

МОДЕЛЬ · СТРОЕНИЕ · ПОЗЫ

Главный Речакмор Лц Сцнъ

上

模特 · 结构 · 姿态

主编:李欣

策划:[乌克兰]米哈依尔·顾依达

安纳托里·卡依达马托

黑龙江美术出版社

МОДЕЛЬ
СТРОЕНИЕ
ПОЗЫ

模特 · 结构 · 姿态 (上)

主编:李欣

Главный редактор Ли Синь

策划:〔乌克兰〕米哈依尔·顾依达

安纳托里·卡依达马托

Намётка〔Украина〕

Михаил Гуйда

Анатолий Гайдамака

黑龙江美术出版社

Издание Хэйлунцзянское художественное издательство

序

● 韦尔申

模特写生在今天的艺术学院教学中几乎是一门必不可少的重要基础课程。对于人体模特的形体、比例及生理结构与解剖结构等诸多有关造型及审美方面的研究早已成为造型艺术教育中的重要环节,模特自身条件如何直接关系到我们的教学与艺术创作。

人类是自然界所有生物种群中最优秀、最富有智慧并且是最完美的种类,所以对人类自身的研究一直是各个时期思想家、评论家及艺术家的首要课题。许多世纪以来,理想的模特一直是广大艺术家孜孜以求的。他们的劳动与奉献的确给许多艺术家以无穷的灵感和创造力,使他们创作出了不朽的作品。当我们看到米开朗基罗的《西斯庭教堂壁画》、提香的《熟睡的维纳斯》、安格尔的《泉》、库尔贝的《画室》及马奈的《奥林比亚》等作品时又有谁不为那神奇的艺术魅力所感动呢?

在中国的传统文化中,有关人体的绘画表现一直无法进入大雅之堂,我们今天无须再去讨论它的功过是非,历史上中国人的意识是专制力量构成了外控力;传统思想形成了内在制约力。这样就很难形成中国人对人体艺术公开关注,更谈不到对人体模特的系统研究。在本世纪初曾有留学归来的人在艺术院校开设了人体写生课,但实际上人体模特写生在中国当代艺术教育中的行程是很艰难的。建国以后,人体课被广大艺术学院作为重要基础课程来研究,1965年毛泽东同志指出:男女老少,裸体模特是绘画和雕塑必须的基本功,不要不行。以封建思想加以禁止是不妥的。这样真正地在中国为人体模特进入院校教育正名。

改革开放以后,人们的思想意识从狭隘的自闭性的传统观念中走出,人体艺术开始向着更科学、更健康的道路发展。在今天的艺术教育中,不仅要对人体进行研究与表现,而且还应有选择地寻找能激起艺术灵感和启迪艺术研究与表现价值的原形态,从而有力地增强人类对自身的视觉感受认识与了解。在《模特·结构·姿态》一书中,我们可以看到作者精心的选择与有品位的设计,充分体现出人体各种角度、不同姿态的艺术魅力,为我们的学院教育与科研提供了一本不可多得的教科参考书。

这本画册集中了俄罗斯模特的几百种姿态、3000多帧图片,其结构清晰,形体富于动感,各种动势都是参照学院课程设计、摆置的,所以它有别于一般意义上的人体画册。我们认为这本画册所汇集的模特与姿态将会为艺术家和从事美术教学的人提供诸多类型的人体形态参考,对发展艺术院校的人体艺术教学有着积极的现实意义。

1998.7 于沈阳

韦尔申

鲁迅美术学院
院长、教授

人体模特艺术漫谈

●王易罡

所谓艺术人体模特主要是指作静态的稳定的裸体形象,它是绘画及雕塑,作为造型研究分析、表现的客观对象,是艺术学院中教学与科研不可缺少的重要组成部分。

艺术家从何时开始使用模特,恐怕谁也难以说清。但有一点已成为公论,即人们最初使用模特,绝不是出于美学方面的目的,而更多的则是为了纪念、回忆的因素。

古罗马作家老普林尼在他的《博物志》中认为塑像起源于古希腊一个女青年的父亲(陶瓷技工)为了女儿的男友所作的陶雕人像;古埃及人认为人死后其坟墓中的塑像就是他灵魂的依附体,必须与死者肖似。为此他们曾采用“面托”即在人物的面部托下模型,然后进行修改,翻制。从现在已发现的20余个做于公元前三千年的所谓“替身头像”看来,每个都有自己独特的头型;神态和面部特征,生动逼真;在埃及18王朝法老阿赫拉香母亲的管家大臣一里维的石棺浮雕上我们可以看到当时著名的雕刻家尤基正在工作的情景。画面中部:阿蒙阿大普三世的女儿巴开马蒙正专心地为他摆放模特;贡布里奇在他的《艺术与幻觉》一书的导言部分,曾举阿莘因的一幅漫画来解释“风格之谜”,而这幅漫画所表现的是公元前15世纪以前,古埃及画家课堂写生的情景。由此可以推测,当时对着真人写生已不是什么稀奇的事了。

以美学目的为主来使用模特,最早还是见于老普林尼关于公元前5世纪古希腊著名画家宙克西斯意大利朱诺神庙壁画而费尽心思挑选完美模特的故事。不少杰出的艺术家都从作为模特的美女身上获得灵感。著名的《尼多斯的维纳斯》就是以美貌多才的名妓芙里娜作为模特制作完成的,模特的美丽迷人激发了艺术家的创作热情。阿帕列斯为亚力克山大一世的情妇卡姆帕斯画裸体肖像一事,至今传为佳话;13世纪雕塑家维拉尔·德·奥内库尔曾画过一个泥瓦工的裸体素描。夏特勒大教堂,兰斯大教堂,特别是布尔日大教堂的雕塑都可以证明,在这里工作过的艺术家对人体肌肉已有透彻的解剖知识;到了15世纪,由于艺术家和解剖学家的共同努力,对人体的表现已成为了裸体艺术的赞歌。他们举起人性论的旗帜,向中世纪的禁欲主义挑战,重新启用古希腊的人体作品作为自己创作的论据。艺术家对于人体的大胆追求与表现,虽然赢得了王公贵族的欢心、但却激起了民众的反对。文艺复兴时期,艺术家和贵族欢迎人体艺术并得到教会的支持;而普通百姓则把生活中的道德标准错误地用于艺术的再现上,对于人体艺术拒不接受。

美术学院系统地使用模特,是从16世纪开始的。当时虽然也有女模特,但主要是以男性为主。在伦勃朗画派的一些素描上,我们可以看到老师和学生围坐在一木台前,注视着上面的人体模特,聚精会神地画裸体,写生的情景;直到19世纪官办美术学院才允许使用女模特,与此同时,或多或少一些带有职业性的女模特也在许多艺术家的画室出现。

从历史上看,学院里的女模特大多是一些不干净的女人。在19世纪里有许多妓女充当模特,这样在设计、研究人体结构与肌肉时,更便于艺术家用于触摸。文艺复兴以来,有一条不成文的规定,即裸体必须以神怪身份出现,否则就可能被视为下流淫秽之物。多少世纪以来,理想的模特一直是画家创作中的渴望,她们一直是艺术家所追求的对象,艺术家为此也不惜付出代价。

从模特发展的历史上可以看出,模特对于艺术创作有着不可替代的重要作用与贡献:其一,模特写生对于训练艺术家的造型能力与表现力是非常重要的基础课程,通过对人体骨格、肌肉及形体运动的研究与表现,能使艺术家学会丰富准确的表现力;因为在自然界中人体即是最完美,也是最丰富、最复杂的复合体,如果有关人体的基本造型解决了,那么其它的物体就要单纯的多了。其二,模特形体、结构的完美程度也是诱发艺术家灵感的重要依据,所以寻求完美的模特才是艺术家孜孜以求的心中渴望,是与富有激情的表现所分不开的。其三,模特对于美术学院的科研与教学起到了积极的促进作用,美术学院的教学目的在于对审美的客观对象进行系统地分析与研究,并使相关的教育课题,在教学的实践中得以解决。诸如形式语言、结构,形体空间、运动等诸多因素方面的研究。

完美的模特自然是出杰作的基础,但如何更科学、合理地利用模特进行艺术创作又是一个十分重要而有意义的研究课题。我们研究自然界中的任何事物都得从它的客观规律入手,那么发现规律与利用规律便是我们进行研究的首要课题,从“结构”入手便成为一切问题的根本出发点。所谓“结构”就是指从属于一个整体的各个要素之间按其自身规律或美学法则所构成的相互关联的一种组合状态。人体的结构主要是指在生理结构的基础上发现存在于客观对象中有益于造型方面的各部分之间形体的组合关系,或组织形式。

在西方自文艺复兴以来,其人体艺术始终都是基于数理逻辑的基础上,而对形体结构的研究从达·芬奇、米开朗基罗一直到大卫·沙利、巴斯奎特,都没有停止过,而且时至今日艺术的教育与表现仍然还是围绕着这些基本问题不断地进行的。

人体的姿态的设置是体现出设置者的审美与趣味,是最能体现设置者的主观意图。所以我们看到在历史上各个时期的审美与表现都是不同的;表现在人体造型的姿态上也是不同的,如在中世纪,由于梦欲思想,我们看到的人体大多是神性,宗教情结的形象,其姿态生硬呆板,而文艺复兴时期的人体姿态则富于人性、生动而有活力。巴洛克时期的人体姿态则富于动态,并有夸张的意味。而罗可可时期则小巧、更富感性,带有一种情欲的姿态,而现代艺术则在更多的方面强调以艺术家为主体

的审美表现,其审美形式的选择、及人体姿态的表现更是丰富多采,如巴尔蒂斯喜欢一种带有神秘色情性的姿态,它把模特的隐私常常是时隐时现地暴露给观众。又如佛洛依德更是常常把模特姿态设置让模特自己都会感到一种尴尬的境界。再如美国艺术家波特尔,总选择一种肥美的形象做为描绘的主体,其姿态十分笨拙。所以说姿态的设置与摆放是最能体现出一个时代及艺术家本人的审美品格的,也最能体现模特个体及形体和心理特征。

纵观本书的模特及其结构、姿态,我们大至可以归纳如下几个特征:

其一,模特摆放比较符合学院教学要求,从而区别于一般的简单审美与观赏画册,对于一个模特进行了多视点的立体式的全面观察,以便读者能从多种角度对模特有一个全面的把握。从而给人以丰富多采的视觉效果。

其二,从模特的形体结构上看,结构清晰体块明确,给人以较强的审美视觉效果,是艺术家心目中较为理想的模特,在这里我们是以看出编者是一位非常具有审美品位的艺术工作者。

其三,从模特那丰富多姿的动势中,编者为读者充分地解译了人体的姿态与形体在运动中的美感,这更易于激发艺术家们的创造热情,在丰富的姿态变化中体现出人体艺术的魅力。

其四,在模特的选择上我们可以看出其严肃性,因为本书中的模特都十分具有典型性,男性人体无不给人一种刚健与力度之美,而女性无不给人一种典雅、丰润阴柔之美。

总而言之,人体模特无论是人类艺术史上还是美术院校的教学与科研创作中都是有着不可忽视的地位。如何选择与摆放什么样姿态的模特的本身就是一门科学。它和教学与科研的成功与否有密切的关系,因此,努力研究模特及其结构与姿态,是艺术教育及艺术不可回避的学术课题,我们倡议应该建立一门独立新兴的学科——艺术人体模特学,从它的形成历史与发展,变化不同地区不同种族进行多方向的研究,也许从中人们会更清晰地认识艺术的历史、也许能更清晰地认识人类本身。

图版 目录

上册

第一章 男人体姿态

1—70

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПОЗЫ ТЕЛА МУЖЧИН

第二章 女人体站式姿态

71—124

ГЛАВА ВТОРАЯ
ПОЗЫ СТОЯЩИЕ ТЕЛА ЖЕНЩИН

第三章 母与子人体姿态

125—156

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПОЗЫ ТЕЛ МАТЕРИ С РЕБЕНКОМ

第四章 女人体姿态

(一) 157—247

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПОЗЫ ТЕЛА ЖЕНЩИН

第五章 女人体姿态

1—126 (二)

ГЛАВА ПЯТАЯ
ПОЗЫ ТЕЛА ЖЕНЩИН

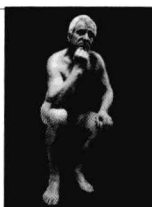

下册

第六章 老年人体姿态

127—190

ГЛАВА ШЕСТАЯ
ПОЗЫ ТЕЛА ПОЖИЛЫХ

第七章 组合女人体姿态

191—226

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЗЫ ТЕЛ

第八章 动态女人体

227—251

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ПОЗЫ ТЕЛА В ДВИЖЕНИИ

The image features two nude male figures against a solid black background. The figure in the foreground is seen from the back, with his arms raised and bent, and his legs spread wide in a dynamic pose. The figure in the background is seen from the side, with one arm extended forward and the other bent, also in a dynamic pose. The lighting is dramatic, highlighting the contours of the bodies.

第一章

男人体姿态

1

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПОЗЫ МЕЛА МУЖЧИН

