

<<艺术家和他们的女人>>

图书基本信息

书名：<<艺术家和他们的女人>>

13位ISBN编号：9787530657836

10位ISBN编号：7530657836

出版时间：2011-8

出版时间：百花文艺出版社

作者：方秀云

页数：197

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<艺术家和他们的女人>>

前言

艺术家与缪斯之间的关系，是我近几年来不断思考的问题，虽然过去十年在英国念艺术史，但这议题与我的学术专攻一点都沾不上边，反而成了我私底下的艺术偏好。

在生活上一向稳定的我，对于进入艺术家们的情色世界，简直等同于一场接一场精彩的激吻与床戏，然而，我却乐此不疲。

艺术家？

缪斯？

大概是两年前吧！

我曾向一位好朋友吐露：“如果能让我选择的话，在艺术家与缪斯之间，我想当前者。

”那时只觉得缪斯者们总能赐予灵感，满足艺术天才们的欲望，不但如此，她们美丽的脸与身影还要经历不断地被看、被欣赏、被回味无穷，有多好啊！

而艺术家得要下很多工夫，最后才能被肯定，干吗这么累人呢！

现在回想起来，觉得自己够愚蠢的了，我怎能“选择”当缪斯？

或是“选择”当艺术家呢？

……就像西方无数的画作，已经一而再，再而三地处理过希腊罗马神话主题“帕里斯的判决”，帕里斯分别在婚姻、智慧、美三位女神之中选出一位最迷惑的人，很自然地，他最后将苹果递给“美神”维纳斯。

譬如鲁本斯的这幅《帕里斯的判决》，中间的维纳斯旁边站有一名“爱神”丘比特，代表爱与美不可分。

当这两者结合时，才能赢得赞叹，同样地，这也就是我此书最想传达的部分。

当你欣赏过所有十二位艺术家为缪斯创作出的东西，了解他们的故事之后，就能发现人生的真意在于“爱情”，那就算是我最大的安慰了！

<<艺术家和他们的女人>>

内容概要

罗丹有一位女模特儿关琼，最后他们也产生了爱恋的关系，她曾写下一段感性的话：“罗丹为我做的雕像，就像我们共同生下的孩子一样，是属于我的，也属于他的，而且透过爱。我们已经算结过婚了，我们比那些有孩子的夫妻更亲近，只因我们的孩子更美丽，更永恒不死。”

<<艺术家和他们的女人>>

书籍目录

爱与美的惊叹!(代序)
最体贴的化身
一刹那的觉醒动人
激起涟漪的诗篇
一万个永恒的春天
引人遐思的性感尤物
慧眼下的独立的灵魂
生命中唯一的温柔与美丽
回荡在0。
与100。
之间的爱情
一只飞舞双翼的美丽蝴蝶
戒指、火红、围巾与白日梦的遐想
人间不灭的形象
剪不断、理还乱的情绪
从妓女到圣母的摇摆形象
中英名词对照表

<<艺术家和他们的女人>>

章节摘录

光源有两道，上面的那一道照射在她的额头、鼻子及脸颊上方，眼与眉之间形成阴影，显得楚楚可人的模样，略下方的另一道光射在她胸前的信、怀孕的肚子及桌面上，如此一来，我们的焦点会立即放在信件与脸蛋之间的情愫流动和怀孕的身子。

看她那专注的神情，我们或许不禁想问，信的内容是什么呢？

她的心情又如何呢？

我们心中产生的疑问，也就是维米尔精思的地方，他巧妙地激发人的想象与窥探，像信、地图、珠宝盒、未见的窗、怀孕的女子、无人坐的空椅等，在那存在与缺席，过去、现在与未来，室内家居与外在世界，精神与物质，诞生与死亡……摇晃的指针不停摆动，当我们越渴望知道些什么，困惑就越多。

画家有意将关键的一刹那赋予权衡度量，但因设下的范围过广，所以产生形而上与难理解的模糊，若心思不够敏感，一不小心，我们可能会掉入自己设下的圈套，若再依据个人的遭遇与心理状态去下一个主观的猜测，最后反而造成欣赏这幅画的盲点。

维米尔也很擅长“精准的构图”，这张画之后被专家拿去作x光检测，为了解作画的来龙去脉，分析x光放射图通常是一个很关键的过程。

经检测的结果，我们发现：地图的左缘与信的距离相当接近，是画家的原意；然而之后，他又再将此距离拉远，地图左侧白色墙面最后变得比原来狭窄得多，如此改变有何用意呢？

原来，画家想平衡左上与右下的白色区块，让整个构图看起来比较四平八稳。

另外，地图下方的蓝黑色横杆，将卡瑟丽娜的脸与信件框在地图中，她上身的移动感因而被制约住，所以，一览无遗地展现出那平稳、静止、沉着，与内藏的情绪。

艺术家精心地用白、蓝与土黄三个色调，来诠释这女子的心境，怎么说呢？

她身穿天蓝或婴儿蓝的上衣，普鲁士蓝的椅子，钢蓝的地图圆把，夜蓝的横杆与大布块，布满令人愉快的“蓝”调！

她的肤色、地图、发带、头发与前胸的蝴蝶结，都是具有踏实感的“土黄”色块！

白色的墙面，像诗页中的留白，给人一种沉思的空间感。

蓝与土黄的结合，就像天与地的交织，没有过度的兴奋，也没有多余的黯然神伤，只有安稳的情绪与和谐的牵引。

在安稳与和谐之下，我们从x光放射图又可观察到卡瑟丽娜背后凸起了一个区块。

起先，画家让她穿上一件厚重的外衣，但之后又改变心意，为什么呢？

原来多出的那一块，使她整个人(即头与身躯)构成一个等腰三角形，那是一个完全符合高度文艺复兴“等腰三角形”的创作原则，譬如拉斐尔、达·芬奇等艺术家，认为这几何形状深具宇宙最均衡、最理性的美。

维米尔也了解此传统的概念，但在紧要关头，他竟改变初衷，将那一身厚外套去除，在此呈现出非均匀的美，强调她那怀孕的肚子及失去平衡的身体，让我们觉得仿佛走入一个感性的世界；当然，也因精准的构图引发制约，维米尔绝不允许我们的情绪失控。

荷兰的早期肖像画，怀孕女子的形象几乎都不入画，为人妻的通常在婚后第一年内请肖像画家留下身影，就算怀孕，也就算初期，外形上不甚明显，被视为“不吸引人”的怀孕模样，需要隐藏，而非宣扬。

维米尔画中的妻子完全对抗此种负面的价值，他毫不害羞地描绘怀有身孕的妻子，在这提升为形而上的温柔与情愫，也由短暂的激情转移成不灭的深情。

根据分析的线索，再添加一些想象，关于故事的情节，我愿意作以下的大胆假设：当卡瑟丽娜从珠宝盒拿起珍珠项链，正要戴上时，仆人正好递上一封信。

从信封的笔迹，当下，她了解没有任何一件事比看信来得重要，于是她将首饰放在一边，迫不及待地站立起来。

在这幅画作中，维米尔捕捉的便是她读信的一刹那，她此刻看的是第二页(第一页已被放在桌上)，也就是说，主笔者是谁？

<<艺术家和他们的女人>>

信的内容为何？

她都一清二楚了，然而她依然还细心地、温柔地、专注地，持续将手中握住的信件放在胸前，约四十五度倾斜的头部，略开的嘴唇。

从这点点滴滴，我们都能感受到：她内心充溢着期待与喜悦的心情。

在十七世纪的荷兰，有些艺术家也刻画信件抵达与读信反应的情景，女子的读信经常都跟爱情扯上关系，虽然维米尔并非唯一描绘此主题的人，却没人像他一样，能将读信的那一瞬间画得更动容！

另外，荷兰在当时早已向外殖民，在此，情感酝酿与信的内容其实都跟地图息息相关，它代表远洋的探险，因此，我们可以判定，此封信应该是由丈夫或情人从远方寄来的。

史学家们常拿信件的内容当作人与人之间感情的凭据，然而维米尔一生待在台夫特，从未出过城，始终跟妻子共住，彼此从未有过书信的往来。

就因如此，他借由这个主题来弥补这份缺憾，透过传统的爱情媒介(读信是“内”在感情的探索)与当时荷兰殖民的发展(地图是往“外”延伸与沟通)结合，为他与妻子的深情款款留下伏笔。

P16-19

<<艺术家和他们的女人>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>