

沃特豪斯与他的缪斯

[沃特豪斯与他的缪斯 下载链接1](#)

著者:方爱爰

出版者:上海文化出版社

出版时间:2017-1

装帧:平装

isbn:9787553506326

约翰·威廉·沃特豪斯（1849-1917）是英国维多利亚时期前拉斐尔画派晚期的重要艺术家之一。沃特豪斯的画作以其细腻描绘的自然景观，以及取材自神话文学作品中的女性角色，为工业化的伦敦社会注入了恍若隔世的诗意。可惜的是，中文世界对沃特豪斯的研究少之又少，甚至找不到一本能详细介绍沃特豪斯生平与作品的著作。因此，我在沃特豪斯逝世100年之际，著成此书，希望能填补中文世界的这一缺口，将沃特豪斯的美呈献给中文世界的读者们。

本书不是一本简单的沃特豪斯传记，亦不是一本传统意义上的作品集，而是以探索沃特豪斯笔下的女性形象为切入点的一部沃特豪斯研究专著。全书以沃特豪斯的人生轨迹为线索，将依次出现在沃特豪斯画作中的女性角色题材，按时间顺序一一呈献给读者。在呈献、分析这些女性角色题材的过程中，我尤为重视两点。其一，通过对这些女性形象的分析与阐释，我希望能从视觉艺术的角度反映女性在维多利亚时期的社会处境，引发对历史女性处境乃至当代女性处境的反思。其二，由于沃特豪斯笔下的女性角色大多来自于神话、诗歌、戏剧等文学作品，我力求在本书中，通过引用、分析文学作品原典的方式，重建原始的文本环境，还原这些女性形象在文学原典中的呈现方式，以便读者对沃特豪斯的缪斯们有一个跨界的、立体的感知。

对沃特豪斯的作品进行横向、纵向的比较与阐释，这是本书希望能带给读者的阅读体验。从古代希腊罗马的《奥德赛》、《变形记》及雅典红绘陶罐，至文艺复兴时期意大利的《神曲》、《十日谈》及达芬奇的画作；从莎士比亚戏剧中的女主角们，至丁尼生诗歌中的女主角们；从普鲁塔克的潘神之死，至尼采的上帝之死……读者得以在从古至今的西方文明璀璨中遨游，以历史鸟瞰者的视角，全方位地感受沃特豪斯独特而细腻的美。

作者介绍：

方爱爱，1998年生，文艺研究新人。主要研究19世纪末期至20世纪中叶的欧洲文艺作品。《沃特豪斯与他的缪斯》是她的第一部艺术史研究专著。

目录:

一、黎明

- 1.水之女神—水与情死的故事
- 2.甜蜜的无所事事—斜倚的女子
- 3.家庭守护神—屋子里的天使
- 4.希腊花市的妇女—希腊复兴

二、正午

- 5.女祭司—癔病女患者与性压抑
- 6.殉教的少女—物哀与萨德的暴力美学
- 7.洗衣妇—威尼斯风景
- 8.沃特豪斯夫人—印象派式的肖像画
- 9.魔药与女人—激烈情感下女性的反抗与悲剧
- 10.玛丽安与莎乐美—白雪公主—后母二元论
- 11.埃及艳后—女性的独立意志
- 12.夏洛特夫人—对真理的追求
- 13.奥菲利娅—花朵与疯癫

三、午后

- 14.塞壬—蛇蝎美人，是妖魔化还是美化？
- 15.无情的妖女—与“新女性”对立的蛇蝎美人
- 16.树精—牧神精神下的梦境与糜烂
- 17.水泽女神—酒神精神下的狂欢节与“新女性”
- 18.圣赛西莉娅—玫瑰园里的殉道者，新柏拉图主义观照下的神圣会话
- 19.潘多拉—岩间圣母式的红颜祸水

20. 玛丽安娜—遗失在海里的嫁妆与传统婚姻制度下的少女之悲

21. 嫁给风的姑娘—有花堪折直须折

22. 阿里阿德涅—失落的温柔

四、日暮

23. 命运—新世纪的贞女

24. 美丽的罗莎蒙德—亚马逊女战士与美人的对立

25. 莉莉丝—亚当的前妻

26. 天使报喜—圣母玛利亚与受难的祖国

27. 米兰达—美丽新世界

28. 十日谈的大小姐—爱情故事的世外桃源

29. 比阿特丽斯—女神与赎罪

30. 未完成的林中女子—不再徘徊的十九世纪灵魂

· · · · · (收起)

[沃特豪斯与他的缪斯](#) [下载链接1](#)

标签

艺术

拉斐尔前派

绘画

艺术史

美狄亚

新古典主义

评论

这几天翻了一遍，由case

study串联而成，里面不管多细小的题目都是援引浩博，论断警辟，使我不胜钦佩，尤其喜欢第二十篇。作者是我高中同学，可谓天才少女，虽然近来方向不是艺术史，但此书也可作比较文学来看。她曾告诉我，“比较文学可以是国别文学之间的比较研究（比如中国文学和法国文学），也可以是文学与其他艺术媒介之间的比较研究（比如文学与绘画、文学与电影）。我的那专著其实某种程度上是文学与绘画的比较研究（虽然侧重

点在绘画）。所以我对于艺术史的学习，也会和之后比较文学的研究联系起来。”可惜我此时局促在上海，不能踵门求教。

对19世纪革命精神的画家的每幅画的佛洛依德似的填充。写艺术评论，笔力不够，读者如同嚼蜡。

从作者在知乎开专栏，每一篇文章都读了很多遍，特别是坐地铁的时候格外爱读。书到手的第一天就读完了，内页纸张不好，有点影响阅读，中英文本对于人名／画派／专有名词的理解友好。虽然作者姑娘还很年轻，但是解读的风格有陈丹青的影子。

作者是同龄人，对她西方文化的底蕴相当佩服，基本上沃特豪斯作品的背景和人物意涵都能指出且旁征博引。不过对大量形象做研究难免导致细节处无法深入。非常有助于了解沃特豪斯和当时的英国艺术界风向。但也令我意识到，沃特豪斯笔下的女性再美，也不过是亚当的一根肋骨罢了。

现代带鱼著作，类似《川普评美国女人》，五颗星表示一条长长的带鱼

[沃特豪斯与他的缪斯 下载链接1](#)

书评

1848年9月，英国艺术家团体拉斐尔前派(The Pre.Raphaelite Brotherhood)在伦敦大英博物馆附近一位画家家里正式成立。发起人一共七位，而享特(William Hohman Hunt)、罗·塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)和米莱(John Everett Millais)三位画家为其主要代表人物。他们提出...

[沃特豪斯与他的缪斯 下载链接1](#)