

现代美术理论翻译系列

人体艺术论

——理想形态研究

- 著者 KENNETH CLARK
- 译者 彭小剑 董惠宁
- 出版 四川美术出版社

自古以来，人体始终是艺术创作中一个极为重要的有着十分丰富的联想因素的主题。人体艺术所凝聚了的美的效果，成为人类文化的经验表现形式，具有普遍和永久性的价值。本书考证了以人体艺术为题目的理想造型表现，在古代希腊首先出现之后，如何在欧洲美术的历史之中发展变化，代代相继。它以大量优秀名作为素材，以渊博的学识和敏锐的洞察力，指导人们去欣赏艺术，同时也指导人们去观察人的创造活动的本质。

现代美术理论翻译系列

主编 邵大箴

编委 邓福星

朱青生

范景中

人体艺术论

——理想形态研究

(英)肯尼思·克拉克 著 彭小剑 董惠宁 译

四川美术出版社

1990·成都

责任编辑：陈默

封面设计：

技术设计：杨虹艺

原书名 THE NUDE: A STUDY IN IDEAL ART

原作者 KENNETH CLARK

原出版者 PUBLISHED FOR BOLLINGEN FOUNDATION
INC. NEW YORK, N. Y.

人体艺术论——理想形态研究

【英】肯尼斯·克拉克 著

彭小剑 董惠宁 译

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街3号)

新华书店经销

七二三四工厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 印张13.875

插页38 字数308千

1991年8月第1版 1991年8月第1次印刷

印数1—2.500册

ISBN 7-5410-0575-4/J·452

定价：8.10元

献给伯纳德·贝伦森*

您应当在尼姆 (Nemes) 见过那些美丽动人的姑娘，她们绝不会逊色于梅松卡勒那绚烂多姿的圆柱，她们将会给您带来精神上的愉快，因为这神圣殿堂中的圆柱正是昔日姑娘们身姿的再现。

普桑 (致尚特尔的信，1642年3月20日)

昨天我曾久久地注视着妇人们沐浴时的一切，那是什么光景！多么令人生厌的光景！

福楼拜 (致路易斯·科蕾的信，1853年8月14日)

如果说为什么，因为所谓灵魂，就是一种形态，它将制造出肉体。

斯宾塞 (《献给美的赞歌》，1596年)

* 伯纳德·贝伦森 (Bernard Berenson, 1865—1959)，美国美术史家，美术评论家。生于立陶宛的维尔纳，幼时 (1875年) 渡美，以文艺复兴时期绘画的鉴赏家而著称，一生弟子众多，本文作者克拉克、日本的矢代幸雄等均为其高足。

序“现代美术理论翻译系列”

邵大箴

我国新时期包括美术在内的文艺上的论争，涉及的问题很多，面很广。艺术的本质，艺术与社会生活的关系，艺术与社会文化的关系，创作者的主体意识，潜意识在创作中的作用，现代科技对现代艺术的影响，哲学思维对艺术创造的作用，艺术的民族性与世界性，等等。这些问题，大多是世界性的，各国的文艺家们都在广泛地进行讨论。当然，也有一些是在我国特定历史条件下具有特殊性的问题。这些问题会在相当长的一个历史阶段里争论下去。因为理论上正确与谬误、是与非的判断，需要实践的检验，而实践本身又有个过程，需要一定的时间。我国新时期社会主义的文艺实践，是一个充满着生气和活力的有机体，它在不断运动中接受各种外来的影响，吸收其中一切有益的养料，排泄其中对机体无用或有害的渣滓。这就是我们通常所说的取其精华，去其糟粕。外国的文艺理论和创作，哪些是精华，哪些是糟粕，不能靠先入为主的观念去判断，而要在吸收和消化过程中加以识别和鉴定。我认为，对于外国的文艺理论和观念，我们应采取慎重的分析态度。有些理论从整体上看可能是片面的、错误的，但在局部上可能有可取之处，我们在否定其体系的同时，对其局

部的合理因素则应加以肯定，并采纳来为我所用。

在近几年的文艺论争中，常常见到这样的情形，大家都在围绕着一个议题热情地发表不同意见，却对所议的对象没有较为深入的了解和考察，更谈不上有系统的研究。例如，大家都说现代派如何如何，其实对现代派文艺真正下过功夫的人却寥寥无几。产生这种情况的主要原因是可以依据的资料太贫乏。能用外文读文艺史论书籍的人不多。中文资料又是凤毛麟角。即使能阅读外文的，要找到合适的书籍也很困难。在这种情况下，系统地翻译一些有理论价值和资料价值的外国艺术史论的书籍，就是很迫切的任务了。正是基于这一考虑，我们决定出版“美术理论翻译系列”。这套系列主要推出与美术关系较为密切的文艺理论书籍，作者包括世界各国，观点自然也是各式各样的，选择的标准是著作的学术性与权威性。

在国外，特别在西方各国，美术思潮和运动以及美术作品在文化生活以至在整个社会生活中所起的作用，比在我们中国要大得多，这大概和他们的传统有关。可以毫不夸大地说，在西方现代社会，美术思潮一直在文艺思潮中居于领先地位。离开对现代美术思潮的认识和了解，很难全面把握西方现代文艺的特征。有鉴于此，在不少出版社已经翻译出版或正在翻译出版外国文艺理论丛书的同时，我们仍然推出这个系列，这个与美术思潮和美术史，特别是与现代美术思潮和美术史关系密切的系列。

对于鲁迅提出来的“拿来主义”，大家口头上和文字上没有表示反对的。但实践表明，我们在“拿来”这个问题上常常出现偏差和失误。有时候我们在琳琅满目的洋货前面，什么也不敢拿。不拿，手上、口中倒是干净了，不会沾上洋细菌。但是，我

们却变得愈来愈虚弱了。在另外一些时候，我们（至少有一部分人）又对舶来品盲目崇拜，似乎洋人的一切都比我们强，什么都想拿来，恨不得自己也变成洋人。我们经历过的这两种倾向，应该使我们变得更加聪明起来。须知，要真正“拿来”也是不容易的，去拿的人，要象鲁迅所说的那样，沉着，勇猛，有辨别，不自私。

总之，对外国文艺理论和实践的真正理解、消化和借鉴，将有助于我国社会主义文艺的腾飞。我们希望这一翻译系列的问世，为我国知识界提供一些原始的资料，并希望由此能引出对这些著作有价值的批评和研究成果来。

日文版序言

这本书被译成日文，我稍有一些不安，同时又觉得很受感动。裸体艺术的性质是把人的身体改变成建立在几何学原理基础之上的某种构成，但在没有接受过公元前5世纪希腊艺术流派影响的文化圈之中，这种艺术肯定无法被人们理解，这恰恰是本书的基本论点想要说明的问题之所在。关于这一点，我实际上已在本书第一章中以日本风俗画为例做了某些说明，不过今天看来，我的有关说明实属有误这一点已十分清楚。正如日本的音乐爱好者不仅能够令人信服地鉴赏巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685—1750，德国著名作曲家）的赋格曲，而且还能够将其演奏得绝不逊色于任何欧洲人那样，日本的美术爱好者也能够使必要的想象力适应对于西欧古典裸体像那复杂的、人工性的构成的理解。我希望我们在理解中国以及日本绘画方面也同样获得成功。我自七岁起即爱好东洋绘画，但直至今日，仍对究竟能否带着一种与日本的鉴赏家相同的心情来欣赏主题为松树或竹子的绘画感到没有信心。

岁月漫长。许多年后再次重读本书时，我感到我对章节的划分的确有些过于图式化了。我叙述的主题范围相当广大，而为了

使其秩序井然，我当时不得不按照“力量”、“悲剧性”或者“陶醉”这样的范畴进行分类。我认为这一范畴至今仍是十分有效的，但有一点无法否认，即这种分类多多少少都带有一些人为的成分。此外，包含在“裸体艺术是希腊人创造的艺术形式”这一节中的我的主张也稍有一些言过其实，因为人的身体是有用的，同时它也能够是美的，这种认识实际上早在希腊艺术问世的数千年之前就已经被埃及人所完成了。如果从实道来，那么无论怎么说，我当时还是首先站在意大利文艺复兴艺术的研究者的角度来看待裸体像这一主题的，对于希腊和罗马的艺术，我则是站在拉斐尔、米开朗基罗的立场上加以对待的。不过，现在我并不想特别强调这一点，因为我认为本书最为成功的部分，在于对鲁本斯的叙述。

一想起鲁本斯的名字，我便会再次为日本的读者喜欢读我的书而感到惊讶，因为即便说裸体像这一形式的确是事实的再现，而就根本而言，它仍是依存于某种令人喜悦的体验的形态，而且鲁本斯创作的裸妇们在日本人的心目中肯定是一种令人心灵震颤的存在。1952年这本书首次刊行时，《时代文艺附录》的评论曾对我暗示裸体艺术的鉴赏与性有关之事进行过非难。批评家们自己对自己的感觉如是加以否定，一般说来难以令人置信。但在那一时期，美学中“纯粹性”的权威的力量超过了一切，所以出现了上述结果。现在虽然不太可能再有人去犯那样的错误，但由于人的身体会以许许多多的各式各样的方式给我们以喜悦与快慰，所以只要我们将精神从古典主义的束缚中解放出来，便可以描述出这其中所有的形态并分享各类艺术家的喜悦。在日本，裸体艺术大概绝不会象它在欧洲那样作为一种伟大的传统艺术而兴旺发

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.com>)

文档名称：《人体艺术论：理想形态研究》（英）肯尼思·克拉克著，彭小剑 译，四川美术出版社

请登录 <https://shgis.com/post/2211.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

