

美术向导

美术

技法丛书

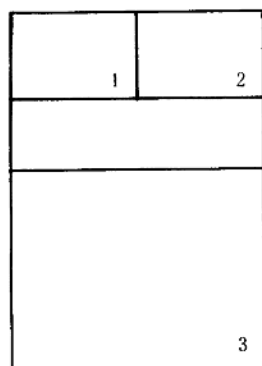
第15期

顾 问
(以姓氏笔划为序)

王朝闻	古 元
刘开渠	刘海粟
张 仃	启 功
邵 宇	吴作人
李 桦	侯一民
常娜沙	

主 编
沈 鹏 刘玉山

副主编
吴葆伦

封面图版说明

1. 杂志插图

[法] 皮埃尔·皮罗里作

2. 杂志插图

[日] 横山 明作

3. 眠 (油画)

[日] 森本草介作

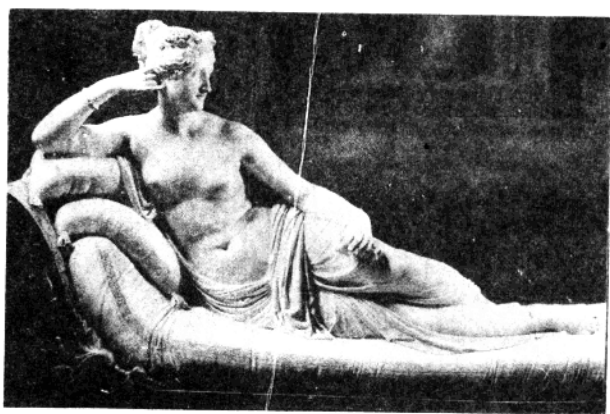
《美术向导》第十五册目录

(人体艺术专辑)

外国哲学家和艺术家论人体美	毛君炎辑 (2)
常书鸿谈人体艺术	
“人体艺术是人类对于自身美的认识”	楚 水 (5)
人体与人体素描	徐 冰 (8)
人体速写	吴长江 (12)
水彩人体画法	克让 (16)
木刻作品中的人体	权书 (20)
谈人体教学	开诚 (22)
培养审美的人	
谈人体艺术	醉 (31)
人体观与风格问题	
谈西方油画人体艺术	陈卫和 (34)
关于油画人体	戴 泽 (37)
勇于突破出版禁区 繁荣人体美术创作	鲍 伦 (38)
人体·自然·艺术	钟蜀珩 (40)
服装设计讲座	
衣服与人体 (一)	李当岐 (43)
艺用人体解剖结构 (续二)	陈伟生 (47)

得胜的维纳斯

〔意〕安东尼奥·卡诺瓦

外国哲学家和艺术家论人体美

·毛君炎 辑·

人体的完美和谐、富有韵律的躯体曲线，是人类形体的固有特性。人们对于自身形体美感的认识，也是人的天性。企图对此加以禁绝，是徒劳无益的。

各时代的艺术家对人体美都发表过广泛的论述和分析，现仅摘录其中具有代表性的部分言论，供大家参考。

达·芬奇（意大利 1452年—1519年）

画家必须了解人体的内部构造——画家了解了肌肉，就会了解当肢体活动时，有哪些筋腱是它活动的关键，数目共多少；哪块肌肉的膨胀造成筋腱收缩，哪几条筋腱化成细薄的软骨，将肌肉包裹。这样他才可能借助于他笔下人物的各种不同姿态，表现出不同的肌肉……

何以画家必须通晓解剖：画家若要表现裸像的身姿手势时，使各部位安置妥贴，就必须了解筋、骨、肌肉、腱的解剖。他应当了解它们的多样运动和力量，了解每一种运动是由哪一条肌肉或腱引起的，只需把这些画得粗壮些，至于其余的筋肉就不必画得条条毕露了。

……写生画家必须懂得解剖学……

歌德：（德国，1749年—1832年）

谁看着人体美，任何不幸都不能触及他，他感到同自己和世界完全协调。

贺加斯（英国 1679年—1764年）

女性的皮肤具有一定程度的诱人的丰满性，比如在指关节上，它在所有关节处都形成了富有魅力的漩涡，从而使之不同于长得甚至很标致的男子。这种丰满性在皮下脂肪的作用下，把人体每一部分的多样性能充分地展现在眼前；这些部分互相之间结合得更为柔和、更加流畅，因而也具有有一种优美的单纯，它使以维纳斯为代表的女性人体轮廓总是比阿波罗的轮廓为美。

……比如人体，蛇形线条赋予美以最大的魅力。请注意，在最优美的形体上，直线最少。

人体和四肢处于静态时的最美姿态，取决于柔和地弯曲着的对比，即是从大多数属于准确的蛇形线的线条。

库申（法国 1792年—1867年）

美的特点并非刺激欲望，或把它点燃起来，而是使它纯洁化、高尚化。比方一个美女——不是指鲁本斯徒劳无功地使用强烈色彩大肆渲染的那种庸俗粗笨的美女，而是古代人（指希腊人）以及拉斐尔、勒絮尔等所熟悉的很理想的美女——她愈是长得美丽，人们愈是见其品格如此高贵的造物，他们的肉欲，必须愈加受到一种优美优雅的情调的调和，有时甚至被无私的崇拜心理所替代。如果维纳斯女神、圣女赛西勒，或者放在郎贝尔爵作装饰的缪

斯女神在你身上引起肉欲，那就不配欣赏美。同样，真正的艺术家善于打动心弦，而不愿眩惑五官。他描写的美在于激发我们的情感；如果做到把情感提升为激情，他就获得艺术上最大的成功。

所以美感是一种特别的情操，正如美的概念是一个单纯的概念一样。

日夫鲁瓦（法国 19世纪）

柯罗象画风景一样画自己的模特儿，他画的裸体女子和脸部的阴影，就象他画的黎明的天空和黄昏的水面一样稚气迷人。

安格尔（法国 1780年—1867年）

有人认为，标准的美——这是对美的模特儿不间断观察的产物，比如，粗壮的脖子往往存在于体格强健的男子中，十有九个都可以看到，所以这种脖子可被认为是美的标志之一。但是假如你的模特儿是个细脖子，那你可别把它画粗了，然而也应防止它的瘦削夸大得过分。为了表现特征，一定的夸张手法是允许的，尤其是如果需要揭示和强调美的某一因素时。

我向来主张要熟练掌握骨骼的知识，因为骨骼是决定人体的结构的，并确立身体各部间的长度；对于素描来说，骨骼就是固定不变的支点。我不大主张学肌肉的解剖知识，这方面了解太多会有损于素描的纯洁，使人忽视个性表现，导致形象的庸俗化。不过，对于肌肉组织间相互关系和规律，多少还应有所掌握为好，否则会出现造型上（人体）的错误。

让我们拿一个体格健壮的青年模特儿作例子，这还是个未成熟的年轻竞技家，他的胸大肌和躯干一样是饱满结实的，上臂强劲有力，但关节很细，腿也是同样的，这就是力量与灵活的标志。

你决不会发现赫利克斯有一个沉重有力的下半身的。

前辈巨匠和所有的大艺术家，从拉斐尔开始都是按照草图从事壁画制作的，而小的架上绘画则或多或少也得依靠完整的素描稿……你们的模特儿无论就素描稿的特点，或就色彩来看总不会恰好是你们所打算描绘的对象，然而又必须使用这个模特儿。假设你们的模特儿是用来画阿希莱斯——最美的男子——不管各部分怎么不均匀，形体矮小，仍然得靠他来表现人体的组织结构，动势平衡。

契斯恰柯夫（俄国 19世纪）

人是由骨、肌、腱等构成的。为了正确地、也就是像它所实际存在着的那样来描绘人体，应当知道人体的构造和人体的各个组成部分，应当知道解剖学。

列宾（俄国 1844年—1930年）

在科学不来帮助艺术的地方，那里就没有艺术，而只能有艺术的前身——手艺。

穆希娜（苏联 1889年—1953年）

现在我们有一种不健康的清教徒的倾向——害怕裸体。为什么我们观众可以允许看前辈大师们所画的裸体，而不准看到苏维埃画家笔下的裸体呢？如果用这样的逻辑看问题，我们就要否定所有古代和文艺复兴的艺术，关闭所有博物馆。一个人只有思想肮脏，才会在美好的人体中看到肮脏东西。对这种人来说，衣装遮不住他要看到的脏东西。人体是雕塑中基本和唯一的表现手段，因此，雕塑中最有感情和最有力的形式便是人体。裸体能最充分、最真诚、最不隐蔽地表现人的情绪和内在的面貌（不是一切都可以加上裤衩的）。

对美好的人体的正确态度，应该成为社会主义美学的一部分（关键在于艺术家本人对人体采取什么态度）。

罗丹（法国 1840年—1917年）

总之，美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。

美，就是性格和表现。

而且，“自然”中任何东西都比不上人体更有性格。人体，由于它的力，或者由于它的美，可以唤起种种不同的意象。有时象一朵花：体态的婀娜仿佛是花茎，乳房和面容的微笑、发丝的辉煌宛如花萼的吐放；有时象柔软的长春藤，劲健的摇摆小树。攸利赛向诺西加说：当我看见你的时候，我以为又看见了德路斯的阿波罗神坛旁的那一棵棕树，从地面上有力地耸入天空的棕树。

有时人体向后弯屈，好象弹簧，又象小爱神爱洛斯射出无形之箭的良弓。

有时又象一座花瓶。我常叫模特儿背向我坐着，臂伸向前方，这样只见背影，上身细，臀部宽，象一个轮廓精美的瓶，蕴藏着未来的生命的壶。

人体，尤其是心灵的镜子，最大的美就在于此……我们在人体中崇拜的不是如此美丽的外表的形，而是那好象使人体透明发亮的内在的光芒。

古希腊人特别强调人类典型的主要线形；可是，他们没有把有生命的细节取消。他们乐意把有生命细节包括、溶化在整体中，因为他们热爱平静的节奏，他们自然地减弱了次要的起伏，以免损害某种运动的宁静，然而他们避免完全去掉。

我塑像的时候……不去想象人体的各部分好似平板的表面，却把这些部分表现得好像内在体积的突出。我在人体四肢的每次鼓动中，尽力使人感到每条筋骨都妥贴地在皮肉之内；是往深度发展的。

所以我的人物的真实，不是浮面的；而是好像生命本身一样，是自内至外的……

丹纳（法国 1828年—1893年）

古希腊人对肉体是感到兴趣的；精神还不曾以肉体为附属品，进一步说，肉体有其本身的价值。观众对肉体各个部位同等重视，不问高雅与否。他们看重呼吸宽敞的胸部，灵活而强壮的脖子，脊骨四周的或者凹陷、隆起的肌肉，投掷铁饼的胳膊，使全身向前冲刺或跳跃的脚和腿。他们看到裸体毫不奇怪，贞洁的观念还没有变作大惊小怪的羞耻心。在他们身上，心灵并不占有至高无上的地位，高踞在孤零零的宝座之上，贬斥用途不甚高雅的器官。心灵不以那些器官为羞，并不加以隐藏；想到的时候既不脸红，也不微笑。那些器官的名称既不猥亵，也没有挑逗作用，同样，也不是科学上的术语；荷马提到那些器官的口吻同提及身体别的部位的口吻毫无区别。……它经常出现，不是在戏剧中、在舞台上，便是在敬神的赛会中间，当着长官的面，一群年轻姑娘捧着生殖器的象征游行，甚至还被人当作神明呢。一切巨大的自然力量在希腊都是神圣的。那时心灵与肉体还没有分离。

所以整个身体毫无遮蔽地放在座子上，陈列在大众眼前，受到欣赏、赞美，决没有人为之惊骇、感到奇怪。这个肉体对观众有什么作用呢？雕像灌输给观众的是什么思想呢？……在希腊雕像上，头部不比躯干或四肢引起更多的注意，头部的线条与布局只是继续别的线条的布局，脸上没有沉思默想的样子，而是安静平和，差不多没有光彩，绝对没有超出肉体生活和现实生活的习惯、欲望、野心；全身的姿势和整个动作都是如此。倘若人物做着有力的动作，象罗马的《掷铁饼者》、卢佛尔宫

《战斗者》，或庞贝的《福纳的舞蹈》，那么纯粹肉体的作用已把他所有的欲望与思想消耗完了；只要铁饼掷得好、攻击得好或招架得好，只要跳舞跳得活泼、节奏分明，他就感到满足；他们的心思不放到动作以外去。但希腊雕像多半姿态安静，一事不做，一言不发；他没有深沉或贪婪的目光表现他全神贯注在某一点上；他在休息，全身松弛，绝无疲劳状态；有时站着，一只脚比另一只脚略为着力，有时身体微侧，有时半坐半睡；或者才奔跑完毕，象那个《拉西第蒙的少女》，或者手里拿着花冠的《花神》；他的动作往往无关重要；他转的念头非常渺茫，在我们看来竟是一无所思，因此直到今天，提出了十来个假定，还是无法肯定《米洛斯的阿芙罗蒂德》究竟在做什么。他活着，光是这一点对于他就够了，对于古代的观众也够了。……希腊人所要欣赏的是和器官与处境完全和谐的人，在肉体所许可的范围内完美无缺；他们不要求别的，也不要求更多；否则他们就觉得过火、畸形或病态。

在古希腊，即使一个人没有动作而单单露出肉体，他的外形的美也证明他受过锻炼。——晒惯太阳，擦惯油，经过灰土、铁耙和冷水浴的冲刷，皮肤棕色，结实，完全没有不穿衣服的样子；皮肤与空气接触惯了，看上去只觉得它在露天很舒服，当然不会哆嗦，不会青一块紫一块，也不会起鸡皮疙瘩；它组织健全，色泽鲜明，表示生命充沛。阿哲西雷阿斯为了鼓动士兵，有一天叫人把波斯俘虏脱掉衣服；希腊人看见波斯人的软绵绵的白肉都笑了，从此瞧不起敌人，作战更勇敢了。——他们的肌肉练得又强壮又柔软，没有一处忽略；身上各个部位保持平衡；现在我们的上臂非常削瘦，肩胛骨没有肉彩，显得僵直，那时都很丰满，同腰部和大腿保持恰当的比例。体育教师是直正的艺术家的，不仅把人体练得强壮，行动迅速，有抵抗力，并且还求其对称、典雅。

昂纳和弗莱明（英国当代美术史家）

……普拉克列托利在这座雕像上创造了西方古典主义的美丽的女性裸体典型形象，以后在欧洲艺术一再出现，它包含着欧洲文化与其他文化之间的某些根本不同之处。正如古希腊男性裸体像的发展那样，它们也是写实主义与理想主义的结合。

①〔原注〕例如阿里斯托芬的喜剧《阿卡奈人》。

常书鸿谈 人体艺术

「人体艺术是人类对于自身美的认识」

· 楚 水 ·

常书鸿先生和夫人李承仙1979年在敦煌合影

提起常书鸿先生，人们立刻会想到敦煌，想到光焰万丈、灿烂辉煌的敦煌艺术。青年时代在世界艺术之都巴黎学习绘画的艺术家常书鸿先生，回到祖国却将40年的岁月献给了西北边陲的石窟。大漠风沙将他的红颜年少换成了苍苍白发。如今，这位为中国民族艺术作出了卓越贡献的艺术家，仍担任着全国政协委员、中国美术家协会顾问、国家文物委员会委员、敦煌研究院名誉院长等工作，和他的夫人一起居住在北京城西边的一所公寓里。一个冬日的黄昏，笔者访问了常书鸿先生。

常老虽然已届耄耋高龄，却仍然精神矍铄，思维敏捷，言谈自如。长期艰苦的生活造就了他老愈弥坚的硬朗身体。他问明我的来意，得知是为了了解当年留学法国的情况，便张嘴笑道：“来找我的人，谈敦煌的居多，你要我谈谈在法国学习艺术的事，很高兴！很高兴！”

常书鸿于1904年出生在杭州，祖父是黑龙江镶黄旗的蒙古族人，派到杭州作驻防小军营的父亲，原是黑龙江八旗工艺厂的录事。由于家庭环境的熏陶，常书鸿自小喜爱绘画。1923年他毕业于浙江省立甲种工业学校染织科，留校任染织科纹工场管理和预科美术教员。1927年，他赴法国学习，进入国立里昂美术专科学校，勤工俭学，学习绘画与染织。1932年夏天，常书鸿以油画系第一名的成绩毕业，不久即参加奖学金考试，又以第一名获胜，进入了

法国国立巴黎高等学校。在学期间，他的一些油画作品被美术馆收藏。其中有一幅《裸妇》，曾获法国美术家协会的金质奖章，现藏于国立里昂博物馆。

讲到这里，常老拿出一张彩色照片，那是1986年女画家郁风访问法国时在里昂博物馆拍摄的，背景便是挂在墙上的常书鸿油画人像。

1936年秋天，常书鸿回到祖国，被聘为国立北平艺专西画系主任、教授。抗战爆发，学校南迁，他仍担任合併后的国立艺专教授。1942年，“国立敦煌艺术研究所”成立。常书鸿离开重庆，来到了当时被人认为“投荒万死”的敦煌。

“以后的事情，你们就都知道罗！”常老爽朗地笑着说，一边拿出一本印刷精美的画册让我欣赏。这是前些年他访问日本时，日本朋友为庆祝他的访问、特意印制的纪念画集。书中收辑不少他当年在法国留学时所作的油画。我翻到其中一幅题为《春天的梦》的油画女人体说：“这幅画的印刷品我在解放前出版的《教育部第二次全国美术展览会专集》中见到过。”

“对！对！”常老连连点头，“说起这幅画，倒使我想起了50年前的往事。

“1932年，我进了法国国立巴黎高等美术学校，在有名的古典主义艺术大师劳伦斯的画堂学画。劳伦斯要求严格的基本训练，使我的油画技艺打下扎实的根柢。1936年暑期考试，我的油画人体得了第

一，作品还获得了法国美术家协会颁发的金奖。一个中国学生得了金奖，在当时也算是爆出了一条新闻。同学们围住向我表示祝贺，不少人还热情地要我赠画留念。这时候，有两位姑娘从人群中挤过来，一位是同画室的法国女同学，另一位是西蒙画室的学生，匈牙利人，人长得很漂亮。她是来祝贺我获奖、并特意请我为她画像的。

“陪她来的法国女同学在旁边怂恿说：‘你别看她容貌美，她的身体更美，比你获奖画的模特儿还要漂亮！’我听了便半开玩笑地向匈牙利女同学说：

‘好啊，既然我获奖的是人体作品，那我还是给你画人体吧。’”

“她的脸发红了，却坦荡大方地表示，都是同学，有什么不可以的。于是我们约定了时间，由我原来那位学雕塑的妻子陪着她来到我们家里，安静地作画。画得很顺手，很快，只用了小半天功夫，一幅油画人体写生就完成了。这就是《春天的梦》。”

我告诉常老，因为工作关系，这几年我拜访了不少前辈画家，只要一谈到自己以前的作品，几乎人人都要摇头叹气，因为保存完好的可以说是寥寥无几。象常老的早年作品，有这么多还完好地保存着，真可说是奇迹。

“的确是奇迹！奇迹！”常老点头说道：“1936年秋天，我回到祖国。第二年，南京举办全国美展，我送去的几幅油画获得好评，这幅《春天的梦》还

获得了特别奖。德国驻华大使陶德曼先生雅好艺术，他购买了我的两幅静物画，并邀我为他的夫人画像。

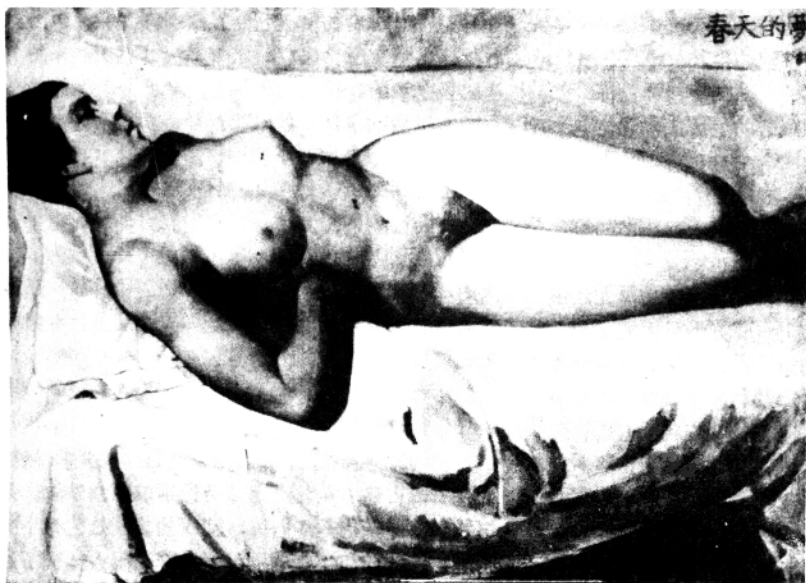
“抗战爆发，我收拾了部分画作打算送回杭州老家收存。陶德曼大使见我携带不便，慨然应许替我保存。考虑到兵荒马乱别无良策，我只好同意托付给他。以后我辗转于赣、湘、云、贵等地，一晃10几年过去了，星移斗换，风云变迁，长期在敦煌工作的我，对找回战火中散失的旧作已不抱太大的希望。

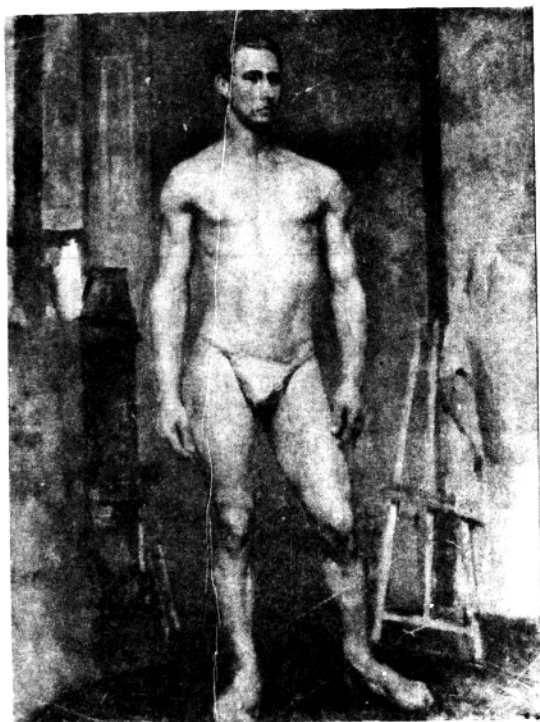
1951年，国家在北京故宫午门举办“敦煌文物展览”，外交部组织专场接待外国驻华使馆官员，让我去作法语讲解。瑞典公使汉姆斯顿对东方瑰宝敦煌艺术表现出浓厚的兴趣，与我交谈起来。谈及法国新出《沿着玄奘的足迹》一书，他表示可以借我一阅。不几天，书寄来了，还附有一张请柬，邀请我全家去使馆赴宴，请柬上说我将遇上‘意外的惊喜’：这可使我纳闷了。征得当时任国家文物局局长郑振铎同志的同意，我出席了宴会。令我大吃一惊而又喜出望外的是，席上我看到了14年前托陶德曼大使保存的那批旧作。原来，瑞典公使的秘书姓王，战前曾在德国驻华使馆工作。1937年南京沦陷前，他受陶德曼大使的委托，将这批画移回他的苏州老家保存。多年来他一直在寻找画的主人。瑞典公使上次参观展览回去，抄出那本书让王秘书寄给我。王秘书看到‘常书鸿’的名字，急忙找公使询问。知道正是曾在法国留学、学画的‘常书鸿’。事情一说，瑞典

公使高兴极了，吩咐王秘书迅速去苏州将画运回北京，而且特意为我安排了这么一个值得意外惊喜的宴会。

“看到这批躲过战乱失而复得的旧作，我百感交集。我向公使和秘书表示深切的谢意，让他们随意挑选几幅画留下以作纪念。但他们说，画作是艺术家的生命，还是原璧奉还吧。”

说到这里，常老停顿了片刻，显然是沉浸在往事的

男人体习作（1933年）

回忆之中了。

“这些失而复得的作品，可说是当年在法国留学仅存的雪泥鸿爪了，我十分珍惜。不料十年浩劫，它们再次遭难。抄家的红卫兵把我家洗劫一空，还把我女儿拉去游街。脖子上挂着我画的人体习作。1975年，被抄去的画陆续归还了一小部分，大量作品至今仍然佚失。在归还时当时革委会文化组的负责人还大声训斥我：‘这些不穿衣服光屁股男男女女的人体画，是资产阶级的肮脏玩意，退给你自行销毁’。我没有理他，冒险将画藏在墙上的大幅地图后面，总算逃脱了毁灭的厄运。”

“人体习作是绘画的基本功，不要不行。人体艺术更是人类对于自身美的认识，形象端庄、优雅、健美、高尚，给人以强烈的美感，具有高度的审美价值。当年我在法国学习艺术，在卢浮宫收藏艺术珍宝中，古往今来许多大师的杰作，就有不少是人体绘画和雕刻，曾经使我得到强烈的感受。原来我是西方艺术的崇拜者，当年在法国时，曾发起成立‘留法艺术学会’，较早地向国内宣传西方现代艺术。但自我接触到民族艺术宝库敦煌的遗物，思想便有了极大的变化。敦煌莫高窟中的壁画、塑像是那样

未完成的女人体（1962年）

的瑰丽生动、遒劲多姿，构图的气派雄奇可与西方拜占庭时期媲美，笔触的热烈奔放尤甚于现代西方艺术标榜的狂野。民族艺术的优秀传统使我心醉神驰，作为一位中国艺术家，面对先辈的宝贵遗产，十分振奋又非常惭愧。

“由于种种历史原因，我国的人体艺术没有象西方那么发达，但也不乏优美的作品。如原始时代的裸体雕刻、敦煌壁画中的裸体飞天，就有着较高的艺术价值，有待我们去发掘和研究。封建时代，特别是到了明、清时期，也有一些黄色的裸体淫画，叫做‘春官画’，形象猥亵、格调低下，给人以肉欲的挑动，那是糟粕，不能与真正的艺术混为一谈。我想，随着艺术的发展，我们民族文化水平的提高，那种病态、畸形的现象会象阳光下的冰雪一样很快消失，人体艺术在艺术的百花园里必将开出更精美的奇葩。”

常老拿出1962年画的一张女人体给我看，告诉我回国后近半个世纪，他很少动笔画人体，这幅作品可说是一个例外，但在当时那样的环境，他最终还是没有将它画完。听我说最近在上海举行的“中国油画展”上，有青年画家所作的人体画获奖，常老连连点头，脸上现出了欣慰的笑容。

人体与人体素描

· 徐 冰 ·

印度诗人泰戈尔说过这样的话：“人，是上帝最美的创造。”的确，作为自然造物中的一员，人是自然进化中的优胜者，可称之为万物之灵、造化之颠。“上帝”使其具备了最精密、最复杂、最完备、最合理的内在系统及外在构造。据说，通过任何人工智能、仿生学等现代科技手段也永远不能使任何一个有幸形成类似人的物质能够达到具有如此精密、合理的程度。科学家们预测，20世纪将是人体科学的世纪。人作为物质与精神的载体，是一切美的因素的集合体。人的外在形象与内在精神的特殊联系，使其成为最理想、最直接的情感的传达媒体。“人体，尤其是心灵的镜子；”“自然中任何东西都比不上人体更有性格”（罗丹语）。人类对真、善、美的理想，在纯粹的自身中得到映证，在人类大量的艺术活动中，人体作为借用对象起着特有的作用。一切神话的幻想，都基于对人的想象；希腊建筑样式永恒的魅力来自对人体魅力的模拟运用；许多美妙的、原始的和民间沿用的图案的灵魂，来源于人的生命所蕴含的律动节奏（见图一）。至于舞蹈、体育、时装业等，则是对人体的直接表现。人体以其和谐节奏韵律和丰富的形色变化，被视为理想的研

究、描绘对象，成为艺术家素养训练的高层次课题。

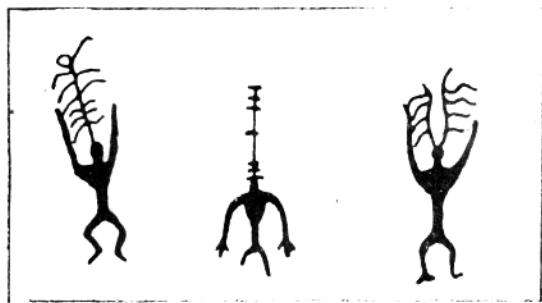
不同民族的不同时期对人体的态度，直接标志着本民族宗教、哲学、道德及对人的价值的认识。

在早期人类的文明中，以朴素而正视的态度接受自然所赋予的一切，其中也包括自身。从原始部族图腾、崖壁画和陶器纹饰画等所记录的原始文化遗产中，我们可以看到，早期人类对自身的表现是以赤裸形式出现的。分布于我国西北地区的彩陶遗址中都有彩绘的各式裸体人形以及由人体抽象化的彩绘纹饰（见图一、二）。另外，在清代末年编纂的《宁明州志》（广西左江县志）中，有一段关于该地区原始崖壁画的记述：“花山距（州）城五十里，峭壁中有生成赤色人形，皆裸体”。这可视为是我国、甚至是人类最早的人体素描作品。

随着人类文明的进化，使其原本性肢解，民族性得到发展。民族是具有独特的观念、习俗和信仰的群体。这些方面的不同明显地反映在东西方的民族差异上。东西方各自宗教的产生、哲学的建立，形成了截然不同的对人的价值以及对人体的观念。从现象上看，西方人体美术相当发达，美术教育以古典的石膏和裸体模特作为主要的研究对象，而东

图一：
马厂类型彩陶

图二：这是与图腾有关的云南原始氏族彝人的岩画。

方的传统体系并不与人发生直接接触，多以自然中的一石一山为对象。

我国进入阶级社会，建立了自己的文明与道德观，人体不再作为艺术描绘对象。部分有关人体的绘画只出自宗教或民间艺术中。地区性的民间艺术，由于较少受到文明浸染，还保存有原始艺术中某些以人体为基本样式的痕迹，并给人体表现以民间式的理想化成份（见图三）。此外，在某些地区还有用作进行传统式性教育的春官画。这类图画中的人体，完全是用中国线条的处理手法来表现的，有些甚至在艺术上达到较高的水平。文献记载有：“古人初学画人物，先以骷髅画起，骨骼既立，再生血肉，然后穿衣。高矮肥瘦，正侧向背，皆有尺寸；规矩绳墨，不容少错。画秘戏亦系画身体之法，非图娱目赏心之用。凡匠画无不工于秘戏。文人墨士，不屑于此”（清松年《颐园论画》）。这段文献可以说是我国有关人体素描（作为训练目的）的最早记录，但它说明所谓“秘戏”不上大雅，只限于民间画工。宗教艺术虽与人体有关，但确非出于对人之肯定的赞美。被描绘为赤裸者的身份多为下等小人或罪人。我曾看过一幅湖南桃江县用作道场活动的绘画，全画10余人衣冠楚楚，只有一赤裸女子从桥上跳入水中，其意为应入地狱者，图四是1981年我在河南博物馆临摹汉陶楼的立柱局部，终生承受者也是裸体。上述现象，使我们看到我国人体绘画的基本倾向。赤裸者从某种意义上讲是最接近原本的人，但在旧文化的概念中原本的人是无意义的。这又与装饰起源有关，人要穿衣的最初目的不是出于功利，而是一种信仰，在部族中最先佩带饰物的应是作为传达神的旨意的部族首领。饰物使他与一般人拉开距离，是高贵与下贱的标志。另外，对裸体避讳的另一原因与先秦儒家礼教传统有关，上古时代的原始群落为了确保正常有效的狩猎活动而实行按性别分宿的

图三：陕西民间剪纸中的人体

性禁忌制度，从而逐渐形成一种男女有别的风俗。

《淮南子·齐俗训》中记有“妇人不避男子于路上者，拂之于四达之衢”。“拂”是驱赶之意。“严男女之大防”成为对性别关系的基本态度。

西方对人的认识是伴随世俗主义科学和人文精神与宗教神学的斗争而深入的。早在文艺复兴之前的欧洲古典时期就有对神学的批判，公元前六世纪从伊奥尼亚派开始的自然主义，而后又有德谟克里特的原子论，使人类开始以唯物的态度去认识自身的世界。希腊时期的怀疑论等哲学和罗马时期知识阶层伦理哲学的发展使宗教神学进一步遭到反对。艺术家给人的表现赋予最完善的形式。到15、16世纪，欧洲1000多年来伴随宗教主流的反神学潜流，在各处兴起而成为一支强大的力量，并冲到表面上来，形成著名的文艺复兴运动。文艺复兴把科学的世界观从希腊精神中解脱出来，不再把人类和世界看作处于宗教的背景之下，人应该按照人类应有的状态生活。“人们开始愈来愈觉得人生值得以最卓越的心灵来关注，至于人本身……并不是不值得加以研究的”。“在观念上，把人及其注意力坚定地放在画面的最前方”（詹姆士·斯鲁威尔语）。自然，人体以其自身的优势成为科学和人文主义艺术研究的主要对象。据说，当时不仅艺术家，学者、科学家也都进行人体素描写生活动。这时对人体的描绘包含有科学探讨及人生哲学体验的内容。

在欧洲的绘画遗产中，人体素描艺术占有相当大的成份。其发展脉络基本与人类绘画样式的演变相一致。从15、16世纪具有浓重自然科学属性的人体素描到创作的准备性素描，逐渐向绘画性，并成为独立的艺术形成转变。进入20世纪，人体素描在现代艺术家手中几乎成为概念，激情或形式试验的借用物。当然，与上述表现性素描人体艺术发展的同时，还存在着一个相对稳定的基础训练的人体素

描领域。

文艺复兴时期的大师们几乎都留下了伟大的人体素描作品。可以看出，这时期的画家都是以科学的思维态度来对人体进行透彻地理解；不重视绘画样式而重视知识与自然状态的分析；用笔多为弧线状，看上去并不注意什么外形的连贯性和色调的整体性。我认为，这已经超越绘画整体的艺术与美的完整境界，这种境界来自于对自然的虔诚与求实的态度。米开朗基罗曾经用了几年时间专注于人的尸体解剖研究。他的大量人体素描是一个时代的代表，他的精湛素描艺术对于“人”给予了最充分的肯定和赞美（见图五）。

18世纪启蒙运动被称之为“人类到来的时代”。人为了自身的利益而运用思想。俟后，在人体素描领域里，随着人类活动的开扩，对自身思维与情感的尊重日趋纷繁，而且具有地区性的特点。到19世纪中叶，现实主义绘画对现状的关注，印象主义对瞬间感受的捕捉，直接影响绘画，致使绘画增加了情感与效果的成份；人体素描也愈来愈显示出素描语言（笔触、节奏、光影等）在审美性上的作用。这一时期是欧洲素描艺术的繁荣时期，绘画大师同时又是优秀的素描高手。在他们的人体素描艺术中，不仅标志着个人风貌，同时也体现出民族及地区的特点。

自然条件比较优越的欧洲南部，民族性格一般

具有浪漫的特点，在艺术上善于对自然美和现实美，的发现，表现出对自然赋予的满足，侧重于审美性的绘画成为这种性格的最佳表现方式。中、北欧气候条件不如南欧，因此，德、英等国人民缺少生活的乐趣感，他们更习惯于纯理念的思想方法；在艺术上，冷静、严格、深刻，成了这一地区素描艺术的特点。法国文学评论家史达尔对此有过分析，她认为：“有必要使法国人取得宗教感，使德国人成为世俗些”。轻浮“既是法国民族的缺点，也是他们的妙处”。至于德国艺术则“缺乏风趣和轻快之感”。这时期南欧优秀的人体素描画家有普吕东、安格尔、罗丹、德加、雷诺阿、高庚等。安格尔的每一幅油画创作都备有严格的素描稿。在法国，他属于相当严谨的素描学派，但他的作品仍能使人清楚地感受到一种典雅的女性轻快之感，重视绘画效果。印象主义画家的素描进一步体现了南欧的精神，罗丹、德加、雷诺阿等人陶醉于人体的自然形态美之中，在女性人体流畅柔和的节奏中找到他们的理想。罗丹艺术的灵魂来自对人体的发现，葛赛尔记述过罗丹工作的情况：“他的工作室中永远出现自在懒散、来回走动的女模特儿，他喜欢随时把他们生动轻柔的姿态画成草稿。一挥而就之作，却充分显示着肌肉的柔软和弹性，具有月光流动般的美感”（见图六）。

最具北欧特点的是德国素描。在历史上，曾经出现过丢勒、荷尔拜因等一些素描巨匠，近代则有康

左：图四 陶楼立柱的浮雕（河南博物馆藏）

右：图五 米开朗基罗的人体素描

左：图六 印象主义雕塑家
罗丹的人体素描

上：图七 达利的人体素描

右：图八 米罗的人体素描

伯夫。他们的素描具有北欧人高度理性分析和哲学的内容。特别是丢勒的人体，刻板风格取代了一切世俗的情趣，表现出一种人类精神的永恒性。康伯夫一生以极大的兴趣投入人体素描科学；注重冷静、技术、分析，准确精湛。在北欧，苏联也是对素描人体感兴趣的。俄国及苏联的素描表现出对艺术的严肃性，认真的态度使其格调变得厚重深沉。他们不放过对象的每一点内容，并用最大的努力表现它。

进入20世纪，绘画观念发生了爆炸性的变化。艺术家再也不依靠经验视觉所得的自然形态造型，而是以被升华的形态表现物象的内涵精神，由过去捕捉性表现向主观创造方面变化。人体素描作为艺术的一个内容必然也汇入现代艺术的大漩涡中，概念发生了变化，扩展了多种手法与方向。从以还原对象为主要目的变为创造性的形象探索活动，表现出大距离的风格样式。可以说，一种主义就伴有一种与之相对应的素描体系。法国画家巴尔丢斯的人体素描从古典精神出发，手法似乎并未离开写实，但表情却赋予极强的隐喻象征，有一种浓烈的紧张感与荒诞感。西班牙画家达利也有不少人体素描，由于超现实主义思维的支配，人体多被描绘在非正常的环境状态中，使人体完全成为一种内容因素（见图

七）。毕加索是大家熟悉的优秀的人体素描巨匠，大量线描式的作品把人体的情感表现推进到一个极致的程度，体现出这位现代大师的惊人才能与宽阔境界。米罗、摩尔、杜库宁则更多地注重人体的精神内涵，并将其提炼成纯粹的形式语言来予以表现。他们对人体的态度也可以说只是一种借用，人体本身只是承担着情感痕迹的依托物（见图八）。

我国由于近代的西学东渐，在美术方面开始了西方体系的人体艺术。经过文化界几十年的努力，使这一画种得以发展，并出现了徐悲鸿等优秀的人体素描画家。但从整体来看，人体美术基本还仅限于美术及美术教育领域，一般还没达到将其作为一种高尚趣味艺术欣赏的文化层次。今年二月二日《光明日报》曾报道，江苏一个19岁的农村姑娘由于为南艺作模特儿而遭受家乡人的歧视而精神失常。不久，又闻刘海粟先生为她寄去港币1000元。想到这位前辈画家在70年前对人体艺术所作的努力，时至今日，在前进的道路上仍然存在着荆棘。伴随着我国文化与世界文化进一步沟通，对于人的价值和人体文化价值的认识必将进一步得到深化，素描人体艺术也将得到普遍承认和更大发展。

人体速写

· 吴长江 ·

人体速写是在较短时间内完成的人体绘画作品。人体速写是美术院校的造型基础课程之一。经过教学实践证明，人体速写是提高艺术造型能力的行之有效的课程之一。就使用单色绘画工具而言，美术院校的学生在经过石膏、人像、全身像等必要的训练阶段后，大量的、有侧重的人体速写，对于启发学生理解形体造型的基本规律、掌握人体运动的变化规律和提高人体艺术的审美趣味是不可少的基础课程。近几年来人体速写课在美术院校有了新的

发展，并且普遍地产生了一些好作品。

人体速写的训练，是通过运动中的人体的结构和外形的变化，来寻求表现人体美感的力度和节奏感，以及人体美的新的角度的。

人体速写作品不仅是作为素描训练的一项重要内容，同时也具有欣赏和审美的价值。这是一个表现力很宽的领域；学生在这个领域中可以更多地发挥艺术表现的主动性，并可丰富想象力和创造力。

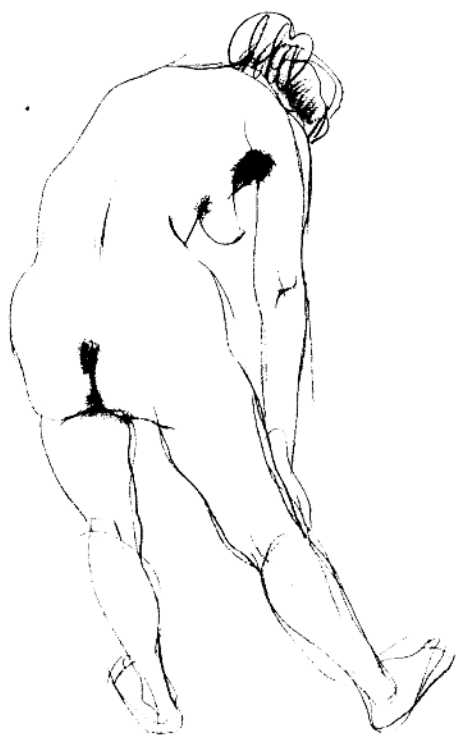
美术院校的人体速写，是以“大运动量方式”、以研究人体运动规律和形体结构特征为主的课程。

经过对人体的不同角度、不同透视方向及运动规律的观察、分析，以及视角的变化、光影、道具、环境所造成的整体气氛的理解和感受，可以使学生较快地提高塑造、表现对象的能力和处理画面的能力，进而达到艺术表现的谐和。

人体速写是以学生对客观对象作出较深入的研究、理解为基础的。只有这样，才能下笔肯定；并且，下笔就能找寻形体特征和造型的美感。这样的作品，既要写实，又要有形体特征的概括和夸张变化。人体速写要求画面的每根线条、每一部分色调，甚至一个小的转折，都要表现形体和彼此间的相互关系。艺术表现的简练、概括，决不是艺术手段的单调、单一，它需要多方面的素养和能力。人体速写的难度是让你一进入绘画进程，就敏锐地抓住对象整个的形体和变化的特征，放弃同造型无关的细节和局部，这是包含有整体处理因素的习作。经过反复地训练，学生的造型能力和整体把握的能力提高了，面对处于运动和变化中的人体，会毫不犹豫地抓住人体所具有的生命活力，把最难体现人体运动、变化的要点，概括地表现出来。

学生在理解和完成大量习作的基础上，即可把握整体和局部的运动规律和造型规律。完整和准确性是相对于整体的结构、形体运动的节奏和动势的美感而言的。这个准确是整个形体本身的谐调、舒适、耐看，而不是小局部的比例的正确。例如画一坐势、向上支撑的女人体，拉长脖子和上身，稍稍缩小头部，即使比例上不精确，反倒可以加强了人体运动的美感和整体感，并且可以突出形体美的特征。

完整的视觉美感是靠对比产生的。例如处理一个正面躺势的男人体，如果在画面上画上双腿，反而破坏了画面的整体感，省略掉双腿，则胸部到头部的透视非常明确，形体突出，并具有完整的美感。在习作过程中，无论从对象的局部入手，还是从大关系出发，问题的重点是在整体塑造中重点地选择、

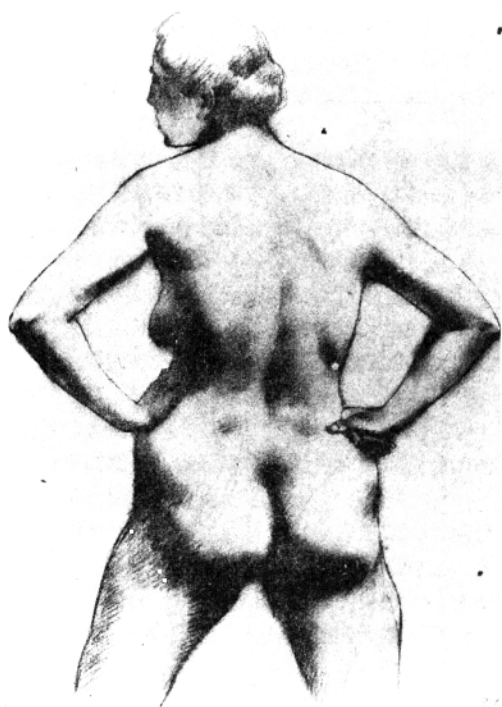

刻画,和把握局部与整体的节奏、对比关系。在这里,局部细节的刻画是强化、突出整体,而不是脱离整体。在艺术表现手法上,一幅作品无论采用线造型还是丰富浓重的色调造型,都应在表现对象的情绪这一点上寻求最好的艺术表现方式。如果面对一个变化丰富的人体,需要精道地细节刻画,那就必须借助于光影。如果表现动势和联贯的力量感,那么,繁琐地细节刻画反而会造成相反的视觉效果。所以,人体应是整体处理和表现形体的大关系。形体无论处在什么样的光影背景和透视角度的运动变化之中,学生在头脑中总应该有完整的形体概念。诸多的表现因素,只能用来强化整体表现意识;学会通过利用形体自身运动所形成的对比关系,来找节奏和对比。例如一个团坐的女人体,我们对她的第一个强烈的感觉好象是一块卵石。产生这种感觉的原因是女人体本身的很多细节都被概括在这个团状之中,外形的一条富有弹性的联贯线条强调了力量和对比的关系;而胸部和腿部的挤压,又造成了非常美妙的肉体起伏的美感,在这个动势中,我们既可以感受到力量、弹性、联贯和流动的血液,又可以感受到松弛、柔美和女人体的柔和起伏。这是一个完整的充满生命活力的概括的美。虽然我们看到的

的仅仅是女人体的外部,并没有看到面部、表情或者情绪,但正因为如此,这个形体给人的感受是强烈的。

无论是浑厚浓重的色调造型,还是奔放流畅的线条造型,都可以产生不同的视觉效果,并传达着画家自己特有的感受和情绪。在罗丹的水彩素描中那充满艺术魅力的线条和沉着凝炼的色调,创造了蕴含着青春和生命活力的人体美。这些作品,显然不只是形体本身,而是画家心中的形象,整个人体和画面构成了和谐、充实、完美的整体,精细到维妙维肖,概括到寥寥数笔。罗丹笔下的是一个个活生生的有血肉的人,饱满的人。罗丹的人体艺术品已经是大大超脱了具体的形体给我们的启示,而是揭示和创造了人类凝聚的一种特有的美感。相比之下,马约尔以粗笨线条勾的浑厚的女人体的力量之美,较罗丹的人体作品更有份量,更有表现力,而他在用笔上却是极俭省,没有多余的东西,每幅画面都感觉很饱满、耐看。

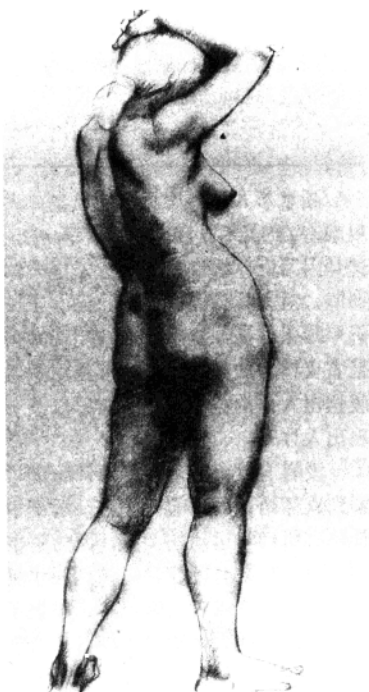
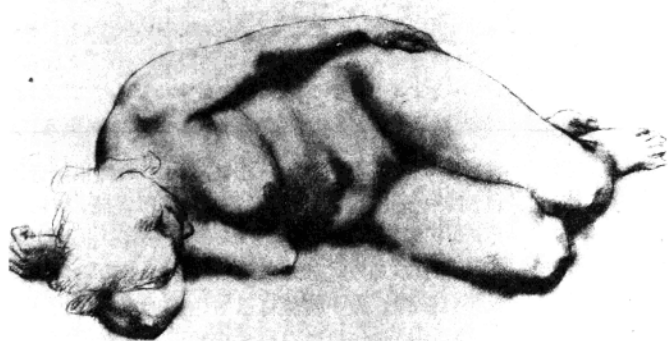
在人体速写习作中,动势和运动感的表现是作品成败的关键,其它任何局部的处理和刻画都是依附于这个大的前提,而动势是把握画面的重点之一。面对一个站立的人体,我们看到的是头、肩、胸部、

骨盆，以及双腿在一条垂直线上所产生的变化和倾向。在习作过程中，处理整体和局部的关系，首先是大的动势和小的形体转折的关系；有了大的动势和小的形体转折，刻画的才是充实的整体，否则，形体便支离，并失掉和谐。在表现具有动感的形体时，动势更是重要。实质上动势是把握整体的关键。一般来说，较大的动势大多靠记忆来完成，而较小动势或在静止时的人体，找到动势和对比的变化，则不易把握、控制。无论动势大小，只要有这种变化并能敏锐地捕捉到动势感，画面便有了生气。所以，动势的概念，是在从下笔到完成的全过程中要牢牢抓住的。如果在作品中能有大的动势和运动感，这就是使作品产生神韵的关键所在。只有经过这样大量的多侧面的训练，才能真正把握形体运动的变化规律，并可表现出具有运动美感的形体。具有运动美感的作品的特点是，人体的动态倾向性明确，而且能够把握整个环境、道具的造型融于运动美感的整体塑造之中。

人体速写课在习作中属于较难的课程，它需要画家理解解剖的关系、形体的转折和起止，运动中外形变化规律、方圆、对比、节奏等，没有长时间的、研究性习作的训练，画好人体速写是不可能的。

将不同质感的骨骼、肌肉、腱，组成起伏、联贯、并具有弹性的形体，是一个复杂的课题，关键是对整个形体的基本形、大的形体起伏和转折的认识。有了这些，具体的形体便有了生命力。所以进行大量的研究性的习作，用较长时间研究人体的局部和各个形体之间的关系，都是必要的。在对整体有了明确的认识的基础上，对形体的运动规律有了整体的认识，然后才能有较强的艺术造型能力，并由课堂习作过渡到具有表现意味的人体速写作品的创作当中。因为人体速写作品含有大量随意的笔墨、色调、线条的成份，所以人体生命活力和运动美感就更能融于作品之中，使人体速写作品本身产生了新的格调和较高的欣赏、审美价值。实质上，通过人体速写的训练，不但可以解决理解形体，提高造型能力的问题，同时也可提高审美趣味和表现人的情感、情绪的能力。因为人体速写是在较短时间内完成的作品，人的情绪不可避免地流露在她（他）们的极其自然的动势中，从而构成整体和谐。这样反复地训练之后，能够从根本上提高了生动、准确地表现对象在视觉的瞬间之中所呈现的美感和对形体构成整体感的领悟和认识。人体速写课在强调感觉、感受的同时，又不能忽略对象形体的结构和整体。在

由描绘静止的对象的能力过渡到把握运动中的人体美的能力的过程中，有目的地选择动势较大、透视变化较大的作业，有助于帮助你摆脱在习作中依赖光影和外形轮廓和色调所渲染的气氛，而在艺术表现上又缺乏深度问题的干扰。进行一些以平光为主的背景单纯的人体习作训练，形体的转折、结构楔结明确，并突出了人体本身在活动中所呈现的美感和节奏的对比，这将有助于画家得以集中力量解决形体本身的关系。这样反复习作的结果是，观察、分析、理解能力的提高，可以在感觉的深度、形体的塑造，以及表现方式等诸多造型要素上，取得鲜明强烈的艺术效果。

人体速写课程的另一个特点是工具、材料、表现手法的丰富和多样性。因为是短时间内完成的作品，工具、材料的丰富和多样，可以使作品产生不同的视觉美感。所以充分利用质地不同的材料和工具，是完成作品的不可缺少的成功要素。在早期欧洲大师的作品中，可以看出，他们已不单纯使用铅笔、毛笔，而是兼用单色水粉颜色或炭墨，利用灰色纸的质地作中间调子，寥寥数笔，却显得非常丰富、充分。颗粒较粗的纸面，很适合强烈的比较浓

重的渲染，使画面的颜色单纯鲜明，重而不死。在高丽纸、毛边纸、宣纸和各种纤维较长的土法造纸纸上，都可用毛笔、炭铅笔或炭精画出不同效果、变化丰富的画面。用毛笔蘸焦墨画在粗糙的手工纸上的干涩线条，很适合表现男人体的强健，有力，而富有弹性、纤细的联贯线条比较适合表现体态丰满优美的女人体。除了以上所说的常用的工具材料外，还可以发掘前人没有使用过的工具材料，用以丰富我国的速写艺术。一般地说，毛笔、炭笔、钢笔、竹笔等工具表现力强，艺术效果好。初学者可以先广泛地使用一些工具、材料，然后再选择两三种，反复使用，以摸透其性能。

目前在我国，人体艺术的水平还不高，大多数作品仍然停留在课堂习作当中。很多人对于人体速写还不了解，特别是画家本身的表现水平和艺术趣味还有一定的局限性。提高我国人体艺术的水平，汲取前人的经验，创造更多的高质量人体速写作品，是我们义不容辞的责任。从这个意义上说，提高我国美术院校人体艺术教学课程的水平，更是当务之急。

水彩人体画法

· 张克让 ·

画水彩人体要比画水彩风景、人物更复杂、更艰难些。在美术学院里从三年级才开始画色彩人体，这是因为三年级以前进行过素描人体、速写人体的训练，对人体骨骼、肌肉已经有了一定理解，所以画水彩人体在结构上就不会出现太多的困难，而能把主要精力放在对人体色彩的观察上，可以用色彩表达出人体的立体感、重量感以及节奏和韵律，表现出人体美。

没有经过美术院校严格训练的，应从自学中了解到人体结构的一般知识，从解剖学上认识人体的骨骼、肌肉与运动的关系，因为解剖学对画人体非常重要。如果有可能，应该到医学院或大医院参观一下尸体解剖或者人体标本，掌握了解剖学的基础知识，画出的人体动势才能自然合理。

人体教学是美术院校课堂教学中的重点，前期所有的教学都是为人体教学打基础，因为造型艺术的一般规律在人体训练中都有体现，所以说人体是最复杂、难度最大的造型艺术。从事人物画创作离不开人体训练。而画水彩人物又要求作者在短时间内敏锐地抓住对象的形体特征，用色彩的笔触把形体塑造出来，既要有形又要传神。

第一次画水彩人体，不妨先用一两种很接近的色调来处理，用色的浓淡分出层次和素描、结构关系，画一幅接近素描的水彩人体做为第一步训练。

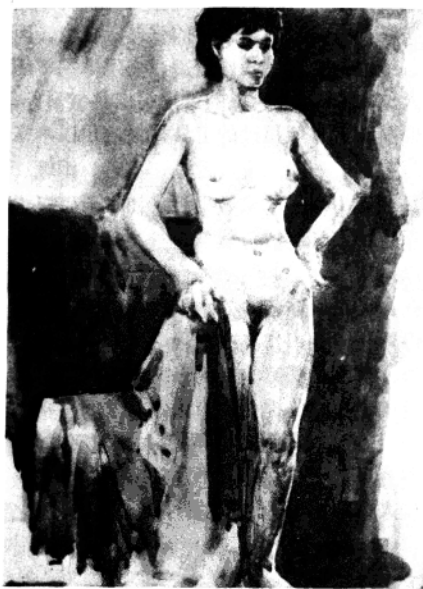
画水彩人体，如果色彩关系掌握得准确，素描效果自然好。为了检验自己对色彩的观察能力，画完之后不妨拍一幅黑白照片求验证，逐渐就能做到从拘谨到放松。

图一（室内两侧自然光源，8课时），这是一位胸部发育很好、身材苗条、皮肤黄白细嫩的女青年人体，在角度结构和光线上较图二增加了难度，身后的暗背影增强了人体与背景的对比效果。

做完人体轮廓后，开始铺第一遍色彩，画出深色的背景和周围的环境，衬托出明亮的人体，拉开色调上的深浅、寒暖调子以及前后空间距离，组成一个明确的色彩上“黑白”效果。在这个基础上，再用干画法塑造人体的各部位结构，找出它们之间的色彩变化，注意与环境色的呼应关系。从画局部到整体，又从整体到局部，这么几次反复观察、描绘，塑造出一个完整的人体画面。这幅人体轮廓上的高光，是用笔擦洗出来的，高光效果自然谐调。

图二（室内天窗自然光源，8课时），左手扶

图一

图二

