还要认识到，一些全裸影集并非人体艺术，真正的“人体艺术”能给人“美”的享受、“真”的震撼、“善”的启迪、“爱”的思考，而不是猥琐的、原始的冲动。艺术与“色情”是密切相关的，没有“色情”，哪有艺术？没有大众经过心理学和伦理学上的鉴定，艺术上的美学能独立存在吗？色情从来就不是艺术，艺术从来是高于色情的。

现代主义的人体艺术是现代精神和精神生活的写照。这时的作品大多不再强调视觉真实，而是转向心灵真实及心灵感受。也就是说，20 世纪人体艺术自然美因素减弱，艺术形式美的因素增强，艺术家们喜欢采用荒诞的或抽象的人体形象影射社会和人生，千方百计想以个性自由（多个个性组成，整体的多元）打破传统的一元化艺术观念，进而，从古希腊就确立了的以模仿自然为基本原则的艺术观念就彻底土崩瓦解了。

邀请函

人体摄影

舞蹈家汤加丽

14、海报女郎（几内亚比绍、中非等国邮票表现靓丽）

“海报女郎”（PIN-UP GIRLS）艺术诞生于 19 世纪，盛行于 20 世纪 40 年代，直至今日仍是一种流行文化的象征。它之所以成为一种社会现象，并在今天仍被大众传播，经久不衰，与这种独特的艺术表现形式有着密不可分的关系。

在欧洲，第一次世界大战之前，“费尔南德小姐”（Miss Fernande, Fernande Barrey）可以说是现代意义上的世界上第一个海报女郎。她的照片受到第一次世界大战冲突双方士兵的喜爱。这种海报描绘出人们认为的最美丽、具有吸引力的女人的理想版本，也成为当时社会的艺术作品。

pin-up 其实主要指“美女海报”从 20 世纪 20 年代开始，在美国流行手绘的美女招贴画、宣传画、电影海报之类，因为常被人钉在墙上，就得名“pin-up”（PIN 的意

伊诺克·伯利斯作品

思就是大头针、钉子之类)。由于战争的影响,四十年代 pin-up 成全了美国时尚,它让 pin-up 成为全世界的记忆和流行。

弗里茨·威利斯作品

弗里茨·威利斯作品

弗里茨·威利斯作品

“海报女郎”(PIN-UP GIRLS)这个词最初出现在 1941 年 7 月 7 日《生活》杂志上的一篇配图文章中,内容是女演员多萝西·拉莫(Dorothy Lamour)访问夏威夷军事基地,看望士兵。

厄尔莫兰作品

厄尔莫兰作品

从 19 世纪开始,海报模特就和戏剧有了渊源。一些表演者和女演员有时使用广告照片来作为名片宣传。这些宣传海报经常被展示在剧院的后台,被挂在镜框中,出现在杂志或报纸上,同时也被做成明信片或石版画。这种风格自 20 世纪

中期开始发展,迅速成为一种流行风向标。1932 年的《时尚先生》杂志刊登了许多插图和少女卡通,其中最有名的是秘鲁裔画家巴尔加斯的 Vargus Girls 海报艺术作品。

阿尔贝托巴尔加斯是一位以描绘香艳女性为主题的艺术家,他的作品常常展示女性的美态和性感。他的绘画风格被认为是兼具现实主义和浪漫主义的混合,可以称之为“巴尔加斯

从 19 世纪开始,海报模特就和戏剧有了渊源。一些表演者和女演员有时使用广告照片来作为名片宣传。这些宣传海报经常被展示在剧院的后台,被挂在镜框中,出现在杂志或报纸上,同时也被做成明信片或石版画。这种风格自 20 世纪

巴尔加斯作品

式”。他善于捕捉女性的柔美曲线和细节，而且通过精细的阴影和光线效果，使得他的作品更具立体感。

巴尔加斯作品

巴尔加斯作品

巴尔加斯作品

在二战期间，这些插画变成了穿着军装打扮的女性，并以诱人的方式绘制，就像一个个洋娃娃。巴尔加斯女孩变得如此受欢迎，以至于从 1942 年到 1945 年短短 4 年时间，美国人一共邮寄了 600 万份《老爷》（Esquire）杂志夹页女郎图片，这些照片由瓦格斯创作，女郎漂亮完美，全部以衣不蔽体、胸部高耸、双腿修长闻名，这就是“瓦格女郎”。美国军人将瓦格女郎照片贴在卧铺上，细心折叠携带，跟着他们抢滩诺曼底——他们期待战争结束后返乡，也会有这样一双美腿与丰乳等着他们。在上世纪 50 年代《花花公子》创刊，瓦格斯受聘于该刊进行“美人画”的创作，直到 60 年代，“瓦格女郎”才随着瓦格斯的退隐，从《花花公子》消失。瓦格姑娘对整整一代美国女性的影响，包括发型、姿势、神情等等。巴尔加斯 1982 年 12 月 30 日在洛杉矶去世。如今，许多巴尔加斯的画作已经售出并以数十万美元的价格持续在售。

好莱坞著名影星玛丽莲·梦露（Marilyn Monroe）生平拍摄了数量众多的 PIN-UP 风格照，她是 PIN-UP GIRLS 在那个时代的代言人，她的照片早在 1940 年就出现在时尚杂志中。

不同于过去流行的传统女性形象，PIN-UP 女孩们

玛丽莲·梦露

玛丽莲·梦露

贝蒂·佩姬

在精神层面具备了更多现代思想，具有“新女性”们的许多进步特征——自信，团结，性感，聪明，独立，积极投身于学业和工作，追求自我实现。但本质上不同于“新女性”的是，PIN-UP 女孩是“去政治化”的，她们姿态温和，不会对传统男性的实质地位造成撼动。她们依然设法保持在“女性角色”的界限内，没有太多越轨行为。

PIN-UP 女郎并不是传统的花瓶，她们有着自信坚定的女性气质，也热衷于挑战刻板印象中的两性权力。

吉尔·艾尔夫格兰 (Gil Elvgren, 1914-1980)，美国著名插图大师，是二十世纪的最重要的 pin-up 和魅力艺术家。他的大部分作品是用于商业用途。艳丽红唇、吊带丝袜、性感身材，这些美丽的 pin-up 女郎出自 Gil Elvgren (1914-1980) 之手。这些美女画像大致盛行了 40 年光景，以至于该词有了“迷人的”、“有魅力的”这样的词义。一张有美女画像的月历可以称为“a pin-up calendar”，一个搔首弄姿装娇作媚的姿势可以称为“a pin-up pose”，甚至一个小帅哥，也可以被称为“a pin-up boy”了。而所谓的 pin-up 美术师，可以理解成类似的“插画师”。Gil Elvgren 是美国最重要的 pin-up 艺术家之一，他画中的女主人公们常陷入困窘的境地，幽默中泄露出春光。怀旧的色调和故事，现在欣赏起来，别有一番趣味！

吉尔·艾尔夫格兰作品

吉尔·艾尔夫格兰作品

吉尔·艾尔夫格兰作品

这些 PIN-UP 女郎娇气却不媚俗、夸张却不放肆，有一种新鲜而健康的人格，苗条而匀称的形体和闪光的品质。高高的前额，长长的脖颈，小巧挺拔的鼻子，丰满但不过分夸张的胸部，束腰，修长的腿部和自然优雅的姿态，面色红润，

吉尔·艾尔夫格兰作品

神采飞扬，沉醉在自己的世界里。这些都是每一个女人最理想的优点，都在 Gil Elvgren 的插画中被淋漓尽致的体现无疑，当然，这也是大师的作品成为经典的不可或缺的原因。吉尔好像一个不小心窥探到美女的大男孩，捕捉了她们生活中极其生动的一瞬间，为我们呈现在画面上。由于战争的影响，四十年代 pin-up 成全了美国时尚，它让 pin-up 成为全世界的记忆和流行。连大牌的服装设计师们都说：“只有上世纪 40 年代的造型才是我们这一季真正想要的效果，叫酷感和冷峻给甜美天真让路。

佐伊·莫泽特作品

比利·德沃斯作品

艾尔·布埃尔作品

罗尔夫·阿姆斯特朗作品

乔治佩蒂作品

比利·德沃斯作品

厄尔莫兰作品

第十二章 影响深远的日本浮世绘人体

（阿治曼、几内亚比绍等国表现突出）

日本自古以来就有深厚的绘画传统，传统的日本人体艺术注重捕捉人体的动态和表情，尤其在浮世绘中充分展现了日本人对美的理解。另外，传统的和服也为日本人体艺术增添了独特的韵味，展现出一种典雅和细腻的美感。

喜多川歌麿作品

喜多川歌麿作品

浮世绘，也就是日本的风俗画、版画。它是日本江户时代(1603-1867)，即德川幕府时代兴起的一种民族特色艺术风格，是典型的世俗风格艺术。主要描绘人们的日常生活、风景、演剧、艺伎等。

喜多川歌麿作品

喜多川歌麿作品

浮世绘作品

浮世绘历经 300 多年，影响深及欧亚各地。19 世纪欧洲从古典主义到印象主义诸流派大师也无不受此画风启发。由于浮世绘的创作方式以版画为主，因此其线条中的浓淡、粗细、宽窄变化甚微，均以色彩区分物体间的关系及作者情绪

的变化。由于西方绘画的冲击，浮世绘的线条在人物外部造型时可以准确、果毅的将人体结构表现出来。在此基础上，浮世绘人物画尤以夸张丰满的姿态出现，此间可以看到中国唐代人物画在日本人物画史上具有深远的影响。浮世绘普遍用色大胆，尤其与同时期的中国

石川寅治作品

浮世绘作品

画相比；但浮世绘色彩间的关系控制和谐，因此画面效果极趋统一。其装饰图案中以简明概括的图形为主，浮华中不失淡雅。浮世绘由于受中西方绘画的共同影响，风景画中“焦点”、“散点”透视均有所体现；但其特色是以某处“小情境”为主要刻画对象，与同时期的中国山水画“大场景”相较有些许区别。且浮世绘山水画更加写实，也更有生活气息，民俗风味也更加饱满。

以年轻美丽的女子为主要题材，是早期浮世绘最重要的创作主体。这些女子的身份以艺伎、游女和茶屋的招牌女郎为主。1750 年左右，由于歌舞伎的繁盛，木板技术的进步，浮世画深受人们欢迎；以画美人画而闻名的大师铃木春信、鸟居清长、喜多川歌麿、歌川广重等较为突出。

铃木春信作品

歌川国贞作品

浮世绘 70% 以上内容是妓画，也就是说作品主角是娼妓和艺伎。女性，裸体，性感美，色情是其标志性特征。用现代艺术眼光看可算“人体绘画艺术”，其中的大胆的性爱题材引起注意，成为古代东方一种人本主义的研究方向。

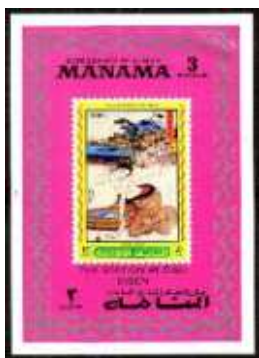
胜川春章作品

鸟居清长作品

总之，浮世绘艺术是日本绘画本中的瑰宝，在世界美术史上的作用也功不可没。在浮世绘艺术中既能够看到对中国绘画的传承，也能看到它吸收中国画美的精髓后与本民族文化、审美、风俗以及世界美术的有机结合。

19 世纪末，随着茶叶包装流传到欧洲，浮世绘艺术被当时许多画家所吸收；如莫奈、德加、梵高、高更、马蒂斯等，在他们的绘画中往往都能看到浮世绘的身影。可以说浮世绘对西方印象主义和后印象主义起到了重要的推动作用。此外，浮世绘中的色彩搭配及构图设计也奠定了现代日本平面设计的基础。

溪斋英泉作品

浮世绘作品

歌川国贞作品

葛饰北斋作品

第十三章 中国的人体艺术

（以中国及港澳台邮票为主）

人体艺术经历了两三万年的历史，真可谓源远流长。人体艺术的产生，历来众说纷纭，莫衷一是。中国著名的考古学家、艺术家郭沫若在《西洋美术史提要》中说，中国的“裸体艺术产生于旧石器时代，那时原始人类刚开始知道用火，生活以渔猎为主。一年之中，冬季占四分之三。在漫

长的冬季，原始人不得不躲避在洞穴内。无聊至极，已知文身的原始人类不得不向周围的岩壁或断残的骨片上作画取乐。当时正处于母系社会，妇女在原始人类意识中占重要地位。妇人多画裸体，或为妊妇，或为肥女，特别突出其乳房或臀部以求繁衍多产。”

观音

飞天

东汉画像砖

在西方，人体是美的化身，西方艺术的灵感也来自对人体的审美和表现。而在中国传统绘画领域，人体只被用作自然界中的点缀物，即便名家的仕女图，留给我们的印象也不是人体的温香，而是抖动、飘逸、龙飞凤舞似的线条般的气韵。

中国的人体艺术相比西方的人体艺术，其发展是缓慢的，但并不代表不存在。其实，早在我国新石器时期的彩陶、陶塑和商周的石雕、玉雕以及汉代画像砖、

画像石上面，就发现有精美的人体作品。在唐代石窟中的飞天、菩萨、力士、佛像、观音的轻衣薄纱里也可以窥见人体的影子。到了宋元之后，封建专制的强化，使正常的人体艺术受到了压制。因此，我国的人体艺术在此后的很长时间内没能得到实质性的发展。

盘古开天是中国民间神话传说。很久很久以前，天和地还没有分开，宇宙混沌一片。有个叫盘古的人体巨人，在这混沌之中，一直睡了一万八千年。

有一天，盘古突然醒了。他见周围一片漆黑，就抡起大斧头，朝眼前的黑暗猛劈过去。只听一声巨响，混沌一片的东西渐渐分开了。轻而清的东西，缓缓上

盘古开天

盘古开天

升，变成了天；重而浊的东西，慢慢下降，变成了地。

天和地分开以后，盘古怕它们还会合在一起，就头顶着天，用脚使劲蹬着地。天每天升高一丈，盘古也随着越长越高。这样不知过多少年，天和地逐渐成形了，盘古也累得倒了下去。

盘古倒下后，他的身体发生了巨大的变化。他呼出的气息，变成了四季的风和飘动的云；他发出的声音，化作了隆隆的雷声。他的双眼变成了太阳和月亮；他的四肢，变成了大地上的东、西、南、北四极；他的肌肤，变成了辽阔的大地，他的血液，变成了奔流不息的江河，他的汗，变成了滋润万物的雨露……

女娲是一个人身龙尾的女神，盘古开天辟地以后，她就在天地间到处游历。女娲滑行在大地上，羡慕盘古身体上那些优美结构，她热爱树木花草，然而她更加陶醉于那些更活泼、更富有朝气的鸟兽虫鱼。在把它们打量了番后，女娲认为盘古的创造还算不上完整，鸟兽虫鱼的智力远远不能使她满足。她要创造出比任何有生命之物都要卓越的生灵。这样，世上就有了能主宰和管理万物的生命，也就不会仅仅是野草漫山、野兽成群、飞禽成帮，世界也就不会寂寞和荒凉了。

女娲

女娲

于是，当女娲沿着黄河滑行，低头看见了自己美丽的人体影子时，不禁高兴起来。她决定用河床上的泥按照自己的形貌来捏泥人。女娲心灵手巧，不一会儿就捏好了好多的泥人。这些泥人几乎和她一样，只不过她给他们做了与两手相配的双腿，来代替龙尾巴。女娲朝着那些小泥人吹口气，那些小泥人便被灌注了活力，“活”了起来，变成了一群能直立行走、能言会语、聪明灵巧的小东西，女娲称他们为“人”。女娲在其中一些人身上注入了阳气——自然界一种好斗的雄性要素，于是他们就成了男人；而在另外一些人身上，她又注入了阴气——自然界一种柔顺的雌性素，于是她们便成了女人。这些男男女女的人们围着女娲跳跃、欢呼，给大地带来了生机。

女娲想让人们遍布广阔的大地，但她累了，做得也太慢了。于是，她想出一条捷径。她把一根绳子放进河底的淤泥里转动着，直到绳的下端整个儿裹上一层土。接着，她提起绳子向地面上一挥，凡是有泥点降落的地方，那些泥点就变成了一个个小人。女娲就这样创造了布满大地的人们。

舞蹈纹彩陶盆是马家窑文化（新石器时代）的珍宝，是水器，在1973年出土于青海省大通县上孙家寨，现收藏于中国国家博物馆。

陶盆用细泥红陶制成。上腹部弧形，大口微敛，卷唇鼓腹，下腹内收成小平底，施黑彩。口沿及外壁以简单的黑线条作为装饰。内壁饰三组舞蹈图，图案上下均饰弦纹，组与组之间以平行竖线和叶纹作间隔。舞蹈图每组均为五人，舞者形体苗条，手拉着手，面均朝向右前方，步调一致，似踩着节拍在翩翩起舞。人物的头上都有发辫状饰物，身下也有飘动的斜向饰物，头饰与下部饰物分别向左右两边飘起，增添了舞蹈的动感。每一组中最外侧两人的外侧手臂均画出两根线条，好像是为了表现臂膀在不断频繁地摆动的样子。

舞蹈纹彩陶盆

舞蹈者形象以单色平涂手法绘成，造型简练明快。三组舞者绕盆一周形成圆

圈，脚下的平行弦纹，像是荡漾的水波，小小陶盆宛如平静的池塘。欢乐的人群簇拥在池边载歌载舞，情绪欢快热烈，场面也很壮阔。关于舞蹈内容说法较多，有认为是远古时期氏族成员在举行狩猎归来的庆功会，跳着狩猎舞；也有认为是氏族成员装扮成氏族的图腾兽在进行图腾舞蹈，舞蹈者头上及身下的饰物，是人们为象征某种动物而戴的头饰和尾饰；更有认为是在进行祈求人口生殖繁盛和作物丰收的礼仪舞等。一般认为舞蹈图真实生动地再现了先民们在重大活动时群舞的热烈场面。

天王力士像

龙门石窟天王力士像是对肌体及其力量的刻画最明显地体现在身体裸露部位较多的力士像，这是中国古代极少的通过肌肉线条表现人物性格的人体艺术作品，以夸张的表现其肢体、动态和神情，突出其刚毅威猛的品性，与一般通过衣褶服饰表达人物性格不同，与西方雕塑有些相似的表现。

20 世纪初叶，一些艺术家留洋归国，将人体模特引入美术学院的课堂，使人体艺术在中国得以发展。今天，在我国的美术院校中，人体模特写生早已走进课堂，而且，中国的艺术家也分别用油画、中国画、雕塑等各种不同的艺术表现手法，创造出了许多优秀的人体艺术作品。中西方远古时代创作的女性裸体雕像，我们可以鲜明地看到二者的异同。从艺术造型的一致性来说，中西方裸体人像对四肢都只是简略地做了一些表现，而对女性的形体特征却都做了突出刻画：硕大丰满的乳房，似乎充满着乳汁，那是哺育人类生命的源泉；宽厚的腹部正是孕育和诞生人类的天堂。由于历史条件、文化传统、氏族审美心理上的差异，又造成各具特色的中西两大美学体系。西方人体艺术，自古希腊开始就选用了既能逼真地再现人体，也最适合人物造型，用雕塑形式来表达艺术家对人体理想的追求。因而，在西方艺术史上雕塑艺术特别繁荣发达。流传

红山文化中的人体

下来最早、最完整、最丰富的人体艺术作品就是雕塑作品。在古希腊、罗马时期，他们以真人为模特来塑造英雄和神的形象，那些在历届体育竞技中取得优胜的运动员无不被塑成雕像，以供人们欣赏或放到神殿里。

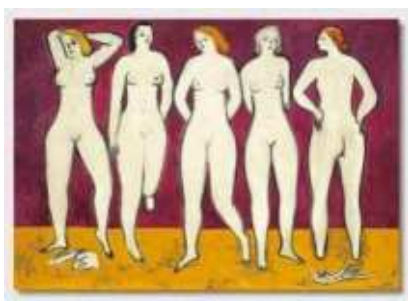
1912年11月，刘海粟创办了上海图画美术学院（后改称上海美术专科学校）。这是中国第一所美术专科学校，将人体模特第一次带到画室，开创了中国人体艺术的先河，是早期中国的人体艺术。

刘海粟作品

半裸女像（李叔同）

五裸女（常玉）

创办之初的上海图画美术院虽说条件简陋、经费困难、地方狭小，但年轻的刘校长却以开放的理念、创新的魄力、挑战的勇气，在当时的中国教育界、艺术界进行了一次狂飙突进式的革命，在四个方面开创了划时代的第一：

一是首创男女同校，打破封建陋习，这在当时具有很大的社会震撼性。即使在以留美预备学校为发轫的清华大学，也要在1928年才开始招收女生。

二是首创裸体女模特进行人体写生，倡导了科学的学术教育观，冲决了封建伦理。有人称当时上海出了三大“文妖”，一为提倡性教育的张竞生，二为唱毛雨雨的黎锦晖，三为提倡一丝不挂的刘海粟。

三是首创大规模的旅行写生，开阔师生视野，打破旧式封闭教育。

四是首创中国第一本专业性《美术》杂志，提倡现代美术观念和新型美术观。

说到画人体，将爱情、激情和风情集于一身的人，就不得不说到——胡也佛。

胡也佛（1908—1980），也作亦佛，原名胡国华，也曾用丁文、胡新、胡强等笔名，或署大空堂。浙江余姚人，清光绪三十四年（1908年）生。十六岁时考入上海美术专科学校，后转入上海新华艺术专科学校，学习西洋画，为第二届毕业生。

胡也佛与早年商务印书馆老友张令涛合作，创作《红楼梦》、《女娲补天》等不少优秀连环画，由北京、天津、河北、上海等地的美术出版社出版。1958年，在朵云轩任木刻水印勾描组长。文化大革命期间，受到不应有的对待，不断接受批斗，吃尽苦头。文革结束后，他被落实政策，退休居家，有时则画画自娱，临摹以石涛山水为多，工笔仕女极少。七十年代末，曾为上海美协招去为国际饭店、金山石化总厂画一些布置画、壁画等。

胡也佛作品

胡也佛作品

胡也佛作品

在民国间，画《金瓶梅》图最好的，应推胡也佛。〈金瓶梅〉就是潘金莲李瓶儿和春梅三个女人的名字组成的。潘金莲代表着一种把爱情、激情和风情集于一身的、不守封建妇道的女性。李瓶儿代表着夫唱妇随、传宗接代的贤妻良母。春梅则代表着对主人和主人的后代无限愚忠、鞠躬尽瘁的丫头和女奴。她们都生

活在西门庆的身边，尽心尽力地扮演着自己不同的角色。

随着时间的跨越，来到了 1988 年 12 月，正处在改革开放中的中国大陆在北京的国家美术馆举行了《中国首次人体油画大展》，这是这个拥有 5000 年文明史、近 3000 年封建史的古老大国首次将人类的胴体以油画的方式公开向世人展示，这无疑是一次伟大的“天体革命”，讲到人体，就不可回避性的存在、暗示与直接表现，这次《人体大展》可以说是性的新文明的一次伟大突破与开始。人体作为艺术成为中国可以公开欣赏的美。

中国首次人体油画大展图片

广西人民出版社、中央美院青年教师艺术研究会和中央美院画廊共同主办的“油画人体艺术大展”1988 年 12 月 22 日至 1989 年 1 月 8 日在北京中国美术馆画廊展出。参加画展的 28 位作者均为中央美院教师，展出了以人体为主要描绘对象和创作媒介的油画作品共 136 幅。展品从毫发毕现的写实手法到完全抽象的风格，展现了不同作者的不同艺术追求。

展览在社会上引起强烈反响，每天清晨都可看到人们排成长龙购买门票，参观人数每日均在万人以上。据推测门票收入达到 54 万元，这是中国美术馆历年举办的美术作品展中所少见的。这个展览也引起国内外新闻界的关注并以多种形式作了报道。

杨飞云作品

丁绍光作品

潘玉良人体作品

双人体（靳尚谊）

林风眠作品

靳尚谊人体作品

潘玉良人体作品

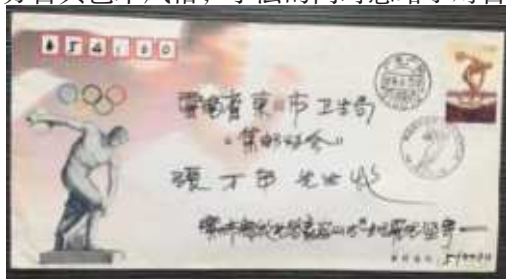
这次的展览使人们牢记了杨飞云的名字。那时他是 54 年生于包头的青年讲师，其实他早已成名，他的《小演员》《北方姑娘》等早为人们熟知，这次人体艺术展使得他更出名。开展不到一周便有六名女子找到杨飞云，愿意为他做模特。参加展览的还有葛鹏仁、靳尚谊、朱乃正、俞红、缪晓春等。

12 月 27 日，展览组委会和《摄影报》《文艺报》联合召开“人体文化研讨会”，来自美术界、摄影界、文学界等文化界的艺术家，学者及在京一些报刊新闻机构的记者近百人出席了会议。据悉，这个展览在包括中央美院在内的美术界引起不同反应，一部分人认为，展览风格，手法多样，技巧水平较高，中央美院教师队伍的强大阵容于此可见一

1998 年中国信息产业部发行面值 40 分的世界名画邮资明信片

斑。也有一些人（特别是一部分新潮艺术家）认为这个展览总的看是旧的学院派艺术的回潮，一些作者在学习，借鉴西方古典艺术风格，手法的同时忽略了对古典艺术中那种崇高精神的吸收与继承，许多作品尚未突破课堂写生的层次。另外，中央美院两名模特儿曾起诉一些作者侵犯了她们的肖像权和名誉权。此事一度引起很大风波，不过最终平息。

1996 年中国发行人体雕塑邮票

自近代中国美术开始引进西画，人体艺术一直是一个争论不断的问题。1914 年刘海粟在上海美专首开人体写生课，雇用裸体女模特便引发了关于人体艺术的讨论。对于西画中人体美的欣赏和接受，在不同时期有不同的回应。改革开放后艺术家思潮涌动，艺术家不断尝试新的大胆探索。虽然在 1981 年各美术院校规定开始可以画全裸体，但是其实在大众的认识中人体艺术的价值和美并没有得到正确的认识。甚至频频有艺术系学生因画裸体被捕和裸体模特被逼自杀的事件发生。在这样一种情形下，1988 年的油画人体艺术大展，无疑是一次大胆的创举。美院的一批艺术家们，敢于挑战，将人体艺术带给普通观众，在一定程度上做出了让人们更正确地了解艺术的努力。

李壮平父女及作品

巫山神女作品

要说艺术家新的大胆探索，李壮平父女的《东方神女山鬼系列》画册的推出，真是让人们大开眼界，无论是在艺术渠道上，还是精神境界上，或是伦理道德上，都是前无古人的创新。

李壮平，1948 年出生，画家、画院院长、艺术院校教授，其女儿李勤也是青年画家。他们对父亲画女儿一事，看得很坦然。女儿李勤表示：“我当人体模特只能是在父亲的油画里，其他比如摄影等方式，我接受不了。”李勤告诉记者，她第一次看到裸体模特，都觉得特紧张。也有许多同学觉得她身材很好，建议她也当模特，“我哪有那勇气呀！我觉

得那太没安全感了。但对于做父亲的模特，就算全裸，我丝毫没有犹豫。父亲一直是个正直的人，让我有安全感。我也是从事油画创作的，为艺术，尤其是为父亲的艺术献身是一件很纯洁的事。”在父亲李壮平眼里，女儿李勤美丽、善良、纯洁。每一个认识李勤的人，都不会有邪念，只想着呵护她，尤其是作为父亲的他。他的作品以屈原笔下的“山鬼”和郭沫若的“巫山神女”为题材，在发现女儿和东方神女形象很贴近时，在征得爱人和女儿的同意之后，和女儿一起进行了创作。“让女儿当自己的裸体模特，从没有在伦理上进行考虑。”李壮平表示，进行创作时，他和女儿从来就没觉得尴尬，一切就像小时候他给女儿洗澡一样。李壮平的爱人表示，父女俩在创作时，她经常在一旁欣赏。她其实还挺羡慕女儿的，可以用这么美的方式把自己的青春留下来。作为母亲她也年轻、漂亮过，却没有这样的机会，很遗憾。

总之，中国的人体艺术以自己独特的艺术形式展示着人的形体美，让人们欣赏到人体所具备的最匀称、最和谐、最庄重和最优美的方面，感受到自身的健康、纯洁、青春活力和旺盛的生命力。同时，通过绘画艺术魅力不断延伸到当代艺术与生活的各个领域，陶冶和净化着人们的情操。

艺术体操

中国大陆摄影出版人体艺术写真第一人汤加丽

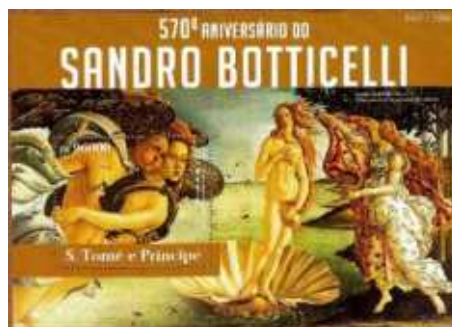

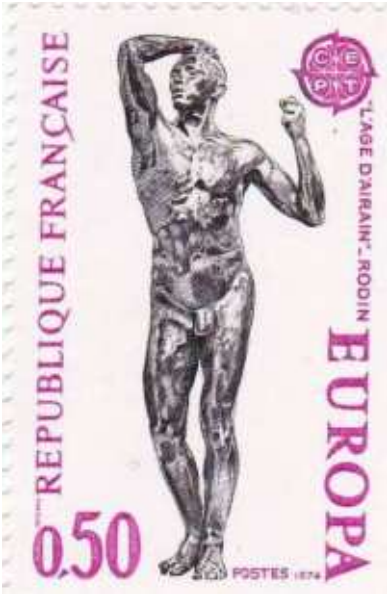
徐悲鸿作品

何家英作品

经典图片、集邮活动照片

和中国集邮协会副会长焦晓光、邮票设计家李印清合影

和中国集邮协会原副会长李近朱合影

获奖证书及奖牌

中国2019世界邮展—2019年6月11日至6月17日（武汉）

获奖证书及奖牌

李京滨

《长与短的功能 — 人类最实用的发明 - 绳子》（专题5框）

大镀金奖，加评委会祝贺（该祝贺中国仅有一个）

参考文献

- [1] 何学林.挑战上帝 经典人体艺术全景[M].上海:上海文化出版社,2004.
- [2] 李蒲星.人体艺术论[M].长沙:湖南美术出版社,2000.
- [3] 朱伯雄.世界美术名作鉴赏辞典[M].北京:中国青年出版社,2001.
- [4] 陈醉.裸体艺术论[M].北京:中国青年出版社,2011.
- [5] 刘玉成.世界人体名画全集[M].北京:中国工人出版社2002.
- [6] 冷杉,叶冰.灵魂与裸体的对话[M].济南:山东画报出版,2006.
- [7] 姚宏翔,蔡强,王群.西方艺术中的性[M].南宁:广西师范大学出版社,2003.
- [8] 程明太.中外美术巡礼[M].北京:北京工艺美术出版,2010.
- [9] 张怀林.世界美术史简明手册[M].合肥:安徽美术出版社,2003
- [10] 高毅清.中外美术史[M].济南:山东美术出版社,2000.
- [11] 百度网[EB/OL].
- [12] 360网[EB/OL].

