

關於 人體藝術

凌承緯

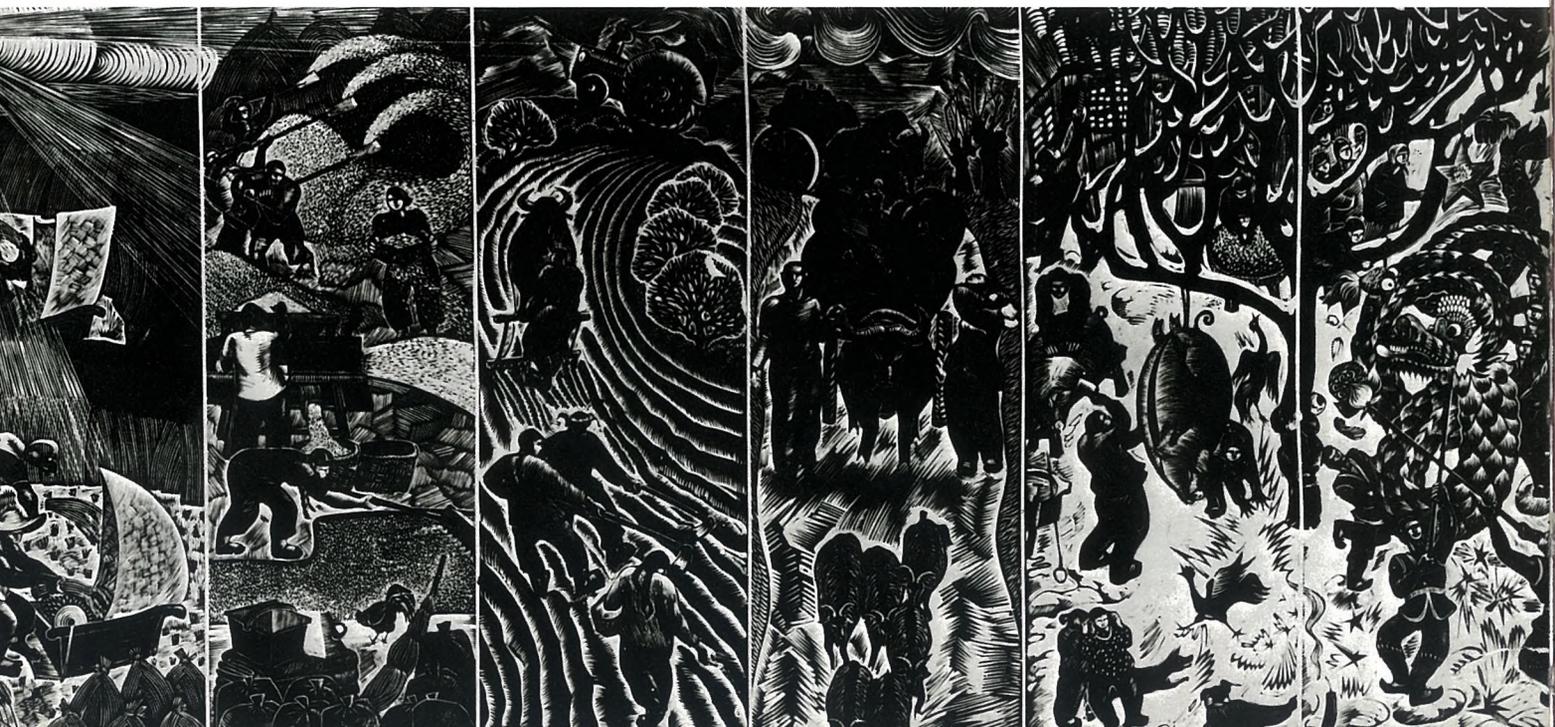

人類認識自身形體的美是人的天性，標誌着人的尊嚴。

十八世紀，英國著名畫家荷加斯從側面觀察青年女性背部的輪廓線後得到啓示，在他所著的《美的分析》一書中提出最美的線形是蜿蜒形曲線。因為他認為這種曲線最符合“寓變化於整齊”的原則。在人類歷史的長河裏，人類對自身形體美的欣賞和追求沒有比古希臘時代更加狂熱的了。兩千多年以前，在地中海沿岸以斯巴達和雅典為代表的興旺的小城幫星羅棋布，政治制度比較開明。社會機構比較健全。奴隸、自由城民的主要任務就是討論政治和打仗。打仗需要健壯的體格，所以鍛鍊身體，軍事，體育訓練便在希臘人的生活中佔首要地位。青年男女的大半時間都在練身場上角鬥，跑躍，拳擊，賽跑。一個個都把身體操練得十分強壯，輕靈、健美。全民性的奧林匹克運動會便成為比賽健美、炫耀人體的展覽會。人們推崇頌揚完美的人體。風氣所趨，在希臘人中逐漸樹立起這樣一種觀念。最理想的人是身體發育好，比例勻稱、矯健的人。以至把人體的完美看作是神明的特徵。這種觀念改變了希臘人的羞耻感。斯巴達的青年婦女在運動會上也赤裸着身體。希臘人以健美的人體為模範，結果竟奉為偶像。在地上頌之為英雄，在天上敬之為神明。這從希臘人留下的大量雕塑中是可以窺見的。

既然自然中的人體美是自然生活中的美的一部份，那麼以生活（包括自然生活）為源泉，並研究和反映生活（包括自然生活）為源泉，並研究和反映生活（包括自然生活）的藝術在創作中運用人體美則是理所當然的了。現實主義認為藝術應是人對現實生活的能動的創造性反映。藝術不是簡單地描摹似的重覆和再現生活，它要求把對生活的真實描繪與藝術家對生活的準確評價和對美的理想的肯定有機的結合起來。藝術家在創作實踐中以生活中的形象為素材（當然這種形象亦是有表情的），注入自己的思想感情，按照更高的理想和願望進行藝術加工，創造出較之自然形象更為完美和真實的藝術形象。因此，造型藝術中的人體美也就不等於自然生活中的人體美，它是藝術家按照形象思維的法則對自然中的人體進行加工（如變形，誇張等）後的新的，藝術化了的人體所具有的審美屬性。藝術家通過對人體美的表現，藉以抒發自己的思想感情；表達自己的社會理想；闡述自己對現實的認識和對美的嚮往。既有客觀內容更有主觀內容的，比生活中的人體更高更美的。被視為人類藝術的瑰寶——古希臘的《米羅斯的維納斯》，我們縱觀人類歷史數千年恐怕也找不到如此完美的真實生活原型吧！殊不知，那是理想化了、詩意化了的人體啊！古希臘人把他們對純真的“愛”和崇高的“美”的無限嚮往和追求寄

歲歲年年人不同（木刻） 龔玉 代加林

托在這尊美麗、典雅、端莊的雕像之上了。十六世紀意大利文藝復興時期的巨匠米開朗基羅的創作生涯是以塑造裸體為主要表現形式的。不朽之作《大衛》、《垂死的奴隸》借男裸的雄健身軀和在束縛下所透發出來的力量表現從封建的中世紀枷鎖下衝破出來的人文主義思想。十九世紀法蘭西偉大的現實主義雕塑家羅丹的《青銅時代》、《思想者》也是具有積極思想性的。他的另一尊雕塑《歐米哀爾》塑造了一個人老珠黃的老妓女形象。枯萎、衰竭、乾縮得象一具木乃伊似的老婦彎着腰佝偻着，用絕望的眼光悲嘆着自己的身世。這尊人體雕塑猶如一面無情的鏡子反映出資本主義社會的罪孽。引起了當時法國上流社會的驚恐，展覽會上，不少太太、小姐們甚至捂着眼不敢看。羅丹的學生，法國著名雕塑家馬約爾的人體雕塑則是以高度凝煉的手法，飽含力量的體積感和雄渾的內蘊來撞擊人們的心靈。他的室外雕塑《大氣》、《地中海》、《被束縛的自由》等像一座座凝聚起來的力的紀念碑屹立在法蘭西各地，激厲着人們。十月革命前後，傑出的蘇維埃雕塑家曾把人體雕塑作為喚起人民覺醒，團結一致向無產階級的敵人奮勇鬥爭的有力武器。夏達爾的《圓石塊——無產階級的武器》曾經是無產階級文藝創作的楷模。

在古希臘和文藝復興時期，人體曾一度作為西方造型藝術上的一種主要語言和手段。十七世紀以後，歐洲雖然也出現過不少表現人體美的藝術大師，但人體作為一種藝術語言，在藝術創作中不再居主要地位了。這是因為時代急劇變遷，社會生活日趨紛繁，人的思想空前發展，造型藝術在西歐以法蘭西為中心出現了此起彼伏、波瀾壯闊的各種思潮和流派。人體美的表現淹沒在日新月異、令人眼花繚亂的各種藝術形式和手法之中。儘管如此，人體作為一種特有的藝術語言，在造型藝術領域內依然佔有自己的地位，這是其它藝術形式所不能替代的。

人體美作為一種藝術語言和手段反映時代的思想和精神，在造型藝術史上佔有不容置否的位置。但是，應該看到在不同的歷史時期，在不同人的手裏，這種特殊的藝術語言能夠寫出思想內容完全不同的“文章”。譬如歷史上有些表現人體的繪畫和雕塑就沒有什麼積極的思想意義，這是我們在研究、借鑑前人留下和外來藝術時應該注意和認真對待的問題。

高原之春（石版）
邵常毅 鍾長青

Spring in the Highland
(lithograph)
Shao Changyi
Zhong Changqing

Year in year out (woodcut): Gong Yi, Dai Jialin

