

廣西民族出版社

黃箐

最新人體

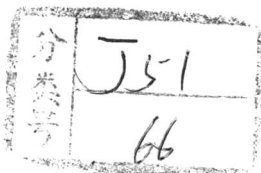
25

裝飾畫引導

最新人體裝飾畫引導

黃箐

廣西民族出版社

(桂)新登字 02 號

最新人體裝飾畫引導 黃 籌

廣西民族出版社出版

廣西新華書店發行 廣西民族印刷廠印刷

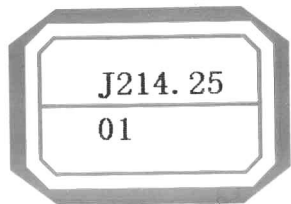
1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

開本 787×1092 毫米 1/24 印數:2900 冊 4 印張

ISBN7-5363-1498-1/J·301 定價:6.50 元

1338888

J214.25/01

作者簡歷

黃紅兵，筆名黃箐，廣東汕頭人，1956年生于廣西柳州
1981年畢業于廣西藝術學院美術系，獲學士學位。

現為：中國美術家協會，廣西分會會員。

中國油畫藝術委員會、廣西分會學術秘書

石濤藝術研究會理事

廣西藝術學院美術系講師

作品多次入選國家級大展，四次在省級展覽上獲獎并同時登載于各種專業刊物上，作者還擅長于連環畫和插圖，特別是在綫描人體繪畫上有獨到的表現。

前 言

德國偉大的詩人歌德說：“不斷升華的自然界的最后創造物就是美麗的人。”正常的，健康的人體是美的。幾千年來的進化、發展、演變使得人體更趨于適應自然法則的運行。人不單是在生理上深化了對自身的認識，而且，顯示着人類走向更高級階段的標志，就是人類對自身有着不斷進步和變化的審美需求。人把自己的審美理想和無限豐富的情感賦予在完美的人體上。雄強的美，輕柔的美，華貴的美和樸素端莊的美，精巧的美，粗犷的美，堅實的美和飄逸的美……。這些不同類型的美，都可以借助于人體，呈現給我們。人自身是一個完美、均衡、諧調的整體；是一個傳達情感的藝術載體。通過藝術家的創造，能夠賦予她千種色彩，萬般體態。人們可以直接從上面感受到千差萬別的情感變化，領略到通過藝術家們的創造性，想象力和他們的技巧表現出來的形式——優美的綫條、強烈的體魄，神秘的明暗光影。那色調、構圖、使得人體蒙上了許多層感情色彩。

西方的藝術家把人體反復描繪了幾千年，翻來覆去地表現着這個主題。在它們的人體藝術中印刻着不同時代與不同作者的審美情趣，思想感情及不斷變化着的社會思潮。

古代希臘的人體反映着樸素、莊嚴、聖潔。文藝復興時期的人體和雕刻體現了剛剛蒙發的人對自身的肯定與贊美和對宗教的虔誠敬仰。巴羅克風格的人體是燥動、精細的、印象主義的人體，是實在而華麗的。美國風格的人體是幽默性感的，日本風格的人體是柔美誘人的……。人類對自身的認識是隨着文明的進步而逐漸深刻和升華的。歷代的藝術家在人體藝術領域中不斷探索而給世界的藝術寶庫增添了大批絢麗多彩的人體藝術珍品。我們現在來繼續研究人體藝術的有益事業是通過科學的但又高于現實的角度去發

展和開拓的。通過其特有的藝術功能來顯現豐富多彩的人體美以及伸延出更加廣闊的優美意象。創作和欣賞人體作品使人跨入高層次的審美空間，引發人們排除庸俗的陳腐的觀念去對自身之美獲取理性的認識。能以人體作為藝術表現的一個內容而被每一位畫家所重視。我們以下要談的是用綫描表達人體美的課題，並為初學者提供一條入門之道。

關於人體綫描

人體綫描是描繪人體的形式手段之一。它同其它的方法一樣，都需要經過一個科學的、循序漸進的研究和理解對象的過程。因此，每一個學畫者，必須經過對人體內部組織結構的深入研究，方能充分理解對象，達到得心應手，表達自如的自由境界。

人體是一個完美的整體，她適應了大自然的演變而造就了科學，合理的骨骼和肌肉結構以及各部位的器官的巧妙組合。要想畫好人體，必首先從解剖入手，去熟悉人體生長和運動的規律。我建議初學者要從最基本的人體部位的名稱開始，記住它們的名稱、功能、了解它們的比例關係、形狀和運動範圍，肌肉的起止點以及外部形狀的變化，人體的基本比例和重心支撐點也需要做到心中有數。一面看書學習理論知識，一面動手臨摹，通過臨摹來鞏固對人體結構的記憶。對形體的把握有賴于眼、腦、手的相互配合，曾有人說過一句話：“畫家是用筆來進行思考的。”我覺得這句話很準確的概括了繪畫這個行當的特點。要勤于動手，才能最終把握住對象。在這里要強調的一點是：初學者必須重視臨摹。任何學科的學習都離不開臨摹，一個人學說話、學寫字總是先從父母、師長那里臨摹來的，長大了又從其他人那里受到間接的影響，到后來才能積眾家之長，最后獨樹自己的風貌。

臨摹是一根拐杖，借助這根拐杖，我們從前人和能者那里學習他們的經驗。繪畫是直觀的東西，它的技法涵意光靠文字是不能完全理解到位的，往往要經過實際的動手制作，方能揣摩到前人的技巧和表達方式的絕妙之處，從而體會他人的思路和別人之所以要這樣或者那樣的道理。總之一句話：臨摹就意味着你站在前人肩膀上繼續向上攀登。如果說繪畫有捷徑可走的話，那我要說，臨摹就是繪畫學子的一條捷徑。

從書本上學，臨摹中學，我們經由這兩種渠道掌握了人體結構的常識，可這僅僅是在吃別人的嚼過的馍。經驗是別人通過實踐得來的，書本知識是經驗的總結。沒有經過自己親自實踐而得來的東西，終歸是不屬於自己的。我相信大家會有這樣的體會，那就是，臨摹和寫生雖有聯系，但確實有着本質上的差異。記得我剛學畫時，經過一段時間的臨摹，畫得順手了，就洋洋得意，自以為掌握了表達的技巧。可當我面對着一個模特寫生時，當完完全全要靠自己的頭腦來思考，自己動手來處理那么多復雜的細節時，就頓時覺得不知所措，無從下手，好象自己從來沒動手畫過畫，顧了這頭那邊又出問題，畫不準形就只好怪模特坐得不穩，企圖用一些另外的借口來為自己的無能開脫。實際自己心里完全明白是怎么回事，只是不願意證實它罷了。象類似這種情況我想在學畫過程中每個人都會遇到過。

我們說臨摹是拐杖，那么直接面對人體寫生就可以說在自己走路了。臨摹是預習，寫生就是實戰，任何知識和技能最終要通過實戰，才能真正檢驗出是否已經掌握它。由此看來，寫生是真正幫助我們理解和記憶結構的最有效的訓練手段。我們熟悉結構是為了寫生，而反過來，寫生又能加強對解剖結構的理解，兩方面是相輔相成、缺一不可的聯系着的。

博巴說過：“素描是從我們看不見的東西開始，而從看見的東西結束。”這也就是說，素描的結束是最終以傳達作者對對象的無限豐富的外在美的體會和感受為目的的，只不過這美好動人的畫面是來自作者對對象內在理解和認識。我們學習解剖，除了要掌握和了解人體內在的結構關係以外，還要訓練我們從對象上體察那些豐富多變的外形起伏和獨特的美感特征。這也是一項花力氣和需要動腦筋的工作。

人體的結構分為解剖結構和形體結構。解剖結構是內在的，是理解形體的基礎；形體結構是外在的，是人體美的外在形象的依據。作為畫者，在作畫時，他看到的是經由內在的變化而反映出來的外在起伏，肌肉的形狀造成了

人體不同部位的體塊特征。有三角形、圓形、長方形、菱形等等。這些體塊的相互接榫，角度不一，變化復雜。特別在處於大動勢下的人體，外形往往隨着運動變化而改變常態的位置，而讓人不太容易摸清它們的來龍去脈，這給繪畫者在理解形體時造成了一定的困難。當我們理解了內在的解剖結構之後，並不等于我們就掌握了解開人體結構關係的匙鑰。我們面對的是一個雖有規律可尋，但又變化多端的人體外形。我們注意到，輪廓是圍繞物象外邊緣的綫，而實際上我們從物象上看到的綫，是對象的體塊在空間透視中縮小的面，對象在空間透視中的變化就是所謂輪廓綫存在的現實依據。

繪畫者研究人體的不同角度、不同透視方向，不同空間距離，以及特定的光綫、環境、特定的形體變化，從里到外反復地分析、比較。研究人體運動的規律，觀察、分析形體之間的穿插、榫接和轉折，骨骼與肌肉在運動中形成的對比關係，人體的節奏感，以及形體在特定環境中的變化形成的情緒因素。這個反復和深入的理解過程，是無法在短時間內完成的，必須依靠訓練的積累。因此，大量的快寫是達此目的手段。

同時我們要特別提醒一點，那就是在描繪客觀對象時要取舍和提煉。素描並非以表現結構和體積為滿足，它還要傳達美感。不加強某些東西，不減去某些部分就不足以感人。即使是寫實的長時間素描也要這樣做。因為在學習的初階段就存在着“畫什麼？”而且“怎樣畫？”的問題。這是藝術的真諦。博巴說過：“好的東西不在細，而是要激動人心。”有的人把解剖關係畫得太過份、甚至在用綫描表達時也一樣，這無形中是在炫耀，“我懂得多少結構呵！”我們要明白繪畫的終極目的不是結構，要學會把握整體和局部的關係，這裡有個觀察的問題，也有一個表現方法的問題。特別是在用單綫描繪時，更是要保持頭腦的清醒，往往是每個點、每根綫都在說明着結構，而同時又體現美感。在畫面中通過對人體形象特征的刻劃、力求完善情感的表達，並且去體會捕捉人體綫條美和節奏感的樂趣。這些，將是我們在作畫時所追

求的東西。

另外，在作畫過程中，我們將會發現，對象最有神氣的狀態是在半小時之內，超出這個時間，模特就會出現、鬆馳、困倦、難以找到你最初對他的那種強烈清新的感受。因此，有必要憑着記憶，大量的、主動的用自己平時積累的印象對畫面加以補充。這種加工和補充，事實上已帶有創作因素，這已是我們在充分理解造型語言得出的經驗后所做的符合美的規律的修飾。

我們知道，要想畫好人體，除了技術因素外，還有藝術修養、模特配合、情緒的調整，及對工具材料的熟悉，掌握的得心應手的程度等等。這諸多方面中，藝術趣味的提高是相當關鍵的一項。應該說，表現人體優美豐富的內涵的學習過程是一個不斷淨化心靈，不斷完善自身的審美素養的過程，前輩大師們大量的精彩的人體速寫，綫描作品以豐富的藝術手段，高超的刻劃技藝表現了人體的生命活力，體現了積極向上的人類自身的美和向上精神。文藝復興時期的大師丟勒嚴謹的結構、簡煉的造型，拉菲爾人體藝術中秀美圓潤的綫條，羅丹人體速寫中連貫大氣的韻律，德加入體素描中準確到位、瀟灑自如的氣派，馬蒂斯和畢加索富于想象力的魔幻般的變化，充滿了人類對自身的贊美與肯定的表現，它們都是我們后人借鑒的最優秀的範本。

人體綫描的七個要點

一、作畫方法：

我特別主張在畫人體作業時要整體觀察，局部入手。跟隨着你的視線，運用你的理解力和判斷力，手下的筆按着人體各部位的形狀起伏，長短、結構的轉折而運動，心和手協同運作。該強時強，要弱時弱，需停時停，應轉時轉，快慢的節奏任由你視情況而定。眼、腦、手并用，相互配合，眼看着起伏，腦子里想着結構關係和構想着畫面的效果，隨時調整着你的構圖安排。下筆要肯定，不要猶豫，錯了再加復綫改正，一氣呵成，直到你認為完成為止。這樣的作法，對於剛接觸人體的初學者恐怕稍有難度，但只要不斷的練習，積累經驗，找到適合于你自己的表達方式，那肯定會比按步就班的辦法來得更靈活、干練、有韻味、綫條也更具有彈性。所謂整體感，是在每個作畫人心里。作畫時要先對對象作一個完整的體察，并同時在腦中構想出效果，這就叫做“心中有數”。作畫開筆時可不強求規定從那個部位畫起，各人可根據自己的喜好和習慣靈活處理。可以從你最感興趣的部位畫起，也可先捕捉動作最美的部位。總之，作畫的方法是多種多樣的，這還需要各人自己在實踐中去體會。所謂辦法只是經驗的積累，每種做法往往只對少數人有效，千萬不要認定某種唯一正確的好方法。方法是人創造出來的。

二、細節刻劃與停頓：

在作畫時，眼睛跟隨着形體的兩條邊緣綫運動，這是整體把握形狀的好辦法。這種做法的好處在于可通過不斷的把各種起伏加以同時對照，那里高起，那里凹下，曲直長短便心中有數了。同時要根據關節點來確定綫條的停頓點，對於頭部、手指、腳指要細心刻劃，切不可大概的敷衍上幾筆，有個大

致效果就了事。

在人體上，着墨最多、用勁強調的地方不應太泛，應該有所側重。比如，在你的興趣點上、或關節上可多畫幾筆、精心描繪，其它部分適當簡化，點到為止，這樣的畫面就會更爲生動而富有節奏、主次分明。我主張加強對手和腳的刻劃，因爲它們在整個人體上綫條最爲密集，最精微、變化最豐富，最生動。一但和身體的軀干，腳、手臂形成對比，那將會產生一種疏密交錯，相互提神的效果。

三、局部研究和整體組裝：

當我們對某一個局部的結構有疑問時，應該安排專門的時間把某一位位抽出來作一番深入細致的研究。我們注意到在大學的教學中，有很大一部分學生四年下來都沒能解決人體中一些具體部位的深入刻劃問題。其原因我認爲是沒有注重對個別細部的分析和研究，片面的理解了所謂整體這一概念。幾年下來只知道大概的把人體描摹下來，永遠是停留在大的框架這一步，特別象手、腳這樣一些部位，沒有受到應有的重視。結果，培養出來的學生被稱爲“半桶水”就一點不奇怪了。

我主張以局部的研習和完整的描繪相結合的做法來提高人體表現技巧的水平。對局部進行各個擊破似的突破性研究，然后在整體描繪中再集中組裝，在繪畫實踐中反復的循環進行，以促使整體表達的水平得以提高一個相對理想的層次。同時還可以避免在作畫時浮于表面的泛泛之爲，使作品更具說服力。

四、抓共性：

在學畫人體的初級階段，不需過于強調抓對象的特征。我認爲，重點應該在理解和把握人體一般的共性規律——標準的人體比例、標準的器官形狀和規範的動作姿態。等到基本掌握了人體的比例、結構關係，動態節奏等

大的關鍵因素后就自然有能力去捕捉那各具特色的形體特征了。

五、用綫表達：

我主張用綫來表現人體。純綫條的畫面，優點是流暢、活潑，清新淡雅，能充分發揮綫條的美感。它并不注重實體感，也不適宜于遠看，畫幅小一些最好。用這種形式作基本訓練最大的好處是嚴格、準確地表現比例，結構和透視。一條輪廓綫如果不能正確地包括這三個內容就不能成立。加上篇幅小，作畫時間短，數量多，在提高造型能力上效益要比純層次黑白明暗的素描高得多。所以，我們講“素描基礎”這個概念時，首先指的是“綫描結構的功夫”。

綫條是最具有生命力的因素，只用明暗來畫素描，那是死板的，雖然是正確的，但并不表達生活的感情。素描中用綫是必要的，它可以使我們在勾畫人體作品時增強藝術的表現力。一幅畫往往可以通過很少的綫條來表達事物的本質。這樣甚至比用許多無用的繁瑣的成份和細部更好。一幅好的作品不是把它畫完整了事，同時要找出它的棱角和精彩的、讓人激動的地方，使之深刻化、藝術化、趣味化。好的作品一定是經得住推敲的東西，它可以讓人百看不厭、甚至流傳百世而不會減其魅力。

我們要注意綫條的對比因素，粗細和曲直。綫條沒有對比容易失于單調，但對比因素過重又影響綫條的流暢，這是綫描的難處。要掌握運筆的輕重、快慢，還可利用綫條的停頓。例如畫人體時，由于結構有高有低，有前有后，綫條需要不時的喘喘氣，時行時頓，停頓時可以滲入變化，可方可圓、可輕可重，總體上仍保持一致。綫條的停頓不僅可以防止過于油滑的表現、而且使綫條富于彈性。

六、對點、綫、面形式的研究：

繪畫藝術盡管由于時代、民族、地域、流派和個人之間的差異，在面貌上

和風格上可以千變萬化，但分析起來、畫面的構成因素，却是共同的、單純的。不外點、綫、面與色彩的組織。當今藝術領域對用綫的研究已進入相當科學化和系統化的階段，從國外傳進中國的一整套點、綫、面的理論，充分地闡述了用綫的方法和實驗效果，用綫的合理性，必要性和必然性，還包括它的優越性。我們說到概括，用綫來描繪對象本身就達到了概括，如果僅就綫的意義上理解，我們在自然事物中看出了本來并不存在的綫并用綫來表達自然萬物，這本身就是一種抽象概括。羅丹曾說過：“一個規定的綫通貫着大宇宙，賦予了一切被創造物。如果他們在這綫里面運行着，而自覺着自由自在，那是不會產生出任何丑陋的東西來的。”羅丹又說：“低能的藝術家很少具有這膽量單獨地強調出那要緊的綫。這需要一種決斷力，象僅有少數人才能具有的那樣。”

我們已經接觸過有關點、綫、面的常識，但目前在繪畫領域很有系統的總結和研究它的人并不普遍。大家往往只憑感覺和從別人的書本上學到的一些技法行事，而形成一個不太深究道理、不喜歡進行實驗性發揮的習慣。評價這個習慣的好壞沒有必要，但對自身的缺陷必須有清醒的認識，在理論上對一些問題做深入的探討，踏實的做些文章，這對我們藝術界、美術界的繪畫長進是有極大幫助的。

點、綫、面三要素是構成畫面的最基本的因素，可以說，它們是繪畫基礎的基礎，任何形體、空間、表情、質量都依靠它來表達。因此研究它們的關係和運用演變的技巧可以幫助我們在勾劃人體時獲得更有表現力的美感。

中國繪畫技法理論中有句話叫“積點成綫”。這句話首先是告訴我們用筆的方法，其次，它也說明了一個道理，綫是點的延伸。那么同樣，積點或積綫就能成面。遠看是點，近看是面。這種在特定的條件中三者之間辯證轉化關係，我們在繪畫的實踐中每時每刻都將會碰到。

我們在繪畫中每時每刻都在用綫和面還有點來組織效果。因此我們要

掌握和熟悉它們的種種不同的演變形式，經常的多角度、多側面的做一些帶實驗性的構成訓練，以達運用自如的地步，方能在勾劃人體時得心應手、變化出奇。

七、構圖及畫面的布局安排：

我們過去談到造型基本功，往往僅指對人物和其它對象的準確把握的能力。把對象精確的描繪出來了，畫得象，或用一些類似“逼真”和“栩栩如生”之類的詞句加以稱贊，以說明某人的造型能力多么強。

可是依我看來，造型基礎的內涵不僅指抓形的準確。謝赫在六法論中提到的“經營位置”這一技法，也是一項重要的造型基本功內容（特別對於目前大多數學生，應該強調增加此項基本功的訓練）。用通俗話說就是構圖能力，安排畫面諸因素的能力。我們可以這樣認為：抓型的準確是死功夫，而盡管對於很多人來說，要達到準確也不容易。但必竟是帶有固定性的技法類問題，也就是說此項技術是有盡頭的。只要下功夫，肯花時間，那決不愁造型關不能過。相反的，構圖或叫經營位置的本領，雖有一些規律可尋，可它的多變和靈活性則需要相當的天份和才氣方能得其要領，出筆不凡。這里面有個畫外功夫的問題。人言：“技能好學，修養難磨。”因此需要我們有很機敏的反應和不墨守陳規的獨創精神才能做得好。

過去有許多人談到“某人的習作還可以，創作不好……”。我想這結症就在于他對畫面構成因素的安排缺乏想象力和獨創精神。我們畫人體時同樣會隨時遇到構圖和畫面諸因素的安排問題。而且用綫描表現人體簡煉、概括，來不得多餘的用筆和其它多餘的附加因素。因此就更要重視和加強此項訓練。平時要多看書，看畫，多做點、綫、面的構成練習。一句話，好的人體綫描就是，把人的各部份器官擺得協調、擺得合適，擺得有趣、有韵味、有學問，總之是要擺得美，擺出自己的特色來。

裝飾人體作畫步驟

第一步：

先畫出一個完整的人體。人體畫面上不應有太多的明暗和多余的細節，盡量做到簡煉、概括，姿態要美，綫條要有韵律、有彈性。細節要求刻劃得比較精確。

第二步：

可開始按照你的構思意圖來考慮背景圖形的安排。圖形的選擇可根據你對這幅人體綫描的感受而定。比如：人體是立姿，那么可考慮在背景上安排帶橫綫的圖形。又比如人體的四肢是較集中，合攏的，那么可考慮背后用向外放射的圖形。總之，要考慮在畫面中造成對比。所以這幅畫上的橫綫和豎綫都向外擴張。

如人體四肢是分散的，那就要看考慮用圓形或是其它帶有收攏意味的圖形裝飾背景，才能達到既對比又統一的效果。

第三步：

畫面上黑色塊的安排也要講究，這時一面安排綫條的布局，一面要考慮黑色塊的位置。黑色塊在畫面上往往起到均衡各方面因素的作用，同時在上面也可增加圖形的變化美感。黑色塊的形狀要視大的橫豎直綫和人體的意味而定，是圓、是方或其它的形狀，在畫的過程中可隨時調整。

第四步：

開始逐一安排黑色塊和局部的灰面。那里放一塊黑色，面積有多大，那里要加灰色調，結合着圖形變化插入一些小的部件，一個方點、一個圓點、一條短綫或是另外形狀的小圖形。這時要保持頭腦清醒，判斷要準確。

畫面在加了幾塊黑色塊之后逐漸趨于完善，但這時可感覺到方的東西太多。這樣，在畫面中部，人體的背部畫一個大的圓形，以便和方形組成相對應的協調關係。

第五步：

在大圓中增加帶曲綫的圖案，造成與直綫條的豐富對比關係，以達到畫面的和諧。大的效果定下之后，可作些小的改動，看看還可加上些什么因素才更美、更有韻味，更能襯托出人體的姿態。各人可按照自己的愛好來進行加工。最后就完成了一幅人體裝飾畫。