

BODY PAINTING LANGUAGE

人体油画语言

邸立丰 著

辽宁美术出版社

BODY PAINTING LANGUAGE

人体油画语言

邸立丰 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人体油画语言 / 邸立丰著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5314-5408-3

I. ①人… II. ①邸… III. ①裸体人物画—油画技法
IV. ①J213.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第056011号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 13

字数: 80千字

出版时间: 2013年6月第1版

印刷时间: 2013年6月第1次印刷

责任编辑: 刘志刚 童迎强

封面设计: 刘志刚

版式设计: 刘志刚

责任校对: 张亚迪

书号: ISBN 978-7-5314-5408-3

定价: 120.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

代 序

重读经典

——读邸立丰所著系列丛书有感·····	李宝泉
写在前面的话·····	6
一、人体艺术基本概念·····	7
二、西方名家人体油画作品欣赏·····	8
三、中国近代名家人体油画作品欣赏·····	80
四、邸立丰人体油画写生步骤与过程·····	149
五、关于油画的材料与工具·····	154

BODY PAINTING LANGUAGE

人体油画语言

邸立丰 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人体油画语言 / 邸立丰著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5314-5408-3

I. ①人… II. ①邸… III. ①裸体人物画—油画技法
IV. ①J213.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第056011号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 13

字数: 80千字

出版时间: 2013年6月第1版

印刷时间: 2013年6月第1次印刷

责任编辑: 刘志刚 童迎强

封面设计: 刘志刚

版式设计: 刘志刚

责任校对: 张亚迪

书号: ISBN 978-7-5314-5408-3

定价: 120.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

代序

重读经典

——读邸立丰所著系列丛书有感

中国百年的艺术史，是一个整体价值观念激烈动荡的时期。西方艺术的所有思潮、所有绘画形式几乎同时涌进，一代又一代的中国艺术家在其中择取不同的养分，建构自身的美学意识，寻求试图走向世界途径，因而形成了独特的中国艺术现象。

尽管现代主义的艺术表现形式多样化，但这并不是说，在中国写实主义艺术传统成为艺术形式中的末路。我们应该看到，这个贯穿人类整个文明史中教会人类如何认知自我和世界的手段，在今天社会凸显变化激烈、艺术语言多元并存之时，依旧有着自身独特的魅力特征。写实传统除其语言媒介的意义之外，其内部所包含的文化和审美意识，或多或少、时断时续地在中国艺术的文化情境中起着作用，从近年来写实主义转换成当代艺术的例子上来看更明显。由此看出，相互包容、相互吸收的态势取决于我们如何认识当代性问题，而非是写实主义本身。

作为一名在美术学院有着二十多年油画教学经验的教师，邸立丰很敏感地注意到这些问题，在思考这些问题的同时，写出了大量的教学笔记。今将这些随时记录的点滴体会与总结整理出版，既可以看出邸立丰教学中的刻苦勤勉与严肃思考，又可以使我们通过一位富有原创精神的艺术家的视角，向我们提供一种对艺术史的洞察力，让我们以全新的眼光去看那些我们已经很熟悉的经典画作。

这套系列丛书的现实意义就在于邸立丰所提出的一些明确观点，例如他认为油画艺术的精神性与品格、个体生命价值与艺术精神的判断与取向和艺术创作生命的整体价值坐标的确立必定是一个漫长而持久的过程，人作为艺术家表达的主体，人的复杂性决定了艺术家的复杂性，艺术家尤其是转型时代的艺术家，必然是会从人的生存现状及生命本质中寻找自己的精神和品格。进而又提出在这样的背景下，艺术家最重要的才能和基本素质是什么的问题。

同时，邸立丰通过大量分析传统艺术大师的作品图解来解释和说明物理、几何等科学知识 with 艺术法则，并通过科学性的研究，以自己的观看方式在科学和艺术史之间架构起桥梁，打开了一个直到不久前还无人关注的研究领域。虽然有些结论仍待商榷，但不妨碍我们重新审视和思考传统艺术大师无论在技能还是创造力领域的伟大之处。

卡尔维诺说过：“一部分经典作品是这样一部作品，它不断在它周围制造批评话语尘云，却也总是把那些微粒抖掉。”经典是永远不过时的，艺术史上的经典作品在任何时代都散发着一种特别的诗意与美感。邸立丰在自己的书中，不止一次地赞叹那些经典作品所承载的复杂性和永恒性。这样他也从另一个角度审视了能够成为经典作品的标准。他以为，人只有在具体的生存环境里，个人的感觉由于其针对性和冲突性，才能感知人与社会间形成的生命张力，才能显示一名艺术家的真挚和激情，这一切都是创作经典作品的首要条件。所有艺术大师都是这样去做的，也更彰显传统写实艺术的可贵。而邸立丰自己的艺术创作中，他也是遵循着这一原则，努力地研究与实践。

呈现在我们面前的这套丛书，是邸立丰多年的教学思考和创作总结，是作者试图深入西方艺术史中探究写实主义传统的同时反观自我，是试图通过重新解读经典来回复当代艺术的一个再创作过程。我相信，对中国的写实主义艺术创作，特别是年轻的学子们是大有裨益的。

鲁迅美术学院副院长 教授 李宝泉

2013年5月7日

目 录

代 序

重读经典

——读邸立丰所著系列丛书有感·····	李宝泉
写在前面的话·····	6
一、人体艺术基本概念·····	7
二、西方名家人体油画作品欣赏·····	8
三、中国近代名家人体油画作品欣赏·····	80
四、邸立丰人体油画写生步骤与过程·····	149
五、关于油画的材料与工具·····	154

写在前面的话

本书编辑整理了从文艺复兴以来西方与中国在油画写实领域里部分比较活跃的艺术家的作品，基本包括了近代世界的写实人体油画的面貌，意义在于在人体油画的发展中学习与研究

这些人体油画的技术与风格，总结和思考当前的艺术状态，更好地发展和提高中国的绘画艺术水平，内容包括东西方人体油画欣赏、人体油画的基本作画步骤。

雷诺阿作品

一、人体艺术基本概念

所谓人体艺术，是指艺术家以人体作为艺术语言和艺术媒介，来表达艺术家的思想和情感的艺术作品。

人体艺术是一种古老的艺术。人体艺术起源于西方，将人体作为艺术来欣赏最早还是古希腊人。古希腊人曾经在古代举办运动会，参加各种竞技比赛的运动员，一般都是赤身裸体，以展示其强壮的体魄。人们把竞技的胜利者视为英雄来崇拜。这一习俗在非洲的一些部落中现在仍然保留着。

人体艺术最早起源于15、16世纪后文艺复兴的意大利和法国，利用古代神话与宗教题材进行艺术创作，一方面是表现人体本身的美，另一方面是借以表达社会和人性的真善美。它的出现打破了早期宗教禁欲对人体的种种限制。人之所以喜爱人体艺术，是由于艺术家借用人体语言来崇拜生命、赞美自然、歌颂青春、讴歌爱情、追求自由，这种创作表现是产生优秀人体艺术作品的内在动因，它不会把人引到想入非非、邪念丛生的歧途。如米开朗琪罗的《大卫》就是以男性阳刚之美的力度感动人，而罗丹的以性爱为主题的雕塑，使人远离肉欲，感受到青春美丽和生机活力。

人体艺术广义的概念是以人体为客体，展示人体不同造型的、静态和动态美感的艺术，裸体的和非裸体的人体艺术总称。狭义的概念是专指裸体人体静态造型艺术。包括雕塑人体、绘画人体、摄影人体三个主要范畴。通俗地讲，人体艺术就是一种以人体为媒介，以认识美、探索美、和谐美为宗旨

的一个自我发现和愉悦的过程和行为。日常为我们熟知的如舞蹈、绘画人体、艺术体操、健美操、健身等都是人体艺术的范畴。人体艺术是人体的外在之美，可观可赏。当人的思想达到一定的境界的时候那种欣赏可称为艺术。

人体艺术的主要研究对象，从现实而言就是人体。裸体艺术从属于人体艺术。人体是自然界最美的天然艺术品。人体艺术的研究或拓展，不但为我们正确地看待我们自己的人体提供了美学上的参考和认识，更重要的是对于正确的人体审美意识和高尚的道德情操的树立和培养，起到了潜移默化的影响和作用。人体艺术也是因人们对自身面部丰富的表情、身体姿态动作的优雅等的日渐钟情而逐步出现的一种艺术门类。也是现代艺术家对诸如“架上绘画”等传统艺术观念的反叛创造行为。

人体艺术是全人类最宝贵的精神遗产之一，在诸多的人体艺术作品中，有的是人体的直接表现，以写实手法描绘人体的健美、均衡律动与和谐。艺术家们神奇地描绘出了女性肌肤的柔软透明、鲜活灿烂，并以史诗式的丰厚博大达到了奇迹般的极致，他们的作品是对人类心灵和人性的无与伦比的颂歌。人体艺术几乎在中国艺坛绝迹了近40年，直到1985年人体油画才突破禁区得以展出。以后人体雕塑逐渐出现在街头、广场、展览大厅。1987年轰动一时的健美比赛，是人体美的直接展示，对长期存在的封建狭隘、僵化、脆弱的旧思想体系是一次有力的冲击。

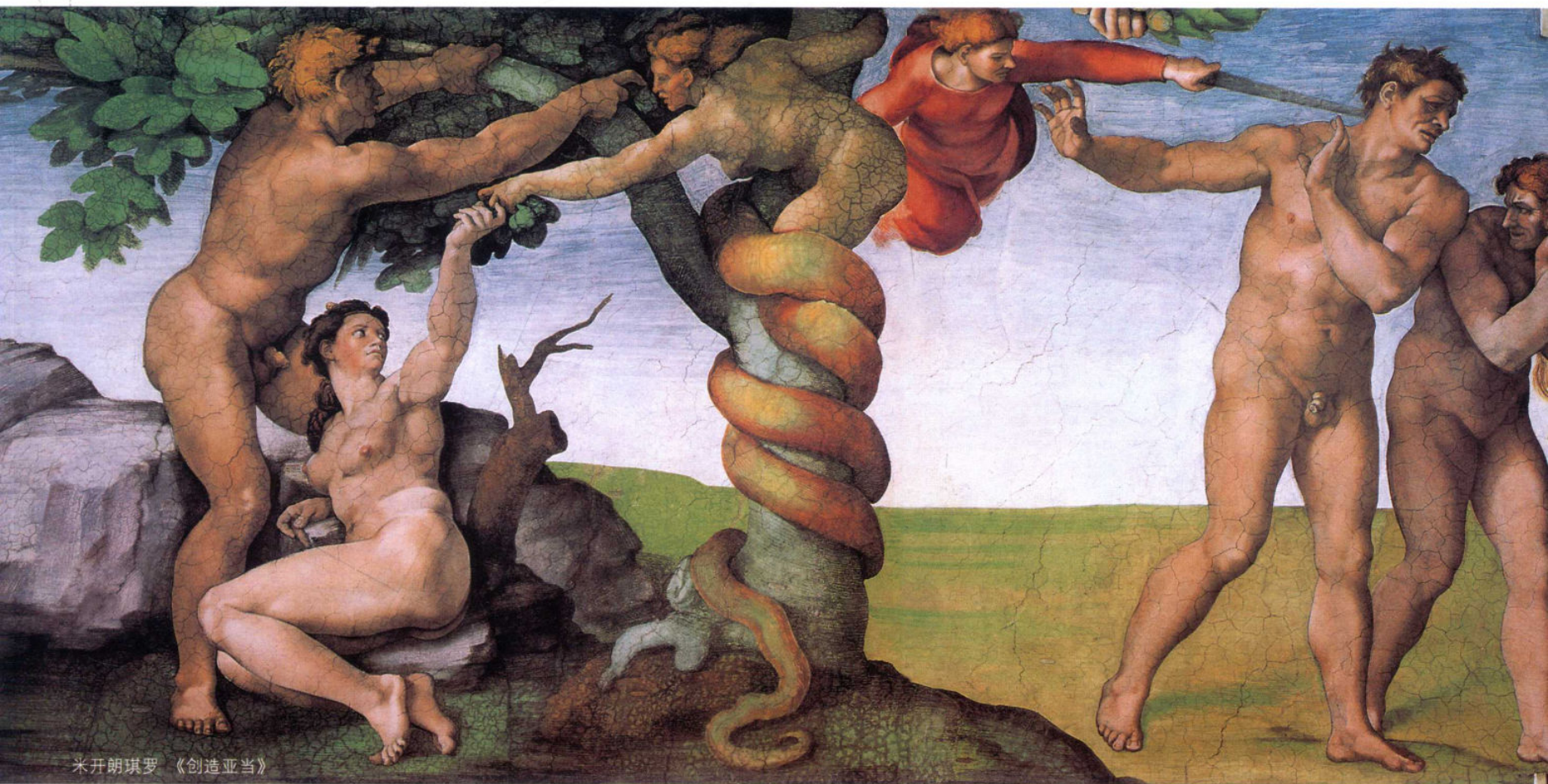

二、西方名家人体 油画作品欣赏

西方艺术家——选择了文艺复兴以来到近代写实领域比较流行的艺术家。这些艺术家在世界油画领域基本是大师级的人物。他们都不同程度地影响和推进了视觉艺术的发展。这些大师都有传世名作留下，震撼人心。这些选择仅仅是他们的人体油画部分。其中包括米开朗琪罗、布龙齐诺、乔尔乔内、波提切利、提香、阿尔布雷希特·丢勒、鲁本斯、伦勃朗、委拉斯开兹、马奈、安格尔、路易·达维特、库尔贝、威廉·阿道夫·布格罗、弗洛伊德、巴尔蒂斯、费欣、俄罗斯美术学院的作品埃迪·史蒂文斯、桑多菲、左恩等。

米开朗琪罗

米开朗琪罗 《创造亚当》局部

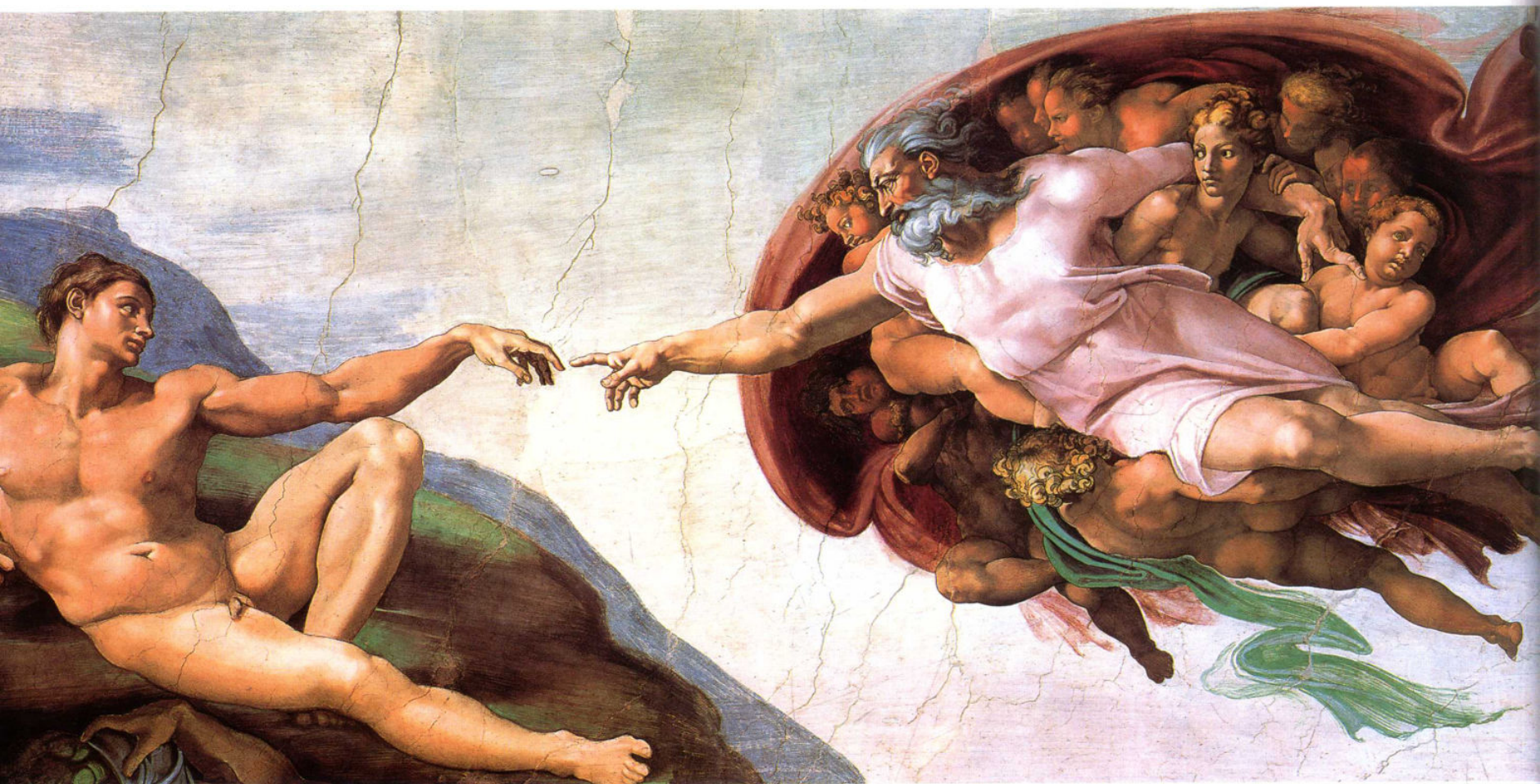

米开朗琪罗 《创造亚当》

米开朗琪罗 西斯廷礼拜堂天顶画《创世纪》

米开朗琪罗 《西斯廷礼拜堂天顶画》壁画

《创造亚当》是米开朗琪罗的代表壁画中的重要部分。因为他在佛罗伦萨的盛名，当时的罗马教皇尤里乌斯二世邀他参加制作教皇陵墓，后又中断。1508年他被迫接受了西斯廷礼拜堂屋顶壁画的任务，他当时的心情是悲愤的，不料壁画后来成为他生平最大杰作。西斯廷礼拜堂屋顶壁画面积达500平方米左右，是美术史上最大的壁画之一。

米开朗琪罗在大厅的中央部分按建筑框边画了连续9幅大小不一的宗教画，均取材于《圣经》中有关开天辟地直到洪水方舟的故事，分别名为《神分光暗》《创造日，月，草木》《神水分陆》《创造亚当》《创造夏娃》《诱惑与逐出乐园》《挪亚献祭》《洪水》《挪亚醉酒》。

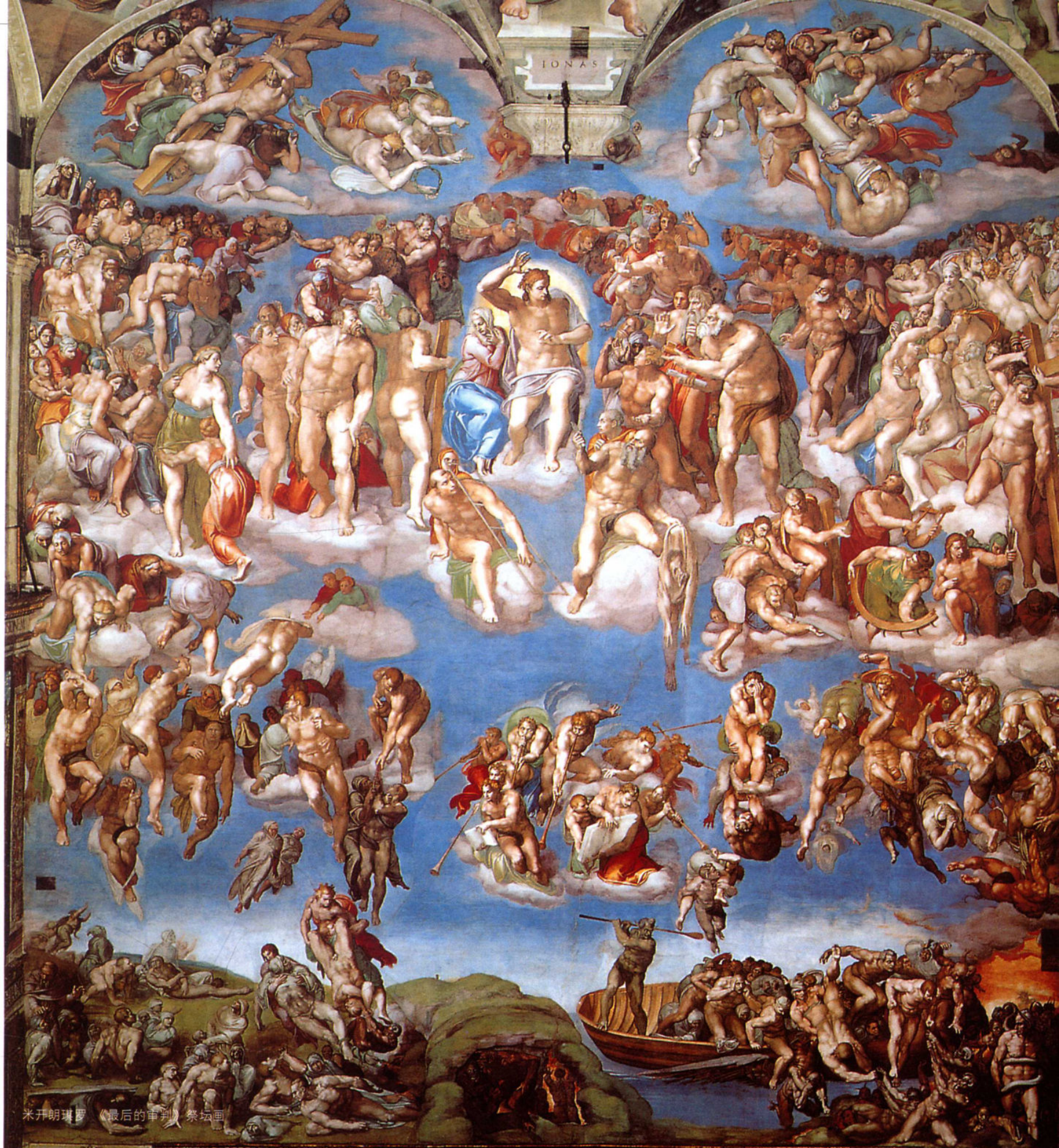
这幅巨型壁画历时4年多才完成，由于长期仰面艰苦作画，他颈项僵直，书信都要置头顶仰视。其中以《创造亚当》最为出色，画中亚当的形象体态健壮，气魄宏伟，具有强烈的

意志与力量。显示了艺术家在写实的基础上非同寻常的理想加工，给同时代人深刻的启示。

不论是雕像或绘画，出自米开朗琪罗之手的人物，个个艳丽惊人。不过，真正令人们感受强烈的不是人体外在的形象，而是人类的心灵与精神。当时人们常用“terribilita”——让人敬畏的力量来评论米开朗琪罗的作品。时至今日，“敬畏”仍是贴切地描述接触米开朗琪罗作品时心情的字眼。称霸绘画、雕塑、建筑三大视觉艺术领域的他，至今无人能出其右。他不仅是最优秀的素描家，而且是不凡的诗人。不论是西斯廷礼拜堂天顶画、大理石《大卫》雕像或罗马圣彼得大教堂大圆顶，都是他最有名的代表作，也是全世界最广为人知的旷世杰作。

米开朗琪罗这幅巨画《最后的审判》，其总面积约为1370厘米×1220厘米。

米开朗琪罗于作画期间不断地从赞美诗《最后的审判日》

米开朗琪罗 《最后的审判》祭坛画