

画室人体

huashirentihuashirentihuashirenti

刘建平 刘小伍 朱 咏 编著

江西美术出版社

画室人体

huashirentihuashirentihuashirenti

刘建平 刘小伍 朱咏 编著

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

画室人体 / 刘建平, 刘小伍, 朱咏编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2005.1

ISBN 7-80690-632-0

I.画… II.①刘…②刘…③朱… III.人体—模特儿 IV.J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第126146号

江西师范大学美术学院

策划 万国华 范坚

封面设计 丘斌

张冠男

版式设计 张冠男

创意摄影 刘建平

化 妆 潘莹璐

责任编辑 吴吉仁

画室人体

刘建平 刘小伍 朱咏 编著

江西美术出版社出版发行

地址 南昌市子安路66号 邮编 330025 电话 0791-6566093

全国新华书店经销

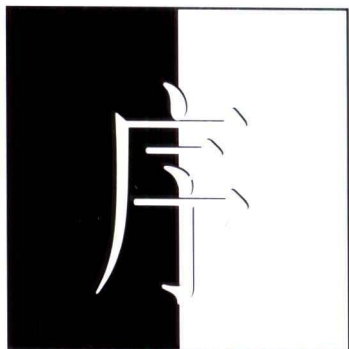
江西省江美数码科技有限公司制版

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷
开本 889×1194 1/16 印张 6
印数 1-4000

ISBN 7-80690-632-0/J·1372

定价: 50.00元

序

模特儿这个概念从英文 model 一词音译而来，原意是模型、原型、典型、样板等。最早用来指那些为画家、雕塑家创作作品时提供形象或姿态的人。后来，随着历史的发展，外延有所扩大。如那些为时装店推销产品而穿着时装招徕顾客的人，以自身做广告人等都称为模特儿了。

在美术领域中，模特儿这个词的使用有广义与狭义之分。广义的模特儿，可分为两个层次：第一个层次是，所有被画的人均可称为模特儿。他们也许是身份很高的人，或是肖像画的订件人，画后还得付钱给画家，但在画家画他们时，他们就是模特儿。第二个层次是，有时由于创作的关系，需要某个特定的形象入画，这个人也可称为模特儿。画家可以当场对之写生，也可以使用对方的照片，甚至还可根据自己的印象、想象等造像。其实，在某种意义上说，后一种恰恰最符合模特儿这个词的原意——原型、典型。狭义的模特儿，是指那些为美术院校教学或为专业美术家，如绘画、雕塑以至后来的摄影等创作服务的模特儿。因为绘画训练使用最广泛，所以一般称绘画模特儿。狭义模特儿有职业的，也有非职业的。前者大多是指美术

课堂里的模特儿

模特儿站在高台上
以取得仰视角度

院校中专门供学生作绘画基本训练的模特儿，他们大多以此为业，有固定的收入，以前有的还作为美术院校的正式职工。而现在则多采用合同制，职业和非职业的都有。所谓非职业的，就是并非以此为固定职业，甚至因某种特殊需要而偶尔为之者。就工作方式而言，模特儿又有着衣的和裸体的区别。后者大多是供学生作人体写生训练或为艺术家作人体艺术创作服务，所以也称人体模特儿或裸体模特儿。

最早出现模特儿，是在古代希腊。根据有关文献的零星记述可以得知。在公元前四世纪就有一位著名的模特儿芙丽涅，她是当时雅典最美的女人，历史上流传着很多关于她的趣闻轶话，最著名的莫过于这个法庭上发生的故事：传说在一般的情况下，这位美人是绝不裸着身子在公共浴场的，她只在祭祀海神的节日里，借洗礼时裸体从海水中跳出来，面对着圣境的人们。但是，却因此以渎神罪受到了法庭的传讯。富有戏剧性的是，在审判时，辩护师希德斯让被告在众目睽睽之下揭开衣服裸露躯体，并对着在场的501位市民陪审团成员说：“难道能让这样美的乳房消失吗？”最后，法庭终于宣判被告无罪。从有关传说材料看，芙丽涅应是实有其人。这则轶事当今看来虽说有点过分，但也不至于无中生有，至少是在整个古代希腊时期都被人们当作真实的故事来传诵。作为模特儿，芙丽涅在艺术史上最大的贡献应该是与普拉克西特列斯配合而创作了著名的雕刻《尼多斯的阿佛洛狄忒》。真正的职业模特儿严格说来是自17世纪巴黎出现第一个绘画学校之后才有的。由于在很长一段时间内只盛行由国家主持的学院派绘画，其题材大多是历史画、神话故

事等，所以那时雇用模特儿主要是男性而且为数不多。不过，由于人们对裸体艺术重新发生了兴趣，女模特儿很快跃为这个行业的主体，并且实际上已成了模特职业的同义词。

广义地说，中国也有裸体艺术作品。史前的陶塑、岩刻画，汉代的石雕、砖刻以及敦煌等地的宗教艺术中都有裸体形象。但是，囿于我们民族艺术的特定创作规律和长期封建礼教的禁锢，严格地说，我国古代是没有模特儿的，更没有人体模特儿的存在。从总体观念上来说，我们的先辈是摒弃逼肖的形象再现而不注重模特儿写生的方法。东晋顾恺之就明确指出：“四体妍蚩，本无关于妙处。”尽管顾恺之还有“以形写神”，南齐谢赫还有“应物象形”之论，但都不强调对固定对象的物质性的自然描摹。明清之际西洋绘画传入中国，还遭时人揶揄，对其中形象逼肖真人，视之为匠气。当然，此类作品一般系传教士带来之宣传物，多为末流之作。不过，由于观念相悖，纵有大家手笔，也难得古人青睐。自然，洋人对中国绘画亦照样持有偏见。如意大利传教士利马窦刚接触到中国艺术时，竟然感叹中国人“对油画艺术以及在画面上利用透视原理一无所知，结果他们的作品更像是死的，而不像是活的”。这种议论，也未免对中国艺术的神韵太一无所知，但毕竟还是道出了一方面的事实。

西洋绘画的模特儿写生教学引进中国，是20世纪初的事情，而先驱人物当属艺术教育家刘海粟。1914年3月，当时的上海图画美术院首次开设模特儿写生课。据刘海粟回忆，那时候，不但女模特儿没处找，就是男子也不肯来做。当时的习俗迷信，认为给人画了去，会减伤元气。甚至有人说，把灵魂画了，会死的。另外，就是觉得在众人面前赤身

1900年前后巴黎的柯拉罗西美术学校的学员们
与模特儿合影

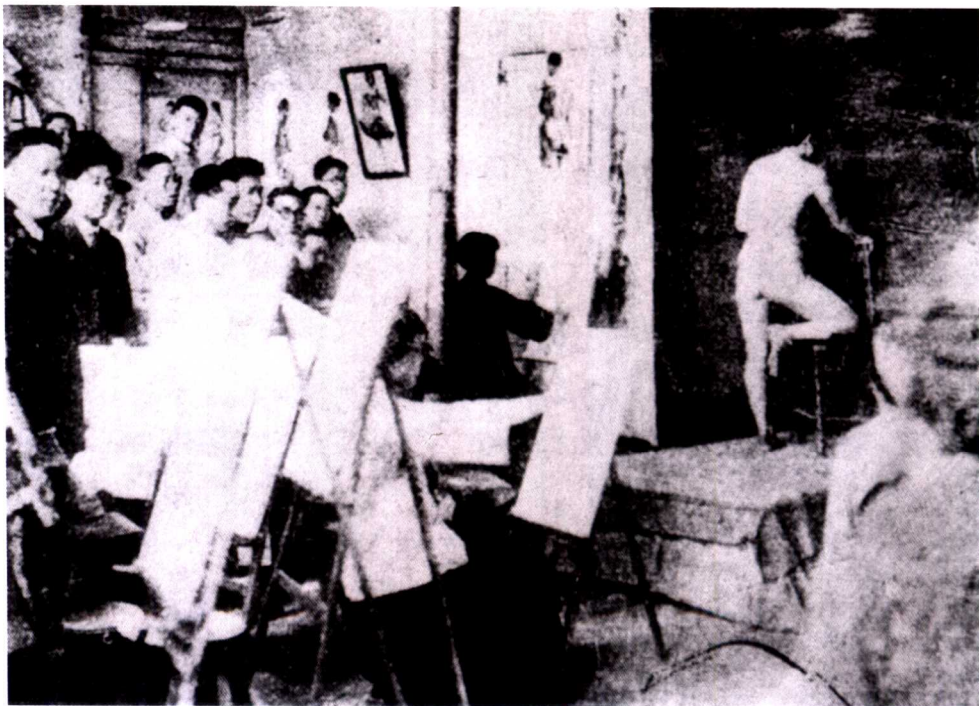

裸体太难为情了，甚至觉得近乎侮辱。最初找到一个15岁的小孩，名叫和尚，这是中国美术学校充当人体模特儿的第一人。至于女模特儿的写生，迟至1920年7月才开始，而且首先是雇用一俄国人。于是，连续雇用女模特儿也不足为奇了。当然，这里仅仅介绍中国最早模特儿出现的简略过程。其实，围绕模特儿问题，在20世纪20年代引起了一场轩然大波。这是一场教育领域内代表新思潮的新兴力量向社会封建礼教势力的斗争，它具有时代的、民族的特征，得到了全社会进步舆论的支持，最终取得了胜利。

中华人民共和国成立后，由于我国特殊的国情和“左”的思想影响，模特儿只能控制在美术院校内部作为教学使用，而艺术创作上裸体人物形象是不允许出现的。“文化大革命”开始，干脆彻底禁止，就连着衣的也不例外。但当时强调所谓“开门办学”、“画工农兵”，其实，无异于把广大工农兵当作无偿的模特儿来使用，只不过是放在美术院校的画室里罢了。后来重申了毛泽东同志的批示“男女老少裸体模特儿是绘画和雕塑必须的基本功，不要不行。封建思想，加以禁止，是不妥的。为了艺术学科，不惜小有牺牲。”（注）此后，情况略有转变。不过，艺术学科真正得以繁荣的时候，是在党的十一届三中全会以后。各大美术院校很快就恢复了模特儿写生的基础训练，人体艺术创作之花也逐渐在百花园中放出异彩。

今天，这段历史已离我们远去。艺术创作获得了空前的自由，艺术创作的条件也越来越优越。当我们在观赏这些画室里的模特儿的时候，在感叹过去坎坷的同时，更激励自己勤奋学习。

（注：摘自人民出版社2001年《毛泽东文集》第8卷419页）

20世纪20年代上海美专
的人体模特儿写生

通过人物道具、光影、动态的变化，使手抱陶罐姿态的女人更具有东方古典的神韵。

随意摆放着画板、画架、画布、铁桶、橙子、葫芦以及虚影中的陶罐，反映了画室的真实场景。这些杂乱的器具，形成烦琐与整体、凌乱与有序的物质之间的肌理空间。形体的变化，画家都很喜欢它，它能启发画家表达灵感和欲望，丰富画面的表现力，从而产生较好的艺术效果。如果单画人体，没有衬托物，画面就会缺乏生气，显得单调无趣。

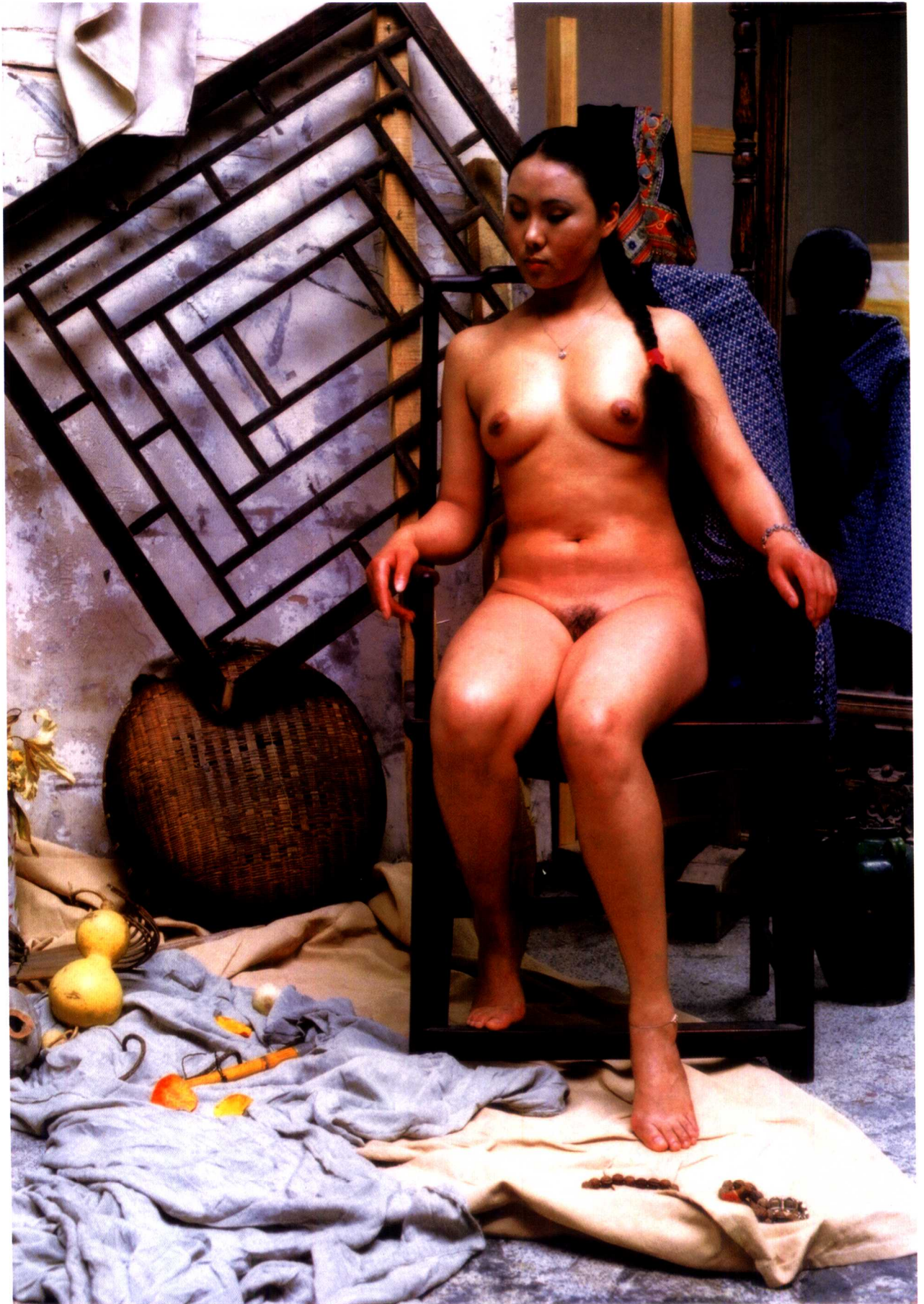

靠在明式椅上低着头注视手中的果子，体现了妙龄女子悠闲遐思的神态。

靠一个重心点为支撑，来体现人体头、胸、臀部与手、脚的连接关系，使我们看到在人体上，有的部位曲线弧度大，有的部位变化则是含蓄细微，这种对比韵律，激发了很多画家的创作灵感。

这个动作是雕塑造型，体态轻盈而动作不大，情态恬淡而不娇。形体稳重、简练、耐看，雕塑家乐于表现她，画家也同样喜欢画她。

斑驳破旧的衬板，白色有褶皱的衬布用来做人体的背景，这种粗细对比，增加了很多画味。

站着用双手向上整理自己的发型,展示了正面模特儿的人体自然而富有节奏韵味美的魅力。