

手的语言

手的语言

覃忠华

广西美术出版社

(桂) 新登字 07 号

手的语言

覃忠华 著

广西美术出版社出版

广西新华书店发行

(南宁市河堤路 14 号)

广西区计委印刷厂印刷

1992 年 8 月第 1 版

1992 年 8 月 1 第 1 次印刷

787×1092 1/24 5.5 印张 印 数: 1-5100 册

ISBN 7-80582-436-3/J·345 定价: 5.60 元

序

作者近影

作者简介

覃忠华、一九四〇年生，广西融安县人。一九五八年考入广西艺术学院美术系版画专业，一九六二年毕业留校任教至今。

覃忠华擅长版画、水彩画，是一位多产画家。作品多次在国外和全国美展展出并发表。现系中国美术家协会会员，中国版画家协会会员，广西美术家协会会员，广西大地水彩画研究会理事。广西艺术学院民族艺术研究所副所长，美术系副主任，副教授。

序

周楷

覃忠华副教授既是画家、美术教育家，又是一位业余摄影艺术家。画家的眼光和素养，使他的摄影作品饶有新意。而善于摄影、勤于摄影，又为他从事绘画创作和美术教学提供了大量富有参考价值的形象资料。对他来说，绘画和摄影相互促进，相得益彰。

绘画中素有“画人难画手”之说，理解和掌握手的结构、动作和情态，是绘画基础训练中的重要课题。然而，除一般艺用人体解剖学的书籍中包含手的内容外（主要介绍手的解剖结构和运动规律），单独研究手的造型问题的书籍为数寥寥。覃忠华在授课中常把自己积累的富有表现力的各种手势的摄影作品作为参考图例进行讲解，教学效果颇佳。由此，他萌发了编写《手的语言》的构想，继而着手进行。近一年来，他深入农村、工厂、商店、医院……拍摄了大量各种类型的手的动作，尤其注意从生活中捕捉能充分反映不同人物的职业，性格特征；富有表情的手势；再从中加以反复筛选，择其中二百多幅作品编入本书，并撰写了《手的语言——浅论造型艺术中手的形象刻画》一文，附中外美术作品图例24幅。从而深化了对手的造型问题的研究，更侧重于手对刻画人物形象、表达作品主题的作用及美学价值的研讨，使本书不仅是一册富有特色的手的摄影艺术作品集，更是一本别开生面的绘画技法工具书；既具欣赏性，又有学术价值。相信《手的语言》的探索与尝试，将给绘画教材的建设和绘画技法工具书的编撰以有益的启示。

手的语言

——浅论造型艺术中手的形象刻画

<一>

人是用眼睛传“神”，手是用“形”来说话。手，记录着人类进化的全过程。

从原始社会开始，人类为了生存和发展，就懂得用手钻木取火和从事各种劳动。随着人类社会的发展，人类思想不断进步，人的双手在劳动过程中随着生活磨练，特别是在阶级斗争和生产斗争中的磨练，得到了充分的锻炼，变得越来越灵巧和越来越聪明。如：工人用双手冶炼出一炉炉高质量的钢，制造出一台台机器；农民用双手进行科学种田，夺取粮食丰收；战士用双手拿起武器，保卫我们伟大的祖国；学生用双手努力攻读科学文化知识，造就自己成为祖国的接班人；售货员用双手将商品送给人们，美化人间；科学家用双手进行科学实验，将卫星送上蓝天。用这一双双的手联合起来，组成一股巨大的力量，建立生产关系，建立适应生产力发展的社会制度，推动人类生产力的发展，建立自己强盛的国家 and 美好的家园。正是这双充满生命活力的手，通过劳动创造了人本身，创造了人类的文明，创造了人类历史的一切。

人，都有一副能表露自己思想感情，显示自己社会属性和经历的面孔，而人的手同样具有这种功能，因此，意大利画家达·芬奇称人的手为人之“第二面孔”。手的语言与面部语言同样是极其丰富、动作极其复杂、姿态变化万千的。人类不但用手从事各种劳动，随心所欲地完成形形色色的动作，同时还可以通过做手势表达思想感情，交流经验，有时往往是语言无法表达的涵义，通过手势却能准确地表达出来。人有喜、怒、哀、乐，而手在这种表情中，表现得尤其充分。

<二>

人物绘画和人物雕塑作品中的手，只不过是一个局部，可是，这个局部同样能表达人物的性格特征和思想感情，也能使观众联想到它所描绘的人物出身和经历，更能帮助主题的深化。因此，一幅优秀作品，典型的手同样起到烘托主题，为主题服务的重要作用。如果说，绘画和雕塑作品中的人物，长着一双与画面的人物出身、年龄、职业、历史环境不相关联的手，也就是说，不能与主题思想联系的手，这样的作品也就不能成为优秀的作品。一些优秀作品之所以被群众所喜爱，因为在这些作品中，吸引我们注意的优点之一，就是它赋有更典型、更集中、更概括、更生动的高度艺术性。画家和雕塑家所描绘的艺术形象（包括手），总是活生生地呈现在我们的眼前，并给予人们新的启迪。

我们以下面几件作品为例，看看造型艺术作品中的手对主题思想的作用。

《思维菩萨》 我国古代雕塑对于手的塑造十分重视，不论是泥塑还是石雕，佛、菩萨、天王、武王等的手，都有恰如其分地不同造型。如：北周〔公元557—580年〕时代的石雕“思维菩萨”，她放在左腿上的手极其自然，右手支衬下颌为思维状态，这座菩萨好象在考虑什么，神态自然生动。虽是石雕，但被塑成有血有肉，柔软而富有弹性的手，深化了菩萨的表情，是一件不可多见的优秀作品。

《攻读》 这是一幅黑白强烈、刀法熟练的木刻作品。画面反映一个青年翻身农奴在灿烂的阳光下，一边放牧，一边抓紧时间努力攻读文化知识的情景。他右手拿着书，左手用手指指着书本上一行行的文字，他如饥似渴地、逐字逐段地、认真地学习文化知识，他深知，只有掌握文化知识，才能更好地建设新西藏，才能更好报效祖国，从而深化了翻身不忘共产党，努力建设新西藏的主题。

《血衣》这是一幅以土地改革中的诉苦运动为题材的历史画。“血衣”场面之大、人物之多，

群众斗志昂扬。站在最高点手拿血衣的妇女，悲愤控诉地主迫害她丈夫至死的滔天罪行；一位白发苍苍，双目失明的老奶奶，有力地伸出右手，扑向前去，将一生悲苦，满腔血泪，切齿愤恨地向人们控诉；一个双手紧握字据的老农，他正等待着倾诉多年来积压在心里的苦楚和冤屈；善良的母亲弯着腰用双手扶着身受迫害以致残废的儿子，儿子右手紧握拳头，左手拿着拐杖，似乎要站起来痛打敌人；一个老农左手紧握钢枪，怒火冲天，显出叱咤风云的威势。这一双双饱经风霜、受尽苦难的手，这一双双愤怒的手，今日翻了身，控诉着敌人的滔天罪行。“血衣”主题思想深刻，让我们永远不要忘记过去，更热爱我们的今天。

《磨镰刀》这是《农民战争》铜版连续画中的一幅。这幅铜版画表现的是：一个眼里放射着仇恨怒火的妇女，用她粗壮有力的双手磨镰刀，准备杀敌的情景。画中那双手充分地表现了农民心中对统治阶级不可压抑的仇恨，以及蕴藏已久即将爆发的反抗斗争的无穷力量。画家紧紧抓住“磨镰刀”这一主题，着重夸张农妇粗大、有力、仇恨的双手，给人一种势不可挡，坚不可摧的力量。从而达到了更好地渲托主题的作用。

《伏尔加纤夫》此画突出表现了伏尔加河一带纤夫的艰辛、穷困的生活。他们的祖祖辈辈以拉纤为生，卖尽了毕生苦力，到头来生活还是那样的贫苦。在画面的纤夫中，突出表现了青年小伙子拉卡尔的反抗情绪，他双眼望着无边无际的前方、就象父辈们一样，不知拉到何年何月。饱经风霜的老纤夫，他们双手垂下，身子向前，只有拉卡尔双手抬起拉着压在胸前发痛的缆绳，一步一步艰辛地向前移动。通过拉卡尔的动态与手势，看出他是初次干纤夫活，不象父辈们那样老练，极不习惯於那勒人的缆绳，他用微弱纤细的双手，尽力地将缆绳与胸的距离拉开，试图摆脱力所不及的重荷。他双手的姿势与老纤夫双手的姿势形成鲜明的对比，观众站在画前，恰如临其境，进一步地了解他们的出身与经历，使作品更深刻地揭露资本家残酷剥削劳动人民的主题思想，同时，也表达了画家对劳动人民的同情。

《收割的报酬》此画深刻地揭露了受压迫受剥削的法国农民，世代代的贫困境遇。画面表现一个干了一辈子活的老农；一对年轻的夫妇；两个身强力壮的小伙子，他们都是庄园主雇用的廉价劳动力，他们辛苦劳动后，正在向他们的主人领取微薄的工钱的情景。呆坐在石条上的老农，他右手拿着镰刀，左手安然而疲倦地放在左腿上，通过这双青筋暴露，粗壮结实而有力的手，说明了这位经历了不知多少艰辛困苦岁月的老农，交粮后，抓紧时间歇一歇；年青少妇一只健美结实的右手，正抱着婴儿喂奶，一边关心地扭头去望着自己丈夫数着手里的工钱，使我们联想着他们如何用自己的双手、汗水维持小家庭的贫困生活；一个青年农民正在伸出右手向庄园主领取几个微薄的铜板。这些手势都能深深地揭露剥削与被剥削的本质，更能激发人民大众对劳动人民的同情。

《蒙娜丽莎》蒙娜丽莎是一位温和而善良的女性。画家着力于从她的微笑中显示出温雅、高尚的情操，成了文艺复兴时期最有代表性，最典型的肖像画。同时，画家还用很大的注意力，精心描绘蒙娜丽莎富于表情的手。“蒙娜丽莎”的双手安详地放在胸前，是多么的温和而多情，正和她温雅的面孔表现一致，这对她的性格和表情都起了重要的辅助和呼应作用。

再如：我国古代《千手佛》的手；潘鹤的《艰苦的岁月》中吹笛子的手；米勒的《拾穗》中三个农妇的手；安格尔的《伯格尼尼像》拿小提琴的手；委拉斯贵兹的《教皇英诺森十世》和《纺织女》的手；牟利罗的《乞丐少年》的手等等，都可以通过手和手势深刻认识到人物的阶级属性以及他们的心理状态。

通过以上作品分析，可以看出手在造型艺术作品中的刻画起到了深化主题、烘托主题，为主题服务的重要作用。因此，手是每个画家、雕塑家及业余美术爱好者必修的重要课题。要画好手，就必须认真地对手进行研究。画家、雕塑家研究手的解剖与医生、科学家研究手截然不同，画家、雕塑家所寻求的是通过解剖理解手的内部结构，包括骨骼、肌肉在运动中的变化，从而使画家、雕塑家对手的外部轮廓有正确的认识，从而达到准确地塑造手和表现手的能力，使绘画和雕塑作品

中的手更富有艺术的感人魅力。

<三>

手,由上臂、下臂、手腕、手掌、母指、食指、中指、无名指、小指组成。人的双手从出生、成长到衰老,随着生活的磨练,特别是在阶级斗争和生产斗争的磨练中,这双手产生了极大的变化,不但大与小,长与短有变化,而且皮肤的纹理、颜色和形状构成等外表的特征都有变化。正如儿童的手与老年人的手差别就十分明显:儿童的手柔软、圆润、皮肤纹理细腻光滑,具有匀称美;老年人的手枯槁畸形,表皮松弛,筋骨显露,皱纹纵横,关节肿胀,具有苍劲美。又如:体力劳动者与脑力劳动者的手有着很明显的差别:体力劳动者,手粗壮有力,肌肉发达,皮肤粗糙,皱纹较深,茧皮较厚,肤色黑里透红;脑力劳动者,手显得柔软圆润,皮肤光滑细腻,骨骼较细较直,肤色白净。再如:男性与女性的手的差别,男性的手显得粗大有力,女性的手显得纤细文弱,从不同的阶层及职业看,手也有不同的差异,“罗丹艺术论”一书中有这样一段描写:“无论你拿何种杰作的片断,你就能在这上知道作者的心灵。如果你喜欢的话,请你把两幅画像比较一下吧,一幅是提香的,另一幅是伦勃朗的。提香所画的手是为掌权的,伦勃朗所画的手则谦逊、勇敢”。再如:委拉斯贵兹的《教皇英诺十世》的手,显得庄重严肃,是一双掌权的手,属有权有势的上层人物。而牟利罗的《乞丐少年》的手却是一个贫困无力,双手在衣服上捉虱子的下层人物。另外,职业的不同,手也有不同的差异。这些都说明了男女老少幼的手,健康与病态的手,劳动与闲逸的手,以及不同阶层和从事各种不同劳动的手,都有明显的差别与变化。手,因人而异有着不同的外观和细节,手势更是一种特殊的语言。因此,研究手更是每个画家、雕塑家和业余美术爱好者的重要追求。

<四>

生活是艺术的源泉,这是马克思主义的反映论。生活中的形象是画家、雕塑家创作的唯一依据。从现实的生活到艺术作品的产生,画家、雕塑家需要有一个熟悉、选择、概括、加工、艰辛的再

塑过程。这就需要画家、雕塑家对生活中的形象有一种独特感受,并运用艺术家的观念、修养和技巧,表现在作品中。因此,这时作品中的形象,已不是生活中的形象了,而是更典型、更理想、更完美、更赋有艺术感染力,更能为主题服务的形象。如:列宾创作的油画《伊凡雷帝杀子》,这是一幅历史画,是列宾对当时[1883年]血腥事件的反响,作为愤怒抗议沙皇专横霸道和暴政行为而作的。画面反映的是沙皇伊凡雷帝在一分钟前从自己的安乐椅上跳起来,并狂怒地用权标向儿子的太阳穴击去,皇子流着鲜血而倒下,醒悟过来的沙皇搂抱着皇子无力的身躯,用那掌握权势而又抖动的手紧捂着皇子头部流血如注的伤口,他两眼疯狂地瞪着,伊凡雷帝开始明白他的行为的意义,他眼看救不活自己的儿子,但仍然痉挛地把儿子的身躯紧紧搂在怀中,好像要挽回皇子的生命似的,皇子虽然渐渐地失去力量,但在最后时间里,皇子并不是忧虑死的恐怖,他用衰弱无力的手抚摸父亲的肩,他的温柔和纯洁是在宽恕父亲的行为。这时父亲与儿子在心理和性格方面是矛盾的,极不平衡的,产生了鲜明的对比,从而使《伊凡雷帝杀子》的主题达到了高潮。

列宾为了《伊凡雷帝杀子》一画,在生活中去寻找他所需要的人物形象,绘制了许多有关的人物肖像画,并对每个形象都作认真地、反复地推敲研究,最后决定将作家卡尔申作为皇子的形象,因为列宾发现卡尔申具有特别温驯的性格和水晶般纯洁的灵魂,是理想的皇子形象。另外,将画家米亚萨耶夫作为伊凡雷帝的模特儿。在绘制时,列宾不是将卡尔申和米亚萨耶夫两人的形象照搬上画布,而是除了卡尔申和米亚萨耶夫两人的形象和性格与列宾构思中的伊凡雷帝与皇子的形象有共同之处外,列宾主要根据作品主题思想,在绘制时,改变了卡尔申和米亚萨耶夫外貌的某些部分,并极为细致地表达了人物的感受和他们情感中极细之处。列宾用极大的塑造力,创造了人物形象,不仅在人物的面部下功夫,而且对手作了精心的刻画,从而达到了突出主题的作用。

再如:罗中立创作的油画《父亲》,这是一幅表现典型农民形象的成功之作。画家用真诚的

感情，并运用细腻的手法，深入刻画一位醇厚、善良、朴实、辛苦的农民形象和这位老实农民的内在心灵。画家在给青年朋友的信中写到：“当观众站在‘父亲’巨大的头像面前，使人感到他慈善目光的逼视，能听到他沉重的喘息，青筋的暴跳，血的奔流，嗅出他特有的烟叶味和汗腥味，感到他皮肤的抖动，看到细小的毛孔里渗出的汗珠，以及干裂焦灼的嘴唇，仅剩下的一颗牙齿，可以想象那张嘴一辈子究竟吃了多少黄连？还是多少白米？……”。由于“父亲”的形象如此的深刻，如此的典型，更使我们感受到“父亲”的血和汗，以及脸和手的每一条深深的皱纹，都是为了夺取粮食养活家人，也养人民的高贵品质。

“父亲”的内涵如此的深刻，他深深地打动着每个观众，是画家在生活中熟悉农民，了解农民的结果，是画家通过千千万万个农民的形象中再创造的结果，用画家自己的话说：“这位老农的形象，实际上在我脑中是多少农民形象的概括，我就是闭着眼睛也能画出”。这就是画家长期在生活中熟悉了解并经过分析研究、概括、提炼而创作出更集中、更典型的农民形象。画家还说：“我觉得作品应有人民性，作品应和多数观众起到一种感情上的交流和共鸣作用，要做到这点，重要的是要有坚实的生活基础和真实感情”。

而画家、雕塑家在生活中所熟悉的许多形象，不是不加选择地，被动地照抄对象，而是抽出具普遍意义的本质特征，加以分析研究，把共性特征集中表现在某一具有个性的形象之中，才能产生主题明确的艺术作品，才能创造出既具有独特性的典型形象，又具有代表性的一般形象。然而从生活现实到作品的产生，都是画家、雕塑家主观对客观的反映，都有一个积极的艺术加工和概括的过程，都要充分发挥画家、雕塑家的主观努力。因此，画家、雕塑家和业余美术爱好者必须奔向生活，诚挚地去探求生活，挖掘生活。五彩缤纷，变化万千的生活是画家、雕塑家、业余美术爱好者取之不尽，用之不竭的创作源泉，艺术之美就存在于这源泉之中。

<五>

《手的语言》中的照片，是我从生活中摄取积累下来的，我的原意是在上素描课和创作课时，将这些资料照片放大，供学生在课余时间研究临摹，帮助学生对手的理解，作为教学补充教材。由于广西美术出版社的大力支持，将它编印成册，供更多的画家、雕塑家、艺术院校的学生及美术爱好者在创作和学习中参考，但愿此书对同行有一定的帮助。

在编写的过程中，得到画家、理论家、教育家周楷教授的支持帮助，以及对拍照时，帮助过我的同志们，朋友们，借此深表衷心的感谢。

本人只是一个摄影爱好者，水平有限，难免有误，恳切能得到同仁的赐教。

覃忠华

1991、12、1 于南宁

目 录

儿童的手	(1)
女性的手	(8)
男性的手	(27)
老人的手	(51)
劳动的手	(60)
其它方面的手	(84)
佳作的手	(104)

儿童的手

儿童的手从幼年到少年变化较大。但总的来说，幼年时期的手肌肉肥嫩隆起，皮肤纹理细腻光滑，显得粗短多肉。到了少年时期的手，不再像幼年那样松软，手削瘦，手指变长，关节开始明显，皮肤比较厚实和坚韧。这个时期的手，活泼灵巧而富有生命。

