

著文：李家旭
摄影：冯炜烈 支养年
绘画：陈九如 张跃来 孔千

REN TI ZAO XING YU REN TI XING XIANG

人体造型与 人体形象

天津人民美术出版社

人体造型与人体形象

天津人民美术出版社出版发行

新华书店天津发行所经销

天津美术印刷厂印刷

1996年8月第1版

1997年5月第3次印刷

开本：787×1092毫米 1/16 印张：9·25

印数：70001—120000

ISBN7-5305-0570-X

定价：35.00元

J·0570

2-28310

引 言

人体,造型艺术的重要题材已有几千年的历史,其中铭刻着不同时代及其众多艺术家的审美情趣以及不断变化着的艺术思潮。但从现存艺术遗产中的人体造型分析,古今中外不同的艺术家和匠师们往往追求着很近似的造型美。不必远溯,只从提香的《达娜厄》、乔尔乔涅的《维纳斯》,到我国的云岗、龙门石窟中随处可见的婀娜多姿的天使小像,都同样追求着女性曲线之美,其共同的美感心理是以S曲线变化为核心,这是人类本身的自然美,它包含了人类美感的普遍规律。任何人体艺术,尤其是女性人体造型都很难离开S曲线,正是这条S线沟通着东西方艺术家的美学领域,并在交流中互相渗透,彼此补充。但应该认

图1 达娜厄 提香(意) 1553—1554年

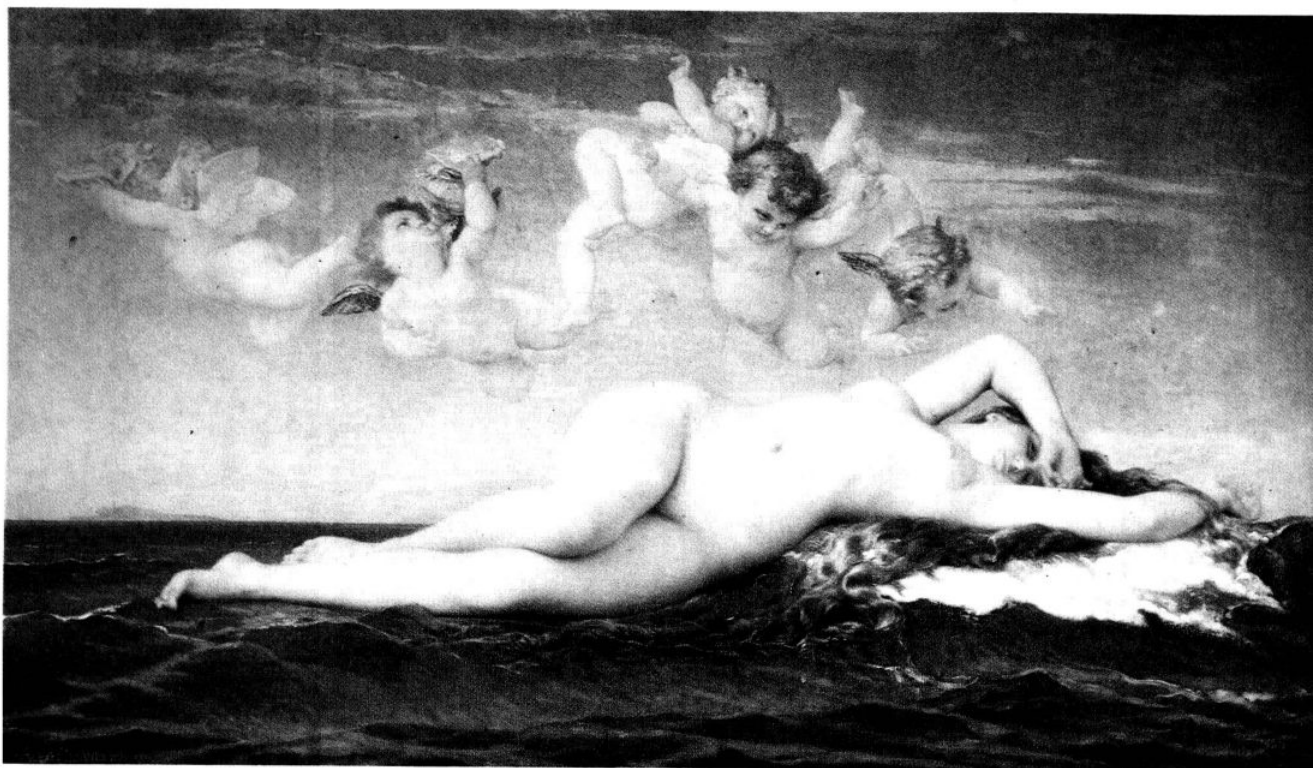

图2 维纳斯诞生 卡巴奈 (法) 1863年

识到,西方和以中国为代表的东方,对人的价值及表现方式,从传统精神来考察是有很大差别的。中国传统艺术往往把客观物象、主体心理和情思融为一体,进而表现人生的意义。在西方的造型艺术中,我们可以看到在很大程度上是以对人体的直接描绘来显现人类精神,但这两者之间,无论古希腊《鲁多维奇宝座》上的浮雕,到我国四川大足北山的唐代菩萨,还是现代的毕加索到林枫眠,他们之间都是相通的,在整个历史进程中始终在互补互融。(见图1、图2、图3、图4)

一部人类历史,实际是一部精神文明与物质文明的发展史。在此过程中,人们在科学的领域中苦苦求索,在艺术的规范中努力发挥,促成了社会的不断进步。社会发展到今天,科学与艺术明显的靠拢了,有的开始合流了,而在造型艺术中的绘画与摄影始终存在着不可分割的亲缘关系。过去科学的机械对于绘画已经有了不小的帮助,今天《人体造型与人体形象》的出版仍然需要请其帮助,但只是帮助而不是替代。此书出版的目的是为画家、雕塑家研究人体、人体写生提供视觉补充和

直观的形象参考,以及审美意识的熏陶。因为这些照片不是一般的摄影,而是摄影家经过精心设计,反复筛选后拍摄之艺术作品。它们可以扩展思路,引发创作灵感,使读者从中体会到人体的量感、情绪的内涵,和不容置疑的巨大感染力。这些艺术人体摄影的形态,包容着艺术家们的文化素质、艺术修养以及熟练的技巧。看起来大多数作品都是静

图3 鲁多维奇宝座浮雕(局部) (古希腊)公元前460年

图4 女人像 非洲木雕

止状态,但从他们基本结构、动态及其形成的整体韵律来分析,所有作品都包含强烈的运动延展性,这种延展性对艺术家尤为重要。因为任何模特也不可能做出像敦煌飞天那样具有优美曲线、节奏鲜明、韵致动人的姿态,和大家熟悉的鲁本斯在庞大构图中的狂放,激烈运动中的人体动势。这就需要艺术家以对人体内部构造的精通,和对人体运动规律的专业驾驭,而在相对的静态之中体现绝对的动感。

其次,此书不仅仅是一本以精美的艺术摄影为基础的人体赏析,还是一部专业性很强的绘画基础教材。对于刚刚步入画坛的艺术学徒来讲,他们可以借助这些直观形象,并对照模特,观察、认识、分析以至临摹其中的人体动态、姿势和造型,以训练学生的眼睛,以期帮助他们从这些形象中获取作为一个艺术家所必须的感觉。对于经过一段艺术实践的青年艺术家,希望他们能够在艺术实践的基础上,通过对比尽快地从这些人体中深入体会到大的动势与细微变化的辩证关系,并从中领悟到人体基本结构、动态和线条的运用,以及如何有意识的发掘这些人体的所潜藏的更高层次的艺术内涵。

不同的民族孕育着不同的文化。由于地域和历史的差异,各民族的文化都具有本民族的个性。在我国传统艺术中,对人体的直接表现似乎很少见,但从我国传统造型艺术的整体来考察,不难发现,我们这块古老的土地上也产生过难以数计的以突出女性特征为代表的侍女、菩萨、歌舞伎和飞天,她们或婷婷玉立,或飘飘欲仙,她们都风姿潇洒地领受着观众的赞美。人体艺术作为人类文明的组成部分绝非可有可无。今天,我国人体艺术创作与欣赏的正常发展,有赖于她的作者和观众有较高的文化教养、审美情趣和艺术素质。此书的推出除前面所述之专业目的之外,拟借此引导人们对人体艺术的识别和观赏。

第一章 人体艺术与美术基础教学

新时期对于不同年龄、不同经历、不同水平的美术工作者来说都是一个相当宽容、颇有自由心境的年代。当前,艺术领域要求艺术个性,要求改变现状,特别是反传统之风在美术界引起的激烈争论,致使艺术院校的学生思想空前活跃。他们不断提出新问题,企图寻求新的造型艺术基础训练的内涵和途径。一时间变形、变色、力度、节律、装饰等一些新的词汇成了热门话题。但新潮美术之后,有关方面经过冷静的反思,一些有识之士,开始认识到完善教学体系,开拓新的教学方法,树立划时代的教学思想,以不断适应现代艺术、现代设计之发展,是学院教学建设当务之急。而当今美术院校的教学体系不应走单一的、封闭的,应该是多元化的,以及着重培养学生的写实能力等方面,似乎没有什么分歧。在这里值得提醒的是,如果在改革的口号下不自觉地丢掉可贵的写实能力,将会造成遗患无穷。虽然写实能力只是艺术家创造能力的一个不可或缺的环节,仅有写实能力而不具备其他修养也不能成真正的艺术家,但造型能力低下也是艺术家的最大憾事。旧的美术教育体系的弊端不在于采取哪些造型方式,而在于从根本上忽视了在教学中面对的是有感情、有灵性的人的基本条件。在美术发展的历史长河中,从古至今凡有成就的大师,虽然他们所代表的流派不同,风格迥异,却无不从写实能力入手,然后步入艺坛高位。我们无需把美术史翻得过于久远,只就近代的毕加索、马蒂斯到我国的徐悲鸿、林枫眠、李可染等画师的艺术之路就是很好的例证。

绘画基础教学往往是以研究人体运动和结构为中心课题而展开的。通过系统的人体写生训练,树立正确的观察方法和表现方法,在实践中掌握人体运动规律和结构规律,并进一步准确概括地表现对象的

形体特征和气质。

人,这一活生生的机体,赤裸裸地来到人世,本来是很美的,美就美在运动之和谐,坚挺柔韧之适度,伸展蜷曲之灵活,形成极其复杂又极微妙的完整结构,无论是动还是静,其中都交织着形体结构的稳定感和运动感,这是造型美感的基础。至于现代的新兴学科“人体工程学”的发展,完全是以人类自身生理机能的舒适和心灵上美的满足为依据的。因此,不仅是造型艺术,甚至某些边缘学科也离不开对人体美的研究。

一部西方美术史,其中人体艺术占有相当大的比重,可以说不理解人体美,便无法体会西方美术。即使是日后不从事人物创作的同志也需要研究人体艺术,以便从中吸取美的要素,提高艺术修养,培养高层次的审美情操。所谓人体艺术,应该说是人体的自然属性在艺术中的反映。在长期的文明进化中,她的制作与运转,彻底摆脱了纯生理本能的驱使,而着重于人体艺术潜在奥秘之探求。在自然界,人类通过劳动,不仅完善了自身的各种机能,也培养了自己的审美意识。艺术院校之所以选择人体作为进入艺术殿堂的突破口,正是由于人体极其复杂的结构是造型艺术可以表现的最丰富的内容,也给艺术家发挥想象潜能提供了物质条件。同时通过对人体的研究,可以从中找到造型艺术的一般规律。

首先,由于人体的对比和谐调所呈现的丰富的曲线变化所带来的节奏和韵律之美感,可以说没有任何造物能够和人体比美。女人体绝妙的肉体起伏,构成饱满、柔软而富有弹性、充满活力的形体,散发着青春美的极大魅力;而男人体的浑厚、坚实、刚劲的总体感有一种阳刚之气的无穷力量。

其次,造型艺术不是简单的重复客观对象,而是要运用艺术家的眼光去重新组织、安排所要描绘的对象。因此需要大胆取舍,适当夸张,有目的的变形,做到有感而发,以情取势,从中不仅磨练了技术,而且能够增强审美意识。

第三,人体写生的过程始终是主客观矛盾统一的过程。既要防止

作客观对象的奴隶,以冷冰冰的态度对待活生生的现实,又要杜绝那种主观的臆造,完全不顾客观对象地任意涂抹。实践证明:思想明确,方法对头,经过反复实践,艺术的功底、修养的深度、文化素质的敏感应该能够较全面地体现在人体写生的全过程。

第四,人体写生既然不是自然的再现,而是人类本质力量和气质的自身反映,这说明所谓造型能力不仅应具备技术技巧的运用,而且包含着较为丰富的精神内涵。尤其是今天的青年艺术家,正处在一个开放的文化背景之中,处于东西方文化的临界点上,他们有着充分的独立自主的人格,同时又是具有真情实感的个体。也许这些青年艺术家对东西方文化的精髓很难说有深刻的了解,但历史赋予他们的使命是强烈的,他们有自我表现意识和长久封闭而突然爆发出来的一种急迫创造精神。

不可否认,当前艺术界尤其是高等美术院校存在着一种忽视基础教学的倾向,这是一种危险的倾向,这种倾向容易导至创作能力的倒退、审美意识的减弱、学术空气的涣散。我认为,既然是学校,还是应该以奠定学生的造型基础为出发点。这是包括技巧和理论的引导,要设法在纷繁的各种思潮中理出一条有说服力的正确之路,使学生认识到,走不走这条艺术之路关系到青年艺术家一生的艺术发展。至于在形式风格上多样些,表现手法上灵活些,各专业之间的特点突出些,以至在造型上的夸张、变形、加强、减弱是完全允许的。我们所说的扎实、严格决不是又回到五十年代用单一方法、单一的模式统治各类不同专业的基础课教学的现象,而是指必须遵循一定的造型基础训练规律,要使学生清楚任何专业技能的取得都不可能是轻而易举的。要在严格的定法约束之下,经过艰苦的磨炼,再从约束中跳出来,成为有较大可塑性和较强适应性的现代青年艺术人才。

古人有很多好的技法,国外有不少好的经验。为创造我们自己的艺术之路,需要广取博采,兼收并蓄,借鉴古今之精华,以开拓今天之思路。以人体为美术诸专业的入门之路是一条快捷、顺畅有效的途径,这

已被古往今来的事实所证明。现在着重强调的仍然是人体以其健美的外形、丰富的内涵及其旺盛的生命力而引人入胜,对人体的描绘实际上是对人生的讴歌,对生命的赞美。

第二章 审美能力的训练与培养

借摹写客观以表现主观,是自古以来绘画、雕塑的基本出发点。不过,在整个的历史进程中有时侧重于摹写,有时侧重于表现。谁都清楚,完全不掌握绘画技术的人不是画家,但并不是所有掌握了绘画技巧的人都是画家。因为熟练的技术必须与高于一般的文化素养、审美情趣和哲学思想紧密溶合才能养成一双慧眼,通过对客观事物的观察与摹写表现画家的主观情绪与好恶。

一件完美的艺术品往往灌注了艺术家的全部心血,这属于精神创造。但这种艺术家的心血升华,存在着明显的差异。行家里手一眼就能分辨其高、低、雅、俗。在生活中始终存在一个无可争议的事实,一件艺术作品的优劣,绝不是单凭技术的熟练程度,而最终取决于作者审美情趣和艺术修养的高低。一个艺术家的成长不是一件简单的事,缺乏文化知识和与之相适应的广泛修养,专业技巧再强也只能是一个熟练的画匠。其实缺乏审美能力的人到头来也不可能训练成为一个真正掌握了高超造型能力的艺术家,因为造型能力是专业基础与审美能力的有机结合。

造型艺术是形式的科学,它有其自身的规律和特色,尤其是世界上有成就的艺术大师,他们的思想、理论和作品,虽然艺术风格不同,表现形式迥异,但都具有一种真诚、朴素的热情,我们可以从中学到大师们对自然的态度,对艺术挚着追求,以及对时代、对自己民族所流露出来的那种真情实感。因为对于独具特色的名家、名作的分析、研究和借

鉴,应成为美术院校的主要课程,要在课堂大谈艺术的审美功能,大谈形式美感在绘画作品中的意义和作用。作为艺术家对于运动、比例、形体、结构、线条等造型要素,应该在习作中着意表现。对于人体运动中的节奏、重心、力度更要毫不含糊地加以反映,以此增加对事物的敏锐美感。但也不能忘记培育自己对于生活的真理、高尚的情操、丰富的情感和自然生活的自我感受力。

把艺术视为生命的人,首先热爱生活,热爱人生,热爱一切美好的事物。社会在发展,事业在前进,无数充满生命的东西不断激励着人们。艺术家的首要任务是面对大千世界,努力观察,仔细分辨,抓住事物的特殊的、内在的、本质的东西,因为良好的观察和准确的分辨能力是创造新形象的基本能力。

另外一个重要课题是丰富的想象力的培养。一般来讲,巨幅的绘画摹拟不是创作,很小的创作都很艰难。对新事物的追求是青年人的基本心态,因此在教学中不断激励和保持青年艺术学徒追求新知识,创作新形象,应该成为艺术教学的主要目的。要想创造没有先例的艺术形象绝非一件易事。要具备高度的技巧、渊博的知识、生命的阅历,以及丰富的思想感情修养。在这里所提到的创造和想象绝不是脱离实际的奇、特、怪,而是应当来源于周围所熟悉生活的冲击。这就需要不断地熔炼自己的艺术品性,提高和开阔自己的艺术修养,而只有在广博的基础上熔炼出来的修养才更坚实牢靠。在习作和创作中不仅要研究近代、现代作品,也要学习和研究古典大师们的作品,还要涉足姊妹艺术领域,从中吸取有益的营养。如唐诗中的“大漠孤烟直,长河落日圆”、“潮平两岸阔,风正一帆悬”不仅具有强烈的形象感,而且是选择了自然景物中垂直线和水平线以及若干弧线所形成的单纯寂静、雄伟、广阔的境界。不仅是诗,而且是画,是很具体的使人过目不忘的画面。

无论是音乐、舞蹈、文学诗歌,还是绘画、雕塑都有着很深的渊源关系。古往今来艺术家已不在情、形、音、色的冶炼中有一种神奇的邂逅之预感,在现代的时空艺术氛围中以魅人的形体、线条和色彩引发出人

生最隐秘、最细致的心声之共鸣。如我国古琵琶曲《十面埋伏》，其气势之深沉，音调之雄浑，场面之激烈，可谓点、线、面在艺术的时空中溶为一体，不仅可以体会到连点及线的锐利，而且有扩线成面的气魄；既有画面般的形体结构，也有由实到虚、由强到弱空间层次。此外，舞蹈的形体塑造，更接近于造型艺术，尤其与雕塑有更亲近的血缘关系。可以说舞蹈是活动的雕塑，雕塑是凝固的舞蹈。正象芭蕾舞中的优美姿态，我国京剧大将出场时的亮相，都具有不容置疑的雕塑感。

此外，高等美术教育的重要目的，应该以提高全民族审美素质为前提的办学方针和培养目标，其内容的基本点应该是提高学生的创造性思维能力，这种思维能力的培养不仅要注重对形象思维方法及规律的研究，而且要重视与艺术创作相关联的现代科学知识的学习与探讨。时代愈进步，艺术愈发展，这种横向的学习和探讨愈显得迫切和重要，因为与艺术相关联的其它边缘学科已成为现代艺术创造不可缺少的知识手段。现代美术创造不光是借鉴和运用传统的和外来的艺术技巧，而且现代电子、光学及物理学种种科学原理对美术的发展亦有着至关重要的作用。电子计算机的诞生带来的电子绘画的发展，恐怕比照相机的发明对当时美术界的冲击力量更迅猛、更突出。

第三章 新形势下基本功的变革与发展

真正的艺术家往往有一种不断进取、不断创新、不断和陈旧观念相搏的本能，因此他们往往能够走在时代精神前列，不顾一切地奔走呼号，以期突破固定不变的模式，走向自我表现、自我发展的自由天地。作为绘画基础的素描是画家以其心灵的真诚奔向最新艺术殿堂的直接通道。但若干年来在我国的艺术院校里，始终保持着一套几十年不变

的训练模式,即由静物或石膏模型,再延伸到活人头像、胸像,最终结束到人体写生训练。这一套教学程序经过整整两代人的实践。此种训练方式应该说对我们艺术事业的发展还是起到一定积极作用的,但其中浅薄的实用主义思想是显而易见的。在教学过程中重视方法和技巧的传授,不注意理论的引导亦是事实。就目前社会形势发展来看,这一套固有的方式已越来越不能适应当前艺术院校教学的需要,因为旧的模式往往把技术的磨练作为主要目的。长期以来,艺术院校的基础教学在此目的的指导下只能走向片面,走向以单一的技术能力统一整个基础教学的局面。然而技术是人创造的,每个人由于经历不同,好恶各异,因此在艺术的道路上,每个艺术家都在千方百计地选取自己所喜好的形式,从而创造出多种多样、丰富多彩的技能 and 技巧。又由于专业的特点,在不同功能的要求下必定还会有更多的新的技能出现。由此看来,技能、技巧始终是丰富多彩的,并随着时代的发展、科学的进步而不断变化。

此外,素描作为绘画的重要基础课,应该坚持把正确观察方法的培养与形式美的探求结合起来,以此作为基础知识和技能训练的中心环节。而这种训练和培养应该包括意念与符号的抽象与升华,也包括具象的以其创造个性,在具象形体中去寻求属于自我的语言过程。从具体艺术家的心态来分析,往往具象与抽象共同注入作者于一身,形成一种既矛盾又统一,既相互排斥又互补互通的奇妙现象。正是这种现象有助于使审美能力的培养向更深层次发展,这样才可能使造型美感进入一个物质的、精神的统一而广阔的境界,以有限的空间语言,表现无限的精神世界。以往艺术院校的教学,过分强调了学生再现能力的培养,忽略了创造潜能的发挥。而现代美术诸专业的基本功应该是通过具体的对象传达一种造型艺术的思维方法,因为艺术的最终目的应该存在一个由物质到精神的转换过程。

美术诸专业不同于理工科的医学、电子等学科,必须遵循系统的科

学顺序,由浅入深、循序渐进的学习过程才能掌握全套知识。而美术在它的整个专业链条中的各个环节既是衔接的,又是并行的,也是相互独立的。只就由静物、石膏到人体的顺序来讲,无论是静物、肖像还是人体都可以自成体系,因为人类的视觉特点始终是先整体后局部,而绝不是先局部后整体。从儿童观察事物的特点来看,恰恰反映了人类最初的视觉规律,因为所有儿童画都是首先着眼于人的整体造型。毫不带成见地讲,过去在素描教学中从耳、目、口、鼻开始的训练程序,不能不说是一种违背了人的认识规律的单一的、填鸭式的强制训练模式,这种模式更改势在必行。试想,如果首先从男女老少的基本体形、运动规律入手的快捷的写生方法和尽量单纯的目的要求,经过反复练习,使学生对人体构架从感觉上首先有一个熟练而整体的认识,然后再有步骤地深入到躯干、四肢以及精神状态,最后又回到对人物的整体造型的研究,即整体——局部——整体。我认为这样更吻合人类的视觉特点,可以使学生从始至终地把人作为一个完整的有灵性的机体加以分析和研究。因为是在牢固的整体观念的基础上对局部和细节的研究,可以不必过分担心因深入细部而失去整体,失去整体意识。这样在素描训练阶段就能够自然地向学生注入创造思维的造型观念。因为只有在此基础上,学生的观察力才能变得更敏锐,分析能力变得更透彻,造型能力更坚实,在深入刻画细部的过程中选择性也会更强。这样会使学生进一步认识到在画面上的每一个局部的处理都是在突出强化整体,都是对客观物象的高度总结和艺术的概括。

图 5

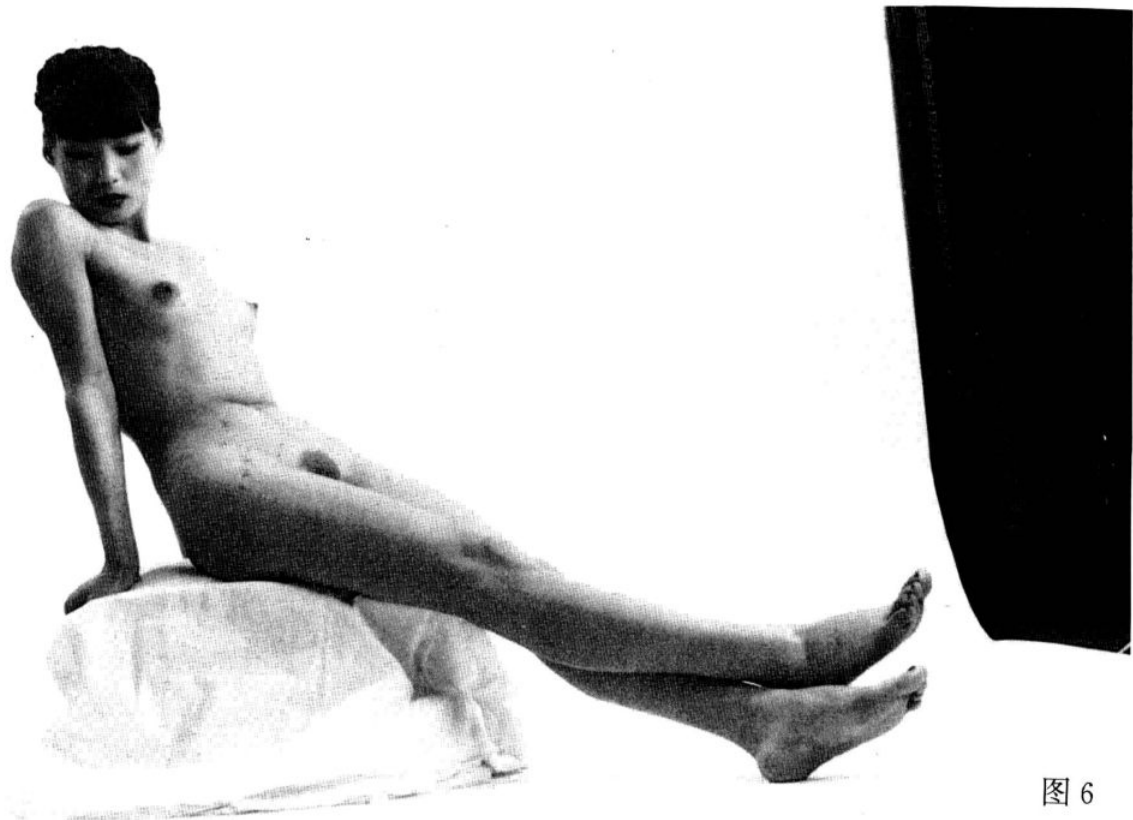

图 6

图 7

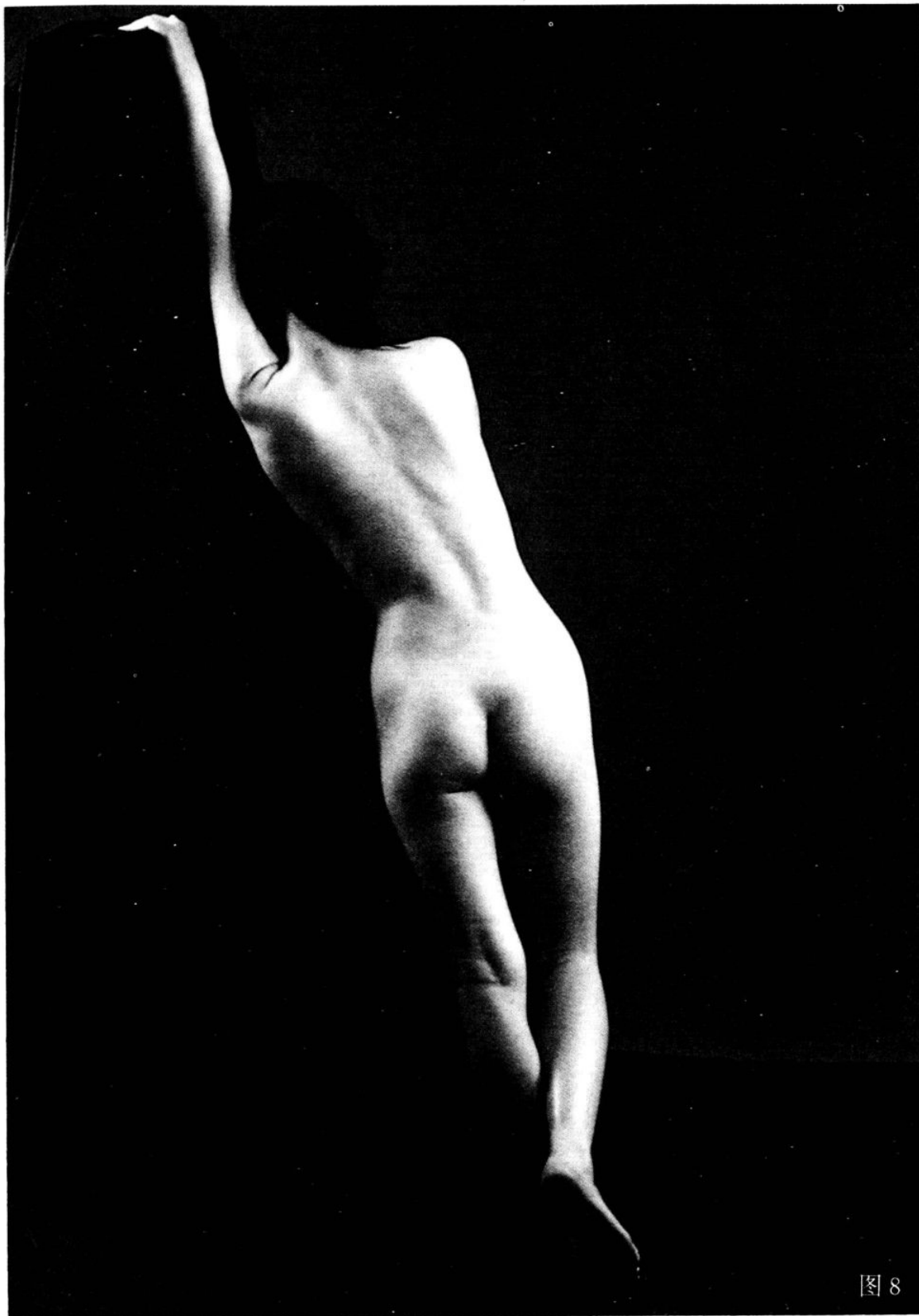

图 8